

108至110美感與設計課程創新計畫
110學年度第1學期 學校實驗課程實施計畫
種子教師

成果報告書

委託單位： 教育部 師資培育及藝術教育司
執行單位： 國立台灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校
執行教師： 林維瑜 教師
輔導單位： 北區 基地大學輔導

目錄

實驗計畫概述

- 一、 實驗課程實施對象
- 二、 課程綱要與教學進度

實驗課程執行內容

- 一、 核定實驗課程計畫調整情形
- 二、 實驗課程執行紀錄
- 三、 教學研討與反思
- 四、 學生學習心得與成果 (如有可放)

同意書

- 一、 成果報告授權同意書
- 二、 著作權及肖像權使用授權書 (如有請附上)

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	國立臺灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校
授課教師	林維瑜
實施年級	一年級
課程執行類別	二、高級中等學校及國民中學美感創意課程 (6-18小時) ☐ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校 6 小時
班級數	5 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	150 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：Faces Montage					
課程設定	發現為主的初階歷程 ☒ 探索為主的中階歷程 應用為主的高階歷程	每週堂數	☒ 單堂 ☐ 連堂	教學對象	☐ 國民中學 年級 ☐ 高級中學 年級 ☒ 職業學校 一 年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目：基本美術課程 * 先備能力：觀察能力、基礎素描能力、基礎攝影概念					
<p>一、課程活動簡介：</p> <p>以文藝復興名作〈蒙娜麗莎的微笑〉作為肖像畫的介紹開端，並結合「畫伯 AI」APP 來了解各藝術流派的肖像畫特色，透過從立體派畢卡索〈哭泣的女人〉為引導，以立體派繪畫的分析、分解和重新組合來進行攝影與拼貼的肖像畫實作課程。此一課程以素描、數位軟體演算、攝影及拼貼等多類型體驗課程來進行，從認識肖像畫開始，以數位軟體的演算進行第一次人物的觀察，素描則是觀看與表現，更討論在筆觸、線條所描繪出的獨特神韻，而攝影則是進行更進一步的近距離觀察，透過多角度的拍攝來捕捉各個角度的自己，最後以拼貼方式完成，呈現更多面的自己。</p> <p>在課程中，雖以古老的繪畫主題「肖像畫」做為出發，但在其中討論人物的比例、畫面的構成元素以及人物畫的外在與內在神韻，結合數位軟體體驗，呈現出新時代對肖像畫的更多詮釋與認識。</p>					

二、課程目標

- 美感觀察（從生活、物件或環境中觀察的對象，請列舉一至三點）
  - 1.人體結構：從人物五官、身體結構了解人體比例之美。
  - 2.畫面構成：透過照片拼貼，了解畫面構成的原則與組合。
- 美感技術（課程中學生學習的美術設計工具或技法，請列舉一至三點）
  - 1.攝影技法：基礎人像攝影。
  - 2.素描技法：透過筆觸的描繪，提高對觀察物的觀察與畫面取舍與表現。
  - 3.影像拼貼技法：基礎的畫面拼貼，認識影像拼貼的學問與樂趣。
- 美感概念（課程中引導學生認識的藝術、美學或設計概念，請列舉一至三點）
  - 1.立體派藝術：認識立體派藝術家以許多的角度來描寫對象物，將其置於同一個畫面之中，以此來表達對象物最為完整的形象。
  - 2.拼貼藝術：以拼貼藝術延伸至蒙太奇等手法，表現出有意涵的時空人地拼貼手法。
  - 3.藝術流派的繪畫特色：藉由畫伯 APP 來學習各藝術流派的繪畫特色。
- 其他美感目標（融入重大議題或配合校本、跨域、學校活動等，可依需要列舉）
  - 1.自我認同：在創作中從面容開始探索自我，並透過不同的創作手法來認識內在的自己。

三、教學進度表

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	10/5	單元目標	1.透過資訊軟體來認識肖像畫的可能性 2.認識更多藝術流派的特色
		操作簡述	1.透過畫伯 AI 程式模擬藝術流派肖像畫，將個人照片的進行模擬演算，體驗各流派的肖像畫特色。 2.討論肖像畫的起源與演變 3.介紹知名的肖像畫〈蒙娜麗莎的微笑〉
2	10/12	單元目標	1.能對人物進行觀察 2.完成人物素描作品
		操作簡述	1.延續上一節課畫伯 AI 的藝術濾鏡照片，和學生討論各藝術流派的肖像畫特色 2.兩人一組的人物肖像畫練習，建立基礎觀察與表現能力
3	10/19	單元目標	1.能理解立體派畢卡索〈哭泣的女人〉創作手法 2.透過〈哭泣的女人〉一作對立體派的畫面構成有初步認識
		操作簡述	1.介紹立體派藝術家畢卡索 2.討論立體派創作如何在一平面上呈現多視覺角度 3.認識畢卡索〈哭泣的女人〉作品
4	10/26	單元目標	1.能對觀察物進行各角度的觀察 2.能理解畫面相關比例與構成概念

