

第四屆全國藝術教育教學設計徵選

我的故事—作品集封面設計

我的故事－作品集封面設計

摘要

藝術課程的學習是一段漫長累積的過程，累積的或許是技巧的熟練，或許是想法的紀錄與改變；在教師有系統的介紹與引導下，學生藉此認識並建立起自己的藝術觀點。所以在學期課程初即進行個人作品集的封面設計，由自己親手設計出來的作品集，收納接下來一路的學習。而在作品集封面設計的教學上，採取了下列的方式：

1. 結合了學生的個人影像拍攝與拼貼技法創作一幅另類自畫像。
2. 利用香蕉水轉印的方式將拼貼作品轉印到速寫本封面。
3. 結合美術創作與應用設計，將課程落實於生活中，增進學生的參與感。

整體課程設計的重點可分下列幾點說明：

1.利用學生個人影像為創作媒材：

利用攝影拍攝學生的個人影像，並以此為創作的的基本元素發想如何表現自己，引起學生興趣；拼貼技法的使用減少學生對於繪畫技巧的恐懼感，並學習如何運用多元的材料敘說自己的故事，進而表現在作品中。

2.不同藝術創作形式與方法的介紹與認識：

作品完成的過程中運用到攝影、影像處理、拼貼、封面設計、香蕉水轉印，使學生從中體驗到藝術創作的多元表現。

3.於日常生活用品中結合美術創作的應用：

將美術課程用一種很貼近生活的方式出現，藉由創作表現自己並將所學利用在日常生活中。

4.享受操作過程中的樂趣與分工合作的經驗：

香蕉水轉印中，鼓勵學生一起合作完成操作的過程，可以簡化轉印的困難度，更讓學生體會到分工合作的經驗。

經歷這樣一堂美術課，我期待我的學生能夠從中「玩」出一些心得，但玩完了後不這樣就「完」了；更希望能夠有一些小小的餘波盪漾，一些小小的意猶未盡，讓他們能夠對美術因「為玩待續」而「未完待續」。。

第四屆全國藝術教育教學設計徵選

壹、主題名稱

【我的故事－作品集封面設計】

貳、課程說明

一、設計理念：

藝術課程的學習是一段漫長累積的過程，累積的或許是技巧的熟練，或許是想法的記錄與改變；在教師有系統的介紹與引導下，學生藉此認識並建立起自己的藝術觀點。而在這樣的一段過程中，我傾向於擔任一位協助學生記錄自己一路成長的老師。所以在課程初，我會向他們說明作品累積的必要，我們花心思完成的自己的作品，也要花心思將它保留下來。回頭來看，或許現在自己覺得不成熟不完整的「遺憾之作」，在經過一段時間的醞釀會發現自己的成長與改變。

所以在學期課程初即進行個人作品集的封面設計，而這本由自己親手設計出來的作品集，將會收納接下來一路的學習。然而在作品集封面的設計上，採取哪樣的方式才能讓學生對自己的美術學習產生認同，增進學習的興趣；或是創作的方式上可以如何引導他們表現出自己的特色，完成屬於自己獨一無二的作品集呢？

於是我構思了下列的課程，結合了學生的個人影像拍攝與拼貼技法創作一幅另類自畫像；再利用香蕉水轉印的方式將拼貼作品轉印到速寫本封面，結合美術創作與應用設計，將課程落實於生活中，增進學生的參與感。

整體課程設計的重點可分下列幾點說明：

(1)利用學生個人影像為創作媒材：

一般國高中的學生在美術創作時會遇到對於繪畫技巧「眼高手低」的困境，或是將美術視為「另一個世界」的東西，把美術與自己的生活切割，不想不敢也不會與美術產生關聯。所以在創作媒材的選擇上，首先就利用攝影拍攝學生的個人影像，並以此為創作的基本元素發想如何表現自己，引起學生興趣；拼貼技法的使用也可以減少學生對於繪畫技巧的恐懼感，並學習如何運用多元的材料敘說自己的故事，進而表現在作品中。

(2)不同藝術創作形式與方法的介紹與認識：

作品完成的過程中運用到攝影、影像處理、拼貼、封面設計、香蕉水轉印，不同的創作形式與方法互相搭配相輔相成，使學生從中體驗到藝術創作的多元表現。

(3)於日常生活用品中結合美術創作的應用：

美術課程可以利用一種很貼近生活的方式出現，像是藉由創作表現自己；或將所學利用在日常生活中。而在本課程中藉由香蕉水轉印的方式，可輕易的將影像複製在紙張上；學生學得此技巧後可自行利用於生活中。

