

105 至 108 美感教育課程推廣計畫
107 學年度第 2 學期 學校實驗課程實施計畫
種子教師

美感通識 (六小時)
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： 國立澎湖高級海事水產職業學校
執行教師： 郭盈君 教師
輔導單位： 南區 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

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	國立澎湖高級海事水產職業學校
授課教師	郭盈君
實施年級	一年級
班級數	2 班
班級類型	☐ 普通班 ☐ 美術班 ☒ 其他 <u>職業類科</u>
學生人數	70 名學生

二、課程綱要與教學進度 (請整理參考教材，調整為適合自身的課程)

參考課程案例：106 學年度第 1 學期，南 區 澎湖高級海事職業學校

參考課程名稱：以設計之名~發現美

課程名稱：墨·設

課程設定	☒ 發現為主的初階歷程	每週堂數	☒ 單堂 ☐ 連堂	教學對象	☐ 國民中學 年級
	☒ 探索為主的中階歷程				☐ 高級中學 年級
	☒ 應用為主的高階歷程				☒ 職業學校 一年級

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：(50~100 字概述內容即可)

並未修習美感教育課程

* 先備能力：(概述學生預想現狀及需求)

本校地處離島地區，部分學生美感素養較為不足，對設計的認知薄弱，此外因為大多數的青少年對於東方文化的涵養較為薄弱，希望藉由此課程設計能更加理解東方韻味之美。

一、課程活動簡介 (300 字左右):

墨色在東方文化中為相當具有代表性的色彩，而墨又能調出不同層次的色調，因而有「墨分五色」之說。在本次教學設計上先帶領學生藉由電影或生活中的設計品來切入中國水墨，讓他們對於水墨畫有一定的認知，期許學生先具備應有的文化內涵而後進行形式上的設計教學。

在教學步驟上先理解點線面構成，如何透過墨來表現點線面的構成，墨色的深淺調製，和墨色 vs 點線面構成之間的關係，最後用墨色的塊面表現澎湖之美，並透過邊框的選擇和宣紙之間的比例構成，設計成書籤小卡。

融入水墨教學並非讓學生成為國畫大師，或是擁有高超的水墨用筆技法，而是期許自己從東方文化的角度切入，讓他們能懂的欣賞東方墨色韻味，繪畫元素的語彙和裝裱的比例關係，並能適切的將東方元素應用於設計中，讓整體的形式表現具有雅致的美感，對於自身文化有更深入的理解。

二、教學目標 (建議精修原案)

既有目標/能力指標：(構面的學習目標描述)

- ◆ 構成：水墨點線面圖形之構成能力
- ◆ 比例：紙張的構成組合關係
- ◆ 色彩：墨分五色的調和

學生將會：

習得如何欣賞水墨作品和墨色的用色用筆方式，透過最後的紙張裱貼配置，習得局部與整體間的比例關係。

理解事項/核心概念：

1. 設計中的比例美感。
2. 適當的物件比例。
3. 選擇適切紙材搭配設計的能力

主要問題：

1. 局部與整體間的比例關係。
2. 將東方美學元素融入設計

學生將知道/知識：

1. 水墨韻味之美
2. 感知並關注比例之美。
3. 能對自己和他人的作品進行反思

學生將能夠/技能：

- 1.如何平整裱貼各種不同的紙材
- 2.調出深淺分明的墨色

三、教學策略：【做】

1.六堂課的步驟簡列：

第一節 | 東方水墨大觀園

教師引導觀看中國韻味的電影美學，以「影」為例，再分組討論東方美學的內涵及其特色，觀察欣賞生活周遭中的東方元素或設計文宣。

第二節 | 色彩構面-墨分五色調色練習

教師介紹水墨畫中何謂墨分五色，練習墨色中濃、淡、乾、溼、焦的明度層次變化，並嘗試區分墨色層次的變化，在四格宣紙中平塗填上濃到淡的墨色。

第三節 | 構成構面-畫面構成探索/點線面的水墨創作(創作一)

透過上堂課的墨色濃淡調和練習，結合之前課程中學習過的點線面構成設計，利用學習過的先備知識，透過學習遷移將創作媒材轉換為水墨，以期呈現代幾何水墨風格的作品，在四格宣紙中進行點線面構成的創作，由四格創作中選一為書籤之畫心。

第四節 | 澎湖之美水墨印象(創作二)

利用第二堂課已完成的墨色濃淡色塊練習進行剪貼和圖案配置，主題為澎湖的元素創作，鼓勵同學將表現主題幾何化，並考慮畫面的墨色層次、計白當黑、畫面的空間布局來拼貼設計，將圖案以形狀的方式呈現。感受不同位置構成的視覺美感和空間配置。

