

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫
114 學年度第 1 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	鄭雅文		
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		
高中課程類型	□ 多元選修 □ 加深加廣 □ 其他： _ _ _ _ _		
班級數	_ 3 _ 班	學生數	_ 84 _ 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	真實之眼：仿效印象派的光影還原之一「天空與雲」
操作構面	■ 色彩 ■ 質感 □ 比例 □ 構成 □ 結構 □ 構造
重大議題 (勾選一或兩項)	<p>■ 特別聚焦： _ _ B13.氣候行動 _ _ (若有，請填寫 1 項)</p> <p>■ 相關觸及： _ _ A14.閱讀素養 _ _ (若有，請填最多 3 項)</p>
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</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. 仿效印象派前期追尋光影的精神，觀察描繪真實流動性的天空，結合多元感官經驗，力求去除僵化概念的樣板畫法。 2. 奠基於光的波長科學原理，從光譜兩端分析上下午天空的色系差異。 3. 結合文學詮釋性描述，投射情感於自己的天空攝影，使地景意義化。

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)			
<p>* 先修科目：</p> <p>■ 曾修美感教育實驗課程：延續八年級的文學作品「西北雨」視覺化課程中，天空表情的深化觀察，理解雲的觀看視角與地球是圓型有關，會從地平線的延伸至頂端，而非高掛天空的認知。</p> <p>□ 並未修習美感教育課程：</p> <p>* 先備能力：會使用油性蠟筆混色及柔和化筆觸；會拍攝低地平線構圖的攝影作品。</p>			
三、課程概述 (300字左右)			
<p>先從印象派前期追求真實場域光影變化的初衷開始，以莫內及雷諾瓦的作品理解光影的變化，而後再介紹善於表現天空的藝術家，如透納及克勞德等作品。</p>			
四、課程目標			
美感觀察	<ol style="list-style-type: none"> 1. 天空與雲在不同氣候條件下產生的外型及色系差異。 2. 近黃昏或是颱風等氣候變化劇烈時，天空會同時有多樣的色彩變化。 		
美感技術	<ol style="list-style-type: none"> 1. 油性蠟筆的混色及柔和化筆觸之技法。 2. 低地平線的攝影作品表現技法。 		
美感概念	<ol style="list-style-type: none"> 1. 色彩的彩度及明度差異。 2. 相近色系的色彩搭配。 		
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 (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	9/30	理解印象派追尋光影原因及作品鑑賞	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以印象派藝術家莫內、秀拉及雷諾瓦，分析藝術家走出室外寫生的理想追求及當時的影像科技發展。 2. 以透納、洛漢及克勞德的自然風景天空為例，鑑賞多樣的天空表現技法。
2	10/7	實地觀察天空色彩及雲的型態	<ol style="list-style-type: none"> 1. 帶學生到校園中實際觀察當天的天空狀態，並一同討論色彩與雲的生成狀態。 2. 利用倒流香及一般線香為對比，透過實際煙霧流動觀察其型態變化，而倒流香因有焦油煙霧會向下且流動後會有黃色油漬留存。
3	10/14	觀察樹葉燃燒的煙霧狀態	<ol style="list-style-type: none"> 1. 與上述細緻的香燃燒後的煙作視覺比較，樹葉會因燃燒不完全及雜質較多會產生大量的白煙及氣味。

