

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：桃園市立大有國民中學

執行教師：余采樺 教師

輔導單位：北區 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

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、課程實施對象

學校名稱	桃園市立大有國中		
授課教師	余采樺		
申請類別	■ 設計教育課程 (至少 6 小時) □ 基本設計 (18 小時)		
執行階段別	■ 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：彈性課程		
班級數	15班	學生數	420名學生

貳、課程內容及教學大綱

課程名稱	質感遊樂園：我的校園美感護照
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)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 特別聚焦：A3.環境 ■ 相關觸及：B12.責任消費及生產
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>本課程「質感遊樂園：我的校園美感護照」旨在引導學生透過遊戲化學習和探究式學習，提升對質感的感知、理解和應用能力，並融入永續發展理念，培養學生的美感素養和社會責任感。課程設計採用以下創意手法：</p> <p>一、遊戲化情境營造：將校園化身為「質感遊樂園」，學生化身為「質感探險家」，運用「美感雷達」探索校園中的質感寶藏，賦予學習趣味性和探險精神，激發學生的學習動機和參與度。課程中融入遊戲元素，例如：「質感尋寶」、「質感拼貼」等，讓學生在輕鬆愉快的氛圍中學習和體驗質感。</p> <p>二、多元感官體驗：課程強調多元感官的體驗，不侷限於視覺觀察，更鼓勵學生運用觸覺、聽覺，甚至嗅覺去感受不同材質的質感，例如：觸摸粗糙的樹皮、聆聽風吹過樹葉的聲音、感受陽光照射在皮膚上的溫度等。透過多元感官的體驗，深化學生對質感的理解，並啟發學生的想像力和創造力。</p> <p>探究式學習引導：課程採用探究式學習的方式，引導學生主動觀察、探索和發現校園環境中的質感元素。教師扮演引導者的角色，透過提問、討論、分享等方式，啟發學生的思考，並鼓勵學生提出問題、尋找答案，建構對質感的認知。</p>

	<p>三、創作與個人化詮釋：每位學生將創作個人的「質感護照」，作為學習歷程的紀錄和成果的展現。質感拼貼詩的創作形式不限，可以是攝影作品、拼貼作品鼓勵學生發揮創意，展現個人對校園質感的獨特詮釋。</p> <p>四、成果發表與互動交流：課程最後將舉辦成果發表會，讓學生分享自己的作品和創作心得，並進行同儕互評和師生互動交流。透過分享和交流，學生可以互相學習、互相啟發，提升溝通表達能力和藝術鑑賞能力，增強自信心和成就感。</p> <p>透過這些創意手法，將抽象的「質感」概念轉化為具體可感的學習體驗，讓學生在「質感遊樂園」中玩中學、學中做，提升美感素養，並培養學生的環境意識和社會責任感。</p>
<p>一、課綱核心素養（請勾選符合項目）</p>	
<p>A.自主行動</p>	<p>☐ 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</p>
<p>B.溝通互動</p>	<p>☐ 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</p>
<p>C.社會參與</p>	<p>☐ 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</p>
<p>二、學生先修科目或先備能力（300字左右）</p>	
<p>* 先修科目：視覺藝術</p> <p>* 先備能力：</p> <p>七年級學生在先前課程中學習過構成設計和基礎色彩學，擁有基本構成概念，了解點、線、面等元素的構成原理，並能運用於簡易的平面設計。這些先備知識有助於學生在本課程中更深入地探究質感的構成要素，並將其與色彩、線條、形狀等其他設計元素結合，創作更具美感的作品。</p> <p>在表達方面，學生已能透過文字表達自己的創意發想和創作理念，將想法轉化為文字，這有助於學生在本課程中記錄創作過程，並與他人溝通交流。此外，學生也擁有分組合作學習的團隊協作經驗，熟悉團隊合作模式，並了解團隊中不同角色的分工和責任。這有助於學生在本課程中以小組團隊合作的方式進行創作，培養團隊合作精神和溝通協調能力。</p> <p>更重要的是學生也期待在創作過程中，能獲得自我價值感，提升自信心和成就感，並從中體驗創作的樂趣和成就感。這些需求和期望將成為本課程設計的重要依據，激勵學生積極參與學習，並展現其創意潛能。</p>	
<p>三、課程概述（300字左右）</p>	

