

111 至 112 年美感與設計課程創新計畫
112 學年度第一學期美感智能閱讀計畫

成果報告書

主辦單位：教育部 師資培育及藝術教育司

執行單位：勵志中學

執行教師： 丁鳳吟 教師

目錄

一、美感智能閱讀概述

1. 基本資料
2. 課程概要與目標

二、執行內容

1. 課程紀錄
2. 教學觀察與反思
3. 學生學習心得與成果

美感智能閱讀概述

一、基本資料

辦理學校	勵志中學
授課教師	丁鳳吟
教師主授科目	高職國文科
班級數	1 班。
學生數	30 人。

二、課程概要與目標

課程名稱	志怪小說 x 現代轉生				
報紙期數 / 頁數	夏季特刊，第 10-12 頁		文章標題	台灣妖怪的魔幻世界——認識台灣新觀點 山海有靈，幻影蟄伏——台島神獸誌	
施作課堂	國文	施作總節數	5 節	教學對象	職業學校____年級
1. 課程活動簡介 「志怪小說 x 現代轉生」共分為「異界想像——《山海經》」、「異與常——神鬼妖怪與人心」、「怪獸與他們的產地——志怪轉生圖鑑】」三個子單元進行。 萬物有靈，面對於不同於自己和已知常識的「怪」與「異」，我們可以抱持什麼樣的觀點和思考？這是在閱讀志怪文本時，作為教師，我常自問、也鼓勵學生討論思索的問題。而在閱讀本期安妮新聞時，透過專欄中列舉的台灣妖怪神獸形象，對照其他志怪作品、文創、影劇、遊戲等，除了探究形象解讀轉變成因，也結合色彩、部件元素，以此作為釋放想像、設計原創怪獸角色的嘗試起點。 「志怪」是文學歷久不衰的主題，穿梭虛實之間。現實生活有其限制，所以我們需要跳脫的出口和次元，開啟想像力，抒發情感，對抗不完美的世界。					
2. 課程目標 (1) 閱覽不同文本中的志怪題材，觀察其中神鬼妖怪形象的塑造刻畫和轉變。 (2) 能針對小說中的相關議題進行多方角度思考、推論，並提出自己的觀點。 (3) 透過色彩和部件元素，設計怪獸形象、製作圖鑑，並據此創作短篇故事。					

執行內容

一、課程紀錄

1. 課程實施照片

課堂中，專注閱讀

志怪轉生圖鑑 課堂簡報

怪獸與他們的產地 【志怪轉生圖鑑】

召喚專屬小怪獸！

步驟1 創造專屬怪獸+命名

- Tips
- 形象設計
- →天馬行空
- →幾何圖形
- →部件疊加

步驟2 設定屬性和等級

- Tips
- →屬性可單一也可採複合形式

步驟3 設定基本資料+相關描述

- 基本資料包含：
- 性別特徵、飲食習慣、身分屬性
- 特殊技能
- 相關描述: 描述愈真實具體，技能

- Tips
- →隱藏技能觸發概率:
- 基本資料全數完整

步驟4 觸發劇情進

- 怪獸秘密故事獨家收錄
- 誕生、成長、情感……

• Tips

- 發揮你的想像力，賦予小怪
- 在獨立於現實的異世界，產
- 可從人、事、時、地、物思

◆ 觸發劇情 X 支援模式

霹靂霹靂平日潛伏在深山樹林，一天睡眠時間可高達十二小時，多在黑夜活動。某一天，一群盜採砂石的不肖業者進入他的活動領地，巨大的聲響將他吵醒，有起床氣的他生氣地衝到山洞口，陽光照射下，體內火藥引爆將不肖業者全數炸飛。從此，這片山林再也不受外人的覬覦和侵擾。

霹靂霹靂在自爆後需要修復，會進入三個月的休眠期。每一次休眠過後，火藥爆炸威力都會成線指數型的成長。雖然脾氣有點壞，但其實性格非常單純，甚至有點天然呆。

火 Lv.50

我生氣了！
憤怒爆發！

名稱 霹靂霹靂

SP

◆ 基本資料

- ◆ 身分屬性 原生妖怪
- ◆ 飲食習慣 不吃東西
- ◆ 性格特點 平時沉默，生氣時不受控制
- ◆ 居住領地 深山樹林
- ◆ 召喚條件 手電筒規律閃光12次
- ◆ 特殊技能 體內有火藥成分，接觸陽光爆炸

