

113 至 115 年美感與設計課程創新計畫
114 學年度第二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： 新北市立碧華國中

執行教師： 陳玟秀 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	新北市立碧華國中
授課教師	陳玟秀
教師主授科目	視覺藝術
實際授課班級數	實際授課 707、710、711、712。
實際教授學生總數	實際教授 128 名學生

二、課程概要與目標

課程名稱	我的多元宇宙 <如果我是一座冰山>				
報紙使用 期數及頁數	第 <u>17</u> 期， 第 <u>03,04,06,07</u> 頁		文章標題	藝術家與他們的自畫像 認識自己的同時,也在編織自己的樣子 如果我是一冰山	
課程融入 議題	☐ 性別平等教育 ■ 閱讀素養教育 ☐ 能源教育 ☐ 資訊教育 ☐ 無特定議題 ☐ 原住民族教育 ☐ 人權教育 ☐ 家庭教育 ☐ 安全教育 ☐ 其他_____ ☐ 生涯規劃教育 ☐ 環境教育 ☐ 品德教育 ☐ 防災教育 ☐ 多元文化教育 ☐ 海洋教育 ■ 生命教育 ☐ 戶外教育 ☐ 法治教育 ☐ 國際教育				
施作課堂	6	施作總節數	6	教學對象	☐ 國民小學_____年級 ■ 國民中學 <u>7</u> 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)

本課程以《安妮新聞》第 17 期「我的多重宇宙」為核心教材，結合「美感教育」與「自我探索」之核心素養。課程設計共分為三個階段，旨在帶領學生從微觀的日常行為，走向深層的內在覺察。

第一階段引導學生欣賞、解析封面由插畫家改編自文藝復興經典《雅典學院》的扁平化插畫，透過解構畫面中的「思考工具」與「智者群像」，體會思考的日常性與多元視角。

第二階段：利用安妮新聞報紙中的文章《認識自己的同時,也在編織自己的樣子》、《藝術家與他們的自畫像》，鑑賞藝術家的自畫像及作品，瞭解作品中有那些繪畫元，這些元素和藝術家的關連性，隱喻的使用。

第三階段：引入結構化工具「曼陀羅九宮格」與「情緒羅盤」，協助學生定錨自身在學校、家庭、同儕等不同生活情境下的「多重平行宇宙」，並運用符號（❤/▲）與色彩比例，具象化個人的情感能量。

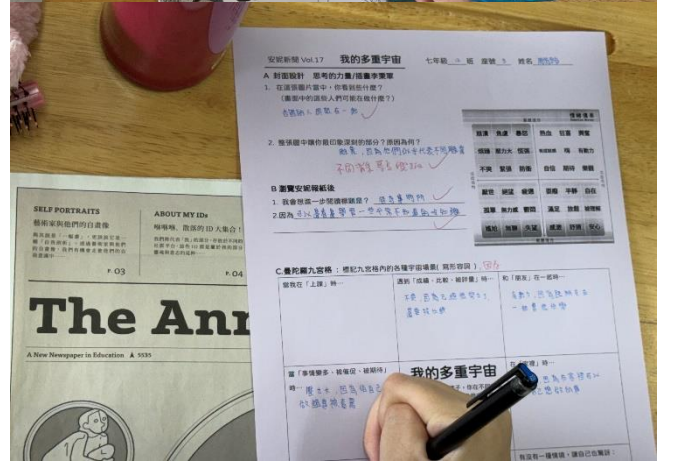
第四階段：整合心理學「薩提爾冰山理論」，引導學生將前述理性的數據分析，轉化為美感的視覺隱喻。學生將利用報紙素材進行拼貼與複合媒材創作，繪製出專屬的「冰山地圖」，誠實面對海平面下不為人知的自我，完成一場跨越藝術史、心理學與生活實踐的思想漫遊。

