

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：未來學校財團法人育仁高級中等學校

執行教師：張燕琪 教師

輔導單位：東區 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、教學研討與反思
- 四、學生學習心得與成果

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

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校		
授課教師	950台東縣台東市中興路四段485號		
申請類別	v設計教育課程（至少6小時）		
課程執行類別	綜合型高中		
授課年級	v國一 v國二 v國三		
班級類型	V 普通班		
班級數	___3___班	學生數	___65___名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	儀道·光式
課程主題 (可複選)	v色彩 v 質感v 構成 A17.多元文化
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	<p>課程設計創意理念：</p> <ol style="list-style-type: none">1.本課程以儀式感結合儀典，著重在培養學生對人、事、物的情感連結與參與感和意義、意涵傳承表達。2.透過營造特定場景和氛圍，讓學生能夠親自參與沉浸式環境的佈置，感受儀典營造的莊嚴或歡慶的氣氛。3.透過將不同文化的儀典儀式，拓展對多元文化的認識與尊重。

一、課綱核心素養 (請勾選符合項目)	
A.自主行動	vA1.身心素質與自我精進
B.溝通互動	v B1.符號運用與溝通表達
C.社會參與	v 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>* 先備能力: 學生對美感構面色彩、質感、構成，需有初步的認知與操作，若學生全無經驗，可透過課堂即時教學與練習，培養基礎概念。 v曾修美感教育實驗課程: 二、三年級的學生均在110-113-1學年，受過美感教育色彩、質感、構成、結構等計畫課的，已具備美感基本觀念。</p>	
三、課程概述 (300字左右)	
<p>本課程單元課程「儀道·光式」，主要的課程內容設計是透過「儀式感結合儀典」培養學生對儀式的理解和情意投入，提升對生活的滿足與積極正向態度。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 認識多元文化的儀典典故：介紹儀式與儀典的基本概念，並說明其在不同文化和歷史中的象徵意義。這部分幫助學員理解儀典如何作為文化傳承的載體。 • 情境設計與氛圍營造：教學員如何利用環境設置（如燈光、音樂、道具）來創造儀式氛圍，並學會如何在場景中增強儀式感，使其莊嚴或愉悅，並且從中學習創造出「有序的美」。 • 生活化的儀式感創造：教導學員如何在日常生活中融入小儀式，幫助他們建立習慣，提升生活質感，如每日靜心時光、感謝的習慣等，日常中的「美日細節」。 • 獨特性的儀式設計：引導學生設計符合自己或特定群體需求的「儀式藝術」，並解釋設計的意涵與目的。此活動設計目的在培養創意，同時增強同儕間的情感共鳴。 	
四、課程目標	
美感觀察	1、從儀典中認識多元文化的符號和傳統象徵。 2、透過視覺、聽覺、空間配置等立體感官的視角，認識儀式營造的氛圍。（燈光、佈置、服飾、色彩）
美感技術	1、多類型工具、綁繩、黏著劑使用。 2、色彩與構圖的應用搭配練習。

美感概念	1、認識多元文化的慶典儀式中色彩的比例、佈局對人類心理的影響。 2、認識以類慶典儀式為形式的藝術家作品。 3、練習以情境為主題的整體空間設計佈置，多元素的構成練習。
其他美感目標	

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	3/7	上課囉！儀式感的一堂課	課程操作： 1、教師設計一堂有儀式感的課，讓學生感受這是一堂跟不同於其他課的流程。 2、學生分享有儀式感的課堂，內心的感受。
2	3/14	儀式感與自然的關係	課程操作： 1、教師介紹各民族的儀式感形式與活動樣式及其賦予的意涵。（慶典、祈福、祝福） 2、學生分析「儀式感」構成的元素。
3	3/21	日常與非日常的儀式感	課堂操作： 1、學生分享生活經驗有過的儀式感形式及內心感受。 2、讓學生分組歸類同學分享「儀式感」的異同經驗。（色彩、材料、空間）
4	3/28	意涵小物	課堂操作： 1、認識儀式感中的物件象徵意涵。 2、讓學生以練習設計一個具有儀式感的生活小物。（生活物件、花環、意涵、正向祝福）
5	4/11	音韻之禮	課堂操作： 1、教師播放各民族的儀典音樂，讓學生感受音樂在活動空間的角色關係。 2、學生分析分享音樂節奏、樂器在慶典中的差異。
6	4/18	儀式感的氛圍元素	課堂操作： 1、教師介紹各儀典空間的光線、象徵物、佈置。 2、學生分組設計規劃具有儀式感的活動。
7	4/25	小儀式大幸福	課堂操作： 1、學生以小組進行教室環境角落（桌面、窗戶）進行儀典的空間佈置。 2、小組分享其設計的意涵。 3、小組自評與互評。

