

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫
113 學年度第 2 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 / 基本設計 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： 屏東縣立潮州國民中學

執行教師： 鄭雅文 教師

輔導單位： 南區 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

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

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	屏東縣立潮州國民中學		
授課教師	920屏東縣潮州鎮文化路66號		
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	□ 多元選修 ■ 加深加廣 □ 其他 _ _ _ _ _		
班級數	_ 3 _ 班	學生數	_ 8 2 _ 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	還原自然~認識雲、天空與山的真實樣貌
操作構面 (可複選)	■ 色彩 ■ 質感 □ 比例 □ 構成 □ 結構 □ 構造
重大議題 (勾選一或兩項)	■ 特別聚焦：A3.環境 ■ 相關觸及：B13.氣候行動
重大議題 選填項目 (填入上方欄位)	<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	<p>■ 課程設計創意作法：</p> <p>1.文學作品圖像化：有別於過去以主角的行動時間軸為主要內容，本次先彙整文中出現的所有視覺元素，以利學生多元化發想，並鼓勵學生善用分鏡框格的大小及形狀差異以凸顯所強調的內容。</p> <p>2.以實際觀察去除概念化表達，並表現出雲與天空的色彩：多數學生對於山、雲、太陽都停留在國小或幼稚園的卡通性的概念畫法，同時也缺乏地平線與天際線的觀念，因此將引導在實體環境觀察實際樣貌。</p> <p>3.中國山水畫皴法與實際山脈質感比較：利用芥子園畫譜讓學生臨摹並自行構圖創作傳統山水畫，並比較實際山脈走勢與山水畫皴法做比較。</p>
一、課綱核心素養 (請勾選符合項目)	
A.自主行動	■ 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	□ 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	□ 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)	
* 先修科目：國文領域陳冠學之〈田園之秋選 西北雨〉的課文理解	
* 先備能力：文學作品圖像化之詮釋能力 / 會使用粉彩作畫 / 掌握毛筆握法及用墨之濃淡技巧	
三、課程概述 (300字左右)	
<p>在國文教師完成西北雨的語意理解後，藝術教師彙整文中出現的圖像元素提供學生創作分鏡圖，繪製完後進行評量與作品分析，之後再請理化教師協同講解雲的形成與氣候變遷。接著帶領學生到校園中空曠處觀察天際線的形狀、天空與雲的色彩與型態並用粉彩畫下，需特別觀察天空與地面的位置關係。下一步再引導觀察校園東側大武山山脈的質感與型態並以鉛筆繪出基本輪廓線，最後則是以教師抽取自芥子園畫譜的組合山水畫稿提供學生臨摹及創作，以比較山脈的觀察結果與皴法的線性表現。</p>	
四、課程目標	
美感觀察	<p>1. 文學作品中的那些敘述是可以轉化成圖像表現</p> <p>2. 天空與地平線是相連接的，且天空跟雲的色彩會因不同條件而有差異</p> <p>3. 山的質感是崎嶇不平且斜度有差異且山巒間有層次感</p>
美感技術	<p>1. 粉彩的刮削與暈渲技法</p> <p>2. 毛筆的用筆方式與濃淡乾濕之用墨技巧</p>
美感概念	<p>1. 色彩的對比：白雲是被天空的藍所襯托，陽光是相對於背景的灰暗而顯得明亮</p> <p>2. 中國傳統山水畫應用線性的皴法來表達山巒的層次感與質感</p>
其他美感目標	<p>環 J3 經由環境美學與自然文學了解自然環境的倫理價值</p> <p>環 J9 了解氣候變遷減緩與調適的涵義，以及台灣因應氣候變遷調適的政策</p>

