

附件 5-1

111 至 112 美感與設計課程創新計畫

111 學年度第 2 學期 學校課程實施計畫

高級中等學校基本設計

高級中等學校及國民中學創意課程/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： 滬江高中

執行教師： 朱寶諭 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

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、 教學研討與反思
- 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	滬江高中
授課教師	朱寶諭
實施年級	1 年級、3 年級
課程執行類別	一、高級中等學校基本設計選修課程 (18 小時 1 學分) ☐ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校 二、高級中等學校及國民中學美感創意課程 (6-18 小時) ☒ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校 6 小時 ☐ 國民中學__小時
班級數	2 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	49 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：型美					
課程設定	☒ 發現為主的初階歷程 ☒ 探索為主的中階歷程 ☐ 應用為主的高階歷程	每週堂數	☐ 單堂 ☒ 連堂	教學對象	☐ 高級中學 年級 ☐ 職業學校 年級 ☐ 國民中學 年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目： ☒ 曾修美感教育實驗課程-上學期的餐盤美學 ☐ 並未修習美感教育課程 * 先備能力：這兩班學生為本校室內設計科學生，有高一以及高三生，預想高三生創意上會較高一來的好，但發現到高一學生在觀察中比高三生來的細緻，創意發想也較多。					
一、 課程活動簡介： 「型美」 本次課程針對校園中植物型態進行觀察及探索，有些植物的葉在型態或構造上不同於一般的葉，因能適應特殊的生存環境，相對也會呈現不同的外型及紋路，教學過程中，藉由校園中的植物就地取材，讓學生實地觀察、瞭解；目的是希望透過校園植物型態的認識和採集、拓印或繪畫認識「型態構成」，在藉由植物外型或是葉脈紋路中抓取圖型進行基本圖形設計，再藉由美的形式原理加上平移(位移)、鏡射、旋轉、位移鏡射進行編排設計出圖面可以二方或四方連續方式進行滿版設計，再延伸到磁磚鋪磚圖形設計。					

二、課程目標

- 美感觀察 (從生活、物件或環境中觀察的對象，請列舉一至三點)
 - 1.觀察校園植物種類型態。
 - 2.生活中紋理線條的美感。
- 美感技術 (課程中學生學習的美術設計工具或技法，請列舉一至三點)
 - 1.描繪。
 - 2.拆解、組合。
 - 3.旋轉。
- 美感概念 (課程中引導學生認識的藝術、美學或設計概念，請列舉一至三點)
 1. 美的形式原理(重覆，對稱)
 2. 基本圖形結合

三、教學進度表

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	3/23	單元目標	認識紋飾
		操作簡述	1. 各地區文飾及意涵。 2. 紋飾設計原理。 3. 實際紋飾運用。
2	3/30	單元目標	美的形式原理
		操作簡述	1. 拆解紋飾並了解組合方式。 2. 基本型操作方式(平移(位移)、鏡射、旋轉、位移鏡射說明)。 3. 運用拆解下來圖形是否可變化新的樣式。
3	4/13	單元目標	鋪磚圖形設計
		操作簡述	1. 透過圖形重覆連接結合一個畫面，了解對接彼此關係。 2.說明艾雪鋪磚樣式製作方式
4	4/13	單元目標	組合形體
		操作簡述	1.運用厚紙板將基本型完成單一形體。 2.透過二方連續及四方連續組合完成圖面。
5	4/20	單元目標	植物型態觀察
		操作簡述	1.在校園環境中找尋植物的型態或紋飾進行描繪植物認知以及擷取型態線條。 2.選出 2-3 型體。 3.運用基本型操作方式(平移(位移)、鏡射、旋轉、位移鏡射)組合成一個基本圖形。 4.設計圖面轉成電子

