

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫

114 學年度第 2 學期 學校課程實施計畫

高級中等學校及國民中學

設計教育課程 / 基本設計 種子教師

成果報告書

委託單位：教育部 師資培育及藝術教育司

執行單位：新北市重慶國民中學

執行教師：周祉瑩 教師

輔導單位：北區 基地大學輔導

目錄

壹、課程計畫概述

- 一、課程實施對象
- 二、課程綱要與教學進度

貳、課程執行內容

- 一、核定課程計畫調整情形
- 二、課程執行紀錄
- 三、教學觀察與反思
- 四、學生學習心得與成果

參、同意書

- 一、成果報告授權同意書
- 二、著作權及肖像權使用授權書

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	新北市重慶國民中學		
授課教師	周祉瑩		
申請類別	☒ 設計教育課程 (至少 6 小時) ☐ 基本設計 (18 小時)		
課程執行類別	☒ 國民中學 ☐ 普通型高中 ☐ 技術型高中 ☐ 綜合型高中		
授課年級	☐ 國一 ☐ 國二 ☒ 國三 ☐ 高一 ☐ 高二 ☐ 高三		
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班		
高中課程類型	☐ 多元選修 ☐ 加深加廣 ☐ 其他： _ _ _ _ _		
班級數	_ 2 _ 班	學生數	_ 60 _ 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	名畫，然後呢？
操作構面 (可複選)	☐ 色彩 ☐ 質感 ☐ 比例 ☒ 構成 ☐ 結構 ☐ 構造
重大議題 (勾選一或兩項)	☐ 特別聚焦： _ _ _ _ _ (若有，請填寫 1 項) ☒ 相關觸及： _ _ _ _ A11.科技 _ _ _ _ _ (若有，請填最多 3 項)
課程主題 選填項目 (填入上方欄位)	【A】教育部 108 課綱之 19 項重大議題 A1.性別平等、A2.人權、A3.環境、A4.海洋、A5.品德、A6.生命、A7.安全、A8.家庭教育、A9.生涯規劃、A10.資訊、A11.科技、A12.法治、A13.國際教育、A14.閱讀素養、A15.防災、A16.能源、A17.多元文化、A18.戶外教育、A19.原住民族教育。 【B】SDGs 聯合國「2030 永續發展目標」 B1.終結貧窮、B2.消除飢餓、B3.健康與福祉、B4.優質教育、B5.性別平權、B6.淨水及衛生、B7.可負擔的潔淨能源、B8.合適的工作及經濟成長、B9.工業化/創新及基礎建設、B10.減少不平等、B11.永續城鄉、B12.責任消費及生產、B13.氣候行動、B14.保育海洋生態、B15.保育陸域生態、B16.和平/正義及健全制度、B17.多元夥伴關係。

創新課程說明	☐ 延續本人課程： _____ 學期，課程名稱 _____ _____ 學期，課程名稱 _____ ☐ 參考他人課程： _____ 學期，_____ 學校，_____ 老師，課程名稱 _____ _____ 學期，_____ 學校，_____ 老師，課程名稱 _____ (可複選，可自行增加) 本次課程設計創意作法： 1. 2. 3.
一、課綱核心素養 (請勾選符合項目)	
A.自主行動	☐ A1.身心素質與自我精進 ☐ A2.系統思考與解決問題 ☒ A3.規劃執行與創新應變
B.溝通互動	☐ B1.符號運用與溝通表達 ☒ B2.科技資訊與媒體素養 ☐ B3.藝術涵養與美感素養
C.社會參與	☐ C1.道德實踐與公民意識 ☐ C2.人際關係與團隊合作 ☒ C3.多元文化與國際理解
二、學生先修科目或先備能力 (300字左右)	
* 先修科目：* 先修科目：美的十大原則 ☒ 曾修美感教育實驗課程： 曾修習美感教育實驗課程，透過質感探索與感官體驗，深入觀察不同材質的特性及其所呈現的視覺效果。課程中藉由實際操作與媒材實驗，嘗試運用質感的變異、組合與對比，營造多元且富有層次的視覺感受，進一步培養美感知覺、觀察能力與創意思考能力。 ☐ 並未修習美感教育課程： * 先備能力： 八年級學生已累積美術鑑賞與技巧的基礎認知，在八年級上學期嘗試以科技 A I 的輔助書寫繪本故事，了解與明白 A I 做為生產力工具的工具的便利與局限，反思當代科技作為生產力工具助於創作的部分，在當代創作與傳統之界線，重新建立自我的當代的創作思維，並命名了網路與 A I 的使用素養。	