第五節 | 比例構面-合宜的搭配

以裱褙作品為例說明比例的美感，再請學生選擇合宜的邊框色彩、合宜的比例關係和搭配，裁切書籤卡紙，引導版面中設計的美感，和畫面的配置。

第六節 | 紙張簡易裱貼教學和實作 / 分享發表

介紹宣紙的裱貼技巧，學生進行宣紙和邊框的裱貼，完成作品後進行觀摩。

2.Show & Tell 提問與反思：

透過此次的美感課程教學，你是否對於東方美學有更進一步的認識呢？

另外提問的三大構面為：

構成 | 怎樣的構成會讓版面產生空氣流動感

留白的空間給你什麼樣的感覺

色彩 | 墨色的深淺調配是否讓你感受到層次感

比例 | 透過搭配和調整襯紙的配置，比例是否會影響作品的整體感

3.以上請簡要說明，課程意圖。

- 透過這次課程教學讓學生尋找、發現並欣賞周遭環境中東方美學所構成的物件或設計，例如文宣品、室內裝潢設計、電影美學等等。
- 了解東方藝術中水墨的文化內涵，再以此運用於藝術創作中。
- 建立的美感構面：色彩—墨分五色的漸層韻味
構成—留白的藝術、位置編排的美感
比例—了解整體和部分間的相互關係

四、預期成果：(請分析原教案成效分析，並書寫教學期待與)

原教案將焦點放在圖文的配置和構成關係，但對於表現元素沒有特別限定，以至於學生完成的名片設計呈現各式各樣的風格，難免看起來較為雜亂無系統，此外因為名片設計中的文字採用手寫方式呈現，字的美醜也會讓整體版面造成影響。

因此在這次的課程設計中，部分沿用過去的課程教學方式，但在最後的產出作品做一些修正，拿掉文字的部分，而就單純以水墨圖像來進行構成設計。並且將視覺元素聚焦在中國風的元素，用水墨的韻味來詮釋澎湖。

- 觀察階段 1.從生活中能發現具有東方設計美感的作品
2.欣賞這些設計在生活中帶給人的美感體驗
3.感受不同編排構成和設計的獨特性
- 理解階段 1.從排版練習中認知留白的重要性
2.東方文化是種藝術風格
- 挑戰階段 1.能有更好的設計構成能力
2.從不同墨色的變化感受畫面的意境和韻味
3.能適切搭配合宜比例和顏色的襯紙來彰顯質感

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

雲淡風輕：談東方美學，蔣勳，有鹿文化，2018。

教學資源：

美感電子書 <https://www.aesthetics.moe.edu.tw/ebook/>

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	3/18~3/22	淺談水墨畫 ~ 由「影」欣賞東方美學

		尋找生活中的水墨蹤跡
2	3/25~3/29	色彩構面：墨分五色調色練習
3	4/1~4/5	構成構面：點線面的水墨創作 (創作一)
4	4/8~4/12	構成構面：畫面構成剪貼練習 澎湖之美水墨印象拼貼(創作二)
5	4/15~4/19	比例構面：合宜的搭配美感練習、書籤卡製作
6	4/22~4/26	卷軸作品欣賞、紙張簡易裱貼教學和實作
		作品觀摩

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

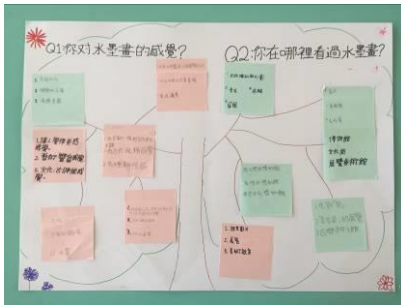
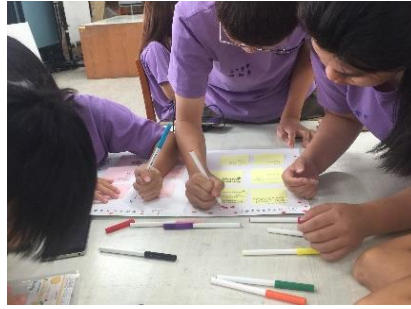
原課程計畫的安排對於水墨的裱褙方式有較多的討論，但後來實際進行教學時發現節數不足，因此在內容上做了刪減，把傳統中國水墨裱褙的技術示範刪除，直接讓同學以口紅膠或傳統膠水簡易的方式取代繁瑣的裱褙黏貼，和傳統的裱褙工法相較之下，因為畫幅小所以易於掌握黏貼，比起全開和對開的宣紙作品可以達到幾乎差不多的效果。

實際進行教學後，課堂的順序安排做了一些調整，讓整體更加流暢，脈絡更加清晰。調整的部分為第二節和第三節互換，原本的透明片製作刪除，畫面的構成探索調整用剪下的水墨色塊代替。

