

114年初任教師研習

點亮有感教學力

《點亮藝術力》作者/ 新北市立中和國中 孫菊君

素養導向課程思維與教學策略

- | 以終為始的黃金圈教學思維
- | 以學生為本，讓思考的歷程變得可見
- | 啟動有感學習的教學策略與案例分享

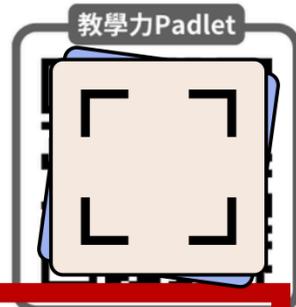

學校/科別/姓名： _____

CHALLENGE

Find someone who answers...

1 Instructions

請隨機找現場九個不同夥伴，回答以下問題，簡單記錄對方答案，並邀請對方簽名！
限時填格之後，現場邀請夥伴分享格子中的問題，連線Bingo!成功者，將獲得獎品！

1 線上，哪種類型的問題讓你頭痛？
(例如：愛講話、愛做白日夢、愛欺負同學...)

2 你遇過最大的教學挫折是什麼？
(例如：學生學習沒興趣、教學進度落後、不被學生/家長認可)

3 你設計過的課程或活動中最熱愛的單元是？
(例如：視覺藝術的第一課～蒙娜麗莎變變變)

4 你最常用的教學神器是什麼？
(例如：某個網站、App、實體教具)

5 說出一件讓你很有成就感的教學小故事！
(例如：學生突飛猛進、收到感謝)

6 你希望學生從你的課程中學到最重要的東西是什麼？
(例如：學習的樂趣、解決問題的能力、團隊合作)

7 你認為初任教師最大的挑戰是什麼？
(例如：適應環境、建立人脈、面對壓力...)

8 你感到教學熱情的時刻是什麼？
(例如：學生理解了、學生進步了、學生...)

9 你對其他初任教師最想说的一句话是什麼？
(例如：加油!、不要放棄!、你不是一個人!)

【遊戲說明】

- ① 請依序填寫「賓果九宮格」數字 1~9
- ② 請隨機找現場九個不同夥伴，回答以下問題，簡單記錄對方的答案，並邀請對方簽名！
- ③ 限時填格之後，現場邀請夥伴分享格子中的問題，連線Bingo!成功者，將獲得親簽書！

孫菊君_2024年

開啟**好奇與想像**的學習取材
連結**感受與渴望**的引導陪伴
營造**當責與互助**的團隊協作

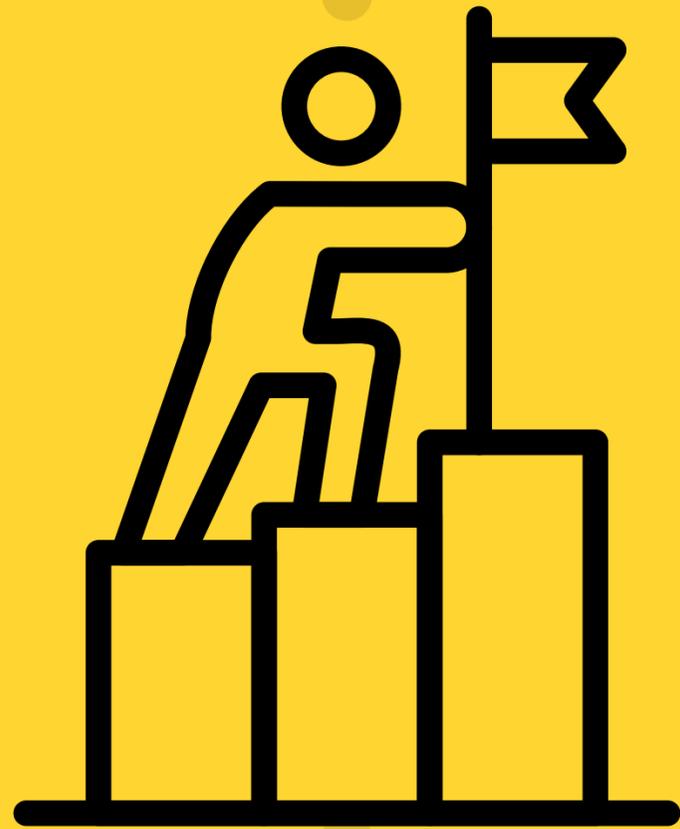
讓**思考歷程**變得可見
拆解**步驟與搭建鷹架**
發散**收斂與測試改良**
後設**思考及覺察調整**

新北市中和國中 | 孫菊君 老師

- 《點亮藝術力》作者 (天下文化出版)
- 視覺藝術學思達教學社群(T-VAS)發起人
- 第一屆 親子天下「教育創新100」得主
- 第一屆 遠見天下「未來教育100」得主
- 108年度 新北市Super教師
- 113年度 教育部藝術教育貢獻獎得主
- 2023 國際藝術教育協會InSEA 藝術教育卓越實踐獎 亞洲區個人獎得主

黃金圈

課程初心
聚焦目標

設計思考

教學策略
歷程可視

課程思維黃金圈

Golden Circle

Why

為什麼教

課綱三面九項、重大議題、SDGs ...

