

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
110 學年度第 1 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： 屏東縣立東港高中
執行教師： 陳錦嬌 教師
輔導單位： 南區 基地大學輔導

目錄

美感智能閱讀概述

- 一、 基本資料
- 二、 課程概要與目標

執行內容

- 一、 課程記錄
- 二、 教學觀察與反思
- 三、 學生學習心得與成果

美感智能閱讀概述

一、基本資料

辦理學校	屏東縣立東港高中
授課教師	陳錦嬌
教師主授科目	美術課程
班級數	3 班 204. 205. 206
學生總數	74 名學生

二、課程概要與目標

課程名稱：禪繞畫人生					
施作課堂	美術	施作總節數	6	教學對象	■高級中學 二 年級

一、課程活動簡介：

藉由安妮新聞第十期第六頁及第七頁 Emotion cards 單元看圖說情緒，引導學生讓他們捕捉無法量化的情緒，並藉由圖卡中的圖像讓孩子們，描繪敘述出不同自我的感受力，也因此將情緒明白區分得更細緻了。在課程當中以情緒力度的概念，孩子因此而將自己的情緒說明得更清楚了，藉此讓學生去調整自己情緒的狀態，因此情緒卡的表現讓他們在課堂上描述出察覺自己及預測他人的情緒，請他們說出、寫出、畫出三種表達情緒可能產生的狀態，幫助學生培養同理心。而情緒卡就成為一個心理投射的工具，進而藉由情緒卡片的內容探索體察自我的內心感受，建立理解自我的整體目標。

老師在學生自我覺察的情緒理解後再加入纏繞畫的風格表現課程內容介紹，課程當中並加入能自我體現的圖案風格介紹及表現的技法工具，藉由纏繞畫的藝術與普普寫實主義畫派的內容，將纏繞畫的創作風潮介紹給學生，此種畫風是一種既新鮮又有趣的畫法，是一種時尚塗鴉的繪畫模式，介紹纏繞畫風的目的是因為容易創作，他們在繪畫插畫的同時會有專注愉悅放鬆的感覺，將這一種簡單的繪圖方式，讓學生在課餘時間因為描述自己的自畫像，可以享受畫畫的樂趣並幫助自己放鬆的一種體驗具有心靈洗禮及沉澱的作用，而纏繞畫的基本概念是利用重複的圖形來創作美麗的圖案，專注在於描繪的紙筆上並沉澱情緒於筆尖的線條當中，可將浮躁的心情逐漸地平靜下來。

這是一堂讓學生在自畫像的表現上達到自我理解，並以具有自我風格的圖像來表現 17 歲時的夢想目標及情緒狀況課程，整體來說這是一張以圖像來為自己說故事、解歷史並紀錄人生的自畫像。

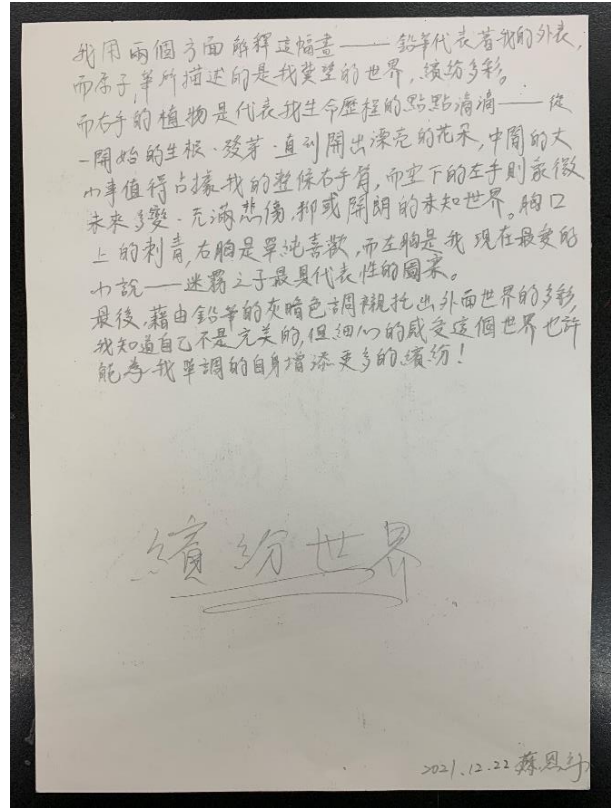
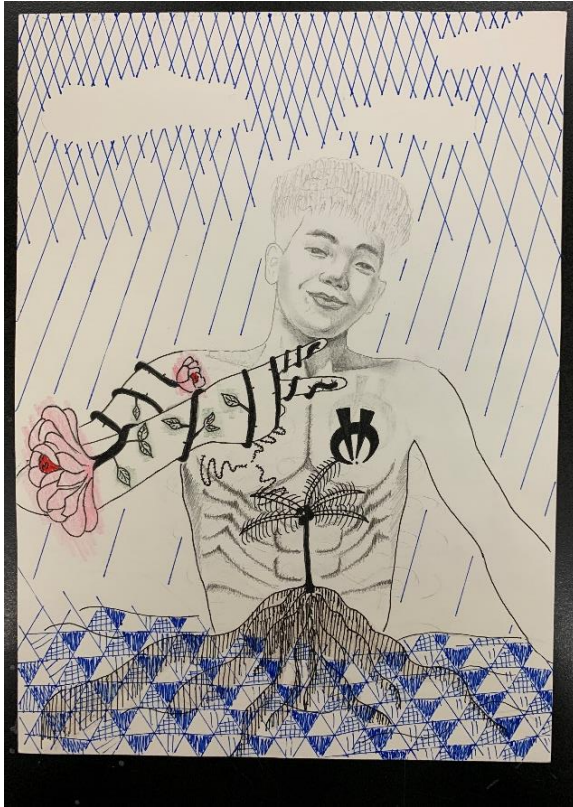
二、課程目標