◆ 觸發劇情 X 支援模式

霹靂霹靂平日潛伏在深山樹林，一天睡眠時間可高達十二小時，多在黑夜活動。某一天，一群盜採砂石的不肖業者進入他的活動領地，巨大的聲響將他吵醒，有起床氣的他生氣地衝到山洞口，陽光照射下，體內火藥引爆將不肖業者全數炸飛。從此，這片山林再也不受外人的覬覦和侵擾。

霹靂霹靂在自爆後需要修復，會進入三個月的休眠期。每一次休眠過後，火藥爆炸威力都會成線指數型的成長。雖然脾氣有點壞，但其實性格非常單純，甚至有點天然呆。

2. 課堂流程說明

一、異界想像——《山海經》

介紹《山海經》博物誌特質，節錄女媧補天、夸父逐日、精衛填海、刑天武干戚、涿鹿之戰等，梳理上古神話傳說系譜和隱喻。

- (一) 志怪小說概說：以何謂「怪」？的問題切入，於說明志怪小說源流演變前，先讓學生有初步猜測(學生普遍皆能聯想到妖魔鬼怪、傳說等)，再從字義詞語加以解析，「怪」、「異」，是相對於「常」而言，「怪」是異於「常」，在習慣和普遍經驗之外。(特別的、不平常的，如：「異士」、「異術」；不同的。如：「異口同聲」；怪異的事物。如：「標新立異」)，並針對「怪」帶來的正面和負面感受進行分享、討論、辨析。(有學生提出奇「怪」往往指人在環境裡格格不入，但也有學生認同現代強調獨一無二的價值，不就是要打造自己的「不一樣」、自己的「風格」和「怪」嗎？)
- (二) 寫作背景和目的：紀錄見聞、先民對於恐懼敬畏、作為娛樂、反映人性、諷刺現實、對於正常秩序以外的想像和解放。
- (三) 《山海經》成書：共有十八卷，分為山經五卷及海經十三卷，具有博物誌性質，含括地理、動植物、民族誌，是先民對於遠方異國的想像，也是中國神話傳說的起源。《山海經》原有附圖，但原始版本不存，現今所見為後人重繪。
- (四) 山海經神話和奇獸：節錄女媧補天、夸父逐日、精衛填海、刑天武干戚、涿鹿之戰，探討其中呈現對於自然的敬與畏、上古部落征戰實況、個人對於理想的堅持和不屈意志；列舉帝江、鳳凰、畢方、九尾狐、開明獸、英昭、白澤、饕餮、鹿蜀、夔、應龍、比翼鳥、狴犴等，觀察欣賞不同年代、版本、媒材的再創作。

二、異與常——神鬼妖怪與人心

針對安妮新聞中的台灣妖怪神獸專欄和六朝至清代的短篇志怪(〈定伯賣鬼〉、〈談生妻鬼〉、〈聶小倩〉、〈嬰寧〉等)進行討論，辯證人心、情感、歷史立場、社會對於性別的認知議題。

(一) 志怪選讀與討論：以〈定伯賣鬼〉和〈談生妻鬼〉為例。〈定伯賣鬼〉，針對人與鬼在行為、語言的對照，可見其顛覆直覺想法的伏筆安排——定伯聰明冷靜臨危不亂、鬼的單純和輕信他人，從另一層面來看便凸顯了人的狡詐和人心難測。〈談生妻鬼〉，則延伸思索，關於愛情的忠誠、情感的永恆、人與人相處界線的劃定和不可踰越，以及佛教思想影響(不淨觀—白骨化為美人)。

(二) 台灣妖怪專欄閱讀討論：婆娑之洋，美麗之島，台灣島嶼上的妖怪傳說反映在地的生活習俗、歷史軌跡和記憶。而不同地區即便針對類似原型，可能衍生變異出不同版本。透過安妮新聞簡要清晰的圖文列舉，學生得以深入認識平時常聽聞卻不見得熟悉的妖怪們，例如水鬼、魔神仔、虎姑婆等，雖以令人驚駭的面目示人，但其實帶有遠離危險的示警意味。