(4)享受操作過程中的樂趣與分工合作的經驗

香蕉水轉印過程中，機械式的操作中動用到香蕉水、湯匙摩擦等手續，看似簡卻需要一些「只可意會，不可言傳」動手去做才能獲得的秘訣，並也從中體驗到作品大量複製的樂趣。鼓勵學生一起合作完成操作的過程，除了簡化轉印的困難度，讓學生體會到分工合作的經驗。

經歷這樣一堂美術課，我期待我的學生能夠從中「玩」出一些心得，但玩完了後不這樣就「完」了；更希望能夠有一些小小的餘波盪漾，一些小小的意猶未盡，讓他們能夠對美術因「為玩待續」而「未完待續」。

二、課程目標：

【探索與表現】	
1-4-1	了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。
1-4-2	體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。
1-4-4	結合藝術與科技媒體，設計製作生活應用及傳達訊息的作品。
【審美與理解】	
2-4-6	辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。
2-4-8	運用資訊科技，蒐集中外藝術資料，了解當代藝術生活趨勢，增廣對藝術文化的認知範圍。
【實踐與應用】	
3-4-9	養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。
3-4-10	透過有計劃的集體創作與展演活動，表現自動、合作、尊重、秩序、溝通、協調的團隊精神與態度。
3-4-11	選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術活動，繼續學習

三、教學對象：國二~高一

四、教學時數：

總時數	七節	秀出自己	兩節
		拼出我的故事	三節
		香蕉水轉印	兩節

五、教學領域：藝術與人文領域。

六、教學單元目標：

【認知方面】	
1	了解利用肢體、表情及畫面等不同表達自己的方式。
2	了解拼貼技法在畫面上的運用。
3	了解香蕉水轉印的過程。
【情意方面】	
4	學習開放的態度嘗試不同的媒材探索自己的不同面向，並利用多元的方式表現自己。
5	欣賞他人及自己的作品，並藉此學習解讀畫面元素增進藝術欣賞的能力。
6	在操作的過程中體驗分工合作的樂趣。
【技能方面】	
7	能夠利用肢體、表情表現自己。
8	能夠運用拼貼技法結合個人影像完成作品。
9	能夠使用不同的媒材運用於畫面中。
10	能夠使用香蕉水轉印的技法將作品應用於生活。

七、課程架構：

主題

【我的故事－作品集封面設計】

課程
目標

【探索與表現】

(1)了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。
(2)體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。
(3) 結合藝術與科技媒體，設計製作生活應用及傳達訊息的作品。

【審美與理解】

(1)辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。
(2)運用資訊科技，蒐集中外藝術資料，了解當代藝術生活趨勢，增廣對藝術文化的認知範圍。

【實踐與應用】

(1)養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。
(2)透過有計劃的集體創作與展演活動，表現自動、合作、尊重、秩序、溝通、協調的團隊精神與態度。
(3)選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術活動，繼續學習

時數

七節

子題

兩節

秀出自己

三節

拼出我的故事

兩節

香蕉水轉印

單元
目標

【認知】

了解利用肢體、表情及畫面等不同表達自己的方式。

【情意】

學習開放的態度嘗試不同的媒材探索自己的不同面向，並利用多元的方式表現自己。

【技能】

能夠利用肢體、表情表現自己。

【認知】

了解拼貼技法在畫面上的運用。

【情意】

欣賞他人及自己的作品，並藉此學習解讀畫面元素增進藝術欣賞的能力。

【技能】

能夠運用拼貼技法結合個人影像完成作品，並使用不同的媒材運用於畫面中。

【認知】

了解香蕉水轉印的過程。

【情意】

在操作的過程中體驗分工合作的樂趣。

【技能】

能夠使用香蕉水轉印的技法將作品應用於生活。

教學資源	教師：NB、ppt、單槍銀幕、照相機 學生：依個人需要攜帶輔助道具	教師：學生影像列印稿，a4 圖畫紙 學生：自備圖片，剪刀，膠水	教師：香蕉水，湯匙，紙膠帶，速寫本，影印紙 學生：口罩、衛生紙、不同紙材
主要教學活動	◎ 課程介紹 ◎ 範例欣賞 ◎ 自我聯想 ◎ 照片拍攝	◎ 拼貼實作	◎ 香蕉水轉印 ◎ 作品分享
評量	學習態度 秩序保持 自我表現	學習態度 工具使用 作品評量	團體合作 學習態度 欣賞與分享

