

教育部跨領域美感教育卓越領航計畫

合作學校創課方案(4.2 版)

114 學年度 第 1 學期

學校全銜	臺北市立復興高級中學
申請類別	☐ 標竿學校 ☒ 種子學校
創課方案名稱	《字鑰美學—小王子跨域音樂會》創課方案
團隊成員	藝術類教師： ■視覺藝術/美術：<u>吳詠潔老師、簡俊成主任</u> ■音樂：<u>張之又老師</u> ■表演藝術：<u>鄭國揚老師</u> 非藝術類教師：<u>李雅雲老師</u> 其他人員：<u>朱晶明老師、林翊淳老師</u> 總人數：7 人
實施對象	☐國小：<u> </u>年級 ☐國中：<u> </u>年級 ■高中：<u>美術班 1-3</u> 年級 參與班級數：<u>藝才班 3</u> 參與總人數：<u>70 人</u>
課程屬性 (可複選)	■必修課程 ■選修課程 ☐校本課程 ☐雙語課程 ☐其他：<u> </u>
創課方案來源	■創新課程（為全新自創之跨領域方案） ☐精進課程（延續之前跨領域方案內容，但加以聚斂優化） ☐延伸課程（依據之前跨領域方案走向，但延伸擴充之） ☐其他：<u>如改編自其他美感教育計畫方案</u>
學生先備能力	1. 技術面 iPad/Procreate 高階操作需能精準控筆與分層，以利 AI 進行圖層分離運算。 2. 感官面抽象概念具象化聽完一段音樂後，能畫出符合該旋律脈動的「抽象草圖」。 3. 情感面 SEL 自我覺察與共情能力需能同理《小王子》角色的內在矛盾，而非僅看表面情節。 4. 認知面跨語境轉譯 (Transcoding) 能在文字、聲音、圖像三種不同的媒介中，提取出不變的核心價值（關鍵字）。
跨領域美感課程架構圖	本學期教學重點為「動畫繪製完稿」與「聲影適切結合」。課程由前期已完成的分鏡草稿出發，上半段全力推進動畫實作完稿，包含補幀、光影繪製；下半段則聚焦於「音樂與影像的整合」，訓練學生依據樂曲與情感表現進行動畫剪輯調校，使最終動畫作品能完美配合現場交響樂演出。

	1. 高階動畫實務完稿：銜接前期繪製基礎，指導學生運用 Procreate / 動畫軟體完成關鍵幀補幀、動態流暢度微調及特效繪製，於本學期完整輸出動態動畫成品。 2. 聲影適切對位與剪輯：引導學生依據音樂節奏、音色與樂曲情感起伏，將完成的動畫進行時間軸精準對位與影音合成。 3. 文學意象視覺轉譯：深化《小王子》西洋經典文本的角色與場景美學，提升畫面的情感張力與光影氛圍。 4. 劇場展演沉浸體驗：透過劇場投影模擬與發表，讓學生評估視覺動畫於現場音樂會中的呈現效果與契合度。		
課程發展理念	《字鑰美學—小王子跨域音樂會》創課方案不僅是一場演出，更是一場關於跨域藝術的探索與實驗。當文字化為影像，影像交織音樂，這三種藝術形式將如何相互碰撞、激盪，讓觀眾感受前所未有的沉浸式體驗？這正是我們透過這次的跨領域課程，邀請學生共同思考與探索的核心課題。 （一）《小王子》作為全球經典文學作品，其寓意深遠、意象豐富，適合透過多元藝術形式重新詮釋。本計畫以交響樂、動畫影像與舞台設計為核心，透過跨領域整合，創造全新的文學體驗，並提升學生的創作與實踐能力。 （二）《小王子跨域音樂會》結合交響樂、動畫與舞台設計，透過跨領域藝術呈現經典文學，並融合東西方文化視覺元素，為觀眾帶來全新的藝術體驗。本計畫不僅能深化學生的創作與實務經驗，也能讓大眾透過視覺與音樂重新認識《小王子》的世界。		
跨領域美感素養	※請參閱跨領域美感課程模組核心內涵 4.2 版，勾選課程對應之跨領域美感素養(可複選)，並依課程設計相關程度排序。		
	跨領域美感素養	勾選欄	排序欄 (1 為相關程度最高，以此類推)
	1.美學思辨與覺察省思	☒	5
	2.符號識讀與脈絡應用	☒	2
	3.藝術參與及社會行動	☐	
	4.設計思考與創意發想	☒	3
	5.數位媒體與網絡掌握	☒	4
	6.文化跨域與多元詮釋	☒	1
	7.藝術探究與生活實踐	☒	6
	8.其他：(請自行填寫)	☐	
跨領域課程類型	※請參閱跨領域美感課程模組核心內涵 4.2 版，勾選課程對應之跨領域課程類型(可複選)，並依課程設計相關程度排序。		

