

桃園市112學年度國民中小學教師素養導向優良教學示例評選

課程活動設計—「有點像你，有點像我」

壹、課程設計理念

我們常常會在課本上看到藝術家的自畫像，藝術家透過描繪自己的形象、五官、體型、服飾及背景等真實生動的樣貌，呈現自己的生活日常，也反映出自己的思想與情感。甚至從作品中的筆觸、線條、顏色，看出藝術家們對於自身容貌的認知與心境變化。在國小的藝術教育課程中，如何引導學生透過生活中的觀察、保存童年時期的喜怒哀樂之情感，以日常行為的探索和多元表現形式記錄著自己成長的過程。

本次的課程以「理解藝術符號，表達情意觀點」和「多元的藝術形式，探索自我的感受」這兩個核心，帶領學生透過藝術畫作的欣賞與觀察，引入探索生活日常情感表達的必須性，並學習「科技」、「拼貼」、「一版多色」的造型技巧，透過表達自我的形象與特質，呈現出學生在「自畫像中」多元的表現形式與畫中「會說話」的現代轉譯。自畫像中從藝術史的脈絡中一路走來，除了是從前記錄肖像的一種方式與題材，對於現今的孩童，在科技便利且快速的時代，學生如何探索自我的價值與肯定自身在生活中的位置，是在課程中和學生一起努力的內涵，以藝術造型的方式呈現作品。

在課程設計上，可分為三個部分，分別是【AI 畫圖，表情說故事】—以 AI 探索人物表情與情感的抒發、【有點像你，有點像我】—自我的觀察與建構，以一版多色探究自我的形象表述、【舞動青春】—以拼貼、科技的技法，給予自畫像的轉譯。以理解藝術符號，表達自我的情意，並以多元形式探索自我為核心概念，由「觀察」出發，逐漸進入「試探」階段，並在多元的形式中「發現」自我。

一、【AI 畫圖，表情說故事】

一幅自畫像畫作中，都有藝術家想表達的一種情緒和畫作的故事，學生先從欣賞與觀察的角度重新看見自畫像中的情緒表達，並引領生活周遭發生的小事件，以表演

的方式呈現出情緒宣洩的必要性，同時讓在旁觀者及表演者，能透過肢體的演繹，思索情緒表達與自我的連結性為何？進一步去發掘自我在情緒表達時所透露出的訊息。

二、【有點像你，有點像我】

課程先讓學生嘗試以平板自拍的功能，拍攝出個人臉部不同角度的面向，並組合成一張自我的畫像。學生透過取景與拍攝角度的取捨，去詮釋個人觀看的意義，也呈現自畫像中「我」與「他者」的異同，界定自我和同儕間互動行為的關係連結，並以多視角的組合，完成一張自我的畫像構圖，因畫像構成中，有不同視角的組合，亦會呈現自我畫像裡的趣味性，和青少年的社會脈絡互動間的意涵。

三、【舞動青春】

現代的人物畫像，脫離了文藝復興時期對人物畫像描繪的紀念意義，以更多元的方式傳達畫中人物的感受性和媒材的創造性。因此，將自我個人特質的獨特性呈現出來，非侷限在人物的「像」，而有更多對個人生活特質的觀察，以不同媒材的拼貼與合成，去產生青春年畫中的異想「人像畫」，創造出創新與自我畫像的時代性作品。