How

如何教

有感教學策略

What

教什麼

課本教材、數位媒材、議題轉化、
診斷工具、生活應用等課程及活動設計

課程思維黃金圈

Golden Circle

“——
|

我們的快樂雖然總來自「**做什麼**」，

但更美妙的成就感卻源於「**為什麼**」做這件事。

~ 賽門·西奈克 (Simon Sinek)

你最熱愛的一個單元

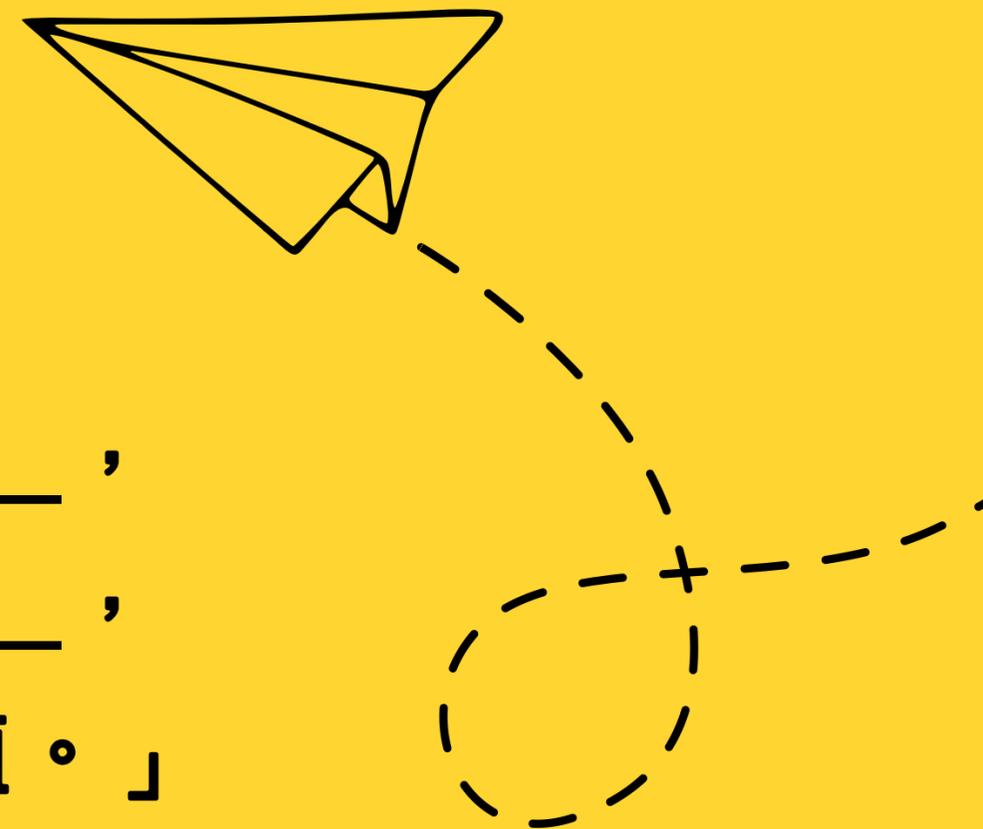

What

Why

想像你有一群最符合理想的學生，
他們積極主動、循規蹈矩，
而且有絕佳的記憶力和執行力，請填寫以下句子：

「三到五年以後，
我希望我的學生還記得_____，
他們仍然會做_____，
或者仍覺得_____是有價值。」

- 我希望我的學生還記得從欣賞《蒙娜麗莎》到加入自己的創意點子，
- 他們仍會在開始任何形式創作之前，花一點時間先研究相關藝術作品，
- 或者仍覺得以自己的特點加入團隊完成任務是有價值的。

你手上的課程，
有多少比例
能幫助學生
朝你所說的**夢想**前進？

課程思維黃金圈

Golden Circle

來一段故事短講

教學路上我是如何解決我的教學痛點？

Before 隨機性分組

以技法傳授的“個人創作”為主

課前備課

製作 PPT
& 學習單

講述PPT

輔助影片
填寫學習單

個別指導

老師一對一
手把手指導

製作作品

數節課堂的
製作時間

評分

作品收回
評選給分

After 異質性分組

以“提問引導” & “課堂討論”為主

課前
更用力備課
學思達講義
& PPT

自學素材
引導提問
任務設計

團隊協作
小組討論
引導表達
深入追問

鷹架搭建
指定進度
小組共同
核對與支援

反思調整
PK指定進度
成果被看見
反思再修改

面對未來的關鍵能力

1

**CRITICAL
THINKING**

**批判
思考**

2

COMMUNICATION

**溝通
能力**

3

COLLABORATION

**團隊
協作**

4

CREATIVITY

**創造
創新**

課程思維黃金圈

Golden Circle

課程思維黃金圈

Golden Circle

課綱三面九項、重大議題、SDGs ...

