

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫
113 學年度第 1 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：新北市立青山國民中小學

執行教師：游舒雅 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 (如有請附上)

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	新北市立青山國民中小學		
授課教師	游舒雅		
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		
課程類型	☐ 高一多元選修 ☐ 高二加深加廣 ☐ 其他： _ _ _ _ _		
班級數	6 班	學生數	150 名學生

貳、課程內容及教學大綱

課程名稱	變臉/辨臉
課程主題 (可複選)	☐ 色彩 ☒ 質感 ☐ 比例 ☒ 構成 ☐ 結構 ☐ 構造 ☒ 重大議題： <u>A5、A6、B3</u> (請參考下方主題並填入)
課程主題 其他選填項目	【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。
全新課程說明	☒ 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。 ☐ 參考先前課程，並加入重大議題 (☐ 本人__(請填學期)__課程、 ☐ 《美感行動誌》收錄課程) ☒ 課程設計創意理念： 1.將藝術創作融入抽象的情緒課題，引導學生覺察與同理人我的情緒。 2.利用 AI 生成圖像輔助藝術創作，讓學習方式更能順應科技潮流。 3.跳脫傳統人像創作的框架，讓日常素材取代顏料色筆以作為創意媒材。
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	
學生已於七年級的課程，學會基礎的靜物素描，對於線條的描繪、立體感的表現方式，以及物體大小比例關係等，有基本的概念與描繪能力。此外，八年級學生正值青春風暴期，情緒起伏陰晴不定，如此更適合透過本課程的觀察與引導創作，學習認識自己與他人。	

三、課程概述

青少年正處於情緒起伏的風暴期，許多校園危安事件的肇因之一，源自於情緒的覺察與控管問題。對於自我的情緒管理與同理心的培養，是處於青春期階段的學生所應建立與培養的能力，才能有效地減少校園衝突事件的發生。而透過人的臉部表情去感知、理解他人當下的情緒狀態，更能有效學習到察言觀色的技巧。

因此，本課程跳脫傳統人像素描的教學模式，將讓學生在課程中同時認識『質感』與『構成』兩大美感構面的美學素養，並且在課程鷹架的逐步建構下，透過人像表情觀察、以及對於情緒的認識，將相關知能融入藝術創作中，期待學生能從中除了習得美感素養之外，也能培養情緒的覺察力，進而建立起對他人的同理心。

四、課程目標

美感觀察	1.對於日常素材的質感與應用，能有細微的觀察與體會。 2.能觀察不同情緒之下，人的臉部細微表情變化，進階學習到人像創作的表現形式與手法。
美感技術	1.能透過素材加工改造之方式，讓素材產生的形變，呈現出新的質感感受。 2. 能透過 iPad 利用 Microsoft Copilot，寫下相關圖像生成指令，生成人像表情，以作為創作的圖像素材。
美感概念	1.學生將透過課程的安排，配合漸進式實作活動的引導，逐步建構起對於質感與構成兩大構面的美感概念。 2. 學生將利用 Microsoft Copilot 生成人像表情圖檔，並且能認識 AI 圖像的風格與特色。

其他美感目標	1.教育部 108 課綱 19 項重大議題其中的： (1)<u>品德教育</u>：品 J1 溝通合作與和諧人際關係。 (2)<u>生命教育</u>：生 J2 探討完整的人的各個面向，包括身體與心理、理性與感性、自由與命定、境遇與嚮往，理解人的主體能動性，培養適切的自我觀。 2. SDGs 聯合國「2030 永續發展目標」其中的 3.健康與福祉：學習覺察自己的情緒，說出自己的感受，以促進身心健康。
--------	--

五、課程大綱、教學進度 (課程週次請依課程需求增減，請詳述操作方式以便記錄分享)

