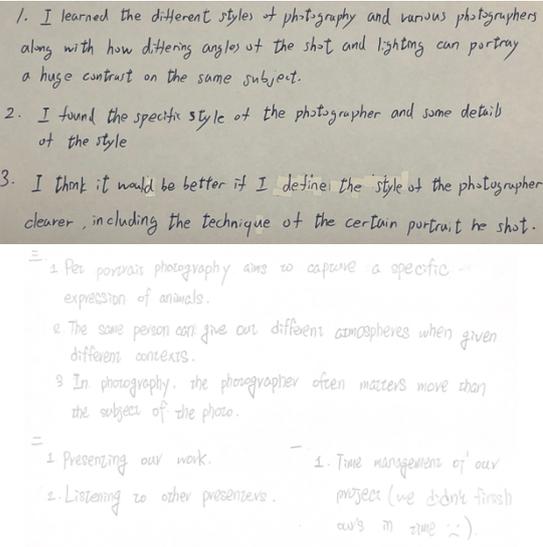

心靈肖像館：從自拍到自畫的自我解密之旅 教案格式

領域/科目	藝術/美術	設計者	陳芊妤
實施年級	高中二年級	總節次	共_4_節，_4_週
單元名稱	心靈肖像館：從自拍到自畫的自我解密之旅		
設計理念 本課程旨在透過科學的色彩分析工具，引導學生探索與鑑賞自身膚色的獨特性，並在此過程中深入理解全球多元膚色的美學與文化差異，融入人權教育、生命教育議題，以符合 SDGs 第10項減少不平等項目。學生不僅將透過實踐描繪自畫像，發展細緻的觀察力與繪畫技巧，更重要的是，課程提倡文化認同與自我尊重的價值觀，培養對多元文化的開放心態與欣賞能力。理解自身的文化背景與色彩表達，不僅是藝術創作的核心，更是尊重他人、促進全球文化交流的重要基礎。			
設計依據			
學習重點	學習表現	美 1-V-4 能透過議題創作，展現對生活環境及社會文化的省思。 美 3-V-4 能透過藝術活動，展現對人文與環境議題的關懷及省思。	核心素養 藝 S-U-B3 善用多元感官，體驗與鑑賞藝術文化與生活。 藝 S-U-C1 養成以藝術活動關注社會議題的意識及責任。
	學習內容	美 E-V-1 色彩與造形用 美 E-V-2 繪畫性媒材與表現技法 美 P-V-4 藝術與社會	
議題融入	實質內涵	SDGs 目標10 (減少不平等)：將國際社會的可持續發展目標與課程結合，讓學生不僅學會繪畫技巧，還能深入思考人權教育與生命教育議題，促進平等和包容。	
	所融入之學習重點	多元膚色的鑑賞與理解：透過色彩分析工具，引導學生認識自己與他人的膚色差異，強調全球多樣性與美學的多元性。 文化認同與自我尊重：讓學生在認識自身膚色的過程中，提升自我尊重和對自身文化的認同，強調個體的獨特性與美感。 全球文化交流：課程倡導對多元文化的尊重與包容，強調藝術創作中色彩表達的重要性，並將其視為促進文化交流與理解的重要工具。	
與其他領域/科目的連結	搭配輔導課程中生命教育主題，並以雙語模式進行教學		

