

其實你不懂我的心

—由梵谷談溝通

壹、創意教學活動與教材設計的理念作法

一、創意教學背景說明

這是一個自我意識高漲、鼓勵創造、創意的年代，社會存在著多元的價值，看似百家爭鳴，卻也無形中形成了一個個孤獨的個體，「後現代」的多元、解構，其實藏著許多的孤獨與不被理解。筆者擔任中年級的導師，因興趣多元，無形中也希望孩子多面向的發展，並給予許多空間發展創意與自主的空間，然而發現如此班級經營與教學的結果，班上總是在吵吵鬧鬧當中度過，似乎每個人都有聲音，卻沒有耐性聽別人說什麼；另一方面，許多有主見的孩子卻不知如何與人溝通，採取的往往是「大聲就贏」，或是「一遇挫折就哭」的極端手段，筆者一直苦思如何讓孩子的自主、創意與人際關係、情緒管理取得良好的平衡。這些困擾加上報紙上越來越多「資優生跳樓」、「父攜子燒炭自殺」的聳動新聞，甚至近日校內高年級居然傳出孩子遇到挫折不知如何處理，竟拿美工刀劃自己，還傳簡訊邀約同學一起劃…的種種事件，常不禁要讓人感嘆：現在的孩子，到底怎麼了？感覺上這一代應是擁有了更多的關注與幸福，卻讓他們感覺更多的孤寂與不被理解，此時筆者留意到「梵谷」這位家喻戶曉的人物，鮮明的個性與戲劇性人生，似乎可以作為借鏡與討論。

一般介紹梵谷多半在了解其生平、畫作特色，梵谷的心理狀態或苦難當然也為人樂道，只是這樣的「受苦」是否為更高成就之必須？有創意、主見的人溝通一定不良嗎？有沒有更好的解決方式？放眼未來，越來越強調個體的社會，卻越來越重視團隊合作。因此，如何在少子化社會趨勢下，讓每一個被視為寶貝的孩子，培養足夠的見識與理解，能聽得懂他人所傳達的訊息；在不同的意見中仍能與人理性有效的溝通；又能在與人互動中願意聆聽、理解，並尊重個體的差異，即使不被理解，仍有合宜的抒發管道……，這些，都值得我們以多元又有趣的方式來探討。

因此，筆者與同仁們以「理解與溝通」為主軸，藉由《燃燒的向日葵—梵谷》（城邦出版）文本，藉著閱讀、藝術的導賞、創作，真實與虛擬情境的討論與表演，引導孩子從理解梵谷到省思自我，探討「如何理解」，以及「不被理解」的酸、甜、苦、鹹與應對之道。

二、創意教學創新策略

面對許多誤會、衝突，或是遍尋不到知音等溝通不良的情況，與其高唱「其實你不懂我的心」，有的時候我們更要問：我足夠讓人懂我的心嗎？梵谷獨具的藝術靈魂與創作，超越當代藝術引領的思潮，但他孤僻、傲桀的個性，也相對關閉許多可傳達、溝通的管道，導致作品無法獲得當代人們的理解與支持。

有些人用自己慣用的表達方式，以為已經充分表達想法，卻忽略別人有自己的解讀方式，以及慣用接收訊息的管道，導致有溝沒通，因此本教學活動嘗試讓學生利用寫作、繪畫、口語及肢體表達等多元的傳達方式，表現自己的想法與情感，同時也能體驗不同溝通管道所帶來的感受與震撼。本方案所使用的創新教學策略有下列幾點：

(一)從多元角度詮釋文本

如前所述，一般介紹梵谷多著重在其生平與繪畫風格的賞析，本方案則藉由自傳式的文本閱讀，讓學生能以同理心來認識梵谷的成長背景、人格特質、興趣與人生遭遇；引導學生能從梵谷的心理角度為出發點，連結學生的生活經驗，以多元角度探討梵谷不同時期的畫作風格，不僅能給予學生更多抒發個人想法的舞台，讓學生有更不同的聯想與創見，也能潛移默化的引發學生思考與關注自身所周遭的問題，。