週次 / 序	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述															
1	11/5	質感與情緒的連結： 認識不同質感的素材，經由外力加工產生形貌的轉變，使其產生的立體感與份量感，能對應到合宜的情緒表徵。	1. 教師提供線類與面類共四種素材，讓學生透過觸摸，以便感受這些素材原始的質感，並且透過小組討論，彼此分享一下這些素材於日常生活中的應用方式。 <table><tr><td rowspan="4">素材</td><td rowspan="2">線類</td><td>軟的</td><td>棉繩</td><td>如：編織提</td></tr><tr><td>硬的</td><td>鋁線</td><td>如：網架</td></tr><tr><td rowspan="2">面類</td><td>光滑</td><td>牛皮紙</td><td>如：包裝袋</td></tr><tr><td>粗糙</td><td>帆布/不織布</td><td>如：帆布包</td></tr></table> 2. 教師提供電影角色文本與其經典的情緒表情，讓學生認識各種情境之下的表情特徵，建立對於情緒表徵的印象與認知。 3. 學生從電影角色的經典情緒表情中，選擇一類情緒作為本堂課進行試驗的主題。 4. 學生自選上述合適的素材予以加工，原本的素材質感透過加工後，產生形體變化，進而在視覺方面呈現全新的質感感受，再利用加工後的素材質感，表現所挑選的情緒主題。	素材	線類	軟的	棉繩	如：編織提	硬的	鋁線	如：網架	面類	光滑	牛皮紙	如：包裝袋	粗糙	帆布/不織布	如：帆布包
素材	線類	軟的	棉繩			如：編織提												
		硬的	鋁線		如：網架													
	面類	光滑	牛皮紙		如：包裝袋													
		粗糙	帆布/不織布	如：帆布包														

			5. 同時教師須先限定素材的加工方式須為以下三種： <u>堆疊</u>、<u>凹折</u>、<u>綑紮</u>，讓學生在手作過程中更有依循的規範。 6. 將各組的完成品集結與分類擺放;全班進行觀摩與討論。
2	11/12	認識情緒表情特徵： 透過 iPad 與 Microsoft Copilot 生成人像表情，再速寫下臉部情緒的線條肌理，練習察言觀色的技巧。	1.教師讓各組從「喜、怒、哀、驚恐」四種情緒中，選擇一種作為主題。各組學生透過 iPad，配合所選的情緒主題，可以設定角色身分須為『自己』(即須符合自己的人像樣貌特徵)，嘗試在 Microsoft Copilot 寫下相關圖像生成指令，並且取得相關圖像後存檔備用。若學生仍有『個人偶包』負擔、在意形象時，教師提供另一個取得表情圖像的折衷辦法，就是學生也可以自由在網路上，搜尋合宜的情緒表情圖像並且截圖備用。 2.學生觀察上述圖像檔案，先對情緒表情有所仔細觀察，再利用簽字筆、紙膠帶、描圖紙，以描圖複製方式，將臉部的五官形狀、肌肉起伏與皺紋線條，描繪在描圖紙上面，完成個人的<u>情緒表情線稿</u>。 3.依照所設定的四種情緒分類，學生將個人的<u>情緒表情線稿</u>，張貼在對應的情緒分類區。此四大分類區所收集到的表情線稿，將作為下一堂課的討論內容。

3	11/19	情緒與表情之連結： 透過學習單的提問，梳理情緒與表情形式的關係，建構學生對於兩者的認知概念。	1.延續第二堂課的學習內容，學生將利用學習單，搭配張貼在四大情緒分類區的表情線稿，進行觀察與討論。 2.學習單觀察重點為探討在不同情緒之下： <u>※五官形狀的大小變化</u> <u>※臉部線條的增減與聚散</u> <u>※臉部肌肉的隆起與凹陷</u> 3.透過本堂課的觀察與討論，學生將對於情緒與面部表情的對應關係，有更清楚地認識，會有利於後續操作課程的進行。
4	11/26	情緒表情的構成： 對於四種情緒的表情呈現，能選擇合宜的線材長度與曲度，於人臉圖案上作適切的位置安排，建構學生對於情緒表情的「構成」經驗。	1. 本堂課將利用小組方式進行，讓學生在過程中能反覆與他人進行討論與嘗試，以便建構學生的「構成」學習經驗。 2. 教師提供毛根線材、剪裁黏貼工具，以及四張 A4 尺寸的人臉圖案線稿(無五官)。 3. 小組須利用適量的毛根線材，配合「喜、怒、哀、驚恐」四種表情主題，於四張 A4 尺寸人臉圖案線稿上，創造出最有情緒張力的表情，包含五官的概略位置、形變結果，以及所對應的皺紋肌理。 4. 小組陳列展示完成品，讓全班瀏覽與討論，並觀察線材所呈現的視覺張力。