參、教學內容

一、教學簡案

(1) 【秀出自己】單元(兩節)

能力指標與 十大基本能力 單元目標	教學過程	時間 分配	學生活動	教學評量
<p>十大基本能力</p> <p>(一)了解自我與發展潛能</p> <p>(二)欣賞、表現與創新</p> <p>(十)獨立思考與解決問題</p> <p>能力指標</p> <p>1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。</p> <p>1-4-4 結合藝術與科技媒體，設計製作生活應用及傳達訊息的作品。</p> <p>單元目標</p> <p>【認知】</p> <p>了解利用肢體、表情及畫面等不同</p>	<p>第一節</p> <p>【課前準備】</p> <p>教師整理學生作品範例製作教學投影片。</p> <p>【導入活動】</p> <p>在課程的開始向學生說明在未來的一個學習階段中，老師希望大家能夠有計畫的將學習的過程記錄下來，從中也會發現自己的成長與轉變。所以每一個人都會有一本屬於自己的速寫本，我們會在速寫本中完成每一項作品，等到課程結束，這本速寫本將成為我們個人的一本作品集。而接下來的課程則是要為自己的作品集設計出獨一無二的封面。</p> <p>【發展活動】</p> <p>引導學生封面設計的方式有許多種，但在這次課程中老師將指導大家運用到許多不同的媒材及創作形式在作品中表現自己，完成有自己個人風格的封面設計。</p> <p>作品創作流程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 構思畫面所要傳達的重點.選擇拍攝動作. 2. 拍攝個人照. 3. 照片列印. 4. 個人影像的拼貼重組與再製. 5. 影印作品數份（油性印刷） 6. 利用香蕉水將作品影印稿轉印至速寫本封面. 7. 作品完成。 	<p>5</p> <p>10</p>	<p>學生就座 學生聽講</p> <p>學生聽講並能確實了解課程流程</p>	<p>專注程度</p> <p>專注程度</p>

表達自己的方式。

【情意】

學習開放的態度
嘗試不同的媒材
探索自己的不同
面向，並利用多元
的方式表現自己。

【技能】

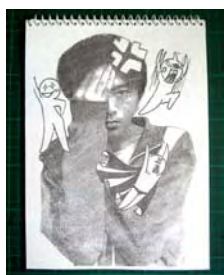
能夠利用肢體、表
情表現自己。

1.構思動作，拍攝個人照

2.利用拼貼手繪技法，完成封面設計原稿

3.將原稿影印，利用香蕉轉印製作書本封面

撥放學生範例作品，講解在封面設計上可以有那些不同的表現方式，可以從哪些不同點來表現自己。

不同的表現方式：

1.造型動作的選擇：

- (1) 臉部表情變化—正面側面、喜怒哀樂、局部特寫。
- (2) 肢體動作—全身半身、故事性的肢體表現。
- (3) 道具搭配—小配件、特殊造型。
- (4) 拍攝角度—仰角、俯角、特殊取鏡。

2.畫面的處理：

指導學生如何利用各種不同的表現方式改造自己，首先要著重的是作者本人到底希望在畫面中傳達出什麼樣的訊息，你要述說的是哪一則關於自己的故事。我們每一個人都有很多不同的面貌和特色，例如自己的興趣、喜好、脾氣、夢想、習慣...，但如今在畫面中，我們該如何呈現？

仔細思考自己的特色後，決定你要表現的方向；再想一想有什麼表現的方式可以幫助你表達你的想法：

(1) 蒐集現成的圖片—

利用剪刀和膠水也可以代替畫筆完成作品，蒐集能代表自己的圖片利用拼貼方式將資料與自己的相片作結合。

(2) 手繪添加的方式—

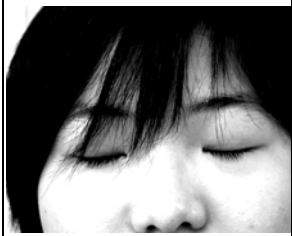
就像課堂中，有時課本中出現的偉人照片總會在自己窮極無聊的塗鴉下「煥然一新」，而這也是種表現與改造自己的方式，只是我們可以試著利用更細緻的手法更完整的傳達我們的想法。

