

國小藝術領域第七冊(六上)第三單元插畫與繪本

單元名稱		第三單元插畫與繪本		總節數	共 8 節，320 分鐘	
班級	六年仁班	節數	四、繪本之窗			
設計依據						
學習重點	學習表現	1-III-2 能使用視覺元素和構成要素，探索創作歷程。 1-III-3 能學習多元媒材與技法，表現創作主題。 1-III-6 能學習設計思考，進行創意發想和實作。 2-III-2 能發現藝術作品中的構成要素與形式原理，並表達自己的想法。 2-III-5 能表達對生活物件及藝術作品的看法，並欣賞不同的藝術與文化。 3-III-5 能透過藝術創作或展演覺察議題，表現人文關懷。			領域核心素養	藝-E-A1 參與藝術活動，探索生活美感。 藝-E-A2 認識設計思考，理解藝術實踐的意義。 藝-E-B1 理解藝術符號，以表達情意觀點。 藝-E-C1 識別藝術活動中的社會議題。
	學習內容	視E-III-1視覺元素、色彩與構成要素的辨識與溝通。 視E-III-2多元的媒材技法與創作表現類型。 視E-III-3設計思考與實作。 視A-III-1藝術語彙、形式原理與視覺美感。 視A-III-2生活物品、藝術作品與流行文化的特質。				
核心素養呼應說明		插畫普遍應用在具有文字意義的藝術創作中，為具有解說文章或與文字結合的圖像創作方式，其讓文字內容視覺化，使意義更為清晰。插畫運用美的原理形式、媒材與風格，表現出趣味、藝術、教育等特性。插畫其兼顧大眾傳播功能，大量出現在報章雜誌、圖畫書籍、資訊網絡等平臺上。十九世紀印刷術的發展促使繪本的大量印製，其兼具藝術與敘事的表現，促使繪本成為最受歡迎的兒童讀物。 本單元透過認識、評析插畫與繪本圖像的使用媒材、技法、色彩，構圖，引導學生規畫具有敘事目的的插畫與繪本製作流程，並自選媒材完成一本自製繪本。				
議題融入	實質內涵	環 E2 覺知生物生命的美與價值，關懷動、植物的生命。 人 E5 欣賞、包容個別差異並尊重自己與他人的權利。				
	所融入之學習重點	1. 插畫。 2. 繪本(圖畫書)。 3. 圖文敘事。 4. 型染版。 5. 圖章。				

與其他領域/ 科目的連結	國語文、社會、綜合活動														
摘要	繪本(圖畫書)、圖文敘事														
學習目標	表現：能習得繪製繪本的流程。 鑑賞：認識插畫的圖像特色。 實踐：學習並實踐繪本的製作。														
教材來源	康軒版國小藝術第七冊														
教學設備/資源	電子教科書														
教學活動內容及實施方式		時間	教學評量/備註												
1. 插畫家之眼 【任務一】插畫家之眼 一、引起動機 (一)教師引導學生觀看課本圖像並提問：「插畫在閱讀故事上提供什麼幫助？」 (二)教師說明：「不同的插畫家會有自己擅長使用的媒材和技法，例如：<u>林小杯</u>使用的是鉛筆速寫的方式，<u>周見信</u>用鉛筆素描，帶有寫實風格。」 (三)教師提問：「課本三張插圖都是狗，線條、色彩和造型看起來有什麼差別呢？」 (四)教師再提問：「造成角色造型的差異可能有哪些原因？」 (五)教師說明：「插畫家會因為個人想法和故事需要，而設計出不同的角色造型。」 二、發展活動 (一)教師說明：「插畫風格是由插畫家因個人喜好與專長，會選擇不同的媒材、技法、色彩等手法繪製插圖，呈現出各自不同的插畫風格。」 (二)教師引導：「觀察<u>張又然</u>〈藍色小洋裝〉及<u>鄒駿昇</u>〈浪漫台三線〉，就色彩、空間和給你的感受，以文字寫下來。」學生可以分小組自行觀察討論，並將觀察結果書寫下來，教師巡視行間。 (三)完成討論後，各小組推派發表討論結果。舉例如下： <table><tr><td>項目</td><td>〈藍色小洋裝〉</td><td>〈浪漫台三線〉</td></tr><tr><td>色彩</td><td>色彩層次較多</td><td>用色較單純</td></tr><tr><td>空間</td><td>空間感深入</td><td>分前景、中景、遠景</td></tr><tr><td>情感</td><td>活潑輕快的感覺</td><td>平靜祥和的感覺</td></tr></table> (項目可以自己添加觀察內容) (四)教師提問：「你比較喜歡哪張插畫的風格？為什麼？」請學生自由發表。 三、總結活動		項目	〈藍色小洋裝〉	〈浪漫台三線〉	色彩	色彩層次較多	用色較單純	空間	空間感深入	分前景、中景、遠景	情感	活潑輕快的感覺	平靜祥和的感覺	40”	一、口語評量：能以口語描述、分析、聯想繪本風格的差異。 二、實作評量：能與小組共同討論並進行報告。
項目	〈藍色小洋裝〉	〈浪漫台三線〉													
色彩	色彩層次較多	用色較單純													
空間	空間感深入	分前景、中景、遠景													
情感	活潑輕快的感覺	平靜祥和的感覺													

