

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫

114 學年度第 2 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：桃園市立武漢國民中學

執行教師：鄧曉如 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、課程實施對象

學校名稱	桃園市立武漢國中		
授課教師	鄧曉如		
申請類別	■設計教育課程 (至少 6 小時) □ 基本設計 (18 小時)		
執行階段別	■ 國民中學 □ 普通型高中 □ 技術型高中 □ 綜合型高中		
預期授課年級	□ 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	5班	學生數	125名學生

貳、課程內容及教學大綱

課程名稱	校園綠意拼貼誌
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：【A】教育部 108 課綱之 19 項重大議題：A3環境 ■ 相關觸及：【B】SDGs 聯合國「2030 永續發展目標」：B11.永續城鄉
重大議題 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： _ _ _ _ 學期，課程名稱 _ _ _ _ _ _ _ _ 學期，課程名稱 _ _ _ _ □ 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 _ _ _ _ (可複選，可自行增加) 本次課程設計創意作法： 1.從「校園生態」出發的在地創作探索 課程以學生日常可親近的校園植物為靈感來源，引導學生實地觀察葉片、花朵與樹皮等自然元素，讓美感學習從生活環境中自然發生，深化學生對身邊自然的關注與情感連結。 2.結合藝術家風格分析與個人主題發展 透過欣賞井上羅來的自然拼貼作品，學生不僅學習構成與色彩概念，更進一步從藝術風格中萃取靈感，發展個人主題與創作風格，強化學生藝術解讀與轉化能力。 3.融合手作與數位編輯的跨媒材表現 課程不僅強調實際剪貼創作，也融入 Canva 等數位工具進行圖文整合與情感詩文編輯，讓學生體驗從手感創作到數位呈現的跨媒材過程，提升整體視覺表達層次。	
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)	
* 先修科目或先備能力： 本課程適用對象為國中八年級學生，建議修習對象已具備基本的美術課基礎學習經驗，包括色彩三原色與混色概念、平面構圖練習、簡單素描與觀察描繪能力。學生應具備初步的觀察與記錄能力，能從自然物中辨識基本形、色、紋理，並能以圖像或文字表達觀察所得。此外，本課程結合實地觀察、拼貼與數位編輯，學生應具備基本的剪貼、黏貼技巧與數位工具操作能力 (如簡易使用 Canva 或圖片編輯軟體)。具備開放心態、願意與同儕分享與合作，以及主動探索自然環境的態度亦是重要的學習基礎。上述能力將有助於學生更順利地進入植物觀察與藝術創作整合的學習歷程。	
三、課程概述 (300字左右)	

「校園綠意拼貼誌」以校園生態為主題，結合觀察、分析與創作，引導八年級學生從校園植物中汲取靈感，並透過拼貼表現構圖與色彩之美。六堂課循序漸進：**第一堂「葉語探索：校園植物觀察」**帶領學生實地觀察與葉片速寫；**第二堂「藝述羅來：自然拼貼初探」**欣賞並分析井上羅來的作品；**第三堂「解密羅來：構成×色彩」**學習與認識美的原理與構成；**第四堂「主題發想：構思×靈感轉化」**引導學生回顧觀察與分析成果，透過資料搜尋，從素材與構圖中發展個人拼貼創作主題與風格方向；**第五堂「拼貼實驗：構成×色彩」**依據構圖與主題，進行素材蒐集與實際剪貼與作品拍照；**第六堂「心語綠詩：文字×情感拼貼」**將拼貼作品進行數位軟體編輯與詩文整合，深化作品意境，並進行同儕分享與回饋。課程兼具生態教育與藝術素養，為提升學生觀察力、構圖與配色能力，並激發對校園環境與自然的關懷以及創作的熱情。

四、課程目標

美感觀察	1.能觀察並辨識校園植物（如葉片形狀、脈絡、色彩與紋理）等自然元素的視覺特徵。 2.能透過素描、拍照或拓印等方式，具體記錄自然素材的外觀與細節。 3.能從井上羅來等藝術作品中看出素材組合、色彩運用與空間安排的細節，並具備分析能力。
美感技術	1.能運用基本構圖原則（如重心、對比、節奏等）進行拼貼草圖與創作設計。 2.能熟練運用拼貼剪貼技巧，選擇並安排合適的自然與人工素材進行創作。 3.能使用數位軟體編輯與詩文整合，完成具表現力的作品呈現。
美感概念	1.能理解構圖與色彩在視覺傳達中的作用，並應用於自己的拼貼設計中。 2.能歸納藝術家井上羅來作品中的自然觀與創作精神，轉化為個人風格啟發。 3.能建立自然與藝術創作之間的關聯，思考「美」如何從觀察中被建構與表達。
其他美感目標	1.能以尊重自然生命的態度進行素材採集，展現環境關懷與生態倫理。 2.能透過詩句或文字表達對自然的感受與情感連結，深化創作內涵。 3.能在同儕分享與回饋中欣賞多元風格，並發展自我表達與美感判斷力。

