

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：臺中市立東勢工業高級中等學校

執行教師：張淨嵐 教師

輔導單位：中區 台中教育大學輔導

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	臺中市立東勢工業高級中等學校		
授課教師	張淨嵐		
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：美術		
班級數	8 班	學生數	254 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	光采散發的神獸
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：B11永續城鄉(若有，請填寫 1 項) ☐ 相關觸及：A3環境、A17多元文化 (若有，請填最多 3 項)
課程主題 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 從個別幻獸的心靈色彩與想像創造出發；地方文化融入神獸上彩。 2. 融會東勢社區的客家文化，與該科系特色媒材與用色。 3. 參考國內外神獸創作生產與消費案例作為設計思考的借鏡。 4. 模擬公共藝術擺放校園環境裡的效果，凸顯模型造型的光采。

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		
<p>* 先修科目： ☒ 曾修美感教育實驗課程：上學期美術神獸塑造型胚身 ☐ 並未修習美感教育課程：</p> <p>* 先備能力：國中色彩學、明度</p> <p>本課程參與對象多為曾修習上學期《神獸立體造型》課程之學生，具備基礎美感觀察力與簡易造型能力。學生已初步熟悉神獸作為文化象徵與想像原型，並透過線條草稿與骨架建構，學習如何從平面發想進入立體造形。此外，多數學生曾於國中階段接觸基礎色彩學（如色環、明度對比、色調調和），具備初階調色經驗與色彩語言理解。</p> <p>然而學生在創造性設計、材質運用與色彩結合的實作經驗仍有限，尤其對紙漿、自製媒材、異材質拼貼等操作較為陌生。因此課程安排由直觀的「色彩與感受」切入，逐步建構「色彩—材質—空間—意象」的思考與創作鏈條，讓學生在探索中培養設計轉化與跨媒材整合能力。先備能力不僅為技術知識，更強調感知力、想像力與團隊合作的學習態度與潛能。</p>		
三、課程概述		
<p>繼神獸骨架創作後，期初回顧「神獸」作為「畏獸」或「幻獸」在自然中帶來又敬又畏的心靈感受，展現出神秘的色彩與無限想像。隨著時代推進，神獸從貴族的權力象徵走入普羅大眾的日常，現身於食衣住行育樂中，成為文化美感的一部分。在台中東勢，廟宇、庭園街道的雕飾如楊英風龍馬雕塑、食品新版丁龜板、地方活動三山國王龍王山水祭等，皆見證地方文化與在地特色的融合。我們也觀察古今中外的神獸雕塑，從青銅、石雕到當代不鏽鋼與回收媒材的創新應用，體驗中西方色彩與材質文化差異，見證人類從敬畏者蛻變為創造者的身心發展姿態與變化。期中深化色彩與材質的探索，進入小組設計思考與創作，共同進行校園公共藝術模型創作，融合各科系特色，期末展開屬於我們的創造性展覽，讓對神獸班創造性的精神在模擬成校園公共藝術效果中再次誕生。</p>		
四、課程目標		
美感觀察	一、學習不同文化、環境裡的雕塑物色彩感與材質表現效果。 二、培養對作品精神義涵、色彩、材質比例、立體、環境景觀設計思考。	
美感技術	一、掌握水彩、色鉛筆的色調層次表現方法。 二、選擇彩繪工具掌握、順利操作。	
美感概念	一、攝影構圖美學與濾鏡應用的調色概念。 二、應用色彩學：對比、比例、漸層、調和等環境景觀。	
其他美感目標	一、懂得尊重每個人的感受與獨創。 二、搭配即將來到的80周年校慶活動，提升學生美術作品成果展示。	

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	2/10-14	原始感官與想像的心靈色彩創造。	<暖身學習與神隱少女動漫的師生對話> 一、大自然裡奇幻的色彩與質感表現探索 二、原始色彩感的直覺經驗 三、團隊、環保、色意志力對照。
2	2/17-21		
3	2/24-28		
4	3/30-4/5	多元藝術文化比較	<幻獸與神獸-大觀園彩虹傳說> 科學觀察-透過手機給玻璃紙打光、三菱鏡觀察色彩、聆聽五色、五行、方位、如何對應神獸的天人合一說法，感受世界觀色彩異與同。 <相關性的雕塑鑑賞> 一、欣賞藝術作品中畏獸到神獸的文化藝術創作，進行東西方色彩與材質、象徵鑑賞。 二、檢視與指導 AI 修正輔助。
5	3/10-14		
6	3/17-21		
7	3/31-4/4	文化色彩、與材質設計思考	<專屬東工不同科系代表神獸> 代表性的雕塑範例與設計元素組合 配合學校所屬客家文化區域；參考民族色彩來搭配設計，揉合學校社區周邊廟宇及相關神獸藝術文化資源特色；模擬擺放校園環境位置來呈現各科系的神獸色彩與材質表現，最後做發表、研討與修正。
8	4/14-18	實際創作	一、泥塑大補帖-龍-神獸陶土模擬 二、紙漿製作 三、上漿技巧 四、表面處理： 五、不同科系神獸模型的表面材質連貼或施作
9	4/21-25		
10	4/28-5/2		
11	5/5-9		
12	5/19-23		
13	5/26-30	發表前置準備	<秀場與展出環節設計> 1. 校園公共藝術效果說明模擬 2. 展覽佈置 3. 發表 PPT 製作
14	6/2-6/6		
15	6/9-13		
16	6/16-19	發表與過程分享	<各科系神獸公共藝術代言秀場> 1. 作品展示 2. 製作花絮:祕辛與靈感
完成各科系小組設計的神(瑞)獸模型。			
班級展覽:手繪設計稿、圖片模擬擺放在校園環境時其色彩、材質能有光采散發的效果。			
七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)			
色彩動力學 作者：安吉拉·洛德出版社：四川美術出版社 出版日：2021/10/01 藝術療癒中的光暗與色彩(中文翻譯) Light, Darkness and Colour in Painting Therapy Paperback - 作者 Liane Collot d'Herbois (Author) 2000年 9月 15日 色彩有個性 作者：Elisabeth Wagner-Koch, Gerard Wagner 翻譯：李慧芳 語言：正體中文. 出版者：奇航工作室 出版日期：2017			