20

學生聽講並用心思考
觀摩範例作
與表達
品，發表對
於作品的意
見。

	<p>(3) 畫面分割與重組一</p> <p>有時候一張完整的照片，我們不須要在上面添加畫筆或其他的东西，只要利用剪刀將畫面分開、改變位置、組合，畫面就會傳達出強烈的效果。就像在生氣時，有人會想把生氣的對象「碎屍萬段」，現實生活中當然不可能，但或許我們可以找出一個可以幫助你發洩情緒的適當方法，我們來把他的照片剪的四分五裂，就可以看到一張完整的臉變的滑稽又好笑的樣子；就像是打亂的拼圖，依稀可以分辨出原來的樣子但又讓人眼花撩亂。這樣也是一種非常有創意的表現手法，別人或許第一眼沒辦法看出你來，但他們必須多花一些心思找出你畫面的線索，拼湊出你原本的容貌。</p> <p>(4) 任何你想得到的……</p> <p>每一個人都是獨一無二的個體，表現自己的方式不須設限；願意去想、希望能展現，你就能找出自己最與眾不同的表現方式。</p> <p>發下學習單，提醒同學下次將進行拍攝工作，需預先在學習單中構思自己作品的表現重點為何，並於下堂課攜帶剪刀、膠水將學習單中的練習完成。在下次上課前請想好自己在拍攝的過程中，想要呈現出哪些不同的動作表情以切合題旨，甚至可攜帶個人小道具作為輔助之用。</p> <p>說明學習單中「校園不可思議傳說」，要同學利用教師的附圖利用拼貼手繪的方式完成一個故事，作一簡單的拼貼練習。</p> <p>第二節</p> <p>【課前準備】</p> <p>教師自備照相機、照明設備（打光拍照效果好，增強明暗對比，轉印時也較清楚。），若有一白色牆面為背景為佳（節省相片列印油墨成本），可用白色壁報紙貼在牆面。</p> <p>【綜合活動】</p> <p>發下學習單，檢查學生工具是否攜帶，說明將進行拍攝作業，拍攝前請將學習單「動作造型部分」完成，拍攝時利用學習單老師說明自己動作的要求，例如：拍攝角度（仰視、俯視）裁切（半身、全身），這樣才可獲得事半功倍之效。未拍照同學完成學習單。</p> <p>要求學生在拍攝的過程盡量放膽表現，並且要具有尊重他人拍攝的良好態度。期勉學生在互相尊重且友善的環境下完成拍攝，並且也能藉由欣賞別人的動作激發自己的想像。</p> <p>照片拍攝完畢，收回學習單。</p>	10	學生構思	構思作品 參與熱誠
	<p>10</p> <p>35</p>	10	學生聽講 學生展現肢體,盡情參與,並能尊重他人。	肢體表現 課堂參與 與態度

表情變化

沉思，局部特寫

老婆婆鬼臉

傻笑

吃驚的鬼臉

疑問

肢體動作

街舞

呼叫

聽到

猴子

個性小生

故事性的肢體表現

十字架上的犯人

用力撐起來

望遠鏡

在施法的忍者

祈禱

注視著手的東西

好奇的戳一戳

結合兩個自己

小配件（手鍊）的使用

學生作品範例欣賞與解說

構思作品時可以將一個作品視之為一個故事，那你的故事是什麼，你想要怎麼表達你的故事。

對烹飪有興趣的學生，作品宛如食譜封面。

作品中主角長出了許多手，每一隻手上都抓了一件衣服一個袋子，身體變成一隻斑馬的造型，取其「黑白馬」「喔盃賣(台語)」的諧音。

四面八方湧來的螞蟻圍繞住自己，受困的主角陷入沉思，懷中卻抱了一隻巨無霸螞蟻王。

恐怖片中的場景，每一個圖片中蘊含巧思，營造畫面搞笑又恐怖的效果。像是在天空中液體往下漫流出現的鬼影、被震垮的高塔、驚嚇過度的眼睛。

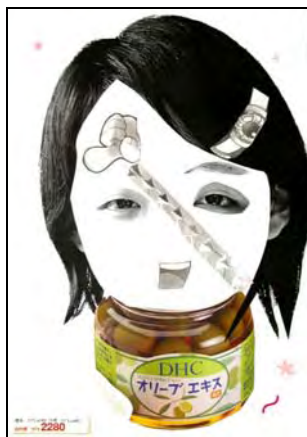
與標題相搭配，包含文字的設計。

畫面的分割

畫面的組合

手繪的 效果				
不同材料 的使用				
	漫畫的運用	樂譜的應用	個人照片的運用	英文報紙的運用

【注意事項】

拍攝時應強調光線，增強臉部表情及五官的明暗對比及輪廓清楚，因為在創作過程中原稿完成後會再經過影印，再利用影印稿轉印至封面上；而影印和轉印的過程，畫面會因一再複製而失真，反差變小導致最後的轉印成果不清楚。

