

學校本位視覺藝術課程設計實務

黃壬來

文藻外語學院創意藝術產業研究所教授

18/06/2009

大綱

- 一、視覺藝術課程設計的原則
- 二、學校本位課程設計的內涵
- 三、課程統整的內涵
- 四、視覺藝術課程設計的過程
- 五、視覺藝術課程設計的實例
- 六、台灣高中視覺藝術課程綱要
- 七、香港視覺藝術教育宗旨、目標與評估

一、視覺藝術課程設計的原則

- 以學習者為中心
- 注意基本要素的相關性

本課程是為什麼樣的學生設計？（學習者）

你希望這些學生能學到什麼？（目標）

教學的內容或技能用什麼方法來教？

（方法）

你用什麼方法和規準來衡量他們是否真的學會了？（評量）

- 系統化的規劃
 - 程序性(sequence)
 - 繼續性(continuity)
 - 統整性(integration)
- 生活化與活潑化的學習
- 提供學習彈性(flexibility)

- 充分運用教學資源
- 重視多元化學習回饋
- 進行行動研究

規劃

教學研究

修正

二、學校本位課程設計的內涵

- 學校本位課程設計：

(school-based curriculum design)

所謂「學校本位課程發展」，係指學校為達成學校教育目標或解決學校獨特的教育問題，以學校為主體，由學校成員如校長、行政人員、教師、學生、家長以及社區人士等，一起進行的課程發展過程與成果。

- 考量社會變遷、地方、學校與學生的特殊需求，由學校成員主導學校課程發展的過程，課程就是教育情境與師生互動的過程與結果。

學校本位課程發展具有以下特點：

- 1. 課程目標：以發展符合學生、學校或地方等特殊需要的課程方案為目標。
- 2. 參與人員：所有與課程有利害關係的人士，均有參與課程發展的權責。因此學校成員與校外人士均可參與課程發展。

- 3. 課程觀：課程即教育情境與師生互動的過程與結果。
- 4. 教學觀：以學生為本位，視教學為師生社會互動，教學生學習如何學習，學生主動學習，建構意義。

- 5. 學生觀：學生不但有個別差異，而且有主動建構學習的能力，課程需因應學生需要進行調整。
- 6. 教師觀：教師是課程的研究者、發展者與實施者，教師有主動詮釋課程、發展課程的能力。

- 學校本位課程發展強調學校的課程自主權與因校制宜的課程，需要學校成員的參與、合作與對話，且以學校教學情境從事行動研究，重視教師與學校的自我反省與理解，解決學校教育實際問題。

- 由於強調課程發展的自主性，學校以課程綱要為準則，可以從事教育目標的設定、教學科目的增減與整合、教材的選擇與設計、教學過程與活動的規劃、教學進度的安排、評量方法與工具的選定與施用等層面進行發展。

- 另外，在學校課程發展的實施程序方面，依序為：評估情境、成立工作小組、擬訂目標、設計方案、解釋和實施、評鑑與修正。
- 其課程編製的流程通常先考量社會、家庭、社區、學校和兒童的實態與相關規定，再制定學校教育目標，然後訂定課程編製的具體方針與各學科的教育計畫，並付諸實施與評鑑。

三、課程統整的內涵

- 「課程統整」(curriculum integration)是指一種課程設計的型態，此種課程設計型態是將相關的知識、經驗組織在一起，使各部分的知識、經驗緊密連結，讓學生在學習的過程中，容易學到知識的意義，達到最佳的學習效果，且更容易將所學應用在日常的生活，適應社會生活。

- 課程統整的目的在於突破傳統分科課程割裂知識的學習、提振學生的學習興趣、打破學科的階層性、增進學科知識的實用性。
- 課程統整即是以「主題」貫穿所有課程內容的課程設計型態，「主題」是統整課程的核心，可使零碎的知識呈現整全的風貌，把一些原分科課程中的「課題」或「單元」組織起來。

- 決定「主題」是課程統整的最重要步驟，其來源大致上有六類：
 - 1. 學生感到有趣的事物
 - 2. 學生生活中的經驗
 - 3. 社會中的熱門議題
 - 4. 學科知識概念
 - 5. 學習能力或技巧
 - 6. 時令節日

- 為推展課程統整，學校在分析教育目標和課程綱要之後，可將所有學生必須學習的課程內容規劃一個個主題，再依教育階段的不同加深、加廣。
- 而在主題之下的學習內容必須統整，前後主題間的學習內容亦須統整，以建立課程內容的邏輯性和系統性。此外，在「主題」決定後，主題下的學習內容可依下列方式組織：