為什麼教

Why

設計思考 x 學思達 有感教學策略

如何教

How

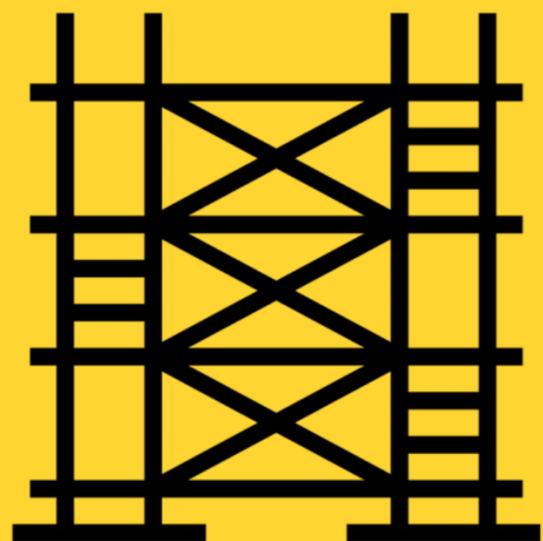
數位四學模式、多模態、PBL、遊戲化....

課本教材、數位媒材、議題轉化、
診斷工具、生活應用等課程及活動設計

教什麼

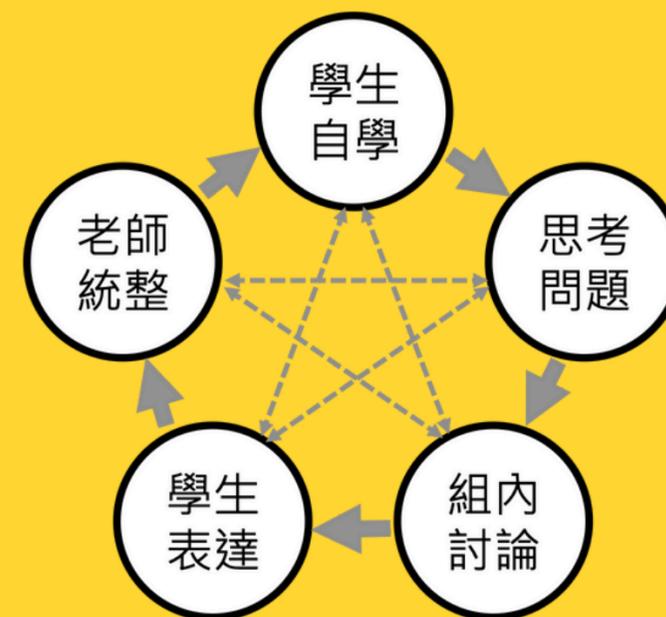
What

以學生為本，讓「思考」脈絡可見

課程鷹架拆解

+

學思達五步驟

課堂機制

上課流程

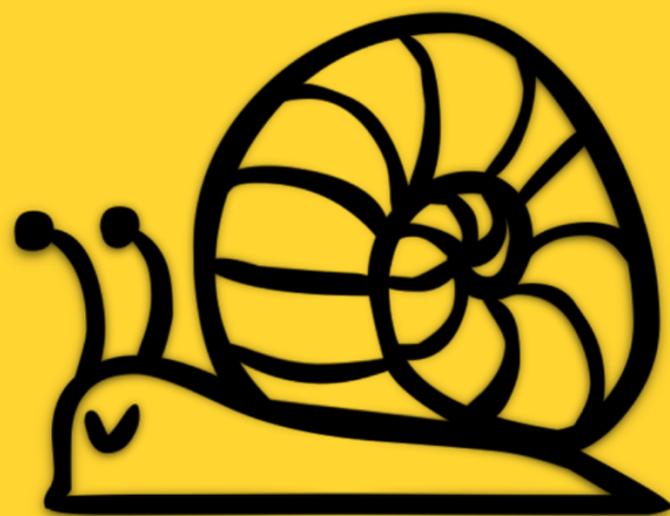
講義形式

師生對話

大聯盟選秀分組法

+

累進式海螺計分法

+

撲克牌加分法

設計良善的分組機制

即時獎勵的成就回饋

藝術職涯大聯盟

充分合作贏得最大
效益！

文藝青年
藝術家

賣座點子
策展人

超級推坑
經紀人

強力媒體
大記者

情境帶入

發想專屬於你課堂的

團隊角色

