

113 至 115 年美感與設計課程創新計畫
114 學年度第二學期美感智能閱讀計畫

成果報告書

主辦單位： 教育部 師資培育及藝術教育司

執行單位： 臺北市立育成高級中學

執行教師： 陳靜怡 教師

目錄

一、美感智能閱讀概述

1. 基本資料
2. 課程概要與目標
3. 執行內容與反思

二、同意書

1. 成果報告授權同意書
2. 著作權及肖像權使用授權書 (如有請附上)

美感智能閱讀概述

一、基本資料

辦理學校	臺北市立育成高級中學
授課教師	陳靜怡
教師主授科目	藝術生活
實際授課班級數	10班
實際教授學生總數	256名學生

二、課程概要與目標

課程名稱	聽，土地在說畫——島嶼花園的五感構成與框景練習				
報紙使用 期數及頁數	第 23 期，全頁		文章標題	<土地會說話，它的語言就是花>、<猜猜看這是誰的種子呢？>、<你是什麼樣的「風土系職人」>...等	
課程融入 議題	☐ 性別平等教育 ☐ 原住民族教育 ☐ 生涯規劃教育 ☐ 多元文化教育 ☒ 閱讀素養教育 ☐ 人權教育 ☒ 環境教育 ☐ 海洋教育 ☐ 科技教育 ☐ 能源教育 ☐ 家庭教育 ☐ 品德教育 ☒ 生命教育 ☐ 法治教育 ☐ 資訊教育 ☐ 安全教育 ☐ 防災教育 ☐ 戶外教育 ☐ 國際教育 ☐ 無特定議題 ☐ 其他_____				
施作課堂	高三「藝術生活」課	施作總節數	40節	教學對象	☐ 國民小學_____年級 ☐ 國民中學_____年級 ☒ 高級中學<u>三</u>年級 ☐ 職業學校_____年級

1. 課程活動簡介 (300 字左右的整體課程介紹)

本課程「聽，土地在說畫—島嶼花園的五感構成與框景練習」，結合《安妮新聞》第23期〈土地長出什麼〉為核心內文，將閱讀素養、環境與生命教育議題融入藝術生活課堂。

課程第一階段首先「打開五感」，引導學生走入校園透過自然採集，喚醒感官覺察；接著學生利用收集的自然素材進行構圖練習，亦可運用光影及後製修片，拍出具美感的平面攝影。最後帶領學生將素材「還給大地」的儀式中學習環境反思，唯有將自然物還諸於土地，這些凋落的樹葉、花朵才能分解成養分並永續循環；並透過日本攝影師兼導演蜷川實花 (Mika Ninagawa) 的藝術創作，思考生命短暫與永恆的辯證。第二階段，教師帶領學生認識東方園林的「借景」美學，設計鏤空紙雕觀景窗。學生以紙卡剪影為前景，在校園中尋找富特色的色彩與紋理，共創一幅巧妙的借景攝影。

期盼學生經過「從低頭拾起大地素材，到抬頭框住無限風景」的課程體驗，讓學生重新看見臺灣這座島嶼花園的生命力，深化對土地的敬意與日常美感敏銳度。

2. 課程目標 (條列式)

一、認知面向

- (1) 閱讀《安妮新聞》，理解五感與土地的連結。
- (2) 認識「構成」美學，知道構圖秩序與比例原則。
- (3) 認識東方園林「借景」概念與框景美學。

二、情意面向

- (1) 學習打開感官，提升生活日常美感敏銳度。
- (2) 透過素材歸還儀式，建立環境永續與生命哲學的思辨。
- (3) 藉由與自然物的連結創作，深化對臺灣島嶼花園的情感。

三、技能面向

- (1) 撿拾校園自然素材與光影，與小組成員一起進行構成練習。
- (2) 學習後製修圖與平面排版設計，豐富數位美感創作。
- (3) 製作鏤空紙雕觀景窗，與校園地景攝影共創。

三、執行內容與反思

1. 課程實施照片與成果 (請提供5-8張，如有學生學習回饋可附上。)

第一、二節【打開五感，聽土地說話，排排站小科學】(自然收集 x 五感醒覺 x 構成練習)

