

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：台中市四箴國中

執行教師：吳柔慧 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

(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	台中市四箴國中		
授課教師	吳柔慧		
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	美的包裹·印之魔法普通班 ☐ 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	_ 25 _ 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	美的包裹·印之魔法
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： _ A17 _ _ A3 _ _ _ (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： <u>104</u> 學期，課程名稱 <u>小布巾，大心意</u> <u> </u> 學期，課程名稱 <u> </u> ☒ 參考他人課程： <u>112</u> 學期， <u>台北市立忠孝國中學校</u> ， <u>盧欣慧</u> 老師，課程名稱 <u>布植</u> <u>如此</u> <u> </u> 學期， <u> </u> 學校， <u> </u> 老師，課程名稱 <u> </u> (可複選，可自行增加) 本次課程設計創意作法： 1. 學習基本的圖案設計概念，如重複圖樣、對稱與非對稱構圖。 2. 運用手繪技巧設計獨特的風呂敷圖案。 3. 學習風呂敷花布的基本結構與圖案設計原則。 4. 了解如何使用橡皮板或橡皮章製作圖案。 5. 實踐二方或四方連續圖案的印刷技法。 6. 培養創意思維與美感表達能力。
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： * 先備能力： 1. 美術基礎具備基本的構圖概念 (如對稱、非對稱、重複圖樣)。 2. 具備觀察能力，能從生活中發掘靈感。 3. 文化理解與環保意識 (跨領域學習) 知道環保永續的重要性，提升環保意識。	
三、課程概述 (300字左右)	

課程將引導學生思考風呂敷的現代應用並觀察傳統裝飾之美，以美的形式原理—反覆、對稱分析美感來源—秩序感，設計符合在地特色色彩的花布，以對齊格線的方式，排列連續四方的圖案；製作成橡皮擦凸版，再進行版面的印製。花布的設計可以與地方特色連結，進行環境的搭配與和諧簡潔。此外，結合個人創意進行設計，鼓勵他們嘗試不同的顏色與圖案搭配，甚至發展獨特的包裝風格。最後，學生將展示自己的學習成果，並透過小型展覽或分享活動，互相學習與交流心得。本課程不僅是一場美感教育的探索，更是一場培養環保意識與創造力的實踐，讓學生在學習過程中體驗美學、文化與永續發展的交匯點。

四、課程目標

美感觀察	1. 從自然、文化、幾何結構與日常物件中提取靈感， 2. 學習如何運用線條、色彩與構圖來表達美感，進而發展個人創意風格。
美感技術	1. 簡單的蓋印或拼貼方式，嘗試不同構圖，發現最適合排列方式。 2. 色彩能影響作品的情感與氛圍，學生可學習基本的配色概念。
美感概念	1. 學生將學習如何從觀察、分析到創作，透過圖案、色彩與構圖，打造具有個人特色與文化意涵的作品。 讓學生拍攝或收集生活中有美感的圖案，並分析它們的構圖與色彩應用
其他美感目標	(融入重大議題或配合校本、跨域、學校活動等，可依需要列舉)

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	3/5	風呂敷文化與花布設計	1. 讓學生在指定的校園範圍找尋自然物，引導學生使用自然物依秩序排列，探索與發現什麼是秩序、隱形的線與分類方法?並且討論秩序造成美感的原因。 2. 秩序之美 ■ 說明秩序的兩個概念-重複和對稱，提供多種圖像給學

			生，讓他們從中了解主從關係與秩序美感。 ■ 讓學生以採集的植物實際練習重複或對稱等圖像構成練習。 3. 從秩序之美延伸認識台灣花布，讓學生了解花布的由來與特色。 4. 介紹風呂敷文化與花布設計 ■ 接續上學期風呂敷 ■ 解釋風呂敷的歷史和文化背景，並展示不同風格的風呂敷圖案。 分析風呂敷花布常見的設計元素，如對稱性、色彩搭配、自然元素等。
2	3/12	圖案設計概念與草圖發想	1. 基本圖形排練練習 ■ 準備不同造型適合蓋印的物件。 ■ 請同學練習基本圖形排列技巧。 ■ 強調在方形中的圖形大小、方向、空間配置排列方式。 ■ 可從中更加加深美的形式原裡的原則。 2. 二方與四方連續圖案的設計 ■ 解釋二方圖案與四方圖案的基本概念。二方圖案指的是從兩個方向（如橫向與縱向）進行重複，四方圖案則是從四個方向重複延伸，形成一個完整的連續模式。 ■ 四方圖案則是從四個方向重複延伸，形成一個完整的連續模式。

