

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：新北市立海山高級中學

執行教師：林思玟 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	新北市立海山高級中學		
授課教師	林思妤		
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	30名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	我的星球_從情緒感受到材料表現的抽象創作實踐
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：A6.生命(若有，請填寫 1 項) ☐ 相關觸及： _ _ _ _ _ (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： 114學期，課程名稱 <u>內外之境：觀看自己，重塑形象</u> 113學期，課程名稱<u>青春印記</u> 本次課程設計創意作法： 本課程承接 113 學年度「青春印記」對個人色彩感受的探索，以及 114 學年度「內外之境：觀看自己，重塑形象」所建立的自我觀看與象徵轉化能力。本次課程以「屬於我的星球」為主題，進一步將自我經驗轉化為材料與質感的語言，呈現更貼近當代藝術思維的創新取向。 首先，本課程由「自畫自己」改為「用星球隱喻自己」，讓學生透過抽象方式表達內在狀態，降低自我暴露的壓力，也讓創作更具自由度與想像空間。 第二，本課程引入當代藝術家的材料美學，如 Alberto Burri 的破壞與修補、Gerhard Richter 的灰繪與混色，使學生理解裂痕、厚薄塗層、砂質與霧層皆可成為情緒與經驗的視覺符號。 第三，課程以「形容詞 × 色彩 × 質感 × 地表結構」建立系統化創作流程，協助學生從感受出發，再以技法與材質落實思考，強化其轉譯能力。 此課程透過材料探索取代形象再現，讓學生在更開放的框架中理解藝術、表達自我，並深化其美感觀察與創造力。
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）	
* 先備能力：（概述學生預想現狀及需求） 海山高中一年級學生整體特質為：乖巧、配合度高、操作能力不差，但在創意發想與主動思考上較為不足。多數學生習慣明確的步驟指令，較少進行抽象思考，也不擅長將情緒、經驗與藝術創作連結。因此，儘管他們的手作能力不差，但「不知道要畫什麼」或「想法很快用完」是常見狀況。 學生先備能力包含：基礎構圖能力、顏料混色經驗、簡單的畫面組織能力；但對「質感」表現（肌理處理、刮刀操作、材質混合）經驗有限。學生對藝術史或當代藝術的理解偏薄弱，也少接觸抽象表現、後現代材料語言等概念。 因此本課程的重要需求為： 1. 透過循序漸進的例子與藝術家介紹，幫助學生理解「可以用感受而不是形象來創作」。 2. 透過形容詞卡、視覺引導與材料實驗，降低學生面對開放創作時的焦慮。 3. 以「星球」作為半抽象主題，提供一個可想像又不需繪製具體形象的框架。	

建立學生對質感、顏色與情緒連結的能力，並轉化成個人化創作。

三、課程概述 (300字左右)

本課程以「屬於我的星球」為核心，透過壓克力、石英砂等媒材的質感探索，引導學生理解抽象表現藝術、色彩心理與當代混合材料語言。課程從觀察日常材質開始，逐步進入藝術家案例分析（如 Alberto Burri 的破壞與修補、Gerhard Richter 的灰繪、朱為白的材質抽象），讓學生理解「材料本身可以說故事」。

課程結合形容詞卡活動，帶領學生從「感受 → 顏色 → 質感 → 作品」的順序構思星球表面，讓學生以「星球」作為隱喻，表達自身經驗、情緒或生命狀態。星球成品採用圓形畫布，學生運用石英砂、厚薄塗層、刮刀、海綿、布壓等技法，創造獨特的質地。

課程同時強調觀察、技法、概念三面向：

- 觀察：從自然、生活與身體感受建立形容詞語彙。
- 技法：學習壓克力肌理、媒材混合、刮刀與厚薄層處理。
- 概念：理解抽象表現、材料美學、色彩心理與象徵。

最終學生將完成「屬於自己的星球」作品，並進行簡短的口語分享，建立自我理解與美感表達能力。

四、課程目標

美感觀察	(1) 觀察生活中不同「質感」如光滑、粗糙、濕潤、乾裂等。 (2) 從自然（石頭、雲、地形）理解色彩與情緒的連結。 (3) 透過藝術作品理解材料如何呈現抽象感受。
美感技術	(1) 壓克力厚薄塗層、刮刀推色、石英砂混合技法。 (2) 使用多種工具（海綿、梳子、紙巾、布紋）創造肌理。 (3) 色彩混合、明度控制與情緒色彩表現。
美感概念	(1) 抽象表現（Abstract Expression）與非具象創作。 (2) 材質美學（Materiality）與材料如何成為語言。 (3) 色彩心理與情緒象徵。
其他美感目標	(1) 生命教育：以星球隱喻自我狀態，培養反思能力。 (2) 跨域連結：自然科學中「星球、地殼、風化」的視覺比喻。 (3) 校本特色：深化學生之創造力與多元表達能力。