1. 能理解藝術家脈絡與社會歷史文化及跨領域的關係。
2. 能認識藝術家探索當代生活觀察環境的藝術表現面向。
3. 能藉由情緒卡的內容與認知能以說寫畫的方式來表現情緒並分析自己的內心感受。
4. 能整合藝術知能並透過一體創作展現環境及文化的省思，藉由纏繞畫風的認識與學習，豐富表現自我的藝術創作而完整記錄自己的圖像人生。

執行內容

一、課程記錄

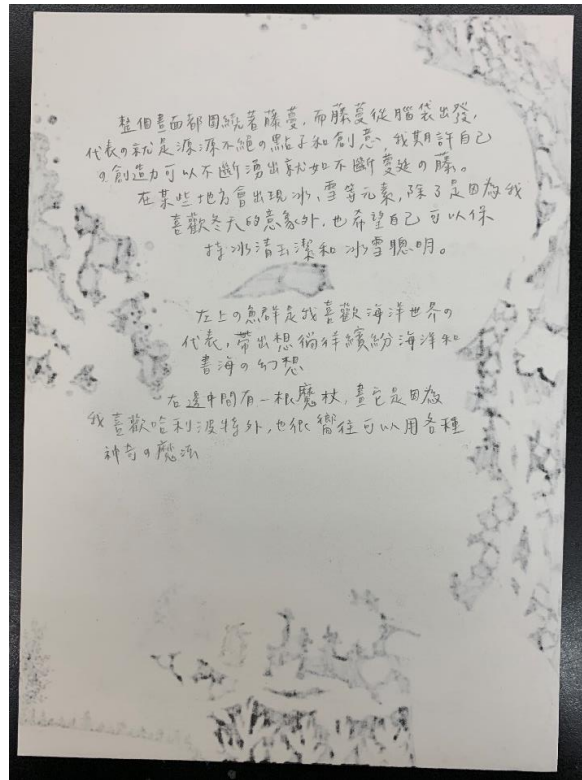
A 課程實施照片：

作者: 204 班 蘇恩約 題目: 繽紛世界

設計理念：

我用兩個方面解釋這幅畫鉛筆代表著我的外衣，而原子筆所描述的，是我冀望的世界繽紛多彩，右手的植物是代表我生命歷程的點點滴滴，從一開始的生根、發芽、直到開出漂亮的花朵，中間的大小是值得佔據我的整條右手臂而空下來的左手折象徵未來多變充滿悲劇義和開朗的未知世界，胸口上的刺青右胸是單純喜歡，而左胸是我現在最愛的小說迷霧之子最具代表性的圖案，最後藉由鉛筆的灰暗色調襯托出襯托出外面世界的多彩，我知道自己不是完美的，但細心的感受這個世界也許能為我單調的自身增添更多的繽紛。

