

192.我的故事——作品集封面設計--蔡思嘉老師

一、設計理念

(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，結合了學生的個人自拍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。

(二) 學生學習特質與需求：

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。

(三) 核心素養的展現

總綱核心素養面向	總綱核心素養項目	領域核心素養 具體內涵	主要教學內容
A 自主行動	A1 身心素質與自我精進	藝-J-A1 參與藝術活動，增進 美感知能。	透過欣賞他人及自己的作品，藉此學習解讀畫面元素增進藝術欣賞的能力。
B 溝通互動	B1 符號運用與溝通表達	藝-J-B1 應用藝術符號，以表	透過不同的肢體語言、臉部表情，以此

		達觀點與風格。	來表達自己想法並拍攝個人照。 透過蒐集圖片、手繪、畫面分割與重組的方式，以拼貼技法結合個人影像完成作品。
	B2 科技資訊與媒體素養	藝-J-B2 思辨科技資訊、媒體與藝術的關係，進行創作與鑑賞。	能以繪圖軟體調整個人照的明暗對比效果，創造個人照的特色。
C 社會參與	C2 人際關係與團隊合作	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。	透過實作了解香蕉水轉印的過程，並從中體驗分工合作的樂趣。

(四)學習重點

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。

學習表現	視1-IV-1 能使用構成要素和形式原理，表達情感與想法。	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1-IV-3 能使用數位及影音媒體，表達創作意念。	視2-IV-2 能理解視覺符號的意義，並表達多元的觀點。	視3-IV-3 能應用設計思考及藝術知能，因應生活情境尋求解決方案。
學習內容		了解藝術創		體察人群間各	
視 E-IV-1					

色彩理論、造型表現、符號意涵。		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。		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。	
視E-IV-3 數位影像、數位媒材。			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。		
視 A-IV-2 傳統藝術、當代藝術、視覺文化。	辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。		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。		
視 P-IV-3 設計思考、生活美感。		選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術活動，繼續學習		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。	養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。

(五)議題融入與跨科/領域統整的規劃。

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，課程融入了性別平等教育、品德教育、資訊教育、生涯規劃教育等議題，學生藉此認識並建立起自己的藝術觀點，同時學習接納同儕中不同的表現與觀點。

(六)重要教學策略與評量的說明。

重要教學策略與評量	說 明
學生口頭報告	能夠當場確認學生的對學習內容的理解程度，教師能夠適時給予觀念導正或補充。
「校園不可思議傳說」 學習單與附圖	課前的練習，熟練拼貼技巧與體驗，帶有一點實驗性質，能讓學生更快進入學習狀態。
「造型動作練習」 學習單	對於不習慣自拍的學生，可以多練習拍攝技巧；若需要同學協助拍攝的，透過畫圖傳達取景角度、動作擺放會更精確。
Padlet 檢視作品	Padlet 可以即時展示學生的練習拍照成果，同儕間也可以透過平台即時給予回饋，利於學生的自評與互評。
實作	透過實作，可以確認學生是否能了解操作步驟，注意媒材或工具使用的安全性，必要時能適時與同儕分工合作，培養良好的學習態度。

二、單元架構

我的故事 —— 作品集封面設計			
課程 理念	這本由學生自己親手設計出來的作品集，將會收納接下來一路的學習。在作品集封面的設計上，透過多元表達的方式讓學生對自己的美術學習產生認同，增進學習的興趣；引導學生表現出自己的特色，完成屬於自己獨一無二的作品集。		
學習 目標	<ol style="list-style-type: none"> 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。 		
活動 名稱	秀出自己 (兩節)	拼出我的故事 (三節)	香蕉水轉印 (兩節)
學習 重點	<ul style="list-style-type: none"> ● 了解利用肢體、表情及畫面等不同表達自己的方式。 ● 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。 ● 能夠利用肢體、表情表現自己。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 了解拼貼技法在畫面上的運用。 ● 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。 ● 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。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 了解香蕉水轉印的過程。 ● 在操作的過程中體驗分工合作的樂趣。 ● 能夠使用香蕉水轉印的技法將作品應用於生活。
評量 策略	● 「造型動作練習」 學習單	● 「校園不可思議傳說」 學習單與附圖	<ul style="list-style-type: none"> ● 實作與分享 ● 學生口頭報告

