

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

國民中學
設計教育課程 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：臺北市立大理高級中學 國中部

執行教師：洪淑玲 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	臺北市立大理高級中學國中部		
授課教師	洪淑玲		
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		
課程類型	□ 高一多元選修 □ 高二加深加廣 □ 其他： _ _ _ _ _		
班級數	4 班	學生數	83 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	圖紋心演繹
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： <u>A17多元文化</u> ■ 相關觸及： <u>A10 資訊</u>
課程主題 其他選填項目	【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： 1. 能掌握中國、日本與伊斯蘭不同文化中視覺特徵與文化意涵，並運用平移、鏡射、旋轉與位移鏡射四種圖案設計手法創作圖紋。 2. 引導學生認識傳統文化，透過手繪創作，提升其表達與轉化的能力。
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)	
* 先修科目： ■ 曾修美感教育實驗課程： 學生已於 113-1~114-1 修習「比比皆美」、「美感聖(剩)食」、「幸福家餚--手繪食譜」、三個課程單元，對於美感因子「色彩」、「構成」、「質感」已有初步的概念與實作經驗。 * 先備能力： 1. 曾修習過美的形式原理 (均衡、對比、反覆、漸層、韻律、統一) 2. 曾修習過視覺藝術的構成要素 (形體、色彩、質感、明暗) 3. 曾修習中國傳統圖樣意涵與剪紙基本技巧。	
三、課程概述 (300 字左右)	

本課程融合文化賞析與設計實踐雙重目標，讓學生在實踐中體會傳統紋樣的當代價值，增強文化傳承意識與創意表達的能力。課程以中國、日本、伊斯蘭三大文化中的傳統裝飾圖案為核心載體，透過觀察與分析其視覺特徵與文化意涵，幫助學生理解紋樣背後的宗教信仰、社會文化等。並由認識平移、鏡射、旋轉與位移鏡射四種圖案設計的方法，讓學生運用構成方法與文化意涵完成圖紋設計的作品。

四、課程目標

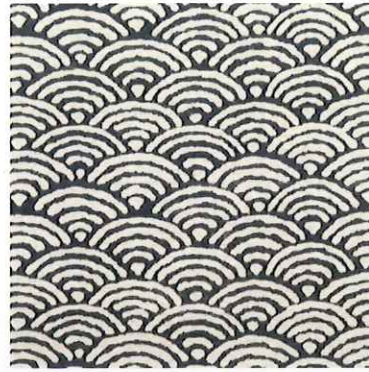
美感觀察	能區分中國、日本、伊斯蘭典型傳統圖紋視覺特徵。
美感技術	能運用構成方法與文化意涵完成圖紋設計的作品。
美感概念	能解析中國、日本、伊斯蘭傳統圖紋的視覺特徵與意涵。
其他美感目標	

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 (紅字為修正部分)
1	4/20- 4/24	初識紋脈 (比較中、日、伊 圖案異同)	1. 複習：國八上中國吉祥圖案意涵的5種方式 A. 形聲假借--諧音 B. 象徵延伸--型態功能與寓意象徵 C. 典故 D. 傳統神話與神祇信仰 E. 文字與符號 2. 圖紋偵探：給學生二張無標示圖案 (中國/海水江崖紋、日本/青海波) 討論： A. 分析比較線條、色彩的運用。 B. 描寫主題為何？ C. 猜各為哪一國的圖紋。