	跨領域課程類型	勾選欄	排序欄 (1 為相關程度最高，以此類推)
	1. 活化型課程	☒	2
	2. 議題式課程	☒	1
	3. 窗外式課程	☐	
	4. 交集性課程	☒	3
	5. 學校本位課程	☐	
	6. 混成式課程	☒	4
	7.其他：(請自行填寫)	☐	
跨領域內涵	☒藝術科目：美術、音樂、戲劇 ☒非藝術科目：國文、生命教育 ☒融入之議題： SDGs 議題 SDGs4 優質教育 (Quality Education) SDGs3 良好健康與福祉 (Good Health and Well-being) SDGs10 減少不平等 (Reduced Inequalities) SDGs12 責任消費與生產 (Responsible Consumption and Production) SDGs16 和平與正義 (Peace, Justice and Strong Institutions) 五大 SEL 核心能力 自我覺察 (Self-Awareness) 自我管理 (Self-Management) 社交覺察 (Social Awareness) 人際關係技巧 (Relationship Skills) 負責任的決策 (Responsible Decision-Making) ☐其他：_____		
美感元素 與美感形式	美感元素 ☒視覺藝術：☐點 ☐線 ☐面 ☒空間 ☒構圖 ☒質感 ☒色彩(含色相、明度與彩度) ☒音樂：☒節奏 ☒曲調 ☒音色 ☒力度 ☐織度 ☐曲式 ☐表演藝術：☐聲音 ☐身體 ☐情感 ☐時間 ☒空間 ☐勁力 ☐即興 ☐動作 ☐主題 美感形式 ☒均衡 ☒和諧 ☒對比 ☒漸層 ☐比例 ☒韻律 ☐變奏 ☒反覆 ☒秩序 ☒統一 ☐單純 ☐虛實 ☐特異		
本期發展重點 (其他議題請參照 課程模組 4.2 核心 內涵)	☒聯合國永續發展目標 (SDGs)： ☐A.消除貧窮 ☐B.終結飢餓 ☒C.健康與福祉 ☒D.優質教育 ☐E.性別平等 ☐F.淨水與衛生 ☐G.可負擔的永續能源 ☐H.就業與經濟成長 ☐I.永續工業與基礎建設 ☒J.消彌不平等 ☐K.永續城鄉 ☒L.責任消費與生產 ☐M.氣候行動 ☐N.永續海洋與保育 ☐O.陸域生態 ☒P.制度的正義與和平 ☐Q.永續發展夥伴關係		

