

111 至 112 年美感與設計課程創新計畫
111 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： 屏東縣立東港高中

執行教師： 陳錦嬌 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

二、執行內容

1. 課程紀錄
2. 教學觀察與反思
3. 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	101 102 103 三班
學生總數	85 名學生

二、課程概要與目標

課程名稱	版畫的超現實表現				
施作課堂 (如：國文)	美術課程	施作總節數	6	教學對象	☐ 國民小學____年級 ☐ 國民中學____年級 ☒ 高級中學____年級 ☐ 職業學校____年級

1. 課程活動簡介

一、課程活動簡介：

1.如何將情緒以圖像表現

藉由第十期第六頁及第七頁 Emotion cards 單元看圖說情緒，引導學生捕捉無法量化的情緒，藉由圖卡中的圖像描繪出不同自我的感受力，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，藉此讓學生去整理自己情緒的，讓他們在課堂上描述出察覺自己的情緒，請說出、寫出、畫出三種表達情緒可能產生的狀態，幫助培養同理心。

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。

2. 整理情緒文字 將文字轉成圖像 組合構圖 超現實風格

凹版刻畫的雕刻與版畫印製的方法

這是一堂讓學生在情緒文字的表現上達到自我理解，並將將文字轉成圖像後再進行組裝，將具有自我風格的圖像來構圖 17 歲時的夢想目標及情緒狀況課程，整體來說這是以圖像來為自己說故事、理解自己，並紀錄自己內心世界的圖像並以超現實風格表現。

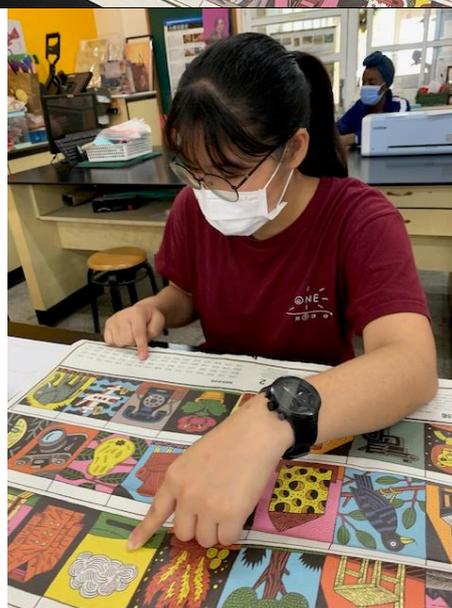
2. 課程目標

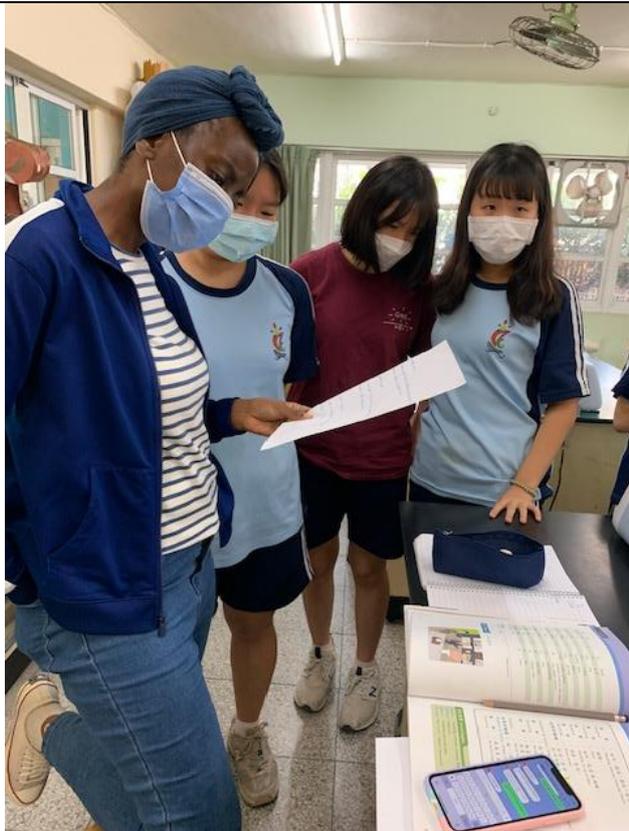
- 1、能理解出自己情緒的脈絡與環境關係。
- 2、能認識藝術家探索當代生活觀察環境的藝術表現面向。
- 3、能藉由情緒卡的內容與認知以說寫畫的方式來，表現情緒並分析自己的內心感受。
- 4、能整合藝術知能並透過創作展現環境及文化的省思。
- 5、藉由超現實風格認識與學習，豐富表現自我的藝術創作並表現自己的圖像人生。