六、預期成果

1. 認知層面

- 理解儀式感的意義：學員能夠清楚理解儀式感的基本概念及其在不同文化和生活中的象徵意義，並認識到儀式如何塑造個人和集體的情感體驗。
- 掌握儀式元素的組成：學員能夠辨識和描述創造儀式感的關鍵元素（如空間、音樂、服裝、燈光、佈置等），並理解這些元素如何在情境中共同營造出特定的氛圍。

2. 情感層面

- 情感共鳴的建立：學員能夠在儀式中感受到情感上的共鳴，對儀式感產生尊重和認同，進而在生活中找到更多意義與滿足。
- 增強文化認同：透過學習和參與不同文化背景的儀式，學員增強對自身文化及其他文化的理解和尊重，培養多元視角。

3. 技能層面

- 儀式設計與佈置技能：學員能夠熟練運用所學技能設計有儀式感的活動場景，掌握如何通過空間、音樂、燈光等手法營造特定情境的技術。
- 創意設計與執行能力：學員能夠運用創意設計出不同情境的儀式，具備策劃、準備和執行的基本能力。

4. 未來發展

- 培養儀式感的敏感度與創造力：學員在未來能敏銳地捕捉儀式感的需求，並具備設計和實踐的創意和能力，能在不同場合運用儀式提升氛圍。
- 持續的情感與文化價值傳承：學員在未來能成為儀式文化的傳遞者，將儀式感的價值應用於家庭、職場和社交圈中，並進一步傳承和推廣儀式的文化意涵。

這些成果將幫助學員從內化的理解到實踐應用，真正將儀式感融入到生活與工作中，實現情感與文化的共鳴和傳承。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1、儀式感：把將就的日子過成講究的生活/高瑞豐/2024/01/30
- 2、儀式的力量/泰瑞莎·張/大是文化/2017/10/26

八、教學資源

- 1、線上影片。
- 2、台東美術館。

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

- 1、第五堂：音韻之禮，原本只有音樂欣賞，基於學生較難單純以聲音來描述感覺，調整加入，學生採集校園植物，將聽到的音樂旋律感受植物象徵排列表達心情，並用單純的字句，寫下感受詞彙。

二、7小時設計教育課程執行紀錄

課堂 1: 上課囉！儀式感的一堂課

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1、學生閉眼聆聽教師準備的頌鉢音樂，讓自己心情沈澱。
- 2、學生排隊領取並且安靜的品嚐教師為他們所泡的茶。
- 3、閉眼聆聽聲波和感受茶的氣味在齒間流串。
- 4、寫下今天想給自己的一句話。

C 課程關鍵思考：

- 1、你們的情緒，是否較為平靜？
- 2、是否開始感覺到自己和周圍環境有一種安靜的感受？
- 3、是否可以聽到更多校園周圍的聲音？
- 4、你感受到老師今天特地用心為你們準備茶席嗎？
- 5、說看看你的感覺「特地用心」是指什麼，和平常的喝茶有什麼不同？

課堂 2 儀式感與自然的關係

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1、學生聆聽教師準備的教學PPT資料。
- 2、學生紀錄教師分享的每個民族的儀式元素。