■社會情緒學習（SEL）： ■甲. 自我覺察 ■乙. 自主管理 ■丙.社會覺察 ■丁.人際技巧 ■戊.負責任的決定 ■其他議題： 108 課綱十九項議題 A3. 環境、A4. 海洋、A6. 生命、A13. 國際教育、A14. 閱讀素養、A17. 多元文化 □無		
學習活動設計		
(依實際課程之主題數、課程目標與單元數逐一增列撰寫)		
學習活動內容與流程	跨領域美感素養點(依前述本期(依前述跨領域美感素養表格代碼 1-8 填寫)	本期發展重點(依前述本期發展重點表格SDGs 代碼 A-Q /SEL 代碼甲-戊填寫)
主題單元一：高階動畫實作與完稿	2/4/5	D/乙
第 1 節 動畫進階繪製與中間補幀		
1. 繪製進度檢視與指導：檢視前期關鍵幀（Keyframe）完成度。		
2. 中間補幀（In-between）實務：示範 Procreate 動畫協助功能，指導學生微調角色動作（如小王子斗篷飄動、玫瑰花瓣晃動），提升流暢度。		
3. 業師協同技術指導：動畫業師針對學生繪製瓶頸提供線條與動態修正建議。		
第 2 節 浪漫氛圍與粒子特效繪製	1/4/6	D/丙、乙
1. 光影與色彩渲染：引導學生針對《小王子》奇想浪漫風格，進行動態光影與色彩層次繪製。		
2. 粒子特效繪製：繪製風吹、沙塵、星空閃爍等動態粒子特效，強化畫面的故事張力。		
3. 圖層管理與細節修飾：分層處理角色、前景與背景，維護檔案結構。		
第 3 節 動畫渲染輸出與品質總檢	4/5/6	D/乙、戊

1. 動畫品質自我檢核：確認幀率、解析度與動態流暢度。 2. 格式渲染與輸出：指導學生將 Procreate 動畫正式輸出為高畫質 MOV 檔。 3. 動畫成果階段發表：展示學生獨立完成之完整無聲動畫片段。		
主題單元二：聲音與影像適切結合		
第 4 節 樂曲結構分析與對位規劃 1. 音樂片段聆聽與解析：聽賞樂曲（如霍斯特《行星組曲》或拉威爾《44 次日落》），分析樂曲拍子、強弱音與情感起伏。 2. 聲影轉譯規劃：將樂曲波形圖與動畫時間軸比對，規劃動畫動態節奏應如何回應音樂（如樂曲強音對應畫面爆發或切換）。 3. 標記時間點：於剪輯軟體中標註音樂重點拍點。	1/2/6	C、D/甲、丙
第 5 節 聲影同步合成 1. 影音匯入與時間軸微調：將第 3 節輸出的完整動畫匯入剪輯軟體，與音樂進行精準同步。 2. 動作節奏（Timing）調校：配合音樂漸強/漸弱，運用變速、轉場或疊影技術調整畫面張力。 3. 劇場效果模擬：大螢幕投影比例測試，確保影音適切結合。	2/4/5	D/乙、戊
第 6 節 作品發表與劇場模擬總評 1. 影音成品總播放：播放學生最終完成之精緻影音同步動畫作品。 2. 創作分享與省思：學生分享「動畫細節處理」及「如何讓視覺動態精準回應樂曲情感」。 3. 教師與業師聯合評量：針對「動畫完稿品質」、「聲影結合契合度」及「展演適用性」提供總結回饋，優化後續音樂會公演視覺。	2/4/5	D、J/ 丙、丁、戊