(二)強調讀者反應的詮釋性與意義性

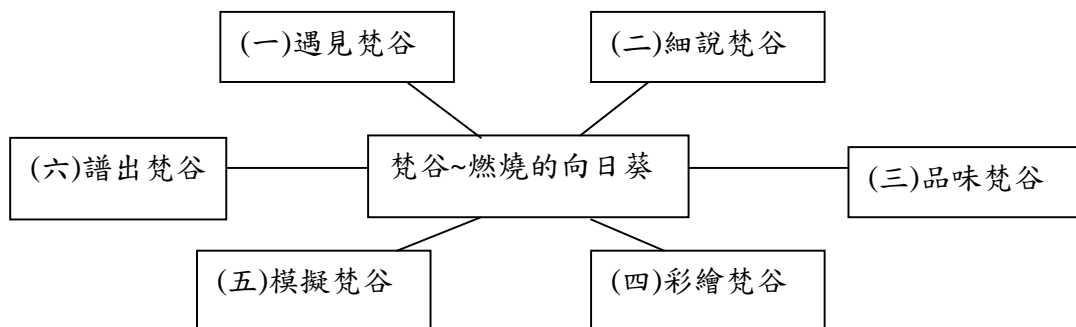
解讀一幅畫，可以單純從看畫人的角度、從創作者的角度、從評論家的角度、從當代思潮的角度，甚至是市場價值...等多元角度。在梵谷的主題設計中，不強調畫作的畫風、派別與筆法的解釋，更著重於學生對梵谷成長背景及人生遭遇的理解所進行的解讀，甚至是從學生個體經驗出發，對梵谷畫作的解讀，也就是強調畫作解讀對學生個體所產生的意義性。透過學生對畫作的解讀歷程，一方面拉近了學生與藝術作品的距離，另一方面也開啟了學生與畫作的對話。

(三)強調多元表徵方式的體驗式學習

梵谷的主題教學設計，除了肯定學生對梵谷的人生、畫作的解讀，也提供學生較多元的表徵方式，讓學生能透過不同的方式來表達自己的想法與感受。活動係以「燃燒的向日葵」為核心，透過自傳式的敘說方式，傳達梵谷對藝術生命的執著與熱情，對藝術色彩的體驗與感受，將梵谷對藝術的熱切與跨世紀的理念，藉由色彩與畫作流傳給後世，綻放出梵谷藝術生命的光與熱。在這個學習主題中，教學者希望透過梵谷的生平故事，讓學生進入梵谷的思考脈絡與繪畫理念，藉由對畫作色彩及筆觸的感受，想像梵谷繪畫時的思緒及心情，也透過「滿天星光的梵谷之歌 (Vincent-starry starry night)」，讓學生隨著優美、感傷的旋律，融入在跨世紀的藝術之旅。

面對學生越來越脆弱的心理現象，身為教育工作者，可以藉由主題課程的方式，設計虛擬或真實的問題情境，讓學生從旁觀者的角度，找出關鍵的核心問題，給予冷靜、正向的建議，此外也教導更暢通的溝通方式及管道，讓學生不致於求助無門。

「燃燒的向日葵—梵谷」教學架構，共包含六個學習活動，分述如下：

(一)遇見梵谷

簡介繪本「燃燒的向日葵—梵谷」中的生平介紹和相關的畫作，教學的重點在於讓學生觀察人物的特性及畫作的呈現所帶給同學的感受，另外運用文學的故事性，激發學生的想像力，讓他們根據劇情發展和插畫的線索，去猜測及預期可能的轉變與結果，也是將學生化被動為主動的策略之一。