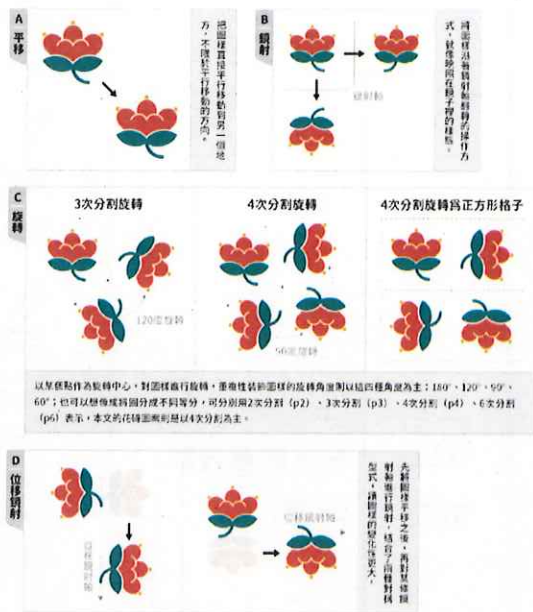

中國/海水江崖紋

日本/ 青海波

			3. 教師說明：*同源異流*：兩者皆表現海浪意象，但中國強調「山海一體」的宏觀敘事與皇權象徵；日本則將波浪提煉為純粹幾何，追求「型」的極致與內心平靜。體現兩國從自然中抽取美學符號的不同路徑。 4. 新知講解： A. 介紹伊斯蘭傳統圖紋。 B. 比較中、日、伊核心紋樣的視覺特徵及意涵。 5. Kahoot：運用 Kahoot 遊戲方式，檢核學生對於中、日、伊核紋樣的視覺特徵及意涵了解。
2	4/27-5/1	紋樣密碼 (解析四大構成方法)	1. 複習回顧：回顧上週課程重點（三類紋樣的視覺特徵與文化意涵）。 2. 新知拆解：結合傳統紋樣案例講解圖紋四大構成方法： A. 平移：講解“圖形沿直線重複移動”邏輯 B. 鏡射：講解“圖形沿對稱軸翻轉複製”效果 C. 旋轉：講解“圖形繞定點旋轉重複”方法 D. 位移鏡射：講解“鏡像後沿距離平移”的變體應用

資料來源: 科學月刊：發現臺灣日常文化中的
幾何元素 花磚幾何學

<https://www.scimonth.com.tw/archives/5430>

3. 課堂練習：依據學習單說明，同學以造型打洞器打出數個相同圖案，完成四種構成方法的練習。
4. 互評回饋：小組內互評構成方法的運用準確性。

3

5/4-5/8

色彩與表達
(中、日、伊傳統
紋樣的色彩偏好
與象徵意義)

1. 說明：教師介紹中、日、伊傳統圖紋的色彩偏好與象徵意義。並藉由圖片讓學生分析與比較之間的異同。
2. 基本圖案設計：依據「文化意涵」，運用造型、色彩創作新圖紋(單一主圖)，繪製一份初步草稿於學習單中。

4~5	5/11- 5/22	圖紋創意設計 (杯墊)	1. 技巧講解：展示“平移+旋轉”“鏡射+位移鏡射”等組合案例，講解如何增加畫面的變化豐富性。 2. 實踐創作：將草圖以「優化紋樣造型」與「變化排列方式」兩方向進行修改，並導入色彩的文化意涵，藉此提升作品完整性與感染力。最後以丙烯馬克筆彩繪的方式，將設計的圖紋繪於300G 水彩紙磚上(12*12公分方形或直徑12公分圓形)。 300G 水彩紙 3. 作品護貝：將繪製完成後的圖紙護貝，變成杯墊，增加生活實用性。
6	5/25- 5/29	紋彩紛呈 (作品展示與課程 總結)	1. 將手繪作品展示於教室白板上。 2. 並將手繪作品以 iPad 的「預覽」App 翻拍成照片檔，上傳到 Padlet 做作品展示。 3. 學生上台發表設計理念與手法。 4. 教師總結：梳理課程脈絡，強調傳統紋樣的當代價值，鼓勵學生在生活中發現傳統美學。
六、預期成果			
1. 認識中國、日本與伊斯蘭傳統圖紋藝術之文化意涵。 2. 掌握中國、日本與伊斯蘭不同文化中構成原理的差異，並能加以應用。 3. 培養學生對於傳統文化的感知與表達力。 4. 能完成具文化融合意象的圖紋設計。			

