

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：苗栗縣立西湖國民中學

執行教師：鍾宜智教師

輔導單位：中區基地大學輔導

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、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	苗栗縣立西湖國民中學		
授課教師	鍾宜智		
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：_ 視覺藝術課程 _		
班級數	_ 2 _ 班	學生數	_ 24 _ 名學生

二、課程綱要與教學大綱

課程名稱	塑一個我
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：生命 (若有，請填寫 1 項) ☒ 相關觸及：永續城鄉、優質教育(若有，請填最多 3 項)
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</p> <p>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」</p> <p>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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 結合在地產業發展、轉型做介紹及認識。 2. 認識情緒、自我與質感的連結。 3. 運用造型、構成表現表達自我個人的意象。
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：學生過去曾進行部分美感課程，如：色彩、構成等構面。	
* 先備能力：	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生對造型塑形有基本認識操作與瞭解。 2. 有構成及造形製作的基礎能力。 	
三、課程概述 (300字左右)	
<p>隨著時間科技發展運算能力與D A T A 運算的變化日新月異，可以如何保有獨特的主體及獨特性？！感官是個人用以面對世界的介面，課程預期透過素材、自我探索，重新審視並反省自我，從日常中可獲得的媒材取用創作為目標，以藝術創作作為表達語言，表達青春時期自我的感受，對於環境及生命的尊重與關懷，以質感、構造切入，期待學生能呈現自我與環境感知、社會關懷與內在對話的情感經驗。媒材的原型使用到藝術作品的創作，選材、議題的表達從台灣在地藝術季、相關藝文活動中作品舉例討論進而以學生自我為本體連結情緒及感受做為作品創作的基底，成各自獨特的表現視覺語言。</p>	
四、課程目標	
美感觀察	<ol style="list-style-type: none"> 1. 從傳統傳統窯場(金龍窯)、百年鐵店為始認識材質與生活的連結。 2. 介紹在地企業東和鋼鐵企業股份有限公司，工業化操作材料製作與生活間的連結。 3. 從廢材到「藝術創作-東和鋼鐵國際藝術家駐廠創作計畫」介紹，企業關懷社會公益，與土地連結與社會責任。
美感技術	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用雕塑刀、修胚刀，輔佐補充藝術立體雕塑概念，修整雕塑的肌理質感連結觸覺及心理感受及細節表現。
美感概念	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一個人的質感經驗資料庫會隨著生活經驗增加而逐漸豐富、完整，一個物體表面的紋理、光澤，觸感粗細、軟硬，連結起過去的記憶，產生喜惡感

	<p>受。將質感經驗對人與生活及感受經驗與創作表現做連結。</p> <p>2. 每個人的情緒感受都不是單一是複雜且多元的，兩個以上的質感擺在一起，就會有構成的問題，要考慮二者之間的相對關係，其實都是緊密地交織在一起。</p> <p>3. 一件表達自己的作品是否符合自己的狀態也是課程中重要的一環。</p>
其他美感目標	<p>1. 讀懂語言和非語言訊息的能力。</p> <p>2. 透過情緒探索，能夠覺察且管理的適時適所，並恰如其分的表達。</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	02/24	媒材使用與議題表現的可能探討	<p>1.認識媒材使用與生活文化的連結介紹。</p> <p>2.從廢材到「藝術創作-東和鋼鐵國際藝術家駐廠創作計畫」，企業關懷社會公益，與土地連結與社會責任。</p> <p>3.藝文作品與文化語言的轉化討論及探討。</p>
2	03/03 03/10	1.認識材料與質感的連結。 2.認識感受與質感的連結。	<p>1.探討媒材轉化為藝術品時，材質選用與藝術品創作的理念連結。</p> <p>2.藝術作品欣賞與討論。</p> <p>3.結合影片《cartoon story - Facing it》、《cartoon story - Nobody is normal》及《腦筋急轉彎》進行個人感受及情緒的探討結合學習單《心裡的一扇窗(周哈里窗)》及《情緒座標圖》討論。</p> <p>4.設計學習單結合文本《統合感官的訊息(研究)》討論感受藉由材質、素材轉化為質感呈現的可能。</p> <p>5.相關作品賞析：洪易、呂東興、藝術季</p>
3	03/17 03/24	質感採集及創作練習	<p>1.環境中質感的拓印採集及創作質感。</p> <p>2.《cartoon story - Facing it》製作討論質感與感受及情緒的連結檢視。</p> <p>3.關於情緒質感表達的呈現，探討造型抽象與具象間的呈現可能討論。</p>
4	03/31 04/07	1.個人立體作品草稿製作 2.媒材的挑選	<p>1.立體作品創作製作說明-設計基礎原理： 立體造形與構成。 §造形的表現</p>