五、課程大綱、教學進度

週次/序	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述
1	2/17	文字的視覺化詮釋及分鏡概念	<ol style="list-style-type: none"> 1. 與學生跟讀文章並引導尋找、辨識具有圖像化概念的文字 2. 講解四格分鏡圖及漫畫框格的製作概念
2-5	2/24~ 3/24	分鏡圖的創作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請學生先將四格分鏡(可最多到六格)中每一格預想繪製的圖像書寫於 A4 的圖畫紙背面 2. 強調框格可利用大小及形狀的差異來強調創作的重點
6	3/31	作品賞析與發表	學生解說創作理念與心得，並練習賞析他人作品
7	4/7	雲的生成與型態	理化教師協同講解雲的形成與氣候變遷概念
8-10	4/14-21	雲的型態與色彩	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供 A4 藍色粉彩紙(配合當天的藍)及黑、白粉彩筆 2. 至校園空曠處觀察雲的型態與色彩，並與天空色彩做比較 3. 強調觀察天空與地平線因為地球是圓的所以是相連接的 4. 畫面下方 1/5 要畫出天際線輪廓，天空面積要大於 4/5
11-12	4/28-5/5	山的走勢與質感 (本部分改成手撕紙以表現山脈)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 先帶學生到操場觀察大武山脈的型態 2. 回教室後分 4~5 人一組，發放 A4 紙，將手上的紙撕成山脈樣態，各組依序將自己的山拼貼到黑板以表現山脈走向。 3. 比較各組表現的層次感或是稜線的變化是否具美感
13-16	5/12-6/2	山水畫創作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供 8 開棉紙及毛筆、墨汁與梅花盤 2. 教師先行抽取適合學生臨摹的芥子園畫譜圖像並組合成山、水、樹石、點景人物等 4 張畫稿。 3. 教師先示範用筆的方式及濃淡乾濕的墨色調法。 4. 讓學生將畫稿墊於棉紙下方以利構圖，再用鉛筆輕輕描摹出圖案，等全部構圖完畢後再用毛筆勾勒。 5. 注意提醒學生畫面上的線條需要以濃淡表現近遠，而樹、山、石的線條都要呈現出粗糙的質感，不可過於平滑。

六、預期成果

1. 學生透過觀察與繪製能去除早期養成的概念性畫法弊病，並理解天空與地平線因地球是圓型的關係在視覺上會相連，而雲的形狀也是多樣不規則，色彩也會隨著不同條件而變化。其次，山也並非如鋸齒狀工整的排列而是高低起伏角度不一、表面不平滑的質感。
2. 山水畫的臨摹練習可讓學生學會用比及墨色調製，並認識中國傳統利用線性表達輪廓型態的意義，與西方使用面的概念不同。

七、參考書籍(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

芥子園畫譜山水卷(2016)。上海：上海書畫出版社

李淑卿(2018)。自然與情感交融：英國浪漫時期風景畫的天空。臺北市：聯經。

八、教學資源

國文課本、鉛筆、粉彩、圖畫紙、粉彩紙、毛筆、墨汁、梅花盤、筆洗、棉紙

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

在校園畫雲時，發現光線過於強烈且校內無遮陰處提供學生長時間仔細觀察描繪，以致課程效果不佳，當時也發現山也經常有雲霧遮蔽或是上述陽光過強的情形，因此將原本在校園中描繪大武山的輪廓課程改成先帶學生現場看過之後，回教室改以撕紙方式表現山的起伏，學生也因為媒材更多元且可以享受動手撕紙的樂趣而提升學習動機。

二、課程執行紀錄

課堂 1：西北雨課文之圖像轉化

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：經課文解讀(國文教師)及雨、雲的型態解說(理化教師)解說後，視覺藝術教師再分析課文詞語之具體化圖像分析與漫畫分鏡圖框架解說後，學生以四格漫畫表現文章內容。

