

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
儲備核心教師

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： 臺北市立介壽國民中學
執行教師： 陳育淳 教師
輔導單位： 北區 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	臺北市立介壽國民中學
授課教師	陳育淳
實施年級	八年級
班級數	5 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	約 150 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：印花樂市集

課程設定	☒ 應用為主的高階歷程	每週堂數	☒ 單堂
教學對象	☒ 國民中學 八年級	施行課堂	☒ 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：

利用形式的點、線、面、體組織現象組成彼此呼應的形式，不同的大小比例、色彩、形狀等要素，練習兩種不同的組成方法，並以真實食物進行各組招牌三明治或飯糰的美食饗宴。

* 先備能力：

學生已能理解並運用美感的基本要素，包含均衡、統一、節奏、對比、比例、調和、反覆、漸層等美的原理美則。

一、課程活動簡介：

此課程以「印花樂市集」為主題，應用構成與色彩的概念，透過不同的印花排列方式，根據不同的產品製作同一系列的印花視覺效果，體會並運用造型上的反覆與變化，從中發現整齊、反覆、均衡、對稱等成套的整體美感。

印花紋樣是生活中常見的元素，「印花樂市集」課程應用構成的概念，第一部分學生從生活中取材，舉凡動植物、風景、幾何等造型，學生討論並轉化成封閉圖形，並將之利用印花排列的各式方法，嘗試各種不同的組合可能，第二部分討論、制定色彩計畫，挑選合宜的色彩，第三部分製作型版，試印並做微調，第四部份小組討論紙袋上構成的組合，根據產品造型印出合宜的印花紋樣，最後五個班級一起完成具有明度與彩度變化百色印花布集體創作。

二、教學目標

既有目標/能力指標：

1. 理解美的原理原則及其初階應用
2. 理解線構成與面構成中部位與整體之間的主從關係與秩序變化。
3. 運用不同的形狀、大小與色彩安排具有美感的構成。

學生將會：

1. 從生活中尋找圖樣靈感，培養細心觀察生活周遭潛藏的美的能力。
2. 色彩搭配所呈現的心理感受與視覺效果，藉由色彩表達情感與想法。
3. 應用美的原理原則與印花重複的原則，設計出具有美感的造型，培養手作能力，裝飾生活物品。
4. 理解色相、明度、彩度的變化，並調出合乎色階的色彩。

核心概念：

1. 合宜的生活美感
2. 構成、色彩構面的能力。
3. 相互呼應的成套美感。

關鍵問題：

1. 如何呈現構成中變化與秩序的美感？
2. 色彩如何搭配與呈現？
3. 合宜的成套設計具有哪有特色？

學生將知道/知識：

1. 構成中從基礎的點線面組合到複雜圖形組合中，體現的秩序美感。
2. 理解色彩互補色、相似色、對比、調和與明度變化的知識。
3. 調和與統一的成套設計與空間擺設。
4. 反覆、均衡、對稱、整齊中體現的秩序美感與變化。

學生將能夠/技能：

1. 在生活中尋找靈感與素材。
2. 將真實物轉化成平面封閉圖形，把握物的特徵要點。
3. 利用簡單或複雜圖形設計不同的印花組合。
4. 制定色彩計畫，利用色彩表達主題、產品特色。
5. 搭配被裝飾物的造型，設計合宜的版面裝飾。
6. 調出不同色相、明度、彩度變化的色彩。
7. 表達、聆聽與分享。

三、教學策略：

1. 完整 12 堂課的階段步驟簡列：

1.印花樂

2.色彩計畫

3.百變色彩

- (1) 蒐集主題，從生活環境中取材
- (2) 構思印花紋樣，將真實物轉換成封閉圖形
- (3) 印花布局，將封閉圖形透過印花的多種重複排列方式，做出不同的視覺效果。
- (4) 製作型版，將印花圖樣用簽字筆繪於投影片，用美工刀割製。
- (5) 選擇色彩，利用色票搭配出色彩，搭出主題風格。
- (6) 印花色彩盤，替印花上色，各組選定一套色彩搭配。
- (7) 試印與調整，構成、色彩確認並試印型版，確立視覺效果。
- (8) 各組將所調製色彩根據明度與彩度的變化印製於大型胚布。
- (9) 配合大型胚布已印製的色彩，練習調色，並完成百色集體創作。

