

113 至 115 年美感與設計課程創新計畫
113 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： 桃園市桃園區大有國民中學

執行教師： 余采樺 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
3. 執行內容與反思

二、 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 (如有請附上)

美感智能閱讀概述

一、基本資料

辦理學校	桃園市桃園區大有國民中學
授課教師	余采樺
教師主授科目	彈性課程-大而畫之
班級數	15 班
學生總數	420 名學生

二、課程概要與目標

課程名稱	Mood Maker：設計我心中的主角				
報紙使用 期數及頁數	第 17 期，第頁		文章標題	如果我是一座冰山……	
課程融入 議題	☐ 性別平等教育 ☐ 原住民族教育 ☐ 生涯規劃教育 ☐ 多元文化教育 ☐ 閱讀素養教育 ☐ 人權教育 ☐ 環境教育 ☐ 海洋教育 ☐ 科技教育 ☐ 能源教育 ☐ 家庭教育 ☐ 品德教育 ☐ 生命教育 ☐ 法治教育 ☐ 資訊教育 ☐ 安全教育 ☐ 防災教育 ☐ 戶外教育 ☐ 國際教育 ☐ 無特定議題 ☒ 其他：社會情緒學習				
施作課堂	彈性 課程	施作總節數	3	教學對象	☐ 國民小學_____年級 ☒ 國民中學<u>七</u>年級 ☐ 高級中學_____年級 ☐ 職業學校_____年級

1. 課程活動簡介

本課程以《安妮新聞》「如果我是一座冰山……」一文為起點，引導學生認識「冰山理論」，理解外顯行為之下，往往隱藏著更深層的內在需求與感受。課程核心活動是「挖掘內心小宇宙」學習單，這是一份精心設計的創意 SOP，帶領學生從神獸化身、感官偏好、情緒地圖到人際關係等多重面向，進行一場深入的自我探索。學生將透過文字、符號與色彩，逐步將抽象的個人特質、情感與價值觀「視覺化」。最終目標是讓每位學生都能從這趟探索之旅中，提煉出 3-5 個專屬於自己的核心視覺元素，作為設計獨一無二素描本封面的靈感庫，讓藝術創作真正成為自我表達的媒介。

2. 課程目標

- (1)認知：學生能透過學習單的引導，辨識並描述自己的個性特質、情緒感受與價值觀。
- (2)技能：學生能將抽象的自我概念（如個性、情緒、回憶）轉化為具體的視覺符號、色彩與圖像，作為封面設計的基礎。
- (3)情意：學生能樂於透過藝術創作來表達個人內心世界，感受創作與自我的連結。

三、執行內容與反思

1. 課程實施照片與成果

2. 課堂流程說明

第一節課：內在探索與概念發想

1. 引起動機 (10 分鐘)：維持「冰山理論」的導入，但增加**藝術家案例**。展示幾位藝術家（如 Frida Kahlo、Marc Chagall）如何將個人經歷與夢境化為作品，讓學生理解「藝術是內心世界的鏡子」。
2. 學習單探索 (30 分鐘)：引導學生完成「挖掘內心小宇宙」學習單 1-8 項。此階段重點在於**發散性思考**，鼓勵學生自由、誠實地記錄，不必擔心如何「畫」出來。這是**資料蒐集**的過程。

 挖掘內心小宇宙 X 素描本封面 X 創意點子靈感庫

這學期的最後一個任務，就是要為陪伴我們一整個學期的素描本設計一個獨一無二、超級「你」的封面！每次打開素描本，都像打開一個專屬於你的奇幻世界！請放輕鬆，打開你的心，讓我們一起探索吧！這些答案將會是你們設計封面時最棒的靈感資料庫喔！準備好了嗎？Let's GO!

心靈之森心理測驗
找到專屬守護神獸

班級： 姓名： 座號：

1. 我的神獸化身：
之神
守護神獸名字：
MBTI 類型：
列出敘述中最有感的一段話：
2. 手繪神獸的外形
(描繪局部特寫/身上出現的圖騰/全身均可)
3. 感官大探索
當走進一個新環境（比如一家有趣的店、一片森林、一個熱鬧的市場），通常會先注意到什麼？是撲鼻而來的氣味、映入眼簾的色彩與光影、周遭的聲音、還是可以觸摸到的材質？覺得自己最常用哪個感官來感受這個世界呢？(圈起來)
4. 熱愛進行式
最熱衷的興趣或嗜好是什麼呢？（例如：打籃球、跳街舞、彈吉他、玩滑板、看動漫、寫故事、種植物、做甜點）從事這些活動時最常出現的情緒、感受為何？
5. 色彩密碼
回想自己的穿搭、穿的包包、穿的鞋子，請使用色鉛筆，塗上最喜歡的三個色彩。
6. 友情記憶
在學校時，最喜歡和好朋友一起做的事？放學後或放假時，最常和好朋友一起做的事？
7. 心情塗鴉
畫一個我現在的表情……
8. 解壓中心
想想最近讓我覺得很有壓力、煩惱的一件事，寫下我現在想大喊的一句話。

3. 技法提點與小結 (5 分鐘)：快速展示學生作品範例（如您提供的照片），提點「拼貼 (Collage)」作為一種組合不同想法的創作方式。預告下堂課將學習如何將文字與想法「翻譯」成圖像。

