

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫
113 學年度第 1 學期 學校課程實施計畫

高級中等學校及國民中學
設計教育課程 種子教師

成果報告書

委託單位：教育部 師資培育及藝術教育司

執行單位：新北市立中平國中

執行教師：許亦婷教師

輔導單位：北區 北師基地大學輔導

目錄

壹、課程計畫概述

- 一、課程實施對象
- 二、課程綱要與教學進度
(可帶入原有計畫書內容，如有修改請以紅字另註)

貳、課程執行內容

- 一、核定課程計畫調整情形
- 二、課程執行紀錄
- 三、教學觀察與反思
- 四、學生學習心得與成果 (如有可放)

參、同意書

- 一、成果報告授權同意書
- 二、著作權及肖像權使用授權書 (如有請附上)

壹、課程計畫概述 (可複製原有計畫書表單，依實際授課情形修正內容)

一、課程實施對象

申請學校	新北市立中平國中		
授課教師	許亦婷		
申請類別	☒ 設計教育課程 (至少 6 小時) ☐ 基本設計 (18 小時)		
課程執行類別	☒ 國民中學 ☐ 普通型高中 ☐ 技術型高中 ☐ 綜合型高中		
授課年級	☐ 國一 ☒ 國二 ☐ 國三 ☐ 高一 ☐ 高二 ☐ 高三		
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班		
課程類型	☐ 高一多元選修 ☐ 高二加深加廣 ☐ 其他：_____		
班級數	14 班	學生數	480 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	光影之間的抒情對比
課程主題 (可複選)	☒ 色彩 ☐ 質感 ☐ 比例 ☒ 構成 ☐ 結構 ☐ 構造 ☒ 重大議題：A3.環境、B11.永續城鄉 (請參考下方主題並填入)
課程主題 其他選填項目	<p>【A】 教育部 108 課綱之 19 項重大議題 A1.性別平等、A2.人權、A3.環境、A4.海洋、A5.品德、A6.生命、A7.安全、A8.家庭教育、A9.生涯規劃、A10.資訊、A11.科技、A12.法治、A13.國際教育、A14.閱讀素養、A15.防災、A16.能源、A17.多元文化、A18.戶外教育、A19.原住民族教育。</p> <p>【B】 SDGs 聯合國「2030 永續發展目標」 B1.終結貧窮、B2.消除飢餓、B3.健康與福祉、B4.優質教育、B5.性別平權、B6.淨水及衛生、B7.可負擔的潔淨能源、B8.合適的工作及經濟成長、B9.工業化/創新及基礎建設、B10.減少不平等、B11.永續城鄉、B12.責任消費及生產、B13.氣候行動、B14.保育海洋生態、B15.保育陸域生態、B16.和平/正義及健全制度、B17.多元夥伴關係。</p>

全新課程說明	<ul style="list-style-type: none"> ■ 本人過去沒有施作的課程設計。 □ 本人了解其他教師沒有相同課程設計。 ■ 參考先前課程，並加入重大議題 (《美感行動誌》收錄課程：《不紙一次-結構設計》) ■ 課程設計創意理念： <ol style="list-style-type: none"> 1.從生活中發現美的形式 2.學會裁切的技巧、構成的畫面編排 3.將構成與色彩做結合、認識光影的藝術 4.體會生活環境與生態、感受人與自然間的互動
一、課綱核心素養 (請勾選符合項目)	
A.自主行動	<ul style="list-style-type: none"> ■ A1.身心素質與自我精進 □ A2.系統思考與解決問題 □ A3.規劃執行與創新應變
B.溝通互動	<ul style="list-style-type: none"> ■ B1.符號運用與溝通表達 ■ B2.科技資訊與媒體素養 □ B3.藝術涵養與美感素養
C.社會參與	<ul style="list-style-type: none"> ■ C1.道德實踐與公民意識 □ C2.人際關係與團隊合作 ■ C3.多元文化與國際理解
二、學生先修科目或先備能力 (300 字左右)	
<p>* 先修科目：色彩、構成</p> <p>* 先備能力：學生於七年級學習單元中，認識美的形式原理，體會生活中的秩序美，透過圖樣的反覆出現、邏輯延伸與規則分割，有秩序便有了美感產生，實際操作花磚設計課程，從閱讀植物圖鑑、簡化植物造形而成圖紋，應用於作品設計中，讓學生自主發現更多自然物造形與線條變化。</p>	
三、課程概述 (300 字左右)	
<p>以學生先備知識「色彩」、「構成」為基礎，透過色彩學的識色與配色，由環境中尋找生態元素、文化元素等色彩配置燈飾底座，運用水彩媒材與技巧作為燈飾之呈色。並介紹剪影概念，結合生活科技課程光與電的運用，組成光影藝術，以燈飾設計作為成果呈現，運用構成將自己的創意圖案設計於燈飾中表現。</p> <p>在創意圖案的技巧上，以剪影和紙雕的方式呈現，可以是透過造形色彩的光影重疊，也可以是鏤空切割的虛實光線。在創作主題上，從生活周遭的城市景象為起始點，探討且發想人與生態環境、城市與大自然之間的關係，延伸了解環境保護之議題。透過觀察大地的色調、建築的色調，感受自然物與人造物的紋理，嘗試用個人的審美意識，思考人類「生活」與環境「生態」共存的價值。</p>	
四、課程目標	
美感觀察	學生能從生活中發現美的形式

