

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： 臺南市立建興國民中學

執行教師： 吳孟芬 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

美感智能閱讀概述

一、基本資料

辦理學校	臺南市立建興國民中學
授課教師	吳孟芬老師,李明山老師
教師主授科目	國文 (閱讀指導),視覺藝術
實際授課班級數	實際授課 10 班
實際教授學生總數	實際教授 300 名學生

二、課程概要與目標

課程名稱	「魔幻鯤島·島靈印記」				
報紙使用 期數及頁數	夏季特刊第 <u>10-12</u> 頁	文章標題	台灣妖怪的魔幻世界 台島神獸誌		
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	閱讀課 視覺藝 術課	施作總節數	6	教學對象	☐ 國民小學 _____ 年級 ☒ 國民中學 <u>七</u> 年級 ☐ 高級中學 _____ 年級 ☐ 職業學校 _____ 年級

1. 課程活動簡介：「魔幻鯤島·島靈印記」——台灣妖怪文學與手繪文創

由圖書館閱讀老師申請安妮新聞，邀請視覺藝術老師共同合作，首先閱讀課堂以安妮新聞，再結合閱讀書籍作家何敬堯的《妖怪台灣：三百年島嶼奇幻誌》為主要文本，並結合本校圖書館引進國立台灣文學館參觀「魔幻鯤島·妖鬼奇譚」等相關妖怪文學行動展（「[魔幻鯤島·妖鬼奇譚——臺灣鬼怪文學特展展覽圖錄](#)」一書所述之展覽）。

學生透過步驟進行學習：

1. 文學探索：閱讀老師帶領閱讀安妮新聞中的精選篇章([台島神獸誌](#)和[妖怪台灣](#))，了解台灣不同時期、不同族群的鬼怪故事，並完成閱讀筆記，深入理解這些傳說背後的社會文

化意涵。

2. **展場體驗**：實地參訪校內圖書館引進的台文館妖怪文學展，感受展場氛圍，觀摩文學家和藝術家如何詮釋妖怪形象，擴展對「鯤島」想像的邊界。
3. **創意發想**：在閱讀老師和視覺藝術老師的偕同引導下，學生將從閱讀與展覽經驗中挑選最能觸動自己的妖怪或島嶼元素，設計獨特的「島靈」形象。
4. **藝術創作**：運用手繪與版面設計概念等視覺藝術技法，親手製作「島靈印書籤」，將對台灣文化的理解與情感，轉化為具有個人風格的實體印記。
5. **成果分享**：圖書館舉辦小型的作品博覽會，學生於作品展處解說自己的創作理念與書籤故事，共同交流學習心得。

2. 課程目標

本課程旨在透過閱讀與藝術實踐，達成以下目標：

1. **認識在地文化**：透過閱讀《妖怪台灣》與參觀台文館妖怪文學展，認識台灣本土的妖怪傳說、歷史淵源及文化特色。
2. **培養文學素養**：提升學生的閱讀理解能力，學習如何透過閱讀筆記梳理「鯤島傳說」的脈絡與意涵。
3. **激發創意與美感**：結合視覺藝術課程，運用想像力將抽象的文學概念轉化為具體的視覺藝術作品（島靈印書籤），提升學生的美感經驗與創作能力。
4. **建立文化連結**：鼓勵學生思考妖怪傳說與當代生活的關聯，表達對台灣這片土地的「靈魂印記」，進而建立對在地文化的認同感。
5. **跨領域學習**：實踐語文領域與藝術領域的跨科合作，豐富學生的學習體驗，並認識不同學科之間的連結。