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		主題介紹：什麼是「屬於我的星球」？	1. 播放 NASA 星球影像、月球表面、火星岩層等影片與照片。 2. 引導觀察星球的顏色、皺褶、霧氣、坑洞等「質感特徵」。

		了解星球作為象徵的概念，開始建立情緒與色彩連結。	3. 出示抽象藝術作品（Richter、Mitchell 等），示範「非具象也能像星球」。 4. 抽形容詞卡，說明「這個詞可能是怎樣的星球」。 5. 建立本單元方向：用材料呈現情緒、用質感創造星球表面。
2		質感觀察：日常物件的表面分析 能以語言與視覺描述質感、建立個人質感詞彙庫。	1. 提供多種物件：石頭、木塊、布料、砂紙、塑膠、金屬。 2. 學生分組進行觸覺與視覺觀察，記錄表面特徵（粗糙、濕潤、裂痕）。 3. 每組用一句話描述物件：「這種質感像__的心情。」 4. 學生完成《質感觀察單》，寫出 5 種日常質感與感受連結 5. 教師收集學生常見詞彙，統整成「班級質感詞表」。
3		藝術家示例 I： Alberto Burri 的破壞與修補 理解材料如何能表達情緒、經驗與痕跡。	1. 介紹作品：燃燒塑膠、麻袋縫補、破裂布面等案例。 2. 學生觀察作品細節：焦痕、皺摺、洞口、堆疊層。 3. 討論提問：「星球也會受傷嗎？傷口如何變成地表的一部分？」 4. 學生在學習單畫出一款「我想放在星球上的布里式質感」。 5. 教師示範：如何用刮刀+點壓創造「破壞感」。
4		藝術家示例 II： Gerhard Richter 的灰繪與筆觸 了解筆觸行為與混色如何形成抽象表面。	1. 展示《灰繪》系列作品，示範如何看出筆觸方向與層次。 2. 用紀錄片片段說明「里希特用無意識筆觸混色」的概念。 3. 學生進行「灰繪小練習」：用圓形、刮動方式混合兩色。 4. 學圈選最喜歡的局部，描述其感覺（霧、流動、冷靜、內斂）。 5. 討論：「什麼樣的筆觸最接近你的星球能量？」
5		技法練習 I：石英砂 × 壓克力厚薄層操作 掌握材質混合、層次堆疊與自然裂痕方法。	1. 示範石英砂與壓克力的 3 種混合比例（濃、半濃、薄）。 2. 示範厚塗（impasto）、刮刀堆色、乾裂製造。 3. 學生創作三張練習卡：厚層版、半透明版、粗砂版。 4. 每張卡片寫一句「這種質感像__」。 5. 教師提醒：星球表面不是均勻的，要敢於呈現差異。
6		技法練習 II：工具探索（海綿、布壓、梳子、紙巾） 能選擇適合情緒與形容詞的質感工具。	1. 示範 4 種工具的肌理（霧層、線紋、亂紋、岩石面）。 2. 學生分四站輪流操作，每站創作 1 張質感卡片。 3. 將四張貼在學習單上，寫下適合哪種情緒（例如：霧 = 迷茫）。 4. 討論：「哪一種工具最能表現我選的形容詞？」 5. 教師指導學生開始想像星球表面的材料結構。
7		色彩心理：用顏色組出星球的情緒氣候	1. 色溫、明度、飽和度與情緒（冷 = 安靜；暖 = 能量）。 2. 學生選 3 個形容詞：為每個詞設計 1 組色彩方案。 3. 進行色塊練習：調出主色、輔色、過渡色。 4. 小組分享：「我的星球顏色比較像晴天？陰天？暴風？」

		能用色彩組合表現內在感受或氛圍。	5. 決定正式創作的主色調 (星球的「氣候設定」) 。
8		草稿設計：星球地表計畫圖 具體化創作計畫，確定質感區域分布。	1. 學生在草稿畫出構圖：位置、粗糙區、亮點區、裂痕區等。 2. 選擇使用的技法：厚塗 / 砂質 / 霧層 / 拖痕 / 裂紋。 3. 學生寫下「星球設定」：名字、情緒、色彩基調。 4. 草稿定稿後，準備正式創作材料。
9		正式創作 I：底層鋪色與第一層肌理 完成星球作品的基底與主要質感架構。	1. 學生將圓形畫布塗上主色 (代表星球基礎情緒) 。 2. 加入第一層肌理：厚塗、刮刀、砂質、霧層等依草稿執行。 3. 教師巡迴指導：如何避免混濁、如何保持層次感。 4. 學生拍照記錄今日成果，寫下下一週想調整的地方。 5. 確保顏料完全乾燥以利下一節課第二層創作。
10		正式創作 II：細節完成、命名與口語分享 完成作品並具備簡單的美感敘事能力。	1. 加入第二層肌理：裂痕線條、流動紋、光暈、透明膠層等。 2. 完成後，學生替星球命名 (如「正在重生的 47 號星」) 。 3. 撰寫 2-3 句星球描述 (象徵意義、情緒、地表故事) 。 4. 全班以「星球觀測展示」方式逐一分享作品。 5. 單元結語：材料如何成為語言、作品如何呈現自我狀態。