C 課程關鍵思考：

- 1、什麼情況會出現儀式？
- 2、儀式可以帶給我們什麼感覺和影響？
- 3、以孩童的祝福為例，不同民出現的儀式樣貌是什麼？

課堂3:日常與非日常的儀式感

A 課程實施照片：

生活中的儀式感 / 起床 用餐 睡前

B 學生操作流程：

- 1、學生以小組進行，抽取報告的主題儀式樣貌。
- 2、分析主題儀式的情境、物件、意義，進行分享。
- 3、學生列出自己經驗中的儀式感，進行分享。

C 課程關鍵思考：

- 1、儀式準備有哪些程序？
- 2、儀式的載體、對象、主持、參與的人有哪些？
- 3、儀式的情境佈置依照色彩、材料、空間說明。
- 4、你的儀式感帶給自己的意涵是什麼？如果物件載體改變心境會跟著桿變嗎？例如：音樂的調性改變。

課堂4：意涵小物

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1、準備一個祝福小物（可以是給自己或是給他人的小禮物）。
- 2、學生以回收考卷，製作手抄紙。（紙漿中加入自己採集的花草）
- 3、採集校園的植物當作包裝的裝飾素材。
- 4、為自己準備的祝福小物，寫上祝福話語。

C 課程關鍵思考：

- 1、給他人或自己的祝福，是一句話還是一個行動？
- 2、如何讓祝福的過程，附有儀式感？
- 3、小小包裝如何讓對方感覺到你的用心和儀式？

課堂5：音韻之禮

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

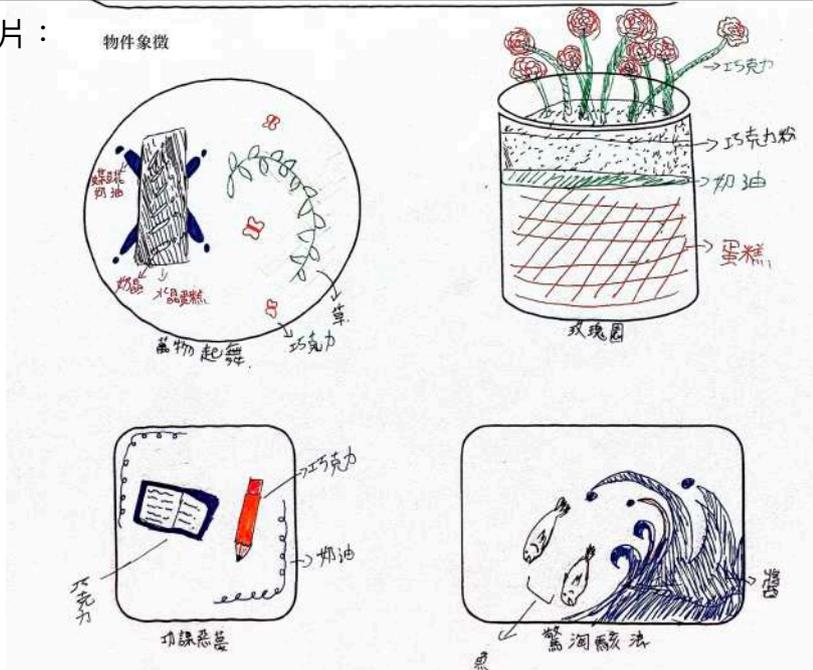
- 1、教師播放儀典的音樂，學生透過聆聽的音樂，將感受以植物象徵排列表達心情。
- 2、學生用單純的字句，寫下感受的情境。

C 課程關鍵思考：

- 1、音樂的旋律帶給你情緒的樣貌是什麼？（例如：旋轉、沈靜、飄渺、輕快、幸福）
- 2、每個植物的選擇與排列，可以與音樂的呼應是什麼？
- 3、為何適用單純的描寫而不是長篇論述你的感受？

課堂6：儀式感的氛圍元素

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1、學生練習表達及規劃儀典的程序。
- 2、學生練習描繪儀式象徵物擺放的構成氛圍。