2. 課程目標（條列式）

1. **【視覺識別與圖像解讀能力】**：能觀察並分析《安妮新聞》封面插畫的扁平化風格、色彩計畫與物件隱喻，理解藝術作品如何轉譯古典文化《雅典學院》、《藝術家與他們的自畫像》並傳遞抽象概念（思考的力量）。
2. **【多元自我概念的覺察與梳理】**：能運用曼陀羅九宮格建立生活場景座標，察覺自己在不同情境下擁有多重的角色與行為表現，認同自我的多元性。
3. **【情緒感知與理性量化分析】**：能透過情緒羅盤將抽象的心理感受（自在度、壓力值）進行符號標記與色彩比例的視覺化量化，培養內省與情感敘事的能力。
4. **【美感轉譯與複合媒材創作】**：能運用薩提爾冰山模型為架構，結合報紙拼貼（文字與色塊剪輯）與繪畫媒材，創作出一幅具備個人心理故事與形式美感的「內在冰山地圖」。

三、執行內容與反思

1. 課程實施照片與成果 (請提供 5-8 張，如有學生學習回饋可附上。)

2. 課堂流程說明

【第一節課：經典漫遊與宇宙定錨】

1. 雅典學院的時空穿越

- **圖像觀察：**投影展示《安妮新聞》第 17 期封面，引導學生進行視覺圖像辨識。

- **問題引導：**

「在這張圖片當中，你看到些什麼？」

「畫面中不可能出現在古代的現代物件有哪些？」

「為什麼這兩座守護學院的雕像（阿波羅與雅典娜）沒有穿衣服？」（引導討論：追求純粹、去除時代標籤的真理本質）」

- **概念連結：**

介紹封面插畫家對文藝復興經典《雅典學院》的扁平化轉譯，說明思考並非高不可攀，而是發生在日常的放鬆角落，中央穿黃衣的孩子即是每位擁有好奇心的學生。

2. 曼陀羅九宮格宇宙

- **工具操作：**發放空白「曼陀羅九宮格」學習單，請學生在中央格子寫下自己的名字或象徵符號，將周圍八格定義為不同的生活場景宇宙（如：學校上課、面對成績、同儕相處、家庭生活、個人興趣、壓力催促等）。
- **狀態速寫：**引導學生在每格宇宙中寫下 1-2 個精準的形容詞，勾勒該情境下的外在行為與自我狀態（例如：在上課宇宙裡是「靈魂出竅的透明人」；在興趣宇宙裡是「專注點滿的戰士」）。
- **課堂交代：**提醒學生收好九宮格，這份「水面上地圖」將成為下節課探索內在的導航。

【第二節課：藝術家與他們的自畫像】

1. 《認識自己的同時,也在編織自己的樣子》

2. 《藝術家與他們的自畫像》

- 利用安妮新聞報紙中的文章，透過鑑賞藝術家的自畫像及作品，瞭解作品中有那些繪畫元，這些元素和藝術家的關連性，隱喻的使用。
- 介紹達利的冰山素描作品引導學生瞭解創作並進行反思。

【第三節課：能量觀測與情緒羅盤】

1.情緒羅盤的理性量化

- 工具操作：

引入「情緒羅盤」與「能量標記」機制。請學生從九宮格中挑選出最極端的兩個宇宙（一格最自在、一格最受挫）。

- 符號標記：

運用 ♡（愛心）標記出能帶給自己力量、感到安全的情境與情緒。

運用 ▲（三角形）標記出讓自己感到卡住、耗能、有壓力的情境與情緒。

色彩量化：在學習單的圓形羅盤上，引導學生將感受比例化（如 ♡佔 70%、▲佔 30%），並用低飽和度的大地色系（呼應封面風格）塗滿圓形，將抽象的情緒轉化為具體的視覺數據。