執行內容

一、課程紀錄

1. 課程實施照片

活動融入說明:

在今天的課程當中我以安妮新聞第十期第六頁第七頁，看圖說情緒情緒參考詞彙與情緒圖形，來做為情緒發展的引導。並結合外師一起跟學生共同學習超現實的創作的方法，融入英文教學，並結合課程當中介紹第九頁沉睡中覺醒超現實的唯一現實的四位藝術家，經由介紹作品後學生的創作更有自己的想法，畫面的表現更加豐富有趣。

2. 課堂流程說明

單元教學活動設計教案內容架構圖

主題	課程：版畫超現實			
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、 2. 了解當代現實畫派興起並剖析描繪夢境的超現實潮流。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 版畫超現實課程實作練習體驗「對稱、均衡、秩序」與融入超現實構成的關係。 2. 能掌握畫面中主僕關係之美感構成。 3. 凹版刻畫的雕刻與版畫印製的方法
時間	1 節	1 節	1 節	3 節
教學資源	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	學習單(1-1) 安妮新聞第十期 第二三六七頁教學 認識墨西哥藝術家 卡蘿	教學簡報超現實 安妮新聞第十期 第 9 頁	凹版刻畫的雕刻 與版畫印製的方法
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. 分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. 版畫超現實之風格為設計前提，呈現構成均衡、對稱等秩序的整體美感。 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. 完成版畫超現實並上台發表。

評量

1. 學生能了解超現實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。

111 學年度 東港高中 DGHS art course 高一美術課程看圖說情緒學習單

班級 class: 座號 number: 姓名 name:

Look at pictures and talk about emotions learning sheet

請於安妮新聞看圖說情緒 選擇三種圖形並畫出來	寫出情緒詞彙名稱及寫出選擇的理由 Write down the name of the emotional vocabulary and write down the reason for the choice
1	情緒詞彙名稱 emotional vocabulary 選擇的理由 Reason for choice
2	情緒詞彙名稱 emotional vocabulary 選擇的理由 Reason for choice
3	情緒詞彙名稱 emotional vocabulary 選擇的理由 Reason for choice

超現實主義認知學習單 Surrealism Cognitive Study Sheet 班級 class: _____ 座號 number: _____ 姓名

name: _____

創作手法的特點 1. 大多是驚訝元素，強烈反差物體的並列和反邏輯。

但許多超現實藝術家不僅將他們的作品看作一種藝術，更將他們看成一種哲學和一種寶物。

The techniques are mostly characterized by elements of surprise, juxtaposition of strongly contrasting objects and counter-logic. But many surreal artists regard their works not only as an art, but also as a philosophy and a treasure.

2. 超現實主義藝術創作結合 思想、情感與表現技巧 Surreal art creation combines thought, emotion and expressive skills (請將下列 構成的方法與右圖連結，並寫上可以對應方法的編號)

一、請同學觀察並分析達利的作品特色： Ask students to observe and analyze the characteristics of Dali's

works:

- 1. 善用象徵、暗喻 例如：抽屜(神秘)、螞蟻(令人害怕之物)。
- 2. 喜用變形、誇張，不合理的構圖、組合，來達到內心的強烈訴求。
- 3. 擅長圖地反轉。
- 4. 繪畫技法精密寫實，富有強烈的質感、肌理，用色鮮明，透視精確。

- 1. Make good use of symbols and metaphors For example: drawers (mysterious), ants (frightening things).
- 2. He likes to use deformation, exaggeration, and unreasonable composition and combination to achieve his inner strong appeal. serial number:
- 3. Good at inversion of map and ground.
- 4. The painting techniques are precise and realistic, full of strong texture and texture, bright colors and accurate perspective

二、Methods of analyzing the composition of surreal images:分析超現實畫面構成的

方法：

(1)結構重組Restructuring

- a. 將同一物體或生物的組織、構造分解後，再重新組合。例如：達利「內戰的預感」。
- b. 將兩種以上不同的物體或生物分解，取其中可辨認的組織予以主觀結合。例如：中國的龍。

- a. After decomposing the tissues and structures of the same object or organism, and then reassembling them. Example: Dalí, "Premonition of Civil War."
- b. Decompose two or more different objects or organisms, and combine them subjectively with identifiable tissues. Example: Chinese dragon.