1. 教學準備

「燃燒的向日葵-梵谷」的繪本、B3 空白紙、色筆、學生分組。

2. 教學流程

(1) 預測

由標題、封面預測：觀察書名《燃燒的向日葵-梵谷》及封面圖畫，你覺得這本書在說什麼？梵谷看起來是個怎樣的人？為什麼向日葵會燃燒呢？向日葵與梵谷間有甚麼關係呢？

(2) 教師佈題/深究故事，師生共同討論

- A. 在梵谷的成長過程中，有哪些家庭因素、個性、興趣和作為，讓他成為跨世紀的偉大畫家？
- B. 你知道梵谷曾經嘗試了哪些工作呢？為什麼後來都面臨失敗呢？
- C. 你覺得在甚麼動力的驅使下，讓梵谷積極想要到巴黎學畫呢？
- D. 你覺得梵谷在荷蘭和巴黎學習的畫作各有甚麼特色？又帶來甚麼不同的感覺？
- E. 梵谷為什麼放棄憧憬已久的巴黎，急切地來到法國南端的阿爾呢？
- F. 梵谷為什麼會日以繼夜的寫生？要邁向成功，你覺得這時的梵谷應該怎麼做？
- G. 與好友高更在一起寫生的日子，應該是最快樂的，卻為何導致割耳事件？
- H. 在奧維靜養的日子，梵谷為何看不到最後的一絲光明與希望？

3. 綜合討論

- (1) 弟弟西奧在經濟、理念和情感上的支持，帶給梵谷哪些重要影響？
- (2) 討論跨世紀梵谷畫作能受到各國民眾熱烈歡迎的原因。
- (3) 為什麼梵谷面臨這麼多的挫敗與失落，還能繼續充滿熱情地寫生與創作？

(二) 細說梵谷

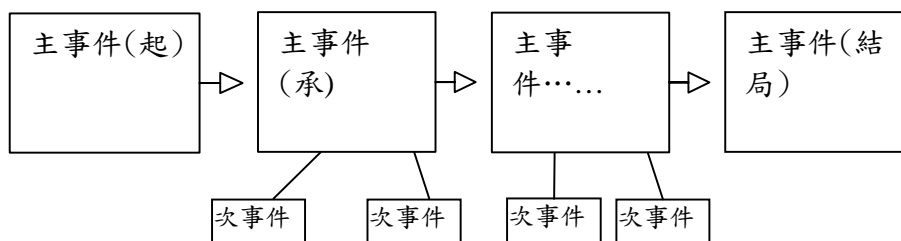
1. 教學準備

「燃燒的向日葵-梵谷」的繪本、B3 空白紙、色筆、學生分組。

2. 教學流程

(1) 利用流程圖討論歸納：

- 1. 介紹流程圖：流程圖可以幫我們把事件的重要過程寫出來，幫助我們理解及探討。在朗讀過程中，老師會在每一個過程中停下來，請小朋友把每一個過程重要事件寫在格子中。
- 2. 師生共做流程圖：逐頁朗讀，每一事件以問題引導學生摘取關鍵字，填入流程方格中。大（主）事件寫大格，小（次）事件寫小格。

- 3. 逐步完成流程圖，利用關鍵詞提問、觀察、討論梵谷在每一階段之重要事件與心情變化。
  - A. 童年階段（父、母親及其家族親戚工作、梵谷家人、梵谷個性及興趣）。
  - B. 學階段（12-16 寄宿學校、各國語言學習、觀察大自然）。

- C. 工作階段(畫廊店員、代課老師、書店店員、牧師→面對挫敗)
- D. 巴黎作畫(日本浮世繪、印象畫派、結交好友)
- E. 阿爾作畫(紅頭瘋子、高更拜訪、割耳事件)
- F. 療養院(瘋子、結束一生)

(2)利用泡泡圖歸納梵谷的人格特質

每個人在成長過程中，隨著生活情境改變、個人機運、遇到的人事物，及本身的人格特質，都會使性情及命運大不同，而讀者結合個人的生活經驗，從多元角度來觀察一個人，也會產生不同的觀點與見解。

在這個教學活動中，學生回顧梵谷的一生，觀察、理解並認識他的家庭背景、個性、興趣、關注議題、對藝術的執著，及對周遭朋友建議的回應方式等...，並利用泡泡圖來歸納、分析梵谷的人格特質及多元面向。

