

108 至 110 美感與設計課程創新計畫

110 學年度第 2 學期 學校實驗課程實施計畫

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： 國立臺北科技大學附屬桃園農工
高級中等學校

執行教師： 匡雅麗 教師

輔導單位： 北區 基地大學輔導

目錄

實驗計畫概述

- 1、 實驗課程實施對象
- 2、 課程綱要與教學進度

實驗課程執行內容

- 1、 核定實驗課程計畫調整情形
- 2、 實驗課程執行紀錄
- 3、 教學研討與反思
- 4、 學生學習心得與成果

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

高級中學校及國民中學美感創意課程計畫概述

一、實驗課程實施對象

學校名稱(請填寫完整校名)	國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校		
學校地址(請填寫郵遞區號)	桃園市成功路二段 144 號		
課程執行類別	美感創意課程一學期 6-18 小時 ☐ 普通型高級中等學校 ☒ 技術型高級中等學校 ☐ 綜合型高級中等學校 ☐ 國民中學		
預期進班年級	高一工科與高二農科	班級數	2
		學生數	80
教師姓名	匡雅麗		
教師資格	☐ 國中藝術與人文學習領域之「視覺藝術」科 ☒ 高級中等學校「美術」科 ☐ 高級中等學校「藝術生活」科 ☐ 其他：		
最高學歷	碩士		
教學年資	21		

<p>1.美感課程經驗</p>	<p>☐ 曾申請 105 至 108 年美感教育課程推廣計畫 曾執行的美感構面：</p> <p>☒ 曾申請 109 年美感與設計課程創新計畫 曾執行的美感構面：</p> <p>☐ 未申請上開美感課程計畫，但曾申請其他美感課程計畫，如：</p> <p>☐ 完全不曾參與相關美感計畫課程</p>
<p>2.相關社群經驗</p>	<p>☐ 輔導團，您的身份為：</p> <p>☐ 學科中心，您的身份為：</p> <p>☐ 校內教師社群</p> <p>☒ 校外教師社群，如：<u>桃園美感社群</u></p>

三、110 學年度第二學期高級中學校及國民中學美感創意課程內容與教學進度

實施年級：一年級

班級數：6 班 學生數：220

班級類型：普通班 美術班 其他

全新課程設計說明：

■本人過去沒有施作的課程設計。

■本人了解其他教師沒有相同課程設計。

■課程設計創意理念：

1.由寵物議題切入美感比例構面

2.探究現實與卡通動漫的比例差異

3.運用影像編修與動圖軟體創造影像趣味

課程名稱：汪星人集合

課程類別：

美感創意課程一學期 **6-18** 小時

普通型高級中等學校__小時

技術型高級中等學校__**6**小時

綜合型高級中等學校__小時

國民中學__小時

美感構面類型：(單選或複選)：色彩 質感 比例 構成 構造 結構 基本設計

課程設定	☐ 發現為主的初階歷程 ☒ 探索為主的中階歷程 ☐ 應用為主的高階歷程	每週 堂數	☐ 單堂 ☒ 連堂	教學對象	☐ 國中 年級 ☒ 高中 一年級
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目：</p> <p>* 先備能力：（概述學生預想現狀及需求）</p>					
<p>一、課程概述（300字左右）：</p> <p>狗是人類的好朋友，牠們貼心陪伴與傾聽，無私與忠誠的特質，更常是電影、卡通裡的主角。現代人飼養狗寵物的比例高，雖然狗兒帶來溫暖和啟迪，但是社會上存在的流浪犬貓甚至虐待動物的議題仍值得關注。鬼才導演「威斯安德森」的動畫電影《犬之島》透過犬隻繁殖過剩加上「犬流感」蔓延的社會難題，傳達了人與狗之間深厚的情感與牽絆。課程藉由動畫中的犬隻角色為出發，引領學生觀察記錄與比較不同犬種的五官造型與身形比例，理解以現實為依據，透過設計手法改變造型比例，就能塑造出角色的不同個性，並傳達出不同的情感。課程透過數位繪圖與編修軟體實作，學生可快速而直接觀察到圖像比例改變的視覺效果，也能提升對比例的敏銳度。課程以設計動物的 GIF 小動畫任務，鼓勵學生與動物有更深刻的情感連結，表達人與動物的情誼並獲得動圖設計的樂趣。</p>					
<p>二、課程目標</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 美感觀察 1.觀察生活中的犬隻五官與外型的比例 ■ 美感技術 1.認識寫實與動漫卡通的造型比例差異 <ul style="list-style-type: none"> 2.學習運用數位影像處理軟體 3.學習動態 GIF 圖製作 ■ 美感概念 1.認識五官造型比例呈現的視覺感受 <ul style="list-style-type: none"> 2.認識犬隻身型比例呈現的視覺效果 ■ 其他美感目標 1.融入動物保護與生命教育議題 					
<p>三、教學進度表（依需要可自行增加）</p>					
週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟			
1	學期第 11	單元目標	認識汪星人比例		

