

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：桃園市立龍興國民中學

執行教師：林奕秀 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、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	桃園市立龍興國民中學		
授課教師	林奕秀		
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	9 班	學生數	220 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	校園植物的美感遊戲
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.環境 _ _ _ _ _ (若有，請填寫 1 項) □ 相關觸及： _ _ _ _ _ (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>■ 延續本人課程： 111-1學期，課程名稱：橡皮印明信片製作（未申請美感與設計課程計畫）</p> <p>■ 參考他人課程： 110-1 學期，新北市立碧華國民中學，陳玟秀老師，課程名稱：校園花草玩構成</p> <p>本次課程設計創意作法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 從校園植物的觀察到簡化圖像，再進行複製與設計構成，展現橡皮印版畫的美感。 2. 增加團體創作，需要更多團隊溝通及思考。
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：</p> <p>■ 並未修習美感教育課程：</p> <p>* 先備能力：</p> <p>學生具備基本美的原理原則概念及觀察、描繪能力。</p>	
三、課程概述（300字左右）	
<p>本課程對象為剛入學的七年級新生，教師以校園植物為主題，透過觀察、描繪、簡化與創作，帶領學生從自然中發現美感，並將所見所感轉化為藝術作品。</p> <p>課程初期安排實地走訪校園，採集或紀錄植物樣貌，引導學生觀察葉片的形狀、紋理與色彩，並以鉛筆與色鉛筆進行描繪與紀錄。接著介紹秩序與構成的基本概念，如重複、對稱、韻律與平衡，並透過圓點貼紙與葉片圖樣的簡化練習，培養設計思維與視覺敏感度。課程末段學生將認識陽刻與陰刻技法，刻製橡皮印章，並應用於明信片與包裝紙設計中。</p> <p>除了個人創作，課程也設計團隊合作任務，鼓勵學生運用印章組合圖樣，完成具整體構成美感的作品，透過任務的進行，強化藝術與生活的連結，培養學生觀察力、創造力與團隊合作能力，打造一場融合環境、感知與設計的美感學習歷程。</p>	
四、課程目標	
美感觀察	<ol style="list-style-type: none"> 1. 校園植物觀察。 2. 葉片描繪與簡化（葉脈的深入觀察）。 3. 色彩記錄與圖樣觀察（增進自然色彩的敏感度）。
美感技術	<ol style="list-style-type: none"> 1. 鉛筆、色鉛筆描繪技巧。

		2. 構圖與構成的應用練習（點線面排列、圓點貼紙設計）。	
		3. 橡皮印章雕刻。	
美感概念		1. 點線面構成的理解與應用。	
		2. 重複、對稱、韻律、平衡等視覺構成原則。	
		3. 圖案簡化與抽象概念（從具象葉片到符號化設計）。	
其他美感目標		團隊合作進行構成設計，培養審美溝通與整合能力。	
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	9/29-10/3	校園植物觀察	1. 帶領學生走訪校園，認識校園植物，並進行採集（若遇無法實際採集狀況改以平板進行記錄）。 2. 提醒學生觀察重點：植物形狀、顏色、紋理及觸感（請學生使用 PictureThis(APP)認識植物，並請學生上傳 padlet 做紀錄）。
2	10/6-10/10	葉片的觀察描繪	1. 確認上週採集的植物及照片紀錄（教師事先將照片印出）。 2. 觀察與描繪植物外型及葉脈（使用鉛筆等比例或是放大描繪）。 3. 使用色鉛筆進行色彩紀錄。
3	10/13-10/17	葉片的觀察描繪	1. 使用色鉛筆進行色彩紀錄。 2. 將描繪後的作品製成明信片。
4	10/20-10/24	秩序與構成的介紹與習作	1. 透過欣賞學生作品，將葉片利用點線面解構分析，試著與學生討論植物內的比例關係。 2. 說明重複、整齊與韻律對稱、平衡、二方連續及四方連續等概念。 3. 使用圓點貼紙進行秩序與構成的練習。
5	10/27-10/31	葉片圖案的簡化	1. 使用第二週繪製的葉片作品，使用描圖紙將葉片的外型及葉脈描繪下來，描繪時除了再次觀察葉片本身特徵外，同時也引導學生思考如何簡化。 2. 介紹陰刻與陽刻，讓學生了解兩種刻法在效果上的差異，並請學生思考選擇製作的方式。
6	11/3-11/7	橡皮印章刻印	示範橡皮印章刻印步驟，學生練習使用刀具並完成刻印。
7	11/10-11/15	植物的美感遊戲	任務一：利用完成的橡皮印章，加上秩序與構成的概念，完成一張明信片設計。
8	11/17-11/21	植物的美感遊戲	任務二：團隊合作-尋找2-3個印章作品，同學們共同合作利用重複、整齊與韻律、對稱、平衡等概念，完成一份包裝紙或禮物包裝設計。 (色彩部分由教師限定在2色內)