Colour Dynamics 作者：Lord, Angela 原文出版社：Hawthorn Press 出版日期：2018/02/01

Colour Dynamics II: 作者：Lord, Angela 原文出版社：Hawthorn Press 出版日期：2022

Drawing With Hand, Head, and Heart 作者：James, Van 原文出版社：Steiner Books
出版日期：2013/08/14

東方色彩學出版社：金城出版社 作者：高色調文化 出版日：2022/01/01

廟宇天空的藝行者：剪黏工藝陳三火作者：王麗菡，張淑賢，陳志昌，黃秀芬 出版社：晨星

出版日期：2024/08/12

八、教學資源

PPT

楊英風藝術教育基金會

https://www.yuyuyang.com.tw/yuyuyang_works_area_c.php?id=41&target_1=%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%9C%B0%E5%8D%80&target_2=%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%9C%B0%E5%8D%80&target_3=%E5%8F%B0%E4%B8%AD

祥瑞聖獸泰國的神獸與文化

https://magazine.ncfta.gov.tw/News_Content2.aspx?n=1956&s=183278

泰東北坤敬府內一處寺廟創新神獸為例：心靈配色的公仔>代表地方的神獸造型案例

<https://itravelblog.net/123049/>

歪掉的神獸泰可愛！泰國寺廟「簡陋版」神獸雕像化身療癒公仔

<https://www.damanwoo.com/node/94673>

設計思考學習單及設計圖

材料：濕水彩櫃、畫板、水彩紙、水彩顏料、顏料瓶、鉛筆、橡皮擦、色鉛筆…

設計圖用美術材料

分組材料方向

*各科工廠：如回收材料

*壓克力漆、保護膠…

*剪黏用品

手繪設計圖用品

發表展覽用模擬校園環境大圖輸出、海報、佈置用品。

貳、課程執行內容

1、核定課程計畫調整情形

(甲)大自然裡奇幻的色彩與質感(乙)原始色彩感的直覺經驗(丙)團隊、環保、色
意志力對照。

(3)8-12堂 依各班創作不一案實況安排指導：以主題引導→模組操作→團體創作(大多雷同、另有科系差異調節組別進度)。

(4)13-15堂 依各班發表前置準備-小組每人都要認領分工進行任務與協調。

課堂 1-3 暖身學習與神隱少女動漫的師生對話

C 課程關鍵思考：

從動漫經典「龍」角色大盤點神隱少女神靈角色與守護圖文設計對這學期學習重點：龍雕塑用環保媒材與展演出文案 團隊角色互助圖像的啟發為主；進入合作學習。

動漫美學中的「龍」形象與文化意涵（守護、覺醒、自我療癒）

- ✓ 理解 色彩動力學（流動呼吸感） 實際運用於雕塑上色
- ✓ 體驗 環保材料創作與減廢實踐
- ✓ 透過共創 培養合作與觀點表達能力

課堂 4-6 幻獸與神獸-大觀園

A 課程實施照片：

一、彩虹傳說與鑑賞	二、相關性的雕塑鑑賞	三、檢視與指導 AI 修正輔助

B 學生操作流程：

一、彩虹傳說	二、相關性的雕塑鑑賞	三、檢視與指導 AI 修正輔助																														
<p>← 中國動漫中 龍簡…</p> <p>未附加任何檔案</p> <p>私人留言</p> <p>11219112施瑄誼 4月6日</p> <p>我覺得劇裡的龍是負面形象，不收供品還想要童男童女禍害百姓，後悔之後還要父親親手殺了哪吒</p> <p>四海龍王有白色 綠色 紅色 黑色，她們有電、雨、雷、風四種技能，小龍的身體跟頭、兩個角和四海海龍有大有不同，比較小隻，腳也沒有那麼大</p>	<p>龍文化中國台灣人類集體意識演化與美感</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名稱</th> <th>年代/地點</th> <th>材質/工藝</th> <th>特徵/風格</th> <th>文化意義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>雲龍石雕</td> <td>雲龍石</td> <td>石</td> <td>雲龍</td> <td>雲龍</td> </tr> <tr> <td>三彩龍首</td> <td>三彩</td> <td>陶</td> <td>龍首</td> <td>龍首</td> </tr> <tr> <td>龍泉青瓷龍柄壺</td> <td>龍泉青瓷</td> <td>瓷</td> <td>龍柄壺</td> <td>龍柄壺</td> </tr> <tr> <td>龍雕石柱</td> <td>龍雕</td> <td>石</td> <td>龍雕</td> <td>龍雕</td> </tr> <tr> <td>楊英所</td> <td>楊英</td> <td>所</td> <td>楊英</td> <td>楊英</td> </tr> </tbody> </table>	名稱	年代/地點	材質/工藝	特徵/風格	文化意義	雲龍石雕	雲龍石	石	雲龍	雲龍	三彩龍首	三彩	陶	龍首	龍首	龍泉青瓷龍柄壺	龍泉青瓷	瓷	龍柄壺	龍柄壺	龍雕石柱	龍雕	石	龍雕	龍雕	楊英所	楊英	所	楊英	楊英	<p>保屋龍刀雕刻龍的部位</p> <p>一、製作四肢與龍爪</p> <p>1. 量形 在泥未乾時用龍刀測出龍爪的形狀</p> <p>2. 切出 龍爪的形狀</p> <p>3. 修整龍爪 龍爪的形狀</p> <p>4. 修整龍爪 龍爪的形狀</p> <p>二、製作龍角</p> <p>1. 量形 龍角的形狀</p> <p>2. 切出 龍角的形狀</p> <p>3. 修整龍角 龍角的形狀</p> <p>三、切作尾巴</p> <p>1. 量形 尾巴的形狀</p> <p>2. 切出 尾巴的形狀</p> <p>3. 修整尾巴 尾巴的形狀</p> <p>四、製作背脊</p> <p>1. 量形 背脊的形狀</p> <p>2. 切出 背脊的形狀</p> <p>3. 修整背脊 背脊的形狀</p>
名稱	年代/地點	材質/工藝	特徵/風格	文化意義																												
雲龍石雕	雲龍石	石	雲龍	雲龍																												
三彩龍首	三彩	陶	龍首	龍首																												
龍泉青瓷龍柄壺	龍泉青瓷	瓷	龍柄壺	龍柄壺																												
龍雕石柱	龍雕	石	龍雕	龍雕																												
楊英所	楊英	所	楊英	楊英																												