2. Show & Tell 提問與反思：

- (1).如何呈現構成中變化與秩序？
- (2).色彩如何搭配能表達主題風格？
- (3).如何搭配被裝飾物的造型，設計合宜的版面裝飾？

3. 請簡要說明，課程意圖

本課程從學生生活中取材，從常見的服飾到商品包裝再到建築花窗等，印花的概念不斷地重複在我們的生活中，學生透過設計一套紋樣，討論構成美感的組合方法與秩序，去體會潛藏在生活中的秩序、反覆、均衡之美，並透過印花所呈現的多樣排列方式，去理解秩序中隱藏的變化與新意；色彩方面則嘗試制定色彩計畫，表達主題風格或市集產品意象，再利用型板上色，將創意與美感體現於生活物品，並配合大型胚布練習調色，理解色相、明度、彩度的變化，並調出合乎色階的色彩，並完成百色集體創作。

四、預期成果：

學生能體會到均衡、重複、秩序之美，以及不同的大小比例、色彩、形狀的差異會影響構成的效果，並將構成中美感秩序的概念運用到生活。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

《印花設計學 從包裝、文具到織品，啟發手作人&設計師的印花設計技巧》，Jecissa Swift 著，積木文化出版，2016.01 出版。

教學資源：

教學簡報、壓克力顏料、網版、水性油墨、簽字筆、封箱膠帶、洋干漆、塑膠杯、水彩筆、美工刀、切割墊、剪刀、刮板、透明資料夾、燈桌、版畫相關用品、各色紙袋、色票本、胚布、清潔用品、黃色素描紙、牛皮紙、粗繩、夾子。

教學進度表 (以修正原先計畫)

週次	上課日期	課程進度、內容、子題
單元一		印花樂 (構成)
1	10/22	1-1 蒐集主題 各組從自然界、動物界、城市風景、幾何、千鳥紋、中國風、原住民圖騰、異國紋樣、花磚、花窗、混搭花紋.....等紋飾中決定自己組別的風格。
2	10/29	1-2 構思印花紋樣 一組選擇一個主題，將所決定的主題簡化成封閉圖形，一人畫出一個紋樣，並影印成數份。
3	11/05	1-3 印花布局 每組將組員們所設計的圖案，嘗試不同的印花組合，再進行不同組織的排列方式，例如單純重複、半隆重複、磚塊重複。
4	11/12	1-4 製作型版 每位學生將所設計的圖案貼在絹版上，以封箱膠帶、洋干漆將圖案以外的絹版覆蓋，進行製版。
5	11/19	1-5 完成型版 以光桌或投影機仔細檢查絹版上的圖案是否能清楚呈現，並完成絹版製作。
6	11/26	1-6 試版跟微調 以單色印刷檢查製版的成果，如尚有不清楚的地方進行最後的修正。
單元二		色彩計畫(色彩)
7	12/3	2-1 選擇色彩 每位同學選擇代表主題的色彩，調配喜歡的顏色，嘗試用水性油墨調出自己選定色票的顏色，並進行十六開大小作品的印刷。
8	12/10	2-2 印花色彩盤 1.完成個人作品的構成與色彩調色。 2.根據每個人的色彩盤，各組探討配色的結果，分享並選擇紙袋的顏色，決定代表該組的色彩計畫。
9	12/17	2-3 紙袋印刷 根據所選擇的底色，討論出來的主題色跟輔助色，以及構成的設計，印製於紙袋上。
10	12/24	2-4 調整並完成作品 根據上週試印的結果，確認最後作品呈現的色彩計畫與視覺效果，並完

		成作品。
單元三		百變色彩(色彩)
11	1/7	3-1 找出色彩的位置 將各組所調製的色彩，根據色相、明度、彩度的變化，將該組的顏色印製於適當的位置。
12	1/14	3-2 完成百變色彩 根據各組的色彩，另外調出合乎集體創作色階的色彩，或是嘗試新的調色，共同完成百色變化。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1.原先計畫在 12 堂課完成多項產品的印刷，並進行市集相關活動。但因使用洋干漆製版，為印刷的效果反覆修正、精緻絹版的構成與細節，因此簡化印刷到各式不同物品上的練習，僅完成十六開作品與分組紙袋的構成搭配，本學期市集的產品就以紙袋的色彩計畫與構成表現為主。