(2)空間異化Spatial alienation

- a. 不合理的透視或光源：基里訶「一條憂鬱和神秘的街道」即違反視覺透視法。
- b. 空間合併：將兩種以上不同時空、視點、場景、內容...，主觀並置在畫面。例如：夏卡爾「我與我的村子」
- c. 空間變換：2-4 馬格利特「Golconde」打破對象實際生活所在領域。

號: _____

d.空間比例改變：將空間放大或縮小的相對概念，例如：馬格利特「個人價值」。

e.空間交錯：破除應有的前後、內外空間關係，例如：馬格利特「白色卡片」。

a. Unreasonable perspective or light source: Kiriha "a melancholy and mysterious street" violates visual perspective.

b. Spatial merging: Subjectively juxtapose two or more different time and space, viewpoints, scenes, contents, etc. in the picture. For example: Chagall "My Village and I"

c. Space Transformation: 2-4 Magritte "Golconde" breaks down the realm where the subject actually lives. serial number:

d. Changing the proportion of space: the relative concept of enlarging or reducing space, for example: Magritte's "personal value".

e. Spatial interlacing: breaking the proper front-back, inner-outer spatial relationship, for example: Magritte's "white card".

(3)材質改變material change

a.物理狀態改變：改變物體物理常態，如：固態、液態，但主題物的外在顏色、紋理不變，以保有原物之可辨認性。

例如：1-5 達利「記憶的延續」。

號：_____

} 編

b.外表紋理改變：物體的比例不變，僅改變物體的質感、紋路。例如：馬格利特「旅行的紀念品III」。

a. Change of physical state: Change the physical state of the object, such as: solid or liquid, but the external color and texture of the

subject matter remain unchanged, so as to maintain the recognizability of the original object.

For example: 1-5 Dali's "Continuation of Memory". serial number:

b. Appearance texture change: the proportion of the object remains unchanged, only the texture and texture of the object are

changed. Example: Magritte, "The Souvenir of Travel III".

(4)生物的物质化或物质的生物化

materialization of living things or biologicalization of matter

a.生物的物质化：將有生命的動物、植物的表面轉化成無生命的材質。

b.物质的生物化：將無生命的東西(玻璃、金屬…)活化，活化是指具有生命現象，如有生物的機能、動作…。

編號：_____

} 編

例如：馬格利特 『紅模型』(局部)。

a. Biological materialization: transform the surface of living animals and plants into inanimate materials.

b. Biologicalization of matter: activation of inanimate things (glass, metal...). Activation refers to life phenomena, such as biological functions and actions.

(5)全新物體、造形創造Creation of new objects and shapes

利用幾何造形或簡化造形創造出自然界沒有的事物、生物。

例如：米羅「荷蘭的室內I」是根據索爾格「魯特琴演奏者」改變而來，將顏色、形體主觀的簡化變形。

Use geometric shapes or simplified shapes to create things and creatures that do not exist in nature.

For example: Miró's "The Chamber of the Netherlands I" is based on Sorger's "The Lute Player", and the color and shape are subjectively simplified and deformed.

} 編號：_____

(6)圖地反轉 reverse map

「圖和地」是相對的概念，以 達利「天鵝的倒影變大象」為例，

乍看之下是一幅天鵝與枯樹組合而成的風景，細看後就可發現大象映照在湖面上。

編號: _____

"Picture and land" are relative concepts. Take Dali's "The reflection of a swan becomes an elephant" as an example.

At first glance, it is a combination of swans and dead trees, but after a closer look, you can find elephants reflected on the lake