教材來源	教師自編	
教學設備/資源	教師自編簡報、投影設備、網路資源、相關參考書籍、期刊	
學習目標		
<p>Cognitive Goals: 探索屬於自身的膚色色彩，過程中鑑賞、認識與了解自身與世界各地膚色的差異。</p> <p>Psychomotor Goals: 能透過科學分析色彩，描繪與表現自我畫像。</p> <p>Affective Goals: 具備自我文化認同的信念，進而實踐尊重與欣賞多元文化。</p>		
教學活動設計		
教學活動內容及實施方式	時間	備註
<p>肖像攝影__捕捉瞬間，定格自我</p> <p>引起動機 (10mins): 讓學生接力互畫同學肖像速寫，探索他人眼中的自我，以了解周哈里窗裡的未知我、開放我兩個向度的自我。</p> <p>發展活動 (20mins): 介紹肖像攝影的類型以及自拍藝術家，例如：辛蒂雪曼、吉田公子。喚醒學生思考日常生活中常拍照記錄身邊的人嗎？在攝影中，肖像的主題非常多樣。例如，有些是在工作室內，借助燈光和背景拍攝的傳統肖像 (Traditional portraits)；有些是捕捉人們日常生活環境的生活肖像 (Lifestyle portraits)；還有一些是經過精心服裝和規劃的藝術肖像 (Art portraits)；以及具有紀念性質的家庭或團體肖像 (Family/group portraits)。每一種類型的肖像都有其獨特的意義和吸引力。說明拍攝肖像時，最重要的是捕捉人物的表情和姿態，這也是為什麼攝影師特別關注光線如何投射在臉部，來突出人物的內在性格。而姿態則被視為能展現個性的一種方式。雖然肖像攝影是一種「記錄」外貌的形式，但作為一種藝術表現，創作者往往有意識地在作品中加入特定的元素或特質，以使人物的性格樣貌更加生動。 請學生分組探討如何拍凸顯個人特質的肖像照。(15mins)</p> <p>總結活動 (5mins): 利用3-2-1reaction 活動進行小組討論以及自我評量課堂上所學、即可以進步的點為何。</p>	50 mins	<p>評量：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 分組討論進行小組 gallery walk 報告，進行小組互評與自評 ● 拍攝一張具有個人特質的肖像照 ● 完成3-2-1reaction 學習單 (附件學習單一) 學生自評 <p>(學生學習單作業示意)</p>

肖像歷史__東西交融，時代演變

引起動機 (20mins):
教師以東西方肖像年表展示，分析東方及西方肖像風格演變脈絡。

發展活動 (15mins):
請學生分組探討教師準備的東西方同時代畫作，主題包含神的題材、女性題材、男性題材以及帝王題材。由於實施學校為男校，為求兩性平等，舉例應兼顧男性藝術家及女性藝術家比例。
舉例：喬託的《哀悼基督》與梁楷的《潑墨仙人圖》作為創作時間較為接近的宗教題材作品，因為古代中國對「神似」的要求比「形似」更高，兩幅畫出現了完全不同的效果。試著觀察男性、女性及帝王題材的東西方畫作，分析並歸納其中形式與內容的異同。將想法寫下來。

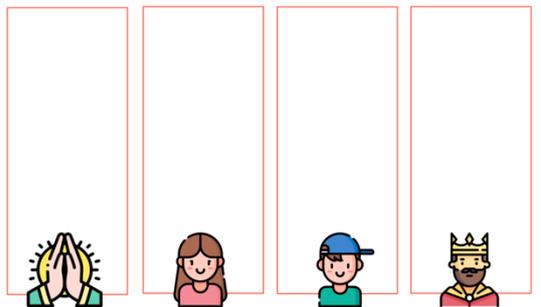
總結活動 (15mins):
請同學到各組聆聽報告並將聽到重點填入任務學習單中，最後教師使用 class point 線上軟體，請學說總結今日所學中點摘要於 words cloud 和全班同學分享。

50 mins

教師自製東西方肖像年表

評量：
● 分組討論東西方肖像畫相同及相異處
完成肖像畫四大題材：神、女性、男性、帝王重點摘要學習單（附件學習單二） **小組互評**

（學生分組討論與完成學習單情形）

膚色探索__找到色彩，認識自己

引起動機 (5mins):
教師介紹日本化妝品品牌資生堂「My Crayon Project」的計畫短片，目的是教孩子們欣賞每個人的獨特美並尊重差

50 mins

評量：
● 完成 unique pantone 學習單（附件學習單三）
● 色票繪製示範
<https://youtu.be/sCtdGr7iVml>

異。讓世界少一些成見，多一些友善和美好。

發展活動 (20mins):

