

前言

名畫肢性之旅-從動身出發，悠遊於名畫的畫海中，透過給學生自主學習的裝備，讓學生開拓視野，數位輔助人工智慧是路途中的導航，更是不可或缺的好夥伴，彼此陪伴、學習、成長。透過宏觀的眼界，突破性別的框架，體驗生命、接納與尊重每一個獨一無二的個體，拾起旅行的所見所聞，化作創意的靈感，帶著一幅幅豐富多元的佳作賦歸。

課程架構

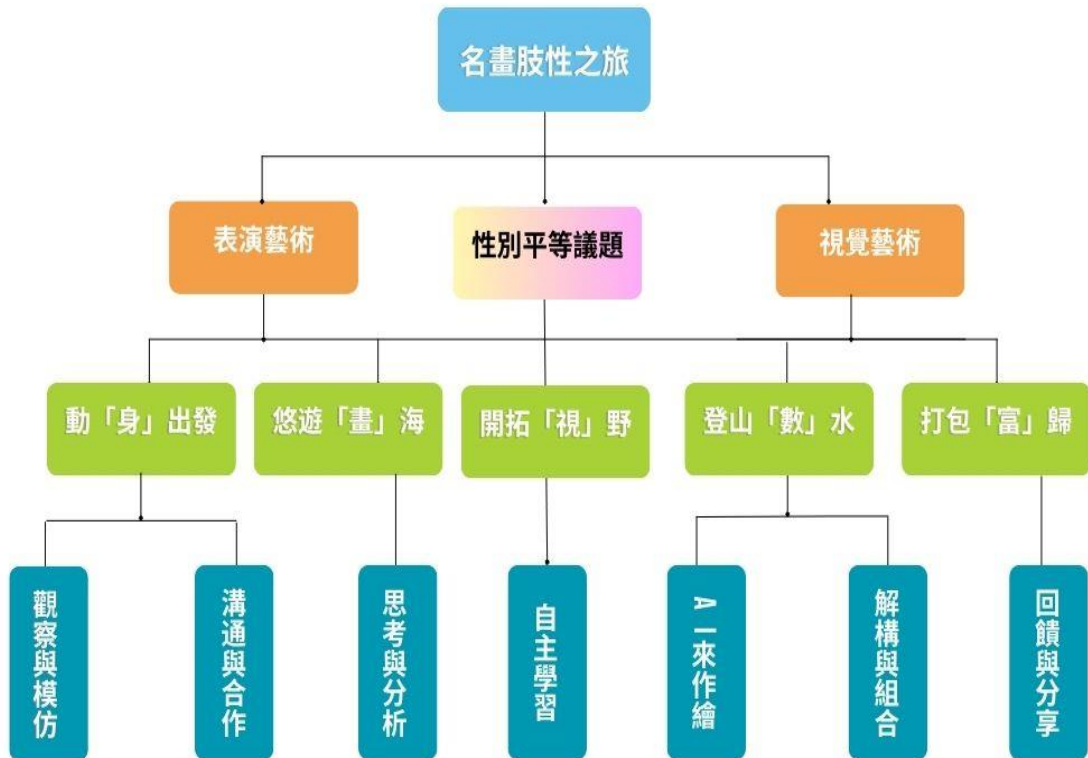

圖 1 課程架構圖

名畫肢性之旅

領域/科目	藝術領域/表演藝術、視覺藝術	設計者	簡杏羽、徐章通
實施年級	八年級	總節次	共 6 節，6 週
單元名稱	名畫「肢」「性」之旅		
<p>設計理念</p> <p>藉由對名畫的觀察及模仿切入，帶領學生探索肢體的延展，體驗空間、動力、張力等舞蹈及戲劇元素，並在模仿中察覺經典畫面的構圖及光影。進而探討名畫背後的故事及觀賞者的想法，意即換位思考、同理感受，最後結合生活的經驗引導學生討論當時代、現時代的性別期待及性別刻板印象，進而理解性別平等之重要性。</p> <p>而在藝術展演構面中，將名畫以肢體模仿，在小組呈現中不限於原作之角色性別，鼓勵嘗試突破性別框架，在小組的排練中培養溝通互動的核心素養，並能勇於表現自我。以名畫為創作題材，運用後現代的解構、拼貼、時空錯置等手法，完成一幅具有理念構想的作品，繪畫風格多元，將生成式 AI 融入教學，學習如何下指令得到繪圖素材，作品賞析結合數位平板共編互動。期待在培養肢體展現、繪畫能力外，也建立數位溝通表達與合作、系統思考與問題解決的數位素養。</p>			
學習重點	學習表現	<p>表 1-IV-1 能運用特定元素、形式、技巧與肢體語彙表現想法，發展多元能力，並在劇場中呈現。</p> <p>表 3-IV-2 能運用多元創作探討公共議題，展現人文關懷與獨立思考能力。</p> <p>視 1-IV-1 能使用構成要素和形式原理，表達情感與想法。</p> <p>視 2-IV-1 能體驗藝術作品，並接受多元的觀點。</p>	<p>自主行動面向</p> <p><u>A2 系統思考與解決問題</u></p> <p>藝-J-A2 嘗試設計思考，探索藝術實踐解決問題的途徑。</p> <p>溝通互動面向</p> <p><u>B2 科技資訊與媒體素養</u></p> <p>藝-J-B2 思辨科技資訊、媒體與藝術的關係，進行創作與鑑賞。</p> <p><u>B3 藝術涵養與美感素養</u></p> <p>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。</p> <p>社會參與面向</p> <p><u>C2 人際關係與團隊合作</u></p> <p>藝-J-C2 透過藝術實踐，建立利他與合群的知能，培養團隊合作與溝通協調的能力。</p>