	● 學生口頭報告 ● Padlet 檢視作品	● 學生口頭報告	
--	---------------------------	----------	--

三、活動設計

領域/科目	藝術領域		設計者	
實施年級	八年級		總節數	共七節，315 分鐘
單元名稱	我的故事			
設計依據				
學習 重點	學習表現	● 視1-IV-1 能使用構成要素和形式原理，表達情感與想法。	核心 素養	● A1身心素質與自我精進 藝-J-A1 參與藝術活動，增進美感知能。
		● 視1-IV-2 能使用多元媒材與技法，表現個人或社群的觀點。		● B1 符號運用與溝通表達 藝-J-B1 應用藝術符號，以表達觀點與風格。
		● 視1-IV-3 能使用數位及影音媒體，表達創作意念。		
		● 視2-IV-2 能理解視覺符號的意義，並表達多元的觀點。		
		● 視3-IV-3 能應用設計思考及藝術知能，因應生活情境尋求解決方案。		

	<p style="text-align: center;">學習內容</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 視E-IV-1 <ol style="list-style-type: none"> 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。 ● 視E-IV-3 <p>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> ● 視A-IV-2 <ol style="list-style-type: none"> 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。 ● 視P-IV-3 <ol style="list-style-type: none"> 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 		<ul style="list-style-type: none"> ● B2 科技資訊與媒體素養 藝-J-B2 思辨科技資訊、媒體與藝術的關係，進行創作與鑑賞。 	<ul style="list-style-type: none"> ● C2 人際關係與團隊合作 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>議題融入</p>	<p>議題/學習主題</p>	<p>性別平等教育、品德教育、資訊教育、生涯規劃教育</p>			

	實質內涵	性J1 接納自我與他人的性傾向、性別特質與性別認同。 性J7 解析各種媒體所傳遞的性別迷思、偏見與歧視。 品J7 同理分享與多元接納。 資E6 認識與使用資訊科技以表達想法。 資E12 了解並遵守資訊倫理與使用資訊科技的相關規範。 涯J4 了解自己的人格特質與價值觀。
與其他領域/科目的連結	資訊科技	
教材來源	自編教材	
學習目標		
<ul style="list-style-type: none"> ● 透過不同的肢體語言、臉部表情，以此來表達自己想法並拍攝個人照。 ● 能以繪圖軟體調整個人照的明暗對比效果，創造個人照的特色。 ● 透過蒐集圖片、手繪、畫面分割與重組的方式，以拼貼技法結合個人影像完成作品。 ● 透過實作了解香蕉水轉印的過程，並從中體驗分工合作的樂趣。 ● 透過欣賞他人及自己的作品，藉此學習解讀畫面元素增進藝術欣賞的能力。 		

學習活動設計		
學習引導內容及實施方式 (含時間分配)	學習評量	備註
<p>秀出自己</p> <p>第一節</p> <p>【引起動機】5 分鐘</p> <p>教師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：造型動作】10 分鐘</p> <p>1. 展示學生範例作品，說明在封面設計上可以有不同的表現方式，可以從不同的觀點來表現自己。</p> <p>2. 學生以範例作品討論造型動作的分類：</p> <p>(1) 臉部表情變化 (正面側面、喜怒哀樂、局部特寫)</p> <p>(2) 肢體動作 (全身半身、故事性的肢體表</p>	口頭報告	<p>1. 學生作品範例由教師於課前準備</p> <p>2. 學生討論時會有不同的分類方式，教師皆予以尊重。</p>

<p>現)</p> <p>(3) 道具搭配 (小配件、特殊造型)</p> <p>(4) 拍攝角度 (仰角、俯角、特殊取鏡)</p>		
<p>【發展活動：畫面處理】20 分鐘</p> <p>指導學生可利用各種不同的表現方式改造自己的照片，並列舉方法：</p> <p>1. 蒐集現成的圖片 剪刀和膠水也可以代替畫筆完成作品。</p> <p>2. 手繪添加 利用更細緻的手法更完整的傳達自己的想法。</p> <p>3. 畫面分割與重組 將畫面剪開、改變位置、組合，畫面就會傳達出強烈的效果。</p>		<p>1. 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。</p> <p>2. 舉例說明，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」。</p> <p>3. 舉例說明，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。我們把照片剪得四分五裂，就可以看到一張完整的臉變得滑稽又好笑的樣子；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</p>

