

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：台中市立神圳國中

執行教師：王筱瑜 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

一、課程實施對象

申請學校	台中市立神岡國中		
授課教師	429 臺中市神岡區神清路 61 號		
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	<u>4</u> 班	預估學生數	<u>105</u> 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	神岡印記：拼貼紋理 × 地方故事
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>B11.永續城鄉</u> (若有，請填寫 1 項) ■ 相關觸及： <u>B12.責任消費及生產</u> (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： _____ 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.以「地方質感採集」為創作起點，從生活場域發掘藝術靈感 2.將拼貼版畫技法結合作品敘事，從技法操作拓展到文化詮釋 3.融入地方走讀與訪談任務，建立跨域學習脈絡與社區連結
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： 美的形式原理、造型簡化 * 先備能力： 1.能辨識周遭環境中的基本形狀、色彩、紋理與結構。 2.了解版畫印製的基本流程。	
三、課程概述 (300 字左右)	
《神岡印記：拼貼紋理 × 地方故事》引導學生從具體生活場景出發，觀察神岡當地的文化、建築與紋理特徵，發展對地方的美感覺察力及文化認同。課程採用「拼貼版畫」(Collagraph) 技法作為創作主軸，並結合校園質感採集與老街走讀行動，透過拓印、訪談、拍照紀錄方式建構「地方視覺資料庫」，再進行符號化構圖與壓印創作。學生將透過「感覺—覺察—表達—分享」的創作歷程，發展從觀察到轉化再到敘述的完整藝術學習體驗。本課程同時融入 SDGs 永續議題 (使用環保材料、地方文化保存、跨域訪談連結)，強調美感教育不僅是技法層面的學習，更是與生活環境、文化記憶與社會參與緊密相連的敏銳覺察與行動歷程。	

四、課程目標			
美感觀察	觀察地方建築、物件與紋理，並以視覺語言記錄與表達。		
美感技術	運用拼貼版畫技法製作具層次與肌理的美術作品。		
美感概念	將具象觀察資料進行符號化、抽象化並創作視覺敘事作品。		
其他美感目標	培養對地方文化的敏感度，並能以藝術形式表現對在地記憶的感受。		
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	4/13~ 4/17	【探索質感 × 校園採集】認識質感並記錄紋理	1.引導：什麼是質感？介紹視覺 / 觸覺質感 (1)展示拼貼版畫範例。 (2)講解「質感 (Texture) 」種類：粗糙 / 光滑 / 有機紋理 / 幾何紋理。 2.示範拓印法(複寫紙+油土) 3.學生分組進行「校園質感採集任務」，至少採集 8 種不同紋理（牆面、石板、桌角、欄杆等）。 4.建立《校園質感圖鑑》並連結感覺詞彙（如：扎實、破碎、柔軟...）。 5.哪個紋理會讓你聯想到神岡？為什麼？
2	4/20~ 4/24	【走讀神岡 × 採集素材】紀錄地方元素與故事	1.走讀前說明：訪談、拓印、拍照任務。除了鉛筆 + 紙張拓印，再加入油土拓印。 2.各小組走訪神岡老街，從地方糕餅店手作紋樣、廟埕石雕、老屋屋瓦的視覺肌理中採集紋理與口述故事。
3	4/27~ 5/1	【地方整理×符號轉化 × 構圖設計】將地方元素轉化為版面構成	1.整理《神岡觀察小誌》。 2.引導學生具象物件符號化，以紋理與層次結構講述地方故事。 (1)欣賞與解析：版畫版面及壓印效果比較。 (圖片來源：pinterest)

		 (2)符號轉化練習（從餅模→圓點，屋簷→曲線），或是以紋理取代物件（稻田層次、水圳流向）。 (3)版面構成可參考：垂直長條式/拼塊重組式/圖層疊壓式/自由抽象式，並注意重複、對比、間隔、方向感，讓畫面看起來「有韻律」。
4	5/4~ 5/8	【拼貼製版 × 測試壓印】完成底版製作與試作 1.示範拼貼材料效果（回收素材:繩線、瓦楞紙、麻布、氣泡紙.....） 2.製作拼貼版畫（Collagraph）底版、封版處理 以布、繩、紙等製拼貼版→黏貼→塗膠封版→壓重處理使平整牢固。 3.試墨壓印，進行修正