2.薩提爾冰山的潛意識挖掘

- 文本閱讀：

帶領學生閱讀《安妮新聞》內頁「如果我是一座冰山……」單元，講解薩提爾冰山理論。

海平面的跨越：

水面上（行為）：對應九宮格寫下的場景與外在表現。

水面下（內在）：對應羅盤數據背後的「為什麼」。引導學生思考：為什麼這個情境會觸發 ▲？（可能背後藏著「害怕出錯」的感受，或是「渴望被肯定」的期待）。

【第四節課：拼貼我的內在冰山】

報紙拼貼與美感轉譯

- 構圖草案：請學生選定一個宇宙，在草稿區畫出自己的冰山結構草圖，為下節課的實作準備。

- 形式美學應用：

引導學生運用第一節課學到的「平衡美學」（如：阿波羅與雅典娜一左一右的對稱），或利用對比色彩，將自己的 ♡能量與 ▲阻力具象化地拼貼在冰山的水面上下。

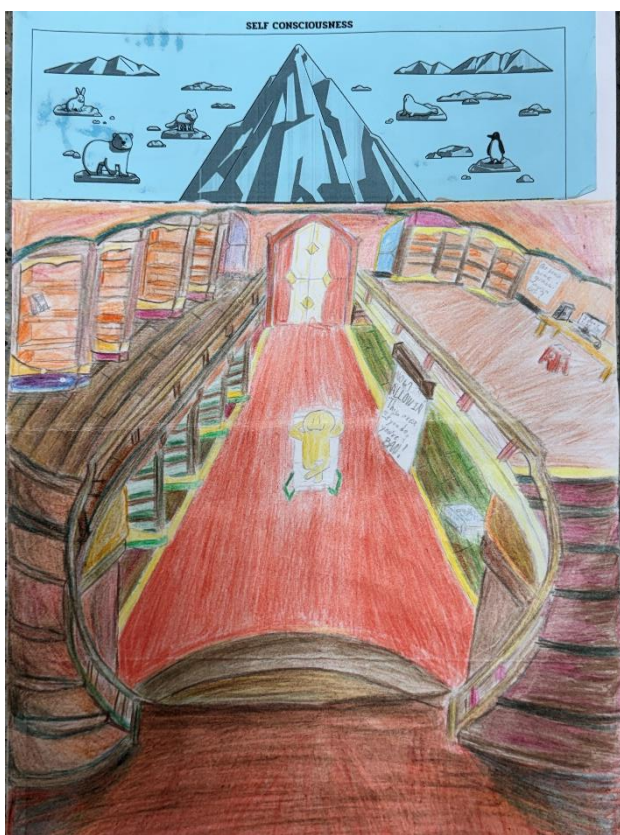
鼓勵學生將象徵自己日常思考的「現代物件」（如手機、珍奶、或是一隻睡覺的貓）也剪貼進冰山，形成個人的「心理自畫像」。

【第五六節課：拼貼我的內在冰山】

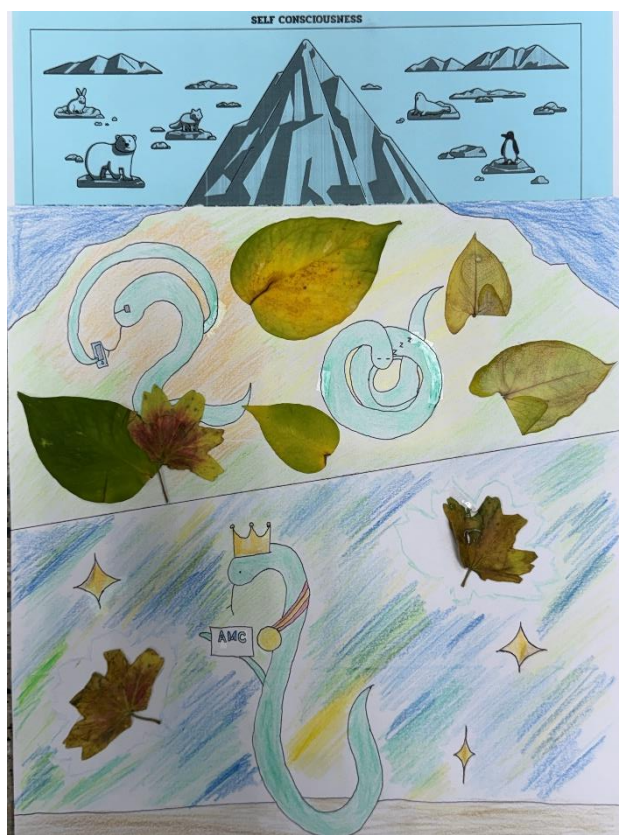
- 複合媒材創作：學生利用色紙或色鉛或雜誌、幾何線條或彩色用具進行「局部剪輯與拼貼」。
- 多重宇宙的星系發表