六、預期成果

1. 透過實地觀察植物形態與質感，提升對自然細節的敏銳度，發展對形狀、色彩、紋理的美感辨識力。
2. 學生能透過簡化及構成設計將所見轉化為創作圖像，強化視覺語言與個人表達能力。
3. 學生學習秩序、重複、對稱、韻律與平衡等基礎設計概念，並實際應用於圖樣設計與印章拓印中，建立初步的視覺設計能力。
4. 團體創作任務鼓勵學生與同儕合作、協調，並學習欣賞、整合多元作品，提升團隊溝通與審美判斷。
5. 透過生活化的創作，讓學生體會藝術可以進入日常，養成美感生活的態度與素養。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 美感電子書、美感學習工具 (秩序與構成)。
2. 植物畫的第一堂課：英國皇家植物園首席畫師教你畫，Christabel King 著，杜蘊慧譯，麥浩斯出版，2018/10/18。
3. 橡皮印章雕刻速學 10分鐘上手！，petit morpho 著，台灣東販出版，2013/11/22。

八、教學資源

ipad、電腦、觸屏、教學簡報、教學講義、學習單、各類工具、相關參考書籍。

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

1. 原定校園植物觀察希望學生實際感受葉片的質感，設定為實際採集為主，平板紀錄為輔。實際進行課程時，考量到實體採集對植物的損傷、部分植物無法採集，且實體枯葉若沒有良好的保存會有枯萎、變色或發霉的狀況，改以平板紀錄後利用 PictureThis(APP)搜尋相關資料後上傳 Padlet。
2. 原定在觀察描繪的部分僅安排1堂課，但發現學生在進行植物細節觀察（葉脈、紋理）以及色鉛筆疊色練習時，需要更多時間才能達到理想的精緻度，因此延長為2堂課。這也讓學生將作品直接轉化為「第一份成品 - 明信片」。
3. 原定個人作業與團體作業需在同一節課完成，實際運作時將其拆開，能讓學生先專注於「個人構圖」（任務一），再學習如何與他人「溝通協作」（任務二）。
4. 課程執行期間在不影響課程主軸下，為配合學校行事曆及活動辦理，視各班狀況不同，適時調整授課流程與教材並做滾動式修正。

二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 走訪校園，認識校園植物，並進行以平板進行記錄。
2. 學生觀察重點：植物形狀、顏色、紋理及觸感。
3. 請學生使用 PictureThis 認識植物，並請學生上傳 padlet 做紀錄。

C 課程關鍵思考：

1. 引導學生超越視覺，透過觸覺與細節觀察（紋理、色澤），將抽象的植物特徵轉化為具體的身體經驗。
2. 利用 PictureThis 辨識時，學習查核 AI 資訊並與實體對照。
3. 透過 Padlet 彙整，讓個別發現轉化為班級共享的生態地圖，建立對校園環境的歸屬感與生命關懷。

課堂 2-3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 確認上週採集的植物及照片紀錄（教師事先將照片印出）。
2. 觀察與描繪植物外型及葉脈後，使用鉛筆等比例或是放大描繪。
3. 使用色鉛筆進行色彩紀錄，將描繪後的作品製成明信片。

C 課程關鍵思考：

1. 學生透過等比例或放大描繪，迫使大腦從「看過」進入「看見」，深化對葉脈規律與植物結構的理解。
2. 利用色鉛筆疊色，練習捕捉自然的色彩層次，強化感官敏銳度。
3. 將科學觀察轉製為明信片，把對校園生命的紀錄轉化為具溫度的藝術創作。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 透過欣賞自己及同學的作品，將葉片利用點線面解構分析，試著與學生討論植物內的比例關係。
2. 教師說明重複、整齊與韻律對稱、平衡、二方連續及四方連續等概念。
3. 學生使用圓點貼紙進行秩序與構成的練習。

C 課程關鍵思考：

1. 引導學生從葉片微觀視角中，看見點線面的組成，理解自然界中潛藏的比例與數學邏輯。
2. 透過圓點貼紙練習，將複雜的生態形態轉化為規律的「二方/四方連續」圖案，掌握視覺美感的韻律。
3. 由欣賞作品培養鑑賞力，理解自然即是藝術的源頭，將生物特徵升華為設計語言。