5	12/3		1. 教師提供：八開美國紙板、人臉圖案線稿(無五官)、線類與面類共四種素材、剪裁黏貼用具等。 2. 學生以第二堂課所完成的個人情緒表情線稿做為作品主題，於美國紙板上仿照人臉圖案輪廓，進行草圖的規劃與創作。
6	12/10	情緒臉譜作品創作： 綜合前面幾堂課所學，學生能透過藝術技巧，於作品創造情緒張力與質感表現，進而能對他人的情緒感同身受，有所同理。	延續前一堂課的進度，學生選擇合宜的素材，配合第一堂課所學的概念，於紙板的草圖上進行質感加工，以便呈現出類似半浮雕的作品，讓表情的線條紋理、肌肉起伏，得以素材改造的方式呈現。
7	12/17		學生進行作品的微調與修整，過程中可與同儕或教師進行討論，以便能讓臉譜作品在情緒的表現上更有張力。
8	12/24		1. 學生將完成的情緒臉譜作品陳列擺放，再透過 iPad 拍攝與記錄作品，並將作品圖檔上傳至 Padlet。 2. 學生於 Padlet 撰寫學習心得，師生進行瀏覽討論與回饋。

六、預期成果

1. 學生將對於質感與構成兩大美感構面，有所認識並且透過實際的創作過程，能將創意理念於作品中發揮。
2. 學生能利用 Microsoft Copilot 人像生成技術，獲得所需的 AI 圖像，並且能應用於藝術創作之中。
3. 透過藝術創作所融入的情緒課題，將使學生能學會自我覺察與同理他人的情緒。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

《做設計的第一堂材料課》。Inna Alesina & Ellen Lupton 著。莊雅晴譯。原點出版。2020。

八、教學資源

1. Padlet : <https://padlet.com/>
2. Microsoft Copilot : <https://copilot.microsoft.com/>
3. 美感教育 : <https://aade.project.edu.tw/example/>
4. SDGs 聯合國永續發展目標 : <https://globalgoals.tw/>

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

- (1)第一堂課教師所提供的素材中，增加了「不織布」這類學生於手工藝創作時常接觸的布面材料，讓學生多一種選擇性，也期待能激發更多新穎的創作表現形式。
- (2)第二堂課的教學內容，在實際的教學現場發現，每位學生未必能在有限時間內，照著原設定的 AI 生成方式順利取得所需的創作圖像，在不耽誤教學的原則之下，教師隨即調整課程活動內容，讓教學流程得以順利推展。

二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

1. B 學生操作流程：(1)教師提供線類與面類共四種素材，讓學生透過觸摸，以便感受這些素材原始的質感，並且透過小組討論，彼此分享一下這些素材於日常生活中的應用方式。(2) 教師提供電影角色文本與其經典的情緒表情，讓學生認識各種情境之下的表情特徵，建立對於情緒表徵的印象與認知。(3) 學生從電影角色的經典情緒表情中，選擇一類情緒作為本堂課進行試驗的主題。(4) 學生自選上述合適的素材予以加工，原本的素材質感透過加工後，產生形體變化，進而在視覺方面呈現全新的質感感受，再利用加工後的素材質感，表現所挑選的情緒主題。(5) 同時教師須先限定素材的加工方式須為以下三種：堆疊、凹折、綑紮，讓學生在手作過程中更有依循的規範。(6) 將各組的完成品集結與分類擺放;全班進行觀摩與討論。

C 課程關鍵思考：

質感與情緒的連結

認識不同質感的素材，經由外力加工產生形貌的轉變，使其產生的立體感與份量感，能對應到合宜的情緒表徵。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：(1) 教師讓各組從「喜、怒、哀、驚恐」四種情緒中，選擇一種作為主題。各組學生透過 iPad，配合所選的情緒主題，可以設定角色身分須為『自己』(即須符合自己的人像樣貌特徵)，嘗試在 Microsoft Copilot 寫下相關圖像生成指令，並且取得相關圖像後存檔備用。若學生仍有『個人偶包』負擔、在意形象時，教師提供另一個取得表情圖像的折衷辦法，就是學生也可以自由在網路上，搜尋合宜的情緒表情圖像並且截圖備用。(2) 學生觀察上述圖像檔案，先對情緒表情有所仔細觀察，再利用簽字筆、紙膠帶、描圖紙，以描圖複製方式，將臉部的五官形狀、肌肉起伏與皺紋線條，描繪在描圖紙上面，完成個人的情緒表情線稿。(3) 依照所設定的四種情緒分類，學生將個人的情緒表情線稿，張貼在對應的情緒分類區。此四大分類區所收集到的表情線稿，將作為下一堂課的討論內容。

