

跨領域美感課程教學方案

- 壹、 學校名稱
- 貳、 團隊成員
- 參、 跨領域科目
- 肆、 教學對象與先備能力
- 伍、 跨領域美感課程實施模式
- 陸、 跨領域美感課程應用策略
- 柒、 教學計畫
 - 一、 單元名稱
 - 二、 設計理念
 - 三、 藝術概念與美感元素
 - 四、 教學方法
 - 五、 教學目標（含核心素養）
 - 六、 課程架構圖
 - 七、 教學活動與教材內容
 - 八、 教學評量
- 捌、 教學省思與建議
- 玖、 課程研發成果（如學習單、觀察紀錄表、評分規準等）
- 壹拾、 未來推廣計畫
- 壹拾壹、 課程實施紀錄
- 壹拾貳、 參考資料

■ 跨 領 域 美 感 課 程 教 學 方 案 ■

南 區 / 高 雄 市 立 小 港 高 級 中 學

學校名稱	高雄市立小港高級中學		
團隊成員	方姿文、鹿森詒、朱君梅、郭靜宜		
跨領域學科	國文	跨領域學科	國文
教學對象 先備能力	教學對象：高二下學期 國文：學過古典詩詞與新詩 美術：學過媒材使用、基礎設計、文創商品設計、電腦排版等等		
跨領域 美感課程 實施模式	【實施模式】		
	國文教師進行新詩與宋詞教學，透過詩詞說明場景意境與文字表現的關聯，並以歌詞、簡訊文學等引導創作。美術教師進行插畫教學，以幾米繪本共讀讓學生體會畫面與文字的關係，並深度探索插畫家的生命與插畫表現的密不可分，讓學生理解自己的心境也是可以透過插畫表達。利用工作坊講座讓學生實際體驗肢體感受、畫面與文字之間的關聯，再將自己的經驗與感受轉換成插畫創作，並將其插畫創作與文字結合，製成客製化馬克杯。		
跨領域 美感課程 應用策略	【應用策略】(請勾選)		
	使用時機 ☐ 課前預習 ☒ 引起動機 ☒ 發展活動 ☒ 綜合活動 ☐ 課後複習 ☒ 其他	教學策略 ☒ 應用藝術素材之問題導向教學 ☐ 虛擬實境之情境教學 ☒ 網路資源之體驗學習教學 ☐ 應用藝術類數位典藏資源之探究式教學 ☒ 合作學習式教學 ☐ 專題討論式教學 ☐ 協同教學 ☒ 創造思考教學 ☒ 其他	使用時機 ☐ 課前預習 ☒ 引起動機 ☒ 發展活動 ☒ 綜合活動 ☐ 課後複習 ☒ 其他

<p>課程架構 與跨領域 課程設計 概念</p>	<p>課程架構圖</p> <p>文字探索 透過文本解析理解創作 如何從生活擷取「意象」</p> <p>繪本共讀 深度閱讀幾米繪本知道 創作與生命的深刻連結</p> <p>靈感孵育 進一步體驗如何將自己的 感覺、感受化為文字</p> <p>故事魅力 插畫史介紹，認識多元 的插畫表現與文化意涵</p> <p>短詩畫情 將所學的部分化為插畫與詩的結合， 創作一張插畫並將其作為馬克杯</p>				
<p>教學計畫</p>					
<p>單元名稱</p>	<p>短詩畫情——當青春在寧靜中喧騰</p>				
<p>教學總時數</p>	<p>17 節課</p>	<p>實施班級數</p>	<p>4 個班</p>	<p>學生數</p>	<p>161</p>
<p>實施情形</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國文教師以詩詞教學讓學生進行文字創作，由景入情，談創作的意境。 2. 美術教師以插畫家的生命歷程為題進行教學，以幾米的繪本共讀、上台簡報、觀賞紀錄片、回饋與省思的方式，讓學生理解表現出自己生命內在情境的插畫魅力所在。 3. 大量閱讀與理解各國的插畫表現方式與文字和插畫之間的關聯，作為創作時的參考依據。 4. 學生以自己認為重要的畫面為題，進行插畫創作，媒材和表現形式不拘，可加入文字作為畫面的輔助，創作期間老師會在旁協助他們爬梳自己想表現的畫面與意境。 5. 將插畫製作成專屬的馬克杯。 				
<p>設計理念</p>	<p>在國文教學中學生見物卻不能十足掌握其具備的象徵之意，或知其意卻無法以精確的文字加以描繪。在插畫教學中，學生常常僅止於模仿他人創作，而不去思考屬於自己的重要畫面為何，於是，想為學生生命現場的瞬間留下痕跡，讓寫作與繪畫發乎於情，深化創作教學的意</p>				