三、教學資源需求 • 硬體：平板電腦（iPad 尤佳）、投影設備、藍牙音響。 • 軟體/平台：Procreate、生成式 AI 平台帳號。 • 場地：美術教室或設有大桌面的多功能教室。		
評量方式(請參見跨領域美感課程模組核心內涵 4.2 版，並詳述之)： 本方案採取多元評量機制，結合形成性評量與總結性評量，涵蓋「技術實力」、「聲影轉譯」、「跨域表達」與「學習態度（SEL）」四大構面： 1. 過程性與形成性評量（60%） (1) 動畫技術與細節完稿（30%）：評估學生於 iPad（Procreate）繪製過程中，圖層管理的規範性、關鍵幀（Keyframe）與中間補幀（In-between）的動態流暢度，以及動態光影與粒子特效（風吹、星空等）的表現品質。 (2) 聲影對位與時間軸掌控（20%）：評估學生對樂曲（如《行星組曲》或《44 次日落》）節奏、情緒強弱起伏的解讀能力，以及在剪輯軟體中將動畫時間點與音樂精準對位的技術掌握度。 (3) 學習態度與團隊合作 / SEL（10%）：評估學生在面對動態補幀瓶頸時的自主管理（SEL 乙）能力，以及在同儕觀摩與業師協同指導時的溝通與人際互動（SEL 丁、戊）。 2. 總結性評量（40%） (1) 影音同步動畫成品（25%）：評估第 3 節輸出的無聲動畫品質，以及第 6 節最終完成之影音同步動畫短片，重點在於「畫面美感流暢度」與「聲音和影像的適切結合度（以聲帶影、以影顯聲）」。 (2) 創作口頭分享與跨域思辨（15%）：評估學生於第 6 節發表時，能否清楚闡述其《小王子》文本意象轉譯思維、動畫細節處理過程，以及視覺如何回應音樂情感的跨域對話能力。		
教學省思	1. 高階動畫實作與數位工具應用的轉化：本學期將焦點放在動畫完稿，學生透過 iPad/Procreate 繪製中間補幀與粒子特效，表現出高度的創作熱情。業師與藝術團隊的協同指導，有效降低了學生在張數（FPS）控制與圖層管理上的技術門檻，讓學生能將心力聚焦於《小王子》奇想浪漫風格的情節描繪與氛圍塑造。 2. 聲影對位的跨域感知激發：在「聲音與影像適切結合」的單元中，發現學生最初習慣以單純的「故事背景」看待音樂。經由聽覺分析與對位標記引導後，學生開始懂得運用音樂的漸強、漸弱與爆發點來調整動畫的運鏡速度與畫面張力，成功建立「聽覺轉化為視覺」的跨域感知能力。 3. 情感連結與社會情緒學習（SEL）的深化：結合《小王子》文本的生命議題，學生在創作過程中展現了深刻的自我覺察（SEL 甲）與共情能力。在動態補幀的高強度	

	實作中，學生學習自主調整時間與面對技術瓶頸（SEL 乙），並於同儕互評中展現良好的溝通與回饋溝通（SEL 丁、戊）。 4. 未來優化與展演延伸建議：雖然多數學生已完成作品，但於「大螢幕投影模擬」時，部分畫面的色調與明暗度在劇場燈光下仍需進行色偏校正。未來於現場音樂會公演前，可增加「劇場實際場勘與投影實測」節次，進一步確保視覺影像在實際舞台演出時的最佳沉浸效果。
學生/家長回饋	學生專訪與創作回饋： Q1: 你是如何透過動畫，重新詮釋這些大家耳熟能詳的視覺符號？在理解了管樂曲式後，你的繪畫風格或創作思維產生了什麼樣的變化？ A1. 在收到這個合作邀請的時候我馬上就去重看了一次小王子的動畫片，觀察到了很多小時候看不懂的地方，我把我認為感觸很深刻的地方，用自己喜歡的作畫方式，讓他們在我手裡重新動起來！比如，當小王子想他的玫瑰坐在夜晚的沙漠望著星空的部分那種愧疚、想念、想要回頭的情緒，對我而言很有共鳴。不只是對人、對事物，也都會有那種雖然懷念但回不去的感覺。所以我特地強調了小王子看星空的畫面，在他眼中加了一朵玫瑰。至於我喜歡的動畫方式，是在場景中，做了很多材質、排線的效果，人物則會用比較可愛簡單的造型，拉近與觀者的距離！ A2. 在聽完管樂曲後，我會先在腦中構思大概的分鏡以及裡面活動的細節。例如：星星，在聽樂曲的時候，會思考如何創作才能讓星星擺動、放大。擺動的部分最後做一些左右晃動、抖動的視覺呈現！放大的話，會先慢慢縮小成一個小黑點，再慢慢放大；畫面呈現就是從很小顆的星星慢慢變成一顆大星星這樣子。與其說是改變風格，我覺得是在色彩方面有比較大幅度的改變！最後一段是收尾的環節。在小王子結束旅行時，我想有回顧整個故事的感覺，所以把很多不同的情感都濃縮在背景的用色，有深、有淺。而顏色的由深至淺就是代表著閃爍，像星星一樣閃耀，這是我以往沒有嘗試過的作畫方式，我覺得很新奇。 Q2: 在你創作的過程中，有什麼特別深刻的事情值得跟我們分享？遇到最大的挑戰是什麼？