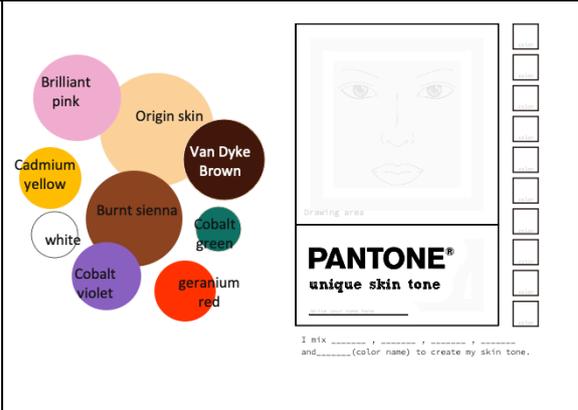
以學生生活藝術美感經驗為中心設計

當我們創作自畫像時，首先得了解皮膚的顏色！當我們要給人像上色時，常會先想到「膚色」，但其實每個人的「膚色」都是不一樣的。為了讓大家更了解這些差異，教師示範如何運用既有的色鉛筆色彩混合成屬於自己的獨特膚色。

學生實作 (20mins)

總結活動 (5mins)

：請全班同學將會治好的膚色張貼於黑板上，共同欣賞同儕間的膚色，並瞭解到每個人的膚色皆不相同，都應得到該有的尊重。

膚色故事：表達自我，說出故事

引起動機 (5mins):

請學生思考膚色差異的原因有哪些？

例如：基因、紫外線照射多寡、黑色素的成份為何等。

發展活動 (30mins):

結合 SDGs 目標10 (減少不平等) 設計融入人權教育、生命教育議題

教師介紹兩位 (JR/ Angelica Dass) 以人權為創作議題的藝術家，JR 透過他的藝術作品提出這樣的疑問：「既然不同膚色在黑白照片中看不出差異，為什麼人們還要製造對立？」他的作品讓觀者思考自我認同和尊重他人的議題，促使人們反思和討論關於身份和社會分歧的問題。非裔巴西攝影師安潔莉卡·達斯 (Angelica Dass) 自2012年起創作了「Humanae」計畫。她拍攝了來自不同膚色的人，並將他們鼻子上的11個像素正方形與 Pantone 色卡中的相應色調對

50 mins

評量：

- 完成特質葡萄學習單 (附件學習單四)

It's your turn. Use the color swatches to identify, identify, and identify your own and others' traits. Follow the steps below to create your own unique skin tone. Use the color swatches to identify, identify, and identify your own and others' traits. Follow the steps below to create your own unique skin tone.

1. 選擇你的顏色
2. 混合顏色
3. 繪畫你的皮膚

Use the color swatches to identify, identify, and identify your own and others' traits. Follow the steps below to create your own unique skin tone.

應，將這些肖像照片放在對應顏色的背景下。雖然Pantone的色庫只有1,867種顏色，但達斯認為人類光譜中的色調是無窮無盡的。透過兩位一家作品的介紹，能喚起學生思考，即使是相同種族的人也可能有不同的膚色，膚色不應該成為一個標籤。我們應尊重每一個獨立的個體，並試圖消除導致不平等的偏見。

總結活動 (15mins):

請學生完成「特質葡萄串」學習單，用藍筆圈出自己的特質。再請其他兩位同學，用紅筆圈出他們眼中，屬於你的特質。拿回學習單，看看共同與不同圈出的特質，達到自我覺察的目的。

教學省思：

教案中的活動進行方式靈感源自於我在海外進修所學的多種創新教學概念，例如：gallery walk (畫廊漫遊)、draw each other (接力肖像)、以及3-2-1 reaction (321反思)。這些活動之所以被選擇並融入美術課程中，主要是因為在以往的教學經驗中，我發現課堂上很少有這類互動性強的活動讓學生們有機會練習團隊合作與口語表達的能力。隨著時代的變遷，根據2024年國家競爭力的調查結果顯示，團隊合作與表達能力在現今的競爭環境中愈加重要，這不僅影響學生的學習，也影響他們未來的職場競爭力。因此，我希望能夠透過這些小組活動，有效地提升學生的這些技能，讓他們在課堂上學會如何與他人合作並自信表達自己的想法。

每當學生們在 gallery walk 中，興奮地分享他們的作品，或者在互畫肖像的過程中，彼此觀察和交流，我都能感受到那種創造的火花與活力。我深信這些教學概念的融入，對於學生的學習成效將會有極大的幫助。不僅讓學生的藝術表現能力得到提升，更重要的是，這樣的活動促進了他們之間的互動，加深了彼此的理解和支持。

