

111 至 112 年美感與設計課程創新計畫
112 學年度第一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： 臺東縣立新生國民中學

執行教師： 傅嘉琳 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

三、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

美感智能閱讀概述

一、基本資料

辦理學校	臺東縣立新生國民中學
授課教師	傅嘉琳
教師主授科目	視覺藝術
班級數	4 班
學生總數	99 名

二、課程概要與目標

課程名稱	聽！繪畫的聲音				
報紙期數 / 頁數	第 17 期， 第 P.08 - P.12 頁		文章標題	聆聽特刊	
施作課堂 (如：國文)	視覺 藝術	施作總節數	9	教學對象	☐ 國民小學 _____ 年級 ☒ 國民中學 八 年級 ☐ 高級中學 _____ 年級 ☐ 職業學校 _____ 年級
課程活動簡介 <p>本次教學發想是依據安妮新聞第 17 期《聆聽特刊》的內容所產生，可以經由文章的篩選、分析、組織...等自編方式，獨自進行跨領域的教學素材(音樂+視覺藝術)，相當具吸引力。藝術聯覺(又稱為共感覺)可以發生在感受體驗的瞬間，課程設計從大範圍生活中的聲音經驗、聲音設計、聲音藝術，慢慢縮小到較為規則、主題化的音樂形式，最後談音樂和繪畫的關係。音樂是時間藝術和聽覺藝術。以聲音、節奏堆砌，以運動的形式表現藝術家的感受，把意境填充於時間、音響，通過時間讓人聽到故事、情節和主題，來表達藝術家的內心感受；繪畫是空間藝術和視覺藝術，以顏料、色彩、形狀塗抹，把形象展開在空間與視覺上，透過空間和視覺來展開一個故事、情節和主題。二者的一致性在於：都是表現藝術家微妙複雜的情緒變化和對客觀事物的感知。此單元不但能讓學生理解各種藝術表現之間可以相互影響彼此甚至互通，也希望能夠開啟學生更細膩地使用感覺器官去感受、欣賞藝術的美好。</p>					

2. 課程目標

1. 能經由科技媒體網路尋找、聆聽台灣各地區的環境聲音，辨識環境存在各種樣貌的聲音(或噪音)，能感受到聲音的無所不在。 *音 3-IV-2*
2. 能透過安妮報閱讀獲得以下的知識：*5-IV-2 5-IV-5 視A-IV-2 視 2-IV-3*
 - 2-1 關於聽覺的議題，重新思考聲音的重要性；懂聽，就會越來越常使用耳朵去感受世界。
 - 2-2 瞭解 Max Richter 的八小時舒眠曲計畫如何作用於大腦產生睡意。
 - 2-3 理解生態音樂家吳金黛的工作性質與捕捉萬物俱存所代表的意義。
 - 2-4 了解影片或影像為何需要聲音設計以及其重要性。
3. 能吸收消化文章主旨概念並主動寫出自己閱讀後的自我觀點。 *Ad-IV-1*
4. 能透過電影聲音設計分析影片知道其運作原理和製作邏輯、方式。 *音 P-IV-1*
5. 能經由觀賞影片感知 Meta 人工智慧如何進行文字生成的音樂模型，擴大理解音樂創作的方式。 *音 3-IV-2 視 2-IV-3*
6. 能知道日本藝術家如何利用聲音讓沙子產生美妙圖案的原理。 *視 2-IV-1 視A-IV-2*
7. 能從作品欣賞中感受音樂與繪畫所產生的共感覺以及相互呼應的元素。 *音 P-IV-1 視 2-IV-1*
8. 能從抽象繪畫欣賞中，經由教師以分析、感知方式理解存在於繪畫中的音樂元素。 *視 2-IV-2*
9. 能綜合前面所學知識與理解，運用視覺元素(色彩/造形/節奏/美的原理/符號)，依據所聆聽音樂的聲音、樂器、氛圍去創作一幅畫面(繪畫)。 *視 1-IV-1 視 E-IV-1 視 E-IV-2*
10. 能根據創作出來的繪畫內容，發揮想像力為它重新命名主題產生新的故事。 *6-IV-5*
11. 能和同儕樂於分享說出自己的創作意念，並產生對話溝通。 *視 A-IV-1*

執行內容

一、課程紀錄

1. 課程實施照片

2. 課堂流程說明

★第一階段★ (閱讀與理解)

一、準備活動：

1. 教師設計教學與上課簡報相對應的學習單，送油印室印製。
2. 預先登記借用課堂上需使用的平板電腦數量。

二、導入活動：

1. 教師介紹本次課程所觸及的各種主題內容、上課步驟和安排，並說明安妮新聞的獨特之處以及使用上的相關規範。
2. 引起動機—教師提問：
“你的耳朵平常有沒有好好使用過？”、“你如何感知生活環境中的各種聲音？”、“哪些聲音你會特別認真聽？”、“哪些你選擇忽略？”、“要怎麼聽？如何聽？如何仔細聽？”