6	5/4	單元目標	生活小實作
		操作簡述	1. 透過數位網板印出 2.在畫布中印製自己設計出的圖形。
四、預期成果：			
1. 透過實作讓學生了解植物中線條的美、型態的美，進而讓學生感受生活中所有物件的美。			
2. 透過美的形式練習讓學生學會形體組合拆解構成的運用。			
3. 了解艾雪鋪磚樣式設計概念以及結合數學概念。			
4. 製作具有構成美感提袋。			
五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)			
1.中國紋飾法則：從西方當代造形與色彩基本原則，解析中國經典裝飾工藝的設計方法 中文書，歐文·瓊斯 游卉庭，易博士出版社，出版日期: 2019-06-29			
2.紋飾法則：奠定當代設計思維的 37 條造形與色彩基本原則 中文書，Owen Jones 林貞吟 游卉庭，易博士出版社，出版日期: 2018-05-10			
3.著色台灣舊日風情：用畫筆體驗老花磚的美感與創意 中文書，貓頭鷹編輯室，貓頭鷹，出版日期: 2015-09-05			
4.圖案設計學：從視覺表現解讀對稱法則，寫給設計師的系統化 Repeat Pattern 操作手冊 中文書，保羅·傑克森 杜蘊慧，積木文化，出版日期: 2020-03-12			
5.印花設計學(暢銷紀念版)：從包裝、文具到織品，啟發手作人&設計師的印花設計技巧 中文書，潔西卡·斯維夫特 廖怡茜，積木文化，出版日期: 2018-07-28			
六、教學資源：			
美感網站 http://www.aesthetics.moe.edu.tw/			

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

原本規劃是先探討植物型態觀察-組合形體-鋪磚圖形設計-完成印刷，但過程中發現調整成瞭解紋飾後進行紋飾上的拆解並且擷取其中圖紋進行基本型操作，結束後加入艾雪鋪磚概念進而轉入二方連續及四方連續，在進行校園環境中植物認知以及紋路線條，最後將其設計結合前面四大項概念-平移(位移)、鏡射、旋轉、位移鏡射完成電子檔，印製出絹版進行布袋上印刷。

二、6-18 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

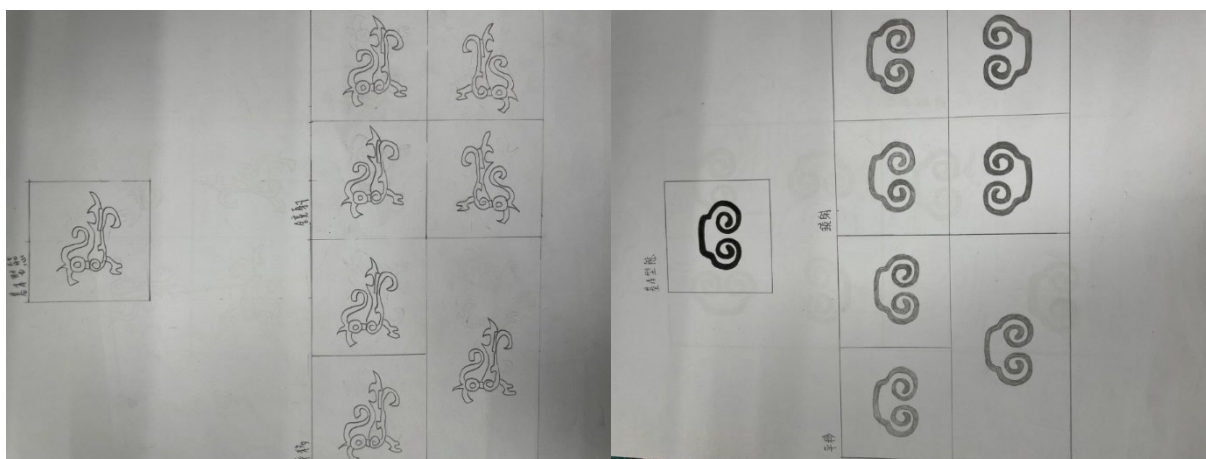
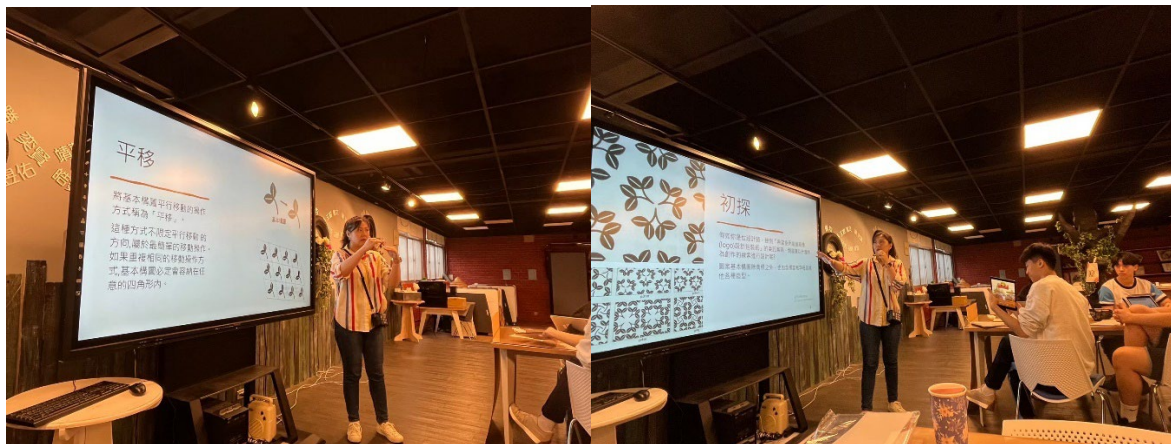
- 1.介紹中國傳統紋樣：18 種紋樣，例如:雲雷紋、祥雲紋、環帶紋、忍冬紋、鳳鳥紋、如意紋、饕餮紋、方勝紋、唐草紋、曲水紋、垂鱗紋、萬字紋、纏枝紋、雲頭紋、八寶紋、壽字紋。
- 2.說明各項紋飾意涵以及設計原理，例如: 雲雷紋-現於新石器時代晚期，至商代晚期，雲雷紋已比較少見。雲雷紋是青銅器上主要銘刻的紋飾。呈圓弧形捲曲或方折的迴旋線條狀。圓弧形也稱雲紋，方折形也稱雷紋，合稱雲雷紋。
- 3.將以上介紹的紋飾實際運用在那些器皿上或物件上介紹給學生了解。
- 4.請學生就以上介紹找尋自己喜歡紋飾，並運用平板及描圖紙搭配將其繪製下來。