小組分享：學生在小組內展示自己的「內在冰山地圖」，用一句話總結：「我看見了自己在（某情境）宇宙中，水面上雖然表現出...，但水面下真正的我是...」。

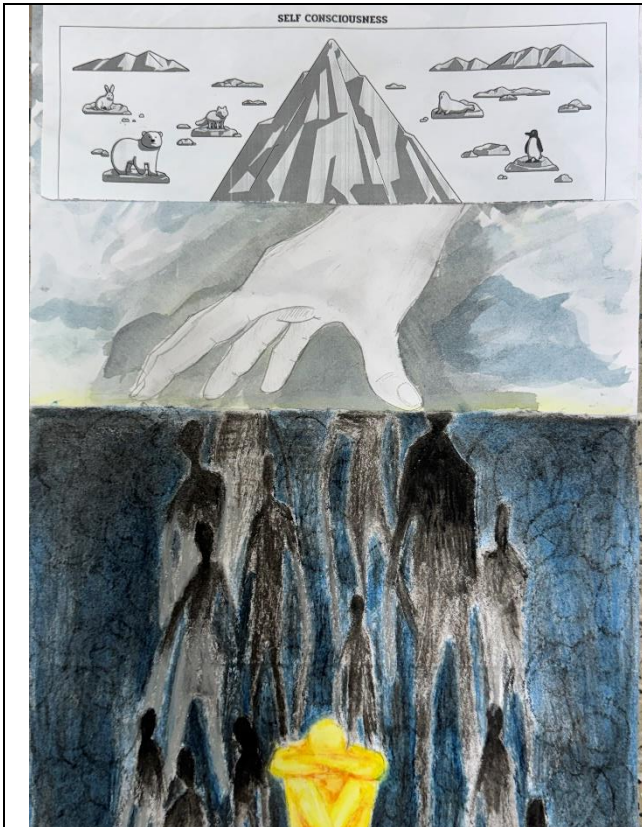
3. 課程成果

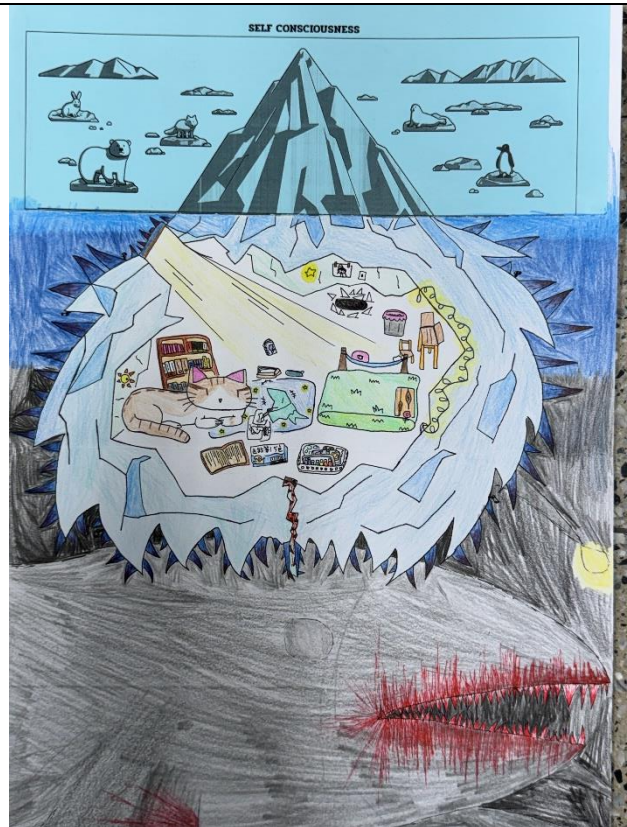
自在

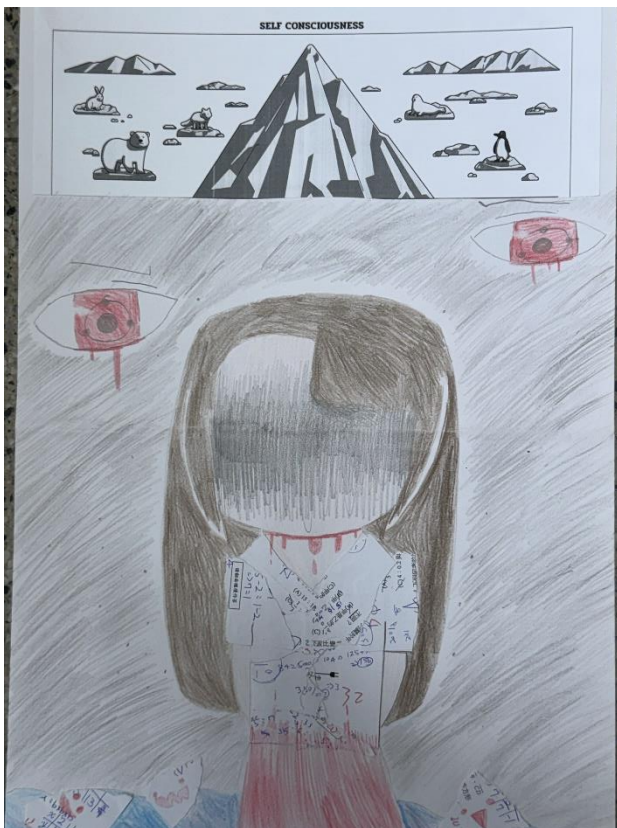
輕鬆

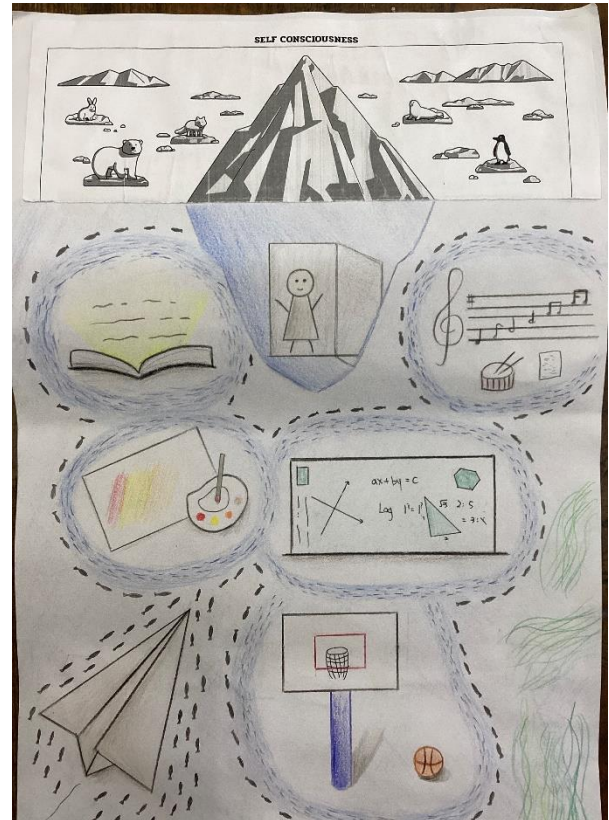
當事情變多,被期待時,壓力很大及焦慮

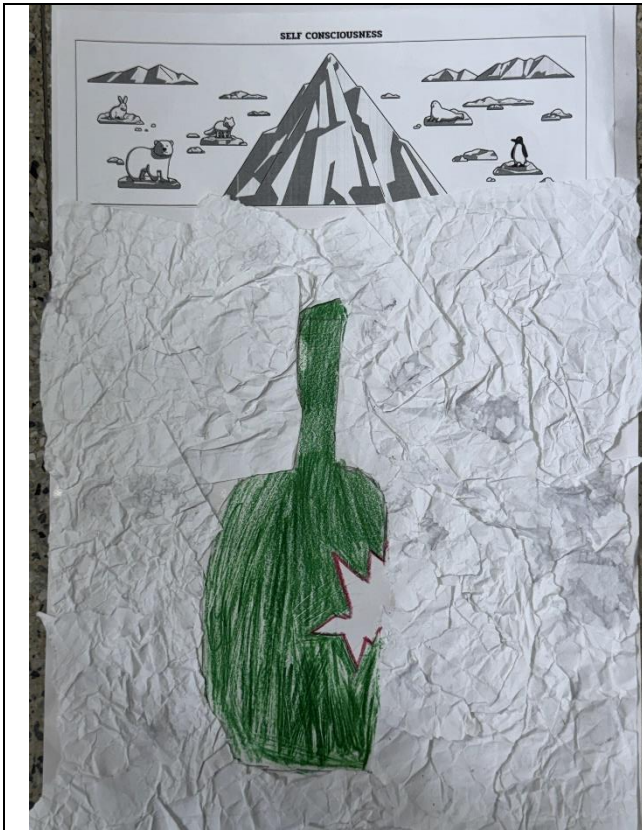
自在

數學課給我的感覺

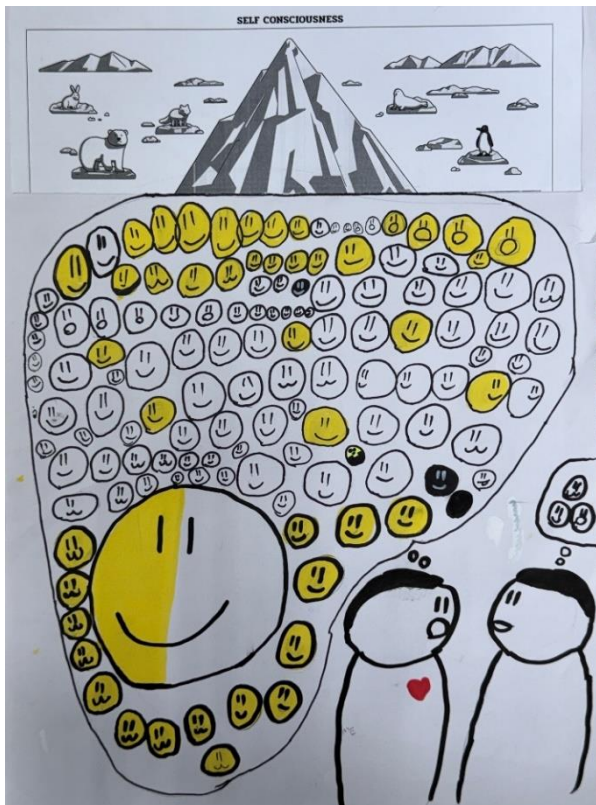