	A1:在創作的過程中,我印象最深刻的一段文字是「閃耀著月光的圓環在移動」。一開始,我對這段文字敘述的理解是太陽的升起與落下,但在跟動畫老師討論內容的過程中,發現可能不是在描述太陽。最後我們詢問了教導國文的班導師,老師教我們整段一起閱讀,並配合上下文去聯想,因此推出了「閃耀著的圓環」可能是指文中出現的蛇盤成一圈的樣子,而金色的鱗片盤成一圈後閃耀著如月光般耀眼的光澤,這樣的文字敘述,真的是讓我覺得很深刻。後續我在畫那部分的分鏡時,發現這樣的詮釋跟上下段的分鏡就可以很完美的融為一體,呈現一段完整的動畫。 A2:在小王子動畫繪製的時間,剛好是跟我們的畢業畫展同步進行,所以其實是少了很多能專心投入繪製動畫的時間,而同時要繳交畢業美展作品的進度,也花費了我們大多數的時間與心力。因此如何有效的分配兩者的時間是當時最大的挑戰!在動畫的進度上,其實是不斷地被追趕,常常就是自己已經累到沒辦法再做了,但仍然還有一大堆進度還沒完成。人在床上躺著,卻往往焦慮到無法入睡。不過,經過一天時間慢慢地累積小小的進度,最後還是有順利的趕上。做出的成品不能說是特別厲害,但已經很滿意自己努力做出來的動畫成果,心裡有種我又達成了一個新作品的成就感,十分感動。
影像紀錄	高階動畫實作與完稿影像紀錄 1

高階動畫實作與完稿影像紀錄 2

高階動畫實作與完稿影像紀錄 3

聲音與影像適切結合 1

聲音與影像適切結合 2

聲音與影像適切結合 3

**其他對於
本計畫之建議**

1. 本計畫整體執行順利,但仍有以下幾點值得未來持續精進:

(1) 動畫與現場交響樂同步仍需建立更完整機制

現場交響樂演奏會因指揮、樂團速度及現場狀況產生自然變化,因此動畫時間軸仍需預留更多彈性。建議未來導入 Timecode、MIDI 或 QLab 等同步控制系統,提高劇場演出同步精準度。

(2) 動畫製作期程可再提前規劃

動畫製作工作量龐大,包含角色設計、背景繪製、補間動畫、特效及後製合成,學生需兼顧課程及創作,建議未來可於暑假安排集中創作工作坊,提高製作效率。

	(3)增加劇場實務體驗 未來希望可增加學生進入專業劇場實地觀摩之機會,讓學生提前了解投影、燈光、舞台機械及舞監流程,使設計更貼近劇場需求。 (4)建立完整著作權教建議排入課程主題 建立學生對於創作授權制度的基本觀念,說明動畫、舞台設計、影像及音樂使用權利義務,培養學生智慧財產權觀念。 (5)持續發展校本特色課程 本計畫所建立之教材、動畫製作流程及跨域合作模式,可延伸至藝術才能班課程(本校美術班與音樂班)、校本特色課程及跨校交流活動,形成可持續發展之藝術教育特色。
--	--