

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：臺北市濱江實驗國中

執行教師：吳宣萱 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

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

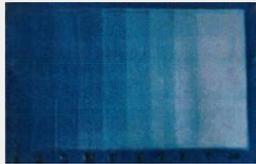
申請學校	臺北市濱江實驗國中		
授課教師	吳宣萱		
申請類別	☒ 設計教育課程 (至少 6 小時) ☐ 基本設計 (18 小時)		
課程執行類別	☒ 國民中學 ☐ 普通型高中 ☐ 技術型高中 ☐ 綜合型高中		
授課年級	☒ 國一 ☒ 國二 ☐ 國三 ☐ 高一 ☐ 高二 ☐ 高三		
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班		
高中課程類型	☐ 多元選修 ☐ 加深加廣 ☐ 其他： _ _ _ _ _		
班級數	1 班	學生數	15 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	基因藍圖
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： _ _ _ _ _ (若有，請填寫 1 項) ☒ 相關觸及： _ _ _ B11.永續城鄉 _ _ (若有，請填最多 3 項)
課程主題 選填項目 (填入上方欄位)	【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。 【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。

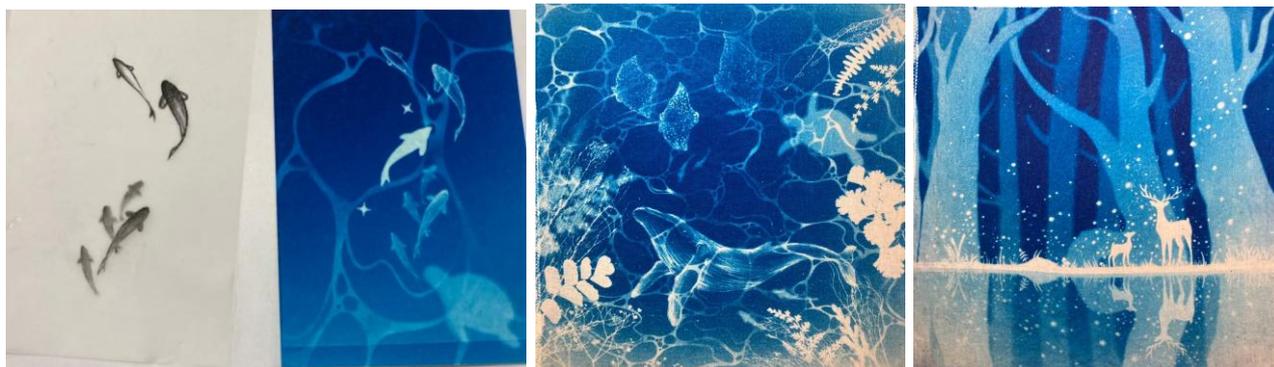
創新課程說明	■ 延續本人課程： 113學期·課程名稱 藍曬體驗 本次課程設計創意作法： 1.透過藍曬技法，學生將綜合應用所學素描技法及畫面構成之能力。 2.學生認識藍曬歷史及應用，體驗科學技術與藝術創作之可能性。
一、課綱核心素養（請勾選符合項目）	
A.自主行動	☐ A1.身心素質與自我精進 ☐ A2.系統思考與解決問題 ☐ A3.規劃執行與創新應變
B.溝通互動	☐ B1.符號運用與溝通表達 ☐ B2.科技資訊與媒體素養 ■ B3.藝術涵養與美感素養
C.社會參與	☐ C1.道德實踐與公民意識 ☐ C2.人際關係與團隊合作 ☐ C3.多元文化與國際理解
二、學生先修科目或先備能力（300字左右）	
* 先修科目： 1.學生須於彈性課程中，完成家族故事採訪，及在地文化理解。 2.學生須先理解藍曬基礎原理。 * 先備能力：（概述學生預想現狀及需求） 1.學生於七年級上學期已學習美的原理原則，了解畫面構成之基本原理。 2.學生以學習素描技法，能使用素描筆或原子筆紀錄物件，並使用不同的線條創造漸層。	
三、課程概述（300字左右）	
結合本校彈性課程-河岸故事，學生探討時間的抽象概念，並以在地故事為出發，除了了解基隆河截彎取直的歷史，學生更進行家族故事的訪查，將前人的記憶轉化為文學中的表達。並實際走訪在地社區及河岸，感受時間與地貌的交互影響，以素描及攝影紀錄河流的變化，最終藉由藍曬為媒材，透過光與化學的反應，感受時間對色彩濃淡的影響，聚焦於時間與影像之間的變化，學生學習觀察生活中物件的造型輪廓，以及各種媒材的透光性，透過不同媒材搭配練習畫面構成及圖層概念，創造出獨特的影像作品，將時間凝固在靜止的畫面中。	
四、課程目標	
美感觀察	1. 校園植物採集-觀察植物輪廓及透光性 2. 生活中的紋理-如水波紋、漣漪、樹幹表皮及地磚等。 3. 風景層次-透過照片及藝術作品，觀察了解物體遠近與色彩漸層之關係。
美感技術	1. 素描技法-以素描繪製作品的核心物件，如臉、手、寵物、手錶等。 2. 影像處理-透過攝影及拓印採集紋理，再以電腦或ipad處理為透明遮色片。 3. 藍曬技術-製作藍曬色票，了解時間對色彩濃淡之影響，並透過圖層之概念控制各層次的光照時間，進而創造畫面漸層之教過。
美感概念	學生在課程中透過各種自然及非自然的影像素材，練習畫面構成之美感。
其他美感目標	SDGs永續城鄉-理解城鄉的變化，傳承變化背後不變的文化價值。