<p>4. 任何你想得到的 每一個人都是獨一無二的個體，表現自己的方式不須設限。</p>		<p>的容貌。</p> <p>4.鼓勵學生找出自己最與眾不同的表現方式。</p>
<p>【總結活動】10 分鐘</p> <p>1. 發下學習單，提醒學生下次將進行拍攝工作及攜帶自備工具。</p> <p>2. 說明「校園不可思議傳說」學習單，利用單內的附圖，以拼貼手繪的方式，做簡單的拼貼練習，完成一個故事。</p>	<p>「校園不可思議傳說」學習單與附圖</p>	<p>1. 提醒學生下次上課的自備工具（拍攝裝置、個人小道具、剪刀、膠水）以及需預先在學習單中構思自己作品的表現重點。</p> <p>2. 利用課餘時間完成學習單。</p>
<p>注意事項：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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： <ul style="list-style-type: none"> 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 iPad 或電腦後製處理： <ul style="list-style-type: none"> (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。 (2) 利用 iPad 照片編輯功能，調整畫面明暗對比。 ● 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。 		
<p>秀出自己</p> <p>第二節</p> <p>【引起動機】15 分鐘</p> <p>1. 檢查學生是否攜帶拍攝裝置，並請學生分享「校園不可思議傳說」學習單的拼貼故事。</p>	<p>口頭發表</p>	<p>1. 拍攝裝置可以是數位相機、手機、iPad</p>

<p>2. 發下「造型動作練習」學習單，讓學生思考並畫下自己計劃中的動作。</p>	<p>「造型動作練習」學習單</p>	<p>2. 鼓勵學生可與同學或教師討論。</p>
<p>【發展活動：造型動作】25 分鐘</p> <p>1. 拍攝活動可以自拍或是請同學幫忙拍攝。</p> <p>2. 選擇單純的背景拍攝。</p> <p>3. 叮嚀學生拍攝過程中，尊重彼此。</p> <p>4. 拍攝完畢後將最滿意的自拍照上傳 Padlet</p>	<p>實作</p> <p>Padlet 檢視作品</p>	<p>1. 拍攝時可利用學習單向幫忙拍攝的同學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。</p> <p>2. 白色牆面為背景為佳，可節省相片列印碳粉成本，亦可用白色壁報紙貼在牆面。</p> <p>3. 鼓勵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。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。</p> <p>4. Padlet 由教師課前事先設定好，讓學生掃描 QR code 進入討論室上傳作品。</p>
<p>【總結活動】5 分鐘</p> <p>學生互相觀摩拍攝成果</p>		<p>藉由欣賞別人的動作激發自己的想像。</p>
<p>拼出我的故事</p>		

<p>第三、四、五節</p> <p>【引起動機】 20 分鐘</p> <p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p>		<p>1-1 教師課前將學生照片列印完成。</p> <p>1-2 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。</p> <p>2. 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，在改造的過程中要學習如何利用影像來說故事的方法。</p>
<p>【發展活動】 25 分鐘</p> <p>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進行創作步驟的注意事項：</p> <p>1. 決定主題</p> <p>2. 選擇創作方式，如：</p> <p>(1) 蒐集且運用獨特且能代表自己的圖片資料。</p> <p>(2) 手繪添加的方式。</p> <p>(3) 畫面分割與重組。</p> <p>(4) 任何你想得到的.....。</p> <p>3. 教師提供圖片的正例與反例，讓學生觀察不同之處，做出最適合的選擇。</p>	<p>口頭報告</p> <p>口頭報告</p>	<p>1. 「主題」是指學生想要向別人如何述說自己的封面故事，如：興趣、偶像、恐懼.....。</p> <p>2. 創作方式多元，鼓勵學生多方嘗試。</p> <p>3. 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。</p>

<p>【拼貼創作活動】85 分鐘</p> <p>1. 圖片的選擇以明暗反差清楚者為佳。</p> <p>2. 香蕉水轉印以黑白影印稿的轉印效果最佳。</p> <p>3. 注意文字排列的方向性。</p>	<p>實作</p>	<p>1. 圖片複印的過程中會失真，且過淡的顏色調子轉印效果無法完全呈現，須特別注意。</p> <p>2-1 作品原稿完成後會影印為黑白稿，所以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。</p> <p>2-2 利用彩色油墨影印也可做出轉印，但是效果比較不清楚，但學生若願意嘗試彩色亦鼓勵其嘗試。)</p> <p>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>
<p>【綜合活動】5 分鐘</p> <p>1. 作品完成統一收齊，影印黑白稿一式三份。</p> <p>2. 交代下一堂課時所需攜帶的工具</p> <p>(1) 口罩</p> <p>(2) 衛生紙</p> <p>(3) 八開紙一張</p>		<p>2-1 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。</p> <p>2-2 衛生紙為轉印工具之一，一定要自己帶。</p> <p>2-3 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。</p>
<p>注意事項：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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！