龍文化一覽 四海龍王 2020/04/07 張清敏整理

龍王名號	龍王身份	龍王性格	龍王象徵
青龍	東方	木	春
赤龍	南方	火	夏
白龍	西方	金	秋
黑龍	北方	水	冬
中央黃龍	中央	土	四季
青龍	東方	木	春
赤龍	南方	火	夏
白龍	西方	金	秋
黑龍	北方	水	冬
中央黃龍	中央	土	四季

C 課程關鍵思考：

一、彩虹傳說：以電影哪吒電影與三菱鏡觀察簡單感受東西方色彩

動漫場景色彩應用：讓學生觀察四海龍王出場時周遭色調變化，感受色彩與五行能量的呼應。

西方（透過三稜鏡探索）：色彩理解為光的物理現象與情感心理的結合。

學生藉此理解東方色彩的象徵性與西方色彩的光感流動性差異。

1 色彩與角色情緒連結

- 青色（東海）代表成長與流動，對應木與春天能量。
- 赤色（南海）象徵熱情、戰鬥力，對應火與夏天。
- 白色（西海）象徵純淨與收斂，對應金與秋天。
- 黑色（北海）象徵深沉與穩定，對應水與冬天。

2. 觀察動漫場景色彩應用

讓學生觀察四海龍王出場時周遭色調變化，感受色彩與五行能量的呼應。

3. 文化理解與自我探索

- 討論中國龍與色彩如何表達自然節氣與能量。
- 學生可選擇最有共鳴的龍王顏色作為當下情緒或目標象徵。

4. 相關性的雕塑鑑賞：師生交流後整理龍文化演化表的美感對應

色彩層面

- 碧玉C形龍 → 和諧穩定的綠色調，適合作「循環流動呼吸練習」。
- 饕餮紋青銅器 → 青銅綠與黑色對比，用於「光暗層次與莊嚴力量感探索」。
- 雲龍石雕 → 石灰色影子灰層次，為「升騰轉化動態呼吸的色彩層次觀察」。
- 三彩瓷首龍 → 鮮豔三彩，適合進行「豐盛與生命力色彩動力實驗」。
- 龍泉青瓷 → 青綠色調，內省柔和，適合靜心呼吸體驗。
- 龍雕石柱 / 九龍牆 → 鮮明琉璃色，進行「色彩流動與活力能量的探索」。

光暗層面

- 玉、青銅、石雕浮雕的陰影紋理可作光暗觀察，探索立體與空間感。
- 三彩與青瓷的釉面反光可作亮面與暗面觀照練習。
- 龍文化作為權威與保護的象徵，引導學生透過光暗與色彩探索個人內在保護力量與情緒調節。

結論（課程教學應用關鍵句）

1. 「色彩不僅是龍造型的外表，更是其內在能量的流動與象徵。」
2. 「透過色彩動力學，我們探索龍文化色彩的活力與平衡，透過光暗與色彩療癒，我們探索龍文化背後的心理能量與情緒狀態。」
3. 「在課堂上，龍文化色彩與光暗的觀察實驗，幫助我們培養色彩敏感度、情緒自我察覺力與文化美感鑑賞力。」
4. 「歷代龍文化色彩演變，也像人類意識從原初到現代的內在發展層次，讓我們透過色彩與光暗走進集體無意識的深層探索。」