			<p>§材質的使用</p> <p>§立體構成美學原理：反覆、漸變、均衡、律動、連續、比例、調合</p> <p>§立體構成元素與要素：</p> <p>元素：點、線、面、塊、不規則</p> <p>要素：形態、色彩、質感、空間、結構、形的現象。</p> <p>2. 作品賞析及討論。</p> <p>3. 結合學習單繪製草稿及創作媒材的挑選與使用。</p>
5	04/14 04/21 04/28	塑一個我創作	依據學習單設計創作「我」的立體雕塑作品。
6	05/05	創作分享	進行班級分享活動，從學習單的寫作到作品製作的自我過程的分享。

六、預期成果

1. 能將情緒感受與材料質感在轉化選擇符合的媒材表現。
2. 能運用「材料」和「技法」將經驗中感受的質感與觸覺、視覺與情緒感受連結，創作有趣的立體作品。
3. 透過設計課程的設計及進行，提升自我的認識外，對於自我生命的體悟在日常生活中的藝術設計課程中具備思考的素養與思辨的能力，在作品產出的過程中透過課堂上的討論及思考中更完整。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- § 《美感電子書》
- § 《幾何形態應用在造形設計的探討》，林崇宏，東海學報 44 卷(2003)：87-96。
- § 《「抽象」在藝術與設計之再定義》，許峻誠、王韋堯，設計學報第 10 卷第 3 期(2005)：81-109。
- § 《大學生人際互動情緒表達壓抑的探究》，江文慈，國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系教育心理學報，2012，43 卷，3 期，657-680 頁。
- § 《The Multidimensional Lexicon of Emojis: A New Tool to Assess the Emotional Content of Emojis》，METHODS article Front. Psychol., 10 June 2022, Sec. Human-Media Interaction Volume 13 – 2022, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.921388>

八、教學資源

§ 《cartoon story || Facing it》

https://www.youtube.com/watch?v=46RBAT_gxPM

§ 《Nobody is Normal | Childline》

<https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ZJbrtQgLdpk>

§ The Anne Times 安妮新聞 VOL4、VOL8、VOL10、聆聽特刊

<https://aade.project.edu.tw/annetimes/>

公視兒少資源網

<https://www.ptskids.tw/article/%E6%83%85%E7%92%E8%A7%94%E6%96%97%E9%9B%B2-63ae440ecede2>

