

105 至 108 美感教育課程推廣計畫
107 學年度第 1 學期 學校實驗課程實施計畫
種子教師

主題式課程
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： 臺東縣立新生國民中學
執行教師： 林珮璇 教師
輔導單位： 東區 基地大學輔導

目錄

實驗計畫概述

- 一、 實驗課程實施對象
- 二、 課程綱要與教學進度

實驗課程執行內容

- 一、 核定實驗課程計畫調整情形
- 二、 實驗課程執行紀錄
- 三、 教學研討與反思
- 四、 學生學習心得與成果

經費使用情形

- 一、 收支結算表

附件

- 一、 成果報告授權同意書
- 二、 著作權及肖像權使用授權書

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺東縣立新生國民中學
授課教師	林珮璇
實施年級	八年級
班級數	4 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	115 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：美感製本家			
課程設定	☒ 應用為主的高階歷程	每週堂數	☒ 單堂 ☐ 連堂
教學對象	☒ 國民中學 八 年級 ☐ 高級中學 年級 ☐ 職業學校 年級	施行課堂	☐ 高中高職多元選修 or 基本設計 ☐ 國中彈性學習或社團。 ☒ 視覺藝術課程中
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：此四個班在七年級時都曾參加 106-1 的美感實驗 ，運用黑白兩色的軟陶土以及揉成不同深淺的灰階，一起探討了「構成」的構面，最後利用方形煎蛋器的方框擷取有美感的部分，完成了「小小杯墊也很美」的課程計畫 ☐ 並未修習美感教育課程			
* 先備能力：七年級時有學過美的十種原理原則，也曾蒐集身邊有紋理的材質做質感的拓印，同時身在後山台東較常有機會接觸到原住民藝術中的編織素材及生活用品。			

一、課程活動簡介：

在生活中有許多有質感的物品與素材，不論是光滑、粗糙、柔軟、堅硬等都有不同的特性，並且給予人不同的五官感受。學生事先蒐集幾種神秘的材質並帶到課堂中分享與討論。教師以東西方在編織方面的工藝表現作為引導，讓學生找出適合自己、符合實際使用的幾種素材，並透過不斷嘗試與各種紋理的編排體驗，呈現出不同質感表達的編織新面貌，再加入古今中外書籍裝幀的認識進而創造出合自己需求、有美感且獨一無二的個人美感手記。而手記的第一頁便是要記載完成手記的過程與感受。即使最後課程將暫時告一段落，學生往後也能利用這本手記持續去發掘美、感受美並記錄美。