C 課程關鍵思考：

漫畫框格的多元形狀 / 時間序的明顯表現 / 微觀、局部特寫、遠景等多元性構圖內容

課堂 2：雲的多元型態與色彩

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

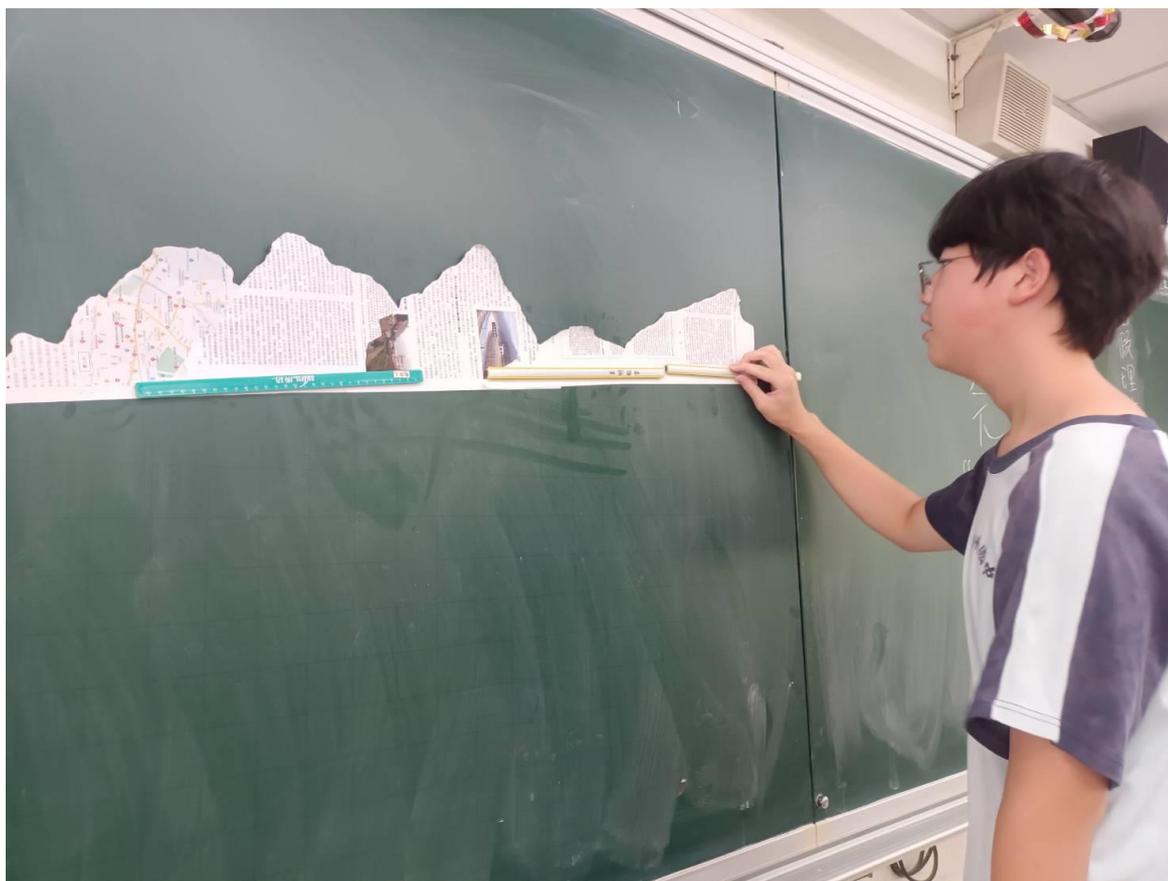
到校園中尋找個人偏好的角落並以取景框觀察雲的型態，之後在用粉彩於藍色紙上描繪出雲的色彩與型態。

C 課程關鍵思考：

取景框的使用 / 雲的多樣化型態 / 雲與天空背景的色彩襯托

課堂 3：山脈稜線的表現

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：先到校園觀察大武山脈後，回教室以手撕紙方式表現山脈，並分組拼貼在黑板上。

C 課程關鍵思考：山脈的稜線變化 / 山脈的排列多層次感

課堂 4：芥子園畫譜的組合山水畫

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：學生將芥子園畫譜的組合稿墊在棉紙下方先用鉛筆構圖後，再用毛筆描繪。