二、檢視與指導 AI 修正輔助：龍身造型之後的爪、龍角、鰭、尾探討

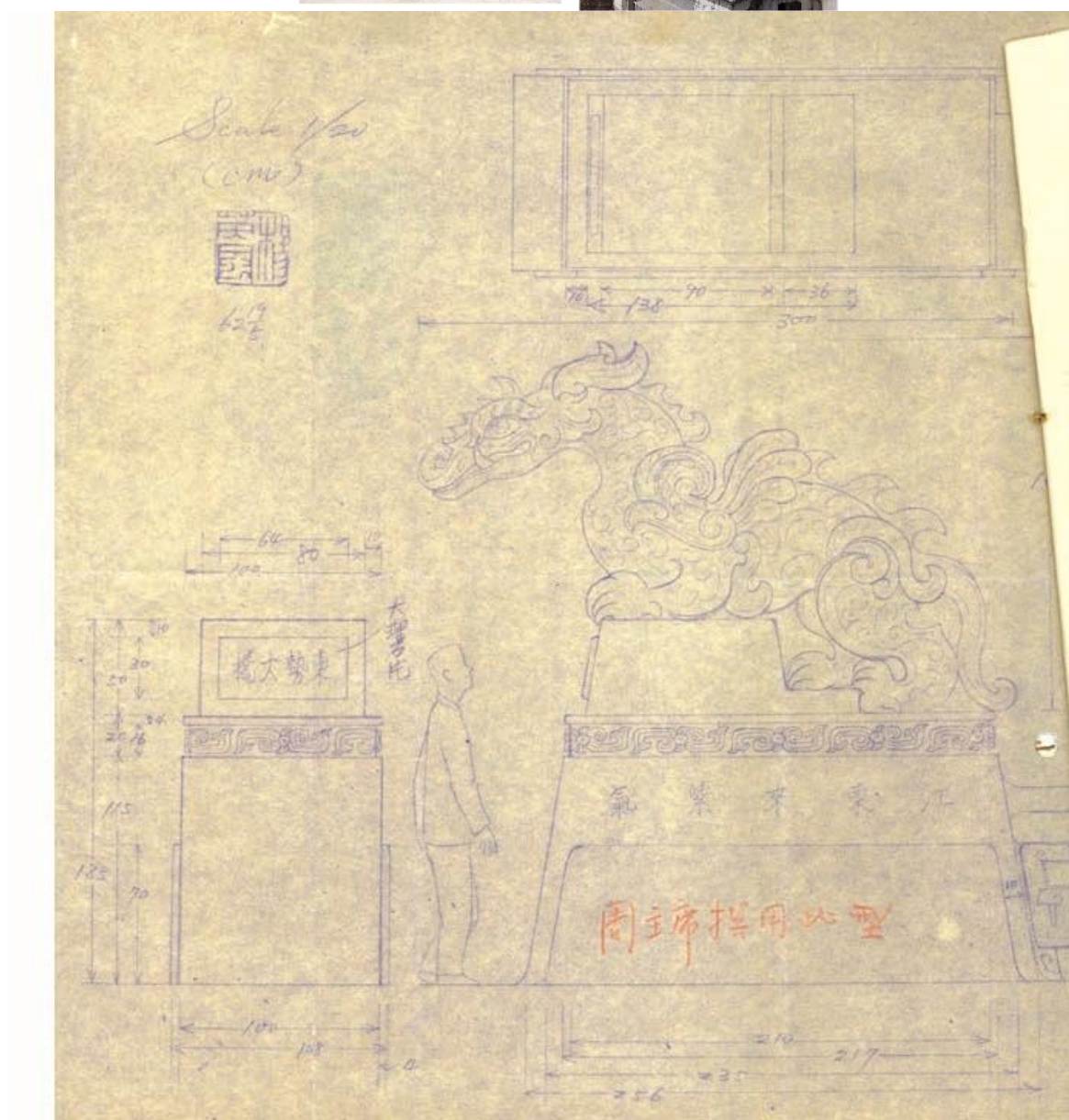
課程透過 AI 輔助檢視龍身細部造型，讓學生學習從多角度觀察與修正爪、角、鰭、的比例與動態，提升設計細節與整體造型的連貫性與表現力。

在神獸造型進入細部雕塑階段時，課程引入 AI 圖像輔助工具作為學生造型修正與觀察引導的媒介。透過 AI 繪圖生成、視角旋轉與結構分析功能，學生能即時比對自己作品的龍爪、龍角、鰭與尾巴等細部與專業參考圖像的差異，並進行反覆的微調與再設計。這一過程不僅培養其三視圖轉換能力，也提升了對形體比例、動態節奏與整體視覺重心的掌握。

此外，AI 不作為單一答案的判斷，而是提供一種「觀察引導的延伸眼光」。教師鼓勵學生從 AI 生成的不同構圖與風格中思考：我的設計為何這樣做？是否符合神獸角色的象徵與故事？如何強化表現張力與視覺吸引力？這樣的過程促使學生跳脫對技術的被動依賴，進入設計思維中更高層次的「反思—比較—修正—創新」循環，實踐人機協作下的藝術教育新樣態。透過這樣的 AI 介入，不僅提升了作品品質，更加強學生的自主審美與創造意識。