增進畫面反差的效果有以下數點：

1. 拍攝時打燈光，並且也可營造出拍攝現場的臨場感。

2. 照片拍完後，利用電腦後製處理：

(1) 最基本可使用文書處理軟體中 WORD 或是 POWERPOINT 的圖片處理功能，調整畫面明暗對比。

方式：將照片插入 WORD 或是 POWERPOINT，點選圖片，開啓【檢視】→【工具列】→【圖片】，利用圖片工具視窗的【提高對比】【降低對比】【提高亮度】【降低亮度】調整圖片。

(2) 利用影像處理軟體如 potoshop：

方式：在 potoshop 軟體中開啓圖片，利用【影像】→【調整】→【亮度對比】，調畫面明暗對比。

優缺點：若學校設備許可，可結合簡易影像處理課程指導學生自行調整相片，學生也具有參與感；但若由教師一人調整負擔較重，可協同美術小老師一同處理。相片列印可請求學校支援，利用學校黑白雷射印表機將學生照片列印A4 大小，可始用作業軟體中的【相片列印精靈】選取所要列印的照片並調整列印尺寸及方式。

後製的處理非必要，教師可適課堂需求自行取捨。

拍攝時教師可以指導學生多利用自己的表情肢體，有一些比較害羞的同學或許不敢在眾人面前表現；教師可斟酌班級氣氛及個別差異，選擇適宜的地方拍攝。

(2)【拼出我的故事】單元(三節)

能力指標與、十大基本能力、單元目標	教學過程	時間分配	學生活動	教學評量
<p>十大基本能力</p> <p>(二)欣賞、表現與創新 (八)運用科技與資訊 (十)獨立思考與解決問題</p> <p>能力指標</p> <p>1-4-4 結合藝術與科技媒體，設計製作生活應用及傳達訊息的作品。 2-4-5 鑑賞各種自然物、人造物與藝術作品，分析其美感與文化特質。 2-4-6 辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。 3-4-9 養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。</p> <p>單元目標</p> <p>【認知】 了解拼貼技法在畫面上的的運用。</p> <p>【情意】 欣賞他人及自己的作品，並藉此學習解讀畫面元素增進藝術欣賞的能力。</p> <p>【技能】 能夠運用拼貼技法結合個人影像完成作品，並使用不同的媒材運用於畫面中。</p>	<p>第三堂</p> <p>【課前準備】 教師將學生照片列印完成，準備教師示範作品。</p> <p>【導入活動】 發下上一堂課的學習單，說明同學的表現方式各有異同，經過這小小的練習，今天我們就要大顯身手了。 發下學生每人材料一份，包含個人照片、八開圖畫紙一張、塑膠袋一個。指導學生封面設計的完成稿是要完成在圖畫紙上，作品及相關圖片資料在每一節下課時都要收到塑膠袋中以防遺失。 發下學生照片的同時向學生說明照片已經拍攝完成了；不管滿意與否，這只是第一步驟而已。接下來重頭戲登場，要思考該利用哪些不同方式在相片上作改造；而在改造的過程中要學習如而利用影像來說故事的方法。而這堂課的重點則是思考並練習從不同的創作方式中選擇最適宜的表達方式。</p> <p>【發展活動】 拿出幾張上堂課已經欣賞過的作品，要同學回想一下老師在課堂時說明過如何進行創作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決定主題，你想要向別人如何述說你的封面故事（你的興趣、你的偶像、你的恐懼…） 2. 選擇創作方式：（1）蒐集且運用獨特且能代表自己的圖片資料。 （2）手繪添加的方式。 （3）畫面分割與重組。 （4）任何你想得到的…… 3. 強調創作過程中的注意事項： <ol style="list-style-type: none"> （1）圖片的選擇以明暗反差清楚者為佳，以防接下來複印的過程中失真，且過淡的顏色調子轉印效果無法完全呈現，須特別注意。 （2）香蕉水轉印以黑白影印稿的轉印效果最佳，且成本便宜。所以作品原稿完成後會影印為黑白稿，故同學在創作過程中畫面的構成上以色彩的明暗度作為主要考量（利用彩色油墨影印也可做出轉印，但是效果比較不清楚，成本貴；但學生若願意嘗試彩色亦鼓勵其嘗試。） （3）畫面中若出現文字或符號須在原稿中先行左右相反，因為在轉印的過程中圖案會反轉。 <p>提醒同學下次攜帶剪刀、膠水、相關資料圖片、繪畫工具。</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>20</p> <p>5</p> <p>90</p>	<p>學生就座，依序領回照片，保持冷靜</p> <p>學生聽講 學生思考 學生討論 學生紀錄</p> <p>學生紀錄</p> <p>學生實做</p>	<p>專住程度 課堂秩序</p> <p>專住程度 參與熱忱</p> <p>表現評量 工具使用 尊重秩序</p>