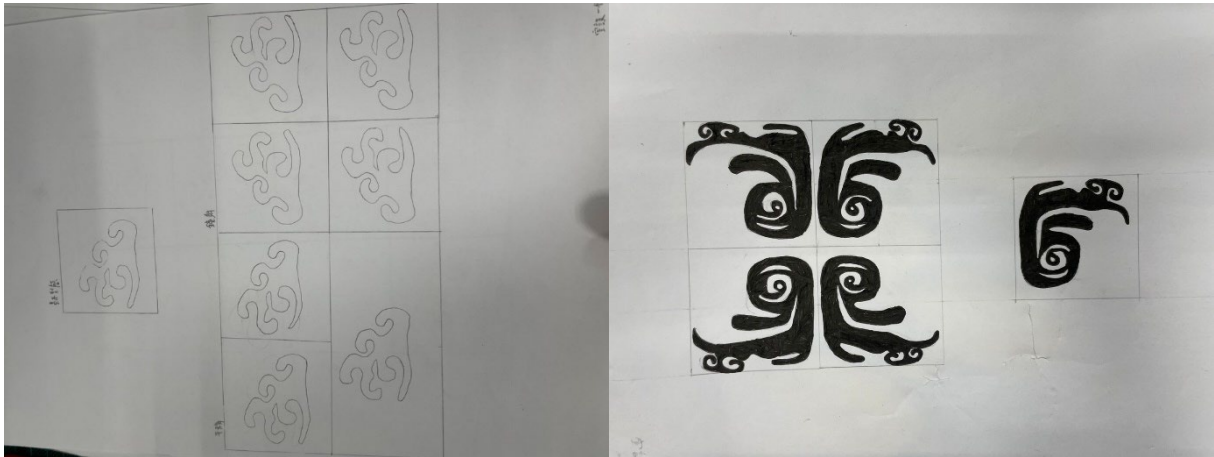
C 課程關鍵思考：

- 1.請學生就西洋美術工藝運動到新藝術都是基本花草圖紋為母體，而在中國紋飾中因為佛教緣故傳進大量植物紋飾，但因為後來許多動物飛揚(龍、鳳...等)，所以動物紋飾漸漸盛起，所以請學生思考動物固有體態之美，但最其根本思索花草樹木的紋飾是否有另一種美感。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.介紹基本型操作方式(平移(位移)、鏡射、旋轉、位移鏡射說明)。
- 2.將上次課程中繪製的中國紋飾拆解紋飾擷取其中一組型態作為基本型。
- 3.透過基本型確定後運用平移(位移)、鏡射、旋轉、位移鏡射方式進行設計。