3	3/19	草圖發想	1. 構思與草圖繪製 ■ 學生選擇自己喜歡的主題（如自然、生態、文化、個人風格等）。 ■ 在 A4 白紙上進行初步的圖案草圖設計，思考圖樣如何適應風呂敷布料的摺疊與包裝方式。 ■ 學生可選擇單一圖案或重複圖樣設計，以符合風呂敷的美感。 ■ 用現有的布料嘗試搭配不同的配色與綁法。 2. 說明設計花布圖案時需考慮的要素： ■ 構圖：整體對稱、非對稱、重複圖樣等設計方式。 ■ 顏色運用：淡雅色調、鮮明對比色等不同風格。
4	3/26	凸板的製作與雕刻	1. 橡皮章的製作與雕刻 ■ 示範如何將設計圖案轉印到橡皮板上，並使用刻刀雕刻出圖案。 ■ 解釋雕刻過程中的注意事項，例如如何避免切割過深，保持圖案的清晰度等。
5	4/2	印製樂	2. 圖案的印刷實踐 ■ 在橡皮章或橡皮板上塗上印刷顏料，並將其印刷到風呂敷布上。可以使用小刷子或滾筒來幫助均勻塗抹顏料。

			■ 練習印刷二方或四方連續圖案，調整圖案的對齊和重複性，確保印刷效果的一致性。 ■ 應用連續圖案的四種移動方式：平移、鏡射、旋轉、位移。
6	4/9	成果發表與分享	3. 作品展示與分享 ■ 學生輪流上台展示自己的花布圖案，分享設計理念與靈感來源。 ■ 分享學習心得與感想。 4. 活動： ■ 舉辦小型展覽，讓學生展示他們的風呂敷作品。 ■ 進行反思與回饋。

六、預期成果

1. 將美感轉化為創作力學習如何畫出美麗的風呂敷圖案，更希望學生能夠理解美感概念，進而運用這些設計技巧來表達自我，創造具有個人特色的作品。
2. 美感教育的探索，更是一場培養環保意識與創造力的實踐，讓學生在學習過程中體驗美學、文化與永續發展的交匯點美感概念將作為設計風呂敷圖案的核心理論基礎。
3. 學生將學習如何從觀察、分析到創作，透過圖案、色彩與構圖，打造具有個人特色與文化意涵的作品。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 印花樂網頁資料 <https://www.inbloom.com/>
 2. 《印花樂的手作時光》，印花樂，悅知文化，2019 年。
 3. 《圖解圖樣設計》，藤田伸，易博士，2017 年。
 4. 《花磚圖樣設計》，康銘錫，貓頭鷹，2015 年。
 5. 《設計基礎原理》，林崇宏，全華圖書，2017 年。
- 《印花設計學》，潔西卡·斯維夫特，積木文化，2018 年。

八、教學資源

學習紀錄表、筆記型電腦、單槍、實物投影機、PPT、凸版印刷工具。

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

無(請簡要說明課程調整情形即可)

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. 先帶學生到校園中尋找自己感興趣的自然物，觀察它們的形狀、大小、顏色和排列方式。接著讓學生實際動手排列，嘗試用重複、對稱或分類的方法組合自然物，從操作中發現「秩序」和「隱形的線」，並討論為什麼有規律的排列會讓人感覺好看。
2. 接著帶入台灣花布，讓學生從花布圖案中找找看自然元素、重複、對稱和色彩搭配，了解這些設計方法如何運用在生活中。再介紹風呂敷的文化與使用方式，欣賞不同風格的風呂敷圖案，最後請學生把前面觀察到的自然元素和秩序美感，轉化成自己的花布設計想法。

