

「自(字)畫像系列課程」教案格式

領域/科目	藝術/視覺	設計者	鐘雲珍
實施年級	六年級	總節次	共五節，每節 40 分鐘。
單元名稱	自(字)畫像系列課程		
設計理念			
<p>此系列課程設計，是運用專題式學習(Project-Based Learning ,PBL)當中的逆向設計(Backward Design)概念方式，以結束時預期學生能達成的成果作為起點，來構思整個系列的課程，設計此課程的背景與動機，起因是發現許多學生，其實對自己很陌生和不了解，在很多生活的決定上都只是聽別人怎麼說、看他人怎麼做，並沒有真正的去思考是不是適合自己的，因此希望透過「生命教育」議題融入課程設計，期許學生能進行自身的個體意義探索和思辨，先從自覺意識開始，不以技能知識學習為限，將透過思辨和自我對話，轉化成實踐能力與良好的生活態度，再藉由同儕評量回饋、作品分析歸納活動，習得版面編排(排版)與視覺元素和構成要素的重點，擴充美感知識與美學素養。自(字)畫像系列課程一開始的導入活動，介紹臺灣早期畫家的自畫像(附錄1-1)，觀察並討論這些自畫像如何呈現畫家個人的特質和風格。從「印象中的自己」、「鏡子中的自己」、「想像中的自己」，三大主軸作為課程主軸核心，循序漸進從自身生活經驗開始回顧各種樣態的自己。此一橫幅三連作的自畫像作品內容各別都有欲達成的目標，分別如下：</p> <p>一、印象中的自己：印象中的自己就是腦海中自己的模樣，先回想印象中的自己是什麼模樣，用文字敘述書寫出來，再將此圖像轉化畫出來，目的在於了解並呈現學生原始的舊經驗與先備美感程度。教師在此階段不做過多的介入，只說明版面上需要呈現並完成的項目任務即可，學生大多數接收到此任務第一個反應都是「蛤？我不會畫自己…」、「可以畫火柴人嗎？」…這些疑問，就算筆者再次強調「請自己決定要如何畫，只要有達到要求的項目就可以！其他自己決定。」學生們的反應無疑是表現出學生的徬徨無助感。筆者發現在現今社會的教育實況，學生多數習慣是接受指令者，當要讓他們擔任有選擇權的創作方式，一開始都會展現出以上的不知所措的徬徨情況。因此筆者製造情境，期許學生能放開思維，安心且用心創作此項沒有標準答案的創作過程。</p> <p>二、鏡子中的自己：在影音及資訊氾濫充斥的時代，在學生舊經驗中經歷過各種圖像式風格繪畫，時常會因為主潮流影響就只認為只有單向式的創作風格是最好的。因此此單元主題就是要讓學生透過返璞歸真用自己的眼睛仔細的觀察鏡子中自己的臉，將鏡中看到的臉部線條細節如實的畫出來，且形狀不能加以改造。教師在這單元要引導學生線條與色塊之間的關係，以及如何運用虛實技法表現出畫面豐富的細節效果。最後再用文字敘述書寫自己在鏡中觀察到的發現(如：耳朵一高一低、原來我的臉是正方形的……等)。</p> <p>三、想像中的自己：經過前面兩個單元的教師引導與學生實作，再進入到想像力的發揮，在畫面的表現與媒材應用上會顯得較駕輕就熟。此單元重點是要學生把對自己希望獲得的能力，或是希望未來變成的樣子作為發想主軸，先用文字敘述書寫出來後再進行繪畫創作，教學者需要明確舉例多種範例作為想像力引導鷹架，如可詢問學生你們覺得如果想要力氣變很大想要怎麼表現？(畫出有很多肌肉的樣子。)；如果我想要省去上學走路時間快速抵達學校呢？(把腳畫成風火輪還要搭配上速度的線條)……等，提示學生用天馬行空的想像力進行圖像組合式創作。</p> <p>該課程學習目標和教材選用與設計教學活動是環環相扣，希望學生透過思考、文字敘述書寫、轉化圖像三大方式來呈現，教師在設計教學活動時，則因應系列單元學習目標不同，而調配不同的方式(思考、文字敘述書寫、轉化圖像)，來選擇更合適的教學流程順序，有效達成該單元的教學目標。</p> <p>在評量與回饋部分，教師先透過版面編排與視覺元素和構成要素的重點提示，讓學生有所依循進行投票選擇判斷。在投票活動環節則運用數位科技輔助，讓學生使用平板拍攝自己的作品，並將影像上傳至雲端空間，教師再將所有作品展示進行全班總覽，透過同儕</p>			