二、教學目標

既有目標/能力指標：

由於七年級時曾做過肌理拓印的活動，故已經能夠從日常生活及身邊的事物中發掘並比較出不同質感的紋理表現和特徵。

學生將會：

發現自己周遭生活當中處處有質感，也能和身體五種感官做連結，亦能以自己的語彙陳述材質間相似或相異之處並表達自己真實的感受。

藉由嘗試編排各種構成方式來感受紋理的排列之美外，亦能從手指撫摸材料的質地來了解自己需要及想要的質感為何。

在手、眼與心的協調合作下打造出一本有手感、有質感、有美感的手作書，過程中除了發現問題、了解問題、進而解決問題之外，也能尊重工具、珍惜材料資源並與地球共榮共好。

核心概念：

1. 合宜的生活美感
2. 質感、構成兩種構面的能力
3. 異材質的質感組合 V.S.編織交錯的構成排列

關鍵問題：

生活中的事物因為合宜而變的美好
不同材質的不同感受力(觸覺/視覺/心理/記憶)
不同編排模式的不同構成效果
串聯兩種構面打造適手合宜的成品

學生將知道/知識：

質感之美
合宜質感的重要性
編織交錯的紋理表現
構成排列之美
古今東西方編織文化的異同
古今中外書籍裝幀的種類與方法

學生將能夠/技能：

蒐集身邊的質感材料
發覺適合自己質感的素材
利用構成原則編織具有美感的封面
專業工具的使用與歸位
運用「Coptic」縫法裝幀出一本手工書

三、教學策略：

1.十二堂課的階段步驟簡列：

第一單元 質感的五感體驗

學生課前蒐集不同質感的物品與素材→教師篩選裝入神秘箱中供同學觸摸感受→課堂中分享、討論並記錄→教師以古今中外的編織工藝引發動機→學生找出適合自己的數種素材

第二單元 構成的編排玄機

利用不同素材屬性、裁切的寬、窄、粗、細與編排時的順位和次序，嘗試變化出各種新的紋理組合→與老師或同學分享討論並記錄→選定兩種呈現的效果並開始編織施作

第三單元 製本職人的達人密技

教師介紹古今中外書籍裝幀的種類與方式→學生探討書籍的形式美感→將上一單元的兩款質感編織物包覆厚卡紙做成封面和封底→思考個人需要的功能或書口扣耳的需求→手撕書籍內頁→內頁摺疊成台→以 Coptic 裝幀法分別將封底、一台台的內頁及封面縫合在一起→完成個人美感手記

第四單元 美感生活的首發啟動

美感手記的第一頁紀錄：將剩下的質感素材作裁剪、編排，加入適合的文字、整理、黏貼，並寫下過程中的發現、收穫與回饋→賞析與分享

2.Show & Tell 提問與反思：

你找到哪些摸起來或看起來很特別的材質？透過雙手觸摸或眼睛觀察，是否令你聯想起某種心理印象或者喚起某段特殊記憶？你能說說這些材質給你的感受嗎？古今中外的生活工藝師或民間藝匠們做出了許多生活編織物品，你能看出其中的差異和編排的手法及背後的文化意涵嗎？怎麼運用這些圖片給予的啟發來做出自己的手工書呢？你所找的這些眾多的質材有那些是比較適合做你的手工書的封皮？適合的原因和材質本身的質感有關係嗎？又為什麼選擇這樣的組合呢？

不同材料間的質感有相似也有對比，你如何透過編排來呈現出彼此的特色？裁切成不同寬窄粗細是否能增加排列的變化性？除了傳統的經緯排列之外，你還能變換出那些不一樣的排列效果？

書籍的裝幀技術古今中外大不同，你能感受書本本身外型的形式之美嗎？預想完成後的書本，自己有需要加裝書籤線、收納筆套或夾放其他物品的位置嗎？你有想要在書口一側加上扣耳嗎？而扣耳的形式又為何？是否尚需要考慮整體的適手位置以及符合自己平常翻閱書本的使用習慣呢？將內頁紙一頁頁撕邊，是否又增加手作的質感並避免紙張割手呢？最後用 Coptic 裝幀法，透過將封底、一台一台的內頁紙和封面縫合的過程中，你能領略到製本職人手作的溫度和堅持的信念嗎？

這些助你完成的剩餘材料，你能以感謝的心為它們作序、謝謝它們克盡職責完整演繹出你要的質感嗎？你能表達出自己作品的特色並回饋其他同學作品的優點嗎？這整個課程進行的過程中你又有那些新的美感體驗呢？