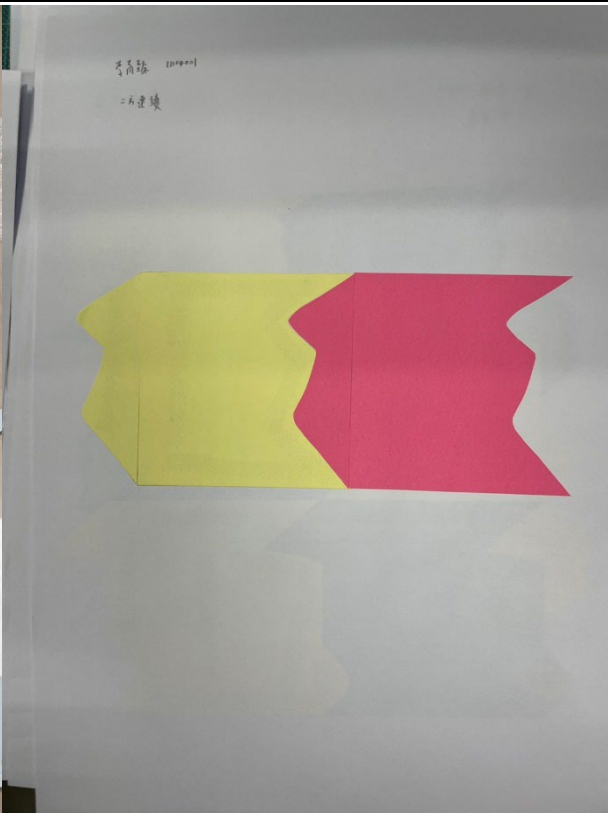
C 課程關鍵思考：

- 1.使學生了解平移(位移)、鏡射、旋轉、位移鏡射運用。
- 2.挑選圖紋時的重點。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.先運用圖形基本型操作結合一個畫面，了解對接彼此關係。
- 2.說明艾雪鋪磚樣式製作方式