206 班 題目: 蔓延之藤作者: 伍昱鉸

設計理念：

整個畫面都圍繞著藤蔓，而藤蔓從腦袋出發代表的就是源源不絕的點子和創意，我期許自己的創造力可以不斷湧出，就如不斷蔓延之藤。在某些地方會出現冰、血等元素，除了是因為我喜歡冬天的意象之外，也希望自己可以保持冰清玉潔和冰雪聰明，左上角的魚群，是我喜歡海洋世界的代表，帶出想徜徉繽紛海洋和書海的幻想，右邊中間有一根魔杖，畫它是因為我喜歡哈利波特之外，也很嚮往可以運用各種神奇之魔法。

引導學生閱讀基本情緒圖鑑，讓他們捕捉無法量化的情緒，並藉由圖卡中的圖像讓孩子們，描繪敘述出不同自我的感受力，也因此將情緒明白區分得更細緻了。

請他們說出、寫出、畫出三種表達情緒可能產生的狀態，幫助學生培養同理心，而情緒卡就成為一個心理投射的工具，進而藉由情緒卡片的内容探索體察自我的內心感受，建立理解自我的整體目標。

練習與閱讀情緒回憶錄 藉此讓學生去調整自己情緒的狀態，因此情緒卡的表現讓他們在課堂上描述出察覺自己及預測他人的情緒。

B 課堂流程說明：

禪繞畫人生單元教學活動設計教案內容架構圖

主題	紀錄人生的自畫像課程: 禪繞畫人生			
時間	共 6 節課			
主軸	觀察與描述	美感體驗	案例欣賞	分析與試驗
目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識自己與體驗尋找自我照片的美感要素。 2. 能賞析情緒圖卡元素的美感，進而融入自我情緒分析之統合判斷。 3. 透過情緒參考圖及詞彙發表自己的看法 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 欣賞 20 世紀超現實畫家與現實興起剖析描繪夢境的潮流 2. 分析情緒圖卡元素的特性，說明閱讀安妮新聞能描述出察覺自己及預測他人的情緒並練習熟悉擁有的造型色彩與空間關係。 3. 能理解安妮新聞中情緒粒度的圖像表徵概念，進行生活對象物的分析形體之美感。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能欣賞安妮新聞中超現實主義畫派的 4 位畫家如何運用構圖、了解當代現實興起的剖析描繪夢境的潮流 2. 粒度的圖像表徵如何被運用 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 人生的自畫像課程「實作練習體驗「對稱、均衡、秩序」與融入超現實整體構成的關係。 2. 能掌握畫面中主僕關係之美感構成。

時間	1 節	1 節	1 節	3 節
教學資源	教學簡報禪繞畫人生 學習單(1-1) 安妮新聞第十期 第二三六七頁 看圖說情緒地圖	教學簡報 學習單(1-1) 安妮新聞第十期 第二三六七頁 看圖說情緒地圖	安妮新聞第十期 第 9 頁 教學簡報墨西哥 藝術家卡蘿 紀錄人生的自畫 像構圖	紀錄人生的自畫像加 入纏繞構圖
主要教學活動	<ol style="list-style-type: none"> 1. 透過情緒參考圖及詞彙發表自己的看法設計引起動機。 2. 尋找情緒圖卡元素的美感，進而融入自我情緒分析統合判斷之間的聯想。 3. 拍下自己及找自我照片並描繪出輪廓 4. 能理解禪繞畫的歷史及符號法則 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 析墨西哥藝術家卡蘿創作的美感並將其方法融入整體的創意思維構圖中 2. 同學分組上台發表各種情緒圖卡之詮釋 3. 分析各種情緒圖卡之色彩及構圖形式的視覺焦點與重心 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以「美的形式原理」介紹圖面構成的概念。 2. 教師介紹經典設計品與藝術史上具代表性作品。 3. 依構圖法則，畫出創意的構圖。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 人生的自畫像及纏繞元素圖案之風格為設計前提，呈現構成均衡、對稱等秩序的整体美感。 2. 加入超現實主義畫派的運用技法構圖並能了解當代現實興起的剖析描繪夢境的風格與潮流。 3. 完成禪繞畫人生紀錄人生的自畫像並上台發表。
評量	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生能了解禪繞畫的歷史及加入超現實主義畫派的運用技法與構圖符號法則、並能描繪自我造型 2. 學生能尋找情緒圖卡元素的美感，進而融入自我情緒並能加以描述、分析實作中構成的美感。 3. 學生能透過情緒參考圖及詞彙發表自己的看法設計引起能說出、能寫出、能畫出的能力 4. 學生能察覺生活環境構成問題，思考在地文化以培養具有自我思維並能表達自己風格之美感素養。 			