貳、課程執行內容

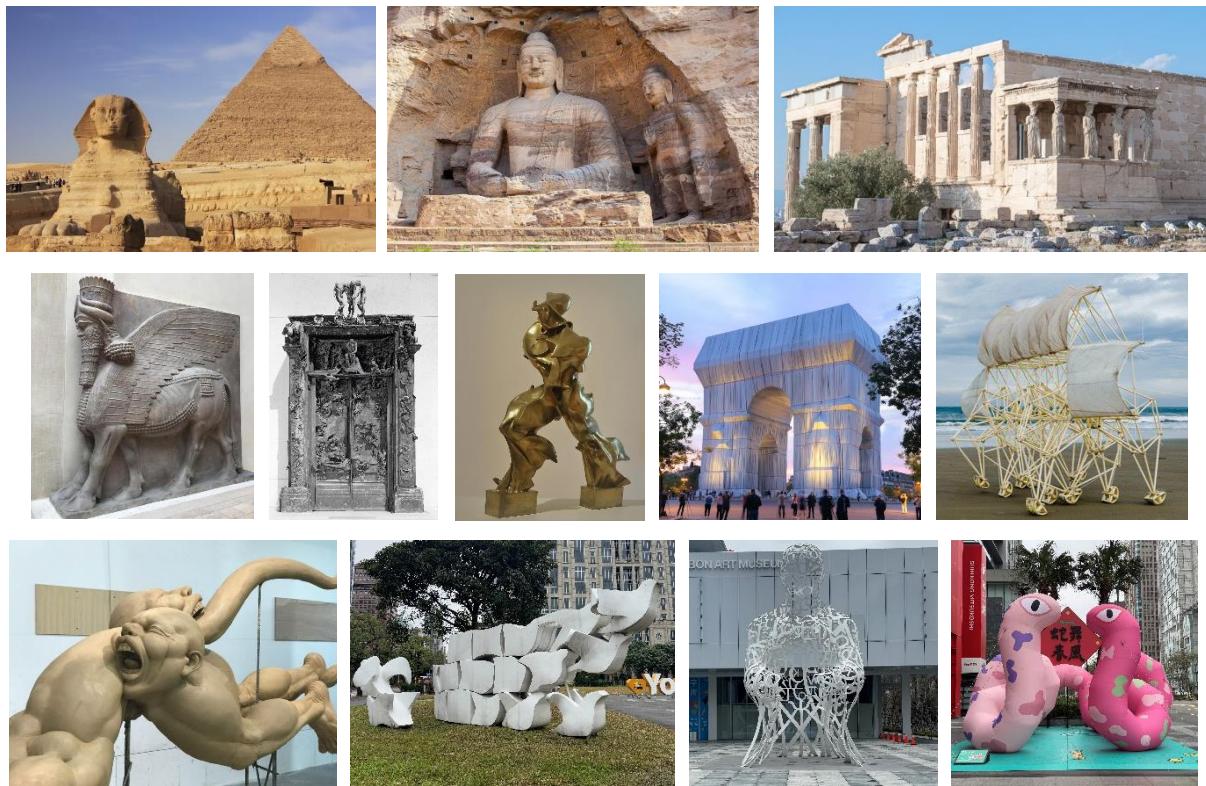
一、核定課程計畫調整情形

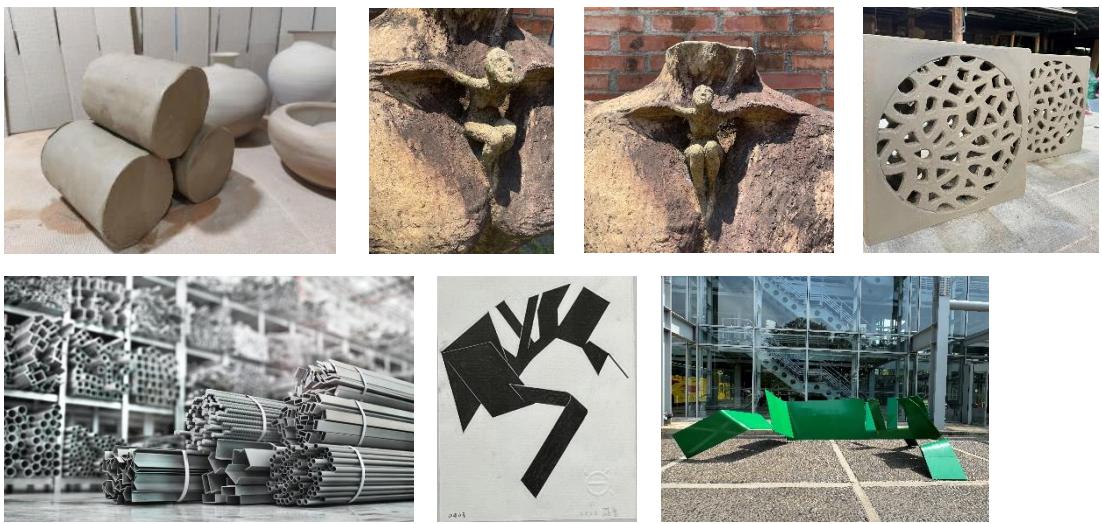
依據原課程大綱、教學進度之安排進行。

二、課程執行紀錄

課堂-媒材使用與議題表現的可能探討(1堂課)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 能辨識不同媒材與創作創品的呈現的可能性。
2. 媒材使用與生活習慣、文化的連結。
3. 立體創作，在創作過程中如思考媒材的特性，創作理念的轉換。
4. 藝術創作中，如何運用造型及構成呈現藝術作品的表現性。
5. 不同的立體創作展現，與在地文化、SDGS、生命議題的結合與討論。
6. 不同的媒材、不同的質感表現、要傳遞的社會情緒有什麼樣的可能與連結。

C 課程關鍵思考：

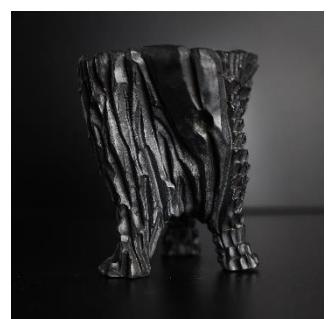
