

113 至 115 年美感與設計課程創新計畫
114 學年度第一學期美感智能閱讀計畫

成果報告書

主辦單位： 教育部 師資培育及藝術教育司

執行單位： 新北市立青山國民中小學

執行教師： 陳美如 教師

目錄

一、美感智能閱讀概述

1. 基本資料
2. 課程概要與目標
3. 執行內容與反思

二、同意書

1. 成果報告授權同意書
2. 著作權及肖像權使用授權書

美感智能閱讀概述

一、基本資料

辦理學校	新北市立青山國民中小學
授課教師	陳美如
教師主授科目	視覺藝術
實際授課班級數	3 班
實際教授學生總數	92 人

二、課程概要與目標

課程名稱	《My Daily Life Collage》藝術拼貼，拼貼生活				
報紙使用 期數及頁數	第 16 期 第 3、6、7 頁	文章標題	1.藝術讓看不見的東西被看見 2.拼貼		
課程融入 議題	☒ 性別平等教育 ☐ 原住民族教育 ☒ 生涯規劃教育 ☒ 多元文化教育 ☒ 閱讀素養教育 ☐ 人權教育 ☐ 環境教育 ☐ 海洋教育 ☐ 科技教育 ☐ 能源教育 ☐ 家庭教育 ☐ 品德教育 ☐ 生命教育 ☐ 法治教育 ☐ 資訊教育 ☐ 安全教育 ☐ 防災教育 ☒ 戶外教育 ☐ 國際教育 ☐ 無特定議題 ☐ 其他_____				
施作課堂	美術課	施作總節數	6	教學對象	☒ 國民小學 六 年級 ☐ 國民中學 _____ 年級 ☐ 高級中學 _____ 年級 ☐ 職業學校 _____ 年級

1. 課程活動簡介 (300 字左右的整體課程介紹)

本課程結合深度閱讀與藝術實踐，引導學生從「藝術即提問」的核心出發，探索當代藝術的價值。首先透過文本解析，強調藝術的目標是揭露被答案掩蓋的問題，並藉由愛因斯坦等科學家案例，說明藝術素養如何滋養視覺思維與專業能力。

接著進入「拼貼藝術」(Collage)的探索，回顧從畢卡索的立體派到達達主義的歷史脈絡，理解藝術如何取自現成素材。實作環節以「我的生活拼貼」為題，鼓勵學生不需動筆繪畫，透過剪裁、排列並黏貼 8 至 16 個生活圖像素材（如報紙、雜誌或型錄），重新組合生活經驗、提出個人觀點，完成一件以生活經驗或內心提問為主題的拼貼作品。最後，學生需書寫說明並分享作品，在 AI 快速生成答案的時代，學習運用獨一無二的直覺與感受力來理解自身處境。

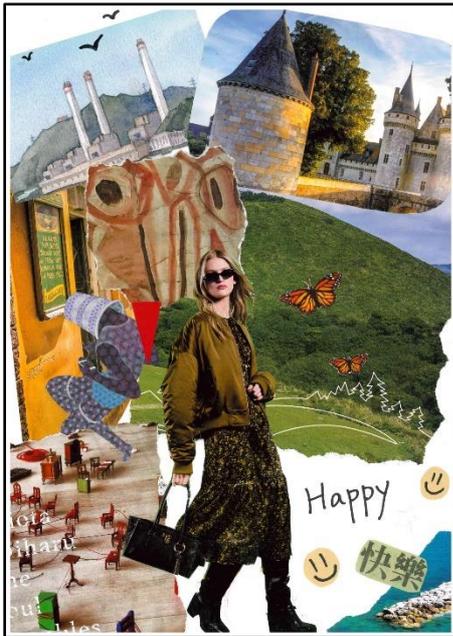
2. 課程目標

- 理解藝術不僅是表現美感，也是一種「提出問題」與表達想法的方式。
- 認識拼貼藝術（Collage）的起源、基本概念與創作精神。
- 了解拼貼常見的創作手法，如剪貼、撕貼、重疊、留白與重新組合。
- 從閱讀文本中擷取重點，並連結到藝術創作的想法。
- 運用生活中熟悉的圖像素材，進行個人化的拼貼創作。
- 透過分享與欣賞，表達對自己與他人作品的想法與感受。

三、執行內容與反思

1. 課程實施照片與成果

2. 課堂流程說明

第 1 節：藝術是什麼？——從閱讀理解「藝術＝提問」

本節課重點在於建立學生的「問題意識」，透過文本閱讀打破藝術只是「美」的刻板印象。

- 定義藝術與科技：
 - 引用前田約翰的觀點：科技製造可能性，藝術則負責「提出問題」。
 - 探討詹姆斯·鮑德溫的名言：「藝術的目標是揭露被答案所遮蔽的問題」。
- 藝術的跨領域價值：
 - 分享愛因斯坦透過拉小提琴體會數學結構，以及利用視覺思維（繪畫教育）思考相對論的案例。
 - 討論研究發現：科學家的成功與其對藝術的喜好有高度關聯。
- 當代藝術的任務：
 - 在 AI 能快速生成答案的時代，討論藝術如何突顯其揭露問題的能力。
 - 理解當代藝術如何幫助我們在快速變動的世界中，感受到即將到來的變化並瞭解自身處境。