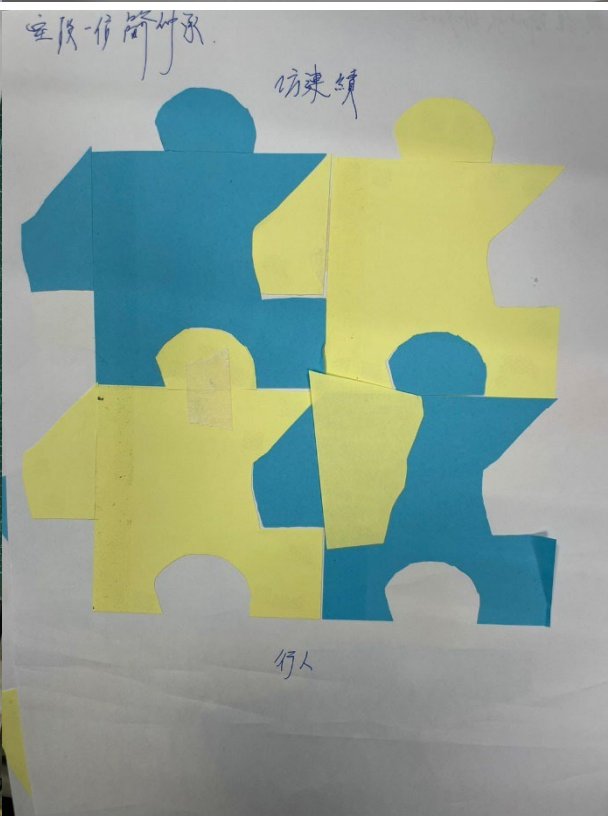
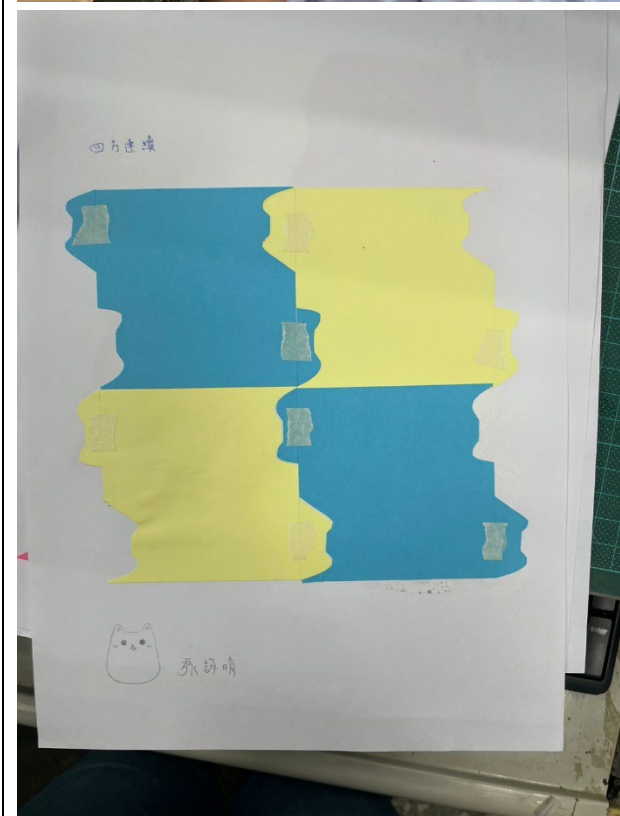
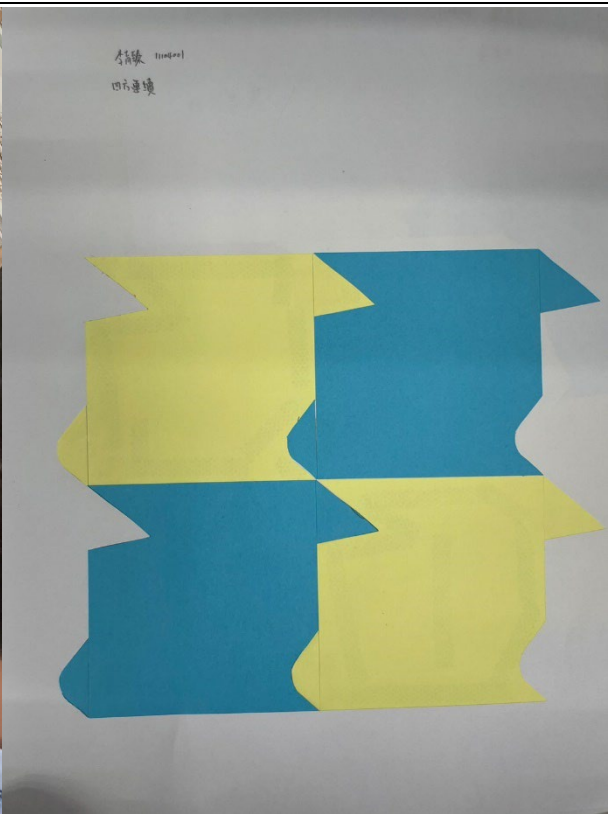
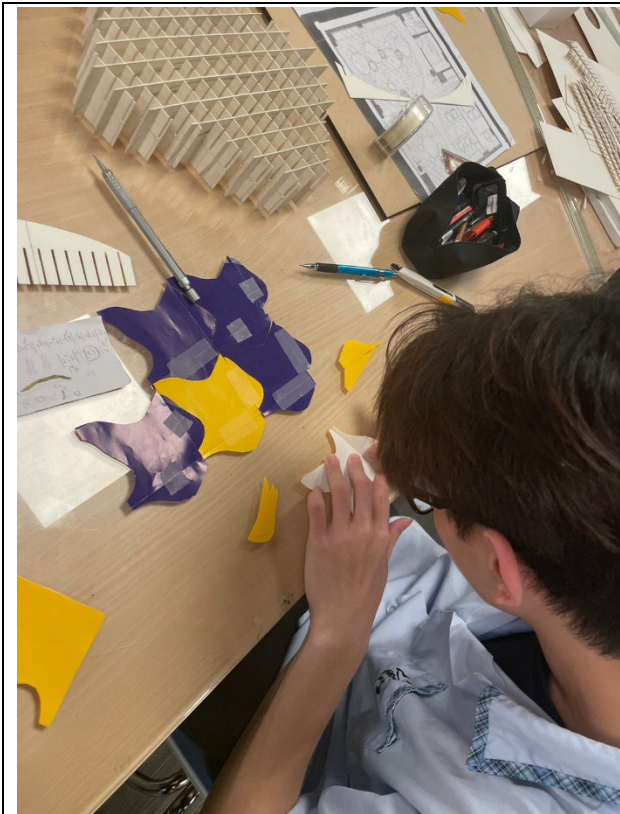
C 課程關鍵思考：