廣告設計團隊 靈魂人物

創意總監
CD

帶領討論

藝術指導AD

繪圖能力

文案指導
CW

資訊文字

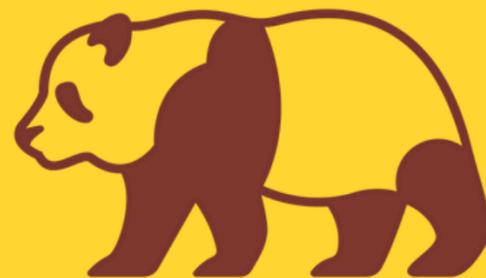
客戶總監AS

精準傳達

藝術課堂

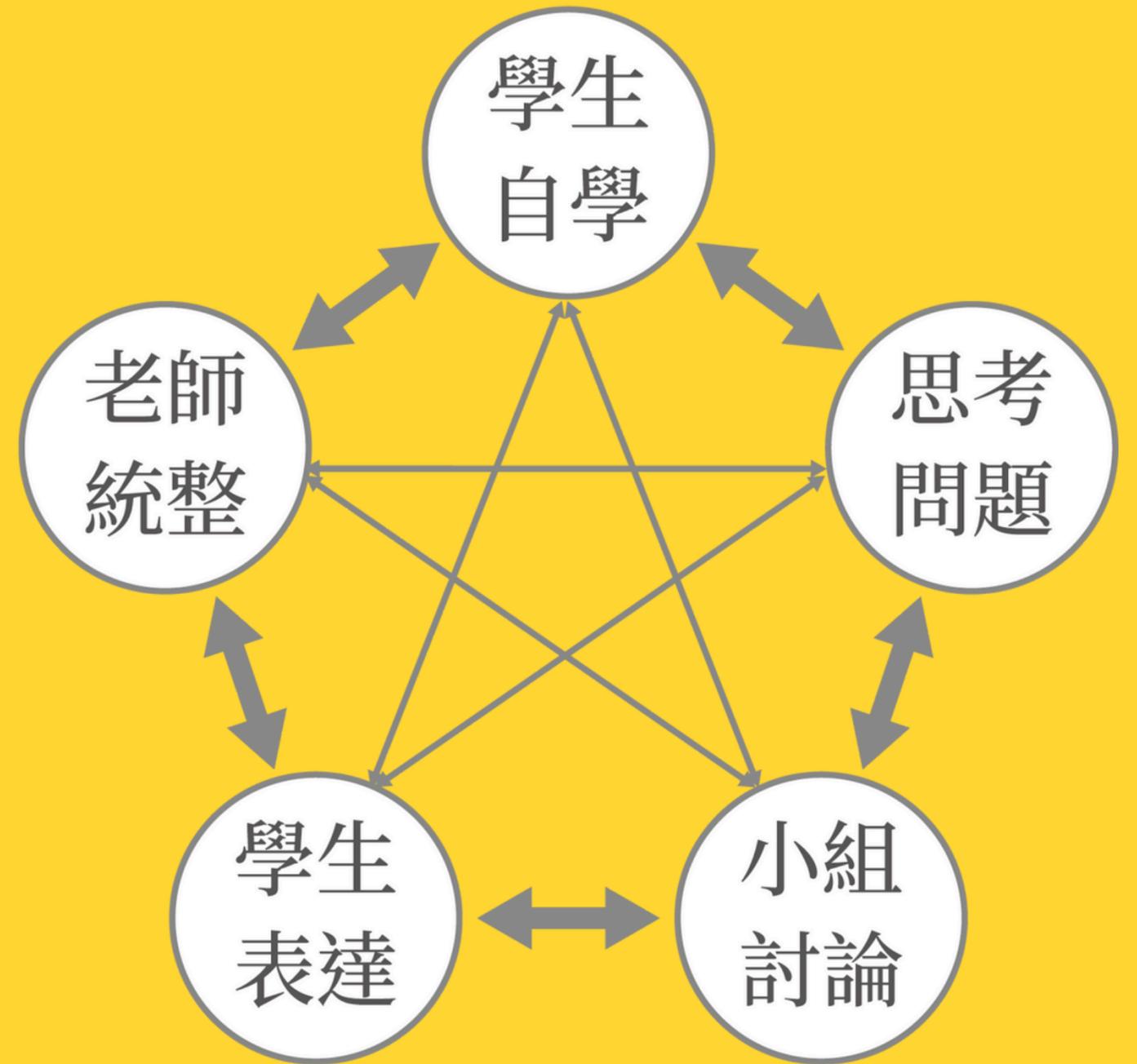
人人有事做
相互有幫忙
個個有表現
人人有貢獻

最高原則

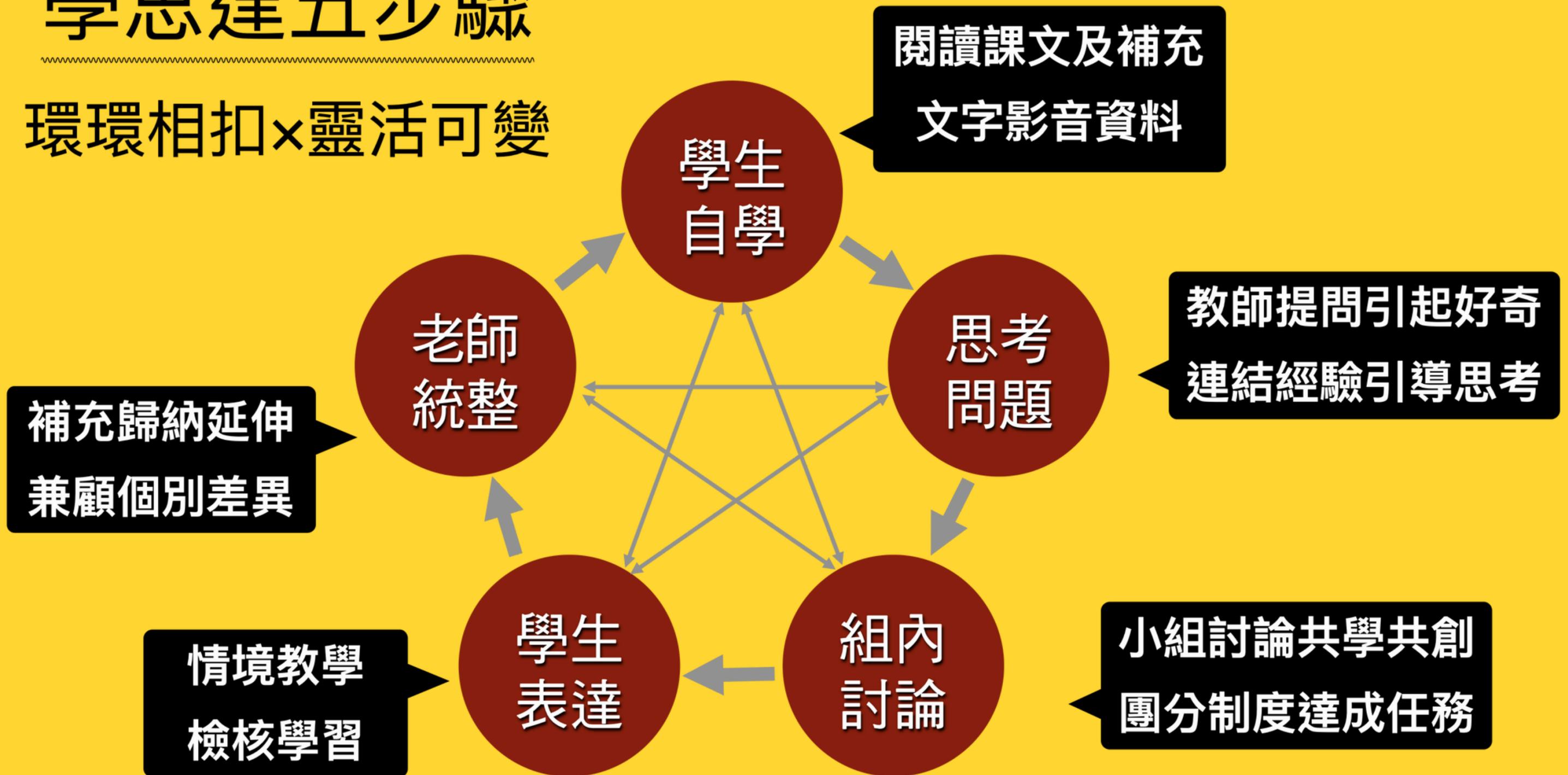
【孫老師的上課流程】

1. 自學：進教室先看影片或講義。
2. 思考：根據問題，寫下自己的答案。
3. 組內討論：小組成員一起檢查答案，把共識寫在小白板上。
4. 表達：抽籤或推派代表，發表討論後的成果。

學思達五步驟

環環相扣×靈活可變

設計思考 × 學思達教學

設計思考課程發展提問模組

內力

學思達五環教學策略

外功

Shareclass X Design thinking KIT 藝術學思達素養課程發展工具 孫菊君老師編

藝術學思達 × 設計思考

階段1	階段2	階段3	階段4	階段5
探究	解讀問題	發想	反覆測試	反覆改良
我看到一個問題，該如何處理這個問題？	關於這個問題我的發現，如何解讀我的發現？	我看到了改變的機會，我要創造什麼？	我有一個好點子，該怎麼把點子做出來？	我又試了不同作法，該怎麼做會更好？

<https://designthinkingforeducators.com/> IDEO

3 Design Thinking

設計思考提問模組

“設計流程之階段 4 | 測試 (將點子化為原型——搜集回饋)
 「設計思考」五階段，都搭配一組以學生為本位的開放性問題。以學生為第一人稱，協助在各環節進行自問自答的問題模組，可以幫助老師，更具同理心地貼近學生的角度，體察孩子學習時的狀態、痛點、突破與成就。跟著這些階段性的問題意識，對整體課程鷹架的想像，將在腦袋鮮活起來。以下是菊君在《點亮藝術力》的課程思考示例：