	週	操作簡述	學生蒐集生活中的犬隻影像，觀察不同犬種的五官特徵，測量與記錄不同犬種的五官與身形比例，查詢思考其背後演化原因。
2	學期第 11 週	單元目標	寫實與動漫比例的秘密
		操作簡述	觀察卡通動畫角色中，動物五官的比例配置與造型手法，比較不同的比例配置，其傳達出的視覺感受與角色個性的差異。
3	學期第 12 週	單元目標	動手玩犬隻影像一
		操作簡述	認識影像處理軟體的編修功能，學習操作數位軟體，改變犬隻五官的比例配置，呈現多樣的造型與視覺效果。
4	學期第 12 週	單元目標	動手玩犬隻影像二
		操作簡述	認識影像處理軟體的影像合成功能，學習操作數位軟體，改變犬隻角色的五官與身形比例配置，呈現動態的造型與視覺效果。
5	學期第 13 週	單元目標	設計汪星人角色與動作
		操作簡述	依據個人心理需求與喜好，配置犬隻五官與身形比例，設計出心目中的汪星人造型與 GIF 小動圖。
6	學期第 13 週	單元目標	汪星人集合
		操作簡述	學生介紹與分享各自的汪星人造型動圖設計，師生予以回饋。
7			

四、預期成果：

學生能關心動物保護的議題，留意生活中存在的比例美感，發掘不同比例的趣味，提升對比例的敏銳度，學習影像編修軟體的功能與體驗動圖製作的樂趣。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1.犬之島 動畫電影製作特輯：威斯·安德森作品集

The Wes Anderson Collection: Isle of Dogs

作者：蘿倫·威佛 & 萊恩·史蒂文生

譯者：俞智敏, 李建興, 林潔盈

出版社：大塊文化

出版日期：2019

2.106 個狗狗行為學

作者：藤井聰. 譯者：趙鴻龍

出版社：楓葉社文化

出版日期：2020

3. 我很奇怪但很可愛：這些動物超有眼，讓人長知識又笑翻

作者：新天

出版社：遠流

出版日期：2021

六、資源：

電腦.平板.手機.影片.影像編修與繪圖軟體.電腦教室

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

依照班級的學習狀況與進度差異，少數班級有延長學習時間至 7 堂課。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1:認識汪星人比例

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

觀察日常常見的各式犬種，測量不同犬種的身形比例，填寫學習單。

欣賞偶動畫-犬之島得偶動畫製作花絮，觀察動畫中多樣的犬隻造形，尋找出其角色特徵。

C 課程關鍵思考：

人們是如何辨別平日所見到的各式犬種? 觀察那些外型特徵? 依據那些視覺要素?