從執行課程的情況來看，已經明顯看到學生們臉上的笑容，以及他們放下手機、專心討論的情景，這些都讓我感到無比欣慰。每當看到他們在小組中熱烈討論，並針對彼此的意見給予反饋，我心中便充滿了成就感。此外，這樣的課堂氛圍不僅讓學生們感到自在，也激發了他們的創造力與主動性，讓他們在學習中感受到樂趣與意義。

在這個不斷求新求變的過程中，我的努力付出得到了回報，這讓我對未來的教學充滿期待。我期待著能持續探索更多創新的教學方法，進一步提升學生的學習體驗，使他們在課堂中不僅學會知識，更能夠培養出良好的團隊合作精神和溝通能力。未來的路上，我希望能繼續與學生們一起成長，見證他們在學習中的蛻變與進步。

這樣的課程翻轉，不僅改變了傳統的教學模式，也讓學生逐漸學會如何自主思考，進一步提升他們的語言能力。透過雙語教學，學生在日常學習中不僅是吸收知識，還能主動反思、質疑與探討，這對他們的批判性思維發展起到了正向的作用。然而，這樣的教學方式也伴隨著一些挑戰。首先，由於語言的雙重轉換，學生在理解課程內容時面臨的難度顯著增加，特別是在處理複雜概念或專業術語時，學生可能需要更多的時間去消化。這直接導致課程的進度可能會比傳統課程來得緩慢。

整體而言，儘管面臨挑戰，雙語教學的成效在某些方面仍是顯而易見的。學生在活動中表現得更加積極投入，這與雙語教學提供的多樣化學習環境有很大的關係。在這樣的學習氛圍中，學生不僅更加專注，還更願意參與小組討論，這有助於培養他們的團

隊合作能力和溝通技巧。同時，學生也能在不斷的语言實踐中提高英語的表達能力，無論是口頭還是書面的表達技巧都有明顯進步。因此，這樣的雙語課程不僅讓學生在學科知識上有更深的理解，也在語言能力上獲得了實質性的訓練和提升。

參考資料：

1. 色票繪製示範 <https://youtu.be/sCtdGr7iVml>
2. 任務執行前置作業講解 <https://youtu.be/bmwQ1X22Dxk>
3. 自畫像教師示範說明 https://youtu.be/d1A_gkurfc0
4. "My Crayon Project" - Shiseido - R/GA (Tokyo, Japan)
<https://www.youtube.com/watch?v=H57wqEmUHtU&t=56s>
5. 安潔莉卡·達斯：各樣色彩的膚色之美 | TED Talk
https://www.ted.com/talks/angelica_dass_the_beauty_of_human_skin_in_every_color?language=zh-tw
6. JR's TED 獎項願望：用藝術顛覆世界
https://www.ted.com/talks/jr_my_wish_use_art_to_turn_the_world_inside_out?utm_campaign=tedsread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

書籍資料來源

- Belle, J. (2000). Five Hundred Self-Portraits. London: Phaidon Press.
- DK(2024) What's the Point of Art? London: DK Publishing (Dorling Kindersley)
- Freeland, C. (2010). Portraits & Persons. Oxford: Oxford University Press.
- Gigerenzer, G. (2007). Gut Feelings: The Intelligence of the Unconscious. New York, NY: Viking Press.
- Gombrich, E. H. (2002). Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation. London: Phaidon.
- Gombrich, E. H. (2005). The Story of Art, 16th Edn. London: Phaidon.
- Hall, J. (2014). The Self-Portrait: A Cultural History. London, UK: Thames & Hudson.
- Hirsch, R. (2000). Seizing the Light: A History of Photography. New York, NY: McGraw-Hill.
- Melchoir-Bonnet, S. (2001). The Mirror: A History. New York, NY: Routledge.
- Wade, N. J. (2016). Art and Illusionists. Cham: Springer.

西蒙·沙瑪(2021)英國面孔：從肖像畫看歷史。台北：商務印書館

翠西·亞瑞徹（2015）肖像畫的219個疑問。中國：廣西美術出版社

蘇國強(2023)中國歷代經典會畫粹編：宋代白描人物。中國：中國書店

蘇國強(2023)中國歷代經典會畫粹編：明清肖像。中國：中國書店

讓一呂克·南希（2015）肖像的凝視。中國：瀟江出版社

附錄：學習單、簡報、影片、評量標準。

學習單一

3-2-1 reaction

3 things I learned...