三、怪獸與他們的產地——志怪轉生圖鑑

作為綜整，補充近年蓬勃發展的「圖像角色 IP」概念，並藉由多媒體文本對讀(義守大學拍攝電影預告片「逐鹿之戰 - 人間淬鍊紫天玄篇」、公視戲劇《妖怪人間》)，引發動機，再進行實際的怪獸形象創作。教師提供圖鑑排版格式，學生須考量色彩、部件元素組合設計，手繪專屬怪獸，再運用想像力設定怪獸基本資訊和撰寫衍生小故事。

(一) 志怪轉生圖鑑創作：以手遊卡牌為版面架構，透過具體步驟，指引學生一步步完專屬怪獸形象發想。首先在外觀設計上，通過《山海經》和台灣妖怪專欄簡介，可見對於妖怪的想像大多仍具有一定的現實原型依據，再加以變造、強化，因此學生可就日常所見動植、物品等，藉由幾何圖形部件疊加、修改扭曲比例(參考創造力教學中「屬性列舉法」衍生的「型態合成」和 Robert Eberle 所提出的奔馳法(SCAMPER))，再加上天馬行空，加以呈現。

(一) 小怪獸見面會：每人分享個人創作的小怪獸圖鑑，輔以自評、他人評分表單，再進行人氣票選和整體課程回饋。

※參考資料：

- 《觀山海》(2019)。杉澤, 梁超, 聯經出版。
- 《山海經：《怪獸與牠們的產地》東方版》(2017)。孫見坤, 陳絲雨, 華滋出版。
- 《臺灣妖怪百寶圖》(2023)。何敬堯, 九歌出版。
- 《妖怪臺灣：三百年島嶼奇幻誌·妖鬼神遊卷》(2017)。何敬堯, 聯經出版。
- 《妖怪臺灣地圖：環島搜妖探奇錄》(2019)。何敬堯, 聯經出版。
- 《妖怪臺灣：三百年山海述異記·怪譚奇夢卷》(2020)。何敬堯, 聯經出版。
- 「圖像角色 IP」的那些事—從圖像角色類型到產業化營利, 文化內容策進院, 2020-12-30, 查詢網址：<https://taicca.tw/article/6ce2074f>

二、教學觀察與反思

- (一)本學期選擇在班級的選修課施作, 採微課程模式, 透過同一主題下切分的數個子單元執行。由於「志怪」雖淵遠流長, 但近現代仍持續有無數作品產出, 因此學生在進入情境和學習動機方面反應頗佳, 課堂中對於相關提問, 如「怪」的意義、小說藉由奇幻想像象徵或欲傳達的意涵等, 皆能提出自己的思索和觀察, 共同交流。
- (二)志怪轉生圖鑑實作部分, 鑒於課程中在《山海經》和安妮新聞台灣妖怪專欄, 學生已有觀摩欣賞許多相關圖像設計, 因此實地操作流暢。部分學生較擅長圖像表達, 造型、色彩符應怪獸技能和性格特點, 部分學生較擅長文字書寫, 故事篇幅不長, 起承轉合、巧妙埋眼。
- (三)過去曾於國文課、視覺藝術課執行安妮新聞教案, 與本次對照, 若考量時間和進度安排, 選修課較容易聚焦特定主題進行多方面和深入的探討、練習、操作, 學生也較能連結和統整所學和所思所感。因此未來期待能在不同的主題、課堂配合相關主題, 帶領學生持續有深度、有廣度的學習。當能習慣思考, 便能用不同的視野過生活, 如泰戈爾的詩句:「當烏雲擁吻著光, 隨即變成天上的花朵」, 發覺生活中的趣味和意義。

