

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：桃園市立楊明國民中學

執行教師：張素菁 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
(可帶入原有計畫書內容，如有修改請以紅字另註)

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 (如有可放)

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 (如有請附上)

壹、課程計畫概述 (可複製原有計畫書表單，依實際授課情形修正內容)

一、課程實施對象

申請學校	桃園市立楊明國民中學		
授課教師	張素菁		
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	☐ 高一多元選修 ☐ 高二加深加廣 ☐ 其他： _ _ _ _ _		
班級數	4班	學生數	104名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	蒔花墨語-點金術
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：A3(若有，請填寫1項) ☒ 相關觸及：A17、A9、B15(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 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>

<p>創新課程說明</p>	<p>□ 延續本人課程： _____ 學期，課程名稱 _____ _____ 學期，課程名稱 _____</p> <p>□ 參考他人課程： _____ 學期，_____ 學校，_____ 老師，課程名稱 _____ _____ 學期，_____ 學校，_____ 老師，課程名稱 _____</p> <p>(可複選，可自行增加)</p> <p>本次課程設計創意作法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 跨地域的文化融合-運用中國的工筆花鳥精細描繪校園植物，結合日本蒔繪的裝飾美學，讓學生體驗不同文化藝術的碰撞與融合。 2. 與自然連結-以校園植物為寫生對象，引導學生從熟悉的環境中發現秩序的美感，了解生物結構的美感原理，進而運用植物型態創作「蒔繪寶盒」。 3. 安全替代-運用現在無毒材料（壓克力、中性白膠水、金箔或是金粉），模擬日本傳統蒔繪技法，解決生漆過敏問題與工藝製作的複雜性，讓學生安全體驗裝飾技法。
<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：已學習過秩序概念中的「重複單一」和「整齊與韻律」，以及色彩、比例、構成等構面。</p> <p>* 先備能力：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學生需要基本的觀察與描繪的能力，能夠仔細觀察物體（如植物）的基本形狀、輪廓和主要特徵。 2. 可以使用鉛筆或其他簡單工具，將觀察到的基本形態大致描繪出來，進行較為細緻的動作，如沿著線條勾勒、在小範圍內塗色、小心地塗抹膠水和灑粉末。 3. 學生能夠在一段時間內專注於手上的繪畫或操作任務。 	

三、課程概述 (300字左右)

課程旨在引導學生融合自然觀察與藝術技法，培養多面向美感能力。首先，透過對校園植物的多感官體驗與細緻觀察，學生將學習感受形態與生命力，並深入分析自然中蘊含的秩序美，如：對稱、節奏、植物的結構與構成原理，提升美感感知力與理解力。

教授中國工筆畫的基礎技法，包含運用墨線的變化表現植物結構與質感，以及透過分染、罩染設色技巧營造色彩層次與立體感。同時，學生將認識日本蒔繪藝術的灑粉裝飾特色，並使用安全的現代材料進行模擬蒔繪技法練習。

最終目標是讓學生能整合觀察、美感理解、工筆技法與模擬蒔繪元素，獨立完成一幅以校園植物為主題、兼具寫實描繪與裝飾美感的個人創作，從而提升其審美判斷、手眼協調與創造性表達能力，並學會欣賞自然與藝術中的結構與構成之美。

四、課程目標

美感觀察	<ol style="list-style-type: none"> 1. 引導學生從感官體驗校園植物開始，進而觀察、分析其蘊含的秩序。 2. 透過對自然形態、比例、空間關係的細緻觀察，培養學生感知和理解美的能力。 3. 將此觀察應用於後續的繪畫與蒔繪創作中。
美感技術	<ol style="list-style-type: none"> 1. 觀察與描線：運用工筆線描與設色層次，掌握模擬蒔繪操作。 2. 學習裝飾技法：安排畫面平衡，並結合工筆與蒔繪元素。 3. 畫面設計：感受形態與質感，辨識自然中的秩序、結構與構成。
美感概念	<ol style="list-style-type: none"> 1. 觀察並運用植物中的對稱、重複、序列等規律性，以線條傳達形態、質感與生命力。 2. 分析植物生長方式與整體形態，安排畫面平衡與空間感。 3. 運用色彩調和與深淺層次表現立體感，表現植物中的對稱、重複、序列等規律性。
其他美感目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要融入 A3環境教育，因為9年級的學生在觀察與描繪趨於成熟，可以進行較高層次的藝術探索，課程會融入 SDGs.15保育陸域生態的概念。 2. 了解校園植物可入畫的花卉與樹木。 3. 配合學校校本課程及學校活動進行跨域課程（結合自然與科技領域）。