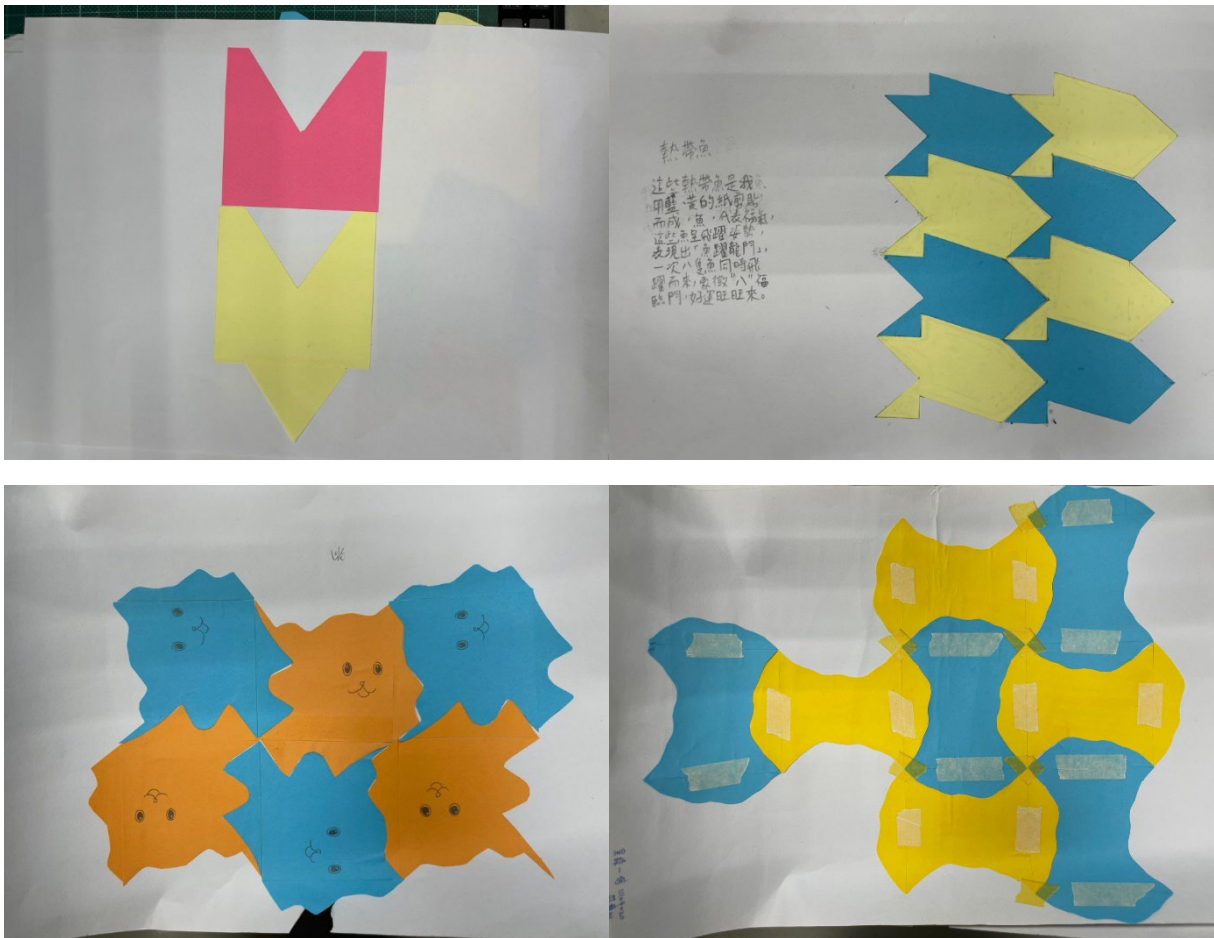
- 1.了解圖形接合相關性。
- 2.圖形設計不單單只有一塊圖，可以運用基本型操作做出不同圖形樣式。
- 3.艾雪鋪磚設計概念運用結合數理減及加的概念，三角、四方、五角、六角的概念運用，並且加入圖地反轉設計思維。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.運用紙張將基本型完成單一形體。
- 2.透過二方連續及四方連續組合完成圖面。
3. 運用便條紙剪貼製作艾雪鋪磚二方及四方概念