C 課程關鍵思考：

認識情緒表情特徵

透過 iPad 與 Microsoft Copilot 生成人像表情，再速寫下臉部情緒的線條肌理，練習察言觀色的技巧。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

(1)延續第二堂課的學習內容，學生將利用學習單，搭配張貼在四大情緒分類區的表情線稿，進行觀察與討論。

(2)學習單觀察重點為探討在不同情緒之下：

※五官形狀的大小變化

※臉部線條的增減與聚散

※臉部肌肉的隆起與凹陷

(3)透過本堂課的觀察與討論，學生將對於情緒與面部表情的對應關係，有更清楚地認識，會有利於後續操作課程的進行。

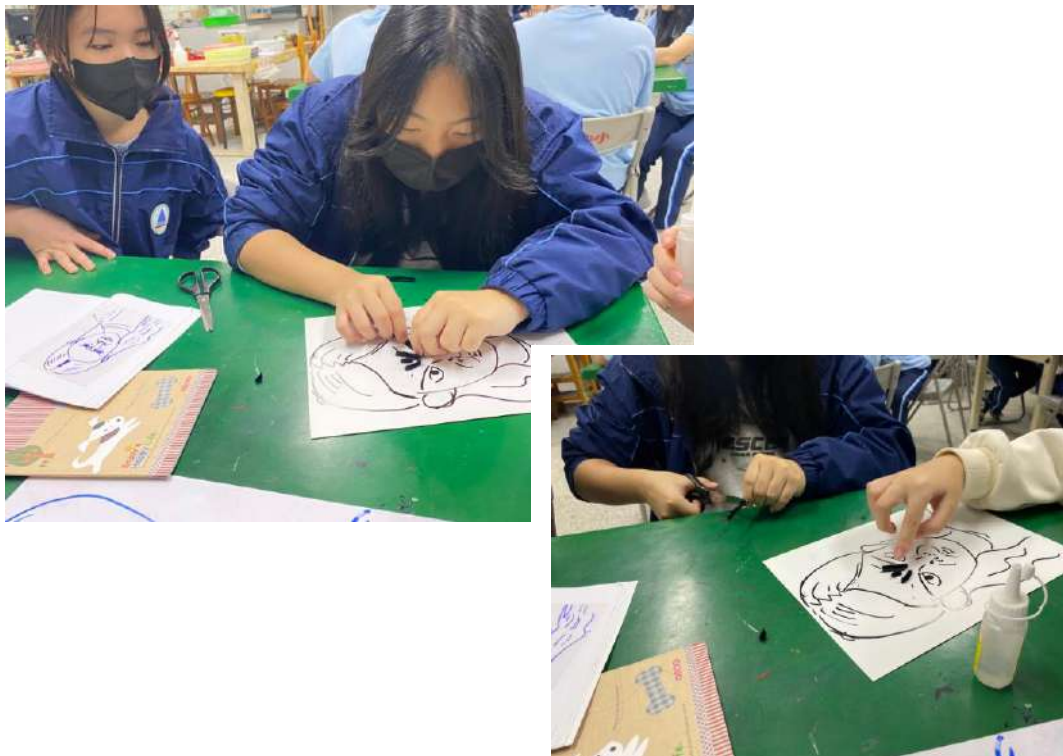
C 課程關鍵思考：

情緒與表情之連結

透過學習單的提問，梳理情緒與表情形式的關係，建構學生對於兩者的認知概念。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- (1)本堂課將利用小組方式進行，讓學生在過程中能反覆與他人進行討論與嘗試，以便建構學生的「構成」學習經驗。
- (2)教師提供毛根線材、剪裁黏貼工具，以及四張 A4 尺寸的人臉圖案線稿(無五官)。
- (3)小組須利用適量的毛根線材，配合「喜、怒、哀、驚恐」四種表情主題，於四張 A4 尺寸人臉圖案線稿上，創造出最有情緒張力的表情，包含五官的概略位置、形變結果，以及所對應的皺紋肌理。
- (4)小組陳列展示完成品，讓全班瀏覽與討論，並觀察線材所呈現的視覺張力。