當沒有規定很自由時,放鬆時,獨處會做的事

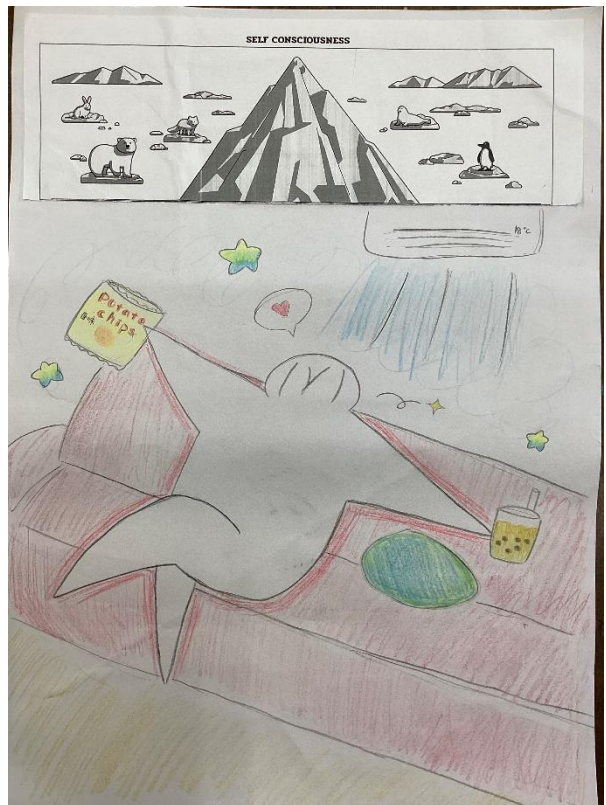
崩潰

生活中有很多未及驚喜,自己像是生活乾枯中的水。

開心

放鬆

A 封面設計 思考的力量/插畫李秉軍

1. 在這張圖片當中，你看到些什麼？

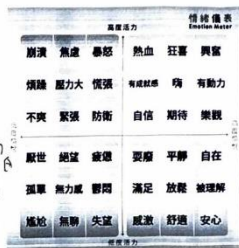
(畫面中的這些人們可能在什麼？)
他們在聊天，討論問題

2. 整張圖中讓你最印象深刻的部分？原因為何？
貓在玩一個東西(不知道是什麼)，
因為很可愛。

B 瀏覽安妮報紙後

1. 我會想進一步閱讀標題是？快樂究竟是什麼？

2. 因為我想知道為什麼男男女女到這就一定會笑

C 曼陀羅九宮格：標記九宮格內的各種宇宙場景(寫形容詞，因為...)