美感技術	學生能學會裁切的技巧、構成的畫面編排
美感概念	學生能將構成與色彩做結合、了解剪影概念、認識光影的藝術
其他美感目標	體會生活環境與生態、感受人與自然間的互動

五、課程大綱、教學進度 (課程週次請依課程需求增減)

週次/序	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述
1	9/16	色彩與環境	1.色彩感覺 2.城市色彩與環境色彩
2	9/23	造形與環境	1.介紹與環境互動的藝術家與作品 2.我的家鄉形象，城市地形圖
3	9/30	構成原理	1.基本造形—剪影、美的原則 2.設計和諧畫面，並能循環景色，延伸視覺
4	10/7	光與影 線與形	燈飾草圖設計
5	10/14	光影之美	燈飾實作
6	10/21	作品分享	學生分享

六、預期成果

1. 學生能體會生態環境的變化，與日常生活連結。
2. 學生能了解構成的呈現，在創作中能完成和諧的畫面。
3. 學生能完成具備生活美感的燈飾設計。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.保羅·傑克森，設計摺學 2：從完美展開圖到絕妙包裝盒，設計師不可不知的立體結構生成術，積木，2014。
- 2.何蕊，《現代燈飾創意設計》，化學工業出版社，2017。
- 3.DAVID DABNER 著，沈叔儒譯，《平面設計講座—平面設計的原理與演練》，臺北：視傳文化出版，2006。

八、教學資源

- 1.電腦、教師自製 PPT、學習單、投影機
- 2.水彩、水彩紙、水彩用具、LED 燈、燈罩

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

在設計課程之初，原打算以「構成」為主，運用卡點西德透光材質，互相疊色且可重覆黏貼的特性，讓學生先以基本造形圓點、方形等排列出合宜畫面，而後，改以環境與文化「色彩」的自我成長背景探索為主，讓學生透過色彩學的識色與配色，由環境中尋找生態元素、文化元素等色彩配置燈飾底座，並延續色彩學知識練習掌控水彩媒材。

二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：色彩與環境

B 學生操作流程：

1. 認識 SDGs 永續發展目標。
2. 介紹使用 PPT 文書軟體的取色技巧。
3. 色彩擷取目標，希望是與自身相關的顏色。

C 課程關鍵思考：

以校所在的區域—「新莊」為主要文化色彩擷取的目標，從新莊聚落發展、文化演變、

美食、古蹟、城市建設等方向，提供學生想像空間。

考慮到學生的生活樣態，大多以校園環境接觸為主，故將「中平」也做為環境色的色彩擷取目標，從校史、校園植物、學習空間、日常生活、社團課程等方向中，體會並感受與自身相關的色彩。