三、展開活動：

1. 請學生翻閱安妮報紙 P.08-P.09《探索台灣聲音地圖計畫》，利用 i-pad 掃描 QR-code 找出聲音相對的地點並填入學習單 1 上的第一題(附件一)。
2. 請學生翻閱安妮報紙 P.10《懂聽知識+》，將所讀到的部分經過篩選整理成筆記重點，寫在學習單第二題。
3. 播放影片，讓學生聆聽並感受李希特的《舒眠曲》，思考它如何作用於大腦進而產生睡意，將心得寫在學習單第三題。
4. 請學生翻閱安妮報紙 P.11《她用耳朵捕捉萬物俱存的聲響—生態音樂人吳金黛》，了解何謂生態音樂以及其意義，將其工作狀態寫於學習單第四題。
5. 請學生先看學習單第五個問題，從安妮報紙 P.12《如果沒有聲音設計，這世界會有多無聊？》的文章中去尋找可能答案。
6. 教師播放電影配音製作過程與 AI 生成音樂的影片，學生發表聽後的感覺。

四、綜合活動：

1. 教師綜合統整第一階段的學習重點。
2. 學生閱讀完安妮新聞之後寫學習單並分享自己的觀點。
3. 教師講評、紀錄表現優良的學生。

★第二階段★ (藝術共感覺)

一、準備活動：

1. 教師：針對課程內容需要至網路收集、過濾相關文章與影片內容。
2. 學生：學生在第一階段的活動中已建立運用感覺器官去“聆聽”生活環境中聲音的重要性以及對聲音設計的初步認識。

二、導入活動：

1. 引起動機—教師提問：“那這堂到底是音樂課還是美術課？”、“聲音與繪畫兩者可以有關係嗎？”、“它們會不會互相影響？有沒有共通性？”
2. 講解何謂「藝術共感覺」。

三、展開活動：

1. 播放台灣旅歐鋼琴家 **Veronica Yen** 在參觀巴黎橘園美術館後，為畫家莫內《清晨的睡蓮》作品所創作的樂曲。
2. 播放俄羅斯鋼琴家莫傑斯特·穆索斯基所創作鋼琴組曲《展覽會之畫》內的雛雞之舞與兩個猶太人 兩段樂曲。
3. 從抽象畫中聽到音樂！---介紹三位畫家及其代表作品。
 - a. 蒙德里安---百老匯爵士樂
 - b. 康丁斯基---以音樂用語為畫作命名
 - c. 保羅·克利---獨特的複音繪畫

四、綜合活動：

1. 學生在欣賞完三位藝術家從音樂得到靈感而創作的作品後，填寫第二份學習單(附件二)，分析說明自己喜歡的理由為何。
2. 教師綜合統整第二階段的學習重點，並揭示後續音感繪畫的創作活動。
3. 教師提示重點，讓學生思考下週創作時可以選用的材料或工具。

★第三階段★ (體驗與探索)

一、準備活動：

1. 教師：教師準備
 - A. 三首樂曲，提供給不同班級學生使用。
 1. 電影《末代皇帝》配樂
 2. 吳金黛：萬籟的絮語/ 奧羅拉之舞
 3. ENIGMA/ FULL ORIGINAL ALBUM
 - B. 多元材料工具，以因應學生可能臨時借閱。
2. 學生：A. 已大致了解音樂與繪畫互通原理與音感作畫的創作方法。
B. 購置並準備繪畫(或拼貼)相關材料、工具。

二、導入活動：

1. 教師播放 1~2 次樂曲，讓學生將感受紀錄於創作小筆記中。(學習單 2；附件二)
2. 教師以作品範例介紹如何運用幾個重要的創作方式：色彩、造形、節奏、美的原理、符號、即興偶發，用以豐富畫面。
3. 學生確認好自己的筆記內容之後，將美術課所使用的八開素描本打開，開始進行音感繪畫創作。

三、展開活動：

1. 學生由自己聆聽音樂的理解和體驗當中，感官直覺探索視覺元素表現在創作裡(或者有計劃安排畫面)，過程中，教師反覆播放同一首樂曲。
2. 學生完成視覺作品後，教師希望學生能重新詮釋作品---為此畫面重新命名。(程度更好者，可為此作寫一個簡短的故事內容，甚至詩)