當我在「上課」時...	遇到「成績、比較、被評量」時...	和「朋友」在一起時...
安靜、放鬆。 因為覺得有些老師上課很有趣(包括輔導)	無聊、不爽。 因為我的成績不好，是身邊所有人都知道的事。	開心、自在、有動力 因為我在這裡是沒有壓力的，太多我先不說了，我的好朋友會關心我，我也會一直陪伴他。
當「事情變多、被催促、被期待」時...	我的多重宇宙 你不是只有一個樣子，你在不同的格子裡，就處在不同的自我宇宙裡。	在「家裡」時...
煩躁、無力感 因為我的成績還差	壓力大、憂鬱、煩躁 因為爸爸媽媽的期望，我不穩定，會一直碎碎念。	自在、舒適 會想跟朋友黏在一起，和他們在一起，讓他們放心。
當「沒有規定、很自由」時...	做「我很喜歡/有興趣的事」時...	有沒有一種情緒，讓自己也驚訝： 「嘿？原來我也會這樣！」
自在、舒適 會想跟朋友黏在一起，和他們在一起，讓他們放心。	自在、平靜 就睡覺而已可以好好休息。	疑惑 不知道自己會怎麼做。

A 封面設計 思考的力量/插畫李秉軍

1. 在這張圖片當中，你看到些什麼？

(畫面中的這些人們可能在什麼？)
有人討論知識，有人專心冥想，有人專注讀書

2. 整張圖中讓你最印象深刻的部分？原因為何？
騎牛的老爺爺，看起來很好笑，大部分都和學習有關，沒想到有人騎牛。

B 瀏覽安妮報紙後

1. 我會想進一步閱讀標題是？ME, MYSELF & I

2. 因為圖畫很吸引我，重要的色彩，童年的重要，騎牛的老爺爺看起來很好笑，他的標題我也很喜歡，因為我們心中也會有這個問題，圖畫溫暖了我，因為我很需要。

C 曼陀羅九宮格：標記九宮格內的各種宇宙場景(寫形容詞，因為...)