六、預期成果

1. 完成一件具備質感、色彩層次與抽象概念的「星球作品」 (圓形畫布) 。
2. 能以形容詞描述作品的情緒、質感與材料使用。
3. 能從藝術家作品分析材料美學與筆觸結構。
4. 學生具備運用石英砂、壓克力與多工具創造質感的能力。
5. 能進行 1-3 句的個人化口語分享，形成作品與自我狀態的連結。

班級完成「宇宙地圖」展示，呈現集體美感成果。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 為什麼這也是藝術？從溜滑梯到畫布，破解當代藝術迷思的238幅作品故事，托尼·戈弗雷，典藏藝術家庭，2025。
2. 英國 BBC 的經典節目 現代藝術的故事：這個作品，為什麼這麼貴？那款設計，到底好在哪裡？經典作品來臺，我該怎麼欣賞？本書讓你笑著看懂，威爾·剛波茲，大是文化，2024。
3. 觀察的藝術，Rober Walker，大塊文化，2020。

八、教學資源

1.當代藝術與材料創作案例圖像資源

蒐集並運用當代藝術中以材料、肌理與表面為創作重點之作品圖像，作為課堂欣賞與討論素材，協助學生理解非具象藝術如何透過質感、層次與顏色傳達情緒與狀態。

2. 創作媒材與工具操作資源

課程使用壓克力顏料、混合媒材與基礎工具（如筆刷、海綿、刮刀等），搭配教師示範與操作說明，引導學生探索不同材料在厚薄、堆疊與混合過程中所產生的視覺與觸覺效果。

3. 學習引導與感官刺激資源

設計創作學習單與引導問題，結合無歌詞音樂作為感官刺激，協助學生從聽覺、視覺與動作出發，進行創作前的狀態轉換與創作後的反思整理。

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

原課程規劃以質感與材料操作為主，實施過程中增加音樂引導與線條表現活動，作為學生進入抽象創作的暖身。透過音樂、線條、質感實驗與藝術家作品觀察，協助學生逐步建立情緒、色彩與表面質感之間的連結，使後續星球創作更具個人特色與表達性。

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 1.2

A 課程實施照片：

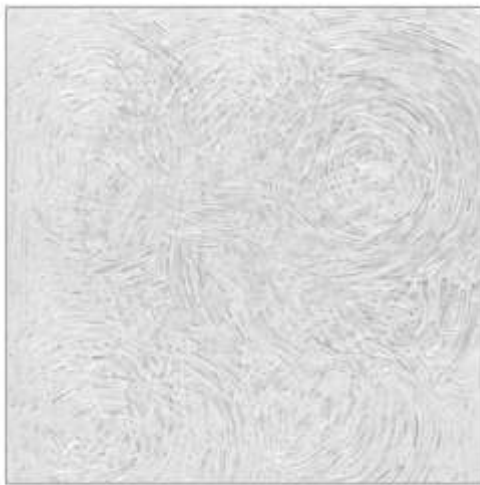

B 學生操作流程：學生聆聽三段不同音樂，以線條表現當下感受，並以情緒形容詞記錄作品狀態，完成後進行分類展示與同儕觀察回饋。

C 課程關鍵思考：透過音樂、線條與觀看活動，引導學生理解抽象表現能傳達情緒與狀態，並體會不同觀看者可能產生不同的解讀。

課堂 3.4.5.6

A 課程實施照片：

旋轉中的地表

流動

累積中

不安定

Gesso 海綿

平塗、旋轉、刮除

我喜歡這格一直旋轉，沒有停下來的感覺，像腦中很多事情同時在動。
雖然畫面有點混亂，但還是維持著某種流動的節奏，很像我現在的狀態。

B 學生操作流程：學生運用不同材料與工具進行六格質感實驗，觀察表面變化，並挑選最有感受的質感進行記錄與分享。

C 課程關鍵思考：透過材料操作與觀察，學生發現不同工具與媒材會產生不同表面效果，並開始思考質感與情緒、狀態之間的關係。

課堂 7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：學生依據前期規劃完成畫布底色與主要色彩配置，建立作品整體氛圍。

C 課程關鍵思考：學生將色彩選擇與個人狀態連結，思考不同顏色組合所呈現的視覺感受與情緒氛圍。

課堂 8.9

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：學生依據前期的色彩與質感規劃完成星球創作，並整理創作歷程，撰寫作品名稱與說明。