貳、課程架構及教學策略

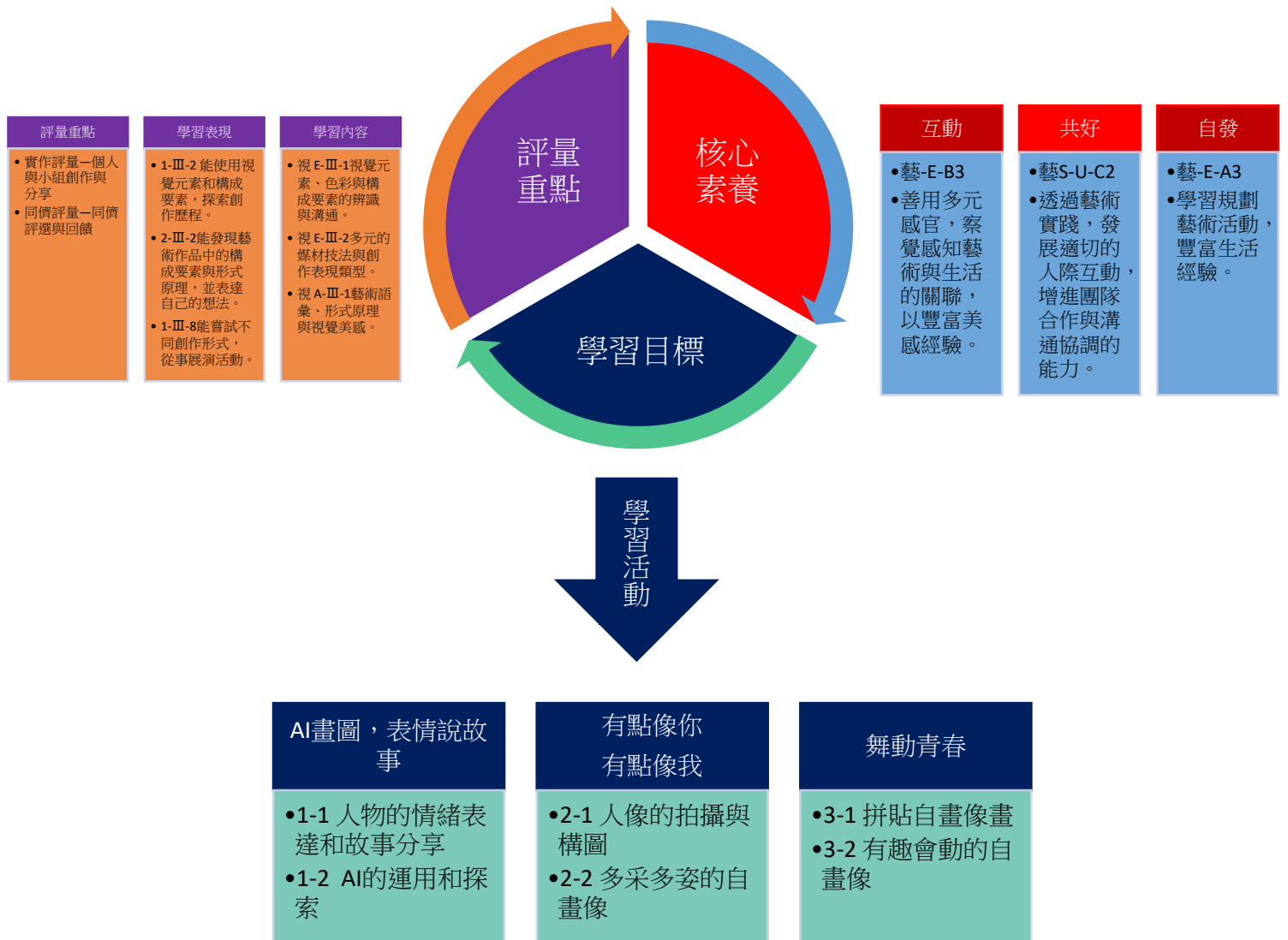
一、課程脈絡與架構圖

本課程之主要特色為藝術、語文和科技的跨域結合，引導學生能運用及學習不同的媒材，在跨領域的議題課程中進行藝術課程的探索。學習對象為國小五年級的學生。

(一) 單元脈絡

(二) 課程架構圖

二、學習活動與目標

(一) 【AI 畫圖，表情說故事】

本課程教學是從畫作的「觀察」與「欣賞」開始，一件畫作的精采度不是因為藝術家的名氣與畫作拍賣價值之高低而決定，而是取決我們在教學中以畫中故事的觀察進而到作品美學原理的欣賞，來了解一幅畫作的美與感知。依照畫作中藝術家所欲表達人物像的情緒與故事，來試圖了解人物畫像中情緒表達的必要性（例如：愉快、驚恐、憤怒與開心）。使學生透過生活中的事件來陳述情緒、情感表達的意義，連結欣

