

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

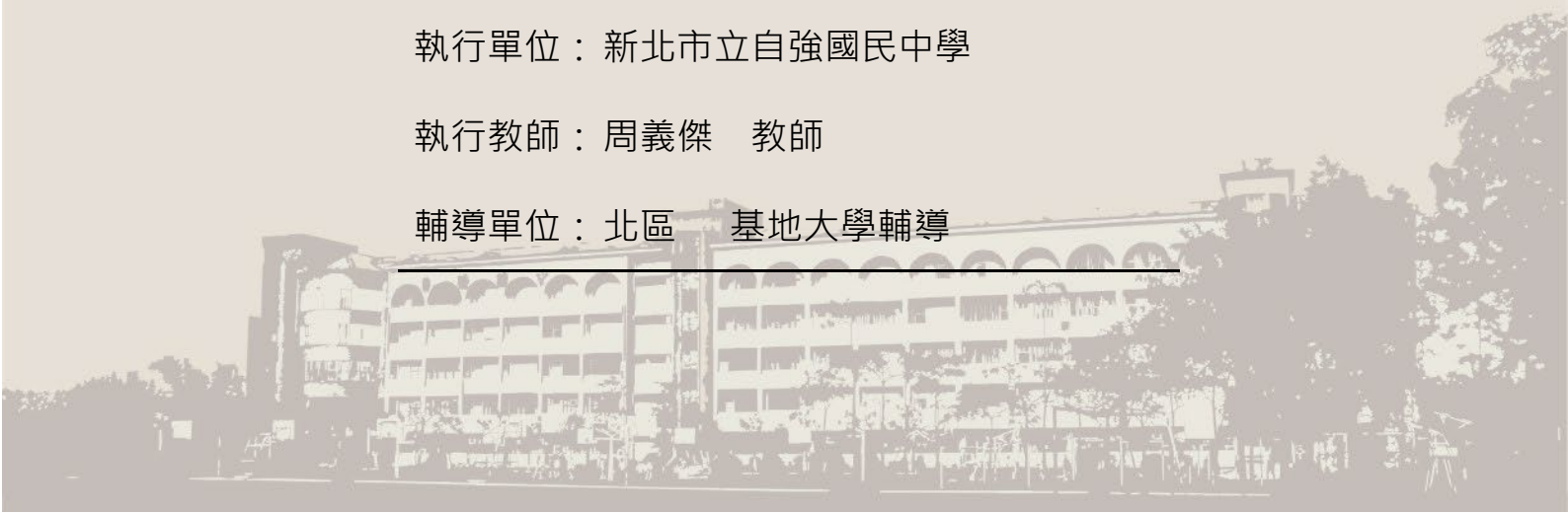
成果報告書

委託單位：教育部 師資培育及藝術教育司

執行單位：新北市立自強國民中學

執行教師：周義傑 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	新北市立自強國民學		
授課教師	周義傑		
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	5 班	學生數	130 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	解構自然：斑葉植物的抽象構成
操作構面	☒ 色彩 ☐ 質感 ☐ 比例 ☒ 構成 ☐ 結構 ☐ 構造
重大議題	☒ 特別聚焦：生命教育 ☒ 相關觸及：SEL 社會情緒學習
重大議題 選填項目	【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：(原1.2項刪除) 1. 透過壓痕與摺疊將平面繪畫立體化，模擬真實植物的有機姿態。 2. 結合水耕種植建立長期照顧關係，將藝術創作延伸至生命教育。 3. 以紙膠帶拼貼雨林裝置，在群體協作中實踐情緒連結與美感共享。
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	
* 先修科目：自然科學 — 理解植物界分類、光合作用原理及葉片生理構造。 視覺藝術：掌握點線面構成原則、色彩學理論與調色、配色實務。 * 先備能力： 學生於七年級已掌握點、線、面構成之基本原理，並能運用美的原則進行抽象構成之平面創作；在色彩學素養方面，熟稔同色系、類似色與對比色之配色觀念，並具備以三原色搭配黑白進行精準調色的技法。此外，學生已透過生物課程認識植物界分類，能細膩觀察植物的形狀、紋理與色彩變化，並理解綠色植物透過葉綠體進行光合作用之生理機能，具備將自然科學觀察轉化為美感感知的基礎能力。	
三、課程概述	