C 課程關鍵思考：

- 如何從自然中發現秩序？
- 如何運用秩序創造美感？
- 如何將自然秩序轉化為文化設計？

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

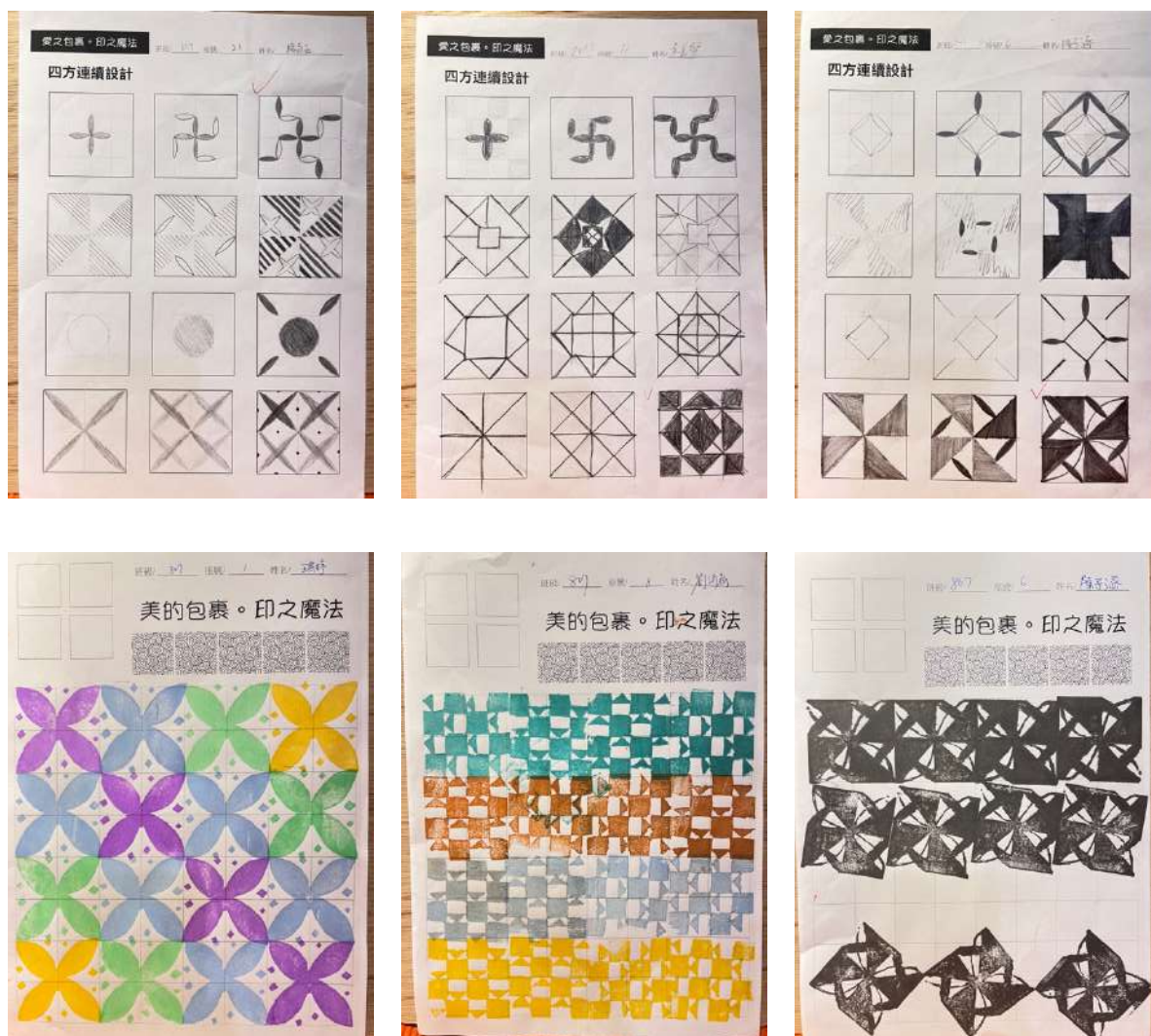
1. 先讓學生利用不同造型、適合蓋印的物件進行基本圖形排列練習，觀察圖形在方形範圍中的大小、方向、位置與空間配置，嘗試不同的排列方式，感受圖形之間的關係與整體美感。
2. 接著介紹「二方連續」與「四方連續」的概念，讓學生了解圖案如何透過重複與延伸形成連續的花紋。學生實際操作圖形，嘗試將圖案往不同方向重複排列，觀察圖案在連續之後產生的節奏與秩序，並思考如何調整圖形的大小、方向與間距，讓整體圖案看起來更完整、更有美感。

C 課程關鍵思考：

- 如何透過圖形排列創造美感？
- 重複與連續如何形成秩序？
- 如何在規律中加入變化與創意？

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 先請學生選擇自己有興趣的主題，例如自然、生態、文化或個人風格，從主題中找出適合轉化成圖案的元素。在 A4紙上先畫出簡單的草圖，思考圖案放在風呂敷上時，經過摺疊、包裝或綁起來後會呈現什麼樣的效果。
2. 接著引導學生嘗試不同的圖案排列方式，可以選擇單一主圖，也可以利用重複、對稱等方式延伸成連續圖樣。同時搭配現有布料進行配色與綁法的實際嘗試，觀察不同顏色與圖案組合所產生的效果。
3. 在設計過程中，提醒學生注意整體構圖，例如對稱、非對稱、重複與留白等方式，也可以嘗試淡雅或對比強烈的色彩搭配，讓學生一邊操作、一邊調整，找到最適合自己主題的花布設計。

C 課程關鍵思考：

- 如何將個人想法轉化為圖案？
- 如何運用構圖與色彩創造美感？
- 如何思考圖案在不同使用情境中的呈現？

課堂 4~5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 先示範如何將設計好的圖案轉印到橡皮板上，再帶學生練習使用刻刀慢慢雕刻。操作時提醒學生注意握刀方式與雕刻深度，避免刻得太深或破壞圖案細節，讓學生熟悉橡皮章的基本製作方法。
2. 完成橡皮章後，讓學生沾取適量印刷顏料，再實際蓋印到布上。先從單一圖案開始練習，再嘗試二方、四方連續圖案，過程中觀察圖案的間距、方向與對齊是否一致。
3. 接著引導學生運用平移、鏡射、旋轉、位移四種方式改變圖案的位置與方向，嘗試不同的排列組合，讓原本單一的圖案逐漸形成有節奏、有秩序的連續花布效果。