1. 作品是一種意象的傳達，如何在後續的課程中，將媒材、材質、自我的情緒能抽絲剝繭，又將其融合呈現表達自我的感受可能。
2. 如何將感受圖像化，並將圖像再立體化的轉化。

課堂-認識材料與質感的連結/認識感受與質感的連結(2堂課)

認識材料與質感的連結(第一堂)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

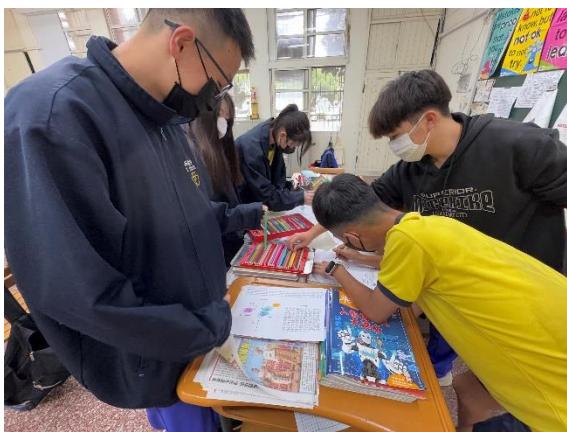
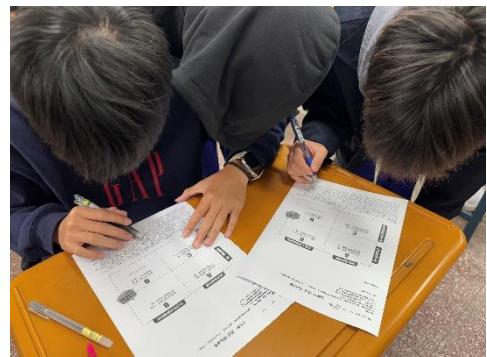
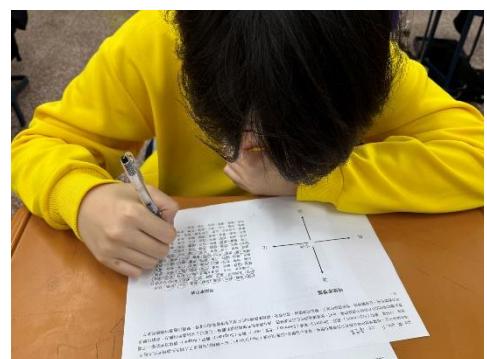
1. 透過影像閱讀，分析藝術家材料使用與感受連結的表現手法，探討立體作品背後
背後傳達的意識。
2. 從生活素材中找尋收集質感的可能性，透過影像分享討論，收集到的素材與感受
中的連結。

C 課程關鍵思考：

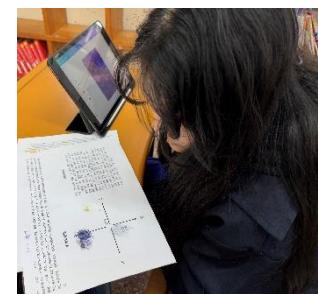
如何將生活中的素材轉化成可被創作發想的可能性。

認識感受與質感的連結(第二堂)