課堂 2:寫實與動漫比例的秘密

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

欣賞寵物當家動畫，觀察動畫中的犬隻角色與真實犬種的造形差異，思考動畫家運用誇大或變形的創作手法，其目的與效果為何？

教師介紹流浪貓犬議題，學生翻閱安妮新聞報 VOL9，認識 TNVR 的概念。

C 課程關鍵思考：

1. 動畫或漫畫為何多運用誇大比例的設計手法，如何強化角色不同的情感與個性？

2. 認識流浪犬貓的現行處理方式與政策。

課堂 3: 動手玩犬隻影像一

A 課程實施照片：

組2

可愛

威嚴

無辜

呆萌

B 學生操作流程：

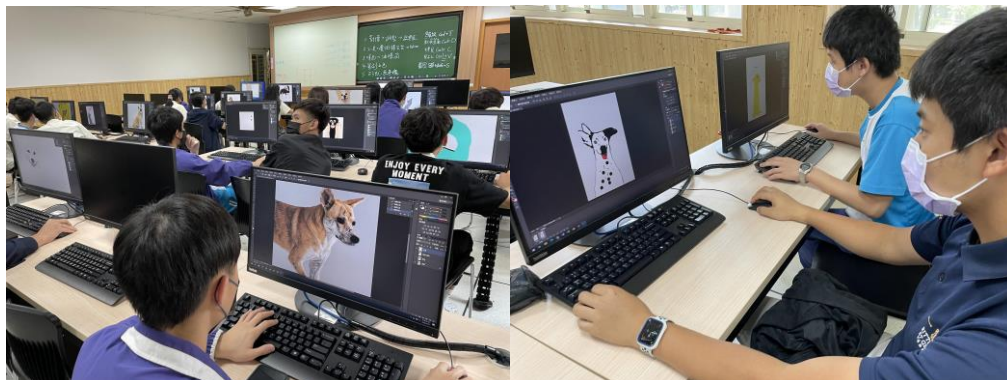
教師示範電繪影像修圖軟體 **PHOTOSHOP** 的功能與操作步驟，學生以小組為單位，每人練習運用修圖軟體，各自改變同一隻犬的五官比例，再集合小組圖像，觀察其比例配置的差異與感受，小組代表報告，教師說明總結。

C 課程關鍵思考：

犬隻的五官比例改變，傳達出何種不同的感受與視覺效果？

課堂 4:動手玩犬隻影像二

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

教師介紹為弱勢動物發聲的三牲攝影工作室的理念與攝影展，學生上工作室網站尋找待收養的浪犬影像，認識牠的背景故事，作為設計汪星人動圖的創作題材。

教師示範運用 **PHOTOSHOP** 數位繪圖的基本工具技術與操作步驟，學生電繪汪星人平面圖像。

C 課程關鍵思考：

待收養的汪星人有那些故事與模樣?要為哪一隻代言?