當我在「上課」時...	遇到「成績、比較、被評量」時...	和「朋友」在一起時...
平靜，因為該聽的課還是得聽，所以不生氣但也不會太開心。	樂觀，反正我知道以前好或者不好就夠了，沒什麼好比較的。	舒適，對方了解我，也有共同話題。
當「事情變多、被催促、被期待」時...	我的多重宇宙 你不是只有一個樣子，你在不同的格子裡，就處在不同的自我宇宙裡。	在「家裡」時...
煩躁，我也有我想做的事，我有我的目標。	自在，家人理解我，不會反對我想做什麼事。	自在，家人理解我，不會反對我想做什麼事。
當「沒有規定、很自由」時...	做「我很喜歡/有興趣的事」時...	有沒有一種情緒，讓自己也驚訝： 「嘿？原來我也會這樣！」
安靜，努力不一定快樂，但我知道不努力一定很快樂！	自在，會讓我我不無聊，很愉快。	「嘿？原來我也會這樣！」

A 封面設計 思考的力量/插畫李秉軍

1. 在這張圖片當中，你看到些什麼？

(畫面中的這些人們可能在什麼？)
一羣學生在討論一個問題

2. 整張圖中讓你最印象深刻的部分？原因為何？
坐在最中間的一個小孩，因為他年紀的化，居然能與許多大人對話。

B 瀏覽安妮報紙後

1. 我會想進一步閱讀標題是？認識自己

2. 因為這本雜誌交流，自我溝通，如何認識自己。

C 曼陀羅九宮格：標記九宮格內的各種宇宙場景(寫形容詞，因為...)

當我在「上課」時...	遇到「成績、比較、被評量」時...	和「朋友」在一起時...
平靜... 尊重舞台上的表演者 看老師 OBOB	壓力山大， 總之，就是壓力。	嗨！ 快樂愉悅開心
當「事情變多、被催促、被期待」時...	我的多重宇宙 你不是只有一個樣子，你在不同的格子裡，就處在不同的自我宇宙裡。	在「家裡」時...
「緊張」 我「感覺會出錯」	給予適~ 爽~放鬆~	放鬆，可以好好休息，開心。
當「沒有規定、很自由」時...	做「我很喜歡/有興趣的事」時...	有沒有一種情緒，讓自己也驚訝： 「嘿？原來我也會這樣！」
(狂喜) 記住，樂極生悲。	有動力—— 唯一禁忌： 別打掃錢	尷尬) 因為，持才不道 會說什麼？

A 封面設計 思考的力量/插畫李秉軍

1. 在這張圖片當中，你看到些什麼？

(畫面中的這些人們可能在什麼？)
有些人有書，有些正在互相討論。

2. 整張圖中讓你最印象深刻的部分？原因為何？
在拱門正中央的小孩正在和一位老人討論事情，且有許多圍觀。他是畫中唯一的小孩，而且似乎很熱鬧。

B 瀏覽安妮報紙後

1. 我會想進一步閱讀標題是？SELF PORTRAITS

2. 因為藝術家的畫像可能結合了他們的靈魂，值得細品味和思考。

C 曼陀羅九宮格：標記九宮格內的各種宇宙場景(寫形容詞，因為...)

當我在「上課」時...	遇到「成績、比較、被評量」時...	和「朋友」在一起時...
認真，因為不好好聽會容易考不好。	樂觀，通常不會聽到負面形容詞。	自在，比較沒有太多拘束。
當「事情變多、被催促、被期待」時...	我的多重宇宙 你不是只有一個樣子，你在不同的格子裡，就處在不同的自我宇宙裡。	在「家裡」時...
焦慮，怕事情做不完或一直增加。	給予適~ 爽~放鬆~	放鬆，可以好好休息，開心。
當「沒有規定、很自由」時...	做「我很喜歡/有興趣的事」時...	有沒有一種情緒，讓自己也驚訝： 「嘿？原來我也會這樣！」
舒適，可以做自己想做的事。	有動力，想把某些事情做得很好。	別人惹我的時候，明明很生氣，但想罵人又噴不出一個字，對完全沒有殺傷力。 (原來我這能能能能能能)

3. 教學觀察與反思 (遇到的問題與對策、未來的教學規劃等等，可作為課程推廣之參考。)

“如果我是一座冰山” 主題很有趣，在引導的部份，設定為當「我在.....」呈現自己的多重宇宙，圖面上的美感及構圖，則肯定每位學生多元且真實的內在面貌。如同《雅典學院》容納了各種姿態的智者與動物，接納自己水面下的多重宇宙，就是思考帶給我們最美、最強大的力量。