

語文Maker繪視界一 「圓夢繪本」創作的12堂課

吳宜蓉

臺北市立中崙高級中學國中部老師

中學生也能圓一個創作出版的夢！

有人說孩子是天生的藝術家，他們的創意無所不在，他們用想像力來認識這個世界，但創作並非天馬行空，須適時的引導、激發潛能，才能讓不同質性與個性的孩子展現不同的天賦與精彩。

一、語文小創客

圖1 105年度學生圓夢繪本成果

臺北市立中崙高中國中部自104學年度起加入國立公共資訊圖書館（以下簡稱國資圖）「圓夢繪本出版典藏計畫」，我們每個學年透過12堂繪本創作課程，引導學生們在語文課裡「無中生有」—反覆思考、創造、策劃與實踐，我們也用繪本來跟學生說這個世界重要的事情，藉繪本故事切入他們的生活，期待這些元素能裂變成學生自己的創作，讓學生把自己的觀點、眼界及對這世界的理解、探索，透過形塑繪本裡的角色，將這些感知藉由情節表徵。

日報精選 | 中國時報 | 工商時報 | 旺報

中崙小作家創作繪本 納入國資圖典藏

2017年01月06日 04:10 選讀 / 台北報導 A A A

點閱 **260** 4/10 | 我要評比 ★★★★★

分享至Facebook 分享至Twitter 分享至Weibo

繪本創作不再是作家的專利！台北市中崙高中104學年度起加入國家資訊公共圖書館「圓夢繪本」典藏計畫，國中、高中部學生共創作出30本繪本，不但在校內圖書館有繪本專區展示，也由國資圖製成電子書正式典藏。其中，國中學生的繪本主題習慣從自己的生活經驗出發，高中學生則多與國際議題接軌。

國中、高中部此次透過老師設計不同課程，分別引導學生創作繪本。高中部國文老師阮其業以及美術老師徐筱雯延請國際教育課程，鼓勵學生將他們關心的抽象國際議題，具象轉化成繪本形式，同時更能培養學生的創造力；國中部老師吳宜蓉則利用語文課，帶學生逐步發想故事。

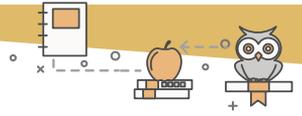
中崙高中校長孫明峯表示，30本學生親手創作的繪本已在去年底由國資圖製成電子書、數位典藏於「圓夢繪本資料庫」，全國讀者都可以在網路上免費閱讀。校方近日同時也在學校圖書館展現校內特色課程、國際教育實驗班的教學成果。

(中國時報)

關鍵字：國中、老師

中崙高中的圓夢繪本創作課程迄今已邁入第五個學年度，累計二百多位國七學生參與創作，產出近百份繪本故事文本與底稿，這些創作內容生動豐富、故事繪圖精彩逗趣，每學年約有10-15份經國資圖審核通過後，加入其「圓夢繪本典藏計畫」正式出版典藏，除了實體出版外，為方便全國民眾免費線上閱讀，國資圖亦將其製成繪本電子書，永久數位典藏於

圖2 學生繪本典藏獲媒體報導

「圓夢繪本資料庫」。學生除了在繪本創作的課程中，探索、感知生活周遭的事物外，亦藉團隊創作的合作歷程，淬煉、深化自己的語文能力，另外每位參與出版的學生皆能榮獲國資圖頒發「國立公共資訊圖書館繪本典藏證書」，成為名符其實的繪本作家，此不僅擴大學生創作的效益，也讓更多的人藉由這些繪本創作理解中學生所感知的「視界」。

二、語文課裡的「無中生有」

繪本故事的敘事通常是去脈絡化僅聚焦於主角本身，其隱含的議題藉由故事的情節表徵，讀者亦藉閱讀主角的歷程同理主角進而補足議題的內涵，所以我們希望學生創作繪本之前，能藉由閱讀繪本瞭解繪本敘事的節奏，進而去經營一個故事、安排一個故事、學習設定主題、形塑角色。