第二節課：符號轉譯與視覺語彙

1. 回顧與聚焦 (5 分鐘)：請學生從前一週課堂填寫的內容中，圈選出 3 個最有感覺的**關鍵詞**（例如：鏡子、勇敢、蝴蝶、壓力）。
2. 符號轉譯練習 (20 分鐘)：
 - 教師示範：以「壓力」為例，引導學生思考其視覺形象（可能是一塊石頭、一團纏繞的線、緊繃的彈簧）。
 - 學生練習：引導學生完成學習單 9-14 項，特別是第 13 項「視覺圖像化」。要求學生為自己圈選的 3 個關鍵詞，各畫出至少 2 種不同的**符號草圖**。此步驟是將文字概念轉譯為**視覺語彙**的關鍵。

9 如果個性是一本「使用說明書」，最重要的三項「使用指南」會是什麼？（可以是自己的性格、對自己的提醒、不能踩的雷）

例如：
#真誠待人 #爽朗 #今日事今日畢
#討厭分組遇到躺平仔

10 在團體中比較像哪一種角色？

- ☐ 領導者
- ☐ 默默支持者
- ☐ 點子王/創意者
- ☐ 協調者/傾聽者
- ☐ 其他：

11 想像力超人
如果可以變成任何一種「東西」（非動物，例如：一棵大樹、一本魔法書、一首歌曲、一顆星星、一種天氣、一個行動電源、一扇門），一個行動電源，為什麼？你會想變成什麼？為什麼？

12 能量補給站 ⚡
什麼樣的事情會讓你感到開心、放鬆，或者充滿能量？（例如：打一場爆汗的球賽、聽一首超嗨的歌、吃到美味的食物、跟好朋友聊天、完成一件很酷的作品、看一部感人的電影）

13 視覺圖像化
承上題提到的事情，請用一個簡單的符號、圖案，來表現這個讓你充滿能量的事情。（使用鉛筆描繪）

例如：逛文具店讓我能量滿滿

14 動物人格放大鏡
想像一下，如果可以用一種動物來比喻自己，牠會是什麼？不只是外表或習性，更重要的是，牠的哪些「內在特質」（例如：堅毅、自由、沉靜、好奇、領導力、守護性）深刻地反映了我？

參考特製對照表(背面)

15 你的封面會比較偏向一種風格？

- ☐ 幻想魔幻風（如：夢境、星空、童話）
- ☐ 街頭潮流風（如：塗鴉、標籤、街景）
- ☐ 自然靜謐風（如：山水、雲朵、花草）
- ☐ 幾何抽象風（如：線條、色塊、結構）
- ☐ 情緒寫實風（如：寫實物品、自畫像）
- ☐ 其他風格：

16 我的封面故事版
綜合以上所有思考，列出 3-5 個想放在封面上的核心視覺元素（可能是符號、色彩組合、具體形象/動物、抽象圖形、文字造型等）。

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

3. **風格定調與元素整合 (15 分鐘)**：引導學生完成 **15-16 項**。請學生從剛才的符號草圖、代表色、神獸特徵中，挑選出最終要放上封面的「核心視覺元素」。這是在建立他們個人的「創作素材庫」**。

第三節課：構成與實踐—我的封面故事

1. 設計原理示範 (10 分鐘)：

- 針對學生的作品風格，示範拼貼構成的幾個關鍵技巧：
 - **主體與背景**：如何用人像作為視覺焦點。
 - **層次與堆疊**：如何利用前後遮擋創造空間感。
 - **圖文整合**：如何將手寫字、貼紙文字融入畫面，成為構圖一部分。
 - **象徵物** ㄛ: 如何將蝴蝶、相機等象徵符號，策略性地放在臉上或周圍，以強化寓意。

2. **創作實踐 (25 分鐘)**：提供多元媒材（色紙、雜誌、描圖紙、蕾絲紙、貼紙等），讓學生運用前兩堂課的「創作素材庫」與剛學的構成技巧，開始動手製作素描本封面。教師巡視，針對個別學生的構圖給予指導。

3. 作品微型展覽與詮釋 (10 分鐘)：

- 邀請學生將作品立在桌上，進行一次「桌面藝廊」走動觀摩。
- 請自願的學生（2-3 位）分享他們的作品，分享格式可引導為：「我的封面故事是關於【我的主題，如：關係】，我用了【具體元素，如：鏡子和蝴蝶】來表達【我的感受/想法】，因為【原因】。」

3. 教學觀察與反思

- 挑戰與調整：

1. **挑戰：**從「概念」到「構成」的鴻溝。學生雖然有很多想法（學習單內容），但不知如何組織在畫面上，容易造成元素堆砌、畫面雜亂。
2. **調整策略：**強化第三節課的「構成示範」，並在創作過程中，不斷提問引導：「你的主角是誰？你想讓觀眾第一眼看到什麼？這句話要放在哪裡才能跟圖像對話？」
3. **挑戰：**象徵意義的深化。學生可能只停留在符號的直接對應（如：蝴蝶=美麗），未能深入挖掘。
4. **調整策略：**在第二節課「符號轉譯」時，可以進行**全班腦力激盪**。例如提問：「蝴蝶除了美麗，還能代表什麼？（蛻變、脆弱、自由、稍縱即逝...）」拓展學生的聯想廣度，讓作品的詮釋空間更豐富。

- 未來發展與課程連結：

- **系列創作：**本次封面設計可作為「第一章」。後續課程可引導學生打開素描本，以「關係像一面鏡子」或「什麼是真正的勇敢」為題，進行更深入的系列創作。
- **數位媒材延伸：**可將此單元與資訊課程結合，讓學生將手作拼貼的元素拍照、去背，再利用 **Canva** 或簡報軟體進行數位排版，創作數位版的海報或卡片，符合新課綱對跨領域與數位素養的要求。