C 課程關鍵思考：遠近的濃淡變化 / 以頓挫線條表現山脈的粗曠質感

課文視覺化項目彙整 ~ 田園之秋選 陳冠學

九月七日

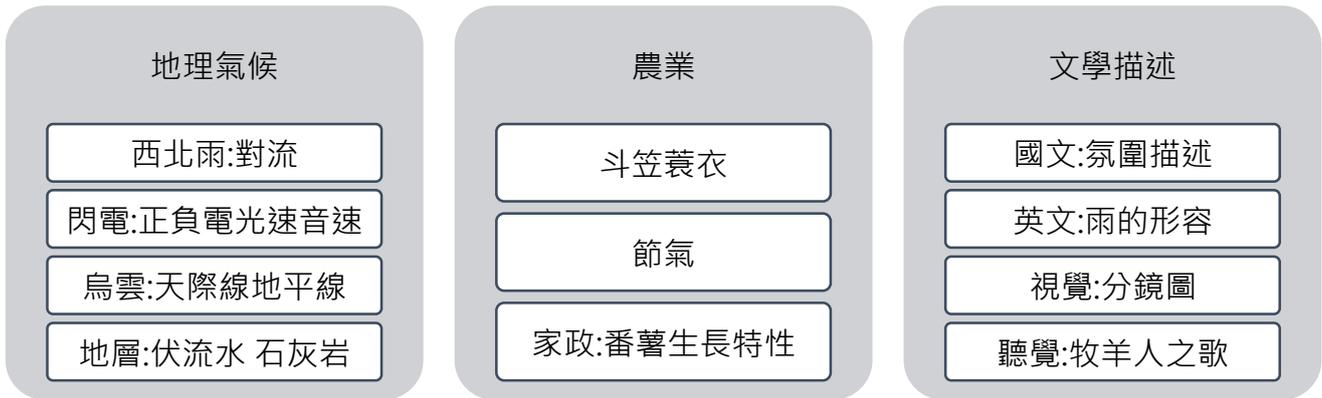
摘了一整天的番薯蒂。下午大雨滂沱，霹靂環起，若非番薯田在家屋邊，近在咫尺，真要走避不及。低著頭一心一意要把番薯蒂趕快摘完，霎時間，天昏地暗，抬頭一看，黑壓壓的，滿天烏雲，盤旋著，自上而下，直要捲到地面。這種情況，在荒野中遇到幾回。只覺滿天無數黑怪，張牙舞爪，盡向地面攬來。四顧無人，又全無遮蔽，大野中，孤伶伶的一個人，不由膽破魂奪。大自然有時很像戲劇，像今天這種大西北雨的序幕前奏，可名為惡魔與妖巫之出世。正當人們籠罩在這樣死怖的景象中，膽已破魂已奪之際，接著便是閃電纏身，霹靂壓頂，在荒野中的人，此時沒有一個不是被震懾得氣脫委頓，匍匐不能起的。好在再接著便是大雨滂沱，再看見滿天張牙舞爪的黑怪，而閃電與霹靂雖仍肆虐不已，卻多少為雨勢所遮掩，於是匍匐在地的失魂者，便在雨水的不斷澆淋下，漸漸地蘇醒，而閃光與雷聲也愈來愈遠，轉眼雨過天青，太陽又探出了雲端，樹葉上、草上閃爍著無邊亮晶晶的水珠，一場大西北雨便這樣過去了。你說這是戲劇不是戲劇？因為是在家屋附近，又為了趕工，直待到閃電與霹靂左右夾擊，前後合攻，我才逃進屋裡。遇到這樣氣勢萬鈞的大西北雨前奏，誰也不能逞英雄。因為此時在天地間除了它是英雄之外，不准有第二個人是英雄。此時它是無敵的大主宰，任何人都不能不懾服。牛群在原野上狂奔，羊群在哀哀慘叫，樹木在盡力縮矮，那個敢把手舉得最高，頭伸得最長，定立時被劈殺。

一場為時一小時的大西北雨，到底下了幾公釐的水，雖然沒做過實驗，只覺好像天上的水壩在洩洪似的，是整個倒下來的。每一雨粒，大概最小還有拇指大，像這樣大的雨粒，竹葉笠是要被打穿的，沒有蓑衣遮蔽，一定被打得遍體發紅。但是本地原是山洪沖積成的沙石層，滲水極快，無論多大多長久的雨，縱使雨中行潦川流，雨一停，便全部滲入地下，登時又見灰白色的石灰地質，乾淨清爽，出得門來，走在堅硬的庭路上，一點兒也不沾泥帶水；這是我酷愛這一帶旱地，而不喜歡外邊水田田莊的理由。終於雷聲愈來愈遠，電光只在遙遙的天邊橫掃。太陽又出來了，一片清新的空氣、鮮潔的色彩，彷彿聽見了貝多芬田園交響曲第五樂章牧羊人之歌。

視覺化文字分析

氣候景觀	比喻想像力	生物動態	靜態描述
滿天烏雲盤旋著自上而下，直要捲到地面	黑怪張牙舞爪向地面攬來	低著頭摘番薯蒂	九月七日(行事曆、月曆)
閃電纏身	惡魔與妖巫之出世	我才逃進屋裡	番薯田在家屋邊
眼雨過天青，太陽又探出了雲端	膽破魂奪	大野中孤伶伶一個人	樹葉上、草上亮晶晶的水珠
水壩在洩洪		牛群在原野上狂奔，羊群在哀哀慘叫，樹木在盡力縮矮	每一雨粒，大概最小還有拇指大
沖積成的沙石層滲入地下，灰白色的石灰地質		貝多芬田園交響曲第五樂章牧羊人之歌	鮮潔的色彩
			竹葉笠..蓑衣遮蔽