	義與價值。		
藝術概念與美感元素	插畫創作、媒材應用		
教學方法	講述、專題講座、繪本共讀、上台簡報、線上補充教材、創作引導		
教學資源	國文課本、美術課本、影音資訊		
教學目標			
單元目標	能理解詩詞創作、插畫創作與生活情境中的關聯，深度理解創作意涵，並將自身的體驗與感覺，透過插畫與短詩的創作表現出來。		
	具體目標	能力指標／核心素養	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能知道插畫與文字創作都是乘載著一個時代的價值觀和表現方式。 2. 能夠體會插畫與文字之間密不可分的關係，並欣賞插畫家創作的作品。 3. 能夠將自己的感覺、經驗透過文字與插畫的創作表現出來。 4. 能將自己的插畫作品做進一步的應用 	<p>自主行動：身心素質與自我精進、系統思考與解決問題、規劃執行與創新應變</p> <p>溝通互動：符號運用與溝通表達、藝術涵養與美感素養</p> <p>社會參與：人際關係與團隊合作、多元文化與國際理解</p>	
課程架構			
節次	課程名稱	教學重點	教學工具
1	文字探索	利用課本中現代詩作〈上校〉、〈因為風的緣故〉，宋詞〈浪淘沙〉、〈一剪梅〉以及相關詩作，透過分組討論，四人一同利用舊經驗中「意象」之定義，分析詞彙之「象徵」意涵，並且透過影片捕捉生活中的印象，透過短句勾勒意象，協助學生建立文學創作的模式。	課本、PPT、線上影片
2	繪本共讀	兩人一組共讀一本繪本，討論後將其整理成一分鐘的行銷，需包含繪本看點與最喜歡的一張插畫，	幾米繪本若干
3	故事魅力	從上學期的藝術史發展開始，介紹古今中外的插畫作品，透過插畫說明去深度認識其創作的目的與承載的價值觀，並談及現代插畫的創作與多元應用	課本、PPT、線上教學影片

4	靈感孵育	透過工作坊講座，讓學生體驗肢體伸展與周遭環境的關係，並透過引導將其想法利用文字敘述表現出來。透過上述活動刺激感官對於生活細節的感受力，以捕捉日常中的靈感。同時，在工作坊中，透過鼓勵學生彼此分享作品的流程，建立學生的創作自信，營造友善的創作環境，使學生願意創作並加以發表，以得到成就與心靈滿足。	PPT、講義
5	插畫創作	讓學生自行利用文字與插畫創作，由草圖與媒材實驗開始，嘗試將自己的感覺和想法表現出來，並利用創作好的作品利用印刷技術創作屬於自己的周邊商品（大部分的學生是製作熱轉印馬克杯）	媒材範本、歷年學生作品、草稿

教學流程

節次	活動	時間	藝術媒介 藝術資源	藝術概念 美感元素	跨領域 策略	評量模式	備註
1	文字探索	4 節課	課本、補充講義	以詞表意、以字傳情、意象的形塑、文字的畫面感	短詩創作時須能觀察短片中的細節，包含光影、色彩、畫面構成	小組與教師互評	
2	繪本共讀	2 節課	課本（插畫）、幾米繪本	插畫創作的構圖、色彩、線條、意境的表現方式	共讀繪本需要同時理解文字與畫面的關係	小組與教師互評	兩人一組共讀，可以充分進行討論，在結束後全班票選最想閱讀的繪本
3	認識幾米	1 節課	D V D	創作者的生命歷程	透過對創作者的認識，深入體驗感覺的陳述可	形成性評量	