三、課程概述 (300字左右)

八年級學生已累積美術鑑賞與技巧的基礎認知，在八年級上學期嘗試以科技 A I 的輔助書寫繪本故事，思考當代科技作為生產力工具助於創作的部分，重新反思當代創作與傳統之界線，重新建立當代的創作思維，本課程以「名畫續集」為主軸，引導學生從經典名畫出發，發展屬於自己的敘事創作，結合美感教育與生成式 AI 工具，培養學生觀察力、創造力與數位素養。首堂課由名畫延伸故事，透過小組討論激發想像，接著運用 AI 協助撰寫漫畫腳本、設計封面，進行構圖與色彩構成練習。後三堂課則導入動畫編輯工具，將靜態漫畫轉化為動態影像，學習角色動態、視覺節奏與影像表達。課程同時培養學生分鏡設計、視覺構成與團隊合作能力，並透過數位創作體驗藝術的當代表現方式，達成敘事力與美感素養的雙重提升。．

四、課程目標

美感觀察	A I 圖庫
美感技術	構成 K I T
美感概念	A I 與網路的使用素養
其他美感目標	科技

五、課程大綱、教學進度 (課程週次請依課程需求增減)

週次/序	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述
1	4/27-4/30	名畫的故事聯想	名畫的故事聯想，透過小組討論發想名畫創作出來之後可逢發生的劇情，學生能觀察名畫細節，發想人事時地物，除了重新練習藝術鑑賞的基本認識外，更加利用想像力，創造續集故事。
2	5/4-5/8	故事，然後.....1	名畫產出後不只是終結，學生透過故事的草擬，轉為分鏡腳本，利用 ChatGPT 初步生成漫畫4~6格的分鏡文字，亦可嘗試用 ChatGPT 或 DALL-E 描述生成草圖，若遇網路或者 A I 工具無法生成時，改由學生手繪
3	5/11-5/15	故事，然後.....2	名畫產出後不只是終結，學生透過故事的草擬，轉為分鏡腳本，利用 ChatGPT 初步生成漫畫4~6格的分鏡文字，亦可嘗試用 ChatGPT 或 DALL-E 描述生成草圖，若遇網路或者 A I 工具無法生成時，改由學生手繪

4	5/18-5/22	故事的構成練習	構成 K I T 的練習，利用方格紙分析雜誌或電影海報的構成，在模仿構成安排，學生完成1張封面草圖與簡單色稿，接著學生利用自己完成的草圖，用 ChatGPT 或 Leonardo.ai/DALL-E 生成角色圖，再丟進 Canva 或 Fotor 組合封面。
5	5/25-5/29	創造故事	學生製作內頁的分鏡場景動態設計，示範 Canva 「動畫效果」(放大、旋轉、平移)。示範 Motionleap 如何「局部動畫」。上傳封面 + 內頁圖，套用場景基本動畫效果。
6	6/1-6/4	微動畫	最後修飾，檢查動畫片長、流暢度，做最後調整。學生完成作品並發表展示。每組放映動畫，簡單口頭分享，名畫接續的靈感來源，過程中最有挑戰的部分

六、預期成果

透過本課程，學生將從觀察經典名畫開始，學會延伸思考與創意思辨，提升藝術欣賞與敘事能力。學生在實作中將掌握基本的分鏡規劃、封面設計與動畫初步製作，培養點線面構成、視覺重心與色彩搭配的美感素養。此外，課程導入 AI 生成工具，讓學生在數位創作過程中習得新媒體運用技巧，增進資訊素養與跨域應用能力。透過小組合作與發表，學生將強化團隊溝通與簡報表達力，並在作品完成的過程中獲得成就感，體驗創作的樂趣。最終期望學生能結合理性與感性，將創意概念具體呈現於視覺作品中，展現藝術與科技整合的多元表現力。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

八、教學資源

- 1.canva <https://www.canva.com/>
- 2.ChatGPT <https://chatgpt.com/>
- 3.Leonardo.ai <https://leonardo.ai/>

