《(接受每一個我))教案設計

領域/科目	藝術領域/視覺藝術科	設計者	廖芝瑩
實施年級	九年級	總節次	共6節,6週
單元名稱	接受每一個我		

設計理念

本次主題為《接受每一個我》。由於國中正處於青春期,在成長的過程中將會遇到人際問題及自我認同的危機。於是我將以生命議題為出發點,帶領學生探討自我的特質,建構適切的自我觀,並將其轉化為視覺圖像,融入在蒙太奇式的自畫像中。

我將利用大衛·霍克尼 (David Hockney) 的拼貼自畫像以及蒙太奇的分割組合做為主要創作手法。在創作過程中,學生可自行挑選創作形式,例如:攝影拼貼、物件剪貼、速寫創作等方式,相互組成呈現蒙太奇式的自畫像。最後利用 Trello 呈現同學的作品,讓學生利用自己創作出來的自畫像進行自我介紹。

最後期望學生能透過此課程,了解自畫像的意涵,蒙太奇的創作手法,以及更加了解自 我特質,接納每個不同的自己。

設計依據					
學習重點	學習表現	 視1-IV-2 能使用多元媒材與技法,表現個人或社群的觀點。 視2-IV-2 能理解視覺符號的意義, 並表達多元的觀點。 	核心素養	•	藝-J-B1 應用藝術符號,以表達觀點與 風格。 藝-J-B3 善用多元感官,探索理解藝術 與生活的關聯,以展現美感意 識。
	學習內容	 視 E-IV-2 平面、立體及複合媒材的表現技法。 視 A-IV-2 傳統藝術、當代藝術、視覺文化。 	呼應之數位素養	•	J-B2 具備善用科技、資訊與媒體以 增進學習的素養,並察覺、思 辨人與科技、資訊、媒體的互 動關係。

議題融入		 ◆ 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。 融入之 尋找自身的個人特質,並培養適切的自我觀 能尊重與包容多元差異
與其他領 / 科目的連		輔導
教材來源 教學設備/		● 翰林教科書第五冊 U.1 Ipad、電腦、學習單、教學簡報

學習目標

● 鑑賞:

- 能了解不同藝術家對自畫像的表現形式與視覺符號的意義。
- 能了解大衛霍克尼的照相繪畫的內涵與蒙太奇拼貼藝術的表現形式。

● 表現:

- 能透過平面及複合媒材表現展現自己的特徵並傳達多元觀點。
- 能將視覺符號與自身特點進行連結,並發表其原因。

以藝術家呈現自己的案例,揭視我們應如何認識自己,展 現自己的樣態?

課程活動:「特質紙飛機」

步驟一:請同學在白紙上寫上五個與自己最相近的特 質(正向與負向皆可),並折成紙飛機。

步驟二:請同學集中至教室側邊,聽口令將紙飛機射 出

步驟三:取一架飛自己的紙飛機,並且在上方簽名。

步驟四:尋找紙飛機的主人,並給予主人一項正向特 質。

步驟五:將紙飛機上的特質,以心智圖的方式寫在學 習單《自畫像一認識自我》上。

課程收尾:活動反思

詢問同學是如何從特質紙飛機找到主人的,揭示每個人都 有不同的特質,每個特質都是自己的一部份,要接受自己 的特質,最後以盧廣仲《每個自己》作為收尾。

20min

5min

2min

3min

5min

5min

特質紙飛機活動照片

撰寫心智圖

第二週 (第二節):認識大衛霍克尼創作手法與蒙太奇拼貼創作

引起動機:特質轉換

銜接上週所探索到的特質,我們要如何將特質展現出來?

課程活動:kahoot!「符號辨識」

以「符號辨識」作為課程開頭,請學生辨識圖像與文字之 間的關聯,讓學生了解每個圖像其實都有其代表的意涵。

課程內容:特質轉換

將上週心智圖中的各項特質轉換為具象物體,例如:「認真 的|特質以眼鏡、書本代表;「懶散的|特質以愛睡的眼睛 替代等等。

引導模式1:可憐想特質出現的情境,並用情境中的物件代 5min 表。

5min kahoot!「符號辨識」

15min

20min

引導模式2:可利用 ipad 進行輔助,讓學生更順利的完成任務。

學生學習單參考

● 課程收尾:複習本次課程內容,並提醒同學下週進度。

第三週 (第三節): 自畫像製作-拍攝個人照

● 引起動機:複習上週內容,確認同學特質轉換進度

● 課程內容:物件組成與照片拼貼的形式

■ 藝術家參考一大衛·霍克尼 (David Hockney) 簡介大衛·霍克尼 (David Hockney) 的藝術創作, 引 導學生了解相機繪畫的意義,利用其自畫像與相 機繪畫的特性,引導學生了解自畫像的多元表現形 式。