第 2 節：拼貼藝術的概念、歷史與手法欣賞

本節課介紹拼貼（Collage）的發展脈絡，讓學生理解「挪用生活材料」也是一種藝術行為。

- 拼貼的起源與定義：
 - 源自法文「coller」（黏貼），意指將紙張、布片或其他材料貼在平面上的創作。
 - 強調這是一種「改變物件位置」與「重組記憶片段」的超現實旅程。
- 藝術史中的拼貼：
 - 立體派（Cubism）：畢卡索（Pablo Picasso）於 1912 年創作《藤椅上的靜物》，將報紙貼入畫中，開啟拼貼藝術篇章。
 - 達達主義（Dada）：藝術家漢娜·霍赫（Hannah Höch）利用照片與文字拼貼，表達幽默、反戰爭與反傳統的議題。
- 多元表現與手法：
 - 欣賞不同手法：切割、挖空、重疊、覆蓋、撕邊、留白。
 - 案例分享：如日本漫畫家荒木飛呂彥受貝尼尼雕塑影響，發展出獨特畫風。

第 3 節：拼貼創作實作（發想＋製作）

學生動手將生活素材轉化為作品，強調「不需畫畫，也能做藝術」。

- 材料準備：
 - 收集雜誌、報紙、型錄、舊海報、色紙或個人照片與文字。
 - 準備 A4 圖畫紙、剪刀、口紅膠及相片膠(厚紙使用)。

- 主題發想 (My Daily Life Collage) :
 - 引導學生從生活出發：學校生活(My school life)、周末假期(My weekend/My holiday)、喜歡的事物(Things I like)或夢想世界(My dream world)。
 - 鼓勵結合汐止在地文化或個人生活圖像。
- 製作步驟：
 - 選取：剪下 8-16 個與主題相關的圖片或素材。
 - 排列：在黏貼前先進行構圖排列，確認滿意後再動手。
 - 黏貼：細心切割並整齊黏貼，追求獨一無二的個人風格。

第 4 節：完成作品、書寫說明、分享與回饋

最後一節課聚焦於作品的自我解讀與同儕互動，實踐「提問與溝通」。

- 作品收尾與書寫：
 - 完成拼貼後，練習用簡單的語言描述作品。
 - 引導句型：我的作品關於（主題），我使用了（材料），它展現了我的（生活/感受）_____。
- 分享與引導問題：
 - 邀請學生互相觀察：你看到了什麼材料？作品的主旨是什麼？這件作品給你什麼感覺？
 - 反思：為什麼這個作品吸引我？那個吸引點與我有什麼關係？
- 總結回饋：
 - 強調拼貼沒有絕對的美醜，它是潛意識的行為與屬於個人的創作。
 - 回扣第一節：拼貼如何讓那些被隱藏的「生活記憶」與「感受」被看見。

3. 教學觀察與反思

以下針對本課程的教學觀察、問題對策與未來規劃進行簡單陳述：

1. 遇到的問題與對策

- 對藝術疑慮：學生常質疑藝術能幹嘛，對策是引用愛因斯坦拉小提琴發展視覺思維並輔助科學研究的案例，強調藝術養分對各領域（如科學、電腦）的助益。
- 創作門檻與畏難感：許多學生對手繪常感到挫折，覺得自己畫的不好不像，所以透過「不必畫畫，只需拼貼」的概念，利用現成的報紙、雜誌等材料降低學生創作壓力。
- 注意力分散：學生在選材時容易因報章雜誌內容吸引而分心，對策是引導其聚焦於「吸引自己的點」，並藉由提問（為什麼這張圖片吸引我？）來建立個人連結。

2. 教學反思與核心價值

- AI 時代的提問力：當 AI 能快速生成答案，藝術最珍貴的價值在於「揭露被答案掩蓋的問題」，培養學生在變動時代下的感受力與直覺。
- 記憶與時空的重組：拼貼不僅是黏貼材料，更是蒐集生活記憶片段，將其重新組合出屬於創作者的新時空與個人生命故事。
- 獨特性與非線性體驗：藝術創作與觀賞不是單線進行的，每個人的拼貼作品都是獨一無二的表現，沒有絕對正確的答案。

3. 未來教學規劃與推廣

- 跨媒體研究引導：鼓勵學生從感興趣的動漫、電玩出發，研究創作者受哪些藝術家的影響，將藝術學習融入日常生活。
- 強化說明與分享：在未來課程中，可更具體地引導學生使用句型（如「我的作品展現了我的...」）來書寫自己的創作說明，提升表達能力。