貳、課程執行內容

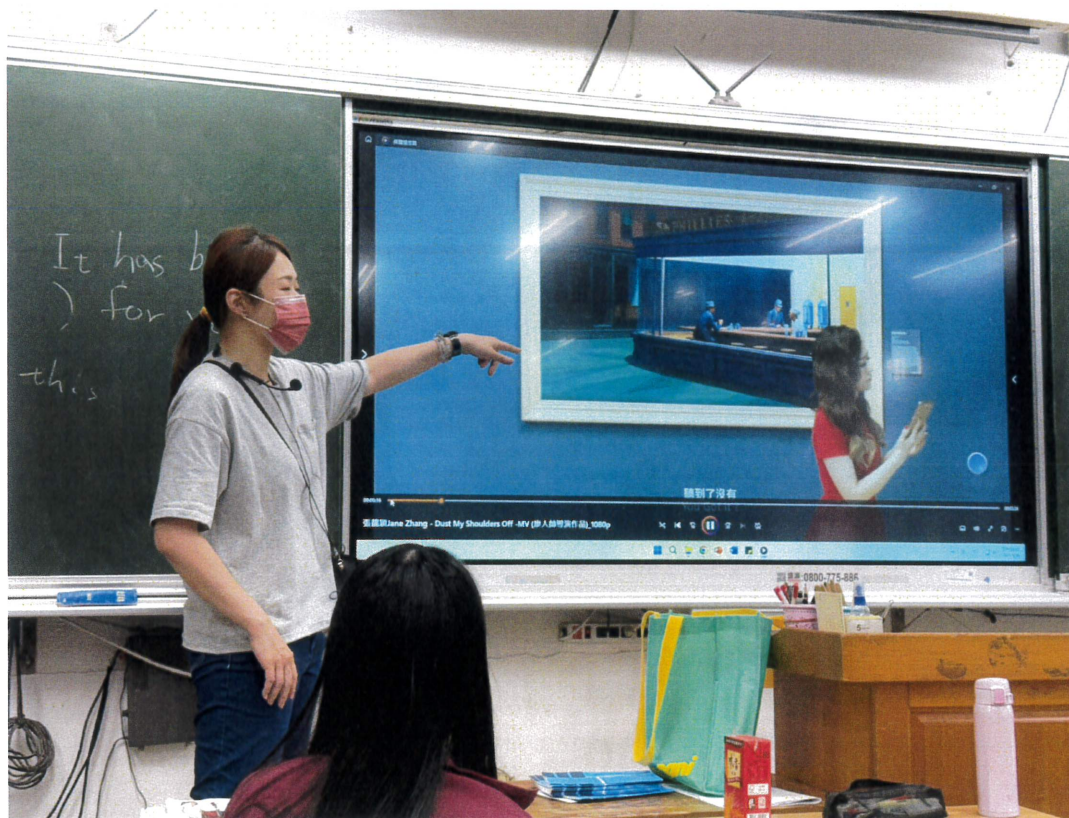
一、核定課程計畫調整情形

實際操作上，原先第二節故事，然後.....，討論時間與生成較久，故延長至兩堂課，而第三堂課則壓縮跟第四堂課為一堂，直接用生程式軟體生成封面圖片。

二、課程執行紀錄 (請依據課程小時數複製下表，並依課程順序填寫執行內容)

課堂 1 名畫的故事聯想

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.教師播放影片鑑賞藝術名作，並從中挑選 3-5 幅具敘事潛力的名畫，引導學生觀察構圖、人物表情與場景細節。
- 2.分組討論名畫內角色的「動機」與「前因後果」。
- 3.小組選擇一張畫作，了解故事背景

C 課程關鍵思考：

如何從「鑑賞名畫」轉向「戲劇化的視角轉換」？

課堂 2 故事，然後.....1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 利用第一堂課的名畫，討論小組的故事情節
2. 教導如何將第 1 堂的劇本，轉化為描述性的 Prompt。

C 課程關鍵思考：

AI 工具的角色定位——輔助生成 vs. 創作主體。

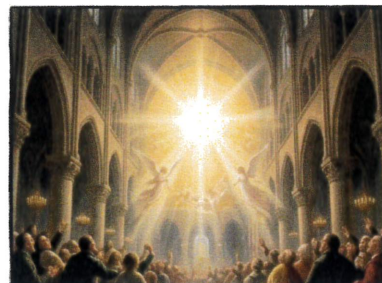
A 課程實施照片：

At Notre-Dame: Napoleon and Josephine stand before Pope Pius VII. Napoleon holds the golden laurel crown.