					以透過文字也可以透過插畫表現		
4	故事魅力	1 節課	課本、P P T、線上影片	史前洞窟壁畫、西方宗教插畫、慕夏、中國木刻版畫、日本浮世繪、現代音樂動畫MV	透過文史的協助來理解一張插畫的深度	形成性評量	因為課程進度因素，有些講述型的內容轉成線上 youtube 影片提供學生自學
5	靈感孵育計畫	2 節課	P P T、講義、線上影片	感官開發、藝術創作的交流與品評	透過肢體活動刺激感官，透過引導進行個人的靈感捕捉與創作	實作評量	以外聘講師的方式四個班同時進行
6	插畫創作與馬克杯設計	6 節課	媒材範本、歷年學生作品、草稿與設計圖	構圖、形式構成、色彩計畫、質感等	透過插畫創作結合文字與圖像，進行深度的表達	實作評量	
7	筆試	1 節課	上課內容、美術課本	插畫藝術		紙筆測驗	

教學省思與建議

姿文

跨領域合作到第二個學期，關於行政部分的核銷與講座規劃已比較上手，減輕較多負擔，這次跟國文文科的合作讓我自己重新思考如何將插畫作品談得更有深度，但也必須更生活化。因為跟國文老師共同討論的關係，喚起了在學時學習國文的感動，也談及創作來自生活場景的初衷，因此計畫了繪本共讀，利用一節課的時間讓學生共讀幾米繪本後，上台做一分鐘的簡報。往年在談幾米的作品時，總覺得學生對他的感動並不深刻，經過這次實驗之後發現，單張的作品不太能展現其情感脈絡，

若把時間給學生，他們能夠更深入並且以自身的方式去解讀繪本的深度，是意外的收穫，雖然因此拖延到原本的課程進度，變成要用線上影片的方式做補充授課，但是不論在看完幾米紀錄片後學生的回饋，或者是他們在畫圖時有更高比例會以自己的感受、感動出發去展示自己的想法，還有期末筆試時比往年高出超過 10 分的平均成績，都讓我覺得這樣的改變與付出，都是往自己的理想再更靠近一點。

因為自己的課務太忙，沒有機會直接參與國文詩詞講述的課程覺得有點遺憾，但是很感謝鹿森詒老師精心為學生準備的講座，透過肢體體驗，用空間與畫面做書寫的課程的體驗非常新鮮，對學生而言也是有很多的啟發，這些陪著學生一起創作的課程能夠更貼近他們的想法與價值觀，希望以後還能夠再繼續發展，給學生更多屬於他們的舞台。

森詒

感謝姿文的熱情邀約，促成了本次與美術課程結合的跨領域合作。文學即是美學，然而長久以來，在學生的學習過程中，往往將文學作品視為考試讀本，那些體會文字美好的能力，逐漸被獵射分數的能力給取代。於是，慢慢地忘記了如何品讀文字，忘記如何感受生活，更遑論用文字細細講述生活感觸。

在和姿文研擬合作的過程中，我們的共同目標就是希望學生能夠找回自信，那一股對於感受生活、表述自我的自信。於是，多方思考下，我們選擇了「意象」這個題材。「意象」在美術和文學中同樣通過物相，以傳達創作者的思想情感，而兩者差異在於文學必須進一步將眼前所及，轉化為文字，並在此轉化過程中，融入個人感受，再揀選適切字句加以輸出，以表達自己的所見所聞、所思所感。為了鼓勵孩子勇於創作，我們雙管齊下，在各自的教學中結合了圖像與文字的媒材，以期孩子們透過課程能夠領略「意象」的形塑，並鑄鑄個人經驗，進一步建立與自己生命經驗相關的「意象」。