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	4/6	葉語探索： 校園植物觀察	實地觀察與葉片速寫，訓練細膩的觀察與記錄能力。
2	4/13	藝述羅來： 自然拼貼初探	欣賞井上羅來作品，理解自然素材與構成的美感。
3	4/20	解密羅來： 構成×色彩	分析構圖與色彩原理，認識視覺元素的運用方法。
4	4/27	主題發想： 構思×靈感轉化	統整觀察成果，搜尋資料，發展個人拼貼創作主題與風格方向。

5	5/4	拼貼實驗： 構成×色彩	實際剪貼創作，素材安排與作品拍攝紀錄。
6	5/11	心語綠詩： 文字×情感拼貼	作品進行數位軟體編輯與詩文整合，進行同儕回饋與分享展示。

六、預期成果

- 1.學生能細緻觀察校園中的植物特徵，並能運用描繪、分類與記錄等方式，分析其在視覺與觸覺上的美感特質。
- 2.學生能根據觀察的結果，發展創作主題與構圖風格，運用自然素材與拼貼技法完成具有個人特色的作品。
- 3.學生能掌握基本的構圖原則與色彩搭配概念，並靈活運用於拼貼設計與作品整體安排中。
- 4.展現對自然環境的尊重與情感表達能力，能結合詩文表達個人對自然的感受，並能透過作品與他人分享自然中的美。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.和路邊的花草做朋友：稻垣榮洋，漫遊者文化，2025/04/14。
- 2.植物藝術繪畫的50堂課：杜蘊慧, 紀瑋婷，麥浩斯，2021/07/03。
- 3.井上羅來相關展覽目錄或畫冊如《井上羅來作品集》、《生命的拼貼—井上羅來藝術展》資料等，作為學生理解藝術家風格的重要依據（視館藏或學校資源情況調整）。

八、教學資源

- 1.用花草作畫！日本藝術家井上羅來用植物花卉拼貼瀕危動物、昆蟲之美
<https://www.wowlavie.com/article/ae2001270>
- 2.專訪花草藝術家井上羅來：所謂原創，就是做真實的自己
<https://www.heavenraven.com/2021/09/23/interview-artist-raku-inoue-art/>
- 3.以「花草」詮釋時尚 icon！藝術家井上羅來用植物拼貼 9 大時尚品牌 logo
<https://www.shoppingdesign.com.tw/post/view/5818>