賞一幅畫作時，能和藝術家產生相關的連結與思緒，進而構思一張有故事、有表達情緒的一件畫作。

使用 AI 的工具來作為此課程表達創作的方式，目的是希望以跨域的方式，試圖讓學生運用科技的能力與藝術創作的技法來做整合，以藝術為本質的出發點，探索人物畫像所著眼的表情生動、情感流露與形式呈現的方向，創造出一張具有故事的人物畫像。

（二）【有點像你，有點像我】

人像五官、位置、視角的觀察從自己開始，因此藉由平板自拍的相機，自拍出自己不同的面相與視角（例如：正面視角、俯瞰視角、側臉視角和仰望視角）。不同的觀看視角，隱含著學生觀看世界的不同觀點與寓意，這樣的觀看方式正如同學生間人際關係互動模式的「取捨」樣態。練習自拍照片，除了照片形式的呈現，也給學生觀察與省視自己的機會，讓自己在在此階段重新正視自己，因此每位學生會有創新的拍攝技巧，或有仿效同儕的趣味互動。

接著，學生利用平板軟體的拼合與重組，重新創造一個多視角的自畫像，在這個過程中，學生會篩選自我的照片，會認識自我的需求，或解構自己在「自我」中形象的樣貌與意義的產出。

最後，回到藝術技巧的層面來創作一幅自畫像，運用描圖、膠板雕刻、一版多色的印製，產生一件具有個人獨特性的作品。這件作品所帶給學生的不僅是最終呈現的形式—「一版多色」的版畫作品，而更讓學生在過程中，探索自我認同的價值與意義。

（三）【舞動青春】

從【AI 畫圖，表情說故事】、【有點像你，有點像我】到【舞動青春】的課程裡，實屬一連貫的課程延續，在教學策略上，以「同教材的深化」和「多元形式的展現」為主。「同教材的深化」指的是要求學生以活絡策略工具的使用，達到深入探索

與重新發掘的實作歷程。「多元形式的展現」則是指創作過程中，允許學生呈現多樣化作品的樣態，如同當代藝術多元的面向與可能性，藉以達到學生創作過程中，內化課程的意義、探索自我的價值與加廣呈現的形式。

(四) 【課程圖像】

課程之圖像，是希望學生能透過自我畫像的表情、情感與造型原理，引發自我在探索創作自畫像的內在寓意，重新打開自己的觀看視野與美感欣賞。依據十二年國教自發、互動、共好的精神，希望能夠培養學生在自主行動面向中，透過學習規劃和設計獨創的藝術作品，發揮創新精神，豐富生活經驗。在溝通互動面向中，透過善用多元感官，察覺生活和藝術的關聯，發展沉澱藝術涵養和美感素養。在社會參與面向中，透過與同儕的刺激、探討與共創的形式，完成一件具有內化涵養的作品過程，發展人際關係與團隊合作的能力。

參、課程內容

主題/單元名稱	AI 畫圖，表情說故事		設計者	游裕德、藍敏翔、呂學亮	
實施年級	五年級		節數	共 2 節，80 分鐘	
課程類型	☒ 主題式課程 ☒ 融入 <u>科技</u> 領域 ☒ 跨 <u>語文</u> 領域		課程實施時間	☒ (跨) 領域/(主題) 科目 ☐ 校訂必修/選修 ☐ 彈性學習課程/時間	
總綱核心素養	E-B3 具備藝術創作與欣賞的基本素養，促進多元感官的發展，培養生活環境中的美感體驗。				
領域學習重點	核心素養	藝-E-B2 識讀科技資訊與媒體的特質及其與藝術的關係	議題	核心素養	人 A1 能從自我探索與精進中，不僅建立對自我之尊重，更能推己及人，建立對他人、對人性尊嚴之普遍性尊重。
	學習表現	1-III-2 能使用視覺元素和構成要素，探索創作歷程		學習主題	使學生透過生活中的事件來陳述情緒、情感表達的意義，連結欣賞一幅畫作時，能和藝術家產生相關的連