A 課程實施照片：

次項目	代表形容詞彙
平整	平整的3、平整整整的1、平平的2、不平整的1、平的1、顆粒顆粒的1、有小顆粒的1、顆粒的4、
顆粒	顆粒較粗的1、紋路的5、沒有紋路的1、紋路深的1、有紋理的2、有波紋的1、條紋的3、直條的1、不規則的1、圓圓的1、有一點條紋1、有方向性的1、有不規則的形狀1、層次的1、圓形的1、雕刻的1、一粒一粒的1、一條一條的1、凹凸不平的1、有洞洞的2、坑坑洞洞的1、高高低低的1、凹凸凸凸的2、有一顆一顆的1、一節一節的1、一圈一圈的1、凸凸的1、有菱有角的1、超凹的1、尖利的1、尖尖的1、疙瘩疙瘩的1、細緻的1、較細的1、皺皺的1、痕跡的1、密的2、有纖維的1、細細的1、毛細孔粗的1
溫暖	溫暖的6、暖的3、偏溫暖的1、偏溫的1、不是溫暖的1、暖暖的1、暖和的1、溫的2、有點溫暖的1、很熱的2、熱的3、冰的4、冰冰涼涼的2、很冰冷的1、很冰的1、冰冰的4、冰涼的1、冰冷的4、冷冷的2、冷冰的1、冰冰冷冷的1、凍僵的1、冷的2、涼快的1、涼涼的4、涼的2、涼涼滑滑的1、有點涼快的1、微涼的1、比熱小的1、沒溫度的3、溫度適中的1、接近體溫的1、常溫的1、不熱不冷的1
粗滑	光滑的9、有點光滑的1、沒有那麼光滑1、平滑的2、不平滑的1、滑的3、滑滑的8、滑順的2、一點點滑的1、很滑的2、不滑順的1、滑溜溜的1、滑潤的1、滑溜的1、順的1、潤的1、YUYU的1、亮面的2、霧面的3、阻力的1、有摩擦力的1、磨光的1、霧狀的1、粗的2、粗粗的7、很粗的1、有點粗的1、粗糙的9、一點粗糙的1、很粗糙的1、稍微粗一點的1、不是很粗糙不是很光滑1、
軟硬	堅固的2、堅硬的4、堅韌的1、不堅韌的1、不堅硬的1、剛的1、硬硬的4、很硬的2、毛很硬的1、硬的6、沒有很硬的1、有硬度1、最硬的1、非常硬的1、較硬的1、硬梆梆的1、軟軟的5、很軟的4、軟的10、柔軟的7、有點軟的1、超軟的1、非常軟的1、薄軟的1、較軟的1、拋拋軟軟綿綿的1、綿綿的2、很綿的1、軟硬適中的1、一般硬度1、不硬不軟的1、
毛絮	毛的3、毛毛的6、毛茸茸的2、毛較細的1、長毛的1、起毛球的1、毛短短的1、有一點毛的1、有小絨毛的1、有點毛毛的1、毛料的1、有觸毛的1、捲毛的1、絨毛的1、膨脹的1、鬆散的1、鬆鬆的1
微粒	粉粉的2、沙沙粉粉的1、沙沙的2、粉狀的1、嫖嫖的1、解解的4、很解的1、刺的2、刺刺的5、有
輕重	點刺的1、有細的顆粒1、細小的1、顆粒的1、不均勻的1、細緻的1、細密的1、斑剝的1、重的4、很重的1、有重量的2、厚重的1、很沉的1、有份量的1、笨重的1、輕的6、輕輕的1、輕飄飄的1、很輕的3、重量偏輕的1、輕柔的1、輕盈的1、最輕的1、輕巧的不會很重1
彈韌	有延展性的1、韌性的1、韌度的1、軟Q的1、QQ的1、ㄉㄉㄉㄉㄉㄉㄉ的1、有彈性的7、很有彈性的1、有一點彈性1、不太具有彈性1、無彈性的2、沒有彈性的2、不彈性1、極具彈性的1、很彈的1、彈力的1
厚薄	薄的6、薄薄的2、很薄的1、輕薄的1、薄透的1、脆的1、脆弱的1、厚的3、有一點厚度1、沒有很厚的1、厚實的1
溫度	溫溫軟軟的1、溫的1、溫溫的1、有溫度的2、溫溫爛爛的1、乾的1、乾乾的1、乾掉的2、油光的1
黏性	黏的2、很黏的1、黏黏的5、有點黏的1、有一點黏的1
彎曲彎折	可彎曲的1、可彎折的1、不可彎折的1、不可彎曲的1
密度	密度高的1、不紮實的1、飄飄的1、紮實的1

