

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：國立斗六高級中學

執行教師：劉念儒 教師

輔導單位：中區 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 (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	國立斗六高級中學		
授課教師	劉念儒		
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：美術班專業課程		
班級數	1班	學生數	19名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	街道盆景：在地質感與身體感知
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：A3、A6、B11 (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： 114-1學期，課程名稱：樹的質感採集拼貼：描身與自然感官的交織 ■ 參考他人課程： 113-2學期，私立正心高級中學，廖定詳老師，課程名稱：生活裡的質地發現與再製 本次課程設計創意作法： 1. 融合東方盆景美學與當代表現，啟發文化想像。 2. 導入身體感知：以肢體模仿盆景樹型與動態光影觀察，將身體動勢轉化為線條、姿態與造型基礎。 3. 採用「文件 × 作品並陳」的展示方式，呈現學生的觀察、造型轉譯、材料操作與創作脈絡。
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： ■ 曾修美感教育實驗課程： □ 並未修習美感教育課程 * 先備能力：學生雖多數未接受過肢體創作訓練，但對圖像表達與空間構成具高度興趣。	
三、課程概述（300字左右）	
藉由在地文史探查，觀察生活在城市中、與人們共存的當代盆景樣貌，藉此分析植物所生長的容器使其因應生長環境所產生的姿態。接著再以身體律動探索自然植物的姿態與節奏，並轉化為盆景構圖語彙，以水墨手法重新描繪自身觀察到的盆景面貌，建構自然與自我之間的詩性空間。課程中將透過觀察、想像與模擬等階段，引導學生將自身經驗投射到文史中的植物與容器，將之轉譯為身體動勢曲線，重新再繪製出盆景造型，於創作過程中發展跨感官的創作表達力。	
四、課程目標	
美感觀察	盆景中植物因應生存的姿態變化 人體造型的舞動與線條變化
美感技術	肢體律動轉譯 以觀察物進行再設計能力
美感概念	動態曲線與設計構成 身體感知與自然物的連結

其他美感目標	結合學校活動進行成果展演		
	視覺設計與文化探究		
	培養學生以身體感知導向發展藝術創造力		
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	03/03	街道盆景：延續上學期樹的觀察與轉譯，由古人觀賞盆景帶入現代盆景與容器與植物生長的概念 探訪斗六在地文史至太平老街進行立體質感採集，讓學生了解生活地的文史，增進在地認同	1. 老街文史參訪：老屋翻新質感店家探訪、老街建築物質感觀察。 2. 透過街訪觀察與探索，發現老街中的植物，以及植物生長的環境（盆器、裂縫、屋瓦、溝渠、牆邊）。 3. 以相印機拍照紀錄有趣的植物與生長環境帶回學校進行討論。 4. 在照片上放描圖紙，描下植物與其生長的容器。
2	03/10	生活所在：城鄉的綠意	在城市的綠地與縫隙之中，植物以一種緩慢卻堅定的姿態生長。他們生長於公園、安全島、柏油路、牆縫與水泥板之間，如跟的生長滲入城市空間。 1. 探討植物與環境的關係，在鄉間自然生長的綠意與在大樓的綠化面積，兩者形成的生長對比。 2. 關於生長：請學生以自己的成長經驗，觀察上節課拍攝的照片，從中選出在哪生長的植物跟自己的歷程有相像之處。
3	03/17	觀察生長的盆景樣貌，增進視覺經驗。將肢體姿態與律動曲線帶入作品，觀察動態光影變化。	1. 展示自己選擇的盆景樣貌。 2. 分享自己選擇的原因以及植物樣態跟自己的連結之處。 3. 將照片中的植物體簍空呈現，於觀察植物生長姿態之後，邀請朋友拍攝相應的肢體造型，以照片拼貼的方式，紀錄下小組成員共同組成一株植物的樣子。
4	03/24	轉譯容器 觀察照片上描繪的容器，把構面畫出來，	1. 參考第一堂課的描圖，觀察照片中植物生長的容器（腹地）。 2. 以此為基礎，設計出容器的1種造型。 3. 以4K 宣紙比例、具墨趣的方式描繪盆景。
5	03/30	展覽形式實踐	提供學生展示選項，共同討論並實際展示執行。

