

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 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：新北市立中平國中

執行教師：許亦婷教師

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	新北市立中平國中		
授課教師	許亦婷		
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	14 班	學生數	450 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	以食記時—墨韻食代
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： <u>A8.家庭教育</u> (若有，請填寫 1 項) ☐ 相關觸及： <u>B3.健康與福祉</u> (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>

<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： <u>111-2</u>學期，<u>中平國中</u>學校，<u>陳昱瑩</u>老師，課程名稱<u>那墨有感-水墨質感</u> _____ 學期，_____ 學校，_____ 老師，課程名稱 _____ (可複選，可自行增加)</p> <p>本次課程設計創意作法： 1.水墨繪畫的技法，染墨與白描。 2.以記錄吃食的方式，記錄家庭生活的重要時刻，延伸家庭關係。 3.以超現實主義作品，引導圖面、圖片的想像力與敘述方式。</p>
<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：色彩、構成、比例</p> <p>* 先備能力：學生已有色彩感知的能力，了解色相、明度、彩度要素可運用在配色搭配上。認識美的形式原理，體會生活中的秩序美，透過圖樣的反覆出現、邏輯延伸與規則分割，有秩序便有了美感產生。練習過文字設計，將文字與圖像結合、排列、重組等設計方法，體驗過視覺的文字閱讀產生的想像力與對自我形象的感受力。</p>	

三、課程概述 (300字左右)

墨色在東方文化中為相當具有代表性的色彩，而墨又能調出不同層次的色調，因而有「墨分五色」之說。在本次教學設計上先帶領學生藉由電影或生活中的設計品來切入水墨墨韻，並介紹傳統水墨分類與現代水墨應用，讓學生對於水墨畫有一定的認知。

課程設計的起因，是學生在札記分享曾寫到，能和家人一起用餐談心的時間，僅在宵夜時光，在此之前因為孩子要補習、家長要工作，所以沒機會遇在一起用餐，不禁感慨生活型與環境的演變。透過記錄生活中的餐食、飲食，融入家庭教育中的生活儀典，以拍照方式，由不同視角、餐食種類切入，延伸畫面描述與想像力，並介紹超現實主義作品與藝術家的天馬行空，讓學生嘗試在記錄飲食的同時，記錄當下時間段的事件、家人間的互動與生活想像。

四、課程目標

美感觀察	能分辨紙纖維的質感、墨色之間的差異
美感技術	能運用水墨作品的質感元素組合與再創作
美感概念	感受水墨畫媒材，了解白描技法，能以乾、濕、濃、淡、焦表現墨色質感
其他美感目標	由記錄餐食，感受觀看的視角，並發現家庭生活的樣貌

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		淺談水墨畫	介紹水墨畫的種類、發展，名作與朝代間的時空背景
2		色彩—墨色白描	介紹白描法與墨色中濃、淡、乾、溼、焦的明度層次變化
3		質感—墨染乾擦	認識皴法與筆墨質感
4		色彩—漸層疊色	由暈染的色彩與情感變化產生連結
5		墨實作—以食記時	記錄家庭的歡樂時光，以記錄到的餐食為時間節點，轉換成「超現實」的描述場景
6		作品分享	學生完成作品後進行觀摩分享

六、預期成果

- 1.認識水墨媒材，了解傳統水墨的質感與現代水墨的應用，發現傳統自然寫生到現代創造的皴法也有不同的質感詮釋。探究與實際體驗傳統與現代水墨的表現形式，期盼在實作過程中感受觸摸與觀察到質感的差異與美感。
- 2.透過記錄生活中的餐食、飲食，融入家庭教育中的生活儀典，感受家的意義。
- 3.以食物為主題，結合水墨媒材與技法，創作一個自己的避風港。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.現代·墨色，余承堯/江兆申 / 劉國松 / 賈又福，敦煌網路商務有限公司，2015
- 2.白線的張力:兩岸三地現代水墨展，總編輯葉樹嫻，臺中市政府文化局，2013
- 3.阿良造紙(附 AVCD)，姜子安，世一文化事業股份有限公司，2006
- 4.極致浮世繪作，吳奇贏，大旗出版社，2023

八、教學資源

《劉墉帶你走進故宮的鎮館三寶》之四 皴法的點線面

<https://www.youtube.com/watch?v=BCMIclfsQpo>

2023 | 畫室及實驗室 | 劉國松：實驗悟道

https://www.youtube.com/watch?v=uxKHjsnqNDs&t=1s&ab_channel=%E5%8A%89%E5%9C%8B%E6%9D%BE%E5%9F%BA%E9%87%91%E6%9C%83