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	9/26	美感觀察	校園植物採集-以小組為單位，需觀察並採集不同造型輪廓、大小及透光性之物件，作為後續畫面構成練習及最終成品之搭配材料。
2	10/3	藍曬技法1	了解藍曬基礎原理，練習混合並塗刷藍曬液，並以校園採集之植物，練習藍曬基本概念，及顯影定色之方法。
3	11/7	藍曬技法2	藍晒圖層練習 透過簡易物件，學生練習圖層概念，理解越小的物件、越白的色彩，應盡量避免光罩並至於最底層。
4	11/21	藍曬技法3	藍曬色票製作-小組合作討論合適的紀錄方式，透過各種形式記錄藍曬液濃度、光照時間隻色彩變化，製作各組的藍曬色票。
5	12/5	藍曬技法4	使用西卡紙進行剪紙創作，設計樹林、山、雲等剪影背景，思考剪影造型在藍曬畫面中的效果。

6	12/19	創作練習	學生於各自素描本中，繪製簡易草圖，探討不同構成之差異，規劃並思考個元素之圖層級所需光照時間，擬定【基因藍圖】製作流程。
7	1/2	創作與反思	【基因藍圖】作品分享及賞析 反思與回饋-我遇到的困難有哪些？ 下次我如何做得更好？

六、預期成果

圖片來源:叢林找工作坊之紀錄

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

【美感入門】美感電子書

【美感學習工具手冊-構成】

【Blueprint to Cyanotypes】

【The Bluest of Blues: Anna Atkins and the First Book of Photographs】

八、教學資源

藍曬液、紫外線燈、玻璃板/壓克力板、輸出透明片、剪紙、炭精筆、固定夾、底才(畫紙、帆布)、圖片

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

原先課程規劃以美感探索為核心，著重質感、色彩變化與畫面構成的探究，然而在實際執行過程中，由於藍曬屬於較具技術性的媒材，前期仍需投入一定時間協助學生熟悉操作流程與基本原理，包括藍曬液調配、塗刷方式、曝光與顯影等步驟。這樣的調整雖佔用部分原先預計的創作時間，但也為後續創作奠定穩固基礎。

實際觀察發現，經過反覆操作後，學生逐漸內化藍曬的基本流程，學期中後段已不太需要教師頻繁提醒技法細節，能更專注於個人創作構思、畫面安排與色彩控制，顯示技法學習有效轉化為創作能力。原本期望能進一步融入更多技法，如將生活紋理觀察轉化為透明片素材，因時間限制未能完整實施，僅保留剪紙剪影作為延伸練習。