(7)雙關圖像 pun images

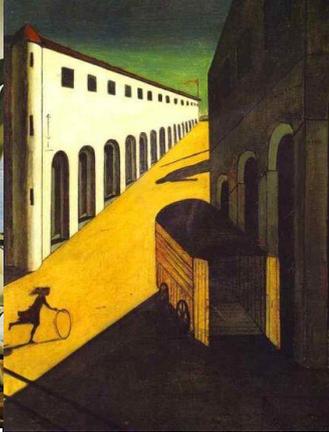
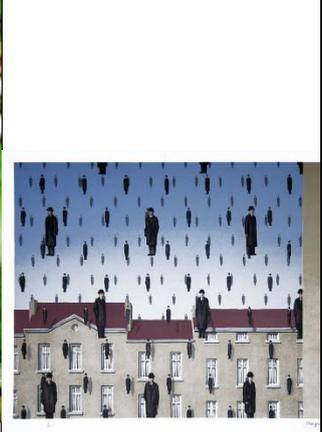
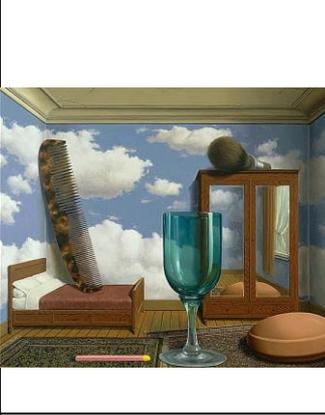
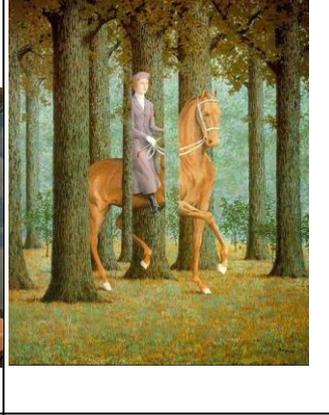
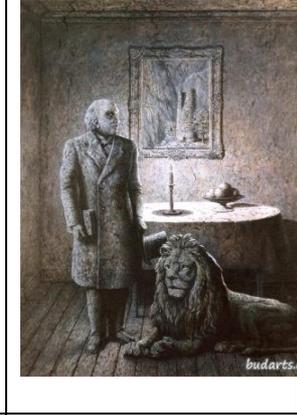
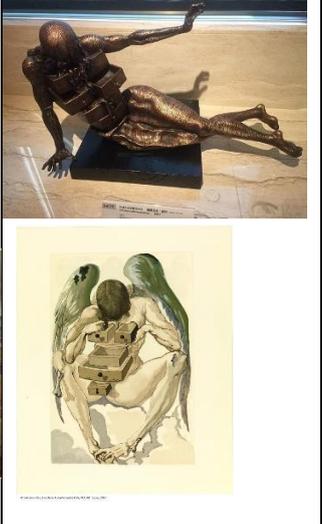
將不同圖像放在一起不一定相關連，但經由組織後成為新的造形。 達利「無盡的謎」

可發現經由組合所形成的：人臉、躺著的馬、狗、企鵝……，觀者仔細觀察並發揮想像力，才能體會畫面的樂趣。

編號: _____

Putting different images together is not necessarily related, but becomes a new shape after being organized. Dali's "Endless Enigma"

It can be found that formed by combination: human face, lying horse, dog, penguin... Only by careful observation and imagination can the viewer appreciate the fun of the picture.

			
<p>2-1 達利「內戰的預感」 Dali's Premonition of Civil War</p>	<p>2-2 基里訶「一條憂鬱和神秘的街道」 Kiriha "A Street of Melancholy and Mystery"</p>	<p>2-3 夏卡爾「我與我的村子」 Chagall "My Village and I</p>	<p>2-4 馬格利特「Golconde」 Magritte "Golconde"</p>
			
<p>2-5 馬格利特「個人價值」 Magritte's "Personal Values"</p>	<p>2-6 馬格利特「白色卡片」 Magritte "White Card"</p>	<p>2-7 馬格利特「旅行的紀念品III」 Magritte "The Souvenir of Travel III"</p>	<p>2-8 馬格利特「紅模型」 Magritte's "Red Model".</p>
			
<p>2-9 米羅 荷蘭室內景一</p>	<p>2-10 達利「天鵝的倒影變大」</p>	<p>2-11 達利「記憶的延續」</p>	<p>2-13 達利抽屜 (神秘)</p>

號Miro Holland Interior Scene 1	象」 Dali "The reflection of a swan becomes an elephant"	Dali's "Continuation of Memory" 2-12達利「無盡的謎」 Dali's "Endless Enigma"	Dali Drawer (Mystery) 2-14達利作品「神曲」中 「墮落的天使 "Fallen Angel" in Dali's "Divine Comedy"
-----------------------------------	--	--	---