課堂 5:設計汪星人角色與動作

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

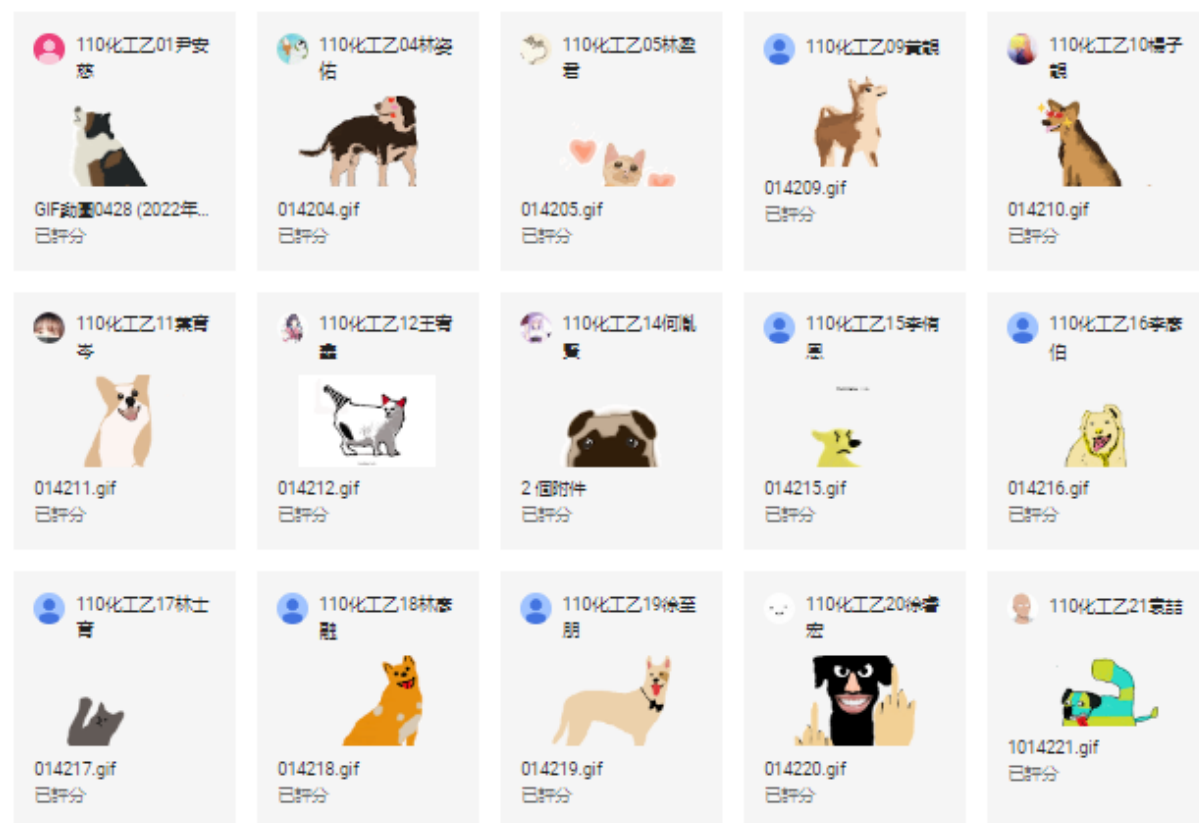
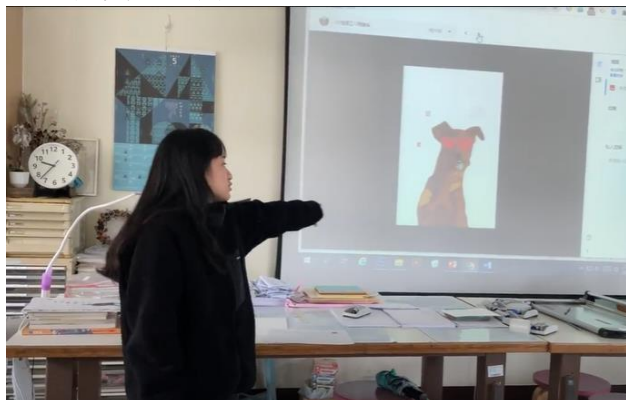
延續上一堂的平面電繪作品，學生設計汪星人的動態動作與表情變化，教師示範與講解運用 **PHOTOSHOP** 製作 GIF 動圖的技術，學生練習與實作。

C 課程關鍵思考：

汪星人的心情與內心話會搭配何種動作與表情?

課堂 6:汪星人集合

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生各自介紹自己設計的 GIF 動圖作品，同學邊欣賞邊填寫回饋表單，教師公布表單結果，同學票選出代表班上的佳作，之後教師整理集合各班作品與其他班級同學分享成果。

C 課程關鍵思考：

調整犬隻的造型比例再加入動態變化，可展現出創作者多元豐富的巧思與創意。

三、教學觀察與反思

此次課程觀察的主題為犬隻，有養狗為寵物經驗的學生討論特別熱烈，當然也有愛貓一族的同學，因此在選擇創作主題時，關照學生個別的情感需求，教師需要給與學生彈性的創作空間。當學生在瀏覽搜尋三牲工作室為待收養的犬貓拍攝的送養沙龍照時，有部分女學生會發出:好想收養啊!的心聲，不僅見證了成功影像的感染力，更是融入討論流浪犬貓議題很合適的時機。!

因為學校有公用電腦教室並安裝有 PHOTOSHOP 全校授權版，因此設計此教學單元時選擇採用此軟體。任教班級的多數學生皆沒有使用過電繪軟體 PHOTOSHOP 的經驗，教師在軟體教學時需分段分解步驟，慢慢示範講解小段落，接續讓學生實際操作，有規劃的安排講解進度，但因每位學生的理解力與對電腦軟體的熟悉度差異，教師亦需時時巡視，以解決學生操作時面臨的問題，掌握學生學習狀況調整進度與面對學生的反覆提問，很考驗教師的課堂應變力與耐心。