課堂 7 東工不同科系代表神獸

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生透過3C 收集細部組合參考造型

C 課程關鍵思考：

兩個範例設計思考流程的介紹

設計思考 引導各組學生發現不足的造型表現，使用手機補充圖像的自主學習方法協助

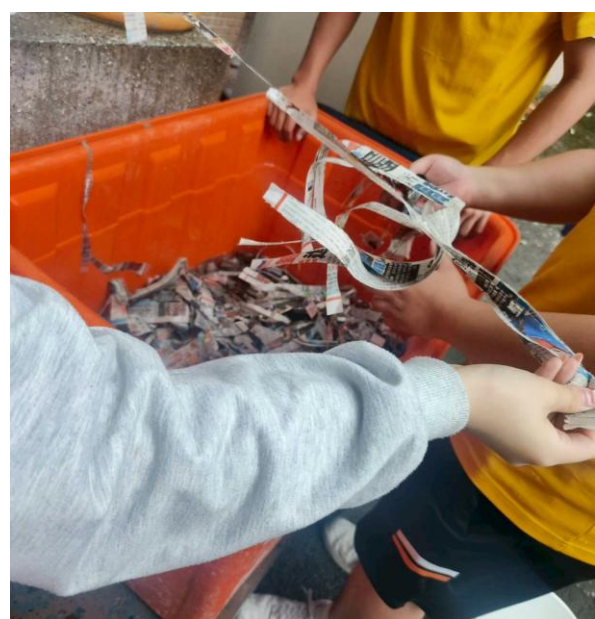
課堂 8-12 實際創作

A 課程實施照片：

一、泥塑大補帖

二、紙漿製作

三、上漿技巧-大型公共藝術同步示範

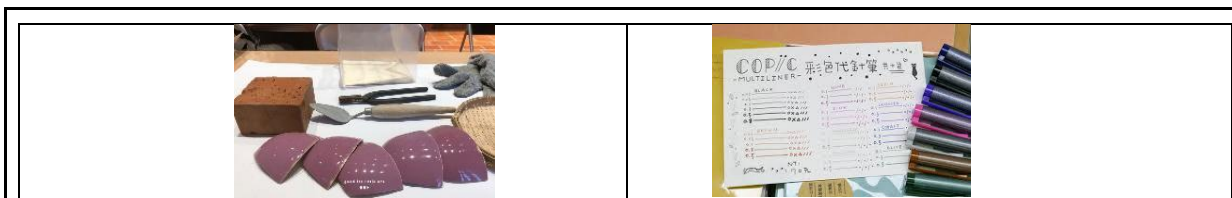
四、表面處理

五、不同科系神獸模型的表面材質體驗或設計圖施作

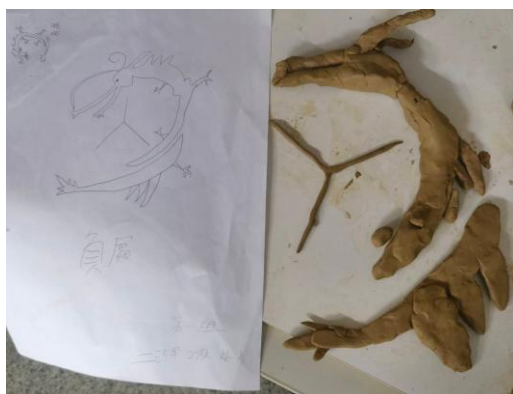
建築科-剪黏體驗

設計科

B 學生操作流程：

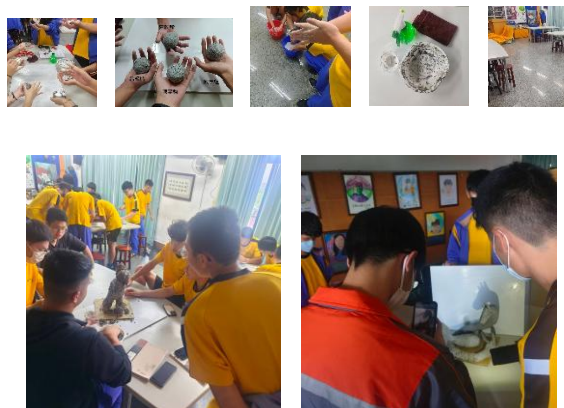
一、 泥塑大補帖

二、 紙漿製作

三、 上漿技巧

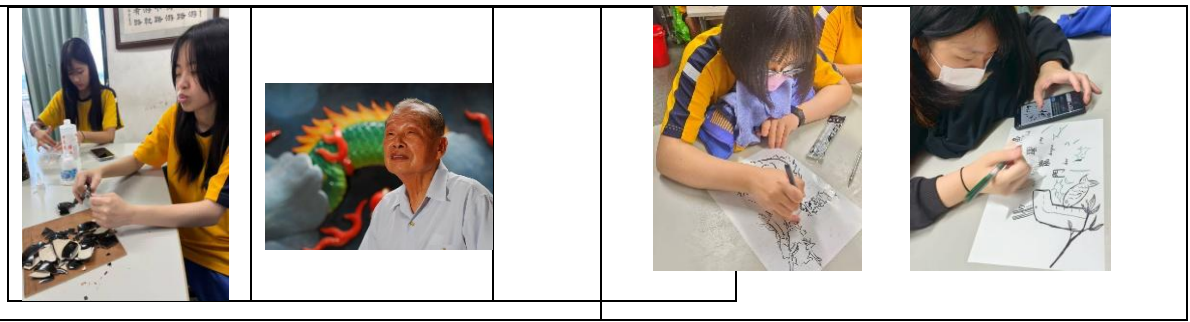
四、 表面處理

五、 建築+設計科系神獸模型的表面材質連貼或施作增加分組媒材

建築科

設計科

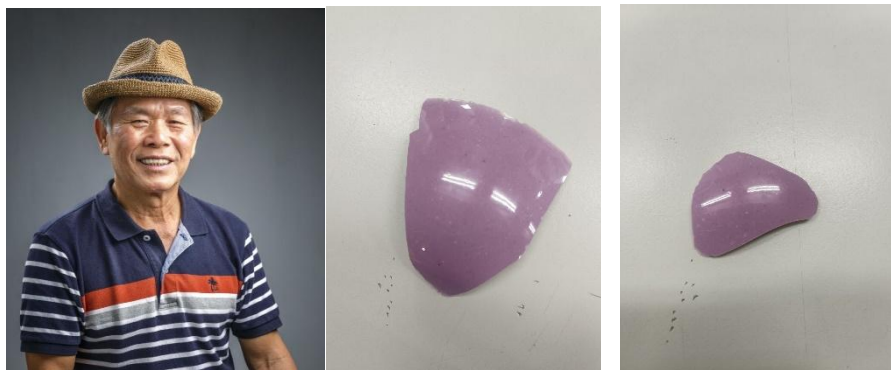

《廟宇天空的藝行者：剪黏工藝陳三火》**建築科課程補充**:提供學生在「公共藝術模擬」與「異材質拼貼」創作階段的重要實例與技術參考。書中對台灣剪黏工藝、龍身造型、色彩與光影處理等細節的解析，啟發學生在建築科合作的模型創作中，將剪黏色塊、民俗神獸構圖與地景裝飾語言融合入自己的作品中。學生並觀察廟宇剪黏作品與環境互動的方式，思考自身作品若置入校園時如何與建築語彙產生共鳴，進而提升其**場域感與文化轉譯能力**。

學生回饋:

113-2 學年度美術期末作業—剪黏藝術家心得 ***

藝術家介紹：

藝術家與我自己嘗試敲打和剪勻的陶瓷片

陳三火藝師（1949～），臺南麻豆人，師承長兄李世逸，為北派剪黏大師洪坤福一脈傳人；作品遍布臺南市鄭子寮福安宮、新營真武殿、豐原慈濟宮、臺南開基玉皇宮、大甲鎮瀾宮、北港朝天宮等，擅長陶瓷堆疊拼接，人物寬袍大袖飄逸生動，極具藝術性。2010 年 11 月由原臺南縣政府公告「陳三火傳統廟宇剪黏工藝」為傳統藝術，三火師為保存者，人稱火師或火獅。