	學習內容	<p>表 E-IV-1 聲音、身體、情感、時間、空間、動力、即興、動作等，戲劇或舞蹈元素。</p> <p>表 P-IV-2 應用戲劇、應用劇場與應用舞蹈等多元形式。</p> <p>視 E-IV-2 平面、立體及複合媒材的表現技法。</p> <p>視 A-IV-1 藝術常識、藝術鑑賞方法。</p>	

議題融入	實質內涵	性 J7 解析各種媒體所傳遞的性別迷思、偏見與歧視。 性 J11 去除性別刻板與性別偏見的情感表達與溝通，具備與他人平等互動的能力。	
	所融入之學習重點	表 3-IV-2 能運用多元創作探討公共議題，展現人文關懷與獨立思考能力。	
與其他領域/科目的連結		無	
教材來源		康軒、自編教材	
教學設備/資源		電腦（老師使用）、ipad（學生使用）、桌椅	
學習目標			
<ul style="list-style-type: none"> 能了解、運用「肢體」、「情緒」、「張力」等表演藝術元素，表達情境與想法，發展多元能力。 能在小組多元創作的練習過程中學習如何與他人進行良好溝通，共同探討公共議題，並能展現自身特點與獨立思考能力。 能與他人溝通、合作，彼此交流關於 AI 繪圖生成的想法，練習下指令，蒐集繪畫素材。 能透過色彩作品創作、鑑賞藝術作品，培養對生活更敏銳的觀察能力，進而關心社會議題。 			
第一節課 起「身」出發 名畫模仿 肢體延展			
教學活動內容及實施方式		時間	備註
<p>引起動機：2020 東京奧運中，開幕表演使用「定格」呈現 50 個競技項目圖標</p> <ul style="list-style-type: none"> 表演藝術與生活之緊密關聯 帶領討論：表演中採用無性別意象之表演方式（白臉、藍衣）？ 與美術班最為相關的定格是什麼？ <p>發展活動：一次提供一幅經兩位老師共同挑選的名畫，以由淺入深、人數由少至多脈絡式引導，維持學習興趣。</p> <p>1. 《創世紀》米開朗基羅</p> <p>1.1 兩人一組，引導學生觀察畫面中，包含的舞蹈元素：空間？動力？</p> <p>1.2 小組呈現時給予肢體呈現之張力、盡力、空間水平之引導及鼓勵。</p> <p>1.3 認識文藝復興三傑，教堂壁畫</p>		<p>5</p> <p>10</p> <p>5</p>	<p>評量內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 教師觀察：教師課堂間引導的問答、小組討論的參與狀況（形成性評量）以下簡略列下 <ol style="list-style-type: none"> 是否於每張名畫中，皆有扮演其中一角色 在小組呈現時，是否達教師所引導之空間、動力、情緒等重要要點。 學習單：將於本單元結束後收回，將檢附於附件。（總結性評量） <p>圖片來源:米開朗基羅《創世紀》</p>