			結與思緒，進而構思一張有故事、有表達情緒的一件畫作。
學習內容	視 E-III-1 視覺元素、色彩與構成要素的辨識與溝通。	實質內涵	人 E4 表達自己對一個美好世界的想法，並聆聽他人的想法。 人 E5 欣賞、包容個別差異並尊重自己與他人的權利。 人 E6 覺察個人的偏見，並避免歧視行為的產生。
學習目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 人物的情緒表達和故事分享 2. AI 的運用和探索 3. 作品的賞析與分享 		
教學策略	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用 AI 的工具來作為此課程表達創作的方式，目的是希望以跨域的方式，試圖讓學生運用科技的能力與藝術創作的技法來做整合。 2. 以藝術為本質的出發點，探索人物畫像所著眼的表情生動、情感流露與形式呈現的方向，創造出一張具有故事的人物畫像。 		
教材來源	國小藝術領域康軒版第六冊		
教學設備/資源	IPAD、PADLET、SKETCHBOOK		
教學活動設計(活動進行步驟)			
教學內容及實施方式			時間
教學內容及實施方式			評量
<p>一、引導活動：欣賞藝術家畫作，並察覺人物的情緒與表情</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 透過〈蒙娜麗莎的微笑〉、〈吶喊〉、〈哭泣的女人〉、〈吹笛少年〉四幅畫作，並提問：「說說看，他們的表情看起來怎麼樣？你覺得他們的心情如何？」學生思考並回應。 2. 這些畫作的表情，呈現了藝術家在畫作中表現的情緒，以及想說的故事。 			10'
			觀察學生是否能欣賞畫作，引發對畫作與自身生活故事的連結

二、發展活動：

(一) 教師說明從平板裡看著自己的臉，想像一下自己開心、憤怒、悲傷、歡樂的表情，這些表情所帶給別人的感受是什麼？

(二) 透過情境扮演，表達每個人情緒的表達

1. 爸爸開心的說：我們晚上去餐廳吃大餐。
2. 弟弟生氣地跟媽媽告狀，哥哥把我的玩具弄壞了。
3. 小美難過地告訴老師，他養的白文鳥飛走了。
4. 老師興奮的報告今年校外教學要去六福村玩。

(三) 運用六何法的語句敘述，完成 AI(COPILOT)圖片生成的指令設定，完成一張圖畫。以六何法指導學生運用句子語法當作生成圖片的指令，(六個 W：who、when、where、what、why、how)。這張圖片的生成，目的在結合科技知能，在藝術表現上，讓孩子能透過畫作中，呈現心中欲表達畫中的故事與想法。

1. 運用 AI(COPILOT)指令引導學生生成作品

2. 透過藝術與科技的整合，讓學生創作出自己人物畫像的情緒表達與作品意涵。

10'

學生能透過表演，表現肢體與情緒的連結

20'

學生能運用平板的科技技能，完成一件有故事的畫作

20'

三、綜合活動：

1. 學生透過平板生成圖片，並以 PADLET 互動媒體，將學生們的作品上傳。引導學生透過上傳作品的動作，寫下自己對作品的介紹。
2. 以主動分享的方式，鼓勵學生分享畫作人物的故事與心得。
3. 教師邀請學生分享生動的作品，並在互動媒體中欣賞與聆聽。

20'

學生能以善用詞語，表達畫作心中的想法
學生能分享自己畫作的故事，並聆聽他人的分享

參考資料

<https://infodatetw.blogspot.com/>

實施歷程

本課程教學是從畫作的「觀察」與「欣賞」開始，依照畫作中藝術家所欲表達人物像的情緒與故事，來試圖了解人物畫像中情緒表達的必要性（例如：愉快、驚恐、憤怒與開心）。使學生透過生活中的事件來陳述情緒、情感表達的意義，連結欣賞一幅畫作時，能和藝術家產生相關的連結與思緒，進而構思一張有故事、有表達情緒的一件畫作。