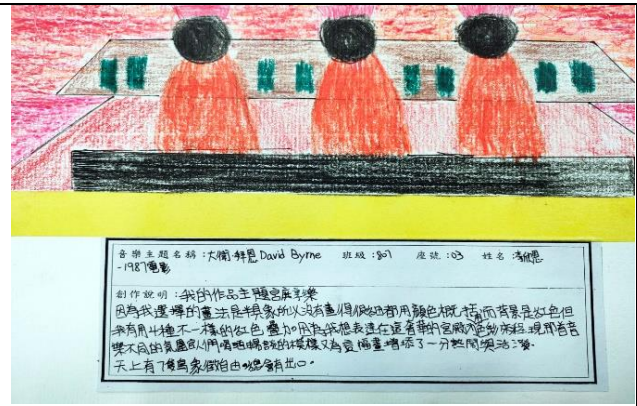
四、綜合活動：

1. 由各桌票選該桌最佳音感繪畫作品 3 件，並請繪製的同學向全班分享，說說對樂曲的感覺、如何構思創作、解釋自己的作品。(教師給予發表的學生加分鼓勵)
2. 將教室四張大桌併在一起，全班作品放置在桌上，讓全班學生以繞圈的方式，彼此欣賞並瀏覽同學們的作品。(同時背景音樂仍舊是學生作為創作依據的那首樂曲)
3. 教師歸納單元內容，結束課程。
4. 學生撰寫學習心得回饋。

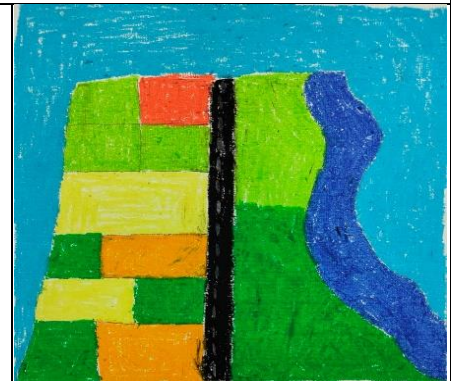
二、教學觀察與反思

1. 在尋找各地的聲音活動中，共有 21 個地方的 QR Code 要掃描，需要較長時間，但學習單是設計個人的，如果想節省時間，可讓同桌同學一起平分，然後相互分享答案。
2. 不是每個人都能帶耳機來學校，進行上述活動時同學之間的平板聲音會互相干擾，僅能告訴學生盡量讓耳朵貼近平板聽並降低音量。
3. 學生對於 AI 生成的音樂感到驚奇---原來即便是素人也能作音樂夢。
4. 即便已經舉例、解釋抽象案例，多數學生呈現的視覺畫面仍以具象圖像居多；教師似乎要舉更多的繪畫案例分析對應提供創作靈感的樂曲，才有機會讓學生更易了解如何進行抽象表現的視覺創作。
5. 對無法把握視覺表現方式或無法對音樂產生情緒感覺的學生來說，音感作畫也許只是一種隨便或無意義的塗鴉，學生可能不容易解釋他(她)為何這樣畫。
6. 教學的重點是聆聽聲音、聲音設計還是藝術共感覺？在教學時間的規劃上可能要再多留意；進行中有兩個班因授課時間不足，只有進行二、三階段。
7. 若要再更精簡課程，p.08-p.12 的內容僅挑選探索台灣聲音活動與聲音設計即可(p.8-9、p.12)。
8. 音樂的專業性畢竟無法取代，如果能與音樂老師合作進行，教學效果應會更佳。
9. 音感作畫比原先預期進行更久，壓縮到期末時間，以至於最後無法全班圍繞起來一起欣賞班上每位同學的作品，只能在下學期期初上課進行。

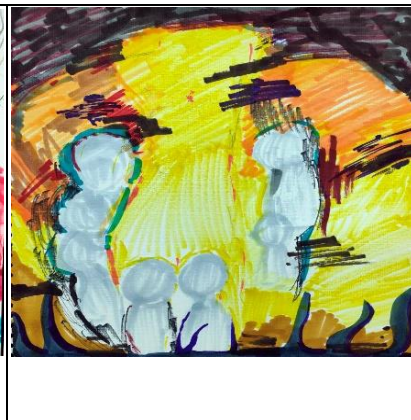
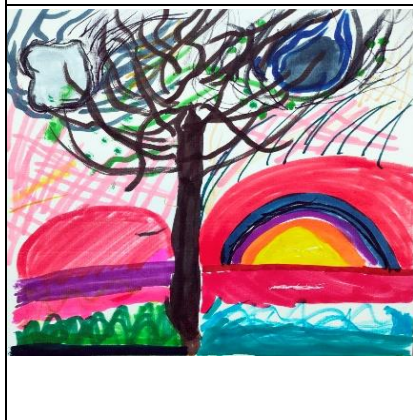
三、學生學習心得與成果