我們在這12堂課裡，帶領學生從繪本文本出發，從閱讀到議題探討，從創作的基本概念到繪本實作，主要的設計主軸分為「繪本閱讀」與「繪本創作」兩個部分，其課程內涵包括繪本類型的認識、繪本欣賞、學習創發故事與安排情節以及故事繪圖分鏡等，一方面藉由繪本「閱讀」引導學生多向度地接觸生活議題，探討國際間的文化差異，另一方面再搭配學生們的創作，引導其針對自己有興趣的國際文化、全球議題或生活各個面向等深入探究，設計屬於自己的繪本故事，再藉由繪本創作表達對自己生活的觀察、對未來的想像。雖然並不是每一份創作都能獲選出版，但只要教師能循序漸進，逐步釋放課程內涵，有明確的學習任務，並適時給予鷹架分解創作的難點，就能引導每一個孩子皆能完成這樣的實作挑戰。

中崙高中圓夢繪本課程方案

- 國中部語文表達系列課程 -

Taipei Municipal Zhong-Lun High School

對象

國
七
學生

主旨

- 培養語文表達的核心能力，轉化成社會活動的應對能力。
- 融合多元差異，發揮集體智慧，展現學習成效，開啟同儕學習動能。

國立公共資訊圖書館為鼓勵青年學子進行繪本創作，發掘及培育繪本創作人才，以發展學生創作繪本數位典藏及數位加值。基於鼓勵中學學校開設繪本創作課程、培養學生研修與創作，國立公共資訊圖書館開放學校申請，經審核通過後免費加入繪本典藏計畫。

課程目標

能認識繪本的類型

能認識「情節」的架構

學習如何安排故事情節

學習繪本情節的分鏡概念

團隊合作

設計理念

培養學生語言表達的能力

本次的教學活動係透過國資圖「圓夢繪本」典藏計畫來鼓勵學生從事語文多角度的創作，並以學生的經驗

與思考模式設計課程，引領學生從繪本故事出發，發現創作的趣味，並藉以培養語文核心能力。

課程內容

創造一個圖文並茂的故事

本系列課程有五個課程活動，共計有10堂課。其內涵包含：繪本類型的認識、繪本欣賞、學習如何創發故事與安排情節、故事如何分鏡等，引領學

生從繪本創作的課程中，探索生活周遭的事物，強化對生活的感知，並藉團隊創作的合作歷程，淬煉學生的創作力，與深化其語文能力。

課程架構

認識繪本
1

繪本欣賞
2,3

如何說故事
4

繪本創作的
基本概念
5,6

繪本實作
7,8,9,10,11,12

01

- 什麼是繪本
- 繪本的類型

02

- 失落的一角
- 不是我的錯
- 數學詩

03

- 情節的概念
- 故事的取材與發想

04

- 故事情節安排
- 對話與分鏡

05

- 圖文底稿製作
- 分組/個人實作

Zhong-Lun High School 繪本創作的12堂課

圖3 圓夢繪本課程方案

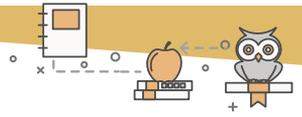

圖4 西松國小晨光時間

看著學生完成實作時的成就感、作品出版時的熱淚盈眶，給了教師團隊設計更多精采語文課程的動能，這些「圓夢繪本」裡有著學生們自己成長歷程的探索、生活的挫折與家庭關係、同儕的人際互動以及他們對世界的想像，甚至是藉由繪本來完成生活中的不可能及難點，利用創作表達的歷程來鼓舞自己、療癒生活的日常，亦因每個作品都具有正向的教育意涵，適合學齡兒童的閱讀，所以部份的學生選擇在作品出版後，回小學母校分享自己創作的故事，或是由社區內國小的故事媽媽利用晨光時間分享這些創作繪本，而小作家們現身陪讀，讓自己的語文創作發揮了最暖心的價值。

三、創作紀實與反思

繪本創作的歷程對學生來說，是陌生且充滿挑戰的，路上任何的小石子都可能是阻斷創作的因素，教師團隊也在每次的教學引導歷程後，逐步的修正與調整以協助學生能適時地嵌合創作的節奏，在有效的時間內完成繪本創作，以下就學生創作時容易遇到的難點與教學實踐反思的幾個面向，提供未來有心引導學生繪本創作的教師們作為參考：

（一）足夠的創作信心

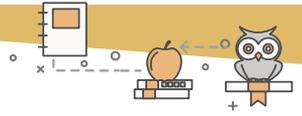
學生在接觸課程前，對於課程有諸多的疑慮與諸多不能完成的想像，此時藉由課程的引導，讓孩子理解繪本類型的多樣性，發散學生對於繪本創作的想像與克服學生「不能完成」的恐懼是有其必要性，教師在引導其認識繪本類型時，可選取圖像線條簡易、有趣的繪本，讓學生引發創作的動機，亦能對創作繪本產生足夠的自信。