<p>從畫面人物的位置，運用對角線構圖，畫面產生動態感。</p> <p>2. 《一隻狗的一生》卓別林</p> <p>2.1 三人一組，引導學生觀察畫面中，當中富含張力之<u>戲劇</u>元素：眼神？情感？</p> <p>2.2 小組呈現時給予其表情、水平等引導及鼓勵。</p> <p>2.3 認識三角線構圖，舉例拉斐爾作品，觀察人物聖母聖嬰三角構圖，畫面產生穩定感。</p> <p><u>總結活動</u>：給予願意展開肢體、投入於小組合作的學生鼓勵及讚美；給予部分學生在秩序、小組討論間教師觀察到的待改進事項可修正之期許。</p>	<p>15</p> <p>5</p> <p>5</p>	 <p>圖片來源：Chaplin "A Dog's Life" (1918)</p>
---	-----------------------------	--

參考資料：
【東京奧運開幕典禮】超級變變變！超創意呈現 1964 年的 50 個靜態項目圖
標：<https://www.youtube.com/watch?v=eTZY2ky1Z1Q>

教學省思：
1.安全需求:之前實施課程時，運用掃把當作道具執行，男學生看到這種打戰激昂的主題，容易產生打鬥玩樂的情形，為求安全，提供的道具為教師準備直笛，數量稍嫌不足。
2.未分到組別同學，且在該位同學在班級同儕間常有糾紛前提下，教師賜予導演或助教的職務，與教師一同在小組排練時進入各組進行協助。

第二節課 優遊「畫」海
換位思考 構圖分析

教學活動內容及實施方式	時間	備註
<p><u>引起動機</u>：《荷拉斯兄弟之誓》雅克路易大衛，引導學生猜測所描繪之故事為何？</p> <p><u>發展活動</u>：</p> <p>1. 《荷拉斯兄弟之誓》雅克路易大衛</p> <p>1.1 六至八人一組，引導學生猜測所描繪之故事為何？</p> <p>1.2 當中富含之戲劇元素：眼神？情感；舞蹈元素：空間？動力？</p> <p>1.3 於各組肢體呈現後，引導畫面中男性、女性於當時代性別所造成的限制，及畫面中可能傳達對性別氣質的刻板印象。</p>	<p>5</p> <p>20</p>	 <p>圖片來源：雅克-路易·大衛《荷拉斯兄弟之誓》</p>

1.4 討論是否重新分組，並且再次演繹。

2. 名畫喵化作品圖片，請同學思考畫作光線來源，貓咪們站姿與排列方式。

圖片來源:請見參考資料，
世界名畫·全面喵化-《荷拉斯兄弟之誓》

3.新古典主義構圖 vs 浪漫主義構圖差異

3.1 四平八穩、中規中矩、人物置放於舞台當中(水平線構圖)。

3.2 情感豐富、畫面氾濫、出血構圖，人物超出舞台範圍(對角線構圖)。

4.平板攝影構圖練習

4.1 教師提供名畫檔案，請同學分析名畫構圖。

4.2 後製結合輔助線截圖上傳於 Google Classroom。

總結活動：

1. 透過 Google Classroom 繳交作業狀況，鼓勵已完成進度的組別，提醒未完成的組別，在時間內完成作業繳交。
2. 提供自主學習資源，並提醒以條列式的方式筆記，放在 Google Classroom 留言區
 - 2.1 小論文《路易十四—太陽王的藝術》
 - 2.2 影片《法國史 13 | 太陽王路易十四 | 凡爾賽宮 | 波旁王朝 | 路易