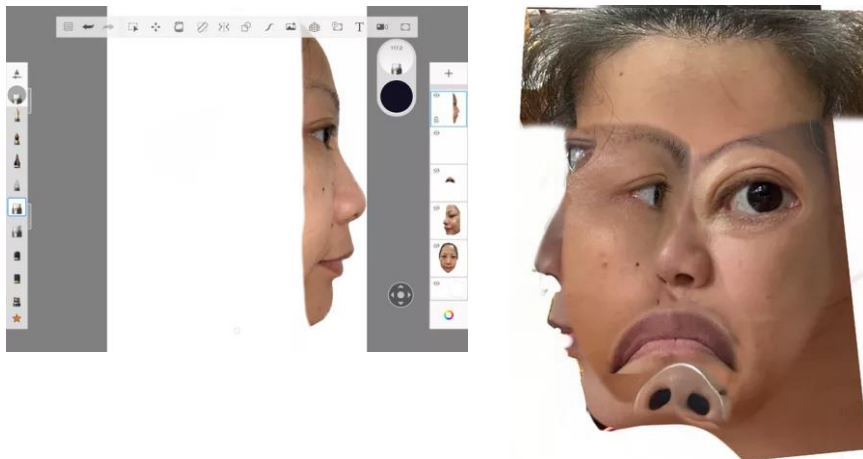
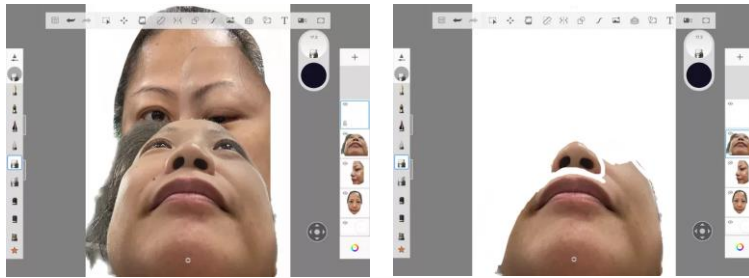
	<p>使用 AI 的工具來作為此課程表達創作的方式，目的是希望以跨域的方式，試圖讓學生運用科技的能力與藝術創作的技法來做整合，以藝術為本質的出發點，探索人物畫像所著眼的表情生動、情感流露與形式呈現的方向，創造出一張具有故事的人物畫像。</p>
實施省思	<p>在藝術課程的教學中，學生常不能表達自己所想與所畫的內容，並且執著在形式的表達，藉由科技整合學科的方式，讓學生能將自己的想法闡述出來，也是一種適切的教學策略。</p>

主題/單元名稱	有點像你，有點像我		設計者	游裕德、藍敏翔、呂學亮	
實施年級	五年級		節數	共 6 節，240 分鐘	
課程類型	☒ 主題式課程 ☒ 融入 <u>科技</u> 領域 ☒ 跨 <u>綜合</u> 領域	課程實施時間	☒ (跨) 領域 / (主題) 科目 ☐ 校訂必修 / 選修 ☐ 彈性學習課程 / 時間		
總綱核心素養	E-B3 具備藝術創作與欣賞的基本素養，促進多元感官的發展，培養生活環境中的美感體驗。				
領域學習重點	核心素養	藝-E-A1 參與藝術活動，探索生活美感。	議題	核心素養	人 B3 能欣賞、理解與人權相關之藝術、音樂、戲劇等創作，並能透過藝術或人文作品表達人性尊嚴之價值。
	學習表現	2-III-2 能發現藝術作品中的構成要素與形式原理，並表達自己的想法。		學習主題	學生利用平板軟體的拼合與重組，重新創造一個多視角的自畫像並篩選自我的照片，學習認識自我的需求，或解構自己在「自我」中形象的樣貌與意義的產出。