	階段1	階段2	階段3	階段4	階段5	
課程名稱	編號 00 孫菊君 素描鉛筆的調子					
學生視角	我要學會： 1.素描鉛筆的使用 2.用鉛筆畫出9階調子變化	我看到一個問題，該如何處理這個問題？	關於這個問題我的發現，如何解讀我的發現？	我到了改變的機會，我要面臨什麼？	我有一個好點子，該怎麼把點子做出來？	我又試了不同作法，該怎麼做會更好？
學習目標	我看到一盒素描鉛筆，它們有什麼不同？	我發現筆心軟硬不同，畫出來深淺也不同，關於這個發現，如何運用在表現素描調子？	挑戰任務是畫出9個階層的調子深淺變化，有那些方法可以表現出來？	有沒有其他的方法，也可以畫出調子變化？用三支不同鉛筆？只用一支鉛筆？	看了別組的作法和老師的示範，怎麼做會更好？	
	自由筆記發想：					

4 Let's Sharestart

學思達五環教學策略

“設計流程之階段 5 | 改良 (歷程導向——持續精進)
 根據「設計思考」五階段問題模組，所架構出來的課程，配合學思達五環運課流程變化，將可以對課堂運作流程，進行具體的沙盤推演。並根據夥伴之回饋或課堂實作狀況，繼續修改與調整，持續精進。

課程	素描鉛筆的調子				
目標	學會素描鉛筆的使用，以及用鉛筆畫出從淺到深的9階調子變化				
設計思考	階段一 探究	階段二 解讀問題	階段三 發想	階段四 反覆測試	階段五 反覆改良
以學生為本的課程思考	我看到一盒素描鉛筆，它們有什麼不同？	我發現筆心軟硬不同，畫出來深淺也不同，關於這個發現，如何運用在表現素描調子？	挑戰任務是畫出9個階層從淺到深的調子變化，有那些方法可以表現出來？	有沒有其他的方法，也可以畫出調子變化？只用三支不同鉛筆？如果我現在只有一支鉛筆？	看了別組的作法和老師的示範，怎麼做會比之前的效果更好？
節次	第一節	第一節	第一節	第一節	第一節
課程內容	觀察素描鉛筆	素描灰階效果測試	任務挑戰9階調子	更多方法	最佳方案
學思達五環					
課程操作	自學：觀察手邊的素描鉛筆與課本圖例內容	思考：測試各種效果，解讀自己的發現	個人表達：第一次挑戰任務	組內討論：互相觀察、測試，討論如何畫出最好的效果以組表揚！指定或推派代表PK賽！	依師統整：正向回饋與示範 同伴觀察與老師示範又成為自學素材，區考與表達，找到最佳方案

一組學生視角的
設計思考提問模組

學思達五環教學策略
自學-思考-小組討論
-表達-老師統整

講義示例

【講義參考示例】第一頁

視覺藝術學思達·島嶼集體記憶教學計畫 page 1 中和國中/孫菊君老師

家族代表字塗鴉秀

值得銘記的家族故事

課程目標
以代表家族精神的英文字，創造獨一無二的塗鴉字體。

課程內容
0-1 課前說明
0-2 團隊默契
1 說故事的人
2 關於塗鴉字體
3-1 塗鴉字母練習
3-2 塗鴉字體創作

0-1 關於家族代表字的課前說明
各位同學大家好，我是中和國中視覺藝術老師孫菊君，今天很榮幸來到至善國中，和各位一起「聽故事」和「說故事」。
★每個人的家族都有許多值得驕傲、歡喜、充滿成就感的事蹟，這些故事形塑家人之間的處事原則，同時引領我們成為一個有價值的人。
★藝術的重要功能就是將這樣的故事「可視化」，藉由圖像和藝術字體，傳達給其他人，也再次強化我們對家族精神的理解和信念，讓我們一起享受一節彼此互動連結～有溫度的課堂！

0-2 關於學思達課堂的課前默契
學思達指的是「自學—思考—表達」，這堂課的主角是你們每個人！彼此相互支持的團隊 (TEAM-WORKING) 是學思達課堂的重要關鍵。「家族代表字」是本次塗鴉文創團隊的工作任務，工作角色設定如下，請認領你的角色：①在空格寫下名字 ②在對話框寫下團隊成員的家族字 (英文+中文)！

需要自由
需要安穩

藝術家 artist
才藝包、多才多藝、圖像表達
發言人 speaker
開心果、帶動氣氛、善於表達

寫手 writer
文字包、幕後推手、文字表達
設計師 designer
智多星、發想點子、追求效率

偏內向
偏外向

11

【講義參考示例】第二頁

視覺藝術學思達·島嶼集體記憶教學計畫 page 2 中和國中/孫菊君老師

1 至善「說故事的人」~ Family Story

請向你的團隊分享你所採集的故事，與所選擇的英文單字及 Color (色彩) & Symbol (象徵物件) 之原因 (請依據以下語句)，並聆聽夥伴們的故事，圈選你的印象指數！(請在圖圈中塗黑)

• 我所選擇代表家族精神的英文單字是 _____，Color 是 _____ 色，Symbol 象徵物件是：_____，故事主角是：_____，從前從前_____。

(1) no. / name:	★故事主角:	感動指數: ① ② ③ ④ ⑤
		戲劇張力: ① ② ③ ④ ⑤
(2) no. / name:	★故事主角:	感動指數: ① ② ③ ④ ⑤
		戲劇張力: ① ② ③ ④ ⑤
(3) no. / name:	★故事主角:	感動指數: ① ② ③ ④ ⑤
		戲劇張力: ① ② ③ ④ ⑤