互評模式選出一件自己最喜歡的作品，除此之外並用文字敘述書寫出從其他人身上學到的創作方法或繪畫技巧，作為學習歷程紀錄。

此系列課程設計初衷是以學生為主體進行差異化課程設計，課程核心重點則是在於創作過程，期許學生有意識的進行自我對話與反思觀察，呈現自身美感經驗整合自我認知。整個系列課程皆能彈性個別調整教學方式與步驟，以達提升學生學習效果和引導學生適性發展。

預期學生達成的學習成果，為完成圖像與文字共創的「一橫幅三連作的自畫像作品」。筆者認為文字雖然只是符號，但它是人類社會中一種重要的溝通表達形式，能準確的說明並表達出想法給觀閱者；而圖像呈現就比較主觀抽象，會依學生個別不同的生活經驗呈現出各種不同的樣貌，因此藉由圖像與文字的結合相輔相成創作，互相搭配營造版面編排的美感呈現。

設計依據

學習重點	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。 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。 2-III-5 能表達對生活物件及藝術作品的看法，並欣賞不同的藝術與文化。	核心素養	藝-E-B1 理解藝術符號，以表達情意觀點。 藝-E-B3 善用多元感官，察覺感知藝術與生活的關聯，以豐富美感經驗。
	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。 視 A-III-1 藝術語彙、形式原理與視覺美感。		呼應之數位素養 ☐ 數位安全、法規、倫理。 ☒ 數位技能與資料處理。 ☐ 數位溝通、合作與問題解決。 ☐ 數位內容視讀與創作。
議題融入(生命教育)	實質內涵	生 E1 探討生活議題，培養思考的適當情意與態度。 生 E3 理解人是會思考、有情緒、能進行自主決定的個體。		
	所融入之學習重點	1-III-2 能使用視覺元素和構成要素，探索創作歷程。	說明	從印象中、鏡子中、想像中，此進程是循序漸進地透過自我對話，去思考並能自主決定如何運用文字與圖像呈現表達。
		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。	說明	在課程的評量與回饋活動中，讓學生透過與同儕間互相觀摩作品，反思並用文字敘述書寫出自己學到什麼技巧或排版方式，藉此表達自己的想法。
		2-III-5 能表達對生活物件及藝術作品的看法，並欣賞不同的藝術與文化。	說明	在課程的評量與回饋活動中，讓學生透過與同儕間互相觀摩作品，去欣賞他人作品，並透過投票活動選出自己心目中一件最棒的作品，並用文字敘述書寫出投票理由。
與其他領域/科目	資訊領域/平板與軟體介面應用。			

的連結		
教材來源	自編課程	
教學設備/資源	圖畫紙(58cm*19 cm)、直尺(30cm)、黑色紙膠帶(1cm)、黑色雙頭奇異筆、口紅膠、平板、sketch book、P P T簡報。	
<u>學習目標</u>		
<p>一、能透過思考「印象中的自己」，去反思探索「我是誰？」進行的初步自我意識探討，藉由自我觀察的理解並運用文字敘述書寫、以前所習得的繪畫經驗用圖像表達呈現。(1-III-2)</p> <p>二、能使用鏡子仔細觀察「鏡子中的自己」，並運用教師的課堂引導提示，加入視覺元素的技巧豐富畫面。(1-III-2)</p> <p>三、能從自己的生活經驗，回顧反思自己對自己未來的期許，且用文字敘述書寫表達，並運用想像力將代表物件進行重組完成「想像中的自己」圖像呈現。(1-III-2)</p> <p>四、能從全班同學的完成作品總覽中，選擇出一件自己認為最好的作品；以及在其他同學作品上學習到的視覺表現技法與版面呈現方式或構成要素與形式原理。將以上兩項用文字敘述原因和理由。(2-III-2、2-III-5、視 E-III-1、視 A-III-1)</p> <p>五、能運用科技媒體進行互動學習，應用文字敘述回饋表達自己的想法。(2-III-2、2-III-5、視 E-III-1、視 A-III-1)</p> <p>六、能透過教師的分析、歸納、總結，提升學生對觀察、探索及創作的表達能力。(視 E-III-1)</p>		
<u>教學活動設計</u>		
<u>教學活動內容及實施方式</u>	<u>時間</u>	<u>備註</u>
<p>壹、引起動機與發展活動</p> <p>一、教師展示介紹臺灣早期畫家的自畫像（附錄1-1），觀察並討論這些自畫像如何呈現畫家個人的特質和風格。說明人在人生路途上，需要不斷的去認識自己、了解自己，從外徵表象開始觀察再到內心的感受層面進行探討。</p> <p>二、教師提問：</p> <p>（一）為什麼要畫自畫像？</p> <p>（二）畫自畫像有什麼意義？</p> <p>（三）你覺得自畫像應該要表現什麼？</p> <p>（四）畫自畫像可以幫助我們了解什麼？</p> <p>二、發下創作的圖畫紙紙材58cm*19 cm（四開一半），教師指導學生使用直尺量測，將長條形的紙分成三等份，並用黑色紙膠帶黏貼出邊框。</p>	40分	實作評量
<p>貳、印象中的自己(自我認知/創作徬徨感/呈現階段創作樣貌)</p>	40分	實作評量