香蕉水轉印		
第六、七節		
<p>【引起動機】10 分鐘</p> <p>1. 發下學生作品影印稿（一式三份）、印表紙每生一張、速寫本每生一本。</p> <p>2. 檢查學生自備轉印工具（口罩、衛生紙、八開紙一張）。</p>		2. 教師準備：香蕉水（小瓶分裝以策安全）、紙膠帶、湯匙
<p>【發展動機】20 分鐘</p> <p>教師示範香蕉水轉印過程：</p> <p>1. 用具準備。</p> <p>2. 轉印稿正面朝下，放在要被轉印紙張構圖之位置。</p> <p>3. 紙膠固定畫面避免移動。</p> <p>4. 衛生紙沾取適量香蕉水。</p> <p>5. 衛生紙輕輕的塗在轉印圖案的背面。</p> <p>6. 手持湯匙壓印。</p> <p>7. 中途可翻開一角檢視畫面。</p> <p>8. 作品完成。</p>		
<p>【綜合活動】45 分鐘</p> <p>指導學生操作轉印步驟</p>	實作	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。
<p>【總結活動】15 分鐘</p> <p>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。</p> <p>1. 課程心得感想。</p> <p>2. 香蕉水轉印流程及注意須知。</p> <p>3. 作品說明，創作理念。</p>	實作	
<p>注意事項：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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。

教學設備/資源：

- Padlet
- iPad
- 自編簡報教材、電腦、單槍投影或大屏

參考資料：無

附錄：

- 【附件一】第一、二節課範例說明
- 【附件二】第三、四、五節課範例說明
- 【附件三】第六、七節課範例說明
- 【附件四】「校園不可思議傳說」學習單與附圖
- 【附件五】「造型動作練習」學習單
- 【附件六】「WSQ」學習單

四、教學成果與省思

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。也因為本教材曾在七年級、八年級與十年級實施過，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。

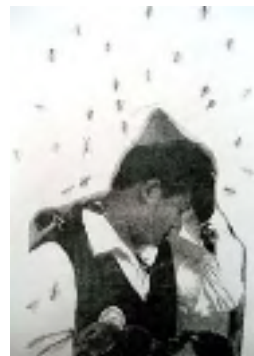
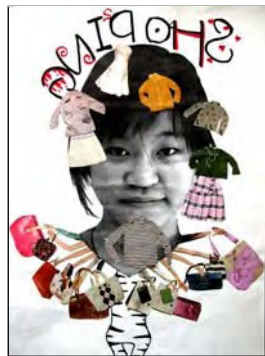
【附件一】第一、二節課範例說明