三、執行內容與反思

1. 課程實施照片與成果

閱讀課摘要教學:分組討論安妮新聞摘要並描摹圖像，思考台灣文化傳說與地理自然環境的連結，引發初步閱讀動機

選一個妖怪(如鶯歌石、烏鬼洞), 說明其背後隱含的歷史意義。
烏鬼洞。荷蘭人討伐原住民, 數百人在洞穴中慘死。

三、台灣妖怪故事與哪些文化元素有關?(可複選)
地理環境 動物信仰 原住民歷史 外國神話 民間傳說

為什麼說妖怪故事不只是「虛構」, 而是一種「文化寶藏」? 你覺得妖怪故事是否應該被保存與傳承? 請寫出你的看法。(至少 40 字)

我覺得妖怪是一種「文化寶藏」因為這些故事中多多少少包含了台灣的歷史、地理、傳說, 有的歡喜(金鯨鯉)、有的悲哀(烏鬼人魚), 如果這些故事不被珍惜、保存這些故事背後的故事或許也會隨之消失!

視覺藝術課教學:提問帶領學生討論「化記憶」與「視覺符號」生活熟悉的文化圖樣(廟宇剪紙、刺青圖騰、吉祥物等),並簡短分享其意義。

2. 課堂流程說明

週次/階段	課程主題	核心活動	協作教師	產出
階段一	引導與啟蒙	探索文本與傳說		
第 1 週	遇見妖怪台灣	課程引導、介紹《妖怪台灣》、分組、閱讀任務說明。	閱讀老師	閱讀任務摘要表
	鯤島故事背景	介紹台灣歷史文化背景下的妖怪生成脈絡。 比較中國山海經和日本妖怪文學與台灣文化的異同。	閱讀老師	初步閱讀興趣
階段二	文學深耕	閱讀筆記與討論		
第 2 週	解密鯤島傳說	學生分組閱讀、進行深入的文本分析與角色討論。	閱讀老師	小組閱讀筆記

	文學裡的島嶼	帶領學生整理各神靈妖代表的文化意涵、地域特色。	閱讀老師	傳說故事	
階段三	參展教學	實地參訪與觀察			
第 3 週	文學的奧秘：打開連結土地記憶的扉頁	本校圖書館引進國立台灣文學館的妖怪文學行動展。由閱讀老師和本土語老師合作帶領全體七年級同學看台灣妖怪展本土傳說故事	閱讀老師 本土語老師	展場觀察紀錄表	
	藝術家的詮釋 封印之書：解開安妮新聞的視覺密碼	引導學生觀察安妮新聞中的圖像視覺藝術表現手法與媒材運用。	視覺藝術老師	視覺啟發筆記	
階段四	藝術創作	設計與實踐			
第 4 週	島靈形象設計	視覺藝術老師指導，將文學意象轉化為視覺符號，設計書籤草圖。	視覺藝術老師	島靈書籤設計草圖	
	印記技法教學	教授製作書籤的技法。	視覺藝術老師	技法練習作品	
第 5 週	製作我的島靈印	學生動手製作個人專屬的「島靈印書籤」。	閱讀老師 VS 視覺藝術老師 協同教學	最終成品： 島靈印書籤	
階段五	分享與反思	成果發表與總結			
第 6 週	島靈印作品分享博覽會	學生分享創作理念、作品故事，並進行課程總結與回饋。		作品分享 口頭報告	
	課程總結	統整文學與藝術的連結，深化	閱讀老師	學習心得	

3. 教學觀察與反思

申請者為閱讀老師，本次課程觀察的核心，在於學生閱讀安妮新聞如何將抽象的文學概念「妖怪傳說」轉化為具體的視覺藝術作品「島靈印書籤」。

* 過程觀察：

1. 文本閱讀的挑戰與突破：起初部分學生對於閱讀《妖怪台灣》這類非主流文學文本顯得有些抗拒，尤其是較為描述性較強的段落。然而，透過討論與閱讀老師的引導，當學生開始連結到自己熟悉的在地地名或歷史事件時，參與度顯著提升。