C 課程關鍵思考：

- 1、你會為誰準備一個附有儀式的約會？
- 2、儀式準備所需要的物件有哪些？請詳列（燈光、食材、主視覺..）

課堂7：小儀式大幸福

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1、學生以小組進行儀典佈置的任務分配。（分配準備所需的器皿或配件）
- 2、設計圖共識討論。
- 3、學生小組任務分配儀典準備。

C 課程關鍵思考：

- 1、儀典的主題所需要佈置的主視覺色彩？
- 2、儀式的象徵物與整體的關係？
- 3、儀式開始和結束的程序安排？
- 4、小組透過儀式準備的過程，彼此間的友誼關係有什麼變化？
- 5、同一件事情，有透過儀式有什麼不同的感受？增加？減少？

三、教學觀察與反思

- 1、部分學生對儀式感與活動的差異性不清楚，未來教師可以再多舉幾個日常生活的事件與透過儀式設計的差異性，加深學生對儀式感的感知力。
- 2、課堂的討論時間較多，學生的創意表現，非常豐富多元，可以再調整增加操作時數。
- 3、設計小物儀式幸福，學生展現豐富的創造力與觀察力，合作表現佳。
- 4、因為融入的指導和討論較弱，可以跨領域與音樂表藝老師合作。
- 5、主視覺色調與物件擺放，需要單獨另外設計兩堂課，帶學生練習色彩和構成構面。

四、學生學習心得與成果

學生寫下給自己的心情卡和勉勵

意涵小禮物-愛

意涵小禮物- have a good day

音韻之禮-情緒

音韻之禮-相信自己

小儀式大幸福-閱讀的幸福儀式

小儀式大幸福- 許願 儀式

小儀式大幸福- 真心話的友誼儀式

老師讓我們品茶的那一堂課，我覺得非常的新奇，因為在我從小到大上的課堂中，沒有老師會像小課老師這樣和大家靜下來喝一杯熱茶慢慢的聊天中談未來並寫一張紙條給未來的自己，老師的這堂課讓我感到非常放鬆，使我可以靜下來了解真正的自己，思考自己內心的想法，而老師這堂課帶給我們這一場特別的儀式感，不僅非常的特別，這特別的課程，以前從來沒有，以後也說不定不會有了，謝謝老師讓我們喝了這特別的一杯茶，maybe以後我也能成為幫別人也泡一杯茶的人！

(A) 2. n. 老師 (teacher)

這堂課我最印象深刻的是我們在品嚐茶時，老師不斷的述說關於我們的事，班級裡多少有紛爭，但我們是一個團體，不是敵人，如果不把握和朋友、同學的相處，在之後或許就不存在了。老師給我們泡茶、聽音樂，有一點想睡覺，卻能夠使我靜下心來，思考很多事，與自己溝通。

學生回饋-1

很特別的一節課，讓自己的心靜下來，每個人都能在那短的時間想清楚自己。每天的用著，喝著茶，聊著天，就很放鬆。這肯定是最特別的美術課，對自己的未來要好好思考，也要讓自己明白活著的真義，一杯茶可以讓自己沉思，十八歲之後，就沒有這種機會思考，也沒有時間靜下來，思考，放鬆，是最完美的事物，它的開始。

學生回饋-3

學生回饋-2

上課前用一小段時間來泡茶，可以用來增進師生彼此的感情。可使學生的注意力被吸引，不再是枯燥乏味的課程。可以感受到老師是用心準備這堂課的，師生之間可以透過一杯茶來了解彼此。泡茶以及放音樂可以用來抓住學生的注意力，讓學生對這堂課更有動力。也是一種非常好的課堂開始，可以讓大家的心靜下來，更好地去進行接下來的課程。如果我就是一個老師，我也會用類似的辦法去去了解我的學生，讓課程變得豐富，不再是死板的授課方式。當那天泡完茶之後，我發現那堂課變成一天之中最輕鬆的課，大家可能因為一杯茶而開啟話題，而在泡茶的过程中對我們而言也是一種放鬆的，在短短的時間內可以抽身檢視自己，可以和自己對話，也是很難得的時間可以和自己相處。

學生回饋-4