C 課程關鍵思考：

- 如何將平面圖案轉化為橡皮章？
- 如何運用圖案的移動創造連續美感？
- 如何兼顧印刷的秩序與創意？

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 作品完成後，先讓學生整理自己的作品，輪流上台分享，介紹自己設計的主題、圖案來源、配色想法，以及在製作過程中遇到的問題和有趣的發現。
2. 接著將作品布置成小型展覽，讓學生欣賞彼此的作品，看看不同同學如何運用圖案、色彩和連續排列呈現自己的風格。欣賞過程中，可以請學生說說自己最喜歡哪一件作品，以及喜歡的原因。
3. 最後帶領學生回顧整個創作過程，分享自己學到什麼、哪個部分最有挑戰，以及如果重新製作會想做哪些調整，透過同儕分享與回饋，整理自己的學習經驗。

C 課程關鍵思考：

- 回顧創作過程，說明圖案、色彩與構圖的選擇，以及作品背後的靈感與想法。
- 透過作品展示與同儕分享，觀察不同的設計表現，學習尊重與欣賞多元的創作方式。
- 透過自我反思與同儕回饋，發現作品的優點與可以改進的地方，累積設計與創作經驗。

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. 本次課程從校園自然物開始，引導學生觀察生活中常見的形狀、色彩與排列關係，再慢慢帶入重複、對稱與連續圖案的概念。實際操作後發現，學生對於「自然物排列」的活動較有興趣，也比較容易理解原本抽象的秩序與美感概念。
2. 在認識花布過程中，學生對傳統圖案與生活用品有不少好奇，也能從花布中找出重複、對稱及自然元素。進入自己的圖案設計後，學生開始嘗試將觀察到的元素轉化成自己的作品，不過部分學生在構圖及配色上仍需要較多引導，容易直接模仿範例。
3. 橡皮章雕刻是本課程較具挑戰的部分，學生對實際雕刻與印刷很有興趣，但在刻刀使用、雕刻深度及圖案留白方面需要反覆練習。第一次印刷時也常出現顏料太多、圖案不清楚或位置沒有對齊的情況，因此教師需要先讓學生進行小範圍試印，再進入正式創作。
4. 整體而言，學生對「自己設計、自己雕刻、最後印製成花布的完整過程參與度高，也能從作品展示中欣賞同學不同的創意。未來教學時可適度減少講述時間，增加實際操作與試作的時間，尤其在連續圖案及橡皮章雕刻部分多給一些練習機會，讓學生有更多時間修改與發展自己的設計。
5. 優點從校園自然物出發，貼近學生生活經驗，容易引起興趣。將美感原理、傳統文化與實際創作結合，學習內容較完整。從「觀察→設計→雕刻→印刷→展示」循序漸進，學生能看見自己的學習成果。最後完成的風呂敷具有實際用途，能增加學生的成就感。
6. 可以改進的地方
課程內容較多，需要注意各階段的時間分配。橡皮章雕刻難度較高，可先增加簡單圖形的練習。二方、四方連續圖案較抽象，可利用紙卡排列讓學生先操作理解。部分學生設計能力差異較大，可提供不同難度的範例，讓學生依自己的能力進行創作。

四、學生學習心得與成果

學生口頭發表綜合學生的呈述內容如下：

學生一 | 主動創作型

這次的課程讓我發現，原來生活中很多自然的東西都可以變成設計。我從葉子和花朵找到靈感，設計自己的圖案，再刻成橡皮章印在風呂敷上。我也會注意圖案的重複、對稱和顏色搭配。雖然製作過程有點困難，但最後完成作品時很有成就感，也讓我更喜歡自己動手設計。

學生二 | 穩定學習型

一開始我不太了解什麼是二方、四方連續圖案，經過老師說明和實際排列後，慢慢知道圖案可以用重複、旋轉和對稱的方式延伸。製作橡皮章時有幾次刻得不太好，印刷也需要多試幾次，但最後還是完成了自己的風呂敷。這次讓我學到做設計需要耐心，也要注意細節。

學生三 | 逐步嘗試型

剛開始設計圖案時，我不知道要畫什麼，也覺得橡皮章很難刻。後來跟著老師一步一步練習，慢慢完成自己的圖案。雖然我的作品沒有那麼複雜，印刷時也有一些不整齊的地方，但看到自己的圖案真的印在布上，還是覺得很開心。這次讓我知道只要願意嘗試，也可以完成自己的作品。