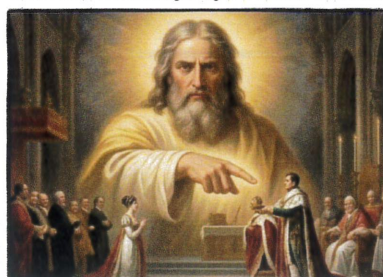
The Moment of Crowning: As Napoleon places the crown on her head, a soft, warm light begins to emanate from above.

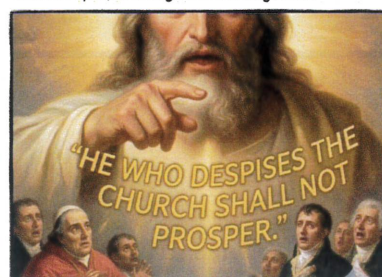
A Sudden Apparition: Above the crowded nave, the roof seems to open, revealing a celestial brightness.

God Descends: A glowing, majestic figure in divine light, flanked by two radiating angels, lowers through the air.

The Divine Point: God, with eyes fixed on Napoleon, points a luminous, condemning finger directly at the Emperor.

Divine Speech: The voice echoes: "HE WHO DESPISES THE CHURCH SHALL NOT PROSPER."

B 學生操作流程：

- 1.教導如何將第 1 堂的劇本，轉化為描述性的 Prompt。
- 2.利用 ChatGPT 生成 4-6 格的漫畫分鏡描述。

C 課程關鍵思考：

AI 工具的角色定位——輔助生成 vs. 創作主體。

課堂 4 故事的構成練習

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 利用雜誌或電影海報，分析視覺重點（焦點）、對比、平衡。
2. 在方格紙上規劃版面構成（封面的視覺配置）。
3. 完成 AI 封面的初步構圖

C 課程關鍵思考：

「構成 KIT」轉化為海報封面的創作。

課堂 5 創造故事

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 介紹 Canva 的「動態效果」(縮放、旋轉、平移)的功能與使用時機。
2. 演示 Motionleap 與 DomoAi，引導學生為靜態圖片添加呼吸感、波光或風動效果。

C 課程關鍵思考：

從「平面」跨入「動態」，賦予影像生命力。

課堂 6 微動畫

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.調整影片長度、節奏感，確保符合故事流暢度。
2. 每組放映動畫作品。
- 3.小組口頭分享名畫帶來的靈感、製作過程中遇到的挑戰（如 AI 限制、技術瓶頸）及克服過程。

C 課程關鍵思考：

敘事成果與靈感源頭的檢核

三、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)

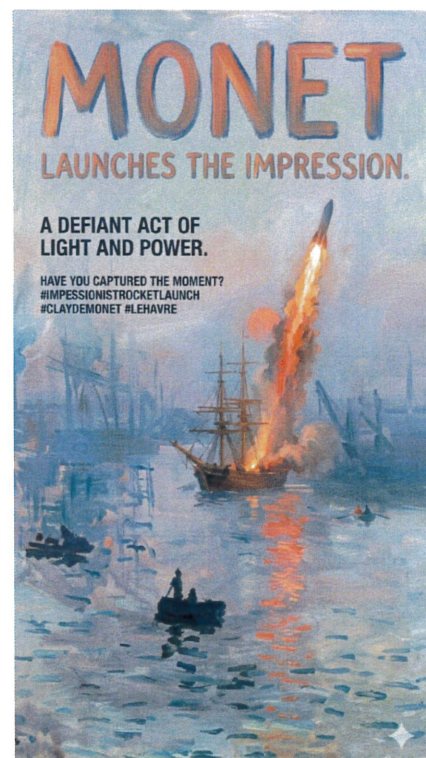
本單元設計以「名畫的故事聯想」為起點，引導學生結合數位工具進行敘事創作。課程從名畫賞析轉化為戲劇化視角，透過 AI 詠唱、分鏡腳本生成，並結合方格紙構成練習，最終產出微動畫作品。然而，課程適逢國三會考階段，學生升學壓力龐大，部分同學參與熱誠受限。針對此現象，我重新審視了教學策略：