四、預期成果：

期許透過這個課程讓學生自發性打開五官全面感受質感之美、編織構成之美與書籍裝幀之美，並且希望孩子在過程中思考問題、解決問題並且享受這段體驗的旅程，從而珍惜身邊物質的資源，以良善、感恩、堅定的心持續發現生活中的種種美好，除記錄在自己的美感手記中之外，更能與他人共享、將美感的種子發散出去。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 書設計：入行必備的權威聖經，編輯、設計、印刷全事典，安德魯·哈斯蘭(Andrew Haslam)著 陳建銘 譯，原點出版社，2014
2. 我的手作布書衣，up-on factory 著，覃嘉惠 譯，朱雀文化，2010
3. 手工書·紙玩藝：22種創意書作DIY，宋貞姬 著，陳宇琪 譯，博誌文化，2010
4. 玩上癮!自製手工書：大圖解&基礎裝訂法，Step by Step 變成製書達人，徐孝政、黃璇，教育之友，2014
5. 手工裝幀基礎技法&實作教學，Josep Cambras 著，王翎 譯，楓書坊，2014
6. 尋找一代宗師：那些工藝師傅教我的事，程薰緩，PCuSER 電腦人文化，2011
7. 纖維時尚綠工藝：2010 臺中編織藝術節，臺中市立葫蘆墩文化中心，2011
8. 第十一屆編織工藝獎特展，葉樹姍，台中市立葫蘆墩文化中心，2012
9. 織物地圖：一位藝術家的纖維染織行旅，康雅筑，田園城市，2015
10. 織物地圖 2：羊毛、紡線、古文明織出的秘魯纖維工藝，康雅筑，田園城市，2016
11. 壯美的自然：2017/18 國際紙纖維藝術雙年展，陳泰松，國立臺灣工藝研究發展中心，2017
12. 勾勾纏：探索纖維藝術展覽遊戲書，陳嬋娟，高雄市立美術館，2015
13. 纖維裝飾藝術設計，高愛香，中國紡織出版社，2015
14. 纖維藝術設計與制作，陳玲，中國輕工業出版社，2012

教學資源：

1. <http://www.huludun.taichung.gov.tw/weave/index.asp>
2. <https://taiwan-craft.com.tw/>
3. https://mocfile.moc.gov.tw/ntcrihistory/ebook/277omdp_f.pdf
4. <https://read01.com/zh-tw/3MByA.html#.WziuZvZuJfE>
5. <https://zi.media/@carrieok/post/LbNxnj>
6. <https://www.ntl.edu.tw/public/Attachment/99261615351.pdf>
7. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/31081042>
8. <http://circlezine.com/2017/05/22/hand-stitched-binding/>

教學進度表		
週次	上課日期	課程進度、內容、子題
單元一		質感的五感體驗
1		不同質感物的五感體驗 分享、討論並記錄
2		古今中外的編織工藝介紹 尋找適合自己的素材
單元二		構成的編排玄機
3		裁切素材、嘗試編排各種紋理 分享討論、記錄
4		選定兩款編織 開始施作
5		編織施作完成
單元三		製本職人的達人密技
6		古今中外書籍裝幀介紹 完成編織物封面封底
7		思考需求 內頁處理
8		Coptic 裝幀法介紹 縫合封底及內頁
9		縫合內頁及封面
10		完成美感手記
單元四		美感生活的首發啟動
11		紀錄美感手記第一頁
12		完成手記第一頁 賞析與分享

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

原訂由學生課前蒐集不同質感的物品與素材，但因怕學生沒作準備，故由教師準備樣品卡供學生觀察，並將單元一的兩周課合併。由於每個學生耐心度不相同，實際執行時較難掌控進度，花了比原先十二堂課還要多。也因為每週只有一節課，故學生直接在厚紙板上編織

二、執行內容紀錄

主題一 質感的五感體驗

單元 1-1	
a. 課程實施照片	
	
	
b. 學生操作流程	
學生觀察不同質感的物品與素材→教師篩選裝入神秘箱中供同學觸摸感受→課堂中分享、討論並記錄→教師以編織工藝圖卡引發動機→學生找出適合自己的數種素材，並列出下次預計帶來的質感清單	
c. 課程關鍵思考	
透過雙手觸摸或眼睛觀察各式材質/材質給予的感受/生活編織物品編排手法與文化意涵/適合做書本封皮的材質	