課堂 2

A 課程實施照片：造形與環境

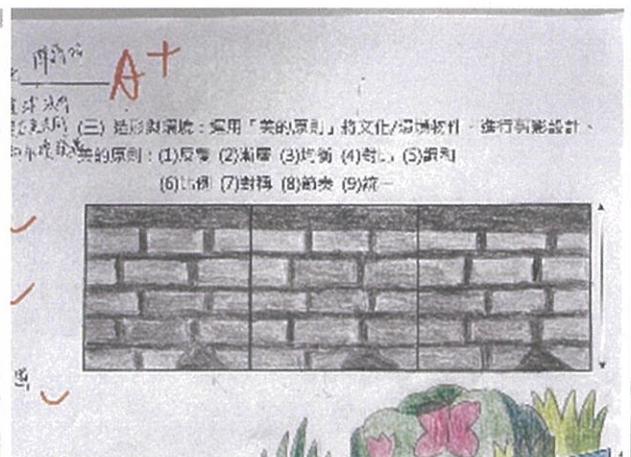
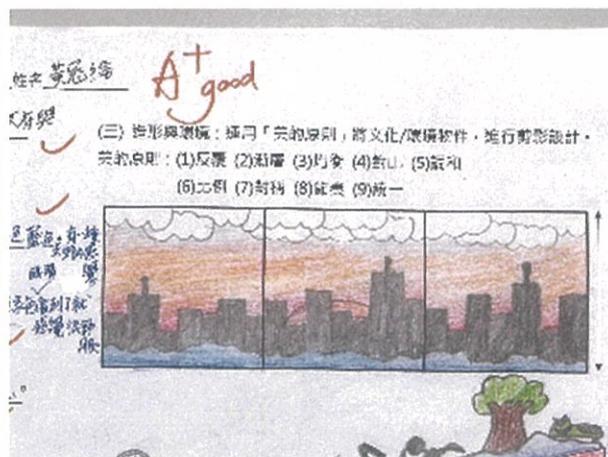

B 學生操作流程：

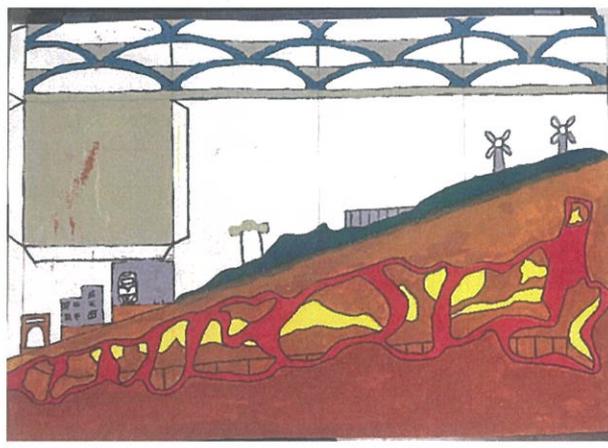
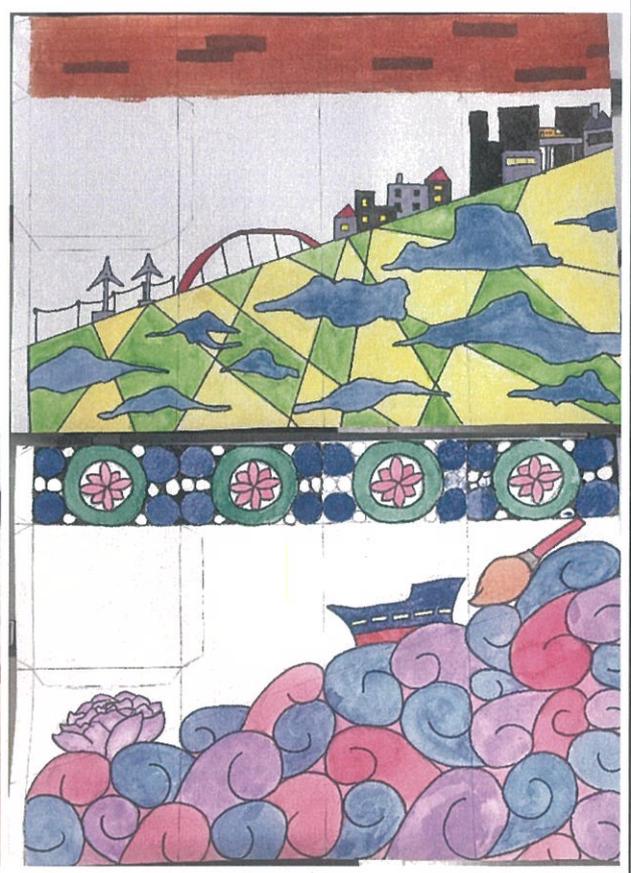
- 1.介紹藝術家使用的環境相關元素。
- 2.分析藝術家的造形技巧、色彩配置等手法。
- 3.使用城市、校園生活中的文化色與環境色彩，做為燈座的色彩配置。