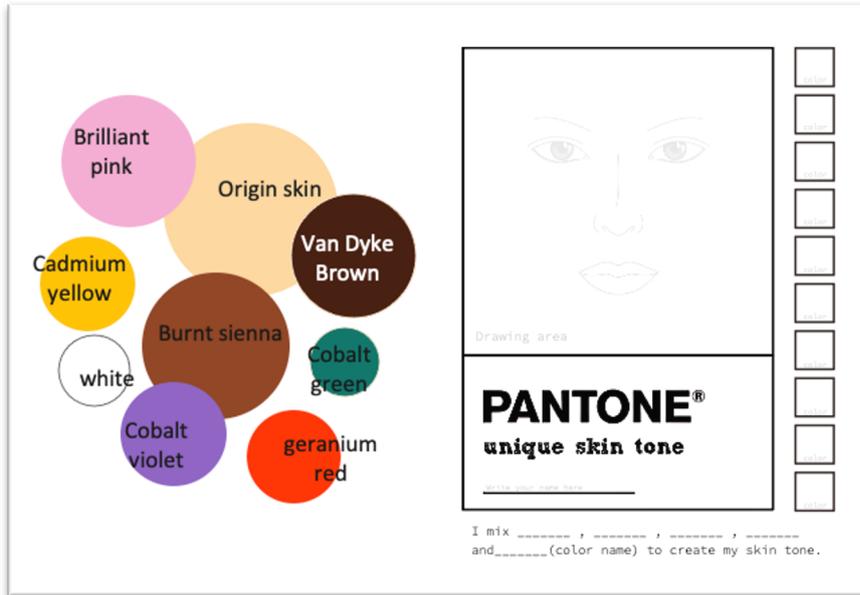
2 things I did well...

1 thing I need to improve...

學習單二

學習單三

Brilliant pink
Cadmium yellow
white
Cobalt violet
Origin skin
Van Dyke Brown
Burnt sienna
Cobalt green
geranium red

Drawing area

PANTONE®
unique skin tone

I mix _____, _____, _____, _____
and _____ (color name) to create my skin tone.

學習單四

🔓 Open: Information about you that both you and others know.

👁️ Blind: Information about you that you don't know but others do.

🔒 Hidden: Information about you that you know but others don't.

❓ Unknown: Information about you that neither you nor others know.

Each quadrant embodies your thoughts, feelings, motivations, and personal information as well as experience, skills, interests, and talents. Among groups and teams, working through each quadrant to uncover discrepancies in perception can be a useful framework to establish trust and rapport.

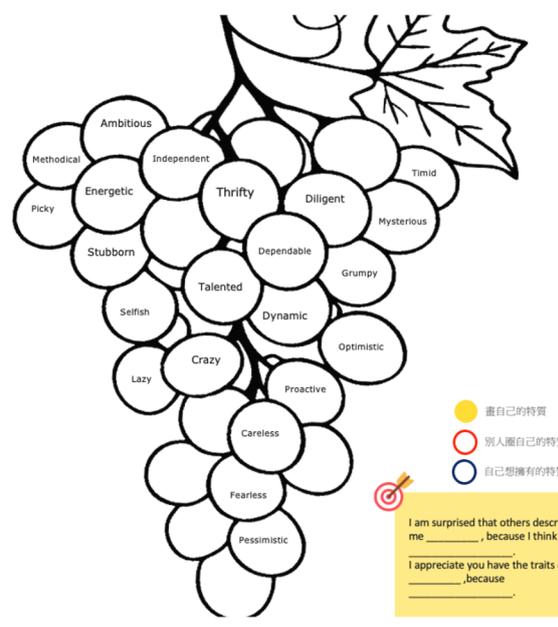
It's your turn.
These simple exercises can be invaluable for personal and professional growth. Follow the Johari Window technique to identify blind spots in your self-perception, uncover hidden strengths, and allow for new opportunities to come your way.