大衛霍克尼作品資料連結

■ 蒙太奇拼貼藝術 (Collage) 創作原理:以影視颶 風的 影片-《靠剪接就能颠覆电影行业?蒙太奇到底有啥魔 力》講解蒙太奇的特徵,使學生了解拼貼藝術的創作 形式。

蒙太奇作品參考圖片

● 課程活動:拍攝基礎頭像

■ 每人一台 ipad 進行攝影。

■ 拍攝內容:正面頭像、左右45度角各兩張。

■ 資料蒐集內容:心智圖物件元素 (數個)

課程收尾:統整本次課程內容,並提醒同學將頭像彙整成一份 word 檔上傳至個人雲端印諜。

2min

回家作業

10min 準備3件資料 (A4):

- 1. 個人頭像*2
- 2. 元素圖彙整*1
- 3. 報紙、雜誌數張

*蒙太奇拼貼藝術: 原為建築學的外來術語 的音譯,意為構成、裝配, 現多指一種電影創作的主要 術,是電影創作的主要 新,是電影創作的主要 。 透,使原本的物件具有新 的意義。

18min

10min

第四週 (第四節):自畫像製作-背景拼貼

● 課前準備:個人頭像*2、元素圖*1、報紙、雜誌、色紙

● 課程內容:自畫像背景製作方式

一件豐富的自畫像背後需要豐富的背景作為底圖,利用不同材質的物件作為自畫像拼貼的背景。利用不同材質的物件作為自畫像拼貼的背景。可以先設想自拍照 擺放的位置,將蔥集的物件進行排列組合。

學生作品擺設成果

● 課程活動:同學進行拼貼創作,老師協助創作。

● 課程收尾:複習今日課程內容,並確認各組進度、提醒下 10min 週進度。

5min

5min

25min

學生進行背景拼貼

第五週 (第五節): 自畫像製作-主角拼貼

● 課前準備:個人頭像*2、元素圖*1、報紙、雜誌、色紙

● 課程內容:自書像製作

老師講解拼貼藝術注意事項:

✓ 注意物件配置

- ✔ 要有聚散,不要排排站
- ✔ 要有大小,不要一樣大
- ✓ 要有前後
- ✓ 注意顔色配置
- ✓ 有彩色,也可有黑白
- ✓ 盡量將差異大的顏色放一起
- 可以用不同材質的筆創作

● 課程活動:同學進行拼貼創作,老師從旁協助創作。

● 課程收尾:確認同學創作情況,並提醒下週注意事項。

5min

5min

25min

10min

學生作品分享

第六週 (第六節): 自畫像發表

● 課前準備:將上週完成的作品放置於桌面

 課程活動:自畫像創作心得撰寫 經過這次課程活動,引導學生回想一開始的特質探索到後來 艘紀物件的過程,是否有更加了解自己並勇於表現自己?寫下自己對於這次課程得認識,並介紹物件與自身的

● 互評時間:

關聯。

將作品拍照上傳至 Miro,完成後選擇三件自己最喜歡得作品,與最符合該位同學特質的作品,並發表其理由,例如: 配色舒適、獨具創意、有利用美的原理原則、物件擺設符合創作者特質等。最後歸納學生所票選的結果,並說明其原因。

課程收尾:回到自我老師透過同學的作品與分享,加強自我認同的重要性,並且藉由同學們的互評,學習互相包容與尊重。

評量標準:

10min 作品細緻度30% 創意度30% 內容符合度30% 同學互評結果10%

25min

5min

教學省思

- 教學觀察與反思:
 - 部分學生習慣套用老師拿來舉例的範本。
 改進方法:老師用來解釋與說明的範本,最好兼具多樣性,避免學生被影響。
 - 第二堂課-圖像轉換:學生在進行圖像轉換時,會無法順利地進行轉換。 改進方法一:可讓學生聯想自己出現該特質的情境是什麼有沒有具有代表性的物件可以代表。