評量內容：

1. 教師觀察：教師課堂間引導的問答、小組討論的參與狀況（形成性評量）以下簡略列下
 - 1.1 是否於每張名畫中，皆有扮演其中一角色
 - 1.2 在小組呈現時，是否達教師所引導之空間、勁力、情緒等重要要點。

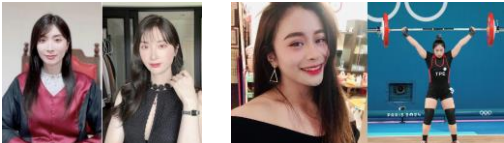
15

5

評量內容：

1. 是否繳交 Classroom 作業。
2. 將繳交作業投影讓學生確認。

<p>十四戴假髮 路易十四香水 路易十四高跟鞋》</p> <p>2.3 更鼓勵學生可自己搜尋。</p>		
<p>參考資料：</p> <p>大衛《荷拉斯兄弟之誓》：https://www.ss.net.tw/paint-148-1990.html</p> <p>世界名畫·全面喵化-《荷拉斯兄弟之誓》：https://home.gamer.com.tw/creationDetail.php?sn=4438020</p> <p><u>自主學習資源</u></p> <p>《路易十四—太陽王的藝術》：https://reurl.cc/dyoaRD</p> <p>《法國史 13 太陽王路易十四 凡爾賽宮 波旁王朝 路易十四戴假髮 路易十四香水 路易十四高跟鞋》：https://youtu.be/VYr15pagHcQ?si=YeioI-E9tHzdMq7G</p>		
<p>第三節課 開拓「視」野 自主學習 性別議題</p>		
<p>教學活動內容及實施方式</p>	<p>時間</p>	<p>備註</p>
<p><u>引起動機</u>：《荷拉斯兄弟之誓》的複習，教師帶領思考在當時代男性、女性的分工與社會期待。</p> <p><u>發展活動</u>：引發其興趣與動機，並提供自主學習</p> <p>1. 美麗？武力？是抵觸的嗎？</p> <p>1.1 觀察路易十四畫像，請學生使用 ipad 運用 canva 共編便利貼，寫出對畫作中的路易十四的 3 個形容詞。</p> <p>1.2 回想自己在自主學習的內容當中，再結合路易的畫像有什麼想法？*你對君王的形象的想像？*人民對君王的形象想像？*君王想營造的形象？（師生共同討論，無標準答案）</p> <p>1.3 請學生將答句用該角色進行演繹。</p> <p>2. 與生活經驗連結：</p> <p>2.1 帶領學生分享，生活中是否有一些例子，是突破性別框架，亦或是分享生活中觀察到的社會現象？</p> <p>2.2 舉例最美檢察官(陳漢章)、舉重精靈(方莞靈)</p>	<p>5</p> <p>20</p> <p>10</p>	 <p>圖片來源: 里戈《路易十四肖像畫》</p> <p>引發興趣與動機，並提供自主學習的脈絡與學習資源，最後教師問答、小組呈現做為總結。</p>

**總結活動：凡艾克《阿諾菲尼的婚禮》
中有那些 BUG?**

- 1.1 提供這件作品的介紹文字，引導學生閱讀。
- 1.2 請學生找出性別刻板的部分
- 1.3 教師與學生共同討論：尊重了解不同族群的差異性，從中將既定的性別印象，透過觀察文字、肢體、不同角色對同一形象的想像，透過分享、溝通，嘗試突破性別脫刻板印象的束縛。