介紹《安妮新聞》的美感特色，請學生關注封面的內容及細節，與本期主題的關聯。

引導同學閱讀《安妮新聞》第 23 期〈土地會說話，它的語言就是花〉、〈猜猜看這是誰的種子呢？〉等文章，鼓勵學生用五感觀察自然物的細節及特徵。

人為 自然 培養觀察力 有意識的看，善用觀察力注意細節。 累積美感經驗 多接觸美好事物，越能觸發美感。 歸納後提出想法 我們所知的數學比例，或以藝術法則歸納出美的原則，都是經過整理的。 Section 02 五感醒覺 P026	構成 構成就是構圖，先有秩序的關係，再是比例的主從關係，配置上等量、大小、遠近的組合。 以瀑布景觀結合布幕的特性 以人的渺小襯托天空的廣大 方序中 / 第54屆金馬獎主視覺海報 Section 02 五感醒覺 P029
培養美的第一步，就是培養觀察力，有意識地注意生活周遭的事物，並親身去接觸與經驗美好的事物。	認識「構成」即「構圖」，先有秩序的關係，再是比例的主從關係。
關卡 10 排出異世界 被課業壓力環繞的你，是否會走進大自然欣賞其中美好呢？ 藝術家Ja Soon Kim 熱愛大自然，以及擅長歸檔紀錄，將看似平凡的植物分類、排列，拍攝出一系列精采的照片。 	體驗活動 Knolling 排排站小試驗 美感思考 觀察物品各種質感、形狀、色彩等關係。思考不同主題所展現的形式構成；亦可延伸到生活中不同場合的排列喔！
Ja Soon Kim 是一位韓國裔跨界藝術家與攝影師，以將自然植物轉化為療癒、優雅的「植物系」靜物攝影作品而聞名。	用生活中的小物件來場美感小科學！排列大自然的花草、植物、礦物等，進行美感構成與主題創作。
	
學生離開教室到校園裡尋寶，撿拾 5 樣自然落下的物品，運用五感去觀察自然界微小的材質：肌理、紋路、色彩、大小，作為創作的素材。	可聞聞看葉子或泥土的味道，若發現蝸牛、小蟲等活體生物也可觀察，但須確保其生命安好。

各小組在牛奶板上，將剛剛撿回來的各種形色素材進行溝通與排列。
可利用窗戶、手機光源打光或運用遮罩營造光影變化，並可後製修圖。

《垂髻與黃髮》

小組自行構圖與命名

《Control》

利用人體(手)及光影發揮構成創意

《蟲林冒險》

小組自行構圖與命名

《紫槐山路》

小組自行構圖與命名

《夏沫淡然的溫存》

結合平面設計

《秋楓》

結合平面設計

蜷川實花・生命的反思

金魚是基因配種下被製造出來的生物，花朵的嬌艷撐不過一季花期，就連日日沐浴在歡呼愛慕眼光中的明星們，都有著如煙花般得在現實光中綻放一切的悽愴感——蜷川實花始終緊繫著一個主軸，那是關於美麗底下的脆弱不堪、真偽與優秀的正反比關係、以及關於生命、生存的反思。

● 蜷川實花擔任2021年東京奧運的籌委會理事。

鮮花、金魚、蝴蝶、人物為蜷川實花喜歡入鏡的題材。

日本攝影師與導演蜷川實花 (Mika Ninagawa) · 以濃烈飽和的色彩與極致的花卉攝影聞名。她的鏡頭下，自然與生命往往是一體兩面的存在，對照出生死無常、虛實相生以及瞬間即逝的永恆。。

第三、四節【借景之美，透出新視野】(紙雕製作 x 框景攝影 x 反思回饋)

關卡 11 透出新視野

園林設計中有一種建築語彙叫作「借景」。透過框景，可以將自然的元素融入人文造型，有收無限於有限之中的妙用。

關卡 11 透出新視野

來自約旦的插畫設計師、服裝設計師 Shamekh (1985-)，其最為人熟知的作品就是將自己的時裝設計素描，結合四周的風景，如城市、自然、或建築等，再拍攝成一幅幅有趣的攝影作品。在設計師眼中觀看的世界，透過鏤空的部分，更顯出美感。

「借景」是東方傳統園林藝術中的造園手法，意指將園林內外的景致、氣候巧妙融合，打破有限空間。

學生畫出自己喜歡或是對自己有意義的輪廓，並將中間鏤空剪下完成「框景」。

Shamekh Bluwi 是一位來自約旦的視覺藝術家，他以極具創意的「鏤空剪紙時裝手稿」，巧妙地將時尚設計與日常生活風景完美融合。

以鏤空紙卡為前景，自然風景為背景，捕捉校園美感一角尋找合適的背景，與環境共創。

學習園林設計中的「借景」手法，藉由鏤空框景，
捕捉周遭環境的色彩、紋理及四季變化，與環境共創。

3. 課堂流程說明

第一節、【打開五感--聽土地說話】(自然收集 x 五感醒覺)

課程目標：透過《安妮新聞》引導，開啟學生的五感觀察力，在校園進行自然採集。

- 20分鐘 | 主題引導：《土地長出什麼》

- (1) 帶領學生閱讀《安妮新聞》第23期，從文章〈土地會說話，它的語言就是花〉、〈做一罐封存四季美妙的果醬〉切入，探討臺灣人如何用雙手與土地對話。
- (2) 五感認知：人類感知中高達80%來自視覺，但聽覺能觸發情感、嗅覺能喚起深層記憶，今天則要打開五感去感受這片土地。
- (3) 自然採集任務說明：每人到校園裡尋寶，撿拾5樣自然落下的物品（如石頭、枯葉、落花、羽毛、樹枝等）帶回教室，但絕對不能攀折校園內的花木。