			1. 文件及作品並陳展示 (展現出發想與製作流程) 2. 墨趣盆景 × 原照片
6	04/06	展示與學生回饋分享	展示後請學生填寫線上回饋單，並邀請同學在班上做心得分享。
六、預期成果			
透過本課程，學生將從在地老街踏查出發，培養觀察植物生長環境與建築質感的能力，並能以描圖、攝影與放大描繪將所見的植物與容器進行視覺轉譯。同時於展覽實踐中學習以文件與作品並陳的方式呈現創作脈絡，培養敘事、展示與自我反思的能力，最終建立對生活環境的敏銳度與在地認同。			
七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)			
1. 《身體的語言》，林素慧，藝術家出版社。 2. 《東方盆景美學》，川口幸夫，日本盆景協會出版。			
八、教學資源			
1. 自製 ppt 2. 校外講師工作坊 * 本校一週有兩節美術課			

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

原送出之核定課程，課程大綱表格3/10課程規劃多處重複，經課堂實作刪減為「觀察生長的盆景樣貌，增進視覺經驗。將肢體姿態與律動曲線帶入作品，實作動態肢體組合與變化。」

原本規劃之作品為放大墨趣的盆景，考量到展覽場地，將其調整為採集物、盆景肢體互動照片與墨趣作品一同呈現。

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

A 課程實施照片：

老街上獨特盆景樣貌	在騎樓向外生長的植栽	帶學生至老街觀察與居民共生的盆景樣貌

B 學生操作流程：

1. 老街文史參訪：老屋翻新質感店家探訪、老街建築物質感觀察。
2. 透過街訪觀察與探索，發現老街中的植物，以及植物生長的環境（盆器、裂縫、屋瓦渠、牆邊）。
3. 以手機拍照紀錄有趣的植物與生長環境帶回學校進行討論。

C 課程關鍵思考：

學生首次進行在地文史踏查，需引導其從「路過瀏覽」轉為「主動觀察」植物與容器的質感關係；描圖環節有助於建立手眼協調與觀察轉譯的基礎，為後續容器造型設計預作準備。

課堂 2

A 課程實施照片：

盆景質感採集碎片	學生拍攝植栽容器的特殊質感	學生選擇取景逆境求生小花
B 學生操作流程： 在城市的綠地與縫隙之中，植物以一種緩慢卻堅定的姿態生長，生長於公園、安全島、		

柏油路、牆縫與水泥板之間。

1. 探討植物與環境的關係，比較鄉間自然生長的綠意與大樓綠化面積，兩者形成的生長對比。
2. 關於生長：請學生以自己的成長經驗，觀察上節課拍攝的照片，從中選出生長環境跟自己的歷程有相像之處的植物。

C 課程關鍵思考：

透過對比城市與鄉間綠意的生長方式，學生逐步建立「環境形塑姿態」的美感概念；同時導學生將植物生長與自身生命經驗連結，強化學習的個人意義感與同理心。

課堂 3

A 課程實施照片：

學生與組員討論自己選擇的盆景

課堂中學生以肢體組合出盆景樣貌

王瑞儀講師帶領學生進行肢體互動

B 學生操作流程：

1. 展示自己選擇的盆景樣貌。
2. 分享自己選擇的原因，以及植物樣態跟自己的連結之處。
3. 將照片中的植物體鏤空呈現，於觀察植物生長姿態之後，邀請朋友拍攝相應的肢體造型，以照片拼貼的方式，紀錄下小組成員共同組成一株植物的樣子。

C 課程關鍵思考：

本堂為肢體轉譯的核心環節，透過模擬進而練習仔細觀察的視角。學生初次嘗試以身體模擬植物姿態，較需教師引導以降低表演焦慮；小組合作拍攝有助建立同儕信任感，也是人際關係與團隊合作素養的具體實踐。

課堂 4

A 課程實施照片：

描圖紙上的設計圖稿1	圖1參考照片	描圖紙上的設計圖稿2
B 學生操作流程： 1. 為照片做描圖，觀察照片中植物生長的容器（腹地）。 2. 以此為基礎，設計出容器的3種造型。 3. 以4K 宣紙的比例、具墨趣的方式描繪盆景。		
C 課程關鍵思考： 容器造型設計考驗學生將觀察轉化為具體圖像的能力，多數學生能掌握盆景設計比例與美感，但在水墨墨趣語彙的掌握上仍需教師示範與個別指導。		

課堂 5

A 課程實施照片：		
學生與作品合影	學生與作品合影	由採集至盆景設計的並陳展示
B 學生操作流程： 採集碎片、墨趣盆景及小組肢體照片並陳展示，展現出發想與製作過程。		
C 課程關鍵思考：		

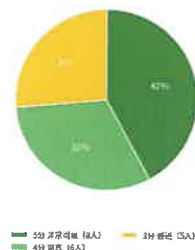
展示形式的討論讓學生練習以策展思維呈現創作脈絡，「文件 × 作品並陳」的方式有助敘事與自我反思能力，同時也是規劃執行與創新應變（A3）素養的具體實踐。