●教師總結：「這兩張圖只是這兩位插畫家所設計的其中一張作品，不同的插畫家都各自運用媒材與技法，發展出自己的插畫風格與特色。插畫家會運用各種造型元素，例如：色彩、空間組合構圖，形成不同的畫面，讓讀者在閱讀故事時，更能進入故事情境。」		
2. 記錄我的靈感 【任務二】記錄我的靈感 一、引起動機 (一)教師提問：「插畫家的靈感從哪裡來呢？」請學生自由發表。 (二)教師說明：「觀察生活中事物，可以累積許多創作的資料與靈感。」 (三)教師提問：「你對生活中的哪些事物感興趣？記錄生活事物有哪些方法？」 二、發展活動 (一)教師說明：「快速把人物肢體動作畫下來，是畫家常使用的記錄方式。」教師請同學兩人或三人為一組，互為模特兒，進行人物速寫活動。 (二)教師提醒人物速寫的原則：「計時三分鐘即換人、不使用橡皮擦、由模特兒決定動作等等。」 (三)學生進行速寫活動，教師提醒：「速寫時，要肯定自信的畫，線條可以來回重疊沒關係。注意整體的肢體關係，不用拘泥於小細節上。」 (四)教師說明：「以漸短的時間進行人物速寫，例如：一分鐘、30 秒、10 秒。」請學生分組操作。 三、總結活動 (一)請學生展示速寫本，互相觀摩。 (二)教師總結：「速寫只是記錄生活事物的方式之一，相比於拍照，畫面更為精簡，也更有個人風格。除了畫人物，也可以記錄身邊的動植物、風景或物品。藉由平常的練習累積，更能掌握物體的主要特徵。」 (三)教師說明：「除了速寫外，也可以用拍照和剪貼的方式記錄，將不同主題分類，作為靈感資料庫。」	40”	一、口語評量：能以口語描述、分析、聯想要構圖的場景。 二、實作評量 (一)能進行人物速寫活動。 (二)能製作速寫本。
3. 圖與文字的聯想 【任務三】圖與文字的聯想 一、引起動機 (一)教師提問：「欣賞畫作時，你從畫面的哪些線索來判斷它要傳遞的訊息？」 (二)教師可提供關鍵字，例如：奇幻、滑稽、恐怖、童話等等，讓學生聚焦思考。 (三)學生發想後，讓學生自由口頭發表。 二、發展活動	40”	一、口語評量：能以口語描述、分析、聯想圖與文字的搭配。 二、實作評量 (一)能依據聯想寫下短文紀錄。 (二)能依據聯想的故事繪製作品。

(一)看圖編故事 1.教師引導學生就<u>林之助</u>的作品觀察發想：「畫裡的兩個人是誰？他們可能是什麼關係？要去哪裡？發生了什麼事？可能有哪些對話？」 2.請學生將聯想的過程寫成短文記錄下來。完成後可以請學生念出自己的短文。範例：「有一天，媽媽帶著小妹去菜市場買菜。小妹看到市場裡的玩具攤，用力拉著媽媽的手哭喊：『媽媽~~』，媽媽冷冷的唱：『娃娃哭了叫媽媽~樹上小鳥笑哈哈~』」 3.請學生發表，教師適時給予口頭指導。 (二)望文生圖 1.教師請學生默讀課本 P59 中的新詩，並想像詩中的情境。 2.請學生以彩繪用具將想像的畫面畫下來，教師巡視行間。 3.學生完成作品後展示，互相觀摩。 三、總結活動 (一)教師提問：「為什麼同一首詩，每個人會有不同的想像畫面呢？」請學生自由發表。 (二)教師總結：「我們可以透過圖來想像圖中的故事，也可以藉由文字聯想出畫面。當圖和文字組合在一起，傳遞出來的訊息會更清楚明瞭。」 (三)教師提問：「每個人對同樣的文字所聯想出的畫面會一樣嗎？」		
4.繪本之窗 【任務四】繪本之窗 一、引起動機 (一)教師請學生展示繪本，並互相觀摩。 (二)教師提醒學生除了看繪本的故事內容，也要注意觀察繪本的外觀形式。 二、發展活動 (一)教師提問：「繪本有哪些故事內容？」請學生討論並發表。 (二)教師提問：「繪本的內容和形式有哪些特點呢？」請學生討論並發表。 (三)教師提問：「比較繪本與一般故事書，可發現有哪些差異呢？」教師將學生提出的繪本觀點以「內容」和「形式」兩類書寫在黑板上，統整學生提出的繪本特點。 (四)教師說明：「繪本可以針對不同年齡、目的，創作出各種主題。」再針對外觀說明：「傳統的繪本就是一本書的樣子，書的結構包含：封面、書名頁、內頁、版權	40”	一、口語評量：能以口語描述、分析繪本的行成。 二、實作評量：能與組員共同討論，並進行報告。