學期末，一個孩子拿著馬克杯和我分享他的創作心得，但是話尚未說出口，我已從杯上圖像與詩句，察覺到孩子的心緒，於是當他分享完，我們相視而笑，似乎一切盡在不言中，卻又已經不言而喻。心的距離如此貼近，我想這便是創作得以傳遞自我與他者共感經驗的美妙之處吧。

教學研發成果

1. 每個小組一分鐘簡報幾米的繪本
2. 每個同學創作短詩一首
3. 每個同學創作插畫一張
4. 每個同學製作一個插畫與詩文結合的專屬馬克杯
5. 舉辦一場插畫展覽與比賽（預計下學期執行）

未來推廣計畫

1. 以此次的合作經驗為題開設講座，與其他教師分享課程設計與操作的經驗，以期達到更多人共同參與的目的。

2. 以此次合作計畫持續發展成學校的特色課程，並透過定期展覽讓其他科目的老師可以認識跨領域美感教育與學生創作的價值。
3. 鼓勵有能力與興趣的學生持續發展插畫創作，期待有一天他們可以用插畫來畫屬於學校的故事。

課程實施紀錄（教學照片 10 張加說明）

屏東女中游淑如老師來校舉辦工作坊

工作坊現場，老師們都非常認真聆聽

游淑如老師提供食材體驗，讓老師們用文字去描述經驗與感覺

高雄中學陳育萱老師來校舉辦工作坊，照片為讓學生調整呼吸靜坐體驗

工作坊現場

移至視聽教室說明如何將剛剛的體驗化為文字

寫作試探

小組用各自的詩句組成短詩的體驗

熱烈討論中

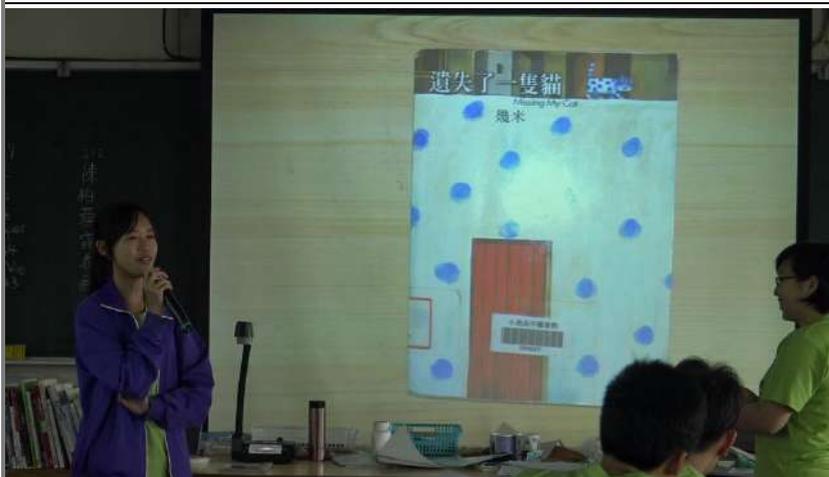
繪本共讀：利用 2-3 人一起共讀幾本繪本，看完整個故事之後，一起討論內容與自己感受最深的一張圖