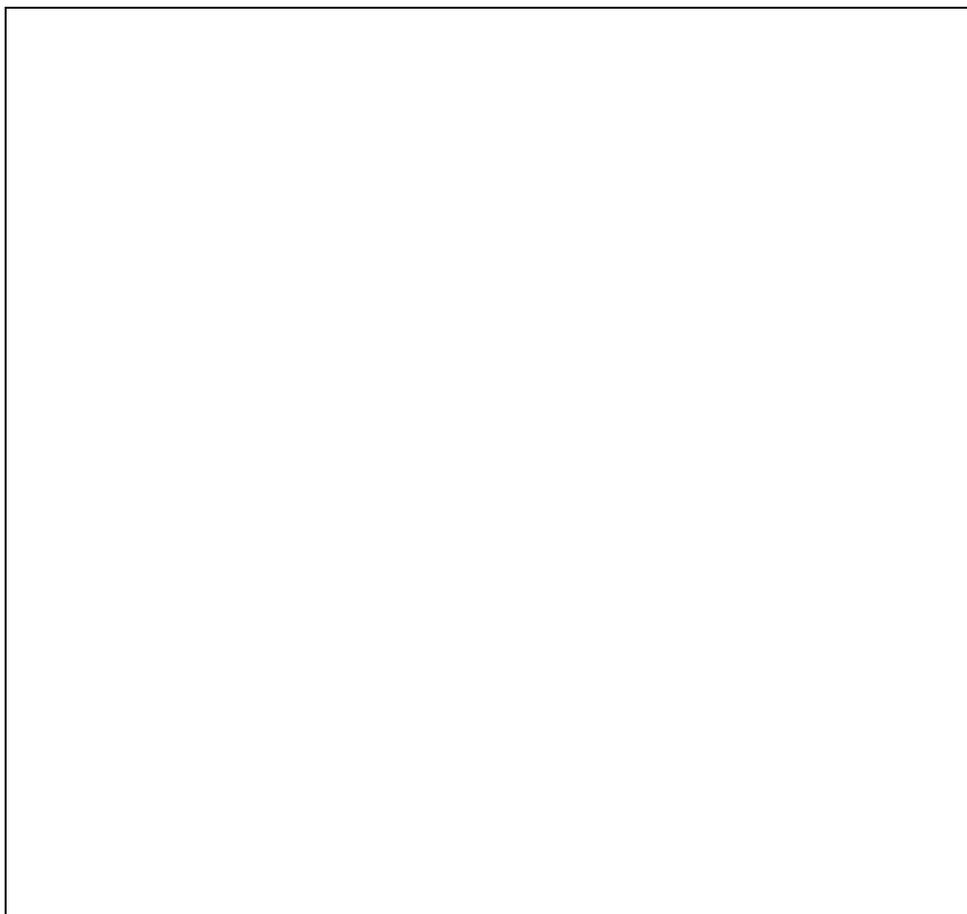
111 學年度 東港高中 DGHS 高一美術課程 art course

超現實主義創作學習單 Surrealism Creation Worksheet 班級 class: _____ 座號 number: _____ 姓名 _____

name: _____

請將圖片貼在12.8×18公分的方框內，並以超現實主義的風格置入你想加入的圖形元素，創作出屬於自己超現實的風格Please paste the picture in a 12.8×18 cm box, and insert the graphic elements you want to add in a surreal style to

create your own surreal style. ' **我的作品主題命名** The title of my work: _____

創作理念creative concept: _____

_____

_____

二、 教學觀察與反思

1、 自我理解的發現情緒窗口 運用與邏輯分析對策的方法--

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、 藝術治療實用又有趣 增加學生創作的邏輯

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，寫下屬於自己的情緒文字後再經由圖形的轉換構圖，創作邏輯及情緒的表達更能詳實的說明創作得內容，讓情緒發揮的窗口變得有趣更能清楚地傳遞心中的圖像，達到圖文合一的創作。

三、 學生學習心得與成果 (學生成果 1)

超現實素描、版畫 貓鷹大戰蛇

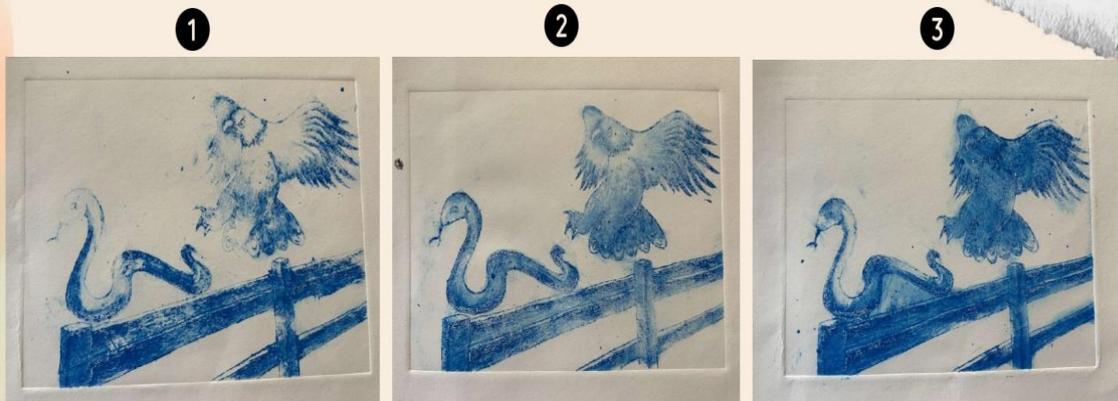
超現實素描

版畫

版畫刻板 (凹版)