心得：陳三火老師是一位國寶級的剪黏藝術家，人稱火師，作品有新港式奉天宮等知名作品，從事剪黏技法已經有 50 年的時間，他對於剪黏的堅持讓我感到十分敬佩，而他這幾年因為環保議題，會開始用廢棄瓷器做剪黏

作品，顧及到了環保問題的同時，他的技法也因此得到昇華，看完他的介紹後，我對於剪黏的製作過程也有了進一步的了解。

C 課程關鍵思考：

泥塑大補帖：龍-神獸陶土模擬

從生活中環保媒材原料到紙漿的製作

上漿、色彩、異媒材結合要領與探索

本階段課程強調實作中的技術深化與媒材整合能力。學生從最初的陶土模擬與泥塑練習開始，學習掌握神獸身體的比例與結構，逐步建立對立體造型的理解與手感操作。為強化永續觀念，課程加入環保媒材的探索，如紙漿的自製、色彩的運用不僅考量視覺美感，也與神獸象徵意涵相互呼應（如金色象徵尊榮、青綠代表靜謐等），形成個人風格的創意展現。

整體而言，此階段不僅是技術操作的強化，也是學生從「材料使用者」邁向「材料創造者」的重要過渡，落實藝術與生活、設計與環保的統整學習。

課堂 13-15 發表前置準備

A 課程實施照片：小組分工進行

1. 校園公共藝術效果說明模擬	2. 展覽佈置	3. 發表 PPT 製作
		

B 學生操作流程：

1. 校園公共藝術效果說明模擬	2. 展覽佈置	3. 發表 PPT 製作
		

C 課程關鍵思考：

發表前置準備分工-

展卡(展示卡裡關鍵圖像、文字、團隊行形象、藝術設計表達) 影片製作(自媒體行銷)、
PPT 報告、展場佈置

前輪帶動後輪式的合作學習指導

課堂 16 各科系神獸公共藝術代言秀場

A 課程實施照片：

展場說明文字與問卷

<青少年成龍快敘-創造之旅>

今時不同往昔
祈求者已蛻變為創造者

沉睡的內在力量將甦醒
搏扶搖直上

#學生特別笑著交待說不是那位成龍呦

說明：

神獸代言形象指的是將神獸作為產品或形象的代言人，以增加品牌形象和吸引力。這種代言方式通常會結合神獸的獨特特點（如力量、健康、好運等）與產品的特點，讓消費者產生聯想，進而提升產品的吸引力。

展場為東勢高工二年級學生美術課設計的科系代言神獸模型設，示意變成校園公共藝術的設計思考發表會，作為觀賞者觀點測試的問卷調查為主

請按照直覺作答即可；所填的資料僅提供設計者能更客觀瞭解觀眾對產品的回饋,與課程教學使用，感謝提供寶貴意見，拉近了發想人與使用者更近一步的距離，增添這個世界更美好與歡愉的視覺藝術環境。

PS-老師會從這份問卷評量學生客觀鑑賞能力作為個人成績

填寫方式

1 首先填寫客戶別學生及其書寫班級 座號 名字

2.評析展示內容達到標準選項:

(1)無展卡(找不到作者)、無公共藝術示意-

>作品感受得到代言該科系效果-->...(模糊 自由評定)

(2)有展卡(公共藝術示意) 且班級、組別、組員資料、說明 -

>作品感受得到代言該科系效果-->達到(絕對)

(3)有展卡有缺一些元素無法推估:組員資料、說明、公共藝術示意圖...

>作品感受得到代言該科系效果-->...(模糊 自由評定)

(4)無展卡、班級、組別、作品無代言效果

>未達到(遺珠之憾)

3.入圍作品特色評鑑:

模型魅力、展卡中表現團隊活力、作品命名或編排巧思、公共藝術效果出色展示卡表現出 該模型放大成公共藝術具有代言該科系的特色 各三件至少會入圍 12 件以上

4.入圍作品塞選三件:後，影片助攻效果請從 2.處再選出三件 掃 QR 碼 看影片後 就影片效果評論(25 字以內)

5.你覺得該模型放大成公共藝術具有代言該科系的特色選項。假設你有 1000 萬你會投資哪件作品？

謝謝大家的分享與交流 增進彼此的智慧!!

問卷有效時間 2025.06.12-17

B 學生操作流程：

學生展卡標示清楚分析：

現場 展示卡表現出 該模型放大成公共藝術具有代言該科系的特色 (至少三件) 看完三個影片做簡單評價影片效果

PS 書寫班級 組別(名字) 作品名稱

170 則回應

無

二製圖第三組筆下藏龍，名字符合該科特色 二建築第三組青龍岡上風光好，圖片符合該科特色 二汽乙第四組機車神獸，作品符合該科特色

二汽乙 2 組

鯉魚躍龍門 超級火焰炸裂小戰龍 咕嚕龍沙發

二建築 第三組 1. 模型魅力（整體造型、視覺衝擊）•每件作品都富有象徵性與辨識度，其中某些神獸結合科系特色，如齒輪結構、風元素翅膀等，兼具美感與意義。 二家設 第一組 2. 展卡表現（團隊活力與說明設計理念）•展卡語言年輕有活力，從神獸命名到設計說明都可看出學生的幽默與創意，例如說明「不是那位成龍喔！」就讓人印象深刻。 4. 公共藝術潛力 二室設 第一組•多數模型設計有結構穩定性與視覺焦點，放大後適合設置於校園轉角、草地或牆面，具有與環境互動與象徵代言的雙重意義。

...