水墨漫畫家鄭問

<https://www.youtube.com/watch?v=YWjDQmVVCT4>

以自然為師！宋代山水畫

<https://kknews.cc/culture/r55448o.html>

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

將水墨畫課程安排在九年級進行，剛好銜接八年級歷史課的朝代介紹，學生對於中國朝代的演變熟悉度高，介紹作品時空背景與畫面表現更有連結性。學生具有「色彩」、「構成」、「比例」等美感原則的實作體驗，媒材部分對於水彩、色鉛筆、壓克力等材料有較高熟悉度，大部分學生在小學階段課程安排中寫過書法，但並不熟練毛筆與墨的掌控，故此次課程希望學生嘗試以墨汁、毛筆、宣紙，練習墨的描線與染，並在過程中體驗墨色、運筆、水分掌控等媒材的變化。介紹紙材時，原預計參觀樹火紙博物館與鳳嬌催化室，因九年級階段模擬考與段考等升學準備時間密集，所以調整造紙之介紹，由網頁導覽方式認識，並以「質感」之原則在筆法、墨暈染中體驗，也在畫家使用皴法中感受情緒變化。

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 淺談水墨畫

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：鑑賞水墨畫作品。

C 課程關鍵思考：介紹水墨畫的種類、發展，名作與朝代間的時空背景。

課堂 2 色彩—墨色白描

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：先以鉛筆畫好草圖，透過描繪墨線，練習掌控毛筆、墨汁與水分。

C 課程關鍵思考：介紹白描法與墨色中濃、淡、乾、溼、焦的明度層次變化。

課堂 3 質感—墨染乾擦技法

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：以植物圖稿嘗試墨染，做上色方向與筆法練習，並疊墨掌控漸層。