10

圖片來源：「最美檢察官」成績爛狂挨打！陳漢章因1句話逆轉人生

圖片來源：巴黎奧運 | 打破兩項全國紀錄的「舉重精靈」-方茺靈

圖片來源：凡艾克《阿諾菲尼的婚禮》

教學省思：

1.自主學習的成效，對於閱讀能力佳的學生，能夠延伸學習，舉一反三；對於語文能力閱讀有問題的學生無法第一時間，理解文章段落的含意，因為預備度的不同，導致課程活動的進行上會有明顯的落差，文章的長度教師斟酌或擷取部分重點或改寫，讓學生能夠理解閱讀。

2.透過「正增強」：思考如何增強，培養學生課後延伸學習的興趣，可運用登入帳號點進文章，留言座號姓名，作為加分。

參考資料：

全球藝術教育網-凡艾克《阿諾菲尼的婚禮》

<https://www.gnae.world/2013-12-08-05-15-51-582/>

「最美檢察官」成績爛狂挨打！陳漢章因1句話逆轉人生

<https://ent.ltn.com.tw/news/breakingnews/4591716>

巴黎奧運 | 打破兩項全國紀錄的「舉重精靈」-方茺靈

<https://www.cool-style.com.tw/wd2/archives/1088168>

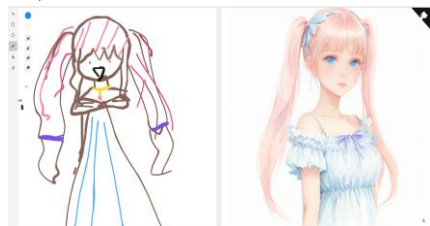
(續下頁)

第四、五節課 登山「數」水

數位科技 生成輔助

教學活動內容及實施方式	時間	備註
<p>引起動機：以名畫喵化作品圖片，提問原作品名稱是？複習對角線構圖的畫面感受？</p> <p>圖片來源：請見參考資料，世界名畫•全面喵化-《創世紀》</p> <p>發展活動：</p> <p>1.角色置換(草圖構想)</p> <ol style="list-style-type: none">1.1 參考名畫網站，請學生找 3 張，用小圖分析構圖，人物主角的位置。1.2 從主角配角位置中，換位思考結合創意繪製。1.3 從三張概念草圖中，定稿繪製。1.4 教師可以個別討論主題與巡堂走動，觀察學生的繪圖情形。 <p>2.名畫改造(拼貼組合)</p> <ol style="list-style-type: none">2.1 學生用學校的學術帳號登入 canva。2.2 canva 點入應用程式收尋 imagen 或 DALL.E 輸入指令，可生成兩張圖，選擇要的，單指長按住圖，儲存圖片。2.3 bing AI CREAT 生成繪畫風格與元素運用，參考相同時代或不同時代的差異，產生錯置的空間效果，指令一次可生成四張圖片。(中文指令) 	<p>90分鐘</p>	<p>建立畫面主從關係，運用影印方式，修正調整主角大小比例。</p> <p>bingAI 繪圖生成： 需使用個人信箱帳號 https://www.bing.com/images/create</p>

2.4 imgpilot 人物畫風可使用，將自己要表達的畫風，翻譯成英文指令，生成參考圖片。(英文指令)