Known to self		
Known to others	Open self 🔓 他人可以看見我的特質	Blind self 👁️ Unknown to self 他人可以看見我的特質
Unknown to others	hidden self 🔒 他人只有自己的特質	unknown self ❓ 他人與自己均無自己的特質

隱藏我 未知我

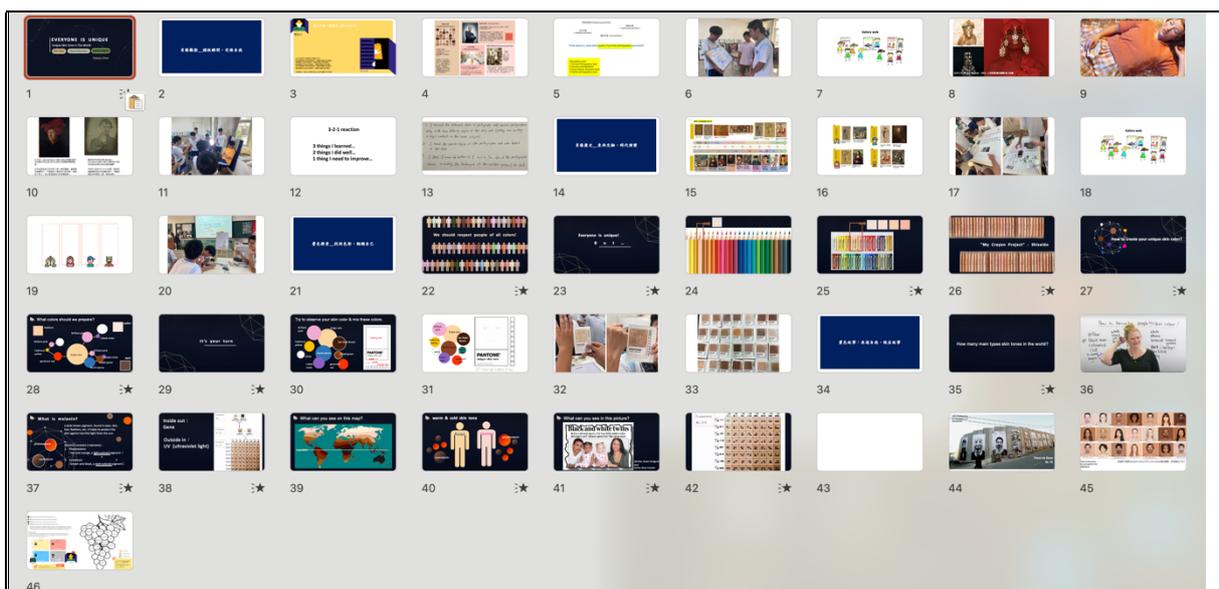
若兩個內容有你想瞭解的請以自己在空白欄框上。

思考健將：
Why do you have "blind me"?
Why do you have "hidden me"?
Are you satisfied with who you are now? Why or why not?

● 畫自己的特質
○ 別人顯自己的特質
○ 自己想擁有的特質

I am surprised that others describe me _____, because I think _____.
I appreciate you have the traits of _____, because _____.

課程簡報：

課程剪接濃縮短片（20mins）https://youtu.be/S_s7EDqhEZU

評量標準：

主題	次主題	A	B	C	D	E
鑑賞	審美感知理解	能完整表達對藝術作品所蘊含的美感或內容涵養的感受。	能表達對藝術作品所蘊含的美感或內容涵養的感受。	能大致對藝術作品所蘊含的美感或內容涵養的感受。	僅能嘗試對藝術作品所蘊含的美感或內容涵養的感受。	未達 D 級
實踐	藝術參與 Gallery walk	能充分地展現團隊合作及協調溝通的能力進行學習。	能展現團隊合作及協調溝通能力進行學習。	願意團隊合作及協調溝通進行學習。	僅能嘗試團隊合作或協調溝通。	未達 D 級
表現	創作展現 Skin tone	能充分地應用適當技法 90%以上（含）呈現自己的膚色。	能應用適當技法 70%以上（含）呈現自己的膚色。	能大致應用適當技法 50%以上（含）呈現自己的膚色。	能嘗試應用適當技法 30%以上（含）呈現自己的膚色。	未達 D 級

互評表

座號	姓名
評分對象座號	組內分工完成度
	能確切依據標準評價他人作品，並有清楚、具體說明文字
	能充分地表達對藝術創作的看法。

	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	
	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	
	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	
	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	