歡迎來到「質感遊樂園」，這是一個充滿驚喜和奇遇的校園探險！在這裡，我們將化身為敏銳的「質感探險家」，運用我們的美感雷達，探索校園中隱藏的質感寶藏。你是否曾留意過腳下踩踏的鵝卵石步道，它粗糙的表面訴說著歲月的痕跡？你是否感受過微風輕拂臉龐的觸感，那是空氣與皮膚之間的溫柔對話？你是否傾聽過樹葉沙沙作響的聲音，那是大自然演奏的獨特樂章？在質感遊樂園中，每一個角落都藏著驚喜，每一樣物品都訴說著故事，等待著我們去發掘和感受。

我們將透過觸摸、觀察、聆聽和遊戲等多元方式，深入探索校園中各種材質的質感，例如：粗糙的紅磚牆、光滑的玻璃窗、柔軟的草地、冰冷的金屬欄杆等等。我們將學習辨識不同質感的視覺和觸覺特性，並感受它們帶給我們的情感和心理聯想。

最終，每位探險家都將創造屬於自己的質感護照，記錄下校園中令人驚豔的質感體驗。這將是一次獨一無二的美感之旅，讓我們一起在質感遊樂園中，發現材質的無限可能，打造屬於你我的美感藏寶圖！

四、課程目標

美感觀察	<p>一、覺察生活中的質感細節。學生能夠辨識並描述各種質感，例如：粗糙、光滑、柔軟、堅硬、冰冷、溫暖等等，並能從日常生活中觀察、尋找和收集不同質感的素材。</p> <p>二、分析質感的視覺特性。學生能夠分析不同質感的視覺元素，例如：顏色、紋理、光澤、圖案等等，並能理解這些元素如何影響人們的感受和情緒。</p> <p>三、連結質感與個人經驗。學生能夠連結個人的生活經驗、文化背景和情感，詮釋不同質感的意涵和象徵，並能表達個人對質感的感受和喜好。</p>
美感技術	<p>一、運用多元媒材表現質感。學生能夠運用各種媒材和工具，例如：攝影、繪畫、拼貼詩、數位媒體等等，來表現不同質感的視覺特性。</p> <p>二、掌握質感創作技巧。學生能夠學習和應用各種質感創作技巧，以增強作品的質感表現。</p> <p>三、整合質感與其他設計元素。學生能夠將質感與其他設計元素，例如：色彩、線條、形狀、空間等等，進行整合和運用，以提升作品的整體美感和視覺效果。</p>
美感概念	<p>一、理解質感的構成要素。學生能夠理解質感的構成要素，例如：材質、紋理、光澤、溫度等等，以及這些要素如何相互影響和作用。</p> <p>二、探討質感的文化意涵。學生能夠探討不同文化中對質感的理解和應用，例如：服飾、建築、藝術、飲食等等，並能反思質感與文化之間的關係。</p>