2 關於塗鴉風格字體 ~ Graffiti Style Font

★「塗鴉」Graffiti，指個人或群體在公共牆面上的書寫，可以是文字也可以是圖畫。
★1970年美國紐約布魯克斯區一群長期受歧視的黑人青少年，在公共或私有設施的牆面上，以噴漆項上具有諷刺意味的文字和漫畫，來宣洩心中的不滿以及對未來社會的憧憬。漸漸地隨著藝術元素滲透其中，塗鴉的性質不再只是反權威的表現，八〇年代後，開始有一群藝術家以此為生，發展出具創意與個人風格的「塗鴉藝術」。
★近來許多城市將塗鴉藝術合法置入，成為城市獨特景觀與熱門觀光景點。街頭塗鴉作品湧現創意與巧思，成為訴求精神理念的公共藝術形態。
★塗鴉風格字體可變形，字母可重疊，再加上立體或陰影，十分吸引觀者的視覺注意，廣泛運用於大型廣告標語與文字標題。
(以上改編自翰林版八下視覺單元「流行生活俗世情」)

Q1. 瀏覽上述對於塗鴉藝術與字體的介紹，你認為塗鴉藝術在今日受大眾歡迎的原因是？

Q2. 思考一下，塗鴉風格字體可以應用的範圍，除了大型廣告看板，還有哪些？

12

【講義參考示例】第三頁

視覺藝術學思達·島嶼集體記憶教學計畫 page 3 中和國中/孫菊君老師

3-1 嘗試各種塗鴉風格字體 Let's try to draw!

請參考不同風格的塗鴉字體，選擇你的家族代表英文字中的一個字母，在下面框框中自由練習。

參考圖片出自 <https://www.pinterest.com>

13

【講義參考示例】第四頁

視覺藝術學思達·島嶼集體記憶教學計畫 page 4 中和國中/孫菊君老師

3-2 創作你的塗鴉風格字體 Show off yourself!

練習之後，找到你最喜歡的塗鴉風格，將 Symbol 象徵代表物件的簡單圖像融入字體，展現你獨一無二的家族代表字塗鴉字體創作！

【鉛筆練習一】
① 請團隊夥伴給予意見並簽名：
② 我的調整方向：

【鉛筆練習二】
① 請團隊夥伴給予意見並簽名：
② 我的調整方向：

【正式完稿】 請在下方牆面使用簽字筆、彩色筆或色鉛筆，模擬塗鴉字體的完稿創作～

14

12 講義示例 p1

13 講義示例 p2

14 講義示例 p3

15 講義示例 p4

設計感版面形式

課程目標與架構

以代表家族精神的英文字，創造獨一無二的塗鴉字體。

0-1 課前說明

0-2 團隊默契

1 說故事的人

2 關於塗鴉字體

3-1 塗鴉字母練習

3-2 塗鴉字體創作

課程目標

以代表家族精神的英文字，創造獨一無二的塗鴉字體。

課程內容

- 0-1 課前說明
- 0-2 團隊默契
- 1 說故事的人
- 2 關於塗鴉字體
- 3-1 塗鴉字母練習
- 3-2 塗鴉字體創作

家族代表字塗鴉秀

值得銘記的家族故事

“

0-1 關於家族代表字的課前說明

各位同學大家好，我是中和國中視覺藝術老師孫菊君，今天很榮幸來到至善國中，和各位一起「聽故事」和「說故事」。

★每個人的家族都有許多值得驕傲、歡喜、充滿成就感的事蹟，這些故事形塑家人之間的處事原則，同時引領我們成為一個有價值的人。

★藝術的重要功能就是將這樣的故事「可視化」，藉由圖像和藝術字體，傳達給其他人，也再次強化我們對家族精神的理解和信念，讓我們一起享受一節彼此互動連結~有溫度的課堂！