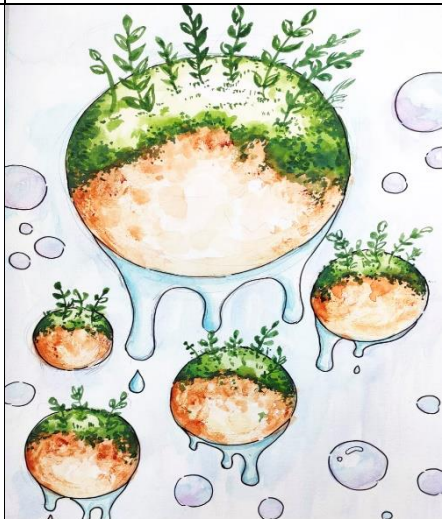

【大衛·拜恩/電影《末代皇帝》配樂】

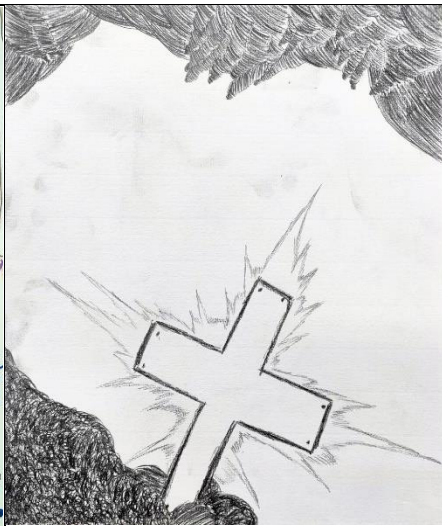

【吳金黛/萬籟的絮語/ 奧羅拉之舞】

【 ENIGMA/ FULL ORIGINAL ALBUM 】

【附件一】：學習單 1

安妮報閱讀計劃 Vol.17 《聆聽特刊》學習單設計/傅嘉琳老師

聽！繪畫的聲音 ◆

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

得分

1. (P. 08-P. 09)

請將地圖上的21個聲音地標，聽聽看它們可能是什麼地點？位在什麼地區？聽起來有什麼？選出左邊對應的圖示將編號填入。

1.台北萬華龍山寺
你聽到：

2.雲林西螺果菜市場
你聽到：

3.嘉義布袋郭岑寮魚塢
你聽到：

4.台北車站
你聽到：

5.基隆茨仔頂漁市
你聽到：

6.高雄鹽埕區南端里碼頭邊
你聽到：

7.台東卑南鄉明峰村
你聽到：

8.彰化芳苑沿海
你聽到：

9.花蓮富里豐年祭
你聽到：

10.彰化鹿港 白沙屯媽祖繞境
你聽到：

11.苗栗 神仙谷瀑布
你聽到：

12.台北國家戲劇院
你聽到：

13.高雄外海客船
你聽到：

14.台東蘭嶼雙獅岩
你聽到：

15.屏東恆春鵝鑾鼻頭漁港
你聽到：

16.台中環港北路(高美濕地風車大道)
你聽到：

17.花蓮秀林中橫 碧綠溪
你聽到：

18.桃園中正國際機場
你聽到：

19.台中大雅中75鄉道
你聽到：

20.台東東河鄉都蘭鼻
你聽到：

2. (P. 10)

請將你在“聽懂知識+”文章中讀到的重點，條列式地寫下來。

3. (P. 10)

【邊聽邊睡的音樂會】---你聽到什麼樣的聲音？你覺得這樣的音樂會讓人想睡覺可能是什麼原因？

4. (P. 10)

生態音樂家都在做什麼樣的工作？

5. (P. 12)

什麼是聲音設計？哪些時候需要用到聲音設計？

【附件二】：學習單 2

安妮報閱讀計劃 Vol.17 《聆聽特刊》 學習單設計/傅嘉琳老師

聽！繪畫的聲音 2

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

得分

- 你喜歡哪一位畫家(蒙德里安 / 康丁斯基 / 保羅·克利)運用音樂元素創造並表現繪畫的感覺？理由是什麼？

音樂＋繪畫【創作小筆記】

- 主題音樂：
- 請用你所能夠形容的語彙，充分地寫出你聽到這首音樂的感覺...
 - ★ 你感受到什麼？有著什麼樣的聯想或想像？
 - ★ 充滿著什麼樣的氣氛？
 - ★ 有沒有具體的形象(還是抽象的符號)？那是什麼？可能會是什麼樣的畫面？
 - ★ 如果用顏色來表現這首音樂的感覺，可能會有哪些顏色在這個畫面當中？
 - ★ 你想用什麼樣的方式或技法來表現這個畫面？

【提示】

形式：平面/半立體；技法：繪畫/拼貼/折疊...；圖像是具象/半具象/抽象；
使用的材料與工具：蠟筆、水彩、彩色筆、鉛筆、簽字筆、毛筆、色紙、特殊美術紙、
布料、廣告顏料、彩色鉛筆、剪刀、美工刀、特殊顏料...