主題二 構成的編排玄機

單元 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

利用不同素材屬性、裁切的寬、窄、粗、細與編排時的順位和次序，嘗試變化出各種新的紋理組合→與老師或同學分享討論並記錄→選定兩種呈現的效果並開始編織施作

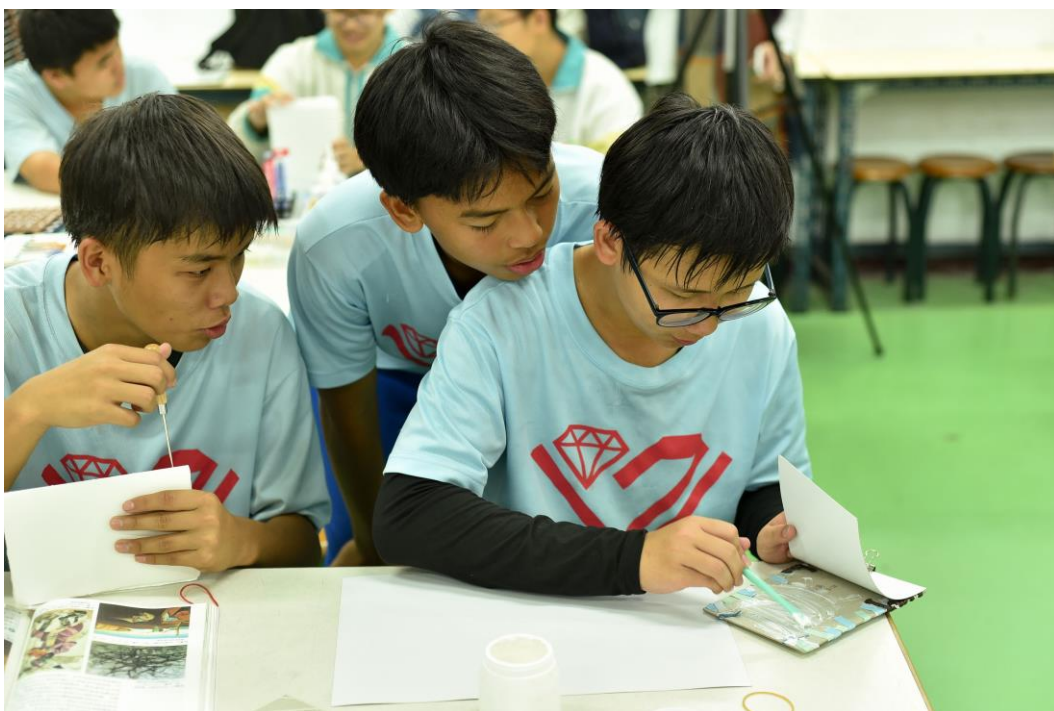
c. 課程關鍵思考

不同材料的相似質感與對比質感/編排方式/寬窄粗細的排列變化

主題三 製本職人的達人密技

單元 3-1

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

欣賞古今中外書籍裝幀的種類與方式→學生探討書籍的形式美感→思考個人需要的功能或書口扣耳的需求

c. 課程關鍵思考

書籍的裝幀技術/書本形式之美/書本書籤線、收納筆套等其他功能/扣耳設計

單元 3-2

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

內頁摺疊成台→封面內頁打孔

c. 課程關鍵思考

手撕內頁紙質感/打孔位置比例

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

以 Coptic 裝幀法分別將封底、一台台的內頁及封面縫合在一起

c. 課程關鍵思考

整體的適手位置以及翻閱書本之使用習慣/縫合的過程領略製本職人手作和堅持

主題四 美感生活的首發啟動

單元 4-1 4-2