貳、實驗課程執行內容

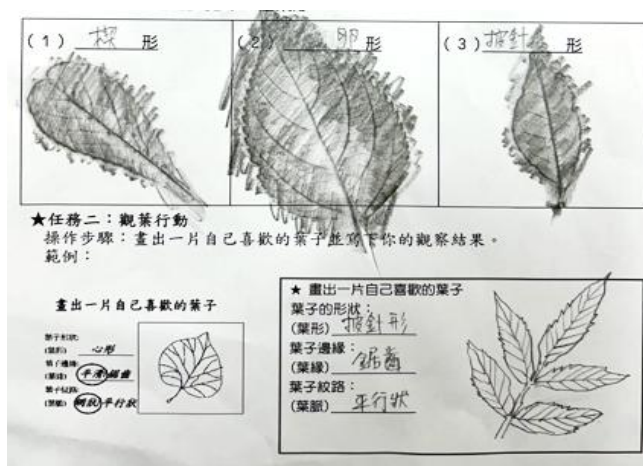
一、核定實驗課程計畫調整情形

無

二、6小時實驗課程執行紀錄

課堂1

A 課程實施照片：

校園植物採集與觀察

葉片類型拓印與速寫，培養葉片的觀察與描繪能力

B 學生操作流程：

1. 透過校園植物種類的介紹，了解校園植物的豐富性。
2. 能完成「校園植物知多少？」的學習單，觀察各種葉片的特徵。

C 課程關鍵思考：

1. 不同的植物種類的顏色與造型給人的感覺？
2. 觀察校園植物葉片、花朵各種型態與可能性？

課堂2-3

A 課程實施照片：

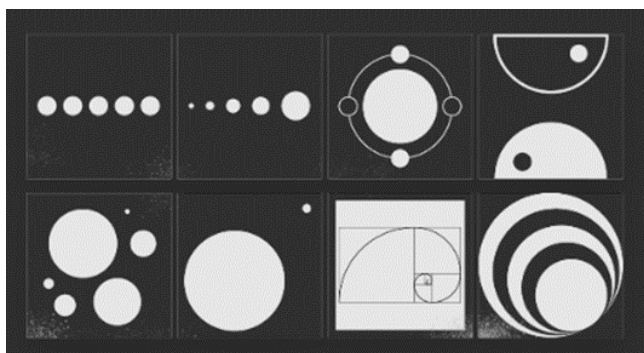
花葉解剖學 I：微觀昆蟲的擬態魔法

拆解 Natura Insects 標本，看見植物的幾何潛力。

欣賞井上羅來作品，理解自然素材與構成的美感

分析井上羅來作品的構圖與色彩原理，認識視覺元素的運用方法

順應法則：不控制，只跟隨自然的流動

美的原理構成介紹

植物拼貼材料與工具介紹

B 學生操作流程：

1. 欣賞井上羅來作品，理解藝術家如何使用自然素材進行構成。
2. 複習美的原理引導後續構成練習。
3. 教師以簡報介紹校園常見植物類型與型態。

C 課程關鍵思考：

1. 能觀察與發現校園周遭哪些植物適合為拼貼的材料？
2. 不同的顏色、質感的植物素材，會影響生物拼貼的情感與造型？

課堂3-4

A 課程實施照片：

學生以植物花朵與葉片進行拼貼1

學生以植物花朵與葉片進行拼貼2

學生植物拼貼構成練習

學生以鑷子進行植物拼貼構成的微調

與植物拼貼作品合照1

與植物拼貼作品合照2

B 學生操作流程：

1. 學生思考植物拼貼的主題。
2. 學生能將校園蒐集的植物花朵、葉片進行分類與挑選。
3. 以植物花朵、葉片進行主題構成。

C 課程關鍵思考：

1. 思考各種主題的特色，如何結合美的原理進行構成，以昆蟲為例，如：對稱、對比、均衡、比例等。
2. 自然素材可以如何與想像力的結合？
3. 自然素材的材質是否也影響植物拼貼的質感效果？

課堂5-6

A 課程實施照片：

植物拼貼詩文創作-三線琴

植物拼貼詩文創作-螞蟥(小強)

B 學生操作流程：

1. 嘗試各種植物素材的可能性，如：葉片、花朵、枯枝..等。
2. 挑選適合的植物素材，以黏膠服貼固定，完成各自設定的植物拼貼主題。
3. 教師以小短文(詩文)為文字引導，並介紹 Canva 的圖文編輯功能。
4. 作品發表並口頭說明創作主題與想法。

C 課程關鍵思考：

1. 如何將作品的主題、素材進行詩文聯想？
2. 以 Canva 的圖文編輯、思考並尋找作品中合宜的位置？

三、教學觀察與反思

本課程以跨領域思維成功將校園生態與視覺藝術相結合。透過實地觀察與井上羅來作品解析，學生能有效將抽象的「美的原理」轉化為具體的構圖與色彩實踐。教學過程中，最令人驚豔的是第五、六堂課，學生不僅在拼貼實驗中展現出對自然素材質感的敏感度，更能熟練運用數位軟體整合詩文，賦予作品深度情感。唯時間分配上，實地採集與數位圖文整合稍顯緊湊，未來可微調課程節奏，給予學生更多創作與同儕對話的空間。

四、學生學習心得與成果

以前走在校園裡常常忽視身邊的植物，這次課程讓我學會用全新的視角觀察落葉與花草。分析井上羅來的作品後，我發現原本看似不起眼的枯葉，只要透過對稱、漸層與色調搭配，就能拼貼出極具生命力的圖案！最後一節課將自己的拼貼作品加上自己寫的文字，感覺就像為校園植物寫了一首情詩。這次創作不僅提升了我的構圖能力與配色技巧，也讓我深深感受到自然的韻味與創作的樂趣，原來美真的無所不在！