C 課程關鍵思考：學生嘗試透過色彩、質感與材料表現個人狀態，並觀察作品在創作過程中的轉變，思考想法與實際成果之間的關係。

課堂 10

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：學生展示作品並分享創作內容，透過同儕觀察與回饋交流不同觀點。

C 課程關鍵思考：透過分享與觀看，學生理解作品會因不同經驗而產生多元解讀，進一步培養表達與欣賞能力。

三、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)

此次計劃希望透過色彩、線條與質感的探索，引導學生暫時放下對「畫得像不像」的擔憂，從感受出發進行創作。然而實際教學中發現，學生長期習慣以具象描繪作為表達方式，即使提供音樂、材料實驗等開放性的引導，仍容易回到既有的創作模式，顯得較為拘謹與保守。

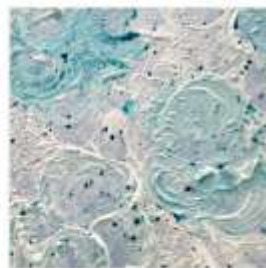
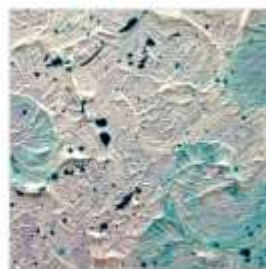
由於課程每週僅一節課，學生在課堂中逐漸建立的感受與創作狀態，往往在一週後又受到課業與生活節奏影響而中斷。因此如何協助學生持續觀察自身感受，並將其轉化為創作語言，仍是未來課程可以持續努力的方向。

另一方面，教師在引導抽象表現與感受表達時，也發現自己仍有既定的觀看習慣與教學框架，如何在提供方向與保留自由之間取得平衡，是未來課程設計持續思考與調整的重要課題。

四、學生學習心得與成果

我的星球

創作時我最想表達的是 清淨 微波瀾動盪 清透 瀟灑 類似這種感覺 本來預計要用淺粉色 但是後來發現用藍跟紫的配色能更好呈現我的想法 而我也希望別人看到這幅畫的時候可以有平靜 心靈撫慰的感受。

藍紫的配色和我原本預計的粉紅配色並不一致 但粉紅似乎去呈現那種夢幻 可愛 淘氣等比較適配 而我想呈現的感覺更能用藍紫來傳達 蠻多其實是我看我的心情決定的 在配色的那周我的心情有點疲倦 比較偏好冷色系 想從中感受到平靜來調適我的心情 也因此選了這一色系 本來筆都已經沾了粉色但是因為硬掉了畫不出來 才讓我有更多時間思考 我真的要用粉色系嗎？也才造就了我最後的整個作品

琉璃微瀾

1. **關於顏色：**我選擇的顏色 是用來調適我的心情的 我希望藉由這種冷色系來平復我躁動的心 或是厭倦疲乏的精神 藉由這種冷冷的讓人感到舒服的顏色 我能感受到心靈被調適 硬要拿掉一個顏色的話我會選深藍 深藍部分是我用來點綴的雜亂點點 象徵在平和中也必有雜事來干擾思緒
2. **關於行為：**我有時候會一直做重複的動作 有時可能是在思考下一步該怎麼做 但又不願讓手停下來 所以就重複加強我當下在做的步驟

其實我一開始只是單純的想做一顆「五彩繽紛」的星球。對於他應該怎麼呈現、構成跟顏色的使用並沒有想像的那麼多。完全是讓我的直覺跟靈魂自由發揮（？）

具體的感覺應該就是很夢幻？美麗？多元？這個每個人都可能有不同的感受，但是對我而言就是如此。

因為最初並沒有想像可言，所以一切都是摸到船頭自然直，沒有想像的改變或是情緒的變化。我認為這顆星球比起想給他人看更像是想給我看。喜怒哀樂以及想法通通透過不同的材質跟顏色呈現在圓型畫布上。如果真要說有甚麼改變，那就是原先想走藍色較多（我最喜歡的顏色）但是後面改成均勻分配了。

我的星球

綺麗

1. **關於質感：**瞬間塗上去又馬上更改的材質，因為我很常做事猶豫不決，總是要拖很久才會決定最終答案，我想這個特質體現在我的繪畫過程中了吧。
2. **關於行為：**做出怪異舉動（亂塗、手指揮舞特異、各種畫法），因為我可能比較躁動一點，其實我也不知道，加上腦袋的想法總是像 DDoS 攻擊一樣停不下來，這個也是我很常出現的點（吧）
3. **關於轉化：**【青春期的我】，因為各種各樣不同的情緒、行為、想法都混合進這件作品內，所以最符合的象徵應該就是青春期的我。