（二）創作靈感的發散與聚斂

繪本的功能性與種類多元，有的偏重圖像趣味、有的偏重哲學思維，提供學生足夠的繪本類型參考，及分析每類繪本創作的元素，可協助其創作靈感的發散。

（三）釐清創作主題

透過課堂提問協助學生釐清自己對於哪幾類型繪本感興趣，國資圖的「圓夢繪本資料庫」擁有多樣與各年齡層的繪本創作，是學生繪本創作時最佳的觀摩網站，但必須提醒學生尊重原創勿抄襲。

(四) 議題融入

在整體課程設計的元素中，亦希望利用繪本探討國際教育的議題，融入學生的繪本創作，雖然學生對於議題探討很多也有很多創作的想法，但真正實際創作時還是會選取與自己生活經驗相關的主題，例如：環境保護、海洋保護、全球暖化、生活正義等，同理學生欣賞與創作能力的落差，保持開放的心態，亦可以設計創作鷹架，聚斂學生的議題討論，或是利用紀錄片、影片輔助，引導學生更能進入議題的情境，進而變成議題創作的題材。

(五) 引導與尊重

為避免其故事過度發散而無法成型，可透過故事創作的鷹架與創作邏輯，聚斂學生的故事創作發想，雖然學生在創作故事原型時難免粗糙或不符邏輯，教師可適時引導討論修正，但亦尊重孩子的發想與創作（尤其應避免教條式地修正）。

(六) 避免誤入歧途

在故事成型後，學生在創作時常拿捏不好繪圖的比例與文白出現的時機，透過繪本的引導如何以圖文呈現情節，可協助學生更進一步把握創作的概念，教師殷勤地於教室走察可適時地引導學生，亦可有效減少創作時的節外生枝。

(七) 延續創作動能

學生初期創作會顯得投入，然一旦進入創作的中期，便會萌發倦怠和放棄的想法，有時效、有程序性的規劃，能協助學生掌握創作的節奏，教師可在課程進行時，給予學生明確的學習架構與每單元的學習目標，並適時提醒應有的時間規劃，協助學生完成作品。

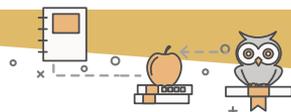
四、結語

未來的社會裡，機械性的、可重複的勞力、勞動都可能會被人工智能取代，但人的直覺、對知識的綜合昇華能力、是人工智能暫時難以超越的，那些有創造力、洞察力和感知力特質的人就更有價值，且生活是一個有機體，生活中的任何事物大抵都不會像我們的課表一樣均勻地切割，或完全屬於同一個面向，所以我們對待周遭所發生的事情，亦不應該只是單一面向思考，宜學習運用各方面知識與思維角度建立自己看待事情的觀點，爰此語文表達的課程設計裡，我們希望學生能透過多向度的繪本閱讀與創作，將文化及生活中重要的議題等融入課程設計裡，期待學生有格局、有視野，有遠見，學習以多元的角度去分析議題，並有豐沛的實踐能量。

圖5 中崙高中學生創作繪本

中崙高中圓夢繪本創作課程方案，幸運地榮獲105年度教育部「教學卓越銀質獎」的肯定，帶給學校莫大的鼓舞，108學年度圓夢繪本的課程仍在中崙持續進行中，亦陸續有創作能量充沛的繪本小作家誕生，

我們希望能藉由這個課程開啓孩子更多的視界，期待這個沒有區域限制、條件限制的課程，能被更多老師推廣運用，因為我們希望有更多的學生在實作裡找到成功的經驗，找到自己實踐的動能。

線上典藏

實體出版(32位小作家)

繪本作品展

頒發典藏證書

圖6 中崙高中學生創作培養了許多小作家

參考資料

南雲志嘉（2015）。吸引力！繪本設計：構思×形式×創意表達。北京：人民郵電出版社。

陳璐茜（2004）。繪本發想教室。臺北市：雄獅美術。

鄧美雲、周世宗（2004）。繪本玩家DIY。臺北市：雄獅美術。

賴麗珍（譯）（2006）。**教學生做摘要：五十種改進各學科學習的教學技術**（原作者：R. Wormeli）。臺北縣：心理出版社。

洪夢華編（2014）。**社群領導人培訓營研習手冊**。臺北市：國小師培聯盟社會領域教學中心。

許榮哲（2014）。**走電人桌遊文學研習簡報資料**。臺北市：走電人工作團隊。