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	09/08	初探花語-觀察與感受植物形態	<ol style="list-style-type: none"> 1. 初步認識中國工筆花鳥畫與日本蒔繪的視覺風格。 2. 學習運用視覺、觸覺等感官，體驗校園植物的形態、質感與生命力。 3. 練習捕捉植物的基本輪廓與外形。 4. 能使用鉛筆進行植物的輪廓速寫。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>

2	09/15	自然的密碼-秩序之美	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識並理解自然界中存在的秩序概念 (如對稱、重複、序列、節奏、比例) 。 2. 能夠在校園植物中發現並識別其內在的秩序特徵。 3. 學習使用簡圖、標示或文字描述等方式，記錄分析出的植物秩序性。
3	09/22	形的語言-結構與構成之美	<ol style="list-style-type: none"> 1. 理解植物的生長結構 (部位連結) 與整體構成方式。 2. 能夠分析植物的空間姿態、疏密分布與平衡感。 3. 初步認識畫面構成要素 (點、線、面、空間)，並與植物的自然構成連結。 4. 能繪製表現植物結構特徵與生長姿態的線條草稿。
4	09/29	和色之雅-日本傳統色彩的魅力	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識日本傳統色彩 (和色) 的命名方式與文化背景 (如與自然、季節、文學相關) 。 2. 欣賞日本傳統色彩的獨特美感，如「澀味 (Shibui)」，「雅 (Miyabi)」等概念。 3. 初步了解幾種代表性的日本傳統色系及其在藝術 (如浮世繪、和服、漆器) 中的應用。 4. 引導學生思考如何在自己的創作中，有意識地運用或借鑒日本傳統色彩的配色概念結合在楊明校園植物的色調上。

5	10/13	墨線的生命力-教授工筆白描技法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 掌握毛筆、墨、宣紙基本使用技法。 2. 將植物的結構、秩序與構成原理運用墨線展現出來。 3. 學習線條的粗細、虛實、濃淡、轉折等變化表現植物的姿態。 4. 完成一幅白描畫作當蒔繪的底稿，並練習設色暈染。
6	10/20	灑落的光輝-認識日本蒔繪技法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 瞭解日本蒔繪藝術中「灑粉」裝飾的核心概念與視覺效果。 2. 介紹日本蒔繪大師「室瀨和美」追求漆藝永恆之美的創作理念。 3. 蒔繪透過金粉的顏色、形狀、大小和灑下金銀粉的濃淡不同，產生無限延伸的效果。 4. 室瀨和美大師透過自然和光的主题，將植物的花、葉季節的更替，動物、鳥等熟悉的題材展現永恆之美。 <div data-bbox="695 831 1449 1133"> <p>攝影/白井亮</p> </div>
7	10/27	灑落的光輝-練習日本蒔繪技法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學會用安全的替代材料（中性白膠水、金屬粉） 2. 練習在指定的範圍內精準的塗抹膠水。 3. 練習均勻地灑粉和去除多餘的粉末的技巧。 4. 在卡紙上製作出簡單的蒔繪圖樣。 5. 練習灑出金色線條和整個特定範圍填滿二種技法。
8	11/03	蒔繪寶盒-繪畫與蒔繪初步結合	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自由選擇校園植物做描繪的對象。 2. 在盒子上構成想繪製的位置與區塊。 3. 將原木盒子用黑色壓克力整個塗黑。 4. 運用描圖紙畫底稿，用轉印紙將線條轉印上盒面。 <div data-bbox="689 1715 1434 1991"> </div>