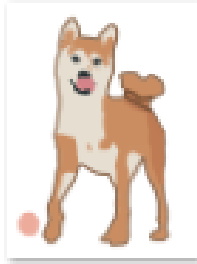
教師錄製教學影片，提供學生自學或複習，也是提高學習成效的方式之一，只是多數學生喜歡直接詢問同學或老師，影片點閱率不高。因為課堂上安排進入電腦教室的學習次數與時間有限，請假或出公差的學生家中不一定有軟體，即使有影片也可能較難在家中完成此作業，因此利用午休時間借用共用電腦教室，開放讓進度落後的學生能補做作業，也可提升作品的完成率。

此課程作品發表結束後，教師集合各任教班級各自選出的代表佳作，進行跨班級的汪星人 GIF 動圖票選活動，雖然因疫情影響，學生們參與票選活動的比例沒有預期的高，但是看見對創作者的作品回饋與讚賞留言，也是對教師與學生的鼓勵。相信學生觀察過比例效果，體驗過動畫創作的原理，後續在欣賞影像時會有更豐富細膩的發現!

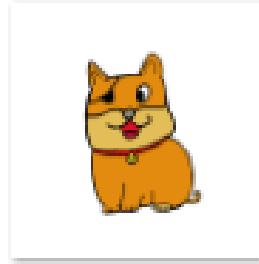
四、學生學習心得與成果

11002 北科附工
汪星人 GIF 動圖設計.
人氣票選

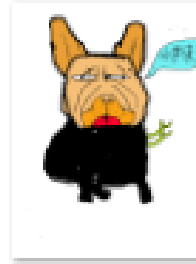

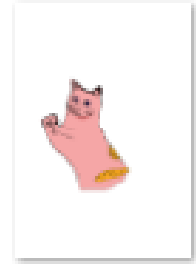
011703生機一甲
楊尹薰.gif

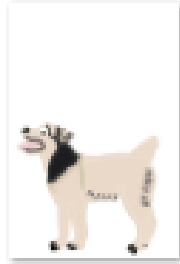
012712模具一李
秉桓.gif

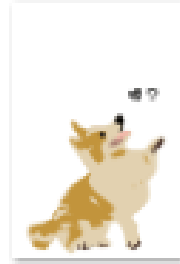
012716模具一.
gif

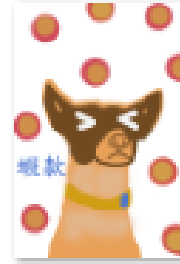
014127.gif

915128體二甲楊
棕皓.gif

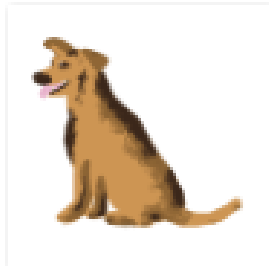
0915201體育二
乙 甘羽鳳.gif

915202 體育二
乙 李恬蕙.gif

915203體育二乙
林昀熿.gif

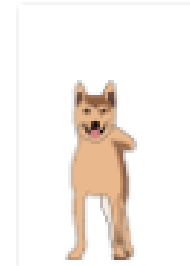
014210化一乙楊
子靚.gif

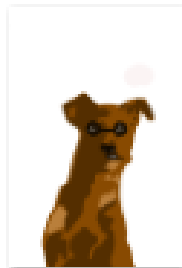
014215化一乙李
侑恩.gif

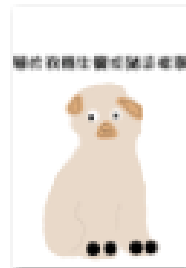
014221化一乙袁
詰.gif

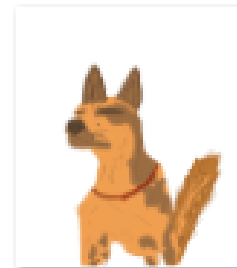
915106體二甲凌
婉倩.gif

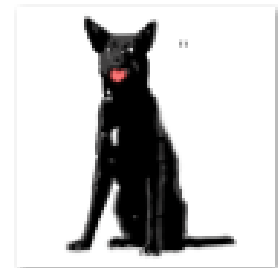
915213體育二乙
魏書含.gif

931219造園二邱
凱義.gif

931230造園二廖
培安.gif

生機一甲涂睿芯.
gif