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 美感觀察與校園植物採集

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生進行校園植物踏查與採集，觀察植物的造型輪廓、大小差異與透光性，以校園植物進行首次藍曬與顯影。

C 課程關鍵思考：

- 植物造型與畫面尺寸的關係
- 不同輪廓如何影響畫面節奏與留白
- 觀察作為創作的起點

課堂 2 藍曬技法一：塗刷與基礎顯影

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學習藍曬基本原理，實際混合與塗刷藍曬液，嘗試飛白、噴灑等不同塗刷方式，透過塗刷創造不同質感與肌理。

C 課程關鍵思考：

- 塗刷範圍與方式如何影響畫面質感
- 藍曬技法的可變性與藝術性

課堂 3 藍曬技法二：圖層與素描結合

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

透過簡易物件練習圖層概念，理解光照、物件大小與色彩深淺的關係，並加入素描元素，將手繪動物畫於描圖紙上，與植物共同完成畫面。

C 課程關鍵思考：

- 圖層前後順序與畫面清晰度
- 形狀大小、位置與色彩濃淡的關係
- 手繪與藍曬媒材的整合可能性

課堂 4 藍曬技法三：色票製作與光的控制

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

小組合作製作藍曬色票，記錄藍曬液濃度與光照時間對色彩的影響。
本週開始使用紫外線燈，每組進行至少兩次實驗。

C 課程關鍵思考：

- 光照時間如何影響色彩層次
- 色票在藝術與設計產業中的應用
- 從失敗中修正與再嘗試的學習歷程

課堂 5 剪紙與剪影構成練習

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

使用西卡紙進行剪紙創作，設計樹林、山、雲等剪影背景，思考剪影造型在藍曬畫面中的效果。

C 課程關鍵思考：

- 剪影輪廓對畫面辨識度的影響
- 正負形與空間安排
- 簡化造型在畫面構成中的美感

課堂 6 個人創作規劃與實作

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

在素描本中繪製草圖，比較不同構成方式，規劃各元素圖層與所需光照時間，擬定「基因藍圖」，並開始製作個人藍曬杯墊。