9	11/10	點亮畫意-運用蒔繪藝術裝飾植物圖繪	<ol style="list-style-type: none"> 1. 模擬蒔繪技法實際運用在工筆畫作上。 2. 完成作品細部的調整與修飾。 3. 學習從技法、美感原理、創意融合等角度欣賞同學們的創作。 4. 口頭分享自己創作的想法、過程與心得。 5. 完成自評與他評。
---	-------	-------------------	--

六、預期成果

此次課程期望學生在體驗課程活動後，能顯著提升美感感知與藝術實踐能力，學會主動觀察校園植物，不僅感知其外在形態與生命力，更能深入分析植物內含的秩序美（如對稱、節奏）與結構構成，從而提升對自然美感的敏銳度與理解力。

在技法層面，學生將掌握工筆畫的基礎：能運用富於變化的墨線進行白描，準確勾勒植物結構與質感；並能運用分染、罩染等設色技巧，表現豐富的色彩層次與立體感。同時，他們將學會使用安全的現代材料，體驗並操作模擬蒔繪的灑粉裝飾技法。

最後能將成果體現在創作整合上，希望學生們能夠獨立構思，將觀察到的美感原理、工筆繪畫技法與模擬蒔繪的裝飾元素巧妙融合，完成一幅以校園植物為主題的個人藝術作品。此過程不僅展現其學習成效，更能培養其耐心、專注以及創造性解決問題的能力，最終能欣賞並表達自然與藝術中的結構與構成之美。

七、參考書籍（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）

- 1.書名：蒔繪.王清霜-漆藝大師的綺麗人生 / 作者：王賢民等/ 出版社：文化部文化資產局
- 2.書名：泥金手抄本歷史/ 作者：克里斯托弗.哈梅爾/ 出版社：廣西美術出版社

八、教學資源

- 1.硬體設備：電腦、單槍、手機、iPad、彩色印表機。
- 2.利用領域時間辦理自然、資訊科技與藝術課程跨域研討會。
- 3.增購相關書籍。

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

無

二、課程執行紀錄 (請依據課程小時數複製下表，並依課程順序填寫執行內容)

課堂 1 初探花語-觀察與感受植物形態

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

分組進入校園各區觀察植物的特徵，近距離觀看葉形、花朵、精幹與整體的姿態，運用鉛筆描繪出葉脈、花瓣排列、比例大小與生長方向，使用色鉛筆上色，嘗試表現深淺、冷暖與質感變化。

C 課程關鍵思考：

觀察植物的形狀與比例，以及葉脈或是花瓣的秩序與排列是否具有規律性，如何用筆觸展現植物的質感與線條。

課堂 2 自然的密碼-秩序之美

A 課程實施照片：

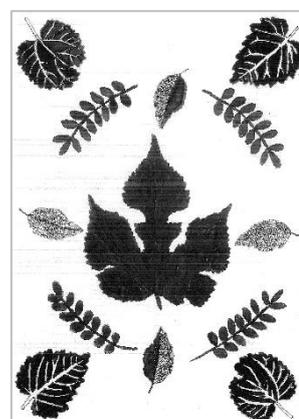
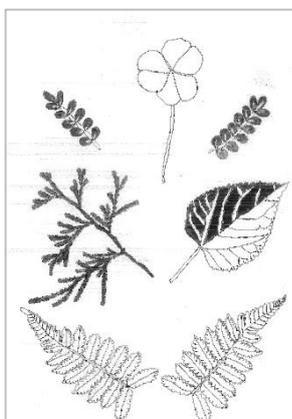
B 學生操作流程：

實際觀察校園植物的葉片，找出相對應的「對稱、重複、秩序、比例」的美感元素，進行簡易的分類和重組，探索校園植物的秩序之美。

C 課程關鍵思考：

引導學生理解自然之美不只是在其外觀，而是隱藏在背後的規律與秩序。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