<p>一、排請於版面中，<u>排放標題</u>(<u>印象中的自己</u>)位置。</p> <p>二、寫請於版面中，用<u>文字敘述</u>出<u>印象中的自己</u>是什麼樣貌。</p> <p>三、畫請於版面中，<u>畫出</u><u>印象中自己的樣貌</u>。</p> <p>* <u>整幅作品請用「黑筆」完成。</u></p> <p>參、<u>鏡子中的自己</u>(<u>觀察力/教師主體引導/線條與色塊運用</u>)</p> <p>一、排請於版面中，<u>排放標題</u>(<u>鏡子中的自己</u>)位置。</p> <p>二、畫請<u>仔細觀察</u>，並於版面中<u>畫出</u><u>鏡子中真實的自己</u>。</p> <p>三、寫請於版面中，用<u>文字敘述</u><u>鏡子中觀察的自己</u>是什麼樣貌。</p> <p>* <u>整幅作品請用「黑筆」完成。</u></p>	40分	實作評量
<p>肆、<u>想像中的自己</u>(<u>想像力/學生主體發揮/給自己的期許/呈現生活經驗</u>)</p> <p>一、排請於版面中，<u>排放標題</u>(<u>想像中的自己</u>)位置。</p> <p>二、寫請於版面中，用<u>文字敘述</u><u>想像中的自己</u>(<u>或希望的自己</u>)是什麼樣貌，請發揮你的<u>想像力</u>，可運用<u>天馬行空的組合式創作</u>，表現對自己未來的期許。</p> <p>三、畫請將上述的文字，轉化成圖像畫出來。</p> <p>* <u>整幅品請用「黑筆」完成。</u></p> <p>四、<u>分享活動</u>：鼓勵學生分享自己未來的夢想，以及他們如何將這些夢想轉化成圖像的過程，幫助學生反思自己的目標和理想。</p>	40分	實作評量
<p>伍、<u>評量與回饋</u>(<u>同儕互評/教師分析、歸納、總結</u>)</p> <p>一、教師介紹「版面編排(排版)」，與視覺元素和構成要素的重點說明。並以生活周遭能取得的出版印刷品舉例，如：課本封面、班級教室內所張貼的海報等。</p> <p>* 版面編排重點：標題文本識讀性、空間安排恰當性。</p> <p>* 視覺元素和構成要素重點：線條、色塊應用的技巧。</p> <p>二、教師引導學生將作品上傳至雲端空間，教師運用班級大屏幕進行作品總覽展示，請學生仔細閱覽全班每位同學們的作品(附錄1-2)。</p> <p>三、每人一票選出心目中認為最好的作品，教師引導學生用平板進行投票及撰寫投票理由(課後教師協助列印出紙本，讓獲票的學生張貼在自己的 sketch book 中)。</p>	40分	實作評量 檔案評量

四、撰寫個人學習紀錄，將學習到的創作方法用文字敘述書寫紀錄於學期 sketch book 中。

五、教師分析並歸納學生作品，並給予點評與讚美。

六、將學生作品公開展示舉辦展覽活動，如：牆面張貼實體展覽、線上藝廊、校園電視牆播放等。

附錄

附錄(1-1)臺灣早期畫家的自畫像：

陳澄波

張萬傳

席德進

廖繼春

李梅樹

陳植棋

郭柏川

陳進

洪瑞麟

楊英風

照片出處：

陳澄波：<https://reurl.cc/1Xe5LY>

張萬傳：<https://reurl.cc/Y48ArX>

席德進：<https://reurl.cc/Y48AL0>

廖繼春：<https://reurl.cc/aZ1WpZ>

李梅樹：<https://reurl.cc/M6Re13>

陳植棋：<https://reurl.cc/d17Yz6>

郭柏川：<https://reurl.cc/36Oz1O>

陳進：<https://reurl.cc/04E3zY>

洪瑞麟：<https://reurl.cc/V0896n>

楊英風：<https://reurl.cc/6jN8Dk>

附錄(1-2) 學生作品：