4	10/21	描繪藍白灰色系的白天天空	<ol style="list-style-type: none"> 1. 介紹光譜的藍白色光的成因。 2. 利用油性蠟筆描繪出光線強的天空狀態，強調天空的藍並非平均分布，同時也會有色階差異，而因累積堆疊雲會產生灰色部分，型態尺寸也差異甚多。
5	10/28	描繪黃、紅、紫多色系的絢爛黃昏	<ol style="list-style-type: none"> 1. 相對於上一節的藍白色系天空，下午陽光直射角度不同，就會產生黃澄或紫紅等多色系兼雜的變化。 2. 颱風前夕或氣候變化強烈時會有多色系並置狀態，以實際圖片引導學生創作出不同的天空表情。
6	11/4	「我的天空表情」攝影創作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 給予學生2個月的時間，以攝影作品捕捉天空令人感動的一瞬間，並寫下當天的氣候狀態及拍攝時空與當下心情。
7	11/11	我的天空表情書寫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請學生寫出流行歌曲或是文學作品中的詞句，能代表當時拍攝該作品的心情。 2. 下學期將選出搭配的文字與攝影作品經電腦後製為明信片，並撰寫給自己的話於畢業前寄回給學生。

六、預期成果

希冀透過實際的觀察理解天空上的雲並非置式的藍天白雲，而是有著多樣表情的型態與色彩變化。同時，透過文字描述能將地景觀融入自我情感，以連結世界與個體間的關係，將外在客體融入自體的存在。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

八、教學資源

油性蠟筆、素描紙、紙捲筆、手機

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

大致上依循計畫內容執行，惟學生未熟悉粉彩混色技巧，不易繪製出理想效果，因此將媒材從粉彩改為油性蠟筆，除混色較直接外，色彩飽和度較高容易表現出明顯的效果。另外，原計畫中有提到太陽的觀察，但實際操作時，才發現太陽、天空及雲實為三種不同形態及色彩的觀察，而現下學生光線表現力仍不足，故執行時取消對太陽光線的觀察描繪。

二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

莽號戰艦最後的航行》(The Fighting Temeraire tugged to her last berth to be broken up)，1838年，油畫，國家美術館典藏

由 约瑟夫·馬洛德·威廉·透納 - National Gallery of Art, 公有領域

引自 <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37144597>

B 學生操作流程：

先以莫內的乾草堆認識不同時間下產生的光影變化，從相關藝術作品理解當時藝術家追求真實地景的理念。之後以透納的作品為主，欣賞不同主題的天空表現，並理解與作品傳達意義的關聯性。

C 課程關鍵思考：印象派追求光影變化乃是反動於侷限於畫室內的藝術表現，改善缺乏與真實的連結並強調實地觀察的重要性，而這應也是理解事物的第一步，但在目前過度以概念表達的困境下，少了觀察就等於失去與真實世界的連結。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：先觀察天空上雲的狀態後，了解雲是水蒸氣的型態，分子較小較輕。而回到教室後，則是以線香及倒流香學生觀察煙霧的移動狀態，而倒流香則因材質差異且香錐中有洞影響氣流變化，導致煙霧向下流動的情形。

C 課程關鍵思考：線香的煙霧會受氣流影響而產生變化，內容物會影響其重量，而水蒸氣雖肉眼不容易觀察但堆積後，也會產生厚重的白色甚至是灰色陰影，這並非是雲中的物質而是光線被阻擋的結果。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：比較上一節的線香產出的細膩煙霧，本節帶學生到校園收集樹葉並觀察其燃燒的速度及煙霧產生的形態及氣味，後續分組探討為何會產生如此多白煙，並會有嗆人氣味，亦同時觀察煙霧在流動時的形狀變化。

C 課程關鍵思考：不同物質將產生差異型態的煙霧或氣體，因水蒸氣較細膩不易觀察，而採用明顯觀察方式，同時也拓展接觸多元物質的經驗，並比較不同物質加熱燃燒後的變化。

課堂4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：以油性蠟筆描繪出白天太陽位置較高角度小產生的藍白光線，並注意雲的型態在形狀與尺寸必須要有機變化。而色彩也會有漸層變化，不會是僵化的同一個藍色，並可以參酌少量的橙黃色系以表現夜與日交接的黎明會其他時段。