C 課程關鍵思考：學生選色後，還需注意燈飾底座上造形設計時，要以「形」為主，「線」為輔，增加實作時水彩媒材的上色掌控度。

A 課程實施照片：構成原理

學習單的構成設計，運用美的原則到燈盒的環景。

- B 學生操作流程：
- 1.說明美的原則，介紹剪影技巧。
 - 2.讓學生於學習單設計練習應用。

C 課程關鍵思考：設計時，發想與選擇的元素不用太多，先讓學生想出三種元素進行組合，降低理論應用的難度，並且可給予範例圖片誘發聯想與思考。

課堂 4

A 課程實施照片：光與影 線與形

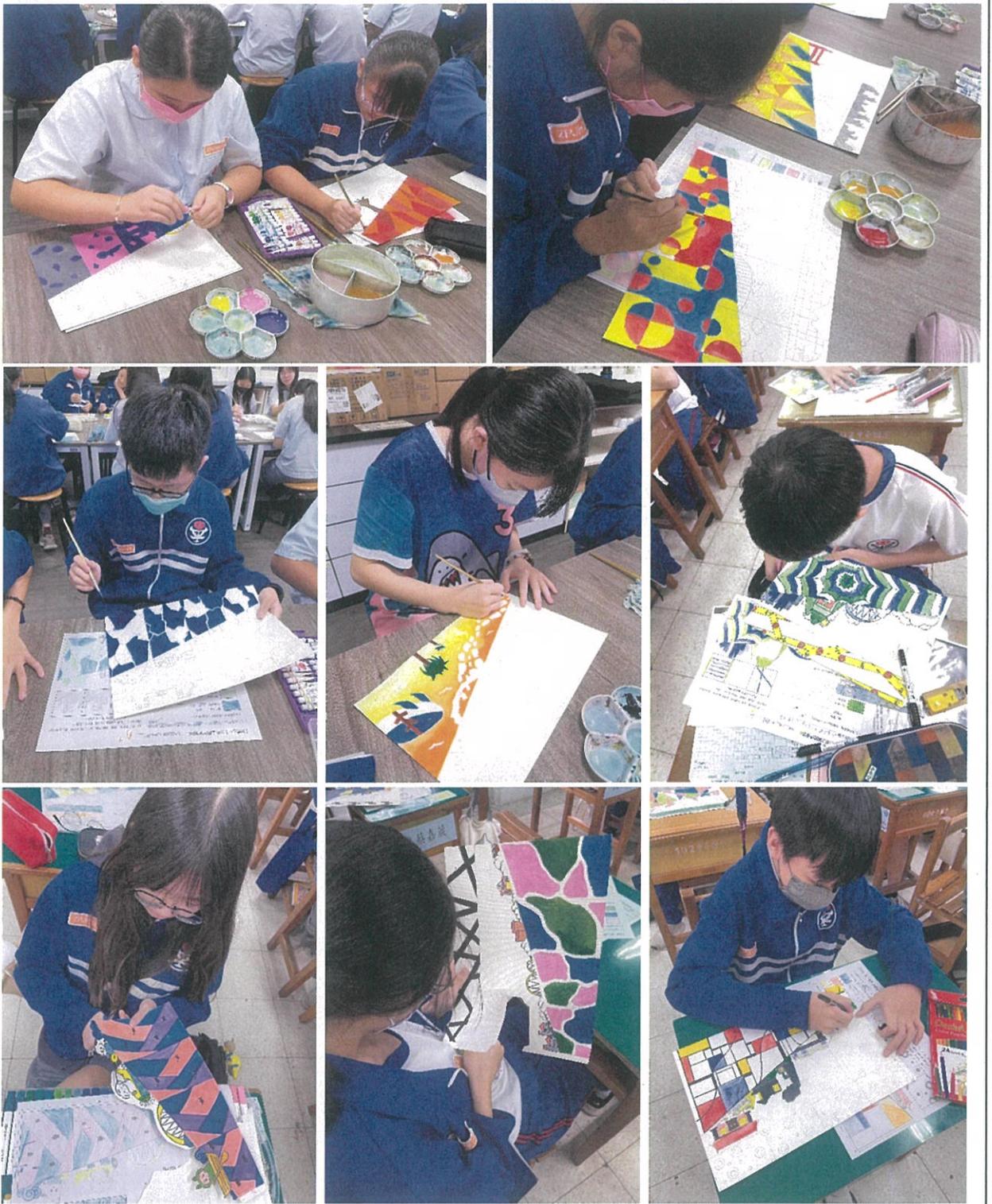
B 學生操作流程：學生依序完成學習單步驟，進行燈飾草圖設計

C 課程關鍵思考：

1. 色彩擷取目標，是與自身相關的顏色。
2. 引導學生進行色彩命名與顏色選取說明。
3. 將擷取的顏色進行色彩配置，呈現燈飾底座。

課堂 5

A 課程實施照片：光影之美—燈飾實作

B 學生操作流程：

- 1.以水彩紙、水彩媒材繪製燈飾展開圖。
- 2.完成後剪下，並組合燈飾造型。
- 3.配置 LED 燈源。

C 課程關鍵思考：

1. 八年級學生缺少展開圖繪製概念，需提醒立體造型組合時需要預留黏貼邊。
2. 水彩媒材的操作使用，須注意課堂時間掌控。
3. 與燈座色彩呼應。

課堂 6

A 課程實施照片：作品分享

B 學生操作流程：作品分享

C 課程關鍵思考：水彩紙在顏料繪製過後，若水分沒有控制適當，組合燈飾時會發生紙邊變形的狀況，需要再調整作法。

三、教學觀察與反思

在畫展開圖形時，發現部分學生的進度慢，對於空間圖形理解是這單元沒有說明的部分，須增加立體圖形的說明內容。在課程實作部分，原先對於水彩媒材與剪刀、美工刀工具使用不擅長的同學，經過兩、三堂課程都能順利上手，並掌控好水與顏料的份量與上色技巧。

此次使用水彩紙材作為燈飾結構的基礎，一方面是因為水彩媒材學習的原因，另一方式是為了讓學生裁切時不會紙張過硬，不好切割，但紙材的結構力不夠強韌，造成立體作品容易變形，所以最後學生是依自己作品的展現度，改變造型方式，增強結構的穩定度。