		三、培養質感鑑賞能力。學生能夠欣賞和評價各種不同風格和類型的質感作品，並能表達個人對作品的感受和見解，培養自身的質感鑑賞能力。	
其他美感目標		一、培養創意思考、問題解決以及團隊合作能力。 二、提升溝通表達及反思能力。	
五、課程大綱、教學進度(課程週次請依課程需求增減，請詳述操作方式以便記錄分享)			
週次/序	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述
1	3/10~3/14	認識質感的概念，開啟美感雷達。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 質感探險隊成立：介紹「質感」的定義和多元面向，說明質感在生活中的重要性，引導學生建立初步的質感認知。 2. 製作質感護照：引導學生設計個人專屬的質感護照，善用廢棄物作為質感探索旅程的工具。
2	3/17~3/21	觀察校園環境中的各種質感之美，感受質感的多樣性。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 微觀質感探索：介紹 uHandy 行動顯微鏡的使用方法和注意事項。 2. 校園質感攝影：帶領學生在校園中尋找具有不同質感的物件，並運用相機或手機拍攝照片。 3. 我的美感視界：分享學生的攝影作品，並分享拍攝心得和感受。
3	3/24~3/28	運用微觀質感照片，並結合文字創作質感拼貼詩。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 質感詩人：創作你的微觀詩篇，介紹質感拼貼詩的創作方法，說明如何結合影像和文字，表現材質的質感和意象。可以分享一些優秀的質感拼貼詩作品。 2. 詩篇創作：引導學生從拍攝的照片中選擇一張，並結合文字創作一首質感拼貼詩。鼓勵學生發揮想像力和創造力，以詩歌的形式，展現他們對微觀質感的理解和感受。
4	3/31~4/4	運用設計思考和多元媒材，結合質感特性進行創作。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 質感變形記：介紹 Shamekh Bluwi 和 Nikolai Tolsty 的作品和創作理念，引導學生觀察藝術家如何運用鏤空技巧與背景的質感，創造出獨特的視覺效果。 2. 學生根據設計圖，將動物或服裝的輪廓剪裁下來，製作鏤空模板。
5	4/7~4/11	以攝影結合鏤空模板，展現質感作品。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 質感拼貼秀：帶領學生到校園中，尋找符合設計理念的場景。 2. 引導學生透過取景和角度的調整，將鏤空模板與校園場景結合，進行拍攝或拼貼創作。鼓勵學生

			嘗試不同的拍攝技巧，例如：光影、色彩、構圖等，以增強作品的視覺效果
6	4/14~4/18	學生分享和交流創作，並反思學習成果。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 質感博覽會佈展：將學生的作品以多元形式展示，例如：攤位、展板、投影等。佈置一個溫馨、舒適、充滿活力的展覽空間。 2. 美感探險家分享：每位學生輪流上台分享自己的作品。引導學生從以下幾個方面進行分享：作品名稱和設計理念、創作過程和使用的技巧、作品中質感的運用和呈現、創作過程中遇到的挑戰和解決方案。 3. 同儕互評和回饋：鼓勵學生參觀彼此的作品，並以便利貼或口頭方式，提供具體的回饋和建議。引導學生從以下幾個方面進行互評：作品的創意和完整性、質感的運用和呈現、作品的視覺效果和情感表達、作品的啟發性和意義。 4. 教師巡視並參與學生的互評，適時提供引導和協助。

六、預期成果

- 完成一件以質感為主題的攝影作品：學生將運用課堂所學的觀察技巧和美學知識，結合個人對校園環境的獨特觀察和感受，完成一件以質感為主題的攝影作品。作品需清晰呈現所選材質的質感特性，並體現學生的創意和美感。鼓勵學生探索不同材質的組合與搭配，例如：自然材質與人造材質的對比、粗糙質感與光滑質感的結合等，以豐富作品的視覺表現。
- 在成果發表會中清晰闡述創作理念：學生將在成果發表會上，以口頭或圖文並茂的方式，清晰地闡述個人作品的創作理念、材質選擇、拍攝技巧以及想傳達的訊息。發表過程中，學生需展現自信的姿態和流暢的表達能力，並能清晰地回答同學和老師的提問。
- 展現對質感的敏銳觀察和美感詮釋：學生在創作和發表過程中，應展現對質感的敏銳觀察和深刻理解，並能運用藝術的語言和形式，表達個人對質感的美感詮釋和情感連結。鼓勵學生將作品與個人經驗、生活感受或文化背景相結合，使作品更具深度和內涵。
- 體現負責任的消費和生產理念：透過創作實踐，體現負責任的消費和生產理念，並將永續發展的意識融入到藝術創作中。例如，學生可以利用廢棄的紙板等材料，創作具有質感的藝術作品。

- 提升自我價值感和成就感：透過完成一件攝影作品，並在成果發表會上獲得肯定和回饋，學生將提升自我價值感和成就感。課程設計將注重學生的個別差異和學習需求，提供適性的指導和支持，讓每位學生都能在創作中體驗成功的喜悅，並建立自信心。此外，透過參與成果發表會，學生將獲得與他人分享和交流的機會，促進同儕學習和互動，進一步提升學生的學習動機和成就感。