3. 綜合討論

討論甚麼樣的特質促使梵谷創造了許多意念鮮明、畫法獨特的藝術創作？卻抑鬱寡歡無法得到當代藝術界的認同？這些特質對梵谷到底是加分？還是減分？拿掉這些獨特特質，還有沒有可能創造出這些震撼人心的作品？能不能同時觀照梵谷的想法，又能獲得當代的普世認同呢？如果把時空背景改為現代，梵谷會再走上絕路嗎？還是有其他創意的解決之道呢？

(三)品味梵谷

教師介紹梵谷幾幅較著名的畫作，說明梵谷畫作線條與色彩所呈現的意涵，並引導學生就自己對梵谷的認識，解讀梵谷畫作想表達的情感與意涵。

1. 教學準備

梵谷的作品(星夜、麥田群鴉、向日葵、梵谷自畫像...)、背景音樂和學習單。

2. 教學流程

(1)引起動機

梵谷用繪畫來表達他的情感，你讀出他的心情了嗎？每幅畫都隱藏著一段故事，你看出來了嗎？請你們發揮小偵探的智慧，仔細觀察這些畫在說什麼？

(2)發展活動

老師透過提問來幫助學生解讀、欣賞梵谷的繪畫筆法、線條、色系的感覺...等。

- A. 「星夜」：你看到了什麼？用了哪些色彩？畫面中的線條給你怎樣的感覺？星空下的城市是怎樣的？猜猜看星空發生了麼事？整個畫面給你怎樣的感受？梵谷將什麼祕密藏在畫中？
- B. 「麥田群鴉」：你看到了什麼？用了哪些色彩？你覺得冷還是熱？心情如何？會發生什麼事嗎？
- C. 「向日葵」：你看到了什麼？用了哪些色彩？向日葵代表什麼？心情如何？梵谷會因為什麼事情而高興或〈悲傷〉呢？有沒有發現每一朵向日葵都有不同的姿態和表達，你覺得它們在說甚麼呢？
- D. 「梵谷自畫像」：從不同時期的自畫像，觀察梵谷作畫的筆觸及配色有甚麼樣的轉變？從他的眼神及表情，你覺得梵谷當時的心境為何？有甚麼煩心事？找一幅最有想法的自畫像，

說說自己的感覺。

3. 綜合活動

經過老師的引導及班級學生共同討論後，請學生完成《品味梵谷》學習單。

(四) 彩繪梵谷

當我們更了解梵谷的成長背景、孤傲不馴的特性、就能更融入梵谷所處的世界，感受濃筆觸下的沉重心情與孤寂，現在我們也來試著透過梵谷的視野看世界，學習一下梵谷獨特的筆法、用色及畫風，讓自己也變成是梵谷的小小分身喔！

1. 教學準備

梵谷的作品（星夜、群鴉亂飛的麥田、向日葵、梵谷自畫像...）、請每位學生各自準備一張風景圖片、黑色砂紙、蠟筆。

2. 教學流程

(1) 引起動機

想不想像梵谷一樣，痛快淋漓的展現個人獨特風格的畫作呢？現在，讓我們一起戴上通往梵谷世界的魔法眼鏡吧！

(2) 發展活動

1. 延續《品味梵谷》所介紹的畫作，讓學生共同討論並歸納畫作的主色調、筆法與用色。
2. 教師示範基本線條的勾勒方法、決定畫作的主色調、梵谷習慣的筆觸、配色的方法等。
3. 請學生在黑色紗紙上輕輕勾勒風景圖片的基本線條，決定主色調後，再慢慢堆疊不同的顏色。

(3) 綜合活動

將學生作品呈現在黑板上，並邀請學生說說看，誰的作品最有梵谷的FU？或說明個人作品中想呈現的想法與感受。

(五) 模擬梵谷

梵谷透過大量的畫作，表現出對生命的濃烈熱情，與對藝術創作的執著，卻無法透過口語、肢體表達，讓當代藝術家、評論家、社會大眾，甚至是自己最敬愛的父親所理解！可知要如何表達自己的喜怒哀樂？可是一門大學問呢！結合學生的日常生活經驗，給予一個模擬的衝突情境，讓小組學生充分運用豐富的想像力與問題解決能力，利用口語、肢體表達自己的想法喔！