		操作簡述	1.延伸上一節課立體派之相關概念，透過學習單引導，練習各角度觀察與能簡單描繪。 2.能透過個人主觀的觀察了解肖像畫的可能性，並理解個人主觀創作的呈現之價值，且接受他人觀點的差異。
5	11/2	單元目標	1.能透過相機鏡頭觀察物件 2.對觀察物能進行局部攝影及思考畫面切割
		操作簡述	1.說明人物肖像畫拼貼的影像所需物件 2.進行人物局部攝影實作 3.整理照片與相關輸出剪裁
6	11/9	單元目標	1.能體驗影像拼貼技法 2.能運用人像拼貼認識人體結構 3.體會立體派多角度觀看物件
		操作簡述	1.使用上週拍攝的人體局部照片進行拼貼 2.完成照片拼貼作品 3.分享及發表個人創作

一、預期成果：

- 1.藝術流派的認識：透過肖像畫的接觸與探索認識各藝術流派的繪畫特色。
- 2.觀察能力的建立：在肖像畫的學習過程中，以素描、數位軟體演算、攝影及拼貼等方式來進行物像觀察，建立起全面性的觀察能力。
- 3.自我認同：在肖像畫的學習過程中，從五官、外貌進而思考內心性格所流露出的氣質，對自我的認識與認同。

二、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.肖像畫：畫藝大全系列/ [Muntsa Calbó Angrill/鍾肇恒/三民出版社/1997/09/01](#)
- 2.肖像畫的219個疑問簡體書/翠西·亞瑞徹/廣西美術出版社/2015-06-01

三、教學資源：

- AI 画伯：オリジナル西洋風肖像画作成
- [AI Portraits 藝術肖像畫產生器](#)
- [Google Arts & Culture](#)

實驗課程執行內容

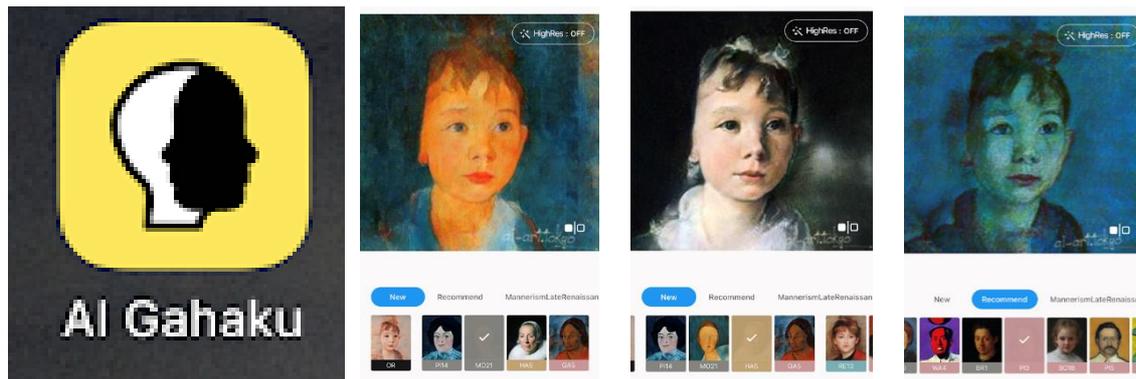
一、核定實驗課程計畫調整情形

無，課程實施按原送審計畫無調整

二、6小時實驗課程執行紀錄

課堂1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

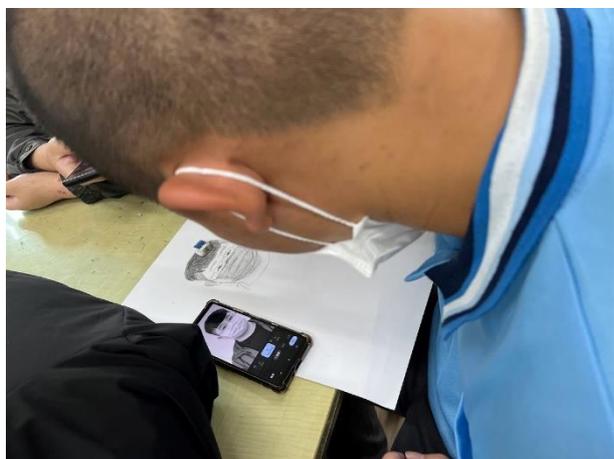
- 1.簡介 APP 畫伯 AI，將個人照片的進行模擬演算，體驗各流派的肖像畫特色。
- 2.討論肖像畫的起源與演變
- 3.認識各藝術流派肖像畫的特色與不同