	<p>第四堂 第五堂</p> <p>【綜合活動】</p> <p>教師檢查同學是否有攜帶工具、資料，記錄下來，作為平時成績。 教師指導學生進行創作。 作品完成統一收齊，影印黑白稿一式三份。 交代下一堂課時所需攜帶的工具：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.口罩：香蕉水為揮發溶劑，為求在轉印過程做好保護自己的措施，要求每人自備口罩。 2.衛生紙：轉印工具，一定要自己帶。 3.自己準備八開紙一張：香蕉水轉印在不同紙材上有不同效果，學生自行攜帶不同的紙張實驗。 		學生實做	表現評量 工具使用 尊重秩序
--	--	--	------	----------------------

【注意事項】

學生在看到照片的當下或許對照片不滿意，教師可以引導學生照片本身不是我們的作品全部；老師雖然**要求**一定要使用到個人的影像，但在創作手法上可以有許多方式；學生可以將照片分割、位移、局部使用，嘗試**運用**較隱喻式的方式在畫面中呈現自己。學生若對照片的尺寸需要調整大小可自行拿去影印，若是學生想自行**拍照運用**更是鼓勵。

學生作品完成後統一收齊影印，香蕉水轉印時會因影印稿的油墨量多寡影響轉印效果；所以影印時可以挑選影印效果清楚、機器較新的店家。也可依畫面效果影印時調深墨色。筆者經驗每一家影印店影印出來的效果都不同，不論是畫面的清晰程度、油墨量；轉印效果最佳的影印稿黑色部分會**黑得發亮**哩！

(3) 【香蕉水轉印】單元(兩節)

能力指標與十大基本能力、單元目標	教學過程	時間分配	學生活動	教學評量
十大基本能力 二、欣賞、表現與創新 四、表達、溝通與分享 五、尊重、關懷與團隊合作	第六堂 第七堂 【課前準備】 教師：學生作品影印稿一式三份、香蕉水（小瓶分裝以策安全）、紙膠帶、湯匙（亦可學生準備）、印表紙、速寫本。 學生：口罩、衛生紙、自己準備八開紙一張（不限紙材）			
能力指標 <u>藝 3-4-10</u> 透過有計劃的集體創作與展演活動，表現自動、合作、尊重、秩序、溝通、協調的團隊精神與態度。	【導入活動】 發下學生作品影印稿、印表紙一張，向學生說明今天的課程將有動手操作的部分，老師示範時務必專心聽講。檢查是否有攜帶八開紙一張、口罩、衛生紙。	10	學生聽講	專注程度
<u>藝 3-4-11</u> 選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術活動，繼續學習	【發展活動】 教師示範香蕉水轉印過程： 1. 用具準備。 2. 轉印稿正面朝下，放在要被轉印紙張構圖之位置。 3. 紙膠固定畫面避免移動。 4. 衛生紙沾取適量香蕉水。 5. 衛生紙輕輕的塗在轉印圖案的背面。 6. 手持湯匙壓印。 7. 中途可翻開一角檢視畫面。 8. 作品完成	20	學生聽講	
單元目標 【認知】 了解香蕉水轉印的過程。 【情意】 在操作的過程中體驗分工合作的樂趣。 【技能】 能夠使用香蕉水轉印的技法將作品應用於生活。	【綜合活動】 指導學生製作，建議學生可分工合作，有人塗香蕉水，有人負責摩擦，一同完成。 作品完成，請同學在作品集內回答下列問題，作為本次課程的回顧與檢討。 1. 課程心得感想。 2. 香蕉水轉印流程及注意須知。 3. 作品說明，創作理念。	10 30 15	學生實做	課堂秩序 工具使用 表現評量

【注意事項】

香蕉水轉印的過程中會吸引同學非常投入，因為接觸這一嶄新的媒材大家都會非常興奮；再者轉印的過程需要大量的動手操作和與他人分工合作的機會，所以在班級秩序的控制上教師要多費心。畢竟在轉印的過程會使用到揮發性溶劑，若同學情緒過於浮動容易發生意外。