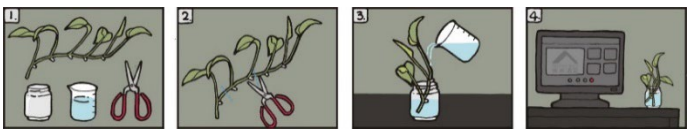
回望疫情時代，人們被迫困居於水泥叢林，觀葉植物的興起成為撫慰不安、療癒心靈的綠色窗口。其中，「斑葉植物」雖源於基因變異，其不規則的斑斕色彩卻展現了極致的自然美學，而這正是引領學生進入「抽象藝術」殿堂的最佳橋樑。

本課程旨在打破國中生對抽象畫「看不懂、隨意塗鴉」的刻板印象。透過對斑葉植物的微觀觀察，學生將在「似寫實、實抽象」的轉化過程中，學習擷取自然的點線面語彙。同時結合SEL（社會情緒學習），藉由植物栽培與壓克力顏料的奔放特性，為青春期的徬徨心靈尋得一處安頓與抒發的空間。

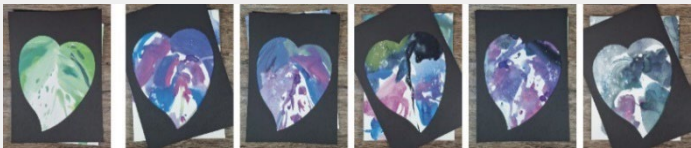
四、課程目標

美感觀察	1. 學生透過觀察斑葉植物的色彩、紋理與形態，比較相似品種之間的些微差異。 2. 認識自然中的抽象美感，學習從日常自然物中提取造型元素。
美感技術	1. 如何從自然造型中擷取線條、色塊與紋理，並運用在畫面設計中。 2. 學習以廣告顏料、壓克力顏料等繪畫媒材進行抽象表現形式創作。 3. 建立色彩配置、空間構成等視覺表現的基本技巧的靈活運用。
美感概念	1. 理解抽象不等於亂畫，而是基於感知的形式轉化。 2. 認識抽象美學的基本構成原則。 3. 造型排列組合的構成美感。
其他美感目標	連結 SEL 核心能力，透過創作進行自我對話，提升情緒管理與內在自省能力。

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	04/20 04/24	認識斑葉植物與水耕種植	1. 回顧疫情時期觀葉植物栽培盛行，如何療癒當時被困住的身體與心靈。 2. 介紹黃金葛與蔓綠絨的園藝改良品種，比較斑色造形的細微差異，尋找最喜愛的葉片表現形式。 (原第3步驟刪除) 3. 剪下帶有葉片的莖節插入水瓶，開始建立與植物長期的陪伴與照顧關係。

2	04/27 05/01	抽象藝術賞析	1. 簡介抽象藝術的發展脈絡與表現型式。 2. 介紹康丁斯基、草間彌生、帕洛克、德庫寧、史蒂爾、蕭勤、薛保瑕.....等抽象藝術家作品。 3. 透過抽象藝術作品引導學生探討藝術家內在的精神性與情感表達。 4. 介紹藝術家葉世強透過繪畫形式表現將內在情感。以大筆觸與極簡構成，將孤寂、純粹的生命情感轉化為視覺意境。
3	05/04 05/08	斑葉紋理仿做	1. 透過葉片的「具象」描繪建立調色與用筆自信，在寫實與表現之間取得平衡。 2. 擇一片最喜愛的斑葉，模擬其色彩分佈與斑紋特徵進行寫生創作。 3. 在 32 開水彩紙上描繪葉片外型，練習使用廣告顏料(或壓克力顏料)精準調色與疊色。 ◆ 圖為九年級學生試作樣品
4	05/11 05/15	斑葉紋理創作	1. 在 16 開水彩紙上約略勾勒葉片範圍與主脈，讓構圖盡可能占滿畫面。 2. 使用廣告顏料(或壓克力顏料)進行抽象表現，擺脫現實色彩框架，將內在情感透過筆觸恣意宣洩。 3. 上色範圍須超越原有的鉛筆線條，以色彩堆疊填滿整張水彩紙。 4. 完成第一張後，依此節奏連續創作出數張同系列的抽象作品。
5	05/18 05/22	葉模與葉片製作	1. 製作葉型模具：在 A4深色美術紙(A4尺寸略大於16開)上描繪一片葉子的外型。裁切掉葉片部分保留外框。