頁、封底和書背(書脊)。」

(五)教師提問：「你還看過哪些外觀形式特別的繪本呢？」教師引導學生看課本中的電子書、摺頁書、立體書。

(六)教師提問：「為什麼這些書要特別設計成這種不常見的形式？」學生討論後，教師補充說明：「因為科技的發展，現在也有很多電子書。電子書還可以加入聲光效果。」

(七)請學生分組討論，列出不同形式的繪本有哪些特點？閱讀感受為何？並整理後報告。範例如下：

項目	內容	形式	價格	閱讀感受
傳統紙本	多元	書本	平價	可以翻頁，心情輕鬆等等
電子書	多元	光學螢幕	較高	會有配音、配樂，會動，比較刺激等等
立體書	較少見	加入紙雕、紙立體	較高	要小心翻閱，心情期待、驚訝等等

三、總結活動

●教師總結：「不同的繪本雖然同樣以圖畫和文字來說故事，但內容和形式卻很多元，在閱讀時，也會產生不同的心理感受與感官刺激。」

5. 圖解繪本製作

【任務五】圖解繪本製作

一、引起動機

(一)教師引導學生觀看課本中的繪本製作流程，並提問：「製作一本繪本就是編一本書，我們需要先準備、決定什麼？」學生討論並發表。

(二)教師說明：「課本中呈現的是製作繪本的基本流程，從構思故事大綱、決定繪本形式、角色與場景的設計、分鏡表繪製、繪製插圖，最後裝訂成冊。」

二、發展活動

(一)教師提問：「創作一本繪本會有哪些步驟？每個步驟有哪些要考慮的事項？」

1. 構思故事大綱。
2. 配合自己想要的主題來決定繪本的形式。
3. 設計角色與場景。
4. 構思故事情節，畫出分鏡草圖。
5. 依據分鏡表，繪製插圖。

(二)教師說明：「繪本插圖除了手繪，也可以拼貼或電繪。」

(三)教師鼓勵學生針對步驟內容提問：「對於這些步驟有什麼疑問嗎？」學生可能的提問(若無則由教師自己提

40”

●口語評量：能以口語描述、分析、聯想屬於自己的繪本。

出)：「一定要有字嗎？要規畫幾頁？什麼是分鏡草圖？背景可以留白嗎？」

(四)教師可針對問題回應或補充：

1. 不一定要有字，也有都只用圖來說故事的無字繪本。因為沒有文字，所以給讀者更大的想像空間。
2. 繪本的頁數無硬性規定，通常是以 32 頁來做規畫，這個長度很適合說一則不長也不短的故事，但也有繪本規畫 16 頁或 40 頁的。
3. 草圖將於下一任務介紹，就像畫漫畫，需要把每個畫面先用簡單草稿畫出來。
4. 可以清楚強調故事的時空，如果留白，則會給讀者想像空間；可以依照故事內容和插畫風格，來決定是否留白。
5. 教師說明：「分鏡表是拍攝電視、電影或動畫的草圖，為了方便修改，多以鉛筆繪製。繪本藉由分鏡表的設計，可以預想故事的鋪陳、畫面構圖和預留文字的位置。」分鏡表格式範例：