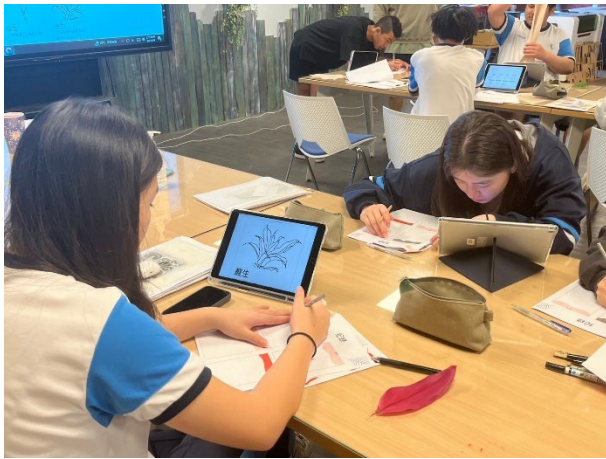
C 課程關鍵思考：

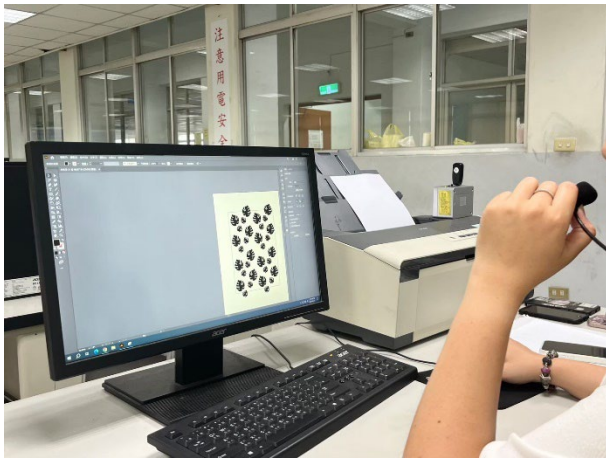
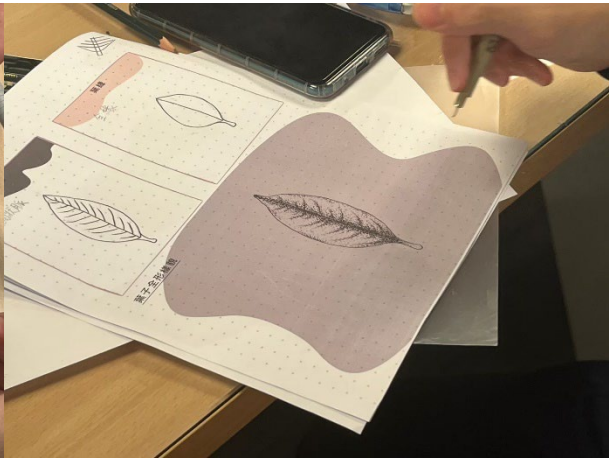
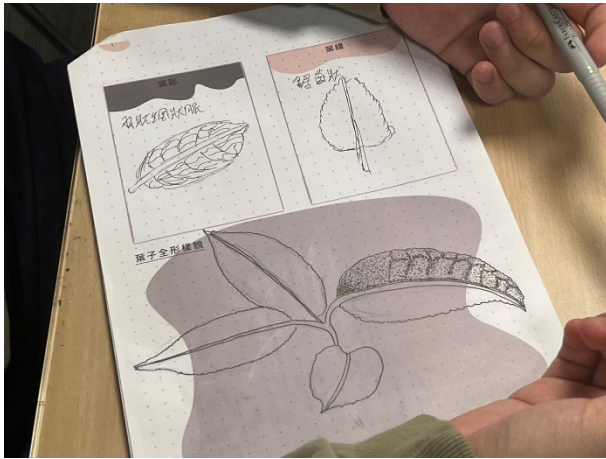
1. 探究艾雪創作的思維成長。
- 2.培養邏輯思考、增進空間思維。
- 3.練習自由探索與創作。