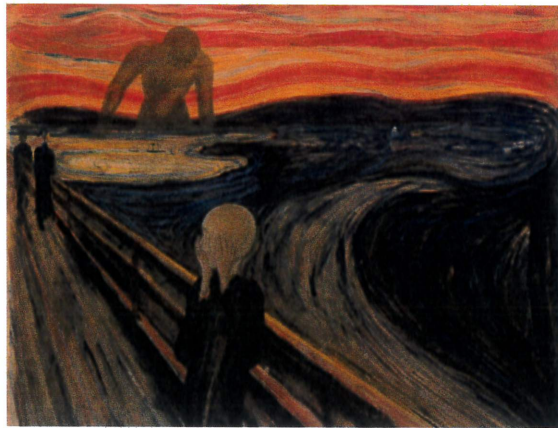
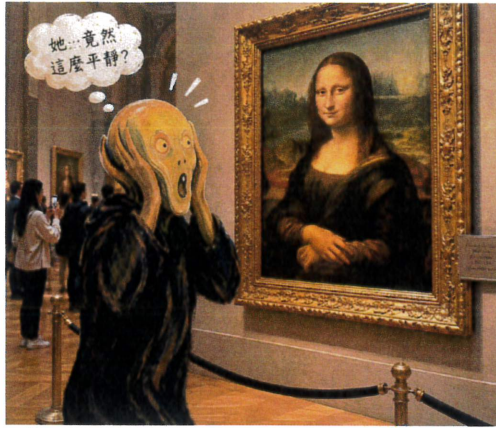
首先，教學心態由「技術完美」轉為「體驗紓壓」。美術課應成為繁重課業中的情緒出口，我適度調整進度，降低對作品精細度的過度要求，確保藝術創作成為學生的調劑而非負擔。其次，AI 工具在國三教學中發揮了關鍵作用；透過 ChatGPT 與繪圖工具輔助，大幅降低創作門檻，讓學生在體力耗損下，仍能透過數位工具實現創意，獲得具體的成就感。

此外，透過小組合作落實「差異化分工」，讓心力有限的同學能以協助企劃或技術輔助的角色參與，避免單人負荷過大。總結而言，將名畫作為敘事母體，不僅連結了藝術鑑賞的深度，也讓創作過程成為學生面對考試壓力時的心理調適策略。此次實驗印證了在彈性教學與科技輔助下，藝術教育仍能有效連結學生的感性認知與當代創作能力，即使在升學考試的現實壓力下，依然能協助學生在視覺敘事中尋找創作的樂趣與平衡。

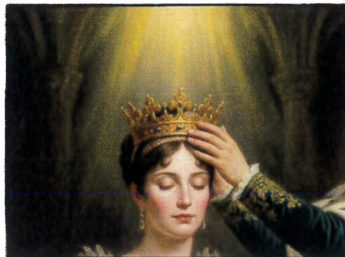
四、學生學習心得與成果

學生作品

At Notre-Dame: Napoleon and Josephine stand before Pope Pius VII. Napoleon holds the golden laurel crown.

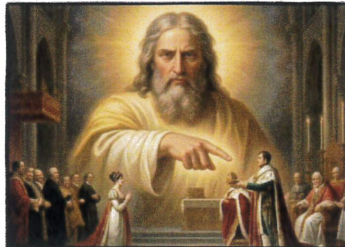
The Moment of Crowning: As Napoleon places the crown on her head, a soft, warm light begins to emanate from above.

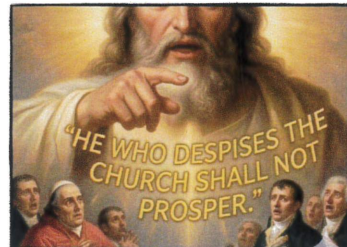
A Sudden Apparition: Above the crowded nave, the roof seems to open, revealing a celestial brightness.

God Descends: A glowing, majestic figure in divine light, flanked by two radiating angels, lowers through the air.

The Divine Point: God, with eyes fixed on Napoleon, points a luminous, condemning finger directly at the Emperor.

Divine Speech: The voice echoes: "HE WHO DESPISES THE CHURCH SHALL NOT PROSPER."