C 課程關鍵思考：

情緒表情的構成

對於四種情緒的表情呈現，能選擇合宜的線材長度與曲度，於人臉圖案上作適切的位置安排，建構學生對於情緒表情的「構成」經驗。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- (1) 教師提供：八開美國紙板、人臉圖案線稿(無五官)、**線類**與**面類**共四種素材、剪裁黏貼用具等。
- (2) 學生以第二堂課所完成的個人**情緒表情線稿**做為作品主題，於美國紙板上仿照人臉圖案輪廓，進行草圖的規劃與創作。

C 課程關鍵思考：

情緒臉譜作品創作

綜合前面幾堂課所學，學生能透過藝術技巧，於作品創造情緒張力與質感表現，進而能對他人的情緒感同身受，有所同理。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

延續前一堂課的進度，學生選擇合宜的素材，配合第一堂課所學的概念，於紙板的草圖上進行質感加工，以便呈現出類似半浮雕的作品，讓表情的線條紋理、肌肉起伏，得以素材改造的方式呈現。

C 課程關鍵思考：

情緒臉譜作品創作

綜合前面幾堂課所學，學生能透過藝術技巧，於作品創造情緒張力與質感表現，進而能對他人的情緒感同身受，有所同理。

課堂 7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：學生進行作品的微調與修整，過程中可與同儕或教師進行討論，以便能讓臉譜作品在情緒的表現上更有張力。

C 課程關鍵思考：

情緒臉譜作品創作

綜合前面幾堂課所學，學生能透過藝術技巧，於作品創造情緒張力與質感表現，進而能對他人的情緒感同身受，有所同理。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- (1)學生將完成的情緒臉譜作品陳列擺放，再透過 iPad 拍攝與記錄作品，並將作品圖檔上傳至 Padlet。
- (2)學生於 Padlet 撰寫學習心得，師生進行瀏覽討論與回饋。

C 課程關鍵思考：

情緒臉譜作品創作

綜合前面幾堂課所學，學生能透過藝術技巧，於作品創造情緒張力與質感表現，進而能對他人的情緒感同身受，有所同理。

三、教學觀察與反思

本課程的第二堂課原本只設定為學生透過 iPad，配合所選的情緒主題，設定角色身分須為『自己』(即須符合自己的人像樣貌特徵)，嘗試在 Microsoft Copilot 寫下相關圖像生成指令，並且取得相關圖像後存檔備用。不過在實際教學現場中，發現有部分的國中生仍有青春期的『偶包』形象壓力，無法冒著毀滅自我形象的風險，去創造情緒張力夠強的圖像；另一個遇到的教學困境是，AI 生成圖像的取得，須在平板、網路、程式三項因素同時完備之下，才能在該堂課中順利產出所需要的圖像，但實際教學現場往往遇到許多須立即解決的軟硬體問題，會因而延宕了教學課程進度。因此為求課程能順利往後推展進行，教師有修正第二堂課的課程操作方式，增列讓學生也可自由採取上網方式，搜尋合宜的情緒圖像來運用，如此一來便能解決學生害怕形象幻滅而被取笑，或是 AI 生成圖像不順利的窘境。

本次課程試圖將情緒議題帶入藝術創作的歷程中，在教學經驗中發現，課堂一至四的學習鷹架，將有助於發展後續情緒臉譜的創作。許多學生從剛開始對於情緒表情的懵懂與無所覺察，隨著教師課程的美感鷹架建構，逐漸能區別不同情緒所對應的面部表情變化，並且能試著選擇合適的材料與加工技巧，讓情緒臉譜作品有成功的詮釋與表現。

整體而言，教師在教學過程中，可以看到各班學生投入在創作的過程，也願意與同儕交流討論彼此的構思與想法，當然在最後作品呈現裡，能看到許多令人驚豔的學習成果，藉由作品的交流分享，也讓這次的教學成功畫下完美句點。

四、學生學習成果