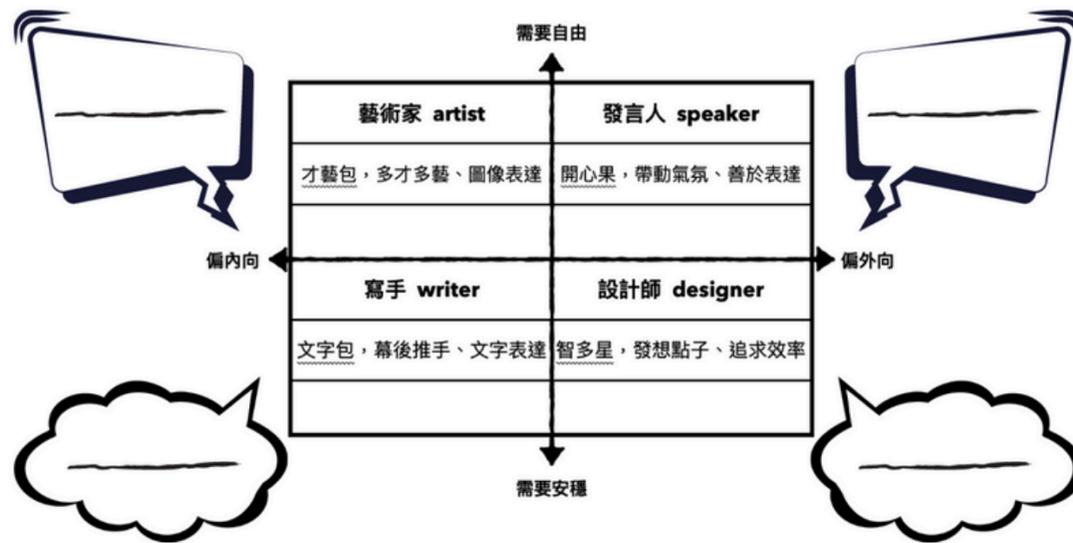

0-2 關於學思達課堂的課前點

學思達指的是「自學—思考—表達」

(TEAM-WORKING) 是學思達課堂的重要關鍵。「家族代表字」是本次塗鴉文創團隊的工作任務，工作角色設定如下，請認領你的角色：①在空格寫下名字 ②在對話框寫下團隊成員的家族字 (英文+中文)！

連結師生/生生

1 至善「說故事的人」~ Family Story

請向你的團隊分享你所採集的故事，與所選擇的英文單字及 Color (色彩) & Symbol (象徵物件) 之原因 (請依據以下語句)，並聆聽夥伴們的故事，圈選你的印象指數！(請在圈圈中塗黑)

• 我所選擇代表家族精神的英文單字是_____，Color 是_____色，Symbol 象徵物件是：_____，故事主角是：_____，從前從前.....。

(1) no. / name: ★故事主角: 感動指數: ① ② ③ ④ ⑤
戲劇張力: ① ② ③ ④ ⑤

(2) no. / name: ★故事主角: 感動指數: ① ② ③ ④ ⑤
戲劇張力: ① ② ③ ④ ⑤

(3) no. / name: ★故事主角: 感動指數: ① ② ③ ④ ⑤
戲劇張力: ① ② ③ ④ ⑤

2 關於塗鴉風格字體 ~ Graffiti Style Font

★「塗鴉」Graffiti，指個人或群體在公共牆面上的書寫，可以是文字也可以是圖畫。

★1970年美國紐約布朗克斯區一群長期受歧視的黑人青少年，在公共或私有設施的牆面上，以噴漆噴上具有諷刺意味的文字和漫

讓答案自己長出來 INPUT → OUTPUT

★塗鴉風格字體可變形，字母可重疊，再加上立體或陰影，十分吸引觀者的視覺注意，廣泛運用於大型廣告標語與文字標題。
(以上改編自翰林版八下視覺單元「流行生活俗世繪」)

Q1. 瀏覽上述對於塗鴉藝術與字體的介紹，你認為塗鴉藝術在今日受大眾歡迎的原因是？

Q2. 思考一下，塗鴉風格字體可以應用的範圍，除了大型廣告看板，還有哪些？

設計思考的概念

① 探究

看見這些塗鴉風格，我要如何選擇適合自己的？

② 解讀問題

這種風格好像比較適合我的英文字...

③ 發想

對字母小試身手之後，我喜歡這個，我想要完整試試看整個字的組合

④ 反覆測試

試試看第一版，請夥伴給一些意見，我要如何調整？

⑤ 反覆改良

再試試看第二版，我該怎樣讓整體更好？讓我多試幾次吧~

3-1 嘗試各種塗鴉風格字體 Let's try to draw !

請參考不同風格的塗鴉字體，選擇你的家族代表英文字中的一個字母，在下面框框中自由練習。

探究與解讀

發想 小試身手

參考圖片出自<https://www.pinterest.com/>

3-2 創作你的塗鴉風格字體 Show off yourself !

練習之後，找到你最喜歡的塗鴉風格，將 Symbol 象徵代表物件的簡筆圖像融入字體，展現你獨一無二的家族代表字塗鴉字體創作！

【鉛筆練習一】

① 請團隊夥伴給予意見並簽名：
很流暢但P看不出來

② 我的調整方向：
P 還是圓潤一點
太陽有尖角時，也許可以

【鉛筆練習二】

① 請團隊夥伴給予意見並簽名：換下象徵

② 我的調整方向：

【正式完稿】請在下方牆面使用簽字筆、彩色筆或色鉛筆，模擬塗鴉字體的完稿創作~

反覆測試與改良
創作正式作品前的
原型prototype階段

主持引導推坑功力

正向思維

真心誠意

刻意練習

給予舞台，肯定每一個孩子的價值
課堂的轉變：成敗論英雄 → 人人有功練
怎麼做？老師搭鷹架，團隊一起走

People don't care how much you know,
until they know how much you care.

人們根本不在乎你到底知道多少，
直到他們知道，你到底有多在乎。