1. 教學準備

將學生分組、一個衝突情境的劇本、許多人格特質的形容詞、開放的討論空間

2. 教學流程

(1) 引起動機

有沒有聽過「內心戲」？現在要給大家一個說說「內心話」的機會，學習把衝突的引爆點降溫一下啲！

(2) 發展活動

1. 從劇本對話的互動情境中，讓各組學生透過張貼形容詞活動，歸納兩個主要角色的人格特質。

2. 教師與學生隨著劇本的對話劇情，共同解讀劇本對話中的「話中有話」。
3. 依據不同主角的個性與立場，試著以同理心解讀衝突性語言的真正想法。
4. 教師引導全班學生，針對問題情境進行腦力激盪，提供問題解決的好策略。
5. 請各組學生將問題解決策略，融入在原本的衝突情境，並完成劇本的後續發展。

(3)綜合活動

歸納各組的解決辦法，是否有發現不同特質的學生，會選擇適合自己的解決方式。解決方式沒有所謂的對錯或好壞，相信只要是出自真誠、善意的表現，都能獲得大家的共鳴與認同。

(六)譜出梵谷

教學者播放滿天星光的梵谷之歌 (Vincent-starry starry night)，讓學生隨著歌曲的旋律及畫面的呈現，遨遊於跨世紀的藝術國度。藉由樂曲欣賞所觸發的感動，讓學生知道每個人都可以透過多元的方式來感動別人，例如文字、畫面、舞蹈、服裝設計、朗誦、肢體表達、飲食烹調...等方式，在這個活動則是希望透過音樂、節奏的方式來觸動心靈，然而要感動別人之前，自己要能先被感動。

1. 教學準備

學生分組、一段簡短、輕快的 RAP 範本

2. 教學流程

(1)引起動機

善於詞曲創作的周杰倫，最擅長 RAP 的表達方式，現在我們是不是也來杰倫上身，當一下音樂才子，展現我們詞曲創作的才華吧！

(2)發展活動

- A. 讓學生融入在歌曲的動人旋律，並引導學生感受歌詞、梵谷畫作所營造的意境。
- B. 教室藉由簡短、輕快的 RAP，示範一段「梵谷想對我們說的話」及「我們想對梵谷說的話」。
- C. 透過合作小組的相互激盪，請各組學生譜上 RAP 的文字對話，並拍打身體部位產生節奏感。
- D. 請各組學生先示範創意發展的 RAP 對話，並帶領全班學生共同體驗各組的創作。

3. 綜合活動

教師協助學生回想六個梵谷的系列活動，請學生完成「溝，通了沒？梵谷~燃燒的向日葵」學習單。

貳、創意教學活動與教材設計的實施成效

依據「燃燒的向日葵」六個教學系列活動，實施成效分述如下：

一、遇見梵谷

《遇見梵谷》的主要成效：

(一)學生能結合閱讀策略，主動進行閱讀

透過教師的教學引導與提問，讓學生從被動的訊息接受者，到主動的敘說故事者，能根據圖像訊息、故事脈絡，猜測故事的情節及發展，或推論故事轉變的背後原因，以及梵谷當時可能的心情與想法。

(二)學生透過合作學習，增進溝通、整合能力

教師透過提問，讓學生以合作學習的方式，根據文本脈絡訊息，共同找尋可能的答案，在這個答題的過程，學生可以相互溝通、評估並整合出一個較有組織的回應。

二、細說梵谷

《細說梵谷》的主要成效：

(一)學生藉由流程圖，摘要並解析梵谷的生平

由於梵谷在不同人生階段，有不同的表現理念與作畫方式，為了讓學生能更清楚梵谷的創作動機、心理狀態以及遭遇的重要事件，因此教師藉由圖像思考策略-流程圖，與學生共同討論、歸納並摘要梵谷不同人生階段的重要事件。