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 《台灣老花磚的建築記憶》、作者：康銘錫、出版社：貓頭鷹出版社、出版年：2020。580元。
2. 《圖解200種伊斯蘭幾何圖案》、作者：Jules Bourgoïn (朱爾·布爾果安)、譯者：Perplexity PRO、易博士編輯部、出版社：易博士出版社、出版年：2025。800元
3. 《圖解圖樣設計》、作者：藤田伸、譯者：朱炳樹、出版社：易博士出版社、出版年：2023。800元。
4. 《紋飾圖案設計法》、作者：路易斯·佛爾曼·戴伊、增訂：阿莫爾·芬恩、譯者：游卉庭、易博士編輯部、出版社：易博士出版社、出版年：2024。800元。
5. 《伊斯蘭幾何圖案設計法》、作者：艾瑞克·布魯格、譯者：林芷安、出版社：易博士出版社、出版年：2025。600元
6. 《日本風格藝術紋樣素材選集》、作者：HAJIME OMURO、出版社：博碩出版社、出版年：2009。350元。
7. 《設計的寶庫 日本傳統紋樣250》、作者：中村重樹、譯者：柳曉陽、出版社：如何出版社、出版年：2007。420元。

八、教學資源

設備：單槍、電腦視聽設備、麥克風、簡報筆、平板、網路、實物投影機、小型攝影棚。

軟體：Lens、Classroom、Padlet

網路資料：

1. 維基百科：青海波(紋樣)
[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E6%B5%B7%E6%B3%A2_\(%E7%BA%B9%E6%A0%B7\)](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E6%B5%B7%E6%B3%A2_(%E7%BA%B9%E6%A0%B7))
2. 中国工艺美术学会：知识| 海水江崖纹：山水相依，守望相护
<https://www.cnacs.net.cn/14/202201/3701.html>
3. 百度百科：海水江崖纹
<https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%B7%E6%B0%B4%E6%B1%9F%E5%B4%96%E7%B4%8B/16038965>
4. 科學月刊：發現臺灣日常文化中的幾何元素 花磚幾何學
<https://www.scimonth.com.tw/archives/5430>
5. 伊斯蘭的幾何拼貼 - Eric Broug
<https://www.youtube.com/watch?v=pg1NpMmPv48>

貳、課程執行內容

1. 核定課程計畫調整情形

1. 第 1 節課於課程最後增加 Kahoot 遊戲方式，檢核學生對於中、日、伊核心紋樣的視覺特徵及意涵了解。
2. 第 2 節課的課堂練習，圖案由對稱剪紙的方式產出，改造型打洞器打出多個相同圖案，以節省圖案製作時間，而將時間留給四種構成方法的練習。
3. 為了學習單方便快捷上色，所以選擇以色鉛筆著色。紙磚著色則為了作品色彩鮮豔並能快速完成，捨棄廣告顏料著色，改用丙烯馬克筆上色，局部作品用簽字筆加黑邊。
4. 第 6 節課作品翻拍成照片，因 Lens 改變存取方式，因此翻拍 App 改為 iPad 的「預覽」App, 做作品翻拍，之後再上傳到 Padlet 做作品展示。

二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

↑ 運用 Kahoot 遊戲方式檢核學生對於中、日、伊核紋樣的視覺特徵及意涵了解。

B 學生操作流程：

初識紋脈

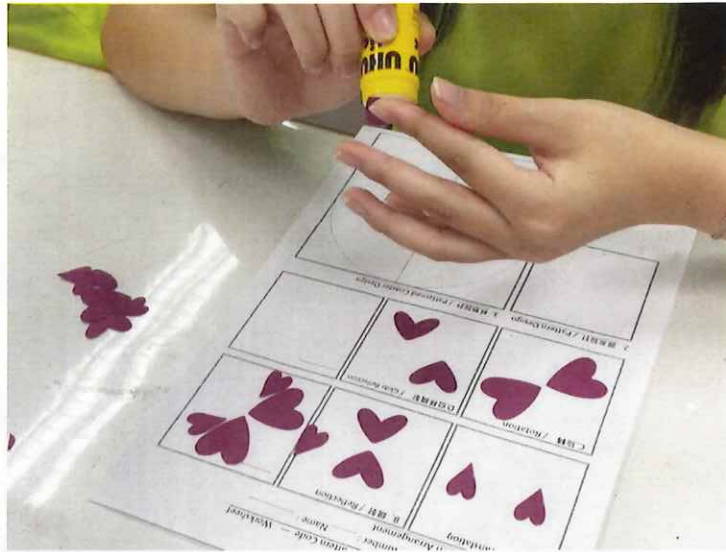
1. 複習：國八上中國吉祥圖案意涵的5種方式
2. 圖紋偵探：給學生二張無標示圖案 (中國/海水江崖紋、日本/青海波)
討論：分析比較線條、色彩的運用、描寫主題為何?、猜各為哪一國的圖紋。
3. 教師說明：*同源異流*：兩者皆表現海浪意象，但中國強調「山海一體」的宏觀敘事與皇權象徵；日本則將波浪提煉為純粹幾何，追求「型」的極致與內心平靜。體現兩國從自然中抽取美學符號的不同路徑。
4. 新知講解：介紹伊斯蘭傳統圖紋、比較中、日、伊核心紋樣的視覺特徵及意涵。
5. Kahoot：運用 Kahoot 遊戲方式，檢核學生對於中、日、伊核紋樣的視覺特徵及意涵了解。