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

美感手記的第一頁紀錄：將剩下的質感素材作裁剪、編排，加入適合的文字、整理、黏貼，並寫下過程中的發現、收穫與回饋→賞析與分享

c. 課程關鍵思考

為材料作序/表達作品特色及回饋/整個過程中新的美感體驗

三、教學觀察與反思

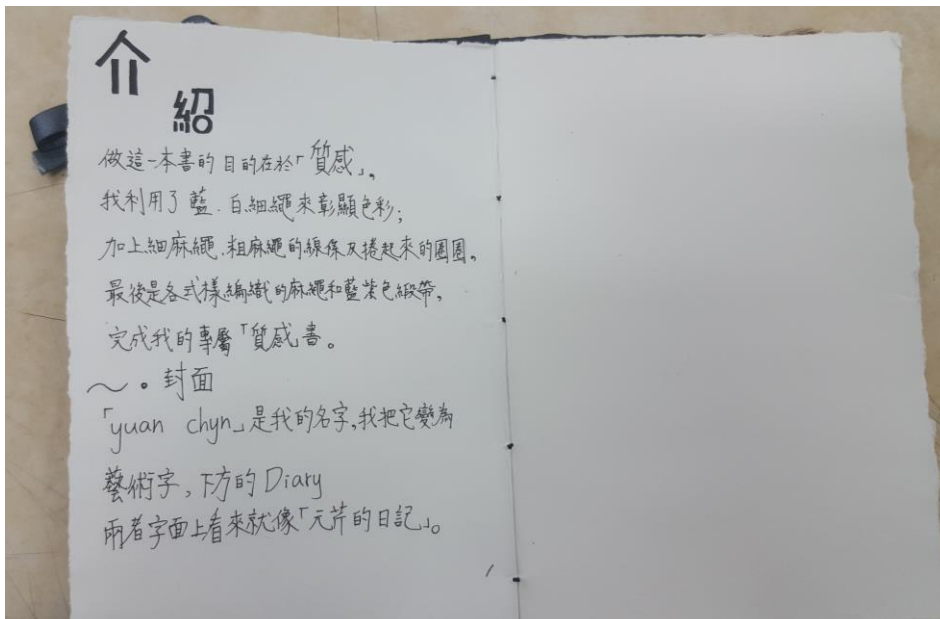
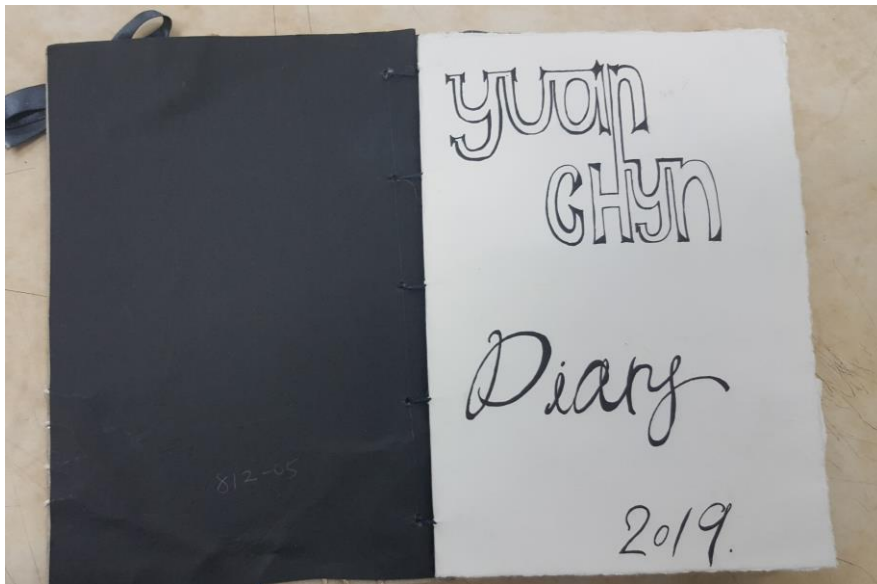
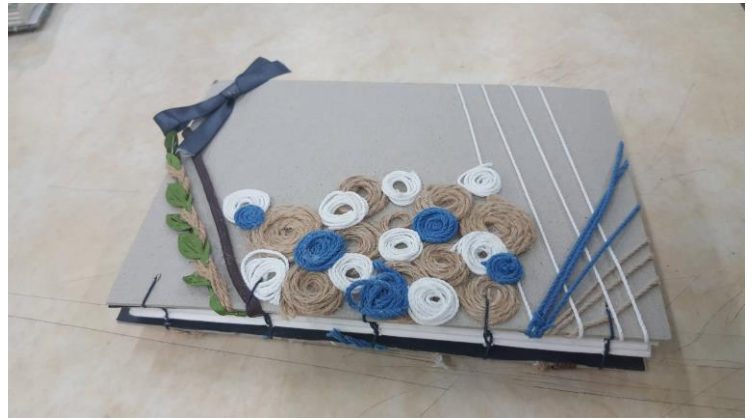
- 1.課程進行過程中遇到最大的問題在於選擇了每周只有一節美術課的八年級來施行，光下課前整理工具材料就要耗費不少課堂時間。建議若要施作本單元以連堂為佳。
- 2.由於質感素材多元、屬性不一，執意選擇細線材的部分學生最後缺乏耐心及時間，一些選擇寬的片狀材料又有點草率了事，教師不易掌握每位學生的課堂進度，以至於每班進行的課堂數略有不同。
- 3.部分學生甚至不準備自己的質感素材，便宜行事只使用老師提供的棉麻線，並隨意在紙板上網紮。更嚴重的甚至有同學因為不是自己花錢買的材料而有不珍惜的情形發生，常常一大段的線材都隨意棄置在垃圾桶中、也有一些不愛惜工具，在未墊膠墊之情況下就損傷了桌面及工具，或者未將工具材料整理歸位等等.....這一切實在令人沮喪！
- 4.不過在課程結束之後，仍然看到願意珍惜及投入的學生，讓我覺得參與美感一切還是值得的。