學習內容	視 E-III-2 多元的媒材技法與創作表現類型。		實質內涵	<p>人 E4 表達自己對一個美好世界的想法，並聆聽他人的想法。</p> <p>人 E5 欣賞、包容個別差異並尊重自己與他人的權利。</p> <p>人 E6 覺察個人的偏見，並避免歧視行為的產生。</p>
學習目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 人像的拍攝與構圖 2. 一版多色的套色原理 3. 多采多姿的自畫像 			
教學策略	<ol style="list-style-type: none"> 1. 觀察人像五官、位置、視角開始，以平板自拍的相機，自拍出自己不同的面相與視角（例如：正面視角、俯瞰視角、側臉視角和仰望視角）。 2. 不同的觀看視角，隱含著學生觀看世界的不同觀點與寓意，這樣的觀看方式正如同學生間人際關係互動模式的「取捨」樣態。 3. 引導「一版多色」的版畫做法，探索自我認同的價值意義。 			
教材來源	國小藝術領域康軒版第六冊			
教學設備/資源	IPAD / SKETCHBOOK / 描圖紙、膠板、雕刻刀、印墨、印紙、版畫機			
教學活動設計(活動進行步驟)				
教學內容及實施方式			時間	評量
<p>一、引導活動：以平板相機自拍不同視角</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師提問：「說說看，你們喜歡哪一個角度欣賞同學？（例如：正面視角、俯瞰視角、側臉視角和仰望視角）。你覺得每個視角呈現出什麼不同意義？」學生思考並回應。 2. 每位同學都透過外在形象呈現出不同的觀感，意涵著我們觀看時不同的想法，因此，在人際關係的互動中，不僅是外在形象的認識，也是對個人特質的了解。 			10'	學生能操作平板的相機功能

二、發展活動：

(一) 教師說明先從平板照出自己不同角度的面相，以 sketchbook 分割、拼貼和組合不同角度的自我，建構畫像的草圖。

30'

學生能運用 sketchbook，構想出畫像的組合

(二) 以描圖紙整理及描繪出自畫像的構圖

40'

學生能在已完成的自畫像中，使用描圖紙繪製膠板的構圖及分色

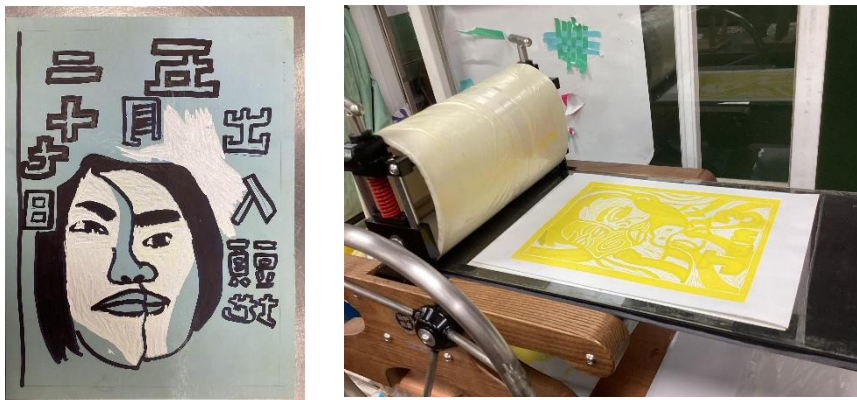
(三) 複印在膠板上，進行一版多色的雕刻

120'

學生熟悉雕刻刀的安全使用方式

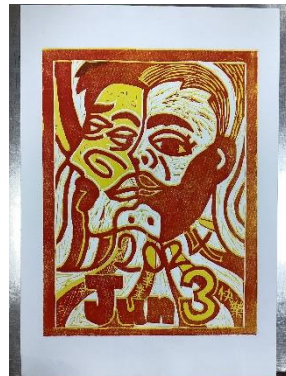
(四) 分別進行第一版雕刻，和第一版的套色

學生了解第一版的雕刻位置，並進行第一版套色的印製

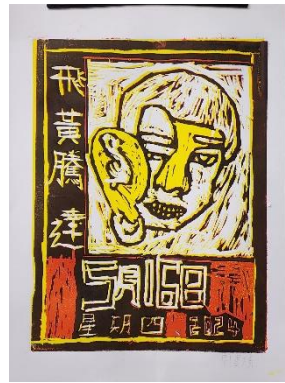

(五) 進行第二版雕刻，和第二版的套色

學生進行第二版的雕刻，及第二版的印製，此使必須提醒學生第二版欲呈現的顏色位置

(六) 進行第三版雕刻，和第三版的套色

30'