		2. 將葉框套在先前的抽象作品上，透過移動與反轉，尋找視覺上最佳的構成角度。 3. 鼓勵與同學交換葉型模具，增加畫面構圖的多樣性與變化。(原1~3步驟刪除。) 1. 直接依照葉形稍做微調剪下。 2. 確認範圍後描繪葉型並剪下，保留剩餘碎紙作為後續修補使用。 3. 使用鐵筆在葉片壓出葉脈凹痕，透過摺疊與彎曲，將平面畫作轉化為半立體造型。
6	05/25 05/29	雨林建構與發表賞析 1. 延續上周進度，使用鐵筆在剪下的葉片壓出葉脈凹痕，透過摺疊與彎曲，將平面畫作轉化為半立體造型。 2. 參考實體盆栽結構，將葉片組合建構出植物樣態，並使用白膠於背面進行固定。可利用裁剪剩下的碎片局部修補。 3. 在作品背面黏上紙膠帶，全班共同於窗戶排列組合，建構出一座集體的熱帶雨林。

			4. 學生依序發表創作情境與心得，透過同儕互評分析每個人獨特的抽象表現語彙。
六、預期成果			
1. 學會使用取景框從自然物中擷取點、線、面等視覺元素。透過葉模篩選畫面，訓練在繁複的色彩中「去蕪存菁」的構圖判斷力。 2. 每人完成以斑葉為靈感的壓克力實驗畫作，轉化為具空間感的葉片造型。全班(或分組)作品共同拼貼，建構出一座充滿生命力的室內熱帶雨林。 3. 藉由不設限的色彩創作，為青春期的徬徨與升學壓力中提供一個安全的情感出口。 4. 在水耕栽培的過程中培養耐心，並與自然建立長期的照護連結。 5. 在集體創作中看見個體與群體的關係，學會尊重並欣賞同儕多元的表達語彙。			
七、參考書籍（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）			
1. Susan Magsamen, Ivy Ross 著，魯宓譯《藝術超乎想像的力量》台北市：究竟出版社，2024 2. Amy Eli Huxtable, Dr. Gaelynn P. Wolf Bordonaro, Libby Schmanke, MS 著，江學滢譯《圖解藝術治療》台北市：商周出版，2022 3. 李長俊著《西洋美術史綱要》台北市：雄獅圖書，1980 4. Jacques Maquet 著，袁汝儀、武珊珊、王慧姬等譯《美感經驗》台北市：雄獅圖書，2003 5. 朱煥民等編寫《國中自然科學》台北市：康軒文教，2004 6. Pavaphon Supanantananont 著，楊侑馨/ 出差浣熊/ Alvin Tam@春及殿譯《斑葉植物圖鑑》台北市：麥浩斯資訊股份有限公司，2023 7. 顏娟英著《遺世·永恆·葉世強》台北市：藝術家出版社，2025			
八、教學資源			
FB：觀葉植物迷交流站、斑葉植物園 Variegated Plants Garden			

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

1. 第1堂課原訂步驟（3. 使用卡紙製作迷你取景框，在葉片上尋找並截取最迷人的抽象構圖。）考量課程連貫性與實際操作時間不足，故予以取消。
2. 第4、5堂課因評估學生現階段的認知理解能力及課堂操作時間有限，取消葉模製作步驟，改由學生直接依鉛筆勾勒的葉形剪裁，以簡化製作流程，提升課程效率。
3. 原規劃將作品黏貼磁鐵展示，但考量製作過程較為費時，且磁鐵無法即時回收重複利用，加上黑板亦不適合長時間展示作品，因此改於教室窗戶內側以紙膠帶黏貼進行展示。作品與窗台上的真實盆栽相互呼應，營造更具情境感的展示效果，也讓路過的師生能一同欣賞學生的創作成果。