C 課程關鍵思考：天空不會只有一種藍，也並非學生常使用的高飽和度藍色，因此可先設定氣候條件與雲層厚度，再表現出相對應的藍色變化。

課堂 5

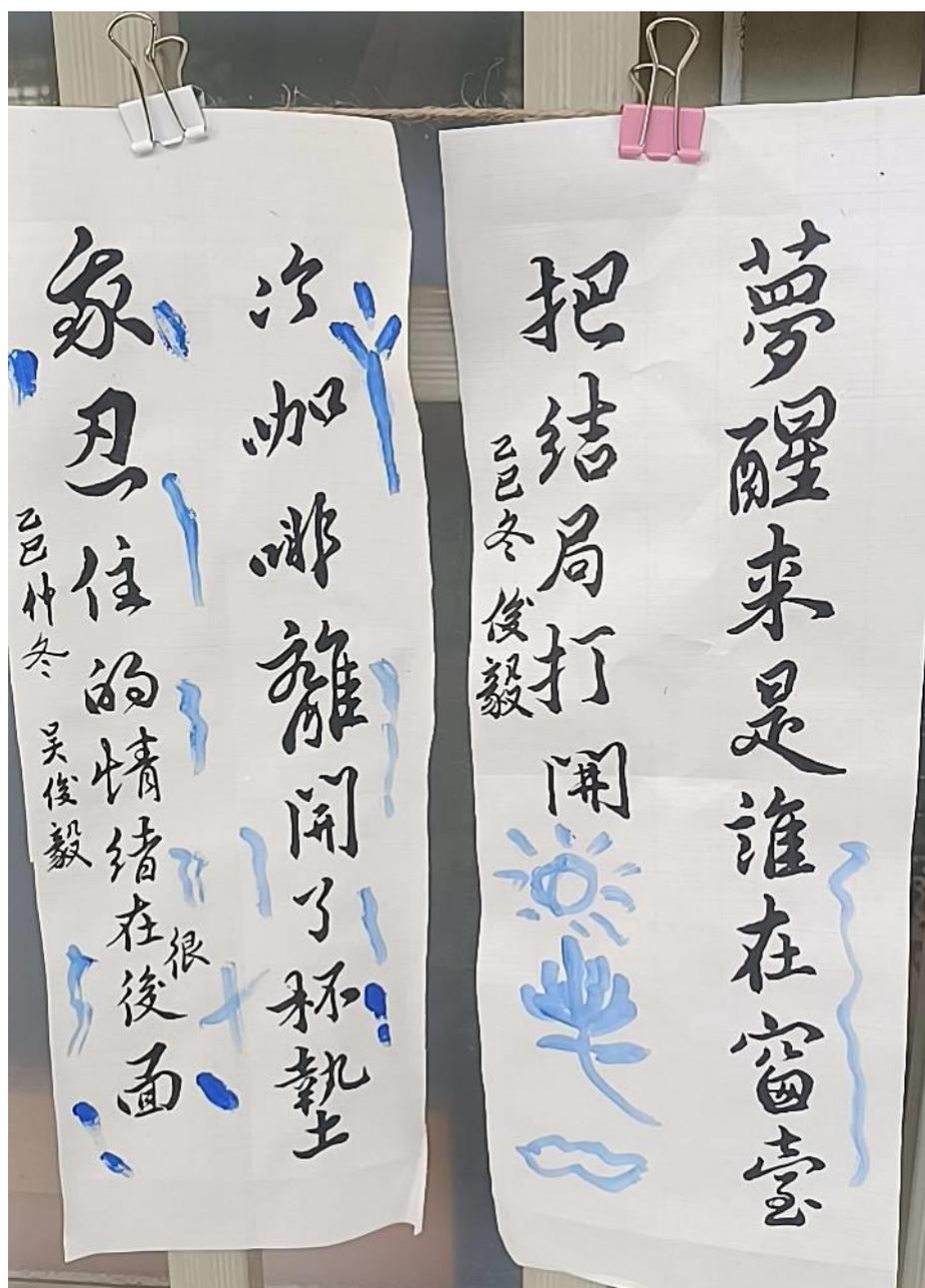
A 課程實施照片：

B 學生操作流程：相對於上一節的白藍，下午天空色系變化較多元，從澄黃、橘紅到粉紫都有可能。學生可依據教師提供的圖片參酌氣候條件，創造出自己的傍晚天空。

C 課程關鍵思考：黃昏並非都是橘黃色系，更可能同時有藍、紫、粉等多種色彩夾雜，透過描繪以破除學生過度以單一的藍或橘的僵化表現。

A 課程實施照片：

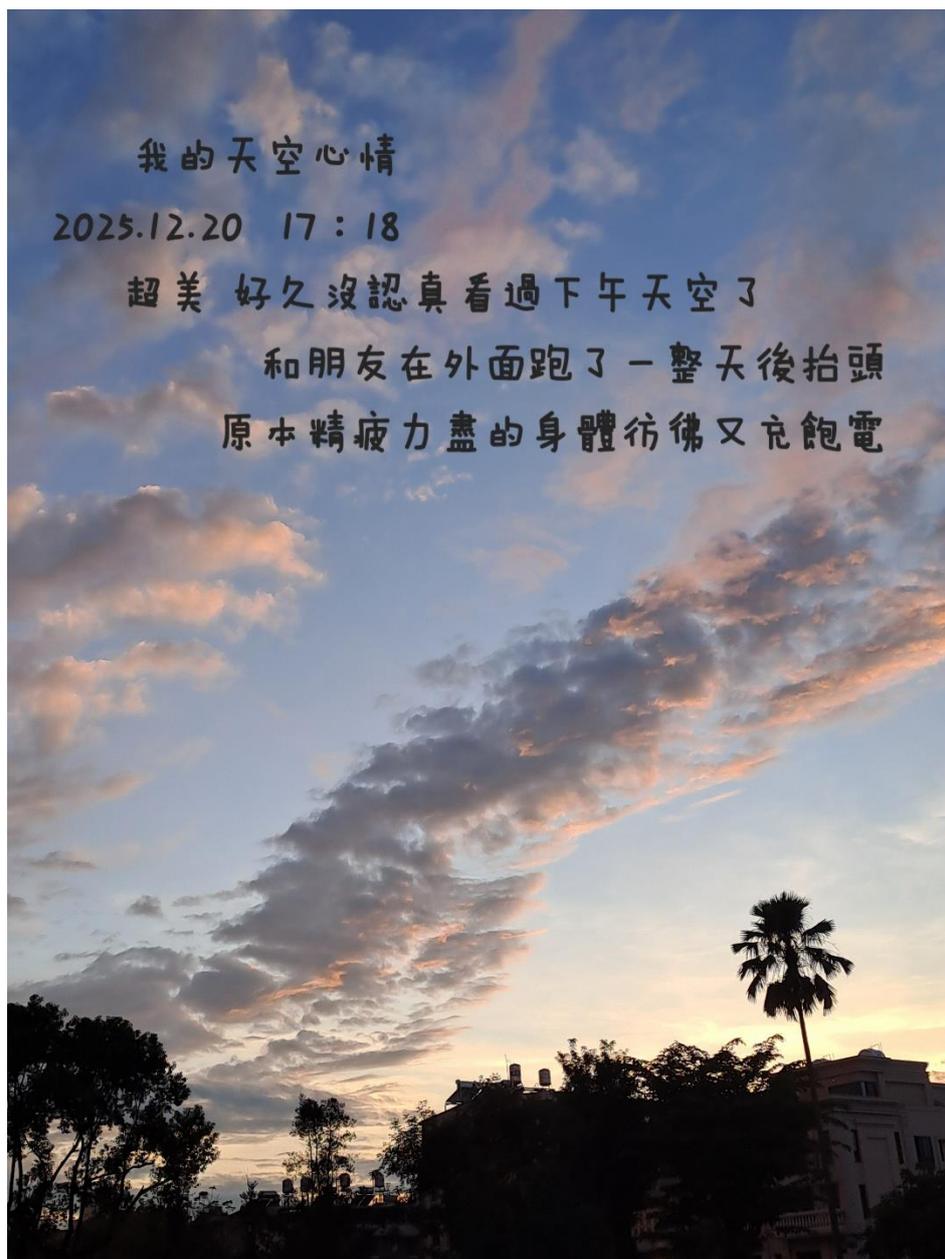

B 學生操作流程：先從歌詞或文學作品中尋找有感覺的字句並寫下來供大家參閱，而後再參酌他人作品並思索自己天空攝影所搭配的心情文字。之後以透納的作品為主，欣賞不同主題的天空表現，並理解與作品傳達意義的關聯性。

C 課程關鍵思考：文學或歌詞中往往含有眾多對環境的感受精煉成文字的案例，學生也可透過模仿而將自己欲表達的文字更精煉，同時也更有感情。