七、參考書籍(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

◆極簡風 X 普普風：布膠帶貼出質感包包

作者：中島麻美

譯者：林麗秀

出版社：三悅文化

出版日期：2010/12/30

◆藝術家手冊：工具×材料×步驟×技法，從零開始，全面剖析藝術創作者的專業領域

◆史丹佛設計學院：把好奇心化為點子的81個創意練習-重現史丹佛設計學院的教學場景

作者：莎拉·史坦·葛林伯格

譯者：許恬寧

出版社：大塊文化

出版日期：2023/06/28

◆基礎服裝畫原理與構造

作者：福地宏子

譯者：李明穎

出版社：瑞昇

出版日期：2024/07/20

◆服裝設計款式圖手繪教科書：系統教授繪製過程，男女童裝全面掌握

作者：唐偉(唐心野), 李想

出版社：邦聯文化

出版日期：2023/09/05

八、教學資源

◆美感電子書

<https://reurl.cc/eGxlpL>

◆俄羅斯藝術家 Nikolai Tolstyh IG

https://www.instagram.com/n_tolstyh/

◆大自然中探索紙雕藝術

<https://www.wowlavie.com/article/ae1601586>

◆約旦設計師 Shamekh Bluwi 臉書

<https://www.facebook.com/shamekhbluwi>

◆最自然的服飾畫

<https://www.damanwoo.com/node/86631>

貳、課程執行內容

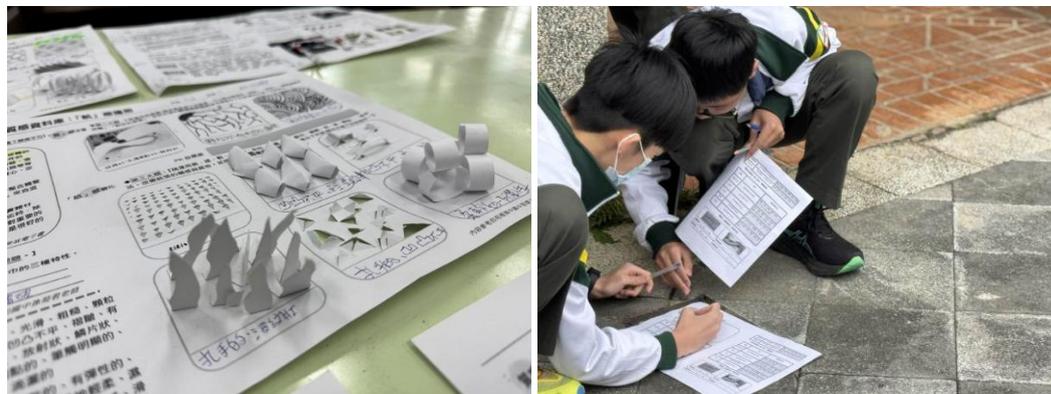
一、核定課程計畫調整情形

因應學期末活動時程緊湊，為讓學生有更充分的創作與交流時間，原訂的實體「質感博覽會」分享形式，調整為「線上藝廊」展覽與回饋。此方式不僅讓作品呈現更多元，也讓同儕互評與回饋的過程能更細緻地進行。

二、課程執行紀錄

課堂 1-2：質感探險隊成立——開啟校園微觀之旅

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. **引導與建立概念：**教師以「質感遊樂園」為主題，介紹「質感」的定義與多元面向，引導學生思考生活中的各種質感，並成立「質感探險隊」。
2. **創作質感護照：**學生運用廢棄紙盒、厚卡紙等回收材料，親手製作一本個人專屬的「質感護照」，作為後續課程紀錄與創作的載體，初步建立起「責任消費」的概念。
3. **校園質感採集：**學生帶著手機、相機，實際走入校園，化身為「質感探險家」，開始觀察與拍攝各種物件的質感，例如：粗糙的樹皮、斑駁的牆面、光滑的欄杆、柔軟的草地等，並將觀察記錄於護照中，同時進行質感物拓印。