2.5 將 AI 生成的相關元素圖片，上傳於 Google Classroom。

3.草圖定稿階段

3.1 運用圖畫紙畫製，過修正比例位置調整。

3.2 經運用轉印在水彩紙上，(粉筆塗於背後正面複寫)繪製完成線稿。

4.上色繪製階段

4.1 整體色調，基礎色系。

4.2 細節人物精細描繪。

4.3 整體明暗氣氛修正。

總結活動：

1.請學生將作品貼於黑板，互相討論，色彩或技法上可以相互交流，思考可以調整的部分。

2.回家作業:提供藝術鑑賞四步驟符號外框線稿，運用色鉛筆或彩色筆上色完成，下次上課檢查。

imgpilot 繪圖生成:手繪與英文指令並用
需使用個人信箱帳號

<https://www.imgpilot.com/>

粉筆拓印

藝術鑑賞四步驟符號上色

教學省思：

1.粉筆拓印:之前在拓印時，炭筆拓印描線完，容易讓水彩紙弄髒，經過教師們討論調整，改用粉筆，效果不錯，產生有橘色調的線稿，水彩渲染時可更加精細。

2.下指令引導:包含主題名稱/特徵/背景(一點透視或兩點透視)/動作/鏡頭視角(平視、仰視、俯視)繪畫風格(水風格、油畫風格、印象主義風格等)，可讓孩子將指令的部分，貼在作業的留言區，方便日後檢討、嘗試、調整，方能對 AI 下更明確的指令。

3.指令以外的素養:培養學生的「後設認知」，能夠判斷、選擇、創新、重組等，而非被 AI 制約，這是教師和學生可以共同努力的部分。

參考資料：

世界名畫•全面喵化-《創世紀》

<https://www.travelerluxe.com/article/desc/190002966>

AI 繪圖咒語、指令(prompt)怎麼寫？

<https://learnai.tw/chatgpt-and-image-ai-prompt/>

第六節課 打包「富」歸
藝術鑑賞 分享回饋

教學活動內容及實施方式

時間

備註

引起動機：教師先運用便利貼，將名畫的臉遮住，讓同學猜想是哪一幅名畫？

5

發展活動：

1.鑑賞四步驟學習單

- 1.1 檢查藝術鑑賞符號上色作業完成情形。
- 1.2 介紹藝術鑑賞四步驟，對應到的符號，進行內容填寫，以大衛名畫舉例說明。
- 1.3 將符號剪貼於對應的框中，完成學習單。

15

藝術鑑賞四步驟板書

15

2. canva 同儕互評

- 2.1 學生改造了那些部分，跟原作品比對。
- 2.2 運用同儕互評，運用 canva 共編便利貼，提供三個讚美一個可改進的地方。
- 2.3 學生完成便利貼評語編寫，互評方向，可從鑑賞四步驟(描述、分析、解釋、判斷)擇一作為練習，或創意度幾顆星作為評比。

同儕互評 canva 便利貼共編討論。

10

3.上臺分享作品理念

- 3.1 先請學生上臺，模仿新作的姿態，例如：拿破崙搭捷運優雅地拉手拉環。
- 3.2 以自願的方式或抽幾位同學上臺分享，作品的創作理念。
- 3.3 臺下學生可提問，共同討論，

<p>從換位思考，突破那些性別刻板化作為分享。</p> <p>總結活動：給予自願主動分享設計理念的學生鼓勵。從共編的 canva 的便利貼中讚美學生精闢的評語。</p>		
<p>教學省思：</p> <p>1.canva 共編在一定的人數上，容易產生 LEG 現象，經過教師與學生課後測試之後，發現下載 canva 相關 APP 容易導致速度變慢，遇到是否下載 APP 時，建議可先暫緩。之後可以嘗試使用 GOXR(線上藝廊)的方式來作互評。</p> <p>2.透過讓學生表達自己的作品，同時符合國中美術班術科 113 年度新型試題(水彩加考設計理念的部分)，同學上台表達時，教師可以從旁提醒，例如:造形、配色、質感或美的形式原則，讓孩子在寫作設計理念更有幫助。</p>		
<p>參考資料：</p> <p>canva 新增並使用便利貼 https://www.canva.com/zh_tw/help/using-sticky-notes/</p>		
<p>附錄：</p> <p>附錄 1 名畫創意學習單、藝術鑑賞四步驟學習單(含解答) 附錄 2 教學成果分享 附錄 3 教學投影片(canva) https://reurl.cc/0db4vo 附錄 4 學習評量規準</p>		