(二)學生藉由泡泡圖，彙整梵谷的多元特質

讓學生利用泡泡圖找出梵谷的人格特質，發現學生較容易陷入個人的刻板印象，找出的特質少、且較趨單向性，因此在流程圖引導過程中，讓學生更深入理解梵谷的心情、感受，從不同事件、面向找出梵谷的多元特質。

三、品味梵谷

《品味梵谷》的主要成效如下：

(一)從梵谷的想法解說作品，拉近學生與畫作的距離

在過去藝術鑑賞有較高的門檻，沒有一定的藝術水平似乎無法跨越，在這個主題活動中，嘗試引導學生根據對梵谷的認識，來理解、推論梵谷的作品，讓學生更具同理心，也更拉近了學生與藝術作品的距離。例如學生家形想送給梵谷的話：「梵谷，你是畫家中的菁英，精英中的精英啊！」、學生乃蓉提到：「你的畫現在已經變得很有名，也請你不要再悲傷和苦惱了」、

學生育鳳提到：「梵谷我非常喜歡你畫的畫，真希望你還活在這個世界上繼續畫畫」。

(二)學生能發揮聯結、想像力，解讀畫作呈現的意義

教師除了介紹畫作的用色、筆法與創作時空與背景，也開放討論的空間，讓學生將自己對梵谷的認識與自己的生活經驗相聯結，也能融入梵谷的生活遭遇，想像梵谷當時的創作心境，以及想像畫作中想呈現的意義。例如學生俐瑀對《星夜》的畫作，提到：「寧靜的夜空有一股風，而我覺得那股風帶著梵谷的不安、難過，以及被人拋棄等感受，而月亮和星星的光芒是他想表達的事。」、學生庭富對《麥田群鴉》的畫作，提到：「梵谷想要表達他有三條路可以走，可是他卻一條路也不想走，只想停在這裡休息，他不知道接下來該怎麼走，他的眼前只有恐懼和黑暗」。

四、彩繪梵谷

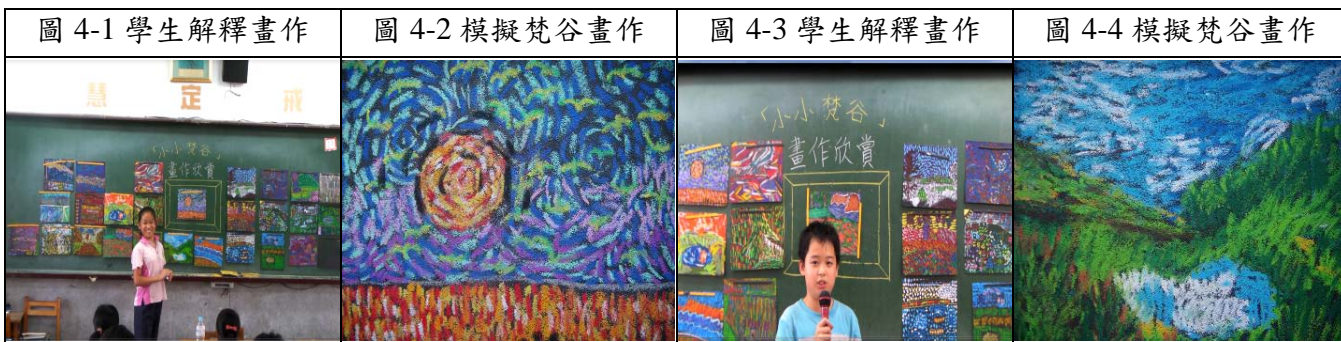
《彩繪梵谷》的主要成效如下：

(一)學生以梵谷的視野及筆觸，將情感融入畫作中

學生試著以梵谷的視野來觀看這個世界，想像並融入梵谷作畫時的心情，仿梵谷畫作中的短粗線條，畫出空氣流動的感覺，另外也找出自己的基底色和相近色系，利用堆疊、漸層的色彩，顯現陰影及作畫人濃濃的情感。