繪本共讀

繪本共讀報告：上台發表一分鐘，利用實物投影機讓學生立即性的分享自己所看到的內容

繪本共讀報告

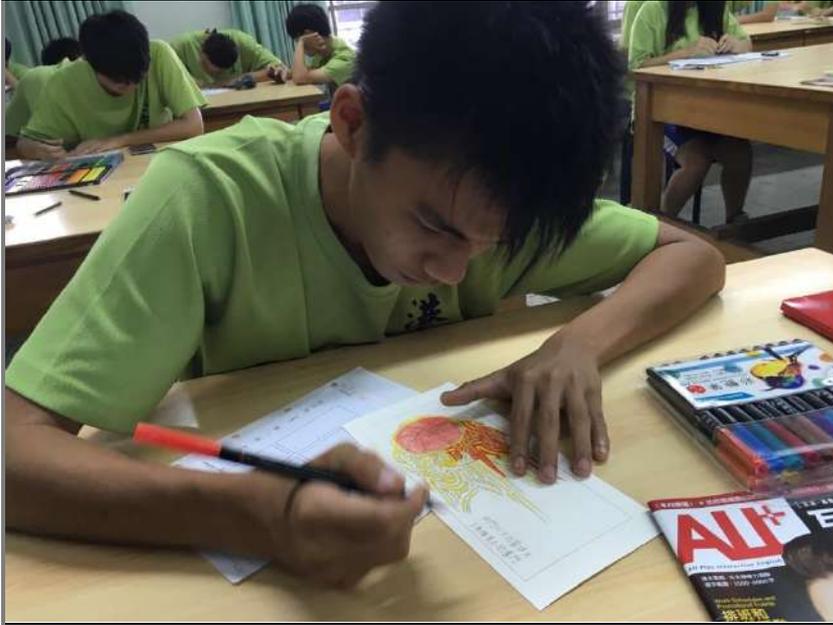
插畫創作：草圖計畫

插畫創作：利用光桌描圖，可將作品處理到更精緻

插畫創作：學生自由使用各種媒材表現作品

插畫創作：學生自由使用各種媒材表現作品

插畫創作：插畫中的短詩練字中

插畫創作：再製成馬克杯之前的修圖

馬克杯製作：將轉印紙用耐熱膠帶固定

馬克杯製作：熱轉印紙加熱中

馬克杯製作：杯子燒烤完取出

拿到作品的滿足感

作品完成

作品完成

好朋友大合照

全班與作品合照

全班與作品合照

全班與作品合照

學生作品：馬克杯

學生作品：馬克杯

學生作品：馬克杯

學生作品：馬克杯

學生作品：馬克杯

學生作品：馬克杯

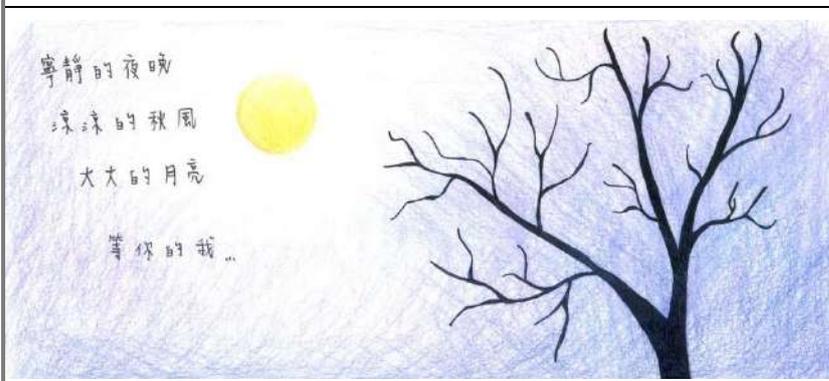
學生作品：馬克杯

學生作品：馬克杯

學生作品：馬克杯

學生作品：插畫

學生作品：插畫

學生作品：插畫

學生作品：插畫

學生作品：插畫

學生作品：插畫

學生作品：插畫

學生作品：插畫

學生作品：插畫

參考資料

- 華興美術（二），第七章
 台灣人物誌Ⅱ：幾米（Discovery）
 幾米繪本：（繪本共讀用）（大塊文化出版）
 《微笑的魚》1998
 《向左走·向右走》1999
 《月亮忘記了》1999
 《地下鐵》2001
 《我只能為你畫一張小卡片》2002
 《布瓜的世界》2002
 《幸運兒》2003
 《又寂寞又美好》2004
 《履歷表》2004
 《遺失了一隻貓》2004
 《躲進世界的角落》2008
 《星空》2009
 《走向春天的下午》2010
 《時光電影院》2011
 《擁抱》2012