C 課程關鍵思考：

- **概念轉化：**如何將抽象的「質感」概念，轉化為學生可以親身觀察與體驗的具體活動？

- **美感觀察力**：學生如何從被動的「看見」轉變為主動的「觀察」？他們開始注意哪些過去被忽略的校園細節？

課堂 3-4：質感變形記——從影像到詩意，從觀察到創造

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. **微觀影像分享**：學生分享上一堂課拍攝的微觀質感照片，交流彼此的發現與感受。
2. **創作質感拼貼詩**：教師引導學生從拍攝的照片中擇一，結合文字進行「質感拼貼詩」的創作。學生需發揮想像力，將視覺的質感轉化為詩意的文字，表達影像背後的情感與聯想。
3. **藝術家作品賞析**：教師介紹藝術家 Shamekh Bluwi 和 Nikolai Tolsty 的作品，分析他們如何運用「鏤空」技巧，將背景的質感與特定輪廓結合，創造出令人驚豔的視覺效果。
4. **設計與製作鏤空模板**：受到藝術家啟發後，學生開始思考自己想創作的主题（如動物、服裝、物件），並動手設計、切割出獨特的「鏤空模板」，為下一階段的創作做準備。

C 課程關鍵思考：

- **負空間的創造力**：學習藝術家的「鏤空」手法，如何讓學生理解「負空間」或「框架」在設計中的重要性？這如何開啟他們對「景」與「物」關係的重新思考？
- **從吸收到轉化**：學生在欣賞完藝術家作品後，如何將獲得的啟發內化，並轉化為自己創作的動力與具體行動（設計模板）？

課堂 5-6：質感拼貼秀——框架世界·分享成果

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. **鏤空攝影創作**：學生帶著自己製作的鏤空模板再次進入校園，尋找符合設計理念的場景與質感。他們透過取景、調整角度，將校園的自然或人造質感「填入」鏤空模板中，進行拍攝與拼貼創作。
2. **作品命名與理念闡述**：學生為自己的最終作品命名，並在質感護照上簡要闡述創作理念、材質選擇與想傳達的訊息。
3. **線上藝廊佈展**：學生將最終的攝影作品與創作理念上傳至指定的線上平台（Padlet），共同建構班級的「質感遊樂園」線上藝廊。
4. **同儕互評與回饋**：學生們進行線上「Gallery Walk」，欣賞所有同學的作品，並以便利貼或留言的方式，針對作品的創意、質感運用、視覺效果等面向，給予具體且正向的回饋。
5. **總結與反思**：教師帶領學生回顧整個課程的學習歷程，分享創作中的挑戰與收穫，強化學生對美感、環境與創作的連結。

C 課程關鍵思考：

- **框架的意義**：「鏤空模板」作為一個視覺框架，如何幫助學生練習構圖、篩選視覺元素，並賦予平凡場景全新的意義？
- **詮釋與表達**：學生能否清晰地闡述自己的創作理念？他們如何透過作品，展現個人對質感的獨特詮釋與情感連結？
- **建立美感社群**：線上藝廊與同儕互評機制，如何營造一個安全、尊重的分享氛圍？學生從他人的回饋中學到什麼？觀摩他人作品的過程，又如何激發新的思考？

- **循環與永續**：學生如何透過創作過程（如使用廢棄物製作護照、觀察環境），體現「負責任的消費與生產」之永續發展理念？

三、教學觀察與反思

本課程以「遊戲化」和「探究式學習」為核心，成功激發了學生的學習動機。將抽象的「質感」議題，拆解成「觀察、記錄、轉化、創造」等具體步驟，並引入藝術家作品作為鷹架，有效幫助學生建立創作的信心與方法。

問題：部分學生在「質感拼貼詩」環節，對於將視覺轉化為文字感到困難。

對策：未來可提供更多元的詩詞範例或「詞彙庫」作為參考，或改以小組共創形式，降低個人創作的壓力。

問題：戶外攝影創作時，光線與天氣變化對拍攝效果影響大。

對策：事先進行天氣預報提醒，並在課堂中補充說明不同光線（如順光、逆光）下的拍攝技巧，將限制轉化為教學機會。

未來教學規劃：

未來可將「質感」主題延伸至更多感官，如「聲音地圖」的繪製（聽覺）或「校園氣味」的採集（嗅覺），建構更全面的感官美學課程。同時，可與校內其他領域（如自然、國文）教師進行協同教學，讓美感課程的影響力更為深厚。

四、學生學習心得與成果