- 1. 單一學科式的統整：在維持科目或領域的界限下，在每一個科目或領域內規劃主題，選擇學習內容；或是在現有的教科書中，調整授課的順序，把相類似的教材集中授課。

- 2. 跨學科式的統整：以某一些共同的主題來安排各科目或領域的學習內容；或是以某一科目或領域為主，其他科目或領域配合安排相關之內容。

- 3. 超學科式的統整：完全依據主題所需設計教學活動，不管那一個教學活動是屬於那一科，或那一科要配合主題設計什麼樣的內容。

四、視覺藝術課程設計的過程

- (一) 課程設計的依據
- (二) 主題與目標
- (三) 課題/單元
- (四) 關鍵概念
- (五) 教學目標
- (六) 教學內容
- (七) 教學活動
- (八) 教學資源
- (九) 教學評量
- (十) 課程設計的評鑑

(一) 課程設計的依據

- 課程綱要
- 學校目標
- 學科教育目標
- 學校情境
- 其他相關因素

(二) 主題與目標

- 1. 學生感到有趣的事物
- 2. 學生生活中的經驗
- 3. 社會中的熱門議題
- 4. 學科知識概念
- 5. 學習能力或技巧
- 6. 時令節日

(三) 課題/單元

- 從主題延伸出課題/單元
- 例如「當代視覺藝術」主題，課題則有：
 - 地景藝術
 - 裝置藝術
 - 身體藝術
 - 新表現主義
 - 後現代主義 [後現代藝術.ppt](#)
 - 女性主義
 - 實用藝術 [創意設計.ppt](#)

(四) 關鍵概念

- 說明課題/單元之主要內涵
- 可瞭解各課題/單元的教學內容與活動之重點
- 例如：課題「後現代主義」的關鍵概念：瞭解與應用後現代主義的創作風格與技法

(五) 教學目標

- 包含認知、技能、情意三方面的目標
- 以動詞開始撰述學生習得之知能與態度
例如：關鍵概念為瞭解與應用後現代主義的創作風格與技法，其教學目標為：
 1. 瞭解後現代主義藝術創作的特徵
 2. 應用電腦軟體與挪用技法創作
 3. 評賞同學的藝術作品

(六) 教學內容

- 根據教學目標擬定教學內容
- 例如：課題「後現代主義」的教學內容為：
 1. 後現代主義藝術創作的特徵
 2. 電腦軟體photoimpact與挪用技法創作
 3. 評賞同學的後現代主義藝術作品

(七) 教學活動

- 根據教學目標與教學內容選擇適當的教學方法與活動
- 例如：課題「後現代主義」的教學活動：
 1. 教師透過ppt講述後現代主義的緣起與美學立場
 2. 教師透過後現代主義藝術創作的短片說明其創作特徵，學生依敘述、分析、解釋、評價方式報告所選擇的藝術家之作品

3. 教師示範用電腦軟體photoimpact與挪用技法創作，學生利用中外名作進行挪用藝術的創作

4. 互相評賞同學的挪用藝術作品，並依敘述、分析、解釋、評價方式報告

(八) 教學資源

- 說明前述教學活動所需教學資源
- 例如：課題「後現代主義」的教學資源：
 - 1. 電腦 單槍投影機
 - 2. 電腦教室 (配備photoimpact)
 - 3. 視覺藝術評賞學習單
 - 4. 藝術家作品的數位檔

(九) 教學評量

- 依據教學目標訂定教學評量的方法與評量規準
 - 課題「後現代主義」的教學評量：
 1. 瞭解後現代主義藝術創作的特徵--學習單與等級量表, 25%
 2. 應用電腦軟體與挪用技法創作--作品與等級量表, 50%
 3. 評賞同學的作品--學習單與等級量表, 25%
- 每一項教學評量接依優異、良好、普通、稍差、很差，並換算成分數。

(十) 課程設計的評鑑

評鑑項目：

完全符合

部分符合

不符合

改進意見

- 1、課程設計符合程序性
- 2、課程設計符合繼續性
- 3、課程設計符合統整性

- 4、訂定適當的教學目標
- 5、教學目標與能力指標配合
- 6、善用教學資源
- 7、教材內容適合學生學習
- 8、教材內容與教學目標配合

10.課程設計的評鑑

- 評鑑項目：

完全符合	部分符合	不符合	改進意見
------	------	-----	------
- 9、教學活動適合學生學習
- 10、教學活動與教學目標配合
- 11、教學評量具可行性
- 12、教學評量與教學目標配合