書名：		姓名：	
畫面			
說明	頁碼： 文字：	頁碼： 文字：	頁碼： 文字：
畫面			
說明	頁碼： 文字：	頁碼： 文字：	頁碼： 文字：

(五)教師再提問：「如果想要製作電子書，需要哪些規畫？」學生回應：「要用電腦軟體處理、需要配音、可以加動畫效果等等。」

三、總結活動

(一)教師總結：「繪本的製作步驟可以依照個人故事需求做調整，故事長度、角色、場景規畫、形式和媒材技法，都需要預先考量。」

(二)預告下次任務：「下一個任務我們將進行繪本的製作。」

6. 創作我的繪本

【任務六】創作我的繪本

120”

一、實作評量：用不同形式完成繪本創作。

一、引起動機

●教師引導學生思考繪本主題並提問：「想一想，你想要說一個什麼樣的故事？是自己的生活觀察、社會環境議題，還是自己創造的奇幻故事？」

二、發展活動

(一)繪本規畫

1. 請學生進行故事大綱的編寫，並提醒須包含角色、時間、地點、事件等要素。
2. 指導學生將繪本形式規格確定下來。例如：紙本、32頁、16開、直式、全彩。
3. 請學生就故事大綱將主要角色草圖畫下來，可以融入SDGs相關議題。

例如：

小女孩意外撿到一隻手電筒，按下按鈕後，才發現原來是縮小燈……

被縮到好小的小女孩面對什麼都大大的世界很害怕，這時遇到一隻獨角仙(小女孩跟獨角仙差不多大隻)，相處後變成好朋友，獨角仙帶著小女孩探索森林，看到好大的寶特瓶、塑膠袋……，都是人們遺留下來的垃圾，不禁想著：人們對大自然造成多大的破壞呀！

4. 教師補充說明：以上內容符合SDG15「陸域生命」，希望學生理解丟棄塑膠製品會危害自然環境及生物生存。
5. 請學生將事件發生的場景草圖畫下來，教師提示繪圖時，可參考自己之前製作的靈感紀錄本。
6. 教師提問：「故事想好了之後，如果有限定頁數，要怎麼分配畫面到頁面裡呢？」學生回應：「先畫草圖、試畫、用鉛筆畫可以修改。」
7. 教師詢問：「要使用哪種媒材和技法來表現你的故事？」
8. 教師說明繪本分鏡表可以單頁或跨頁為設計單位：「紙本的繪本在翻頁時，呈現兩頁合在一起的完整頁面，兩頁合在一起的頁面稱為跨頁。因此插畫家在構思畫面時，可以單頁或跨頁為設計單位。」教師補充跨頁中的書溝：「書本結構會在跨頁中間形成書溝，所以構圖時要注意書溝的存在，重要的事物要避開書溝。或者也可以利用書溝當作兩邊無形的界線。」
9. 學生進行分鏡表設計，教師巡視行間適時給予調整建議。

(二)型染版製作

1. 教師說明：「繪本裡的插圖可以使用各種媒材製作，例如：色鉛筆、蠟筆、水彩、剪貼、電腦繪圖。版印技法則可以讓一個圖案反覆出現。例如：固定出現的角

二、同儕互評：互相評選完成的作品。

色、背景大量出現的花鳥魚蟲。」

2. 教師指導學生觀看課本中的型染版製作流程與型染版小知識，並說明型染版的製作方式與特性是透過孔洞進行印刷的版種。

3. 教師進行製版與印刷示範，可使學生更清楚整個流程與印刷原理，減少製版時的錯誤。

(1)材料與工具：印刷紙、透明片、水性顏料、美工刀、油性簽字筆、平頭刷筆、紙膠帶、海綿、切割墊。

(2)畫稿：拿出油性簽字筆，在透明片上畫出要割下的形狀輪廓。

(3)製版：將透明片放在切割墊上，以美工刀沿著畫好的輪廓線仔細切割。

(4)印刷：將割好的型版放在印刷紙上，並以紙膠帶固定邊緣，避免移位。

(5)取海棉沾顏料，在鏤空處拍刷上色。

(6)翻開型版檢視拍刷情況，若不足可以再拍刷上色，直到完成，取下晾乾。

(三)橡皮章製作

1. 教師先行製作陰刻與陽刻橡皮章，讓學生蓋印並觀察兩者的差別。教師提問：「這兩種橡皮章印出來的圖案有什麼差別？」學生回應：「一個線條是實心的，一個是空白的；有顏色的地方一個是線條，一個是面積。」

2. 教師說明：「我們通常將印章線條為實線的稱為『陽刻』，線條留白的則稱為『陰刻』，這兩種方式各有特色，製作難度也稍有不同。橡皮章運用的是凸版的技法，跟姓名印章一樣，除了會有鏡向的表現，還有陰刻和陽刻的差別。」