C 課程關鍵思考：認識皴法與筆墨質感。

課堂 4 色彩—漸層疊色

A 課程實施照片：

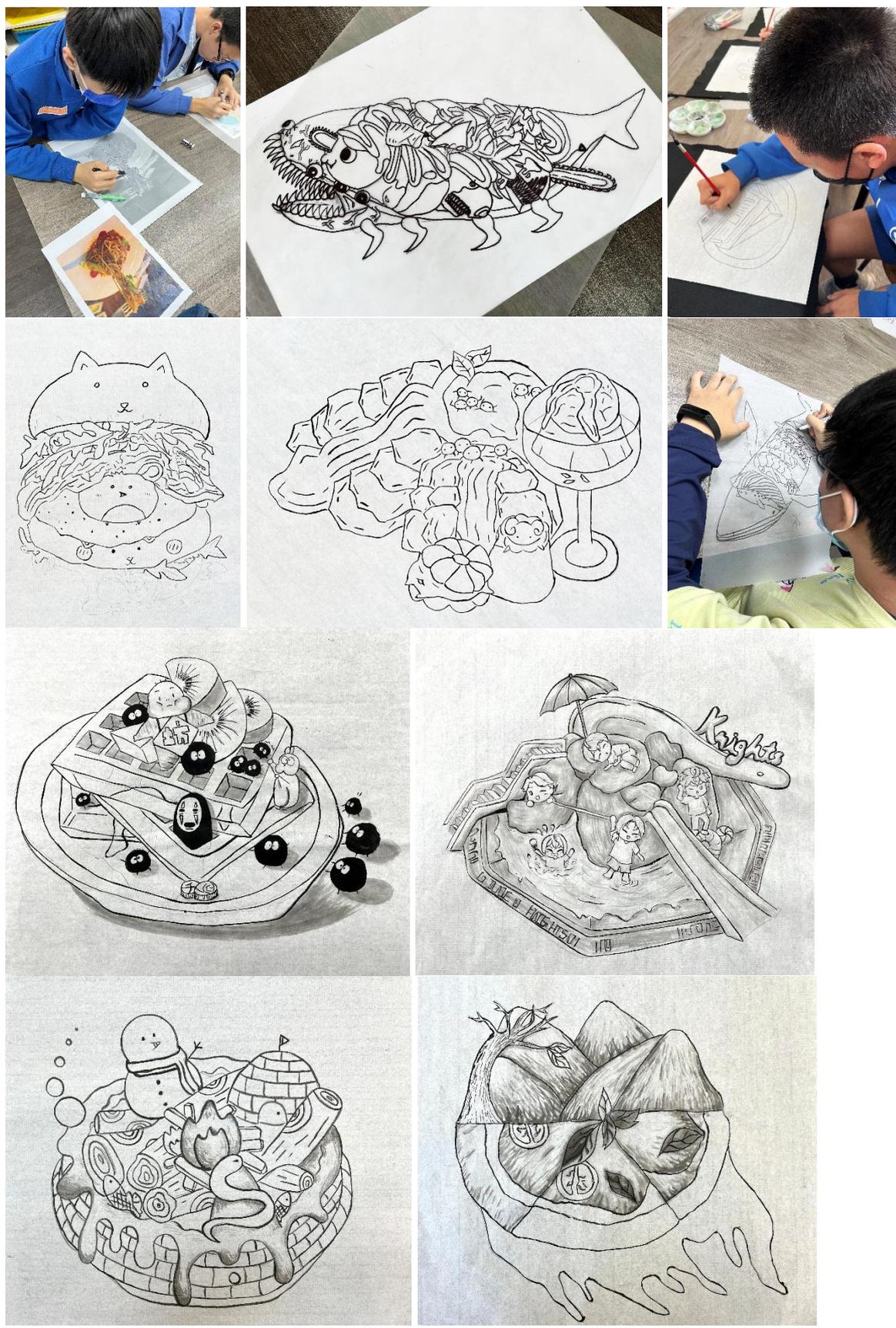

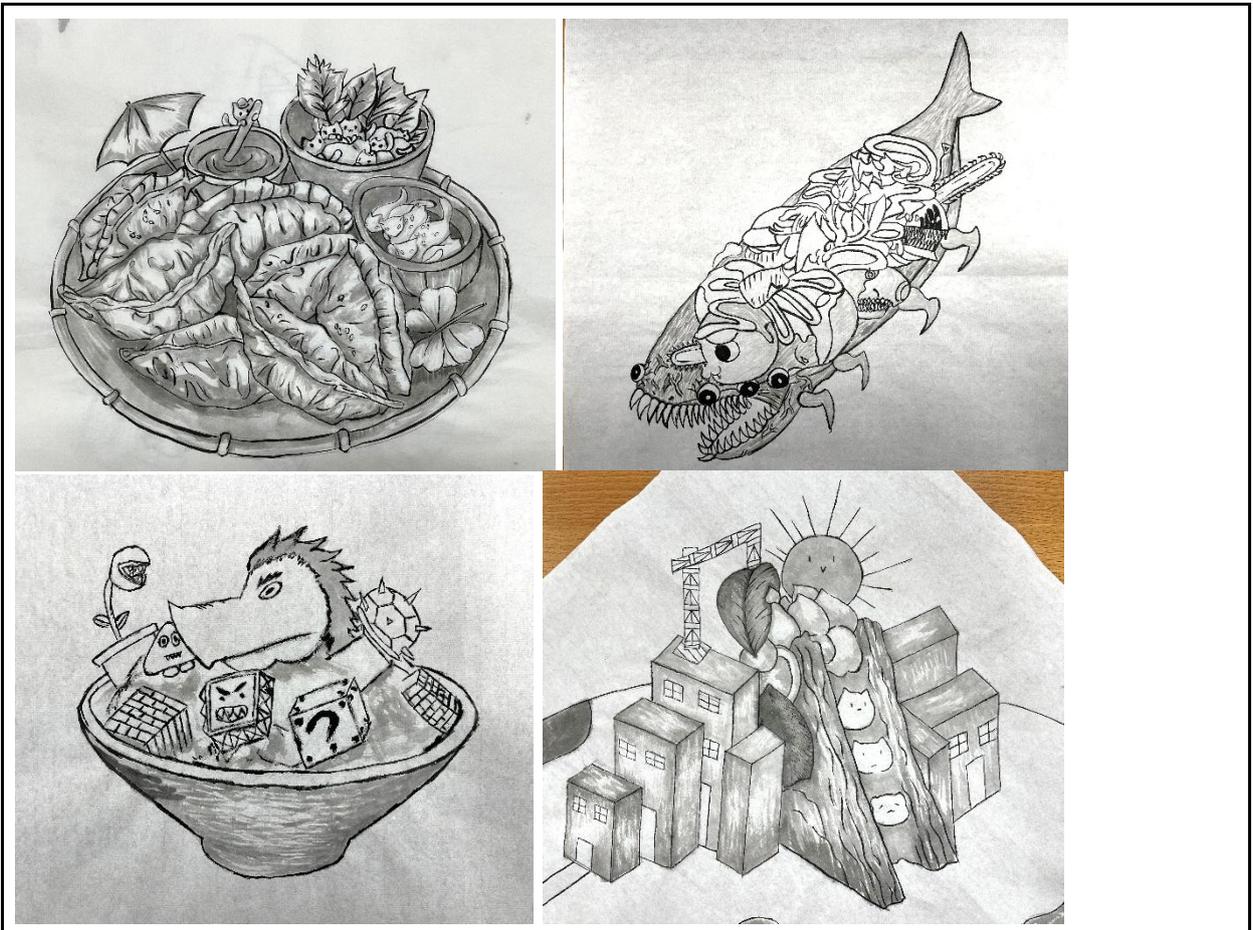
B 學生操作流程：以水彩顏料調成流動性，做至少兩色疊色之彩染練習。

C 課程關鍵思考：由暈染的色彩與情感變化產生連結。

課堂 5 墨實作—以食記時

A 課程實施照片：

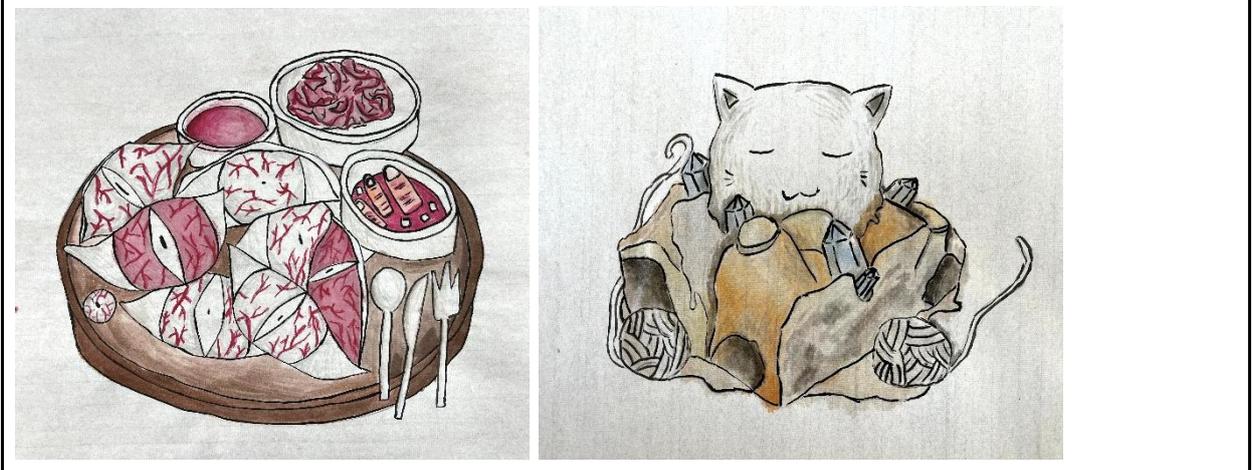

B 學生操作流程：記錄餐食並輸出照片，描圖紙描出造型後加入想像與情感改圖，並練習墨線控制，淡墨筆觸的嘗試，期待有情緒延伸於作品之中。

C 課程關鍵思考：現代水墨之應用與超現實主義作品概念之介紹。記錄家庭用餐的歡樂時光，並以記錄到的餐食為時間節點，轉換成「超現實」的描述場景。

課堂 6 作品分享

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：學生作品分享。

C 課程關鍵思考：學生完成作品後進行觀摩分享。

三、教學觀察與反思

(一)遇到的問題與對策：