C 課程關鍵思考：

- 1.資訊時代與古老肖像畫的結合可能性
- 2.藝術流派在資訊時代和未來的新可能

課堂2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

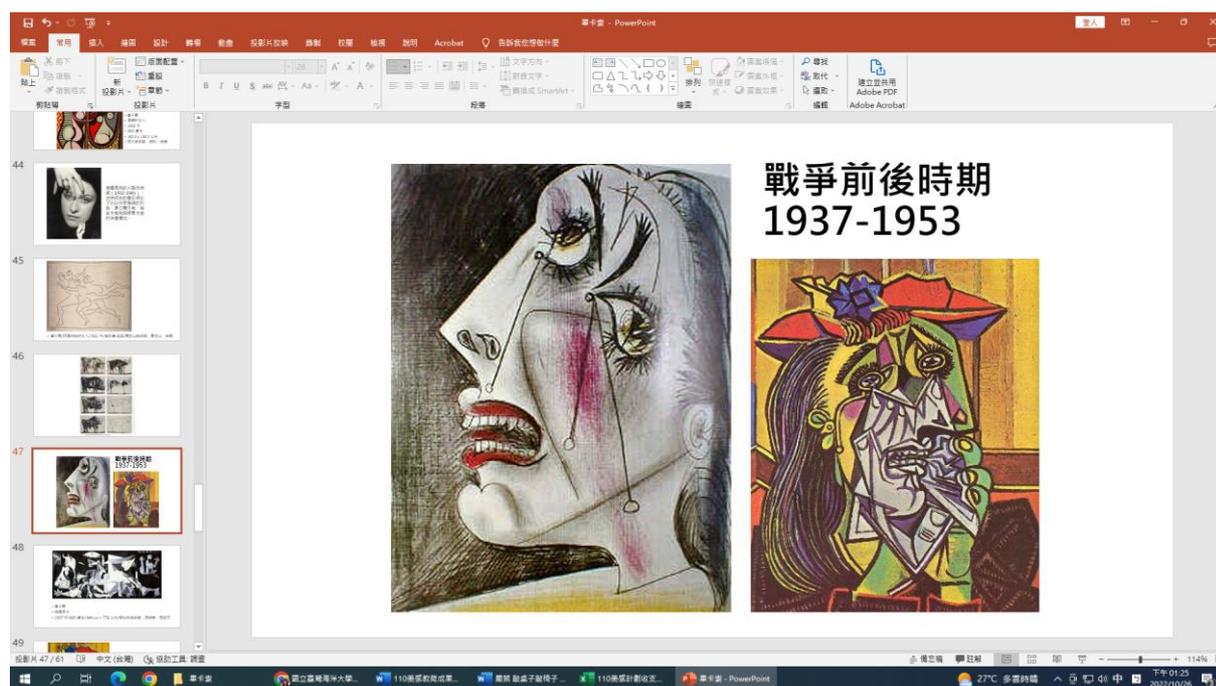
1. 檢討上一節課 APP 畫伯 AI 的藝術濾鏡照片，歸納各藝術流派的肖像畫特色
2. 兩人一組的人物肖像畫練習，建立基礎觀察與表現能力

C 課程關鍵思考：

1. 時代背景與繪畫表現的關係
2. 是否能從各藝術流派的肖像畫中擷取到對人物肖像的新靈感

課堂3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.介紹立體派藝術家畢卡索
- 2.討論立體派創作如何在一平面上呈現多視覺角度

C 課程關鍵思考：

- 1.能理解立體派畢卡索〈哭泣的女人〉創作手法
- 2.透過〈哭泣的女人〉一作對立體派的畫面構成有初步認識

課堂4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 延伸上一節課立體派之相關概念，透過學習單引導，練習各角度觀察與能簡單描繪。
2. 能透過個人主觀的觀察了解肖像畫的可能性，並理解個人主觀創作的呈現之價值，且接受他人觀點的差異。

C 課程關鍵思考：

1. 能對觀察物進行各角度的觀察
2. 能理解畫面相關比例與構成概念

課堂5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.說明人物肖像畫拼貼的影像所需物件
- 2.進行人物局部攝影實作
- 3.整理照片與相關輸出剪裁

C 課程關鍵思考：

- 1.能透過相機鏡頭觀察物件
- 2.對觀察物能進行局部攝影及思考畫面切割

課堂6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.使用上週拍攝的人體局部照片進行拼貼
- 2.完成照片拼貼作品
- 3.分享及發表個人創作

C 課程關鍵思考：

- 1.認識影像拼貼技法
- 2.能透過人像拼貼認識人體結構
- 3.體會立體派多角度觀看物件

三、教學觀察與反思

1.肖像畫的魅力：

在課程中，感受到人物、肖像對學生的吸引力之高，探索人物樣貌與觀察、表現都有極大的興趣。

2.尊重自己與他人：

運用各角度的拍攝，重新的重組再現，在活動中學生對自我、他人更進一步的認識，也能思考人物樣貌的同與異。

3.人體比例的更進一步認識：

透過照片拼貼重組的過程中，學生可以對人物樣貌有更聚焦的認識，瞭解人體比例的組成與結構。

4.藝術創作表現的多元：

透過手機 APP 的使用、鉛筆素描和照片拼貼的創作方式讓學生感受藝術創作的多元可能，了解藝術創作的可能性。