3. 教師以陽刻方式示範製作步驟：

(1)材料與工具：圖畫紙、上色顏料、橡皮擦、調色盤、雕刻刀、鉛筆、水彩筆、切割墊。

(2)畫稿：先在圖畫紙上畫出想要的圖案，再用橡皮擦蓋住圖案，就能讓圖案印在橡皮擦上。

(3)切割：沿著圖案切割，把空白的地方往外切割並移除。

(4)上色：依照自己的配色為圖章配上顏色。

(四)統整裝訂

1. 教師指導學生將完成的型染版或印章應用在創作上，也可將圖掃描成圖檔，在繪圖軟體中加入文字，或者直接將文字列印出來後，貼在圖稿上。

2. 繪製封面，包含：書名、作者名。

3. 將圖稿裝訂成冊。

三、總結活動

(一)學生完成作品，布置展出並互相觀摩。

(二)教師總結：「繪本除了說故事，還能欣賞一幅一幅的插圖之美，同時讓你更深入故事情境之中。」		
教學提醒	1. 課本提供的圖片無法代表所有的插畫風格，教師可請學生帶(或去圖書館借閱)有插圖的書本，進行插畫風格的分類，以觀察更多元的插畫表現。 2. 進行速寫活動時，學生容易因為動作無法持續固定而移動，需提醒學生容許輕微移動與誤差，不用過度苛求完全不動。 3. 速寫時間長度可由教師統一決定並計時，可以減少學生因部分未完成而任意延長時間造成的紛爭。 4. 由擔任模特兒的學生自己決定動作時，請擔任繪者的同學不用指導模特兒肢體表現。教師可以提供情境給模特兒參考，例如：看書、刷牙、掃地、伸懶腰等等。 5. 看圖說故事的目的在讓學生自由聯想，敘事可以天馬行空，沒有正確與否的問題。但若有偏離善良行事，教師仍需適時予以指導。 6. 看新詩畫圖活動，教師亦可以讓學生自己家裡有或從圖書館借閱自己偏好的新詩，進行聯想創作。 7. 繪本的外在形式表現，繪本的樣式如能盡量多元，以實物展示，讓學生能實際觸碰翻閱為佳。 8. 校內若有閱讀推動教師，或與圖書館合作展示多元繪本形式，可與閱讀課一起配合，讓學生觀摩不同的繪本形式。 9. 繪本頁數的規畫在印刷實務上是以一張全開紙裁切出的最佳利用張數。例如：以16開而言，一張全開紙可以裁成16張，因此兩張全開紙可以裁32張。唯本單元重點在學生能體驗繪本的創作歷程，頁數及尺寸可視授課時間與教師課堂需求調整，除非有出版需求，否則不用受印刷實務限制。 10. 電子書的製作可以使用簡報軟體處理，或與資訊教師協同教學進行製作。 11. 一般出版的繪本有常用的尺寸，但仍鼓勵學生在形式上進行創造實驗與發想，不用限定只能用何種規格進行規畫。 12. 型染版草圖繪製需提醒學生以面積(塊面)進行設計，以免切割時，無法形成完整圖像。 13. 橡皮章圖稿設計如果以線條為主，可以指導學生將線條加粗，降低切割難度。 14. 課本中的型染版與橡皮章活動規畫，目的在融合版畫技法進行複合媒材創作，增加創作媒材的豐富性。教師可參考繪本作家李歐·李奧尼(Leo Lionni, 1910~1999)的繪本《小黑魚》。教師亦可視課堂需求、教師專長擇一製作，或自行調整為其他複合媒材的創作。例如：彩墨、拼貼加水彩。 15. 繪本內的內頁處理，繪本封面與字體設計則稍微提醒即可，讓學生自由發揮。六年級下學期有海報與字體相關課程，會更深入探索單張圖像的構圖與字體風格設計。	
網站資源	插畫 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%8F%92%E7%95%AB 繪本 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%B9%AA%E6%9C%AC 何華仁 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%BD%95%E8%8F%AF%E4%BB%81	

	林小杯 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%9E%97%E5%B0%8F%E6%9D%AF 周見信 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%91%A8%E8%A6%8B%E4%BF%A1 鄒駿昇 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%84%92%E9%A7%BF%E6%98%87 林之助 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%97%E4%B9%8B%E5%8A%A9 林煥彰 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%97%E7%85%A5%E5%BD%B0 印章 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8D%B0%E7%AB%A0
關鍵字	插畫、、繪本(圖畫書)、圖文敘事、型染版、圖章