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. 每位學生挑選喜歡的黃金葛品種，剪下一段帶一葉一芽點的莖節，放入玻璃瓶加水淹過芽點即可。
2. 也可以選擇扦插斑葉到手香，剪下一段帶二個節點的枝條，放入花盆填入介質，澆水讓介質微濕即可。
3. 下課後學生將種好的植物帶回教室或家裡照顧。放置於陽光不會直射的明亮散光處，水耕黃金葛只要保持水不要乾透即可。斑葉到手香介質微濕等待發根，等穩定後漸漸增加日照時間。

C 課程關鍵思考：

1. 引導學生觀察同為黃金葛、卻因不同品種而異的斑紋特徵。例如：「白泉黃金葛」常帶有大面積白斑，與綠色塊面形成明快俐落的對比；而「雪花黃金葛」則佈滿細碎斑紋，呈現繽紛燦爛的特色。
2. 即便是同一品種、同一棵植物，也沒有任何兩片葉子完全相同，每片葉子都有自己的特色。引導學生細細品味這些微小變化，找出自己心中喜歡最完美的心形葉片。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 了解抽象藝術的發展脈絡與表現型式。欣賞國內外抽象藝術家作品。

2. 討論不同藝術家的表現形式，分析作品如何透過點、線、面與色彩傳達內在情感。
3. 比較抽象繪畫與斑葉植物在色彩、線條、紋理及構成上的共同特徵。

C 課程關鍵思考：

1. 抽象藝術並非隨意塗抹，而是藝術家將自然觀察、情感與形式重組後的視覺表現。
2. 比較植物斑紋與抽象繪畫構成，引導學生發現自然本身即具有抽象藝術的美感。
3. 思考藝術作品如何透過色彩、筆觸與構成，表現不同的心理狀態與生命經驗。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 擇一片最喜愛的斑葉，仔細觀察葉形、色彩與斑紋分布。
2. 用鉛筆在 32 開水彩紙上描繪葉片外型。
3. 使用 CMYKW 五種原色的廣告顏料進行調色。
4. 依照葉片色彩與斑紋逐步上色，可運用重疊法或濕中濕技法表現不同斑紋特色。
5. 完成作品後與同學互相欣賞作品，分享觀察到的葉片特色。

C 課程關鍵思考：

1. 真實描繪不是複製，而是透過細緻觀察理解自然造形的美感。
2. 寫實描繪建立對植物特徵的理解，也是後續抽象轉化的重要基礎。
3. 繪畫過程中是真實地描繪觀看的對象，或是已經在進行抽象的表現了呢？

課堂4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 在8 開水彩紙上勾勒葉片外型與主脈，數量大約6~9片，盡可能讓構圖占滿畫面。
2. 使用 CMYKW 五種原色的廣告顏料以抽象表現形式上色，可以擺脫現實色彩與葉片紋理框架，將內在情感透過筆觸恣意宣洩。
3. 運用不同筆觸、疊色及留白方式增加畫面層次。

C 課程關鍵思考：

1. 抽象創作不是捨棄自然，而是保留自然精神後重新轉化。
2. 色彩可以超越現實，成為表達情緒與個人感受的重要媒介。
3. 每個人都不一樣，因此每一片葉子也呈現不一樣的風貌。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 將完成的繪畫作品依葉形剪下，鏤空處以美工刀裁切，保留剩餘紙片作為修補材料。
2. 使用鐵筆壓製葉脈紋理，再透過摺疊與彎曲塑造立體葉片。
3. 觀察教室內植物的生長型態與葉片排列方式。
4. 嘗試不同葉片組合方式，調整高低、方向與重疊比例。
5. 用白膠黏貼葉片，完成個人植物造型。

C 課程關鍵思考：

1. 平面作品經由摺疊與捲曲，可以產生新的空間層次。
2. 真實植物的美感來自葉片彼此的關係，而非單片葉子的精緻程度。
3. 構成設計需要考量整體節奏、疏密與視覺平衡。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 完成尚未完成的葉片組裝與細部修整。
2. 全班共同討論作品展示位置，將植物依照高低、前後與疏密關係排列於窗戶上。
3. 完成大型雨林裝置後，全班共同欣賞作品整體效果。
4. 填寫學習單，記錄自己的創作理念、收穫與心得。
5. 分享創作歷程，欣賞同儕作品並給予回饋。