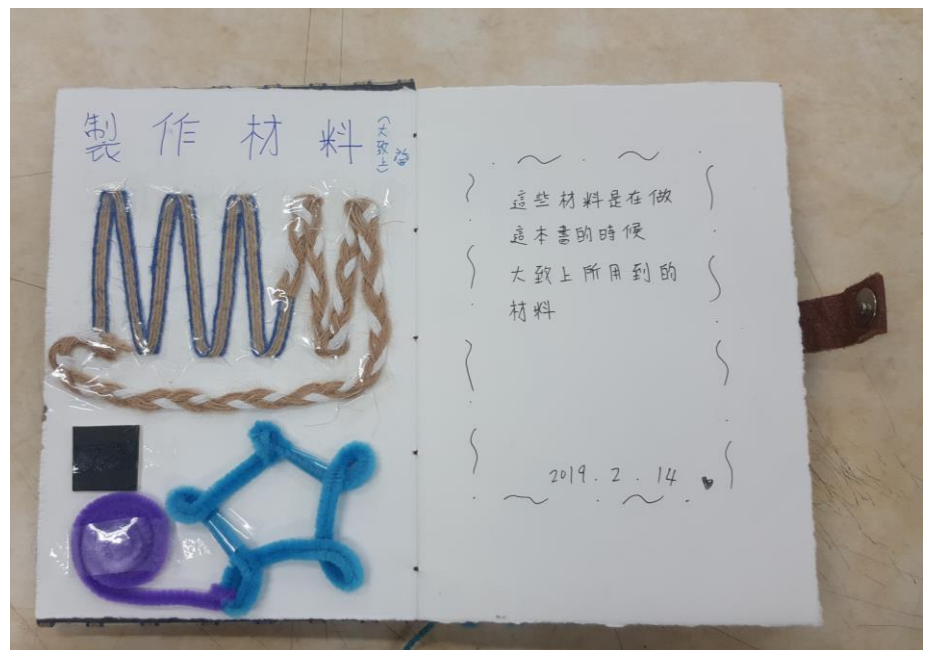
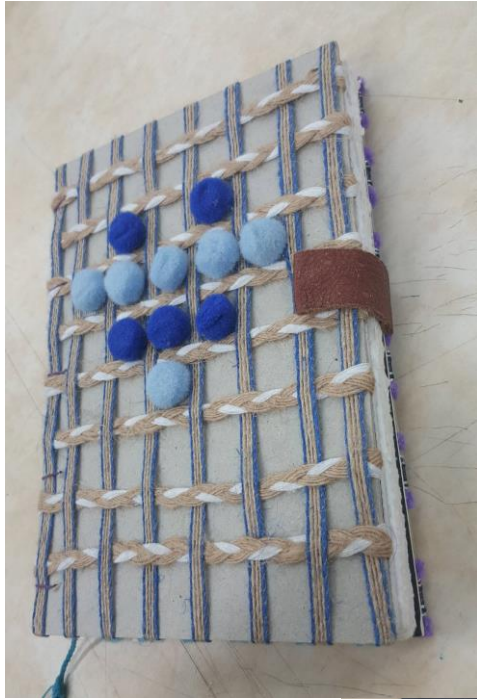
三、 學生學習心得與成果