三、學生學習心得與成果

 名稱 彩虹貓 SP ◆ 基本資料 原生女妖怪 ◆ 身分屬性 吃雞排、喝飲料 ◆ 飲食習慣 不愛說話 ◆ 性格特點 山上 ◆ 居住領地 有正妹就會出現 ◆ 召喚條件 後空翻、音抖音變成人 ◆ 特殊技能	 名稱 獅 SP ◆ 基本資料 遠古神獸 ◆ 身分屬性 錢幣 ◆ 飲食習慣 吃的東西進不出 ◆ 性格特點 平時在陸地，也可在天空飛行 ◆ 居住領地 將古銅錢向天空扔 ◆ 召喚條件 吞食天地 ◆ 特殊技能
 名稱 馬英酒 SP ◆ 基本資料 酒鬼 ◆ 身分屬性 又喝酒 ◆ 飲食習慣 痛子、嚴討、人、酒、酒 ◆ 性格特點 深夜小巷 ◆ 居住領地 砸酒瓶10瓶 ◆ 召喚條件 小煥風 ◆ 特殊技能	◆ 觸發劇情 x 支線模式 都在深夜時出現，不需飲食，純靠酒而活，有一天，一名發酒瘋的男子在深夜因情緒失控一直丟酒瓶、摔酒瓶，馬英酒立刻感受到浪費酒的氣息，於是瞬間移動到地，現場表演了小煥風給男子看，男子喝了二十年的酒卻從未見過這麼完美的技巧，立即腿軟乾拜下風！ 使用完招牌後，又需一晚就能修復完成，且功力增進！
 名稱 石獅公 SP ◆ 基本資料 土屬性怪獸 ◆ 身分屬性 吃土 ◆ 飲食習慣 平時沉默不語，生氣時什麼都吃 ◆ 性格特點 森林 ◆ 居住領地 每當早上時就出現 ◆ 召喚條件 血盆大口 ◆ 特殊技能	 名稱 中胖怪 SP ◆ 基本資料 很會吃怪 ◆ 身分屬性 不挑食 ◆ 飲食習慣 老實 ◆ 性格特點 美國 佛羅里達州 ◆ 居住領地 美食、可樂 ◆ 召喚條件 吃 ◆ 特殊技能

異 Lv. 99

名稱 變形怪 SP

- ◆ 基本資料
- ◆ 身分屬性 變形妖怪
- ◆ 飲食習慣 吃泥
- ◆ 性格特點 有點過動
- ◆ 居住領地 不定時
- ◆ 召喚條件 吹口哨
- ◆ 特殊技能 可變化的人、動物、物品

◆ 觸發劇情 x 支線模式

變形怪平常有點過動很調皮
很喜歡變成任何東西來整人

土 Lv. 50

名稱 山椒獸 SP

- ◆ 基本資料
- ◆ 身分屬性 山地妖怪
- ◆ 飲食習慣 吃蟲
- ◆ 性格特點 財
- ◆ 居住領地 山丘
- ◆ 召喚條件 進入深山
- ◆ 特殊技能 帶人快速、強硬食慾

◆ 觸發劇情 x 支線模式

平日都在山上. 如有登山
者有遇上他. 有可熟就
會被牽走. 還會拿泥土
或者是手裏又及些別等
蟲來餵人們吃
而破壞者亦有可將云
被財身之獎勵. 也會破
設計而陷害至此

雷 Lv. 99

名稱 吐雲 SP

- ◆ 基本資料
- ◆ 身分屬性 水
- ◆ 飲食習慣 吃雲
- ◆ 性格特點 社
- ◆ 居住領地 勵志中學
- ◆ 召喚條件 無
- ◆ 特殊技能 下尿

◆ 觸發劇情 x 支線模式

有人死掉心不甘. 化
成吐雲在大地上發洩

Lv. 99

名稱 彼姬

SP

- ◆ 基本資料
- ◆ 身分屬性 小法蘭門牛犬
- ◆ 飲食習慣 飼料、餅乾
- ◆ 性格特點 溫和
- ◆ 居住領地 荷爾
- ◆ 召喚條件 喊名字
- ◆ 特殊技能 无

◆ 觸發劇情 x 支線模式

原來斯從寵物店買出來的，已經
幼穉小牛犢和注射疫苗月帶出來
就很可愛，1歲半了，出个門又會亂
衝，斯來衝去不知道去去哪，喊几
聲就會回頭看人停一下又繼續...
不過也是很乖，常端大氣或就為
死了一樣，每天還為定期換水跟餅
乾，一個月為定期去放尿，清
潔身體，也常常在睡覺，起床就衝
著大氣跑來跑去，開來開去，有
時候還會留下口水...斯很麻煩，
不過很可愛帶出門又很愛或月沒
辦法，就叫牠斯彼姬月
(彼姬)