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
				
注視著手中的東西	好奇的戳一戳	結合兩個自己		小配件 (手鍊)的使用

【附件二】第三、四、五節課範例說明

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。

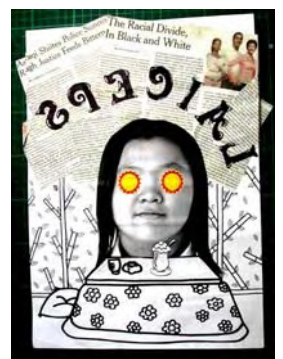
對烹飪有興趣的學生，
作品宛如食譜封面。

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

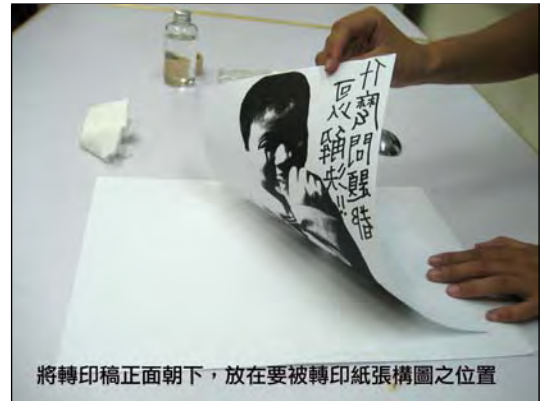
【附件三】第六、七節課範例說明

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

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。

紙材：粉彩紙
紙張紋路形成畫面肌理變化。

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。

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。

【附件四】「校園不可思議傳說」學習單與附圖

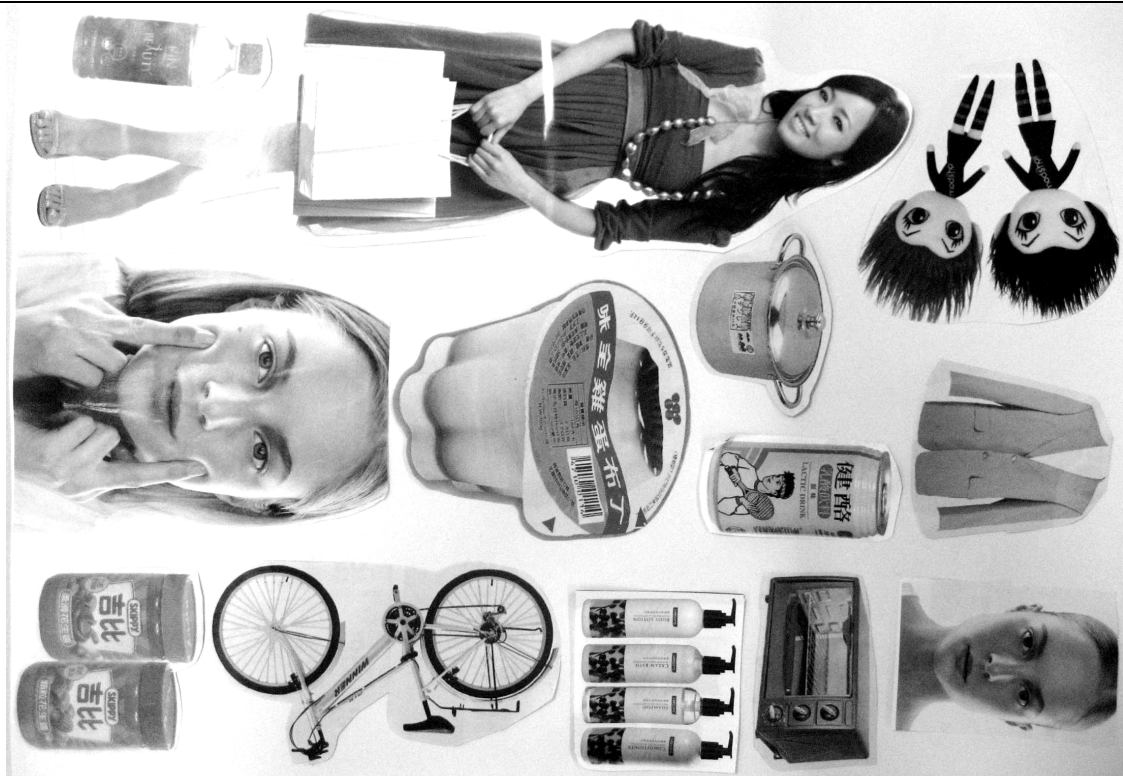
班級座號		姓名	
學習利用拼貼、手繪的方式，將下列附圖中的圖片組合到畫面中，完成校園不可思議的傳說。			

校園中
不可
思議
傳說

這是通往美術教室的樓梯……

傳說中，每個上課的小孩，都曾在樓梯轉角看過……

【附件五】「造型動作練習」學習單

班級座號		姓名	
<p>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」。</p> <p>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。</p>			
<p style="text-align: center;">接下來，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。</p>			

【附件六】「WSQ」學習單

班級座號		姓名	
<p>說明：</p> <p>在觀察及記錄(W)中，請筆記你的學習重點。</p> <p>在總結(S)中，請根據你觀看的作品範例，進行總結。</p> <p>在提問(Q)中，請回想你的學習過程，你有疑問嗎？或是有哪些不了解的地方？如果有請列出你的疑問，不需要寫上答案。如果沒有，請利用你找到的學習重點，設計題目，並把答案寫出來。</p>			
W 觀 察 及 記 錄	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拍照時的表情及動作可以有什麼樣的表現？ 2. 特定的手勢有什麼特定的含義？ 3. 請寫下你應該覺得注意的重點。		
S 總 結	<ol style="list-style-type: none"> 1. 你認為一個好的封面故事，應該要具備哪些條件？ 2. 請寫下其他的想法。		
Q 提 問			