課堂 6

A 課程實施照片：

在課程中印象最深刻的活動是甚麼呢？	是否有在課程中遇到的困難之處	經過這次的課程你覺得對觀察力與美感的提升有零些幫助？	請跟老師分享課程後的心得感想
印象最深刻的是第3堂「模仿盆景姿態」，一開始覺得很尷尬，但跟同組同學一起拍照之後，發現大家擺出的姿勢都很有趣，笑到最後反而放開了。	一開始真的很不好意思在同學面前擺動作，後來老師說「先想像自己是一棵樹」，加上朋友互相拍照才慢慢自然。	以前走在路上不會特別注意盆栽，現在看到路邊的植物會忍不住觀察它長成什麼形狀、跟旁邊的建築物有什麼關係。	希望肢體練習的時間可以再多一點，因為覺得意猶未盡。謝謝老師這學期很有耐心地帶我們，這是我覺得最特別的一門美術課！
太平老街那堂課讓我印象最深，因為第一次認真觀察老屋牆縫裡長出來的植物，覺得很療癒。	肢體那堂課對我來說比較有難度，因為平常不太習慣被拍照，還好是跟熟的同學一組，算順利一起完成任務。	會開始去觀察植物和生長盆栽細微的地方，還有去觀察他們之間的關係。	如果可以的話，容器造型設計那堂課想要多一點時間，因為想多嘗試幾種造型。蠻喜歡這種可以走出教室的課，希望以後還有機會。
我覺得最有印象的是最後的展覽討論課，因為可以看到大家用不同方式呈現作品，很有創意。	老實說肢體那堂我覺得蠻困擾的，因為不太喜歡被拍照。	幫助我比較會去思考為什麼一個東西會長成這個樣子，而不是只是看過而已。	這堂課有繪畫以外的活動規劃是很有趣的。

第6題：美感敏銳度提升 (n=19)

線上回饋內容

學生回饋調查

B 學生操作流程：

展示後請學生填寫線上回饋單，並邀請同學在班上做心得分享。

C 課程關鍵思考：

透過線上回饋單與口頭分享，蒐集學生對課程的真實感受與建議，作為未來課程微調與延續發展之依據。

三、教學觀察與反思

本課程原規劃之教學大綱，因第3週課程與後續肢體轉譯環節之操作內容重複度較高，經課堂實作後，已將重複部分整合為「觀察生長的盆景樣貌，增進視覺經驗；將肢體姿態與律動曲線帶入作品，觀察動態光影變化」，以維持教學節奏的流暢度與學生學習經驗的完整性。

在教學觀察上，學生對於「以肢體模擬植物生長姿態」此一轉譯環節較為陌生，初期表現略顯拘謹，需透過教師示範與同儕合作攝影，逐步降低表演焦慮，並建立小組間的信任感。

此外，經社群共備討論後，本課程依建議進行以下修正：（1）加強身體律動與環境互動的連結性，並強化與容器造型間的呼應關係；（2）由建築綠覆率的概念出發，帶入城市與鄉野綠意生長差異的議題討論，深化學生對環境議題的感知；（3）將學生的觀察歷程（描圖、攝影、肢體轉譯）作為容器設計發想的基礎，而非直接進行技法教學，藉此強化創作脈絡的完整性。

未來教學規劃上，建議：延長肢體轉譯環節的練習時間，並可搭配簡易的暖身活動以降低學生的心理負擔；展覽形式可進一步結合校內活動場域，讓學生的成果獲得更多外部觀眾的回饋與肯定，並持續作為本課程系列（延續樹的質感採集拼貼）之發展基礎。

四、學生學習心得與成果

本課程引導學生經歷觀察、轉譯、發想與實作等學習歷程，培養其以身體感知回應生活環境的實作能力。透過太平老街文史踏查與街道植物質感採集，學生從日常生活環境出發，逐步建立對容器、質地與生長姿態的敏銳觀察力。學習過程中，學生能以肢體律動與圖像描繪來連結觀察所得，並統整轉化為創作構想，完成具個人特色之容器造型與墨趣盆景作品，展現其美感理解與轉譯能力的成長。課程中引導學生以「觀察 - 轉譯 - 實作 - 展示」的歷程，培養其將生活經驗轉化為視覺語彙的能力，學生能主動提出展示構想，並透過同儕互動與回饋反覆調整作品呈現方式，理解內容與形式之間的關係，最終完成兼具在地認同與美感表現力之學習成果。