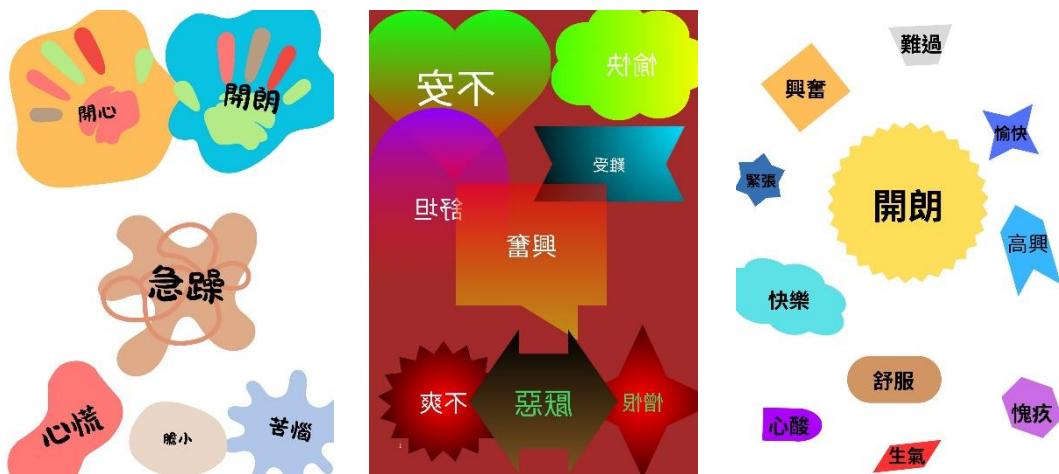
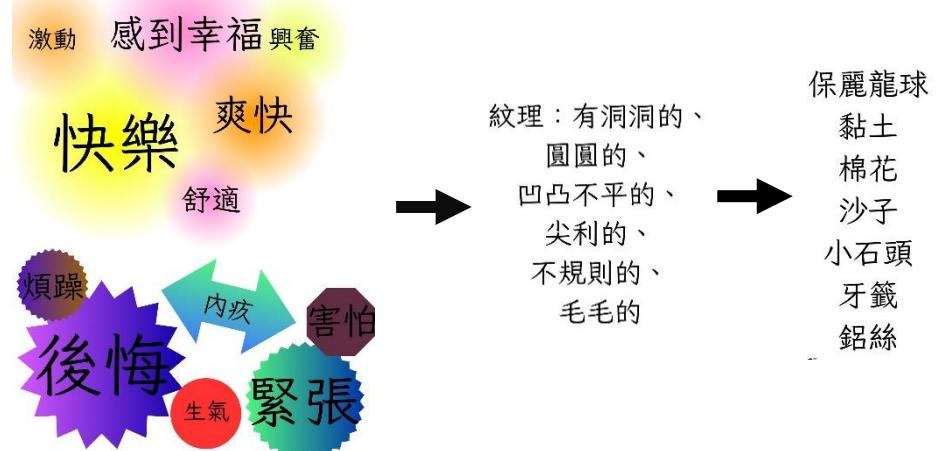

B 學生操作流程：

1. 結合《周哈里窗學習單》及《情緒座標圖》學習單自我檢視及與同儕討論，加深自我概念及情緒的日常展現的可能。
 2. 透過影片分析影片中影像媒材與情緒感受的連結。
 3. 透過閱讀文本素材將自我情緒感受與質感的連結。
 4. 結合 CANVA 將感受文字化、圖像化(幾何圖形、色彩)整合。