假設你是有1000萬大老闆會投資哪一件作品？

(4-30字具體描述出投資這件作品的原因；及補述其他考慮作品 及給出的建議至少2件)

171 則回應

我會投資特展，因為我覺得那個龍女含有很特別的意義，令人賞心悅目

二電乙第五組龜龍 原因：我最喜歡聽春日影了，一天不聽就渾身難受。

二家設第二組紅龍頭木椅 因為龍在木椅上繞上來好看

二室設廖玟喬原始的龍做的非常得好非常擬真在細節方面也做的很好還有一些細節上都做的很棒

猛男龍，因為很帥，可以更帥、可以更猛

二室設第四組

二家設 第五組 龍出來

二電甲 張庭禎 跟上面所說一樣，就是在所有展覽中，是最凸顯的一樣作品，線條柔美，感到有點藝術的美感。讓我有深刻體會到。但本來有一件作品是很想投的，但，沒有展卡（二汽甲），導致沒法投票，好可惜。

第五組美術報告

作品名稱:神獸饕餮重型機車

成員:3何*軒、6阮*賢、11張*凡、16陳*晨、21楊*翔、
23詹*宇

目錄

1. 摘要
2. 目錄
3. 設計理念
4. 骨架製作
5. 上紙漿
6. 上色
7. 製作心得

設計理念

在經過我們小組討論之後，我們覺得神獸饕餮的外型好像適合跟重型機車結合，所以我們就畫出下面這個設計圖。

設計圖 ↓↓

製作骨架

畫完設計圖之後我們開始製作這台車的骨架，在製作時我們遇到了重重困難，不過我們最後我們都有去克服困難完成下面圖中的骨架。(我們的骨架以鐵絲製作，利用手和鉗子去凹)

骨架

上紙漿

在上紙漿前我們先把報紙剪的碎碎的，然後再噴一點水繼續剪剪到差不多的時候再加入白膠讓紙漿稍微有延展性，都弄好之後就開始捏一小坨起來用到我們的車子上，不過因為我們的骨架長得不太一樣，沒有辦法把它全部都用上紙漿，所以我們只有用一部份而已。

上色

在上完紙漿之後老師就說可以開始上色了，我們選擇了黃色和粉紅色，原本我們想說椅墊的地方要使用黃色，但是後面有一位成員堅持要用粉色，不過當時已經塗上去了所以我們只能在圖一層上去變成有點黃黃粉粉的。排氣管的地方我們也選擇了粉色，做完之後因為粉色的顏料還有剩一點，所以我就把固定車子的紙板全部都塗成粉紅色了。

C 課程關鍵思考：

本次發表以「各科系代言神獸公共藝術秀場」為主體，強調從創作歷程中整合學習成果與個人感受的表達能力。學生透過展覽與口頭發表，學會將創作理念、設計靈感與過程挑戰，轉化為有邏輯、有情感的敘事語言。這不僅是對創作的總結，也是一場「自我與團體的見證儀式」。

學生在準備過程中，需回顧自己的神獸設計脈絡，包括：

- 如何從科系特色來取材？
- 如何表達心靈色彩與個人守護意涵？
- 如何與小組夥伴合作完成展設計與展演影片？

此外，藉由 PPT 報告、展板設計、模擬擺放與空間敘事的練習，學生也展現了設計思考中「整合—表達—回饋」的能力。透過觀摩彼此作品，學生開始學會欣賞多元觀點、傾聽他人故事，逐漸從創作者蛻變為溝通者與觀眾。

整體而言，這一堂課不只是作品的發表，更是一次集體創作旅程的記憶封存，也是藝術教育「從做中學」精神的最佳實踐與呈現。

三、教學觀察與反思

(一)以地方文化為本，深化學校美感教育場域

在本次課程中，台中東勢在地文化成為設計發想的重要靈感來源。經過介紹有些學生課後自主實地觀察如三山國王廟、楊英風雕塑、龍王地方活動，學生對「神獸」的象徵意涵產生生活中的感知連結，不再只是抽象造型的模仿。課堂將這些文化元素轉化為現代設計語彙，鼓勵學生將「台中東勢的色彩」融入神獸造型之中，也讓學生從地方文化轉譯中認識「設計的根」與「公共藝術的可能性」。這樣的教學策略，激發了學生進一步對家鄉的觀察力與表達慾望，顯現出地方文化在美感教育中的核心價值。

(二)跨科系設計合作，促進公共藝術空間與美感的結合

課程設計以「公共藝術模擬」為軸，邀請各科系學生共同思考神獸造型於校園空間中的展示效果。學生需要依據學校不同區域特性，模擬作品的擺放、比例與材質，思考如何融入校園語彙與動線視覺。這種真實場域導向的教學設計，不僅鍛鍊學生對於空間構成與景觀美感的敏感度，也促使其將設計從「圖像」走向「場域整合」的實踐，深化了生活美感與實用性的結合。

(三)以設計思考為引導，形塑創造性問題解決歷程

整體課程以「設計思考五步驟（同理→定義→發想→原型→測試）」作為隱性教學架構。例如，學生在前期觀察神隱少女動畫與地方神獸文化中，從角色色彩與情境中發展出感官體驗與情感投射（同理），進而定義屬於自己或科系特色的神獸性格與表現方式，最後完成設計稿、立體模型、展示模擬、展品參觀意見調查等完整歷程。這樣的歷程不僅強化了藝術創作的邏輯與結構，也讓學生學會將個人經驗轉化為具意義的創意實踐。

（四）從單一作品走向展覽策畫，強化創新與溝通表達能力

在課程尾聲的作品發表階段，學生需完成個人與小組神獸的設計說明展卡、PPT簡報、模擬場域照片與展場佈置等任務，形成一場小型公共藝術策展活動。此一歷程引導學生從「創作個體」轉向「團隊協作」、「展場敘事」、「觀眾導向」的角度思考設計與表達。學生從中學會分工合作、自媒體行銷表達、圖文編排與展示空間設計等能力，突顯課程在創新素養與表達訓練上的深度與廣度。

（五）《光采散發的神獸》課程中從**泥塑到雕塑創作歷程**，對於青少年「情感、意志與思考三元發展」之教育意義

藝術創作並不僅是技能的訓練，而是一種身心靈統整的生命養成歷程。泥塑作為手部觸覺與形體感受最直接的媒材，其柔軟可塑的特性，恰好回應青少年階段情感與意志正在發展的本質需求。