三、 教學觀察與反思

1、發現情緒窗口的運用與邏輯分析對策的方法---更能讓孩子自我理解

我藉由安妮新聞的第十期基本情緒圖鑑與情緒探索地圖當中的引導，讓學生更加了解出現在自己身上的情緒符號，讓他們明顯的分辨出自我情緒出現時會有一定的邏輯與規則，進而進行觀察學習在圖鑑當中，發現有非常明顯的邏輯思考及聯想的方法，讓學生能夠依事件發生、生理反應、表情及行為表現看著基本情緒的圖鑑，能夠將當下的表情、反應及隨之而來的行為表現寫下來或畫下來，這是一個非常適合青少年探索情緒內心的地圖，更能夠自我療癒、自我分析、自我覺察及自我肯定的工具，利用觀察自己的情緒轉移注意力，並適當的抒發情緒及自我肯定才不會被自己的情緒所打敗，當自己的情緒主人，這個單元可說是非常實用的，在過去的教學當中一直很不上手在心靈層面和青少年焦躁情緒這個區塊，很難做教學與分析，因為太過於陌生藝術治療專業領域，也因為有了這個單元在學生自我覺察教學的運用上，很快的讓學生理解如何探索自我，真的非常的感謝新聞編輯部，解決美術老師在視覺藝術教學上的心靈層面的困擾。

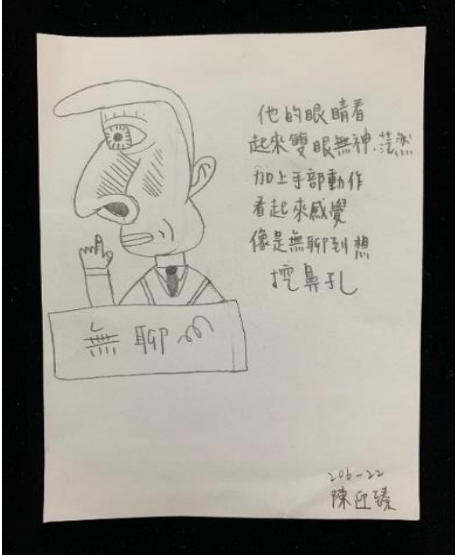
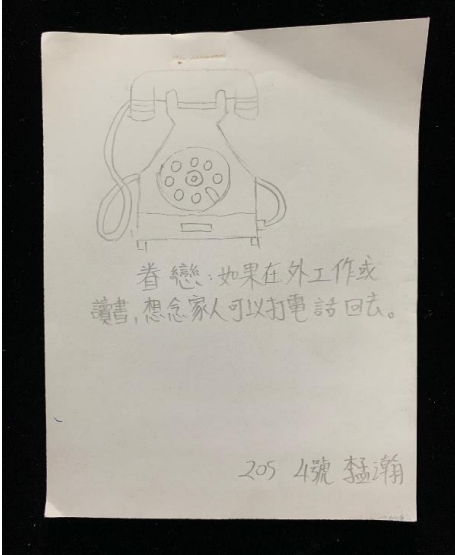
2、藝術治療應該很實用又有趣

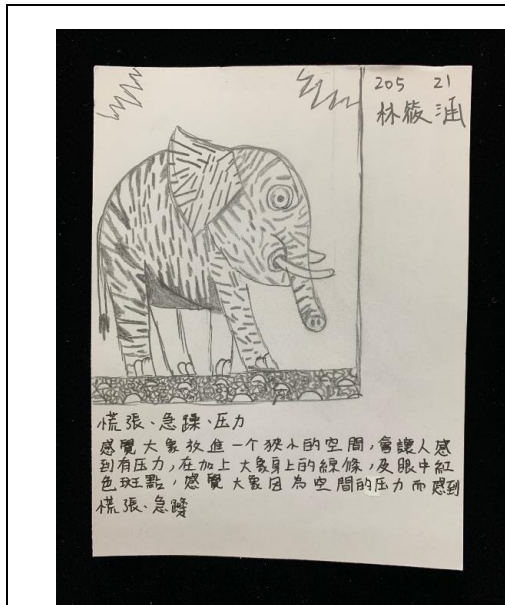
尤其是在安妮新聞第九頁沉睡中的覺醒超現實的唯一現實單元中，引導覺察與醒悟功能超強的第九頁，讓學生分析自我的同時找出屬於自己的圖像元素後，