2. 安妮新聞神妖圖案/台文館文學展的視覺藝術啟發：許多學生在看到新聞中的靈貓、魚人、石獅來呈現神怪形象時，明顯感到新鮮，並在觀察紀錄表上記錄細節。縮短了文學與藝術之間的距離。

3. 藝術創作的創意爆發：在視覺藝術老師指導設計「島靈」形象時，學生的創意遠超預期。他們不再僅限於課本中制式的鬼怪形象，而是融合了台灣黑熊、玉山、廟宇文化等在地元素，創造出極具個人風格的「島靈」。運用技法雖然對新手有難度，但學生們非常投入，願意花時間嘗試。

4. 期末觀察學生行動：

聚焦文化資產保存是教育宗旨：妖怪屬於文化一部分，但是如何在審美和道德判斷中考驗教師的信念和教學引導技巧，

(1) 解放後的測試邊界：過去的教育較為嚴謹，而妖怪文學課程提供了一個相對自由、鼓勵想像的空間。後來觀察學生在測試這個「自由空間」的邊界在哪裡，試探老師的容忍度。

(2) 對「惡」的好奇與探索：青春期學生對道德的邊界充滿好奇。他們需要探索何謂「惡」、何謂「規範」。學生產生可能偏差的行為，可能是他們在嘗試理解社會規範的過程。

(3) 妖怪文學中充滿了挑戰傳統道德的角色。教師可以藉此機會引導學生探討：誰定義了「正」與「邪」？許多台灣妖怪是被壓迫者或邊緣人的化身。引導學生理解故事背後的同情、批判與正義觀。

(4) 明確規範與界線

行為規範是基石：自由的創意表達不代表行為可以脫序。教師須明確告知行為（例如：尊重

他人、遵守基本禮儀)

* 教學效益與亮點分析

- 1.跨領域協作的成功： 閱讀老師負責「內容」的挖掘，藝術老師負責「形式」的實踐，兩位老師的合作無間是本次課程最大的亮點。這種無縫接軌的教學方式，讓學生能完整體驗從知識攝取到技能應用的完整流程。
- 2.主題的在地連結性強： 「台灣妖怪」這個主題本身就具有高度吸引力。它喚起了學生對本土文化的認同感與好奇心，讓學習變得更有意義，不僅是為了考試，而是為了認識自己的土地。
- 3.動手做深化學習： 製作「島靈印書籤」產出作品非常成功。書籤實用且具紀念價值，讓學生在創作過程中反覆思考他們想要傳達的台灣文化「靈魂印記」是什麼，有效達成了情感連結的課程目標。

三、 遭遇挑戰與待改進之處 (Challenges & Improvements)

- 1.時間掌握的挑戰： 由於活動內容豐富 (閱讀、討論、參訪、設計、製作) ，某些環節的時間分配較為緊湊。未來可以考慮將閱讀筆記的作業時間拉長，或將藝術創作階段分為更細緻的步驟，確保每位學生都能有足夠的時間完成作品。
- 2.個別差異的處理： 有些學生天生對藝術創作較沒自信，在設計階段容易受挫。未來可以提供更多元的媒材選擇 (例如除了雕刻，也可以考慮電繪或拼貼) ，以滿足不同學生的能力與興趣。
- 3.作品分享的深度： 雖然有安排作品博覽分享會，但部分學生僅簡略描述作品外觀。未來可以設計更明確的引導提問單 (例如：「你的島靈代表了台灣哪一種精神？」) ，幫助學生更深入地表達創作理念。

四、 結論與未來展望

本次「魔幻鯤島·島靈印記」課程成功地將文學閱讀與視覺藝術結合，不僅提升了學生的閱讀理解能力與藝術創作技巧，更重要的是，激發了他們對台灣在地文化的好奇心與認同感。這堂課證明了跨領域教學的巨大潛力。期待繼續開發類似結合歷史、地理與藝術的在地化課程，讓學生在「做中學、學中思」，真正將知識內化為對這片土地的深刻情感與靈魂印記。