二、6 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：

教師介紹「影」的
東方水墨風格美學

學生分組討論日常
生活中可見的東方
水墨風格特色

C 課程關鍵思考：

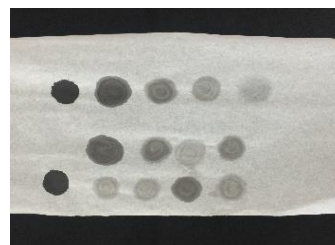
★曾經在哪邊看過水墨風格的創作或文宣品

★水墨風格給你的感覺如何

★帶領學生認識水墨畫風及特色

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

教師介紹水墨畫
墨色的調和、層
次的變化

嘗試調和至少四
種層次的墨色變
化

將四種已調好的
漸層墨色平塗於
四格宣紙中

C 課程關鍵思考：

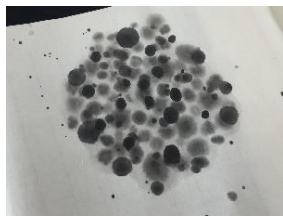
★水墨畫~墨分五色的概念

★透過觀察比較感受墨色深淺的變化

★不同墨色下水和墨的比例拿捏

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

調和不同層次
的墨色

創作一：點線面
的水墨構成創作

選出一張最滿意
的畫面

C 課程關鍵思考：

★點線面的構成美感

★墨色濃淡層次的構成美感

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

書籤卡底紙切割

畫面構成剪貼
創作二：澎湖之美水墨印
象拼貼

C 課程關鍵思考：

★墨色濃淡層次的構成美感

★大小色塊配置的構成美感

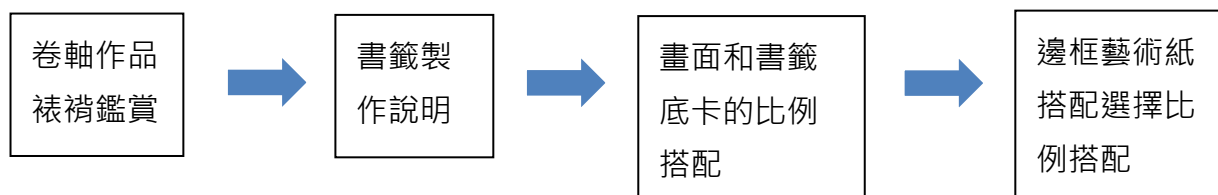
★計白當黑、畫面的空間布局

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

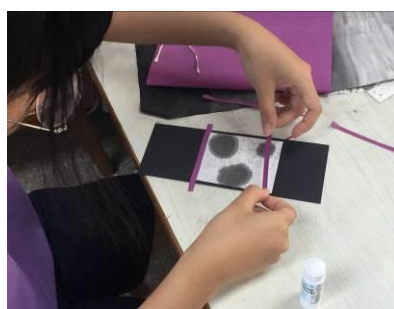
C 課程關鍵思考：

★書籤卡上下寬度的比例掌握

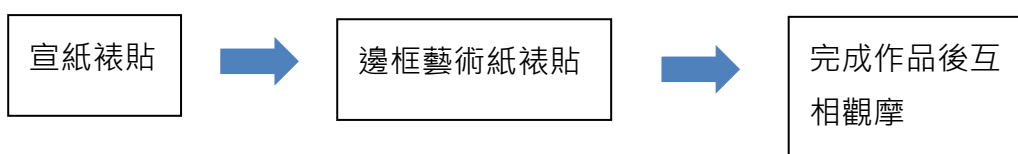
★選擇合宜的藝術紙配色和比例搭配

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

★如何將宣紙透過不同黏貼工具平整裱貼

★欣賞觀摩他人作品並進行反思

三、教學觀察與反思

大多數的學生對於水墨畫停留在古板和傳統的刻板印象，此次課程設計主旨讓學生了解現代水墨的多元樣貌。在教學過程中發現用現代的方式來表現水墨，能讓學生在創作過程中置入更多的創意來體示現代水墨的氛圍，具多元創新的可能性。觀察發現學生能用簡單的筆墨和塊面搭配組合來傳達畫面，雖然部分同學構成的澎湖意象較模糊，但畫面卻能真實體現中國水墨意境的精神內涵，高玄悠遠的境界。

本次課程設計共分成三大美感素養構面，此外在進行創作的所有細節都會影響最後作品的美觀和精緻度，例如裁切紙張的技術(如有切紙機也能讓卡紙邊緣更銳利)、測量寬度的一致性，黏貼的技術等。以下分成三大美感素養構面構成、色彩、比例進行課程觀察討論：

- 構成**
1. 學生於此課程前有點線面構成設計的先備知識，進行創作時如果熟悉水墨媒材即能有好的發揮。
 2. 觀察發現學生能理解色塊拼貼的位置安排和整體空間的關係，讓作品有留白和空間虛實的美感。
- 色彩**
1. 墨色的調和：墨和水的比例拿捏對學生來說不容易，需手眼能力的協調配合(眼睛觀察判斷墨色深淺、手調和墨和水比例)。
 2. 書籤紙邊框選擇：為數不少的學生喜歡花色鮮艷亮麗的邊框，於課堂中適度提醒色彩合宜搭配和畫面和諧的重要性。
- 比例**
1. 畫心 vs 襯紙之關係：裱褙時留下天地是相當重要的概念，引導學生觀摩作品中不同畫心的長度和天地的搭配所產生的視覺美感。
 2. 畫心 vs 邊框 vs 襯紙之關係：邊框或隔(界)水和畫心及襯紙間的大小比例掌握，或選擇不加邊框色紙也是另一種簡約的美感，此外部分同學如在裁切邊框紙能更加細心斟酌長度和切割的銳利度會更佳。

四、學生學習心得與成果

拼貼的墨韻之美

點線面的墨韻之美