請學生自行進入校園選擇葉片當素材，需注意葉子的形狀、大小和脈絡，先在 A4紙上排列出對稱或重複單一的圖形，用鉛筆找出中軸線，再利用透明片和黑色簽字筆將葉子的形態與葉脈描繪下來，找出對稱的美感。

C 課程關鍵思考：

針對結構連結、生長方向、疏密分布、平衡關係，以及整體的構成，讓學生將植物之美展現出來。

A 課程實施照片：

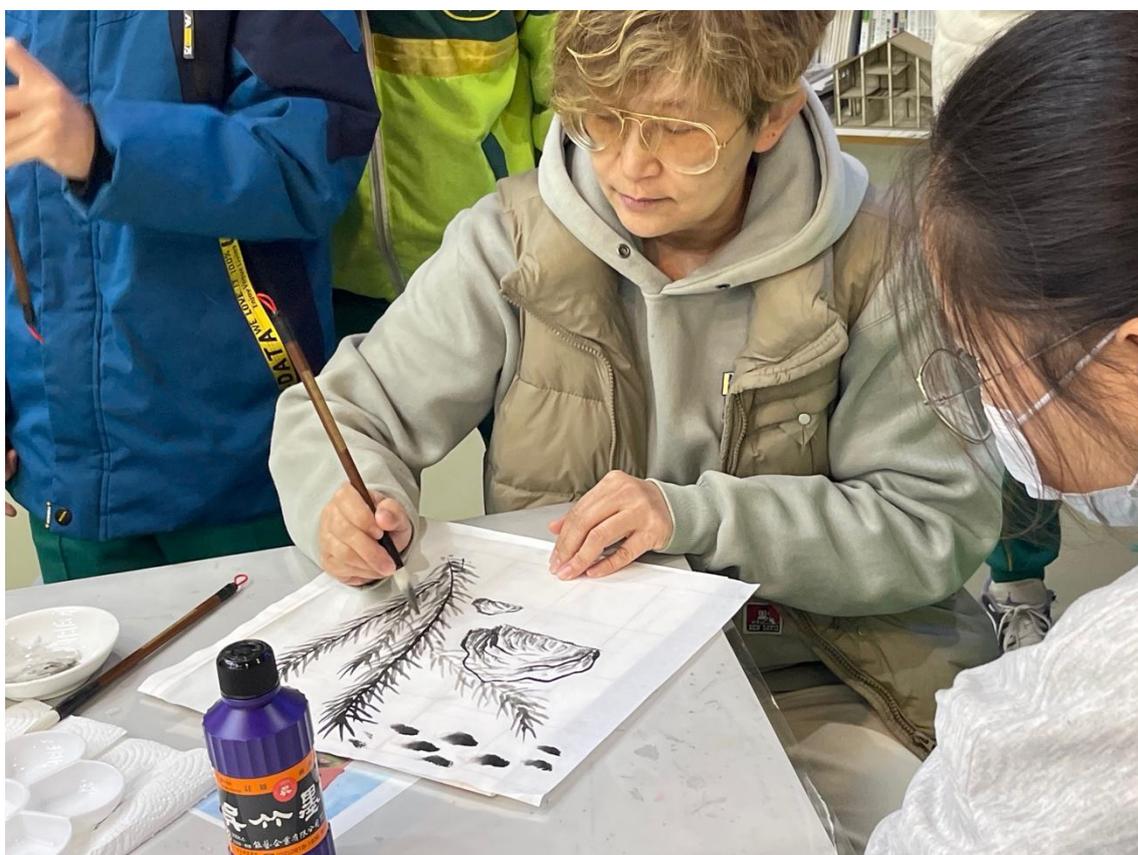
B 學生操作流程：

觀看 Pantone&日本和色色票，讓學生從圖片中瞭解與認識從自然、季節以及文學意象命名的色彩，做文化的連結，去理解低彩度、含蓄與細膩的美感，從日本的浮世繪、和服和漆器，去認識色彩，最後以校園的植物色調為題，讓學生利用和色色票中挑選出相近色或可呼應的顏色。