課程進行途中須保持教室的通風良好，並提醒同學若因不習慣香蕉水的刺激性氣味而身體不適，須立刻提出；並且要求同學一定要在轉印過程攜帶口罩,保護自己。

學生在轉印完成後經常會以畫面是否清楚為成功的標準，教師可引導學生轉印時，完全複製影印稿並非我們的原意。轉印中藉由手作的過程留下筆觸的痕跡，香蕉水的多寡造成的暈染效果，都讓我們每一個人的每一張作品有著獨一無二的地位。我們可以學習如何轉印清楚完整的技巧，但也嘗試實驗一些令人出乎意料之外的效果。

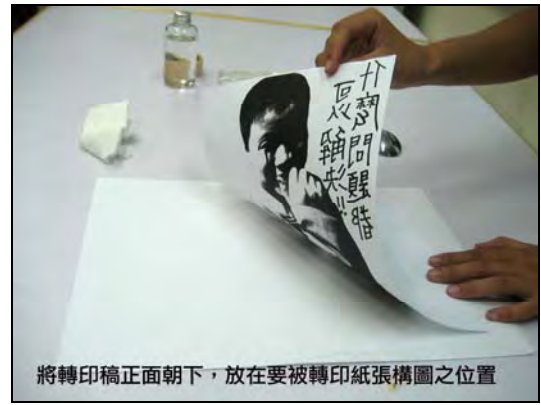
課後心得的撰寫包括作品說明及製作流程，是希望能讓學生在完成這樣一個作品後能夠沉澱自己，為一路學習歷程作紀錄；日後若有意在使用類似媒材，也有一參考依據。

香蕉水轉印過程

1. 用具準備。

2. 轉印稿正面朝下，放在要被轉印紙張構圖之位置。

3. 紙膠固定避免移動。

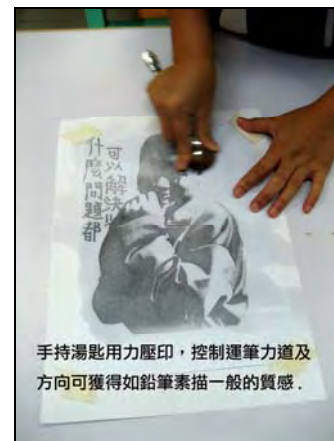
4. 衛生紙沾取適量香蕉水。

5. 衛生紙輕輕的塗在轉印圖案的背面。

6. 手持湯匙壓印。

7 中途可翻開一角檢視畫面。

8. 作品完成

			
<p>紙材：印表紙 紙張細緻，轉印效果清楚，此作品在轉印時學生刻意保持同樣方向的筆觸摩擦痕跡，故作品具鉛筆素描的手繪效果。</p>	<p>紙材：粉彩紙 紙張紋路形成畫面肌理變化。</p>	<p>紙材：牛皮紙 將牛皮紙折皺攤平後再行轉印，營造出老舊殘破的美感。</p>	<p>紙材：彩色底紙 彩色底紙可增進作品變化，唯須注意香蕉水可能在轉印過程中溶解色紙表面，形成顏色脫落</p>

肆、教學成果與檢討：

教案一開始的設計其實是一個突發奇想，早在大學就知道「香蕉水轉印」的技巧，卻從來也沒有機會嘗試；於是利用課餘時間自己嘗試與實驗，發現了其中的樂趣，甚至還做了一系列的個人小書封面設計。也是這樣一份心，希望能將我的發現與學生分享，因而產生了這樣的一個教學構思。

教學的過程，講述與介紹的範例都是來自於學生作品；從與學生相似年齡與想法作品出發，更能引起共鳴，也激起學生表現自己的創意。也因為本教材曾在國一、國二與高一實施過，不同年齡的學生探討的層面也不盡相同，國中的學生較常選擇自己喜歡的卡通人物，偶像作為畫面的主要構成要素，比較常利用的方式是拼貼的組合，想法上比較單純與直接；而高中的學生則會深入的思考表現自己的方式，在畫面的呈現上較完整，可以在作品中讀出許多專屬於他們的個人語彙。而這也是我希望學生能在這堂課中學到的重點，我一直希望能告訴他們，藝術創作不是只是一種複雜、高深、屬於少數人才會使用的方式；其實「創作」也是一種說故事的方式，說我們自己的故事。