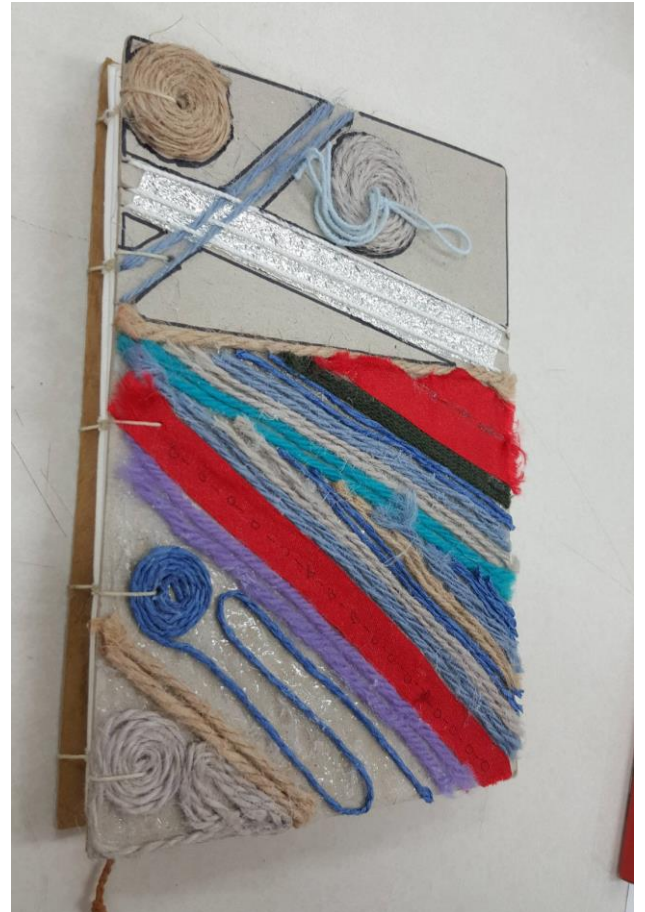

我使用了紙氈、苧麻、布段帶、麻、棉線、QQ棉、工字氈來布出我書本的封面。我的封面沒有特定的主題，但我封面下半段是以編排的方式做的，而上半段就比較隨意。

然後我用了老師提供的蠟線縫的。

可以摸摸看這本書內頁紙的邊邊，觸感不一樣，沒有像外面買的书，內頁紙都摸的很整齊，我的內頁紙的邊邊摸起來像一片大葉子。

809 3

這本書外表雖然不比別人的好看，但是我很用心的一針一線縫成書本，在縫的過程，我曾想過無數次的放棄，因為做這個需要有很大的耐心，而我就是那種缺乏耐心的人，我連排隊買飲料的耐心都沒有，但做這本書我想放棄的時候，我常告訴自己，如果現在放棄的話，「我的封面也做好了。」是這句話激發了我，讓我堅持下去。

New，我做完了，有滿滿的成就感，那種感覺超棒的，很開心，在做的過程中，我的心靜下來就縫的超快，也不會縫到不耐煩，這本書訓練了我的耐心，現在叫我排隊買飲料我都肯了。

邱品瑄 108.3.7