四、學生學習心得與成果

1. 學生於生活環境取色的成果

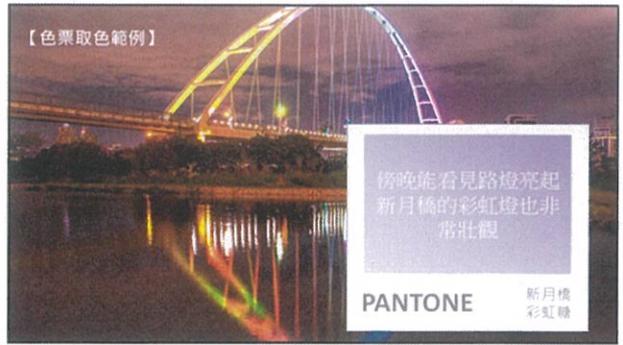
永續城鄉

我選擇的環境色 / 文化色

班級：804

座號：32

姓名：林睿寧

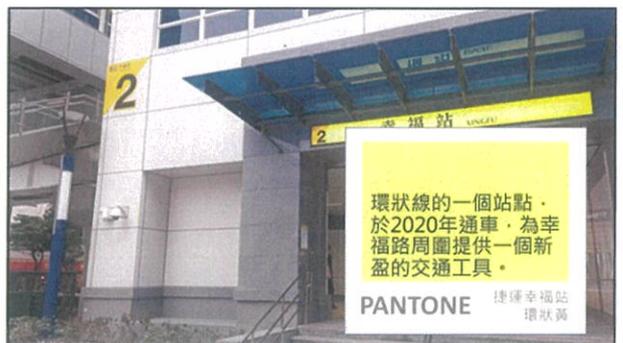
永續城鄉

我選擇的環境色 / 文化色