學生進行第三版的雕刻，及印製，說明最後一版的顏色設色以較深生為主，完成作品

三、綜合活動：

1. 以生動有趣的自我介紹，分享畫一版多色的自畫像。
2. 請學生透過作品分享自己和同學的生活點滴。

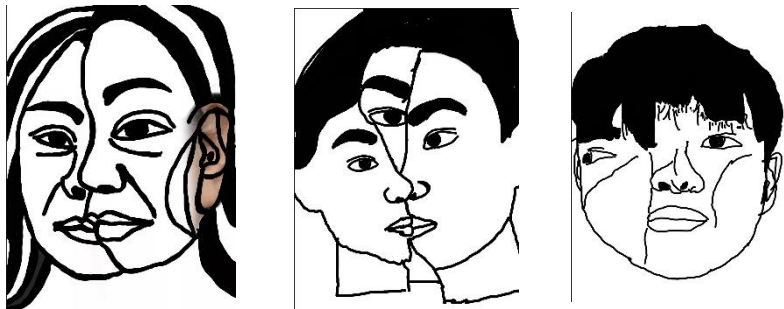
10'

學生能互相欣賞他人的作品，並給予自己和他人具體的回饋

參考資料

<https://www.wikiart.org/zh/ba-bo-luo-bi-qia-suo>

<p>實施歷程</p>	<p>由平板自拍開始，自拍出自己不同的面相與視角（例如：正面視角、俯瞰視角、側臉視角和仰望視角）。練習自拍照片，除了照片形式的呈現，也給學生觀察與省視自己的機會，讓自己在在此階段重新正視自己，因此每位學生會有創新的拍攝技巧，或有仿效同儕的趣味互動。</p> <p>接著，學生利用平板軟體的拼合與重組，重新創造一個多視角的自畫像，並以描圖紙描繪出創新的自畫像輪廓，以膠板刻印設色創造「一版多色」的版畫作品，而更讓學生在過程中，探索自我認同的價值意義。</p>
<p>實施省思</p>	<p>這個單元的教學流程是繁複與漫長的，但如同學生在成長過程中探究自己也是五味雜陳的。藝術常引領我們內化自己，發現自我，以達到生命中尋求自己的定位與成長。在教學的過程中常會聽到學生的驚人知：「挖賽，我的側面原來是這個樣子！」、「我的額頭最近長了好多痘痘！」、「你的鼻子很高耶！」，教師可以理解，學生在探索了，學生在尋找一個更適切與人相處的行為關係了。因此從課程開始到最後分享的過程中，孩子成就了自己，也發現同儕間的互動關係，這也是此次在教學中最大的感動與鼓勵。</p>

主題/單元名稱	舞動青春		設計者	游裕德、藍敏翔、呂學亮	
實施年級	五年級		節數	共 2 節， 80 分鐘	
課程類型	☒ 主題式課程 ☒ 融入__科技__領域 ☒ 跨__語文__領域		課程實施時間	☒ (跨)領域/(主題)科目 ☐ 校訂必修/選修 ☐ 彈性學習課程/時間	
總綱核心素養	E-B3 具備藝術創作與欣賞的基本素養，促進多元感官的發展，培養生活環境中的美感體驗。				
領域學習重點	核心素養	藝-E-A3 學習規劃藝術活動，豐富生活經驗。		核心素養	B3 藝術涵養與美感素養
	學習表現	1-III-8 能嘗試不同創作形式，從事展演活動。		學習主題	以多元的方式傳達畫中人物的感受性和媒材的創造性。將自我個人特質的獨特性、生活特質的觀察，以複合媒材的拼貼與合成，去產生青春年畫中的異想「人像畫」，創造出創新與自我畫像的時代性作品。
	學習內容	視 A-III-1 藝術語彙、形式原理與視覺美感。		實質內涵	綜-E-B3 覺察生活美感的多樣性，培養生活環境中的美感體驗，增進生活的豐富性與創意表現。
學習目標	1. 學習以生活回收物，尋找拼貼自畫像的元素，透過品貼與重組，完成創造性的自畫像。 2. 結合科技方式創造一幅有趣會動的畫像。				
教學策略	1. 「同教材的深化」指的是要求學生以活絡策略工具的使用，達到深入探索與重新發掘的實作歷程。 2. 「多元形式的展現」則是指創作過程中，允許學生呈現多樣化作品的樣態。				
教材來源	國小藝術領域康軒版第六冊				

