

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： 雲林縣正心中學

執行教師： 廖定詳 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 (如有請附上)

美感智能閱讀概述

一、基本資料

辦理學校	雲林縣正心中學
授課教師	廖定詳
教師主授科目	視覺藝術
實際授課班級數	1
實際教授學生總數	45 名學生

二、課程概要與目標

課程名稱	絲絲入扣——從安妮新聞到毛髮自畫像				
報紙使用 期數及頁數	第 19 期，第 10 頁	文章標題	哪來那麼多毛，那些毛毛的.....事		
課程融入 議題	<input type="checkbox"/> 性別平等教育 <input type="checkbox"/> 原住民族教育 <input type="checkbox"/> 生涯規劃教育 <input type="checkbox"/> 多元文化教育 <input type="checkbox"/> 閱讀素養教育 <input type="checkbox"/> 人權教育 <input type="checkbox"/> 環境教育 <input type="checkbox"/> 海洋教育 <input type="checkbox"/> 科技教育 <input type="checkbox"/> 能源教育 <input type="checkbox"/> 家庭教育 <input type="checkbox"/> 品德教育 <input checked="" type="checkbox"/> 生命教育 <input type="checkbox"/> 法治教育 <input type="checkbox"/> 資訊教育 <input type="checkbox"/> 安全教育 <input type="checkbox"/> 防災教育 <input type="checkbox"/> 戶外教育 <input type="checkbox"/> 國際教育 <input type="checkbox"/> 無特定議題 <input type="checkbox"/> 其他_____				
施作課堂	4	施作總節數	4	教學對象	<input type="checkbox"/> 國民小學 _____ 年級 <input checked="" type="checkbox"/> 國民中學 1 年級 <input type="checkbox"/> 高級中學 _____ 年級 <input type="checkbox"/> 職業學校 _____ 年級

1. 課程活動簡介

在數位影像氾濫的青春期，孩子們習慣了美顏濾鏡下的虛擬面容，卻鮮少靜下心來端詳真實的自己。本課程首先引導學生走進電腦教室，利用數位工具將自拍照轉化為極簡的黑白區塊影像，這不僅是美工軟體的操作練習，更是一場關於「去蕪存菁」的視覺訓練。當學生親手刻製出型版，創作的舞台便轉移到了實體課桌上。

學生們收集自己修剪下來的髮絲，這些細碎、輕盈、甚至曾被視為廢棄物的毛髮，在型版的引導下，精準地填補了光影的空白。當細如游絲的頭髮在畫布上重新聚合成深邃的眼神、濃密的眉宇，這不只是一個藝術品的誕生，更是一次深刻的生命教育。頭髮承載著遺傳、營養

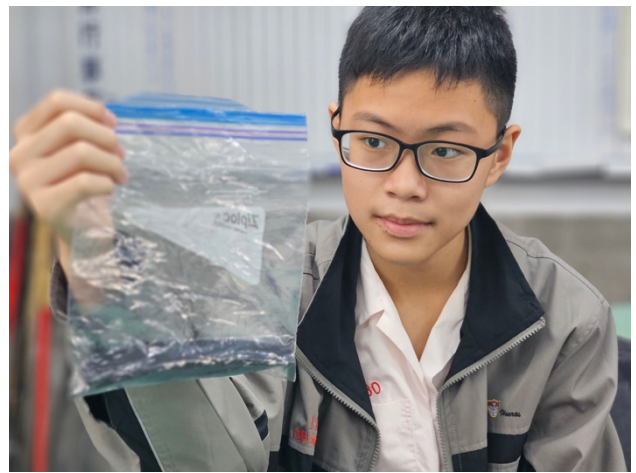
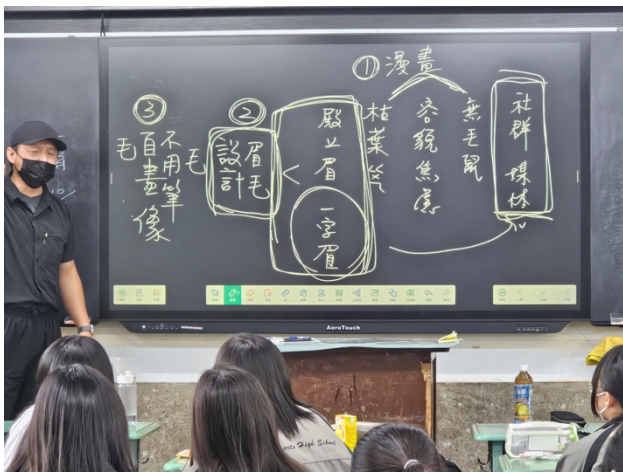
與時間的印記，用它來重塑自畫像，象徵著學生對正值青春期身體變化的接納與重組，讓學生在髮絲的堆疊中，找回對自我存在的真實體感與藝術表達的新高度。

2. 課程目標

1. **跨領域媒材應用**：突破傳統美術工具限制，學習如何將生物素材（頭髮）與紙本型版結合，創造獨特的視覺質態。
2. **數位影像處理能力**：掌握將人像照片轉化為高對比（High Contrast）黑白影像的技術，理解光影分布與型版製作的邏輯。
3. **生命教育與身體認同**：藉由觀察與使用自身的毛髮，引導學生正向面對青春期的生理特徵（如毛髮生長），建立健康的自我認同。
4. **精細動作與手眼協調**：在型版刻製與髮絲鋪設的過程中，鍛鍊學生的專注力以及對微小素材的操控精準度。
5. **美感構圖與層次理解**：練習如何透過素材的密度控制（如頭髮的多寡）來表現影像的明暗深淺與體積感。
6. **批判性思考與創新**：引導學生反思藝術創作的本質，理解「工具」與「素材」的無限可能性，培養跳脫框架的思維。
7. **媒體素養實踐**：連結《安妮新聞》讀報教育，將報紙資訊內化為個人創作靈感，實踐資訊轉譯與藝術輸出的過程。