C 課程關鍵思考：

運用 Kahoot 遊戲方式，檢核學生對於中、日、伊核紋樣的視覺特徵及意涵的了解。能立即了解學生的學習狀況並能提升學生學習興趣。

課堂 2

A 課程實施照片：

↑ 以造型打洞器打出數個相同圖案，完成四種構成方法的練習。

紋樣密碼

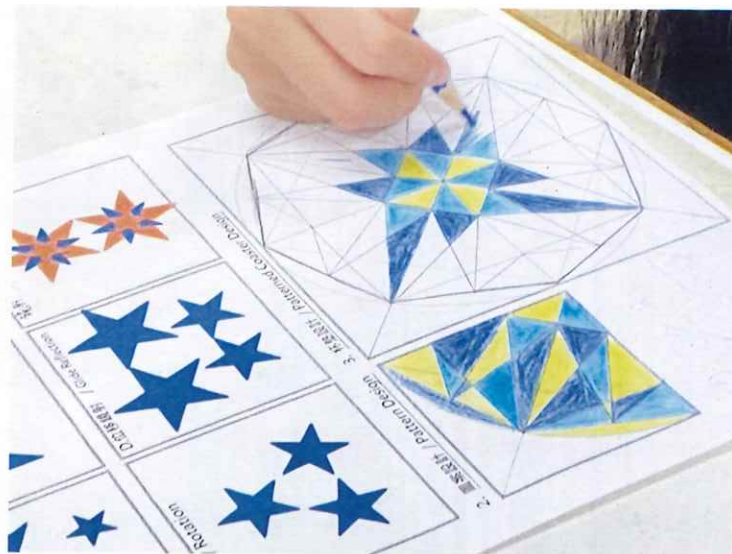
1. 複習回顧：回顧上週課程重點（三類紋樣的視覺特徵與文化意涵）。
2. 新知拆解：結合傳統紋樣案例講解圖紋四大構成方法（平移、鏡射、旋轉、位移鏡射）
3. 課堂練習：依據學習單說明，同學以造型打洞器打出數個相同圖案，完成四種構成方法的練習。
4. 互評回饋：小組內互評構成方法的運用準確性。

C 課程關鍵思考：

1. 造型打洞器可以立即產生圖案，讓學生能快速進入構成練習之中。
2. 打洞器產生的原始圖案，學生可以利用圖案裁剪、堆疊、拼貼等方法，呈現新的圖紋，之後再增加色彩變化，可以有更豐富圖紋呈現。
3. 圖案黏貼在學習單上，須提醒同學注意黏貼要牢固，避免圖案日久容易脫落。