C 課程關鍵思考：

讓學生了解顏色命名的意義，在現今高彩度的對比下，去感受低彩度、柔和色系，甚至是留白的效果，是否可以有「雅」和「靜」的感覺。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

練習毛筆的握法、沾墨的濃淡和運筆的皴法，教授山石和金魚、水草的畫法，讓學生練習勾、勒、皴、點、染等技法，從中了解中國水墨透過比法、墨韻與意境，表現自然與情感的人文精神，建立對中國繪畫藝術的理解與美感素養。

C 課程關鍵思考：

讓學生思考水與墨的比例如何影響墨的濃淡層次，並利用線條粗細、虛實、濃淡和轉折來呈現情緒與質感，訓練「留白」讓畫面有呼吸感。

課堂 6 灑落的光輝-認識日本蒔繪技法 (一)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

講述與欣賞蒔繪的技法，感受中國與日本漆器文化的典雅氣息，改良漆器的功法，運用黑色壓克力顏料和透明保護漆，利用砂磚反覆打磨、上色再打磨，模擬製造出黑色漆器厚重的質感。

C 課程關鍵思考：

了解「蒔繪」的文化意涵，除了表現出「光」之外，還將自然的題材（花、葉、鳥獸和四季）之美展現出來，課程關鍵點是材料的轉換與替代。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

第一步驟：利用型染版和美國黑卡紙練習「貼金」技法，運用歐洲水性的金箔膠，用小塊的科技棉薄塗一層在型染版的背面，等它自然乾燥後再拿金箔進行黏貼，並且用0號水彩筆或是國畫工筆專用的小紅豆筆，撰寫四字成語。

第二步驟：用筆沾金箔膠化出水底的石頭和水草，再貼上金箔，看看成效如何？

C 課程關鍵思考：

引導學生理解蒔繪的技法，可以將傳統的「灑金粉」轉換成「貼金」的方式，一樣能讓人感受到「光點的堆疊」和自然意象的視覺語言。

A 課程實施照片：

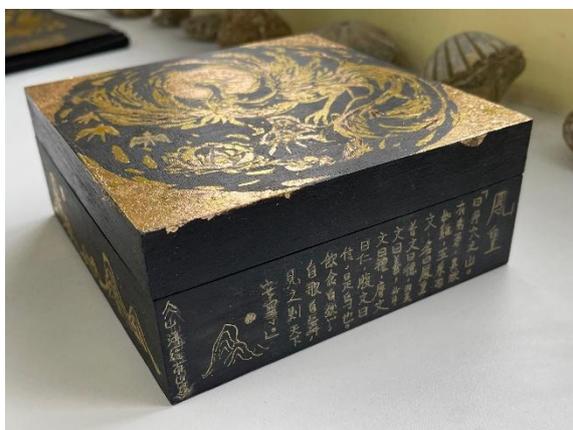

B 學生操作流程：

從校園植物中選定描繪的植物，先練習用國畫的方式畫出白描的底稿，再去思考如何繪製在六面黑盒子上，從不同角度觀看盒面的構成，設想一下線條或是區塊的配置是否合宜，側面可以選擇畫意象圖或是書寫文字。

C 課程關鍵思考：

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

訓練學生立體思維，因為盒子是三度空間的立體物體，讓學生去思考一下圖案在轉角處與邊緣時，要怎麼去做延伸或是轉變？繪製圖案時，用筆沾金箔膠模擬出蒔繪的自然之美，完成作品細部的調整與修飾。

C 課程關鍵思考：

在黑底的效果上，思考主題是否明確、圖像放置的位置哪裡可以成為焦點、圖像大小、留白的區域能否保有呼吸感。

三、教學觀察與反思

這次的課程由校園植物觀察出發，逐步連結形態描繪、秩序與構成、中國白描與人本蒔繪技法，學生在「看見自然—轉化圖像—應用新媒材」的歷程中，美感覺察與專注力明顯提升，教學過程中較常遇到的問題是：有些學生對描繪的植物觀察度稍嫌不足，構圖容易失衡，因為第一次使用金箔膠和金箔，在媒材控制上不熟練，容易出現膠使用太多或是不夠的現象，透過教師示範分解步驟和事先先用黑卡紙練習，有效降低學生的失敗率和挫敗感，提升作品的完成度。