2.因發現學生選擇色票後，非常熱衷於調色的嘗試，並感受調色過程中色相、明度、彩度的變化，因此增加了百色集體創作的活動，先請學生將原本各組所調好的顏色，根據色相、彩度、明度的變化，以色階的位置印製大張的胚布上，之後根據五個班級所拚出來的顏色，再調出其他色階的顏色，完成大型胚布上集體的百色印刷。

二、執行內容紀錄

主題一：印花樂

單元 1-1

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

各組上網搜尋印花相關圖樣，回答以下問題，並上台分享。

- 何謂印花設計？生活中有什麼物件可以看到印花設計？我們找到了那些印花設計圖案？(分析類型：如植物、動物、幾何...)上傳五張圖片。印花設計圖樣有什麼秩序？我們決定的印花設計主題是什麼？

c. 課程關鍵思考

透過資料的搜尋，學生能自主地找出印花的特色，並發現印花的秩序美感。

單元 1-2

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

- 1.各組選擇一個主題後進行網版設計。
- 2.完成鉛筆稿後，利用簽字筆將要印出的部分加黑加深。

c. 課程關鍵思考

- 1.讓各組選擇一個主題進行版面設計，例如選擇花草，則全組都以花草做為主題，選擇動物組即以動物為主題，以便將來合作為成套的設計。
- 2.此時要跟學生釐清的觀念為黑線是要印出的部分，至少 0.5-0.7 公分以上，越細的線條越難以洋干漆製版，並以剪影作為主要的表現方法，重複的圖案可以印刷代替，不用重複繪製。另外注意組員間彼此大小比例的關係，以便將來呈現整組的作品。

單元 1-3

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

- 1.完成線稿後，一人印製四張以上的影印版本，進行整組的構圖安排。
- 2.此時如果覺得大小比例不妥，上可進行放大縮小的調整。

c. 課程關鍵思考

- 1.初步的構成練習，根據相同主題，不同設計的圖案，設計自己作品的重複構圖，以及全組合作時的構成。
- 2.使用影印的目的讓學生體會單純重複、半降重複、磚塊重複的構成，並思考自己作品與全組作品的印花圖樣。
- 3.可以影印放大縮小的方式調整圖案的大小，最後以影印稿件進行絹版的繪製，並保留原稿，避免原稿因洋干漆繪製的過程中毀損。

單元 1-4

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

1. 每位學生將所設計的圖案貼在網版上，以封箱膠帶將外圍黏住。
2. 以洋干漆將圖案以外的網版覆蓋，進行製版，提醒學生從外圍繪製到圖片周圍，洋干漆與交代的功功能都是將不要印出來的地方遮蔽，製版要非常謹慎小心。

c. 課程關鍵思考

1. 練習細部的描繪能力與培養耐心的製搞態度，也是滿足他們成就感的歷程，有幾位學生不滿意第一次製板的失敗，堅持再重新製作，以達到自我的要求，這樣的歷程亦相當的難得。

單元 1-5

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

以光桌或投影機仔細檢查網版上的圖案是否能清楚呈現，並完成網版製作。

c. 課程關鍵思考

仔細地修補遮蔽處，洋干漆的塗抹至少三次以上，確認製版的精準度。

單元 1-6

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

- 1.以單色印刷檢查製版的成果，如尚有不清楚的地方進行最後的修正。
- 2.提醒學生試印後馬上清洗並擦乾，根據所印出的結果進行修補，補好後以吹風機吹乾後，再次印刷，反覆確認作品的完整度。