對於**意志體**的發展而言，泥塑創作需要手部與肢體的持續投入，透過捏塑、塑形、修整、反覆建構，使學生在實作中練習耐心與持久的動力，這種從無到有、由內而外的過程，有助於鞏固其意志力與具體執行力。

在**情感層面**，泥塑提供了與情緒、感受交流的空間。學生在創作屬於自己的神獸時，會將個人的經驗、幻想與內在力量投射於形象之中，使作品成為自我情緒的外化與轉化，進而產生情感上的共鳴與療癒。

進入**思考層面**的雕塑階段，學生需考量結構比例、色彩搭配、空間擺放與象徵意義，這不只是技術訓練，更是從感官經驗升華為形式與邏輯的整合。藝術從心出發，經手體實作，回歸頭腦的設計判斷，即是華德福所強調「頭—心—手」三位一體的教育歷程。

因此，此泥塑至雕塑的課程歷程，正是藝術與人性、創造與成長融合的實踐，協助青少年在意志堅實、情感溫暖、思考清明中逐步建構完整的自我。

（六）教學困難與對策

1. **課程節奏彈性調整**：由於技高課程時數每周 1 堂，部分班級遇到進度調節困難，彈性彙整「主題引導→模組操作→團體創作」的分段教學，便於教師依班級調整。
2. **媒材準備與維護耗時轉為分工製作**：泥塑與紙漿為實作關鍵，如從頭到尾參與製作較為耗時，後改用分工製作：大型泥塑用具：電鑽、大桶子一起大量製作初胚；分給各班各組手工精細處理，後續將以稍做體驗手工，與再添置現代配備器材來提高效能與質感，提升作品乾燥後的媒材更細緻表現空間與保存價值。
3. **學生能力與學習需求差異調節機制**：提供「進階挑戰組」（加入燈光投影、動態裝置）與「基礎探索組」（單色神獸創作），讓各班學生都能在可負荷的基礎上發揮創意。

(六)未來教學規劃

1. 深耕「環境×美感×地方文化」三軸整合課程模組

發展系列課程如《東勢街區的神奇寶貝》、《我們的校園地景藝術》，建立學生對「環境×設計×文化」的整體觀。

2. 發展學生共創的校園公共藝術計畫 (Public Art in School)

以神獸誕生為起點，可每年延伸不同主題（如風、雨、山、光等自然元素），由學生設計作品並擺放於校園各角落，形成有意義的創意路徑與年級接力傳承的儀式感。

3. **地方連結深化**：未來可搭配社區資源交流、邀請藝術工作者交流參與創作工作坊、在地文化藝術故事採集與再創作等方式，讓學校與地方文化的生活美感轉化成創造活動更為深刻。

四、學生學習心得與成果

- 6號同學：這次美術創作讓我學會如何使用紙漿進行立體創作，從材料的準備到造型的塑造，每個步驟都需要細心與耐心，讓我體會到藝術創作背後的努力與細節。我也更加理解藝術的多樣性與表現力，不再侷限於平面繪畫，而是能透過不同材質與技法，表達個人情感與創意。這是一個非常有收穫的經驗，不僅提升了我的美術技巧，也讓我更勇於嘗試各種創作方式，真的很謝謝老師的教導。
- 11號同學：這一次的美術課讓我了解了紙漿是什麼，原本對於紙漿完全不熟悉，但經過這次的課程，我學會了紙漿的製作方法，也知道了它可以用來創作立

體雕塑。透過實際操作，我體會到紙漿雖然看起來簡單，卻能展現出豐富的藝術效果。這讓我對美術有了更深入的認識，也激發了我對不同材料創作的興趣。這次的經驗不僅讓我學會了新技法，也提升了我對藝術表現力的理解。

16號同學:在製作這個神獸車的過程中，雖然我一開始幫不上太多忙，但只要同學們需要幫助的時候，我都會主動協助。從製作骨架、黏貼紙漿到最後的上色，每一個步驟我都覺得非常有趣。透過這次的合作經驗，我不僅學到了紙漿創作的技巧，也體會到團隊合作在美術創作中的重要性。這堂美術課讓我更喜歡動手創作，也讓我感受到藝術可以帶來的成就感與樂趣，真的很謝謝跟我同組的同學和教導我們的導師。

21號同學:這次美術課製作龍的雕塑模型讓我學會了細心與耐心，因為每一個細節都需要用心刻畫，才能讓作品更生動。透過實際的雕塑過程，我更了解龍的身體結構與形態特徵，也學會如何運用紙漿等素材來呈現立體感與動態感。這次的創作讓我體會到藝術不只是畫畫，更包含了觀察力與創造力的結合。這是一堂充實又有趣的美術課，也讓我對立體藝術產生了濃厚興趣。

23號同學:這次的美術創作讓我學會如何使用紙漿進行立體創作，從將廢紙打碎、調和黏著劑，到塑形與上色，每一個步驟都讓我感受到創作的樂趣與挑戰。透過這樣的實作過程，我不僅學會了紙漿的運用技巧，也更加理解藝術的多樣性與表現力。原來藝術不只是繪畫，還能透過不同材質與形式呈現豐富的想像力與創意。這是一段非常有收穫的學習經驗，也讓我對美術有了更深的興趣與認識。

成果

作品名稱：

第四組

飛龍在天

介紹：當龍在天上時
就像閃電一樣亮麗威武

二家設 (第五組)

作品名稱：敖烈

綠
長

介紹：

以橘色來表現!掛在門上也相當亮眼
有圓圓的大眼睛,顯得整隻龍有活力
生動的感覺,也很像門口的門神~

暴攝龍

字恆

簡介：以白色為基底,身
體由報紙和紙漿拼貼而
成,頭部有類似貓耳的尖
角,並可見金屬線材。其
胸前貼有剪報,擁有豐富
的圖文,極具特色。

作品名稱-雪鐵龍
作品簡介-這雪鐵龍代表著汽車科的動力