C 課程關鍵思考：

從自我的情緒感受如何轉化成圖像，由意識轉化成可視的造型、色彩和構成。

B 學生操作流程：

1. 結合 CANVA 將感受文字化、圖像化(幾何圖形、色彩)整合。
2. 透過討論將幾何圖形、色彩能更具象化。
3. 能與同儕分享說明，造型創作思考的可能性。

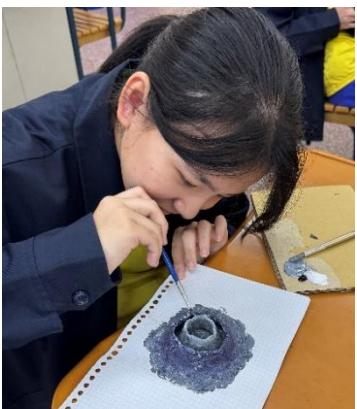
C 課程關鍵思考：

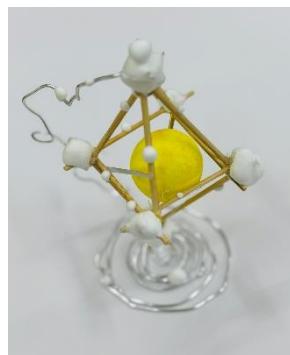
造型、感受、質感之間的相互關係，如何使用並能用語言表達與他人分享。

課堂-塑一個我創作(3 堂課)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 將圖稿製作轉換成立體作品。
2. 透過溝通操作讓圖像具象化。

C 課程關鍵思考：

當圖稿具象化時，材料的特性特質與原先設定的質感可以如何操作及結合，讓立體作品能更鮮明呈現原創作的想法。

課堂-創作分享(1堂課)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

能從自我的感受如何轉換成創作表現的過程，利用檔案紀錄歷程及創作成品，透過表達與同儕分享及詮釋創作的表現。

C 課程關鍵思考：

如何將以自我為本體連結的情緒及感受轉化為創作基底，形塑成各自獨特的視覺表現語言並嘗試與他人分享及交流。

三、教學觀察與反思

抽象感受在色彩、形與媒材的複合運用時需要多留些時間給學習者消化，透過同儕、師生間的討論對話及數位媒材(CANVA)的輔助使用能更聚焦及確認對於形、色彩及呈現的可能性，讓最後作品的操作及過程更流暢。

對於創作內容的開放性及彈性，給學習者能有更多的可能及空間時，對於圖像、造型的呈現更能融入更多的元素進入作品裡。

立體作品的表現相較平面性作品的呈現多了圖像的部分，雖然有些困難，在學習過程的反饋及表現，能感受到對於無法預期的呈現，或者可多元表現的可能，願意花時間琢磨及更多可能的嘗試。

在創作分享感受到相互情感的感受與流動，相互共感共知，是課室中最美麗的風景。

四、學生學習心得與成果

§ 在介紹名人作品時很令人印象深刻。「草間彌生」的作品時，她所作並非只是藝術，更像一種她說話的方式，文字不足以表達一切，於是那些原點，就如同生命，有大有小開心的說著她的話。

§ 經過這樣的課程能更了解自己的內在，很喜歡只不過在打草稿的過程有些燒腦。

§ 在創作作品間表達出自己真實或不為人知的一面，發現「我認為的自己」和「真實的自己」之間的差別。

§ 讓抽象的情緒變得具體，在用 CANVA 設計草提的過程印象深刻，成品製作時運用了比較多的色彩和紋理，還有許多情緒小球推疊，因為想呈現出自己內心的小宇宙，常常在爆炸，而且、多種情緒一起衝上來，而不是單一的。

§ 啟發是可以把情感融入作品裡，從同學作品中學到了一些作法，也教會我怎麼把情感說出來。

§ 凌亂的線與毛線就好比我壓抑的情緒，無從釋放終究只能圍繞著自己，包裹著敵人無法進入我也無法出去，黃色黏土說明儘管如此我也從未心灰意冷始終亮麗著，如天上的星星那般。