改進方法二:可利用 ipad 輔助,搜尋關鍵字找出符合的物件。

■ 第三堂課-拍攝自拍照:部分同學對於自己的形象感到害羞,不想脫下口罩進行拍視。

改進方法一:可利用特效相機將面目扭曲,製造不同的效果。 改進方法二:讓學生回家自行拍攝照片,獲取用過去自己的形象進行拍攝。 ■ 對於操作結果未達理想的學生,可以鼓勵學生再多做一張,請學生思考自己之所以不滿意的地方,再試著嘗試多種排列再黏貼,老師並協助調整,最後將兩份作品相互對照,更可以感受到如用心微調,所得到的成果。

● 學生反饋:

- 910 曾○舒:我覺得這次的課程很好玩,讓我認識到原來自畫像也可以這樣做, 透過拼貼將自己的特徵跟喜歡的東西融入在自畫像中。以前沒有認真思考過自己 是什麼樣的人,透過這次的課程我才好好的認識自己,也從他人眼中認識不同的 自己了!謝謝老師設計這樣的課程,讓我更勇敢地表達自己的想法!
- 913 吳○辰:一開始聽到要畫自畫像其實很擔心,因為自己不太會畫畫,但後來 老師說是要用拼貼的就鬆了一口氣。在認識霍克尼根蒙太奇拼貼藝術後,我發現 其實自畫像的意義其實是要展現內在的自己,於是透過自我認識的課程後,我覺 得自己做出來的作品更加貼合自己的個性,也讓我更有勇氣展現自己的作品!
- 909 李○彣:第一堂課老師讓我們利用特質紙飛機的活動,探索自己的內心世界認 真地反思自己,我從他人給我的特質中發現自己其實也有貼心的特質,然後認識 了大衛霍克尼的自畫像後,讓我發現其實自畫像的重點應該在表達自己的內心世 界,改變了我對於自畫像的看法,也讓我更想繼續進行嘗試不同型態的藝術創作 模式。

參考資料

- 認識自我: 盧廣仲《每一個我》:https://www.youtube.com/watch?v=evDd0Mi_Htk
- 符號轉換:
 - 友讀 Yotta-《圖標(ICON)與符號學:為何這個圖示這樣被解讀》 https://www.yottau.com.tw/article/3471
- 大衛霍克尼參考資料:
 - 佳士得-大衛·霍克尼《藝術家肖像(泳池與兩個人像)》:
 https://www.christies.com/zh/stories/david-hockney-portrait-of-an-artist-pool-withtwo-figures-fc646a8d6dfb4ea98814460d351e485b
 - 非池中-大衛·霍克尼(David Hockney)時隔27年於東京的首大型個展登場,富 藝斯 九月份隨將舉槌藝術家完整拍場:https://artemperor.tw/focus/5551

- Youtube 影片介紹:https://www.youtube.com/watch?v=yCIRAv_E3_I&t=5s
- 大衛霍克尼母親圖檔:https://www.wonderfoto.com/news/david-hockney l
- 蒙太奇資料: 影視颶風-《靠剪接就能颠覆电影行业?蒙太奇到底有啥魔力》: https://www.youtube.com/watch?v=sBpKStrL-pY&t=88s

附錄

- 教學簡報: https://drive.google.com/file/d/1QOIK1xzoKqykI9W4Jp5F_T-sdSYPbPF6/view?usp=share_link
- 學生作品: https://drive.google.com/file/d/1QOIK1xzoKqykI9W4Jp5F_T-sdSYPbPF6/view?usp=share_link
- 教學影片:

● 評量規準:

評量項目	優良		普通	待加強	
作品細緻度	1.	物件配置完整	完成物件配置與色彩搭	作品物件配置與色	
	2.	色彩搭配完整	配其中一項	彩均未能完整。	
作品創意度	1.	具有個人代表性	作品具有個人代表性,	未能凸顯個人特色	
	2.	未抄襲他人作品	但部分引用他人圖像。		
內容契合度	1.	能將特質轉換為圖像	能將特質轉換為圖像,	圖像與自身理念較	
	2.	能利用圖像表達自身	但未能傳達自身理念。	不相符。	

	理念。	

● 評量項目

	平時成績	作品成績		
課堂參與度	完成每堂課課程進度	細緻度	作品整潔、整體配置優美	
	1. 內容完整度	創意度	作品具有個人代表性	
學習單成績	2. 插畫細緻度	作品契合度	內容是否與自身相關	
	3. 內容契合度	學生互評	同學回饋	