利用超現實主義，把蛇和老鷹畫的很大隻。老鷹還分為兩部分，上半部是本身的身體，下半部是貓，看起來更凶猛更有特色，而蛇的天敵是老鷹和貓，到底誰會勝出。

失敗品

在這次的實作課程中我深刻體會到理想與現實的不同。本來以為刻完印出來後會呈現出自己心目中美好的樣子，但是實際上印的很醜不好看跟想像中的模樣完全不同，也失敗了很多張。老師認為我油或水加的不夠多，印出來才會特別乾，後來我照著老師的建議修整後，終於印出我心目中較理想的作品，很有趣這是我第一次印。

一、 (學生成果 2)

製作超現實版畫

步驟3：
畫出超現實素描

依照照片的深淺上色，運用陰影和留白技巧凸顯圖片中的主角。

步驟4：
將畫刻在板上

刻板時的每一筆需要的力道都不同，我依循老師「越淺越白」的口訣刻板，並用手觸摸版子，感受刻痕深度。

6

製作超現實版畫

步驟5：
印製版畫

印製版畫沒有想像中簡單，上顏料的力度、擦板的力道、水彩紙的溼度都會影響作品。

印製成果：

第一次

第二次

擦板時有衛生紙黏在版子上。

水彩紙過濕，導致顏料印不上去。

7

美術課學習成果

101 6 高子筑
指導老師：陳錦嬌老師

製作超現實版畫

步驟1：
找到喜歡的圖片

這張照片是來自偶像房間的擺設，我覺得帶給人一種很溫馨又神秘的感覺。

步驟2：
加上超現實元素

我賦予兩個精靈靈魂和狀態，讓他們成為受傷的一對情人，而樹上的圖案代表他們過去創造的種種回憶。

5

製作超現實版畫

第三次

過太久才印製，顏料卡在刻痕內，因此印不清楚。

第四次(較成功)

8

心得與反思

經過這一學期的美術課，我不僅學到繪畫技巧，還提升了我的觀察力、應變力。現代的人們逐漸失去對生活的敏銳度，而美術課可以讓我靜下來，觀察影子的深淺、光影變化。在課程中，老師不斷提醒我們美術需要技巧，我也了解到只需找出一套法則，便能靈活運用在美術上，不需要天生就很會畫畫。

這堂美術課打破了我對美術的既定印象，原來美術可以那麼活潑，與物理、化學和數學結合，例如：一點透視房間用到比例，色光實驗的針孔成像，也和生活息息相關，像是衣服的配色。

雖然創作過程會遇到困難，不過只要有恆心並用心於其中，聽從老師指導，就可以解決問題並學到新知識。

12

(學生成果 3)

超現實主義

超現實主義藝術主要是結合了思想、情感和表現技巧。運用強烈反差物體的應列和反邏輯來表達出自己的情感。有很多種表現的手法。如：結構重組、空間異化.....

在了解超現實主義之後，老師讓我們自己利用照片，畫出一張超現實主義的圖，並運用素描表現。

運用結構重組的方式創作

壓克力板畫和印刷

用超現實主義畫的素描來刻板畫。一開始的刻版並不是最難的部分，而是印刷。因為油墨和紙的溼度必較難控制，所以印了多次，調整了油墨濃度、紙的溼度和擦拭板子的方式才成功。

最終成品

01 紙太溼且板子沒擦乾淨

02 油墨太稀爾且板子還是沒擦好

03 油墨濃度好了但板子擦得太乾淨導致有些線沒顏色

心得和反思

在這學期的美術課中，我學到了許多的美術技巧。除了美術方面，我還了解觀察力的重要性。觀察力可以讓我們比一個東西看得更清楚，可以讓我們在短時間內可以獲得比較多的訊息且更有效率地找到不同解決方式。除此之外不放棄並在下一次中改進的精神也很重要，因為並不是每一件事只做一次就會馬上成功。

(學生成果 4)