步驟一、是先寫下屬於自己的情緒文字，步驟二、再將情緒文字以最屬於自己最具代表性的圖像畫出來之後，步驟三、在畫面上構圖一幅超現實的自畫像就會因此而呈現完美構圖，在未來的教學規劃中會一直引用這種思考模式的課程規劃與邏輯，放入我的課程當中，安妮新聞第九頁解決了我在思維如何呈現的問題引導上的多年困擾，不僅跨領域教學也同時引發我對藝術治療的興趣。

四、學生學習心得與成果

以下在課堂當中學生說出、寫出、畫出三種表達情緒可能產生的狀態，培養同理心藉由情緒卡片的內容探索體察自我的內心感受與回饋。

 <p>他的眼睛看起來雙眼無神茫然 加上手部動作 看起來感覺 像是無聊到想 挖鼻孔</p> <p>206-22 陳迎臻</p>	 <p>自大 萬獸之王，站立於山丘之上， 有種居高臨下的覬視感。</p>
<p>206 22 陳迎臻 無聊 他的雙眼看起來無神茫然加上手部動作看起來感覺像是無聊到想挖鼻孔。</p>	<p>205 7 許忠平 自大 萬獸之王站立於山丘之上，有種居高臨下的覬視感。</p>
 <p>眷戀：如果在外工作或 讀書，想念家人可以打電話回去。</p> <p>205 4號 李孟瀚</p>	 <p>害怕 當你每走一步，感覺樓梯會不穩怕摔下來，爬得越高摔得越痛沒有安全感！</p>
<p>205 4 李孟瀚 眷戀 如果在外工作或讀書，想念家人可以打電話回去。</p>	<p>205 16 黃聖傑 害怕 當你每走一步感覺樓梯會不穩怕摔下來，爬得越高摔得越痛沒有安全感。</p>

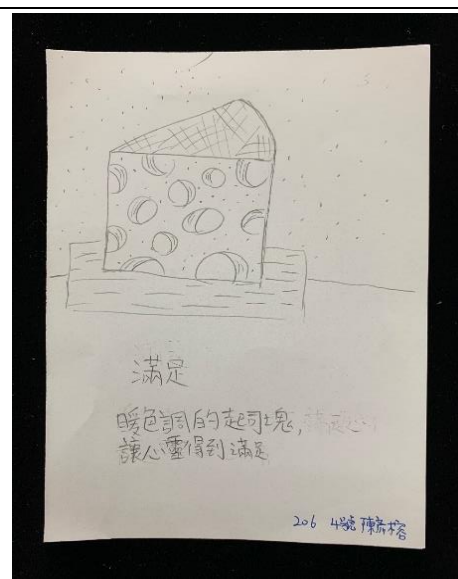
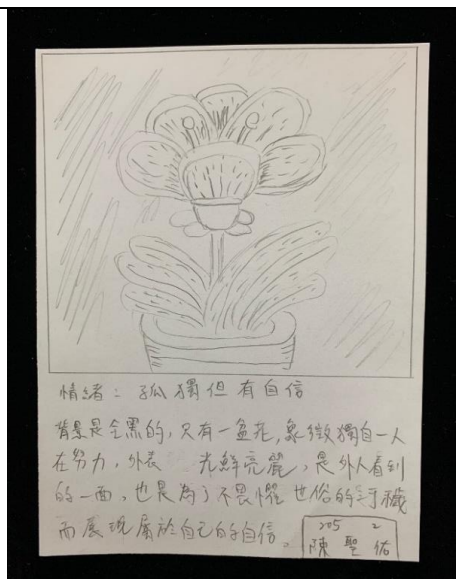

205 21 林筱涵

慌張、急躁、壓力，感覺大象放進一個狹小的空間會讓人感到有壓力，再加上大象身上的線條及眼中的斑點而感到慌張、急躁。

206 2 郭禮銘

孤獨，一個有無限可能的鋼琴卻沒有人願意去彈奏。

205 2 陳聖佑 孤獨但有自信

背景是全黑的只有一盆花象徵獨自一人在努力，不畏懼世俗的污穢，而外表光鮮亮麗是自信。

206 4 陳彥榕 滿足

暖色調的起司塊讓心靈得到滿足。