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

第一堂：【啟發與閱讀】安妮新聞的視覺饗宴

本堂課重點在於透過教育部發行的《安妮新聞》第 19 期，引發學生對「身體」與「視覺藝術」的連結。

1. **引導閱讀 (20 min)**：分發《安妮新聞》第 19 期，帶領學生閱讀關於「毛髮」或「身體意象」的專題文章。探討：毛髮在不同文化、年齡中的意義？為什麼我們會對毛髮感到焦慮或自豪？
2. **藝術賞析 (15 min)**：展示利用非傳統媒材創作的藝術家作品（如：沙畫、糧食畫、髮藝作品）。討論：如果不用畫筆，我們還能用什麼來定義「自己」？
3. **自拍取景 (15 min)**：指導學生使用手機拍攝一張半身自拍照。

重點：光源要明顯（側面光佳），表情需展現出此時此刻的心理狀態（青春期的自省感）。

第二堂：【數位轉譯】從影像到型版的邏輯

本堂課在資訊教室進行，將具象的照片轉化為可切割的抽象區塊。

1. **軟體操作教學 (35 min)**：* 使用美工軟體開啟照片。
調整：去色（灰階）→ 調整亮度與對比 → 應用「閾值 (Threshold)」功能。
2. **型版邏輯分析 (15 min)**：解說型版的「連結橋接」概念：如何保留黑色區塊而不讓中間的白色區域掉落。引導學生觀察黑白分布，確保五官的神韻在極簡化後依然清晰。
3. **檔案輸出與預備**：將調整好的黑白高對比影像列印出來（建議使用稍微厚一點的模造紙，利於後續刻製），以利下次上課時操作。

第三堂：【精準刻畫】型版的工藝精神

本堂課考驗學生的專注力與精細動作，是作品成敗的關鍵骨架。

1. **工具安全教育 (5 min)**：正確使用美工刀或筆刀的方法，以及墊板的使用規範。
2. **型版刻製實作 (35 min)**：學生依照列印出的黑白稿，將「黑色區域」小心刻除（即未來要填入頭髮的部分）。

教學提示：提醒學生先刻細節（如眼睛、眼鏡框），再刻大面積（如頭髮邊緣），以維持紙張的結構強度。

3. **收納與毛髮收集指令 (10 min)**：請學生下課後收集自己修剪下的頭髮（或理髮廳收集的純淨髮絲），裝入夾鏈袋。

生命教育連結：思考這些原本要被丟棄的「廢棄物」，即將成為藝術品主角的意義。

第四堂：【生命重組】髮絲的質感實驗

最後一堂課是感官的實踐，將身體素材與型版結合。

1. **底部噴膠與黏著 (10 min)**：將刻好的型版覆蓋在透明片上固定，並在紙上噴灑薄薄的完稿膠，。
2. **髮絲鋪設實作 (30 min)**：學生將收集來的頭髮剪碎後，細心地撒在型版的空洞處。

技法引導：髮絲的疏密會產生不同的「灰階感」，教導學生重疊髮絲來加深陰影，散開髮絲來呈現層次。

3. **定稿與展示 (10 min)**：* 小心移除型版，噴上定型噴霧固定髮絲，將成品放入相框或裱排。

微反思：當你看到「自己的頭髮」組成「自己的臉孔」時，有什麼特別的感受？

3. 教學觀察與反思

從數位冷冽到體感溫度的轉化

在本次結合《安妮新聞》的課程中，我觀察到學生經歷了一場顯著的心理轉折。起初，學生在電腦教室操作影像軟體時，表現出熟練但略顯機械化的數位慣性；然而，當創作進入「收集與鋪設髮絲」階段時，教室氣氛轉為專注且活絡。看著原本被視為「廢棄物」的修剪髮絲，在型版引導下重新聚合成自己的眼神與輪廓，學生開始對「身體素材」產生全新的藝術視角。這種從數位虛擬回歸到實體觸覺的過程，正是當代視覺藝術教育中最珍貴的感官體驗。

在實作過程中，我們遇到了兩項主要挑戰：

1. **型版結構的脆弱性**：部分學生在刻製精細的眼鏡框或鼻翼線條時，因紙張過薄導致斷裂。
對策：引導學生學習「橋接 (Bridge)」概念，在設計數位黑白稿時預留支撐點，並改用 180g 以上的厚磅紙張，確保結構支撐力。
2. **髮絲的流動與固定**：頭髮細碎且易受靜電影響，初期學生難以精準填補細小空隙。

對策：改採「分層噴膠法」，先鋪設大面積髮絲作為基底，再利用牙籤輔助微調細節，最後噴上高強度定型噴霧，將動態的髮絲轉化為靜態的質感線條。

針對這套課程我計畫從以下兩個面向深化：

跨學科深度對話：進一步與生物科合作，探討頭髮的蛋白質結構與遺傳特性，或與歷史科連結，研究不同時代毛髮所代表的社會地位與族群身分，讓自畫像不只是美術課，更是跨領域的知識整合。

策展與媒體素養：引導學生為自己的作品撰寫創作論述。透過公開展示，讓學生學習如何向大眾解說作品背後的生命意義，並藉此反思社群媒體時代下，真實自我與數位濾鏡之間的辯證關係。

這場課程證明了，最好的教材往往就在我們身上。透過剪下的髮絲，孩子們學會了如何以更溫柔、更深刻的方式，看見最真實的自己。