課堂 5-6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 利用第二週繪製的葉片作品，使用描圖紙再次將葉片的外型及葉脈描繪下來，描繪時除了再次觀察葉片本身特徵外，同時也思考如何簡化。
2. 教師介紹陰刻與陽刻，學生了解兩種刻法在效果上的差異後，思考選擇製作的方式。
3. 學生練習使用刀具並完成刻印。

C 課程關鍵思考：

1. 透過描圖紙再次臨摹，訓練學生捨棄雜訊，提取葉脈與外型最核心的幾何特徵，完成從「寫實」到「圖案化」的思考。
2. 藉由陰刻與陽刻的抉擇，練習「正負空間」的轉換思維，預判刻去與留下的線條如何影響最終印製效果。
3. 在刀具操作中體會力度與材質的互動，將平面的觀察落實為立體的工藝產出。

課堂 7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

利用完成的橡皮印章，加上秩序與構成的概念，印製一張明信片。

C 課程關鍵思考：

1. 將前週習得的「連續與對稱」概念，透過印章重複組合，從單一元素演化為具節奏感的視覺圖像。
2. 在明信片的空間內，練習色彩搭配與構圖平衡，考量印製時的層次與疏密。
3. 將科學觀察、幾何解構與工藝技術，最終整合為兼具美感與個人風格的設計作品，體現自然與藝術的融合。

課堂 8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

團隊合作-尋找2-3個印章作品，同學們共同合作利用重複、整齊與韻律、對稱、平衡等概念，完成一份包裝紙或禮物包裝設計。（色彩部分由教師限定在2色內）

C 課程關鍵思考：

1. 學生需跨越個人作品，在團隊中溝通印章特徵，協調出一致的重複規律與對稱邏輯，達成視覺的和諧與韻律。
2. 在雙色限制下，引導學生轉向思考圖案的層次堆疊與留白處理，透過低限色彩創造豐富的視覺質感。
3. 從單張設計跨入「包裝紙」的連續面思維，將藝術練習轉化為具備市場功能性的美感產品。

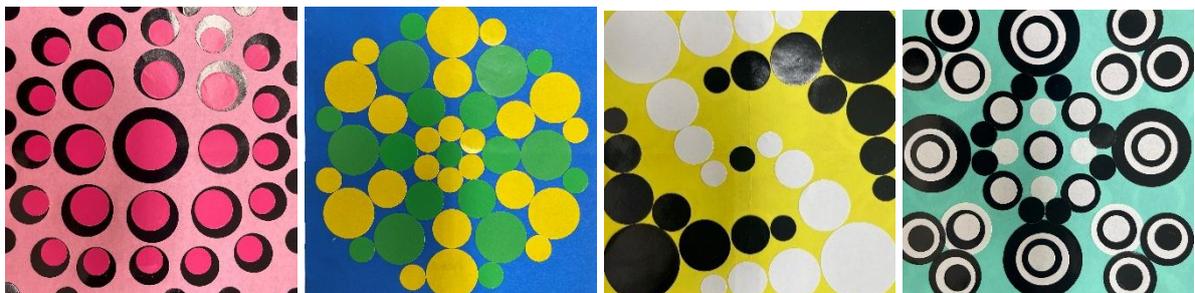
三、教學觀察與反思

1. 七年級新生從觀察校園植物開始，給予學生充足的具象觀察時間，先運用數位軟體辨識、色鉛筆手繪建立對植物的情感與記憶，多數學生對於手繪明信片的創作十分用心，成果也令人相當驚艷。
2. 第4週的課程利用圓點貼紙進行練習，難度低，學生操作意願高，學生能夠輕鬆獲得成就感，除了能實際練習如何運用秩序與構成原理外，也降低學生對於繪畫的恐懼。緊接著進行圖像的簡化及刻印，學生大多表達極高的創作意願及學習動機。
3. 第7-8週的明信片創作及包裝設計的部分，教師將色彩控制在2色之內，避免過多色彩掩蓋圖案的規律性；限制色彩反而能夠逼迫學生去思考「秩序」與「構成」的趣味。
4. 使用美工刀刻印章對於少部分學生是一個挑戰，需要更多時間做基本練習與操作，才能有更完善的作品。在課程結束後，亦可思考使用團體創作的包裝紙包裝明信片贈送給同學或師長，讓課程成為一個完整的循環。

四、學生學習心得與成果

校園觀察手繪明信片

秩序與構成習作

植物的美感遊戲-個人明信片

植物的美感遊戲-團體創作-包裝設計