- 綜合意見（請列舉整體之優缺點）
- 優點：
- 缺點（或改進意見）：

五、視覺藝術課程設計的實例

建築之美 高中美術 / 二年級 四節200分鐘

蘇郁雯 設計

- 教學目標：
- 1. 認識人與建築的關係。
- 2. 探索影響建築的主要因素。
- 3. 欣賞中外建築藝術之美。
- 4. 理解綠建築的意義與指標。
- 5. 具體說明居住環境如何落實綠建築的理念。

- 教學設計理念：
- 藉由欣賞中外著名的建築，引導學生主動學習與探究，培養學生品評建築藝術的能力。
- 學習過程中，透過欣賞、分組活動、講述、討論等方式，除了欣賞建築藝術之美外，並融入環境議題，同時延伸學習認識綠建築，了解環境永續發展之重要性，以期學生能構築未來生活品質，延續生命之美好願景。

- 教學活動：
- 1.以生活中常見的各種建築引導學生欣賞
- 2.引導學生思考與報告人與建築的關係
- 3. 人與建築的關係總結
- 4.分發「建築之美」學習單，讓學生搜尋資料
- 5.欣賞中西建築之美

- 6.探討中西方建築特色
- 7.探究綠建築活動
- 8.關懷週遭生活環境
- 9.「綠建築」學習後評量

- 教學評量：

評量項目	評量百分比
小組口頭報告 (建築之美)	30%
個人書面報告 (建築之美)	40%
個人學習單 (綠建築)	30%

• 建築之美 年 班 號 姓名

• 一、描述

• 建築物名稱：

• 建築師：

• 建置地點：

• 二、形式分析

• 建築物所選用的色彩：

• 建築物所選用的材料：

• 建築物表現了哪些美的原理？

• 建築物表現的風格：

• 三、解釋

• 建築師在設計本作品時，是否受到當時政治、經濟、社會思潮或其他因素的影響？

• 四、你個人對本作品的評價(可參考專家學者的看法，但請註明出處)

綠建築學習評量 年 班 號 姓名

- 一、你知道「綠建築」？
1.知道 2.不知道
- 二、你知道綠建築標章？
1.知道 2.不知道
- 三、綠建築標章評鑑的項目有哪些？
- 四、台灣目前有哪些著名的綠建築？
- 五、日常生活中有哪些符合永續發展觀念的具體可行方法？
- 六、運用綠建築指標設計自家生活環境。

綠建築指標

- 生物多樣性、綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、垃圾減量、室內環境、水資源、污水垃圾改善等九項。
- 1999年台灣開始發展綠色建築的評選認證工作時，以「日常節能」與「水資源」兩指標為最低合格判斷門檻。
- 從2003年起則以此兩項門檻指標外加任選兩項指標，合計四項指標為合格判斷要件。

「建築之美」分組口頭報告評量規準：計100分

評分項目	待改進 15以下	可 16-20	良 21-23	優 24-25	得分
資料蒐集	僅能從網路或書面資料中，擷取少許材料	能從網路或書面資料中，擷取部分材料	能從網路或書面資料中，擷取頗多材料	能從網路或書面資料中，擷取充分材料	
能了解建築藝術之特質	僅有少許描寫，未能附上影像圖片	有部分並簡略描述，並附有影像圖片	能具體描述，並附有影像圖片	能具體且詳實描述，並附圖說明	
能說明影響建築的各項因素	僅能憑個人主觀看法做少許說明	有部分並簡略說明	能具體說明	能具體及詳實說明，並有獨特的見解	
能針對探究的主題，分工合作，完成目標	僅有少數組員，針對探究主題進行討論，並能簡單口頭報告	大致能分工合作，針對探究主題進行討論，並能製作投影片進行口頭報告	大部分能分工合作，針對探究主題進行討論，並能製作投影片進行口頭報告	全組能分工合作，針對探究主題進行討論，並能製作投影片進行口頭報告	