▼ 〈田園之秋選~西北雨〉課文多元學習面向

▼ 〈田園之秋選~西北雨〉課文之跨域協同學習架構

標的	田園之秋選~西北雨						
主題	國文 擬人描述	英文 雨的形容	視覺 分鏡圖	音樂 牧羊人之歌	家政 煮地瓜葉	物理 閃電電學	地理 對流雨
附加學習			雲的畫法	雨雷配音	種植地瓜	光速音速	東北季風 西南氣流 二峰圳

田園之秋選~	國文	擬人描述
西北雨	英文	雨的形容
	視覺	分鏡圖 / 烏雲的畫法 / 雨地平線
	音樂	牧羊人之歌 / 雨雷音效
	家政	煮地瓜葉 / 種植地瓜
	物理	閃電的成因 / 光速音速
	地理	對流雨 / 東北季風 / 西南氣流 / 石灰岩地形

三、教學觀察與反思

卡通樣板式的自然景物表現手法仍持續到國中階段~畫雲時仍延續幼稚園的畫法，多是在畫面上方以平行排列的圓弧線構成且都是白色，而山則是三角形的平行排列，太陽更是仍有角落三角形的畫法，也忽略閃電是在深色背景中反差的高明度線條等等，諸如此類的概念式畫法顯現出學生過度缺乏對自然景觀的實際觀察經驗，過度依賴卡通表現，也因此在本課程之後，筆者開始注意引導學生以觀察取代認知性的表現手法，如觀察雲雨地平線的關係及山脈的層次與不規則狀等。

另外，本來覺得學生在校園中看到雲應該很容易表現其不規則狀，但實際上發現雲的變化速度太快學生跟不上，因而導致不知道如何表現，同時也因為太陽光過於強烈，無法長時間直視所以也影響實際觀察時間。另外，山的描繪也發現同樣問題，實際教學時很少會遇到光線充足卻又不會太刺眼的情形，多半時候不是光太強使山的輪廓不清楚，就是雲層太厚遮住山脈，因此下一次將改為先在教室臨摹攝影作品圖片，讓學生掌握的該現象的特徵之後再實地描繪。

四、學生學習心得與成果

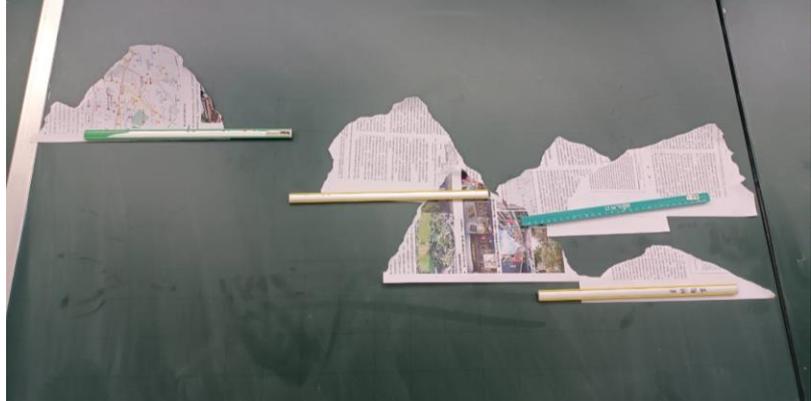
說明：學生會嘗試多元的構圖框格，但從圖中可看出對自然景觀的樣板式視覺認知。

說明：在臨摹芥子園畫譜前先讓學生觀察校園的石頭紋路

說明：學生先用鉛筆打稿再使用毛筆勾勒，但並非每一位都能掌握遠近大小的概念

說明：學生很享受撕紙的過程，但只有少數幾組會考慮遠近的排列

學生心得回饋

1. 沒想到中國山水畫中的一大堆線條就是代表石頭一層一層的紋路，以前看不懂，現在自己畫過之後覺得可以嘗試去欣賞中國傳統繪畫。
2. 原來雲有那麼多變化而且天空竟然是跟地面連在一起的。
3. 閃電的畫法原來很像布裂開時候的不規則狀。
4. 太陽很刺眼所以沒辦法把雲的形狀看得很清楚。
5. 在校園畫雲的時候發現雲會動，而且一下子就不一樣了，所以要掌握型態很不容易，而且顏色變化也比想像中多，不太好畫。
6. 剛開始將紙撕成山的形狀，大家都很像，都是中間比較高，後來在各組上台展現成果後，後面的組別就會開始去嘗試不同形狀的山了。