(二)學生能有自信的解釋自己的創作

請每位學生擔任「小小梵谷」，說明自己創作的主题、畫作的基底顏色、配色，以及所使用色彩想呈現的感覺或意義，藉由這個「小小梵谷」解說的發表機會，讓學生訓練自己上臺的膽識，能更有自信的與同學分享自己的創作。

五、模擬梵谷

《模擬梵谷》的主要成效如下：

(一)學生能以同理心，融入問題情境來創作劇本

教師引導學生分析衝突的引爆點，讓學生能設身處地關懷別人，以善意方式來解讀別人的回應，並避免使用刺激性語言，造成更深的誤解與衝突。

(二)學生在團隊合作中，能學習並展現更多元的能力

學生在劇本的相互討論中，不僅能展現自己的想法與創意，也能從同學的多元觀點中，找到更適合自己個性的解決方式，另外在角色扮演的分配中，也能提供團體成員共同規劃、整合、組織的機會。

六、譜出梵谷

《譜出梵谷》的主要成效如下：

(一)學生依據節奏共同進行文字創作

就像是給歌曲填詞一樣，文字創作有固定的格式、文字數量，因此必須在這些限制中，利用關鍵字找出最能展現梵谷特質、心中想法，也最能符合節奏的文字，此外，也要找出學生最想鼓勵梵谷的話，透過一來一往、跨越時空的對話，將心中抑鬱、讚嘆的感覺，藉由 RAP 抒發出來。

(二)學生搭配 RAP 設計肢體律動的表現

就像文字能表達情感一樣，學生也能藉由肢體表達，傳達訊息給別人，或藉由肢體動作來判斷、接收別人給予的訊息，在這個學習活動中，教師引導學生能結合文字創作、身體律動及節奏，利用肢體動作，表達學生心中的想法。

(三)學生在合作學習中，學會彼此尊重，也形成團隊的凝聚力。

在合作學習的過程中，必須在短暫的時間，產出最後的結果，因此每個人的意見都是很重要的，須相互尊重，因此雖然有時只是玩笑話，卻可能觸發同組成員的另一個想法。另外在小組的共同發表中，也能充分感受團隊展現的默契與向心力。

七、溝，通了沒？梵谷~燃燒的向日葵

藉由《梵谷~燃燒的向日葵》來敘說溝通的主題，其主要成效如下：

(一)能針對問題情境，分析可能原因並給予建議

在探討梵谷為何會溝通失敗的理由中，S9認為：「梵谷太堅持己見」，並建議「可以先聽完別人說的話，經過思考後，再說出自己的意見」、S20認為：「因為梵谷只用了畫畫來表達他的意思」，並建議「可以用書寫的方式，將自己的意思寫在一張紙上，再把那張紙貼在作品上面」。

(二)解決問題時，學生能結合更多元的溝通管道

討論將時空背景改為現代，如果你是西奧，可以怎麼幫助梵谷搭溝通的橋樑？S20認為：「可以利用寫、說、畫、動作和表情」、S3認為：「我會上網、傳簡訊和別人溝通」、S25提到：「我會教梵谷如何講話，或者利用肢體語言來表達」、S21認為：「要先聽別人講完，再教梵谷如何溝通」、S27：「西奧可以幫忙解釋梵谷的想法」。

(三)學生對印象最深刻的課程有個別差異

在梵谷主題的系列課程中，S21提到：「老師講梵谷生平的時候，讓我更了解梵谷，也讓我學習到如何與別人溝通」、S15認為：「喜歡看梵谷的畫，可以看出畫的心情。」、S20認為：「喜歡表演課，讓我知道說話要經過大腦，如沒經過大腦說出來的話，有可能會傷到別人的心。」、S9提到：「喜歡表演的課，學到溝通很重要，並且要心平氣和的溝通，才可以解決問題。」S24提到：「喜愛打節奏那堂課，原來我們可以用那幾句話，變成一首詩，還會打拍子。」S3提到：「打節奏的課，讓我學到原來溝通還有很多種方法。」