「建築之美」書面報告評量規準：計100分

評分項目	待改進 10以下	可 11-15	良 16-18	優 19-20	得分
資料蒐集	僅能從網路或書面資料中，擷取少許材料	能從網路或書面資料中，擷取部分材料	能從網路或書面資料中，擷取頗多材料	能從網路或書面資料中，擷取充分材料	
能描述建築藝術之特質	僅有少許描寫，沒有附上影像圖片	有部分描述，並附有影像圖片	能具體描述，並附有影像圖片	能具體詳實描述並附圖說明	
能分析建築藝術之形式與風格	僅有少許說明，無法判斷其形式風格	僅部分說明形式與風格	能具體說明形式風格	能具體詳實說明形式與風格，並有個人獨到的見解	
能闡釋建築藝術與人、社會、環境、空間的關係	僅少許說明建築與人、社會、環境、空間的關係	大略說明建築與人、社會、環境、空間的關係	能具體說明建築與人、社會、環境、空間的關係	能具體且詳實說明建築與人、社會、環境、空間的關係，且有個人獨特的見解	
能評價建築藝術	僅約略評價	能大略評價	能具體評價，且言之有物	能具體評價，言之有物，並有個人獨特的看法	

「綠建築」學習單評量規準：計100分

評分項目	待改進 10以下	可 11-15	良 16-18	優 19-20	得分
能理解綠建築之意義	僅能少許描寫	有部分描述	能具體描述	能以準確描述並舉例說明	
能以實例說明綠建築之評鑑指標	少許理解綠建築與其評鑑指標	部分理解，並簡單說明綠建築指標至少二項	運用實例說明三至四項綠建築指標	運用實例說明五項以上綠建築指標	
能找出目前台灣著名的綠建築	僅能從網路或書面資料中，擷取少許訊息	能從網路或書面資料中，擷取部分資料	能從網路或書面資料中，擷取頗多資料	能從網路或書面資料中，擷取充分資料	
能提出在生活中具體可行的永續發展方法	僅說明一項具體可行的方法	能說明兩項具體可行的方法	能說明三至四項具體可行的方法	能說明五項以上具體可行的方法	
能依據綠建築指標設計自家生活環境	不能自行設計，僅參考他人作品	能簡單設計綠建築圖像，成果尚可	能設計綠建築圖像，成果良好	能設計綠建築圖像，成果優異	

- 高中視覺藝術課程設計
- 國中視覺藝術課程設計

六、台灣高中視覺藝術課程綱要

- 一、美術科總目標
- （一）瞭解美術的意義、功能與價值及其與社會文化的關係，以強化人文素養與生命的價值。
- （二）培養創造力、文化理解、批判思考與敏銳的感知能力，以豐富創作表現與鑑賞的內涵及其文化背景。
- （三）透過校內外多元的藝術資源，培養審美能力，提升生活文化的品質與境界。

- 二、美術科分段目標
- (一) 第一階段目標
- 1.瞭解美術的意義、內涵與功能。
- 2.體驗美術與生活的關係，探討當代美術多樣的內涵及其文化脈絡。
- 3.提升創作表現與鑑賞感知的能力。

- (二) 第二階段目標
- 1. 培養尊重各國、各族群的美術與文化。
- 2. 熟悉藝術品的多元特性，應用特定媒材進行有意義、有內涵的創作。
- 3. 增進創作表現與鑑賞思辨的能力。

- (三) 第三階段目標
- 1. 培養多面向理解美術與其他領域間的關係。
- 2. 藉由多元文化與藝術內涵的瞭解，綜合運用多種媒材進行專題研究與創作。
- 3. 經由審美判斷能力的提升，促進社會的祥和。

- 高中美術課綱（新）.pdf
- 高中藝術生活課綱（新）.pdf
- 高中美術課程與課綱對應表.ppt

七、香港視覺藝術教育宗旨、目標與評估

- 視覺藝術的學習，可以培養及發展學生的審美潛能和幫助他們參與香港高速發展的創意工業。
- 大部份的創意工業都與視覺藝術有關，包括專業藝術、視覺傳意、時裝、工業設計、室內設計、創意工藝、博物館與美術館管理、新聞攝影、廣告、電影與錄像製作、藝術和電影評論、建築、文化歷史等。

視覺藝術課程旨在使學生能夠：

- 豐富美感和藝術經驗；
- 加強審美和批判性欣賞能力，以及更具美感和批判性地創作不同形式的視覺藝術作品的的能力；
- 透過自主和開放式探究視覺藝術的學習過程，發展感知能力、共通能力，以及後設認知能力；

- 探究多元文化視覺藝術，加強對多元視野、文化及跨文化的了解；
- 培養個人情操、價值觀與態度，對自己身份的了解及對社區、國家、世界的投入感；及
- 獲得基礎學習，以備有機會繼續接受與視覺藝術和創意工業有關的教育，及從事相關的工作。