c. 課程關鍵思考

- 1.以嚴謹的態度確認每一個單獨的作品都能呈現最好的狀態，是態度的養成。

主題二：色彩計畫

單元 2-1

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

每位同學選擇代表主題的色彩，調配喜歡的顏色，嘗試用壓克力顏料調出自己選定色票的顏色，並進

行十六開大小作品的印刷。

c. 課程關鍵思考

初步的色彩練習，讓學生根據喜歡的色票進行調色，也鼓勵混色變化。

單元 2-2

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

1. 完成個人作品的構成與色彩調色，提醒學生將十六開的素描紙或牛皮卡紙當作完整的作品，以自己的製版的大小，進行單幅或反覆的印刷，成行最好的畫面效果。

2. 根據每個人的色彩盤，各組探討配色的結果，分享並選擇紙袋的顏色，決定代表該組的色彩計畫。

c. 課程關鍵思考

1. 引導學生根據個人製版的圖案，進行重複印製，完成十六開大小的個人作品。

2. 根據紙袋顏色的選擇開始進行整組的溝通互動，討論出適合底色的主題顏色，以及構成安排準備印製。

單元 2-3

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

- 1.各組根據所選擇的底色，討論出來的主題色跟輔助色，以及構成的設計，印製於紙袋上。
- 2.提醒學生注意印製過程中小心處理色料，不要弄髒紙袋。

c. 課程關鍵思考

根據紙袋顏色進行色彩計畫以及構成練習。

單元 2-4

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

- 1.根據上週試印的結果，確認最後作品呈現的色彩計畫與視覺效果，並完成作品。
- 2.正反兩面皆須印刷，完成整組的成套作品。

c. 課程關鍵思考

- 1.各組發展出成套的產品為首要的任務，因此學生必須透過溝通協調，選出適合的版型，運用構成與色彩的搭配，合作完成紙袋的印製。
- 2.團隊合作的力量在此展現，紙袋的印製需要設計、調色、印刷、清潔、收拾環境，需要每位學生投入才能在時間內完成優秀的作品。

主題三：百變色彩

單元 3-1

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

1. 各組所調製的色彩，根據色相、明度、彩度的變化，將該組的顏色印製於適當的位置。

c. 課程關鍵思考

1. 透過集體創作的歷程，讓學生更加理解色相、明度、彩度的差異與變化，並練習尋找適合自己所調顏色的位置。

單元 3-2

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

1. 根據各組的色彩，以先後色階的概念，提高明度或降低明度，調出合乎集體創作色階的色彩
2. 嘗試新的調色，根據已有的色彩，調製較為缺少的顏色，共同完成百色變化。

c. 課程關鍵思考

學生的顏色選擇多屬於高明度的作品，較少學生嘗試調製低明度的色彩，此以集體創作的活動，引導學生嘗試灰色系或是平時較少使用的顏色調色練習，擴增學生的學習經驗。

三、教學觀察與反思

1. 礙於經費的限制選擇洋甘漆的製版過程，雖然比電腦製版來的緩慢，但過程中學習經歷了自我的要求與使用水彩筆塗抹的過程，反而訓練了基本技法以及求好的態度，雖然多用了一點時間，但效果令人滿意。
2. 版畫的印製需要同組的學生齊心完成，每位學生須完成自己的製版後，兩人以上的合作才得以完成印刷的任務。紙袋的印刷必須集合組員的作品，討論最後的呈現並完成具有色彩特色與構成美感的產品，此部分更需要精細的分工合作才能完成。學生們要學習溝通表達、一起思考、分工、動手做、調整、錯中學中建構自己的知識、技能，合作中完成自己的責任與表現。
3. 集體百色創作擴展學生對於色彩的想像，跳脫自己習慣的顏色，嘗試根據大張胚布上所欠缺的色彩，進行調色並印刷，同時要保持胚布的乾淨與整體感，學生們練習在環境中找出合宜的色彩並實作，體驗集體創作的規範與樂趣。

四、學生學習心得與成果

1. 學生對於印花特色的回饋如下

1. 蒐集了這麼多的印花圖樣設計，你們有發現印花圖樣有什麼秩序嗎？

- ①反覆：整個作品充滿單一元素，有秩序，不斷重複
- ②對稱：在各種視覺形式中，看起來平和莊重
- ③統一：使作品看起來具有整體性
- ④均衡：具有彈性變化，給人看起來有活潑、優美的感覺

2. 你們的印花主題是什麼呢？你圖案設計的理念是什麼？

我們的主題：甜點 ☺☺

我設計的理念：冰棒有各式各樣的形狀，本來設計了很多款式，但因過於複雜，就刪掉了，但依然可從外觀分辨！