課堂 7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：讓學生在課餘時間捕捉多樣時空的天空變化，並結合可傳達當下心情的文字，使畫面提升情感，進而理解古人觀看天地有感而生的詩句。

C 課程關鍵思考：地景若缺乏個體情感投入便只是一張不具價值的圖片，透過文字詮釋讓圖片內容與作者產生連結，從而引導學生開始提升敏銳度觀察外在環境。

三、教學觀察與反思

1. 從上學期進行文學作品「西北雨」的文字轉譯圖像課程之後，就開始觀察每一天的天空，同時思索如何引導學生欣賞及表現。過程中，發現在課堂中提高頻率談到天空變化，並且增加學生在室外活動，與學生一同欣賞天空後，確實有效提升學生觀察動機。也就是讓天空不再是自然現象而是成為一個欣賞議題後，學生便開始更主動與教師分享觀看的心情。
2. 學生對地景的陌生以及僵化表現，可能跟缺乏足夠的實際觀看經驗有關。執行課程時很感慨，在學校時幾乎沒有時間讓學生可以好好地觀察周遭環境的機會。之前，把天空當作描繪對象時，學生因作業壓力而未能產生進一步地觀察。地景的美感往往都是身心放鬆後，才能有所得，而非作業的堆疊。
3. 學生對於實際產生煙霧的課程非常有興趣，如觀察倒流香向下流動時覺得很好奇。而燃燒樹葉時更發現點燃樹葉並沒有想像中容易，同時也不知道綠色樹葉因還有水分不易燃燒，不同樹葉或地面植物燃燒的煙霧產生速度及量也都不一樣。透過實際活動將更加深對課程的理解，同時獲取樹葉的觸感、燃燒氣味、煙霧嗆人等多感官經驗，讓學習不只是透過抽象認知而是實地操演而達到效益。

四、學生學習心得與成果

與個人體驗產生共感的心情描述....

1. 有時候我會看著天空發呆，還蠻舒服的，因為雲會慢慢飄走(90105)。
2. 這個天空讓我想到外公家下午的天空，紅紅粉粉的真的很漂亮(90607)。
3. 有時候下午去黃昏市場，天氣好會看到這種天空(90818)。
4. 我記得有一次去枋寮的海邊看到天空，然後我覺得太好看就畫下來了(90225)。
5. 每當心情鬱悶時，抬頭看看如白砂的藍天，向海水一樣的天空，就會讓我的情緒慢慢冷靜下來。
6. 我會畫這樣因為幼稚園畫的東西都是卡通的那樣，但仔細看就不一樣，我畫的是這種晴天白雲看起來很輕鬆。
7. 可能從來沒有什麼人看過夕陽下的傍晚和夜晚交替的瞬間，當然我也是，所以我用想像畫出這張畫。
8. 大概早上的第2.3節課有時會看到這樣的天空，就會有一股莫名的舒服感。
9. 假日回外公外婆的家，路途中間總會看到吸引人的夕陽場景。
10. 白色的水彩被打翻在藍色的畫布上，增添了許多樂趣。