所以在欣賞他人作品的同時，學生會發現：同樣都是相同的媒材——自己的臉——卻有種種不同的表現方式，平日自己熟悉的朋友在作品中呈現出相同或不同的面貌，他們也會藉此思考，作品與作者的關係；而在此時，他們也變成了作品的觀眾，產生了觀者與作者間的關聯，他們也學習去解讀、欣賞藝術作品。

而在課程進行中，讓我意想不到的回饋是許多學生印象深刻的部分是香蕉水轉印時，同組的隊員相互幫忙分工合作的過程。就像最後一刻作品的完成是累積了大家的努力，是大家一起共同完成的！這真是意外的收穫。

香蕉水轉印的過程因為使用到揮發性溶劑，原本也是有所顧忌；而的確在操作時味道也頗刺鼻，所以我要求學生一定要戴口罩，並小心行事，並沒有發生意外。若課程進行的班級數較少，對教師的負擔也較小。

封面設計學習單

班級_____ 姓名_____ 座號_____

在欣賞了這麼多不同的作品後，有沒有發現在表現自己中，居然可以運用到這麼多不同的元素！從肢體的展現、現成圖片的運用、手繪的方式，這些都是你描述自己的故事時可以利用的「說故事的方法」。

在今天這麼多作品中，你對哪一件作品印象最深刻？這件作品採用了何種創作的方式？請利用文字描述你看到的作品，並寫出為什麼讓你印象深刻的理由。

下一次上課，你就是粉墨登場的主角，請先在學習單中構思好你的動作，想一想有什麼需要注意的地方。

請畫出你計畫中的動作，並想想有什麼特殊要求是要向老師說明：

造型動作的選擇：

(看看老師的重點提示，你自己的創意是什麼?)

臉部表情變化—正面側面、喜怒哀樂、局部特寫。

肢體動作—全身半身、故事性的肢體表現。

道具搭配—小配件、特殊造型。

拍攝角度—仰角、俯角、特殊取鏡。

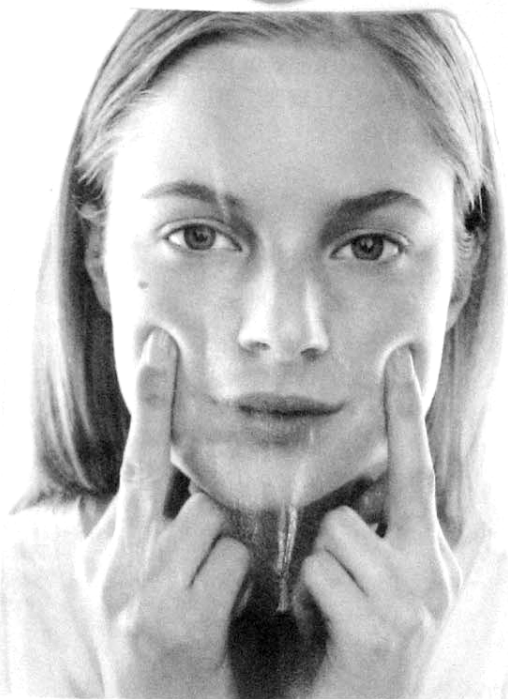
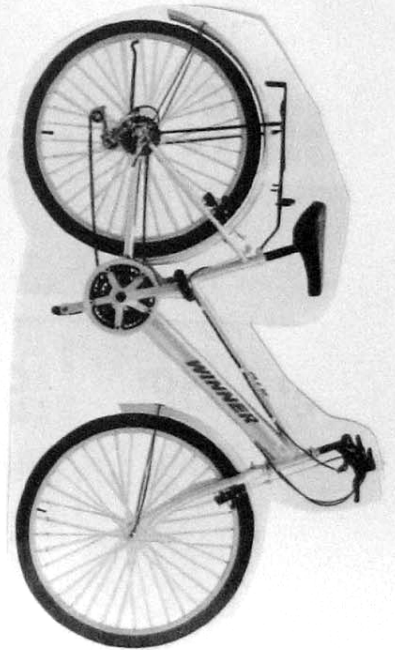
校園中
不可
思議
傳說

這是通往美術教室的樓梯.....

傳說中，每一個上課的小孩，都曾在樓梯轉角看過.....

學習利用拼貼、手繪的方式，將【附錄一】中的圖片組合到畫面中，完成校園中那個不可思議的傳說.....

教學流程

製作流程與拍照須知

構思動作，拍攝個人照

利用拼貼手繪技法，完成封面設計原稿

將原稿影印，利用香蕉轉印製書本封面

播放 ▶