● 30分鐘 | **校園五感尋寶行動**

- (1) 學生離開教室在校園內，運用五感去觀察自然界微小的材質：肌理、紋路、色彩、大小，甚至聞聞看葉子或泥土的味道。
- (2) 尋寶過程中，若發現蝸牛、小蟲等活體生物也可觀察，但須確保其生命安好。

第二節、【排排站小科學--跟大自然借素材】(構成練習)

課程目標：學習「構成」的美學概念，並利用自然採集物進行視覺構圖與微光影拍攝。

● 5分鐘 | **美學概念：構成與秩序**

- (1) 「構成」即是「構圖」，需要先有秩序關係，再講究比例的主從關係、等量、大小與遠近的配置。
- (2) 分享藝術家 Ja Soon Kim 熱愛大自然並擅長將植物分類、排列的精采攝影作品。

● 35分鐘 | **小組創作：自然與光影的構成練習**

- (1) 各小組在牛奶板上，將剛剛撿回來的各種形色素材進行溝通與排列。鼓勵學生動手捏塑、彎折、撕剪葉片，宛如廚師在進行精緻料理的擺盤。
- (2) 引導學生可利用窗戶、手機光源打光或運用遮罩營造光影變化，並可後製修圖。
- (3) 每組完成三張作品，為作品發想富有創意與趣味的題目，例如：色相高低差樓梯、節奏律動咚茲咚、漸變溜滑梯等，上傳至班級相簿。

● 10分鐘 | **對自然致敬：消逝與永恆的生命奧義**

- (1) 將自然創作素材回歸土壤大地作為養份，並放走活體小生物。帶領學生**反思**：這宛如西藏壇城沙畫或環境藝術，作品不會留下，但理智與感性交融的美好已存在於當下的創作體驗中。
- (2) 介紹日本攝影師與導演蜷川實花 (Mika Ninagawa)，其以大膽鮮豔、飽和度極高的色彩與標誌性的花卉攝影聞名於世。其花卉作品不僅捕捉了花朵盛開的絢爛，更透過鏡頭探討生命的短暫與永恆。

第三節、【借景之美--打造全新觀景窗】(借景美學 x 紙雕製作)

課程目標：培養對環境的敬意，並學習園林設計中的「借景」手法。

- 10 分鐘 | 美學概念：借景與框住美

(1) 介紹東方園林設計中的建築語彙「借景」，透過框景將自然元素融入人文造型中，達到「收無限於有限之中」的妙用。

(2) 分享約旦設計師 Shamekh 將時裝設計素描結合四周風景的作品，以及藝術家尼古拉·托斯縐 (Nikolai Tolstyh) 以動物剪影框住自然風光的攝影。

- 40 分鐘 | 動手做：製作個人專屬觀景窗

發白色紙卡，讓學生畫出自己喜歡或是對自己有意義的輪廓（例如：狐狸、楓葉、帽子、禮服、英文名字等），並將中間鏤空剪下完成「框景」。

第四節、【透出新視野--大地皆是我的畫布】(框景攝影 x 反思回饋)

課程目標：運用紙雕觀景窗，將校園的自然色與紋路融入景中，完成攝影創作。

- 5 分鐘 | 任務說明：框住自然美

以鏤空紙卡為前景，自然風景為背景，捕捉校園美感一角尋找合適的背景（如藍天、夕陽、草地、花叢、紅磚牆等），與環境共創。

- 25 分鐘 | 校園取景

(1) 提醒學生去思考第一堂課《安妮新聞》中提到的色彩與材質觀察，嘗試將不同花草的顏色、紋路，套入紙卡的剪影之中。

(2) 每位學生須拍下至少 6 張（不同背景）的「框住美」照片，新增個人相簿上傳。

- 20 分鐘 | 分享回饋

最後進行小組分享，請同學回顧這四節課：從低頭拾起大地長出的素材，到抬頭將整片土地的風景框進作品裡，是否重新看見臺灣這座島嶼花園的生命力？並發表感受。

3. 教學觀察與反思（遇到的問題與對策、未來的教學規劃等等，可作為課程推廣之參考。）

(1) 學生學習觀察：本次課程以《安妮新聞》第23期〈土地長出什麼〉為引導，成功喚醒學生對自然環境的五感體驗。多數學生在「校園五感尋寶」與「框住自然美」環節展現高度熱情，能從日常忽略的落葉與石塊中發現肌理與色彩之美，並深刻體會臺灣這座島嶼花園的生命力。

(2) 遇到的問題與對策：在「構成練習」階段，為深化學生掌握構圖的秩序與比例關係，可利用藝術家 Ja Soon Kim 的作品作為示範，引導小組先將自然物依顏色或形狀分類，並示範光源營造光影的技巧，成功提升作品層次。此外，部分學生的鏤空紙雕若設計過於精細，戶外取景時易受風吹折損；未來會建議使用磅數較高的紙卡或簡化輪廓。

(3) **未來的教學規劃**：規劃將此課程模組化，亦可將收集範圍延伸至社區公園，結合更大範圍的環境教育。同時期望能與生物科跨領域合作，在「借景」與「收集」的過程中融入植物科學小常識知識，進一步深化學生對土地的情感連結與永續意識。