最重要的是在蒔繪的繪製和黑底處理上，學生發揮高度的耐心與細心，整體來說，課程跨越自然觀察與東方工藝之美，結合自然的美感展現秩序、構成、色彩與結構，深化文化的理解與立體構成的思維，形成具區域特色與可複製性的教學參考。

四、學生學習心得與成果

1. 校園植物觀察與描繪

2. 認識中國繪畫的種類、意境與技法—學習單

中國繪畫的種類、意境與技法

課程目標：讓學生認識中國繪畫的種類、技法（墨色、筆法、設色）以及畫作中的自然人文意境。

核心概念：寫真生動、寫法用筆、墨分五色、用墨法表現自然肌理、核心精神「外師造化、中得心源」（意臨觀察自然、表達內心感悟）

閱讀標準：評定中國繪畫品位的高低，首先的要求不僅是「寫真」，更要能表現出「神似」，以展現對象的生命力與韻致感。讓求繪畫的對象和繪畫者，彼此產生情感交流之「無聲勝於有聲」的「互賞、怡然於人、人賞」的中國畫中境界。

中國繪畫三大畫科與成熟期

畫科	重要發展對象	獨立形成畫科的時期
人物畫	大佛形象（印度釋迦、釋迦摩）	隋唐至宋徽宗（六朝（東漢後期）
山水畫	山水自然景色	隋唐之際（隋代中）
花鳥畫	花卉、禽獸、蟲魚等	隋唐之際（初唐中）

中國畫的核心身法與繪畫「筆墨」

- 「筆」指：勾、勒、寫、擦、染、皴、墨法。
- 「墨」指：墨、墨、墨、墨、墨、墨、墨、墨。

二、墨色與墨法（墨色與墨法）

- 墨分五色：焦、濃、重、淡、清。用不同墨色的濃淡乾濕。

墨色與墨法：墨線墨色、皴擦墨法、用作品墨墨點點於空白處。

墨分五色：焦、濃、重、淡、清。用不同墨色的濃淡乾濕。

中國繪畫的種類、意境與技法

課程目標：讓學生認識中國繪畫的種類、技法（墨色、筆法、設色）以及畫作中的自然人文意境。

核心概念：寫真生動、寫法用筆、墨分五色、用墨法表現自然肌理、核心精神「外師造化、中得心源」（意臨觀察自然、表達內心感悟）

閱讀標準：評定中國繪畫品位的的高低，首先的要求不僅是「寫真」，更要能表現出「神似」，以展現對象的生命力與韻致感。讓求繪畫的對象和繪畫者，彼此產生情感交流之「無聲勝於有聲」的「互賞、怡然於人、人賞」的中國畫中境界。

中國繪畫三大畫科與成熟期

畫科	重要發展對象	獨立形成畫科的時期
人物畫	大佛形象（印度釋迦、釋迦摩）	隋唐至宋徽宗（六朝（東漢後期）
山水畫	山水自然景色	隋唐之際（隋代中）
花鳥畫	花卉、禽獸、蟲魚等	隋唐之際（初唐中）

中國畫的核心身法與繪畫「筆墨」

- 「筆」指：勾、勒、寫、擦、染、皴、墨法。
- 「墨」指：墨、墨、墨、墨、墨、墨、墨、墨。

二、墨色與墨法（墨色與墨法）

- 墨分五色：焦、濃、重、淡、清。用不同墨色的濃淡乾濕。

墨色與墨法：墨線墨色、皴擦墨法、用作品墨墨點點於空白處。

3. 學生水墨作品-石頭、水草與魚

4. 在黑卡紙上練習「貼金」技法

4.完成品