			用少量墨進行試印，修正高低差與版面不平處。
5	5/11~ 5/15	【主題壓印 × 敘事書寫】完成圖像表現與故事說明	1.壓印作品，依構圖重組、拼貼增豐富度。 2.為作品命名並撰寫「地方敘事小語」。 3.完成個人作品版畫。
6	5/18~ 5/22	【展覽呈現 × 口語導覽】策展與藝術分享	1.佈展並按主題歸類（例：紋理 / 建築 / 故事 / 情緒）。 2.學生進行口語導覽與作品解說。 3.同儕欣賞與回饋，完成觀展與反思紀錄。

六、預期成果

一、學習成果

- 1.能蒐集並轉化神岡在地建築、物件與紋理元素，完成具個人視覺符號特色的拼貼版畫創作。
- 2.能透過作品口述或文字詮釋，說明創作如何連結地方文化、記憶或情感。

二、美感素養

- 1.能觀察並辨識生活環境中的質感、紋理與造形美感，提升視覺覺察力。
- 2.能運用視覺語言表現情感與意義，展現從觀察→轉化→表達的美感思維。

三、技能應用

- 1.能掌握拼貼版畫製版、壓印與質感堆疊技法，完成多層次肌理創作。
- 2.能運用構圖原則與素材整理能力，將地方觀察轉化為視覺設計與藝術表達。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.版畫也能這麼玩 1：如何用綜合材料創作藝術圖案，瓊·貝絲，中國醫藥科技出版社，2023/03。\$468
- 2.版畫也能這麼玩 (2)：從基礎到進階的創意手工版畫指南，埃米莉·路易絲·霍華德，中國醫藥科技出版社，2022/01。\$528
- 3.記號：佐藤卓的 120 個標誌設計思考，佐藤卓，麥浩斯出版，2024/12。\$450
- 4.Making Collagraph Prints，Mackenzie, Suzie，Crowood Press (UK)出版，2019/05。\$760
- 5.Mixed Media Collagraph Prints: Creative Techniques，Oldfield, Vicky，Crowood Press (UK)出版，2023/08。\$760
- 6.看懂世界的 1001 個符號：解析標誌、神祕象徵、文化密碼與視覺隱喻的圖像指南，D.R. 麥克羅伊，麥浩斯出版，2025/07。\$799

7.【玩上癮的美術畫畫課【全球熱銷版】系列套書】（二冊）：《最好玩的美術畫畫課【全球熱銷版】》、《藝術家帶你玩上癮的畫畫課【全球熱銷版】》，瑪莉安.杜莎，原點出版，2024/03。\$839。

八、教學資源

- 1.教具與材料：各種印材（瓦楞紙、舊布、麻繩、繩線、紙板.....）、水性油墨、滾筒、膠水、白膠、剪刀、美工刀、水彩。
- 2.技法延伸：藝術家拼貼版畫示例或技法影片。
- 3.老師自編講義。

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

原規劃於第二堂走讀課程中完成《神岡觀察小誌》整理，因一節課需進行老街觀察、質感採集與居民訪談，時間較為緊湊，故將小誌整理調整至第三堂課進行。另外，第六堂因版畫製作與印製時間較原預期長，調整為以作品口頭發表、同儕欣賞與分享為主，未進行原訂之佈展與展覽呈現；其餘課程內容皆依原計畫執行。