培養創意
及想像力

培養評賞
藝術的能力

發展技能
與過程

認識藝術
的情境

學習目標

視覺藝術評賞學習成果 學生能夠：

- 使用適當的辭彙，表達對視覺現象、藝術作品 / 藝術現象的整體感覺。
- 聯繫視覺元素之間、意象之間及焦點之間的關係，對視覺現象、藝術作品 / 藝術現象作出描述。
- 進行對評賞對象的形式分析，並對視覺元素和其組織所產生的美感、風格及符號信息，表達個人的感受和意見。
- 辨識不同文化、地域、時代、藝術家的創作風格和涵義。
- 運用不同社會、文化、歷史及其他知識，詮釋藝術作品 / 藝術現象在不同情境的意義。
- 判斷某情境的主題與形式是否配合，及該藝術作品在當下及創作情境中的價值或重要性。
- 使用口述、對話及文字方式作藝術評賞。
- 在師生互動的學習形式中，結合描述、分析、詮釋及評價，補充或調整評賞的對話。

視覺藝術創作學習成果

學生能夠：

- 運用觀察、想像、科技等方法，發展基於個人感情和意念的主題或與社會動態相關的議題。
- 轉化由評賞所得的經驗和知識，包括分析、詮釋及符號的選擇，成為創作實踐。
- 因應主題，選擇適當的視覺語言、物料、媒介、工具及技法。
- 展示對所選的視覺語言、物料、媒介、工具和技巧有基本的操控能力。
- 選擇和運用適切的技法、觀點、意象和藝術形式，及獨特和具創意的方式，以達到傳情達意的效果。
- 在師生互動的學習形式中，運用恰當的藝術辭彙、概念，和開放的態度，比較及對照自身與他人作品的美感質素，並相應地調整各自的創作。
- 展示對周圍生活情境及歷史情境的關懷。
- 綜合和運用從各種藝術形式及其他學科中學習得的觀點及經驗。

課時	主題及課題 (針對性評賞及 創作的具體題目)	學習重點	評賞 + 情境脈絡	創作	
				表現 + 主題	製作 + 媒介、物 料、技法 的選擇
	主題 1 / 課題1				
	主題1 / 課題2				
	主題1 / 課題3				
	主題2 / 課題1				
	主題2 / 課題2				

每週約	學習重點	學習範圍		
4-5課節		評賞 + 情境脈絡	創作	
			表現 + 主題	製作 + 媒介、物料和 技巧的選擇
	主題：我的身份 課題：我是誰？			
三週	由視覺元素在繪畫中塑造的心理反應(情緒/性格特徵) 描述及對藝術作品作形式分析，重點在視覺元素及構圖所造成的心理反應 利用視覺元素所造成的心理反應來表達自己性格特徵 以平面形式表現自我的性格	選擇二至三幅自畫像(例如林布蘭/梵谷/畢卡索)，集中觀察和描述以下幾點： (i) 視覺元素(如色彩、筆觸、明暗) (ii) 人物的表情、姿態等 (iii) 構圖	從多角度認識自己(例如從藝術家的自畫像，自傳、傳記等引發思考) 參考藝術家所運用的視覺元素、各種人物的表現方式及構圖，從而發展一幅繪畫自己的作品(非寫實繪畫)	平面拼貼 / 繪畫 / 素描

- [portfolio assessment](#)
- <http://life.edu.tw>
- <http://www.artbreak.com>
- <http://www.edb.gov.hk/index.aspx?langno=2&nodeID=2808>

Exploring life through Chinese and Western Art

- [Art for life.ppt](#)
- Eight units/one semester
- For S5 students
- Each unit has one life concept
- The integrated curriculum of life education and art education
- Each group designs one unit and completes an art appreciation sheet and shares with other groups for two minutes

課時	主題及課題 (針對性評賞及創作的具體題目)	學習重點	評賞 + 情境脈絡	創作	
				表現 + 主題	製作 + 媒介、物料、 技法的選擇
約 2-3週 每週 4-5節	主題： Exploring life through Chinese and Western Art 課題：My life style	<ol style="list-style-type: none"> 對藝術作品描述、形式分析及內容解讀 了解視覺元素及構圖所造成的心理反應 運用版畫表達對生活的追求 / 理想 / 夢想 	<ol style="list-style-type: none"> 評賞陳洪綬的陶淵明故事 <ul style="list-style-type: none"> -構圖 -線條、筆觸 -題字 -人物的表情、姿態 -花的象徵意義 -墨色濃淡 從陶淵明的時代背景解讀作品內涵 	參考藝術家所運用的視覺元素與象徵物，從而發展一幅版畫作品 My life style	版畫（膠版、套色）

敬請指教