教學設備/資源	IPAD、MY TALKING PET、ANIMATED DRAWINGS、過期雜誌、剪刀、膠水、回收物品		
教學活動設計(活動進行步驟)			
教學內容及實施方式		時間	評量
<p>一、引導活動：自畫像是什麼？</p> <p>1. 教師舉馬蒂斯的〈戴帽子的女人〉、台灣本土畫家陳進〈悠閒〉、瑪格利特〈戴黑帽的男人〉三幅畫作，並提問：「說說看，你們有感覺到畫家想傳達的意念？你覺得畫家的人像畫有什麼特別之處嗎？」學生思考並回應。</p> <p>2. 到了現代，人像畫變得更多元，將重點放在創作方法、媒材的表現與傳達畫面中人物的情感上。</p>		5'	
<p>二、發展活動：</p> <p>(一) 教師說明表達一張有特色的自畫像，不是在「像」，而是在你想傳達出自己有什麼特色，把自己的個人特色透過藝術表現的技法呈現出來。</p> <p>(二) 運用報章雜誌裡的豐富的印刷面，從雜誌中的各元素去剪貼、拼貼和構成一個有感受性的自畫像。</p>		35'	學生能透過複合媒材創作出一張自畫像
			

(三) 將每個人的自畫像結合 MY TALKING PET AI 軟體，以聲音錄製一段自己的簡介，將這件作品呈現會開口說話的自畫像，其風格因人而異，將自己畫像與真實的自我進一步的連結與展現。

15'

學生能將作品結合科技，並運用口說藝術的技能說唱出自畫像的特色。

五年10班

五年13班

五年14班

<https://youtu.be/166hZAuO6QA>

<https://youtu.be/YeTSvOsuwKw>

https://youtu.be/SfTQwpOX_K8

	多元的管道、平台，展現自己一般，是值得鼓勵與認同的。
--	----------------------------

肆、課程學生學習發現

1. 詩偉：在學習的課程中，原來一幅畫的表情很關鍵的，可讓我喜歡或不喜歡這張畫。
2. 祈瑄：我現在比較畫一張人物畫像，因為我可以用不同的方式去呈現。
3. 惟仲：我竟然會用 AI 畫一張圖，真有趣！
4. 姿妤：每一位畫家的畫都要他想表達想法，也在說一個故事，或更多的故事，非常有意思的。
5. 千翔：如果還有機會上這樣的課程，我會更大膽的去錄製我的介紹，這次太小聲了，有點可惜，
6. 文音：我喜歡這次的上課方式，很多元，從欣賞畫開始，然後可以用自己的方式創造一件很酷的作品，太好玩了。
7. 晨碩：我學到現在畫畫有很多方式，可以去嘗試看看，雖然我這次做得沒有很好，但我還是非常喜歡我的作品。
8. 李薇：我這次學盜版畫的印製方式了，很麻煩耶，但最會我還是完成了，非常有成就感，希望還有機會再試一次。
9. 柏騰：學習印版畫真的要很有耐心，我一開始沒有很真刻，但到第二版的時候，我就覺得很有趣了，所以那時候我有努力在刻了，還好最後我是很喜歡的。
- 10 姿語：我發現每一位同學的作品中，都有他們不同的想法，或想說的故事，這是我以前在看同學的畫時所不知道的部分，有些說的很有意思。