二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

認識視覺與觸覺質感，分組討論生活中不同的質感經驗。接著走入校園，以拓印方式採集牆面、地板、欄杆等不同紋理，並整理、分享觀察結果。

C 課程關鍵思考：

從「看見物件」進一步「看見質感」，思考不同紋理帶來什麼感受？

生活環境中習以為常的表面，是否也能成為藝術創作的素材？

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

分組走讀神岡街區與菜市場，透過觀察、拍照、拓印與訪談，採集老屋、街道、市場、廟宇等地方元素與紋理，並記錄走讀過程中發現的地方故事。

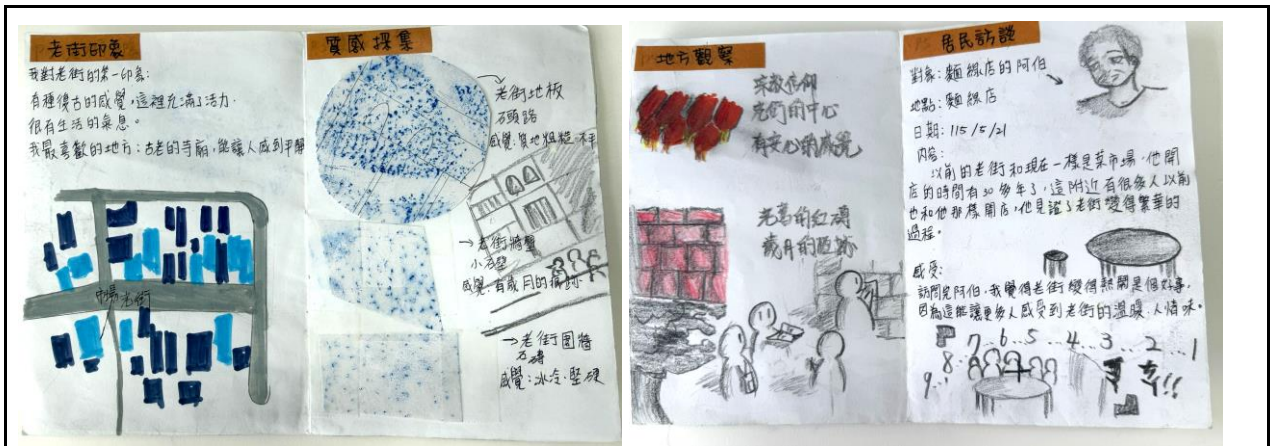
C 課程關鍵思考：

「神岡」除了是一個地名，還有哪些值得被記錄的樣貌？透過仔細觀看、觸摸與訪談，發現地方文化其實藏在日常的建築、物件、紋理與人的故事之中。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

整理神岡走讀所蒐集的照片、拓印、地方觀察與居民訪談資料，完成《神岡觀察小誌》。從小誌中選擇具有代表性的地方元素，如水圳、屋瓦、紅磚、廟宇等，將具象景物簡化為點、線、形狀與紋理，建立個人的「地方符號資料庫」，再透過重複、對比、疏密與方向安排進行版畫構圖設計。

C 課程關鍵思考：

如何從走讀中大量的觀察與資料，找出最能代表「我眼中的神岡」的元素？學生從記錄、整理到篩選，再將具象景物轉化為視覺符號與紋理，思考如何透過構圖重新組合，使地方經驗轉化為具有個人觀點的視覺敘事。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

依照構圖草圖選擇氣泡紙、繩線、瓦楞紙、布料等不同材料，透過剪裁、彎折、排列與黏貼製作拼貼版畫底版，並調整材料的高低與紋理配置。

C 課程關鍵思考：

不同材料印出來會產生什麼樣的質感？思考「材料特性」與「地方元素」之間的關係，選擇最適合的材料與紋理，而不是單純把素材貼滿畫面。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

將完成的拼貼底版均勻滾上油墨，進行壓印並觀察印製效果，再依畫面的濃淡、紋理與構圖進行調整。完成作品後，為作品命名並撰寫作品說明。

C 課程關鍵思考：

版畫的結果不一定完全符合預期，如何從印製結果中觀察、判斷與修正？同時思考作品中的紋理如何連結神岡的景物、文化或記憶，讓作品不只是技法練習，也能說出地方故事。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

展示完成的拼貼版畫，向同儕介紹作品名稱、創作元素、材料紋理與地方故事；透過彼此欣賞與回饋，看見同一個神岡在不同同學眼中呈現出的多元樣貌。

C 課程關鍵思考：

一件作品如何讓別人「看見我的神岡」？透過作品命名與分享，整理自己從走讀、觀察、轉化到創作的歷程，也從同學的作品中發現地方可以有不同的觀看與詮釋方式。

三、教學觀察與反思

本課程透過神岡老街走讀，引導學生從質感觀察、拓印與居民訪談中重新認識生活的地方。學生將蒐集到的紋理、景物與故事整理於《神岡觀察小誌》，再轉化為版畫創作元素，作品也呈現出每個人對神岡不同的觀察與感受。

實施後發現，一節課的走讀時間較為緊湊，學生需同時完成觀察、拓印、記錄與訪談，較難深入探索。未來可將走讀延長為兩節課或安排較完整的連續時段，讓學生有更多時間停留、觀察與傾聽。