- 1.水墨課程的練習，若以學生自行設計圖像為繪畫方向，需有多堂課的設計發想時間與引導，所以在初次接觸媒材時，以植物圖片讓學生描繪，不討論圖像設計，僅以媒材熟悉為主。
- 2.在對於家庭印象、家庭時光記錄之轉譯時，可能探討的情感主題對學生來說是抽象的描述，也可能是不想表達，所以成果非常有限，在記錄的食物圖片前會需要很長的引導時間才能進行改造。
- 3.以超現實主義概念給予圖像發想，在校園生活中加入追星文化、動漫次元、遊戲畫面等，反而讓圖像設計有更多組合變化的想像空間。

(二)未來的教學規劃：

接觸不常使用的水墨媒材時，學生普遍展現出高度興趣，以工筆畫技巧讓學生練習掌控墨線，染墨時也了解皴法、練習運筆，因限制多學生反而有控制練習的方向，體驗感的回饋很高。

九年級學生有較大的會考壓力，課程的時程也相對壓縮，作品實作的時間不太夠，因水墨材料準備的東西較多，且有學科準備的壓力之下，回家製作有難度，所以學生作品完整度不高，這是比較可惜的部分。

之後若再次執行課程，會取捨設計發想與材料摸索之間的課堂比例。

(三)可作為課程推廣之參考：

本學期在九年級進行水墨畫課程，鑑賞水墨作品時，剛好連結國文課文《與宋元思書》與黃公望《富春山居圖》之時空，銜接八年級讀完的中國歷史之脈絡，若實作臨摹古畫作品，也非常有墨韻氣氛。

四、學生學習心得與成果