C 課程關鍵思考：

- 個人風格的形成
- 技法選擇與創作意圖的關聯
- 將實驗結果轉化為創作策略

課堂 7 創作與反思

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

完成藍曬杯墊作品，進行作品分享與書面 / 口頭反思，回顧創作歷程中遇到的困難與學習收穫

C 課程關鍵思考：

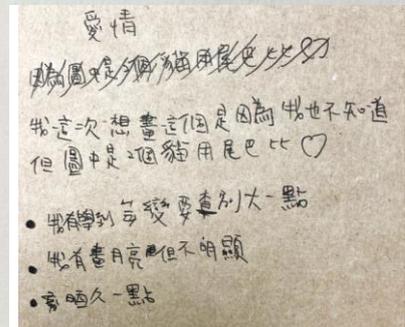
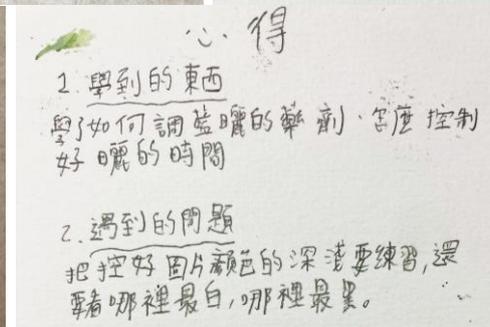
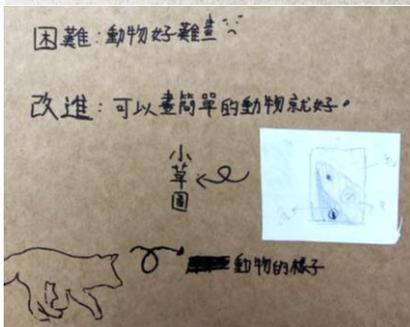
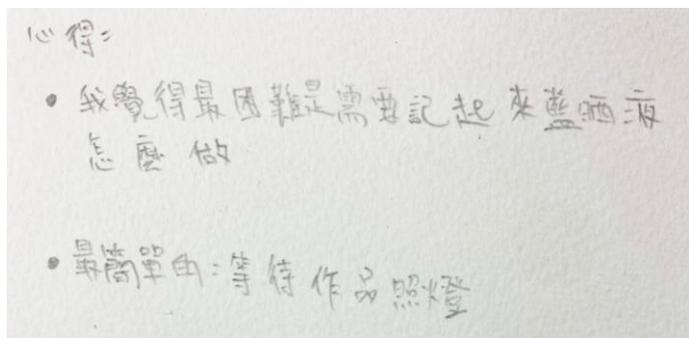
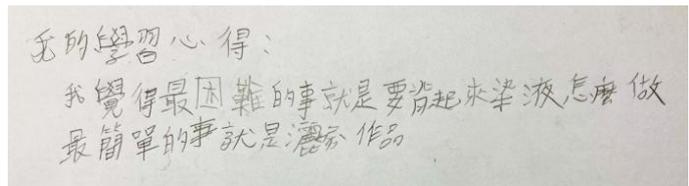
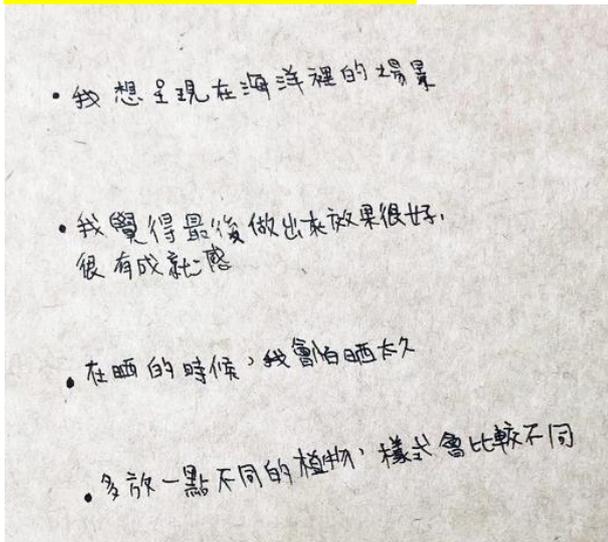
- 自我評估與反思能力
- 創作過程比結果更重要
- 下一次創作可以如何改進

三、教學觀察與反思

藍曬對多數學生而言屬於較陌生的創作媒材，因此在課程初期，技法操作所需的時間確實比原先預期來得多。然而，藍曬的製作流程相對單純，當學生掌握藍曬液的調製方式與基本操作步驟後，便能逐漸獨立完成創作，教師角色也從技術指導轉為創作引導。隨著操作逐漸熟練，課堂重心得以回到畫面構成與色彩變化的探究，學生也能投入更多時間細緻觀察不同光照時間所產生的色彩層次與質感差異。

特別值得一提的是，本次課程原未刻意設定藍曬作為版畫媒材的探究方向，但在實際製作過程中，因藍曬素材具有可重複使用、不易消耗的特性，學生自發進行多次實驗，反覆調整各圖層的曝光時間，以尋找最適合的色彩呈現與畫面配置。在這樣持續嘗試與修正的過程中，學生對色彩的觀察逐漸細膩，對畫面構成的要求也明顯提升。這些學習歷程雖非課程初始設定，卻自然發生，並高度呼應本課程以美感培養為核心的教學期待，成為本次教學中相當珍貴的收穫。

四、學生學習心得與成果

手繪 X 植物 可愛小鹿鹿

- 作品理念：
想要呈現像是鹿在森林裡的感覺(?)
然後有不一樣的層次。
- 幕次創做心得：
畫的好玩的，還葉子和畫畫都
很療癒。
- 困難：
著色太輕，還有葉子有點飄，顏色
有點不適合。
- 下次可以如何改進：
可以把葉子壓緊一點，著色久一點，
照LED長一點，因為好像不太適合(?)

永恒之花

作品名稱
破碎的心