另外，版畫製作與印製所需時間較長，壓縮了最後成果展示的時間。未來可再調整課程節奏，預留作品整理與展示時間，讓「走讀—轉化—創作—分享」的學習歷程更加完整。

四、學生學習心得與成果

學生拼貼版畫 (Collagraph) 底版製作成果

學生拼貼版畫 (Collagraph) 底版製作成果

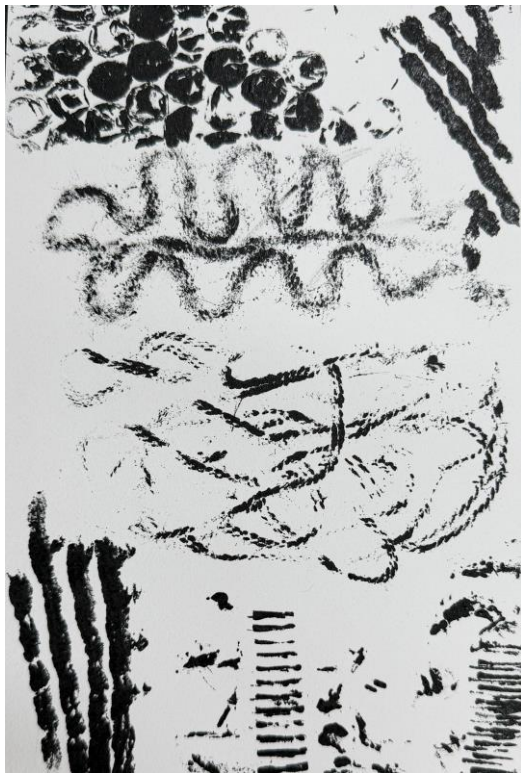
《神岡風景》

作品說明：我使用氣泡紙、棉繩和麻繩，表現神岡土地、石頭和道路不同的紋理，再用泡棉印出樹木。把這些不同的紋理組合起來，就像我想像中以前神岡的風景，有田地、道路和樹木，也有一種自然、樸實的感覺。

《苦境中的豐收》

作品說明：我用烏雲與狂風表現農民耕作時遇到的辛苦與困難，並以鳥與稻米象徵田野的生命與收穫。即使過程不容易，只要持續耕耘，最後仍能迎來豐收。

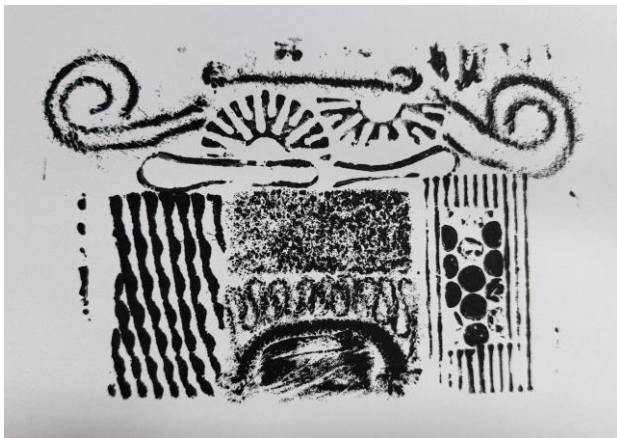
《神岡路景》

作品說明：走在神岡的街道上，我注意到路邊的石頭、水圳和小路。創作時，我用彎曲的繩子表現流水，用泡泡紙表現石頭，再用紙板線條表現道路。我想用不同的紋理，記錄神岡安靜、悠閒的街道風景。

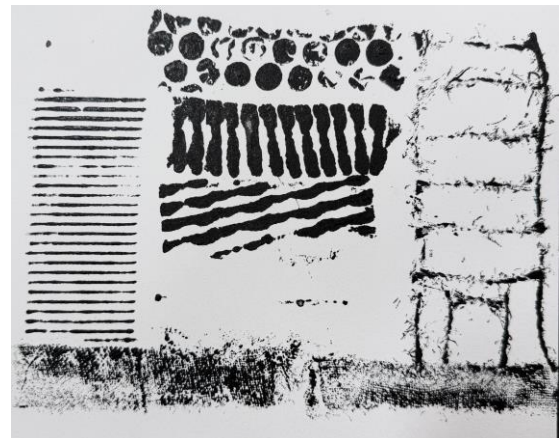

《風吹過的神岡》

作品說明：走在神岡街道上，我觀察到許多不同的景物和質感。我用泡泡紙表現池塘的紋理，用線繩表現風吹過時輕輕流動的感覺，再用沙布表現牆面粗糙的質感。最後把這些不同的紋理組合起來，變成我眼中的神岡街景。

《神岡廟宇》

《從古到今》

作品說明：我用棉線組成廟宇屋頂彎曲、凹凸不平的形狀，再利用不同的線條與紋理，表現神岡街上廟宇豐富的建築裝飾。我把觀察到的自然元素和廟宇特色組合在一起，希望呈現神岡廟宇充滿生命力的感覺	作品說明：神岡菜市場以前是一棟百貨公司，隨著時代改變，慢慢變成現在的菜市場。我用泡泡紙的圓點表現大樓的牌子，再利用不同粗細與方向的線條，表現道路、建築和市場裡不同的紋理。我想用這件作品記錄神岡菜市場從以前到現在的變化，留下屬於神岡的生活痕跡。
---	---