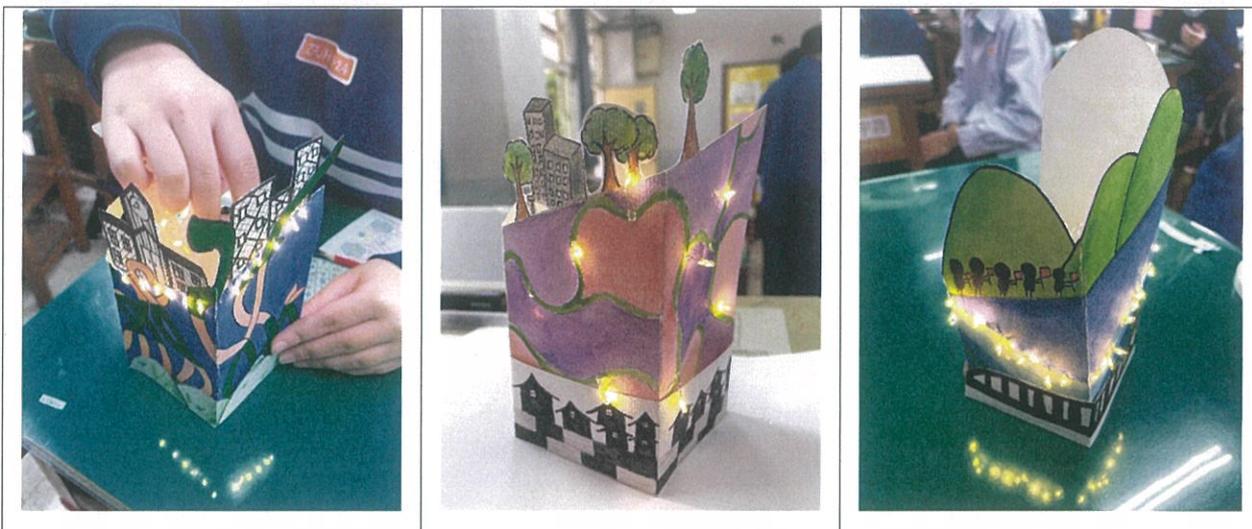
班級：804

座號：09

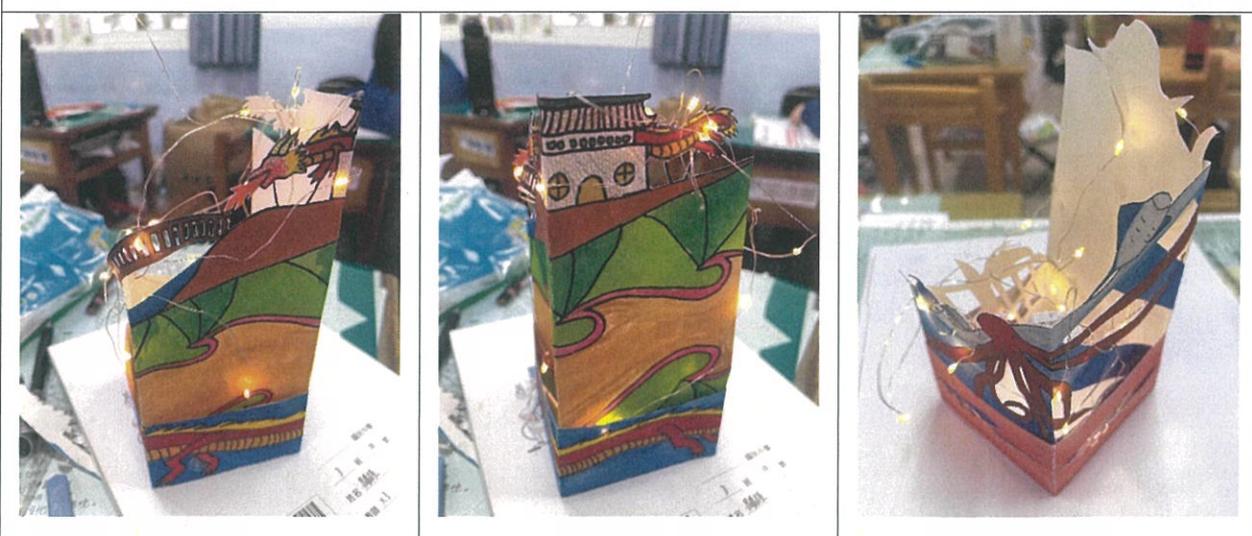
姓名：賴弈真

2. 學生學習成果

學生作品分享—環景燈飾，燈泡以嵌燈形式呈現

學生作品分享—環景燈飾，燈泡以繞燈形式呈現，刀工好的同學可以嘗試鏤空切割

學生作品分享-Z型延伸燈飾，燈泡以繞燈形式呈現