C 課程關鍵思考：

1. 每位學生的作品都是雨林中的一部分，個體差異共同形塑出完整的生命景觀。
2. 從植物栽培、抽象繪畫到空間裝置，理解藝術能建立人與自然、人與他人之間的情感連結。

三、教學觀察與反思

1. 上色時僅提供 CMYKW 五種原色廣告顏料，不提供現成的綠色顏料，希望學生跳脫對既定色彩的依賴，透過混色重新認識植物豐富的綠色層次。實際教學發現，大部分學生都能調配出多樣且富有變化的綠色，不僅提升了色彩敏銳度，也培養了主動探索與實驗的創作態度。
2. 教學過程中發現，許多學生畫在水彩紙上的葉片，單獨欣賞時比黏貼完成後的效果更佳。原因在於學生對於構成美感的經驗較為不足，在排列組合時較難掌握畫面的均衡與節奏，教師也無法同時逐一指導。未來可於前導課程中加強構成美感的學習。此外，本次課程未預先考量每片葉子的視覺強弱變化，導致每片葉子都具有豐富的斑色與紋理，組合後反而難以呈現主從關係。未來可引導學生規劃部分葉片保留較少的斑色變化與較低的彩度，使畫面更具層次與焦點。
3. 即使教室內擺放了許多盆栽，學生在進行葉片拼貼時仍較少主動觀察植物的生長樣態，許多作品出現葉片重疊過多的情形，遮蔽了原本精彩的紋理與色彩。因此，課堂中只能引導學生將葉片重疊範圍控制在約四分之一以內，避免過度遮蓋。未來可規劃植物速寫的小單元，協助學生透過觀察與紀錄，理解植物的生長型態與葉片配置，進一步提升構圖能力。
4. 最後進行作品展示時，學生普遍缺乏整體構圖的概念與美感經驗，多半平均分散地將作品貼滿整面窗戶，較難形成畫面的節奏與聚焦效果。未來可先讓各組在桌面上進行排列組合，討論作品彼此之間的關係與整體視覺效果，建立整體構圖的概念後，再移至窗戶上進行展示，以提升作品布置的整體美感。
5. 大部分學生過去未曾接觸過抽象繪畫，但第一次創作時，無論在色彩層次或造型表現上，都展現出相當豐富且成熟的成果。創作過程中，也能觀察到學生專注投入的神情，足見抽象繪畫並非如想像中那般神祕或難以理解。透過適切的教學引導，學生能自在地運用色彩與筆觸揮灑情感，將內心的感受、想像與生命經驗自然地轉化為畫面，在創作中享受自由表達的樂趣，並逐步建立自信，發展出屬於自己的視覺語言。
6. 學生攜帶的調色盤多半是國小時期使用的款式，調色格空間較小，不利於大面積混色，此外，也有部分學生經常忘記攜帶調色盤。後來發現用免洗便當盒作為調色盤，不僅調色空間充足，經五個班級反覆使用後仍完好堪用，兼具實用性與重複利用的效益，且收納不占空間，也方便課堂管理，是個實用的替代方案。

四、學生學習心得與成果

◆ 學習心得

班級：104 座號：7 姓名：張書豪

《解構自然：斑葉植物的抽象構成》學習心得單

一、我的斑葉觀察

請回想課程中觀察過的斑葉植物，簡單畫出你最喜歡的一片葉子輪廓，並簡單標示斑紋特色。

我喜歡這片葉子的原因

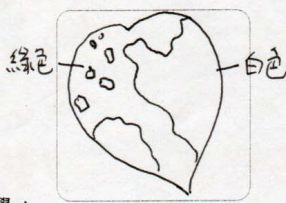
☒ 顏色吸引我

☒ 斑紋變化豐富

☐ 線條很有趣

☒ 形狀特別

☐ 其他：

請用一句話描述它帶給你的感覺：
看起來舒服的感覺。

二、抽象藝術新發現

課程開始前，我認為抽象畫是：(可複選)