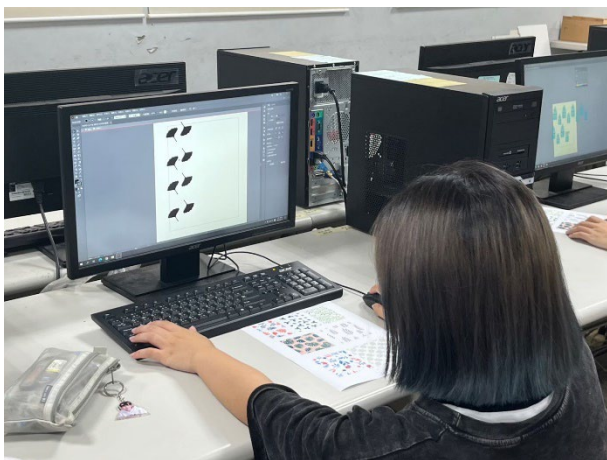
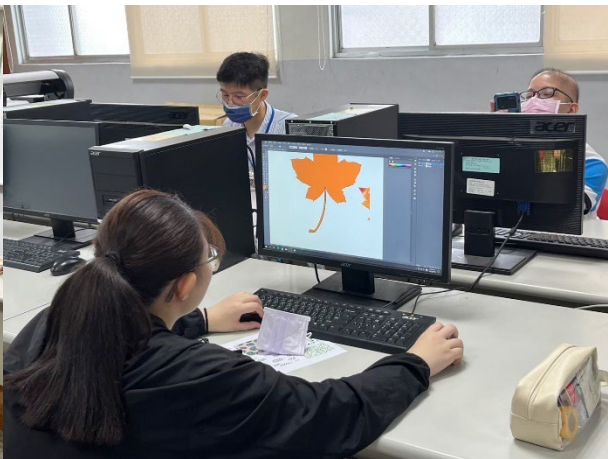
課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.在校園環境中找尋植物的型態或紋飾進行描繪植物認知以及擷取型態線條。
- 2.選出 2-3 型體。
- 3.運用基本型操作方式(平移(位移)、鏡射、旋轉、位移鏡射組合成一個基本圖形。
- 4.設計圖面運用 illustrator 軟體繪製圖形轉成電子檔。

C 課程關鍵思考：

1. 培育學生探究能力。
- 2.使學生認知校園中不同植物種類，也了解其中型態、紋路以及生長方式。
- 3.繪圖軟體運用。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.透過數位網板印出，上絹印板架。
- 2.選擇色彩或進行調色。
- 3.在畫布中印製自己設計出的圖形。

C 課程關鍵思考：

- 1.數位網版以及傳統網版的不同。
- 2.色彩選定以及調色操作。
- 3.藉著親手完成作品來「認識絹印」，達到「做中學」的教學目的。

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)

在中第一堂介紹中國紋飾中學生的概念較不足，所以有時需要引導幾個基本型態提供給學生作為創作參考。而在說明平移(位移)、鏡射、旋轉、位移鏡射建議讓學生實際手部操作(剪貼、繪製)較容易感受畫面的變化。這次課程其實學生在學習過程是開心，因為學會思考創作最後有一個實際物品可以呈現以及使用讓學生更有信心。

四、學生學習心得與成果