課堂 3

A 課程實施照片：

↑學習單繪製圖案設計圖

B 學生操作流程：

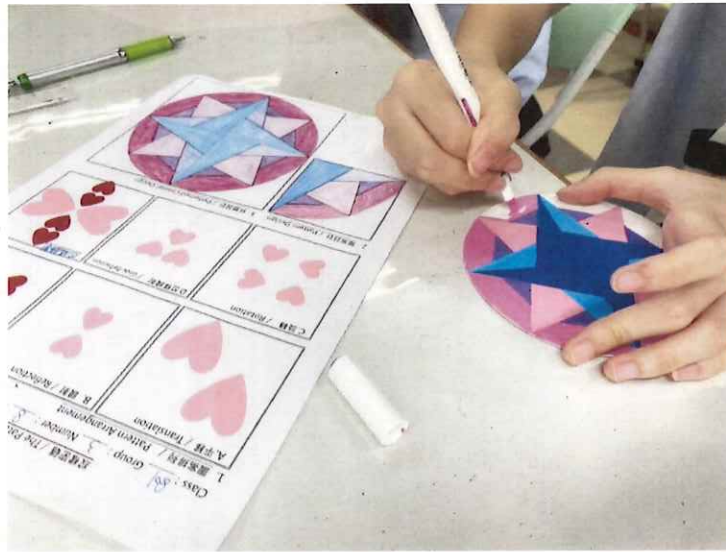
色彩與表達

1. 說明：教師介紹中、日、伊傳統圖紋的色彩偏好與象徵意義。並藉由圖片讓學生分析與比較之間的異同。
2. 基本圖案設計：依據「文化意涵」，運用造型、色彩創作新圖紋(單一主圖)，繪製1份初步草稿於學習單中。

C 課程關鍵思考：

1. 圖形創作中，大部分學生採用伊斯蘭幾何圖形設計，因此教師可以說明幾何製圖的注意要點，幫助學生製圖。
2. 學習單的圖案設計為設計草圖繪製，因此在有限時間內，學習單著色可以用色鉛筆上色，讓學生在最短時間內完成設計草圖。

A 課程實施照片

↑ 以丙烯馬克筆繪製作品。

B 學生操作流程：

圖紋創意設計—杯墊

1. 技巧講解：展示“平移+旋轉”“鏡射+位移鏡射”等組合案例，講解如何增加畫面的變化豐富性。
2. 實踐創作：將草圖以「優化紋樣造型」與「變化排列方式」兩方向進行修改，並導入色彩的文化意涵，藉此提升作品完整性與感染力。最後以丙烯馬克筆彩繪的方式，將設計的圖紋繪於 300G 水彩紙磚上(12*12 公分方形或直徑 12 公分圓形)。
3. 作品護貝：將繪製完成後的圖紙護貝，變成杯墊，增加生活實用性。

C 課程關鍵思考：

1. 提醒學生製圖線宜用細筆尖、輕線繪之，避免之後碳粉汙染紙面，破壞上色效果。
2. 為了作品色彩鮮豔並能快速完成，紙磚著色捨棄廣告顏料著色，改用丙烯馬克筆上色，局部作品會再用簽字筆加黑邊，突顯色塊變化。
3. 因丙烯馬克筆覆蓋效果好，因此須提醒學生色塊間的深色邊線最後才畫，避免之後的色塊上色把深色邊線給破壞。
4. 以簽字筆繪製黑色弧形線條，因徒手畫的方式完成，線條難免會抖動，未來可以購買輔助工具幫助學生完成。

課堂 6

A 課程實施照片：

↑ 學生完成後的作品。

B 學生操作流程：

紋彩紛呈

1. 將手繪作品展示於教室白板上。
2. 並將手繪作品以 iPad 的「預覽」App 翻拍成照片檔，上傳到 Padlet 做作品展示。
3. 學生上台發表設計理念與手法。
4. 教師總結：梳理課程脈絡，強調傳統紋樣的當代價值，鼓勵學生在生活中發現傳統美學。

C 課程關鍵思考：

1. 運用 iPad 作品翻拍時，應在作品護貝前完成，避免反光造成照片效果不好。
2. 運用 iPad 內建 App「預覽」翻拍圓形作品時，可以利用照片去背，讓畫面展示更佳。

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)

1. 本課程希望學生能從中、日、伊的圖紋作多元發想與設計。但最後發現大部分學生多以幾何圖紋作為本次設計方式。未來課程可以結合數學科，增加幾何製圖要點介紹，幫助學生製圖能更為精準。並可將數學的觀念落實於本次作品中。
2. 最後作品繪製在紙磚上，因圖紙表面紋路凹凸明顯，部分學生想用色鉛筆上色，因上色較輕，效果並不好，好在丙烯馬克筆覆蓋性強，重新上色後並未影響成品最後成果。

四、學生學習心得與成果

Padlet 上學生作品