☒ 看不懂的畫 ☐ 隨意亂畫 ☒ 很有創意 ☒ 很難創作 ☐ 其他：

課程結束後，我現在認為抽象畫是：
是一種不以真實事物外形為主的藝術表現方式。

三、色彩與情緒

創作抽象作品時，我最常使用的顏色是：藍色，因為它代表：

☒ 平靜 ☐ 快樂 ☐ 希望 ☐ 熱情 ☐ 緊張 ☐ 孤單 ☐ 自由 ☐ 其他：

我的作品最想表達的情緒或故事：
平靜與放鬆，像平靜的海面，色彩變化像海浪輕輕起伏。

四、我的創作成果

我的作品特色是：都是同種系列，只是深和淺的差

我最滿意的部分是：調的顏色好看，塗上去效果很好

五、雨林中的我

當全班一起完成熱帶雨林裝置時，我發現：

☒ 每個人的作品都不一樣 ☒ 放在一起反而更美 ☒ 可以看見不同的想法

☒ 團隊合作很重要 ☐ 其他：

請完成下面這句話：「我的葉子雖然只是雨林中的一片葉子，但它代表……」

與眾不同的自己，內心平靜與堅持

六、課程回饋

請為自己在本課程中的表現打分數：

觀察力 ☆☆☆☆☆

創意表現 ☆☆☆☆☆

投入程度 ☆☆☆☆☆

照顧植物 ☆☆☆☆☆

給自己的一句話

在創作中探索自己，在栽培中學會等待，慢慢畫，慢慢長，慢慢成為喜歡的自己。

從一片葉子開始，我們看見自然的抽象美感；從一筆顏色開始，我們學習表達自己的情緒；從一片葉子到一座雨林，我們也看見了彼此的獨特與價值。

《解構自然：斑葉植物的抽象構成》學習心得單

一、我的斑葉觀察

請回想課程中觀察過的斑葉植物，簡單畫出你最喜歡的一片葉子輪廓，並簡單標示斑紋特色。

我喜歡這片葉子的原因

- ☒ 顏色吸引我
- ☒ 斑紋變化豐富
- ☐ 線條很有趣
- ☒ 形狀特別
- ☐ 其他：

請用一句話描述它帶給你的感覺：

雖然葉子是深色的，但白色的斑點讓它看起來很有朝氣。

二、抽象藝術新發現

課程開始前，我認為抽象畫是：(可複選)

- ☐ 看不懂的畫
- ☐ 隨意亂畫
- ☒ 很有創意
- ☐ 很難創作
- ☐ 其他：

課程結束後，我現在認為抽象畫是：

一種不用畫得很像，也能表達自己心情和植物美感的方式。

三、色彩與情緒

創作抽象作品時，我最常使用的顏色是：白色，因為它代表：

- ☒ 平靜
- ☐ 快樂
- ☐ 希望
- ☐ 熱情
- ☐ 緊張
- ☐ 孤單
- ☒ 自由
- ☐ 其他：

我的作品最想表達的情緒或故事：

植物的神秘感與純潔的生命力

四、我的創作成果

我的作品特色是：利用許多細小的白色點點，在深色背景上營造出強烈的對比。

我最滿意的部分是：我成功用簡單的點和線，把植物的斑紋變成一幅很有創意的抽象畫。

五、雨林中的我

當全班一起完成熱帶雨林裝置時，我發現：

- ☒ 每個人的作品都不一樣
- ☐ 放在一起反而更美
- ☒ 可以看見不同的想法
- ☐ 團隊合作很重要
- ☐ 其他：

請完成下面這句話：「我的葉子雖然只是雨林中的一片葉子，但它代表……」

我是這個大班级，這座美麗雨林中，不可或缺且獨一無二的一部分。

六、課程回饋

請為自己在本課程中的表現打分數：

觀察力 ☆☆☆☆☆

創意表現 ☆☆☆☆☆

投入程度 ☆☆☆☆☆

照顧植物 ☆☆☆☆☆

給自己的一句話

除了學會畫抽象畫，且能細心觀察到植物平常沒被注意到的美，也完成了很酷的作品！

從一片葉子開始，我們看見自然的抽象美感；從一筆顏色開始，我們學習表達自己的情緒；從一片葉子到一座雨林，我們也看見了彼此的獨特與價值。

◆ 葉片寫生作品

◆ 完成抽象葉片繪製

◆ 完成個人剪貼作品

◆ 四個班級作品佈置於走廊窗戶

