

105 至 108 美感教育課程推廣計畫
108 學年度第 2 學期 學校實驗課程實施計畫
儲備核心教師

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： 雲林縣立元長國民中學
執行教師： 黃美香 教師
輔導單位： 中區 基地大學輔導

目錄

實驗計畫概述

- 一、 實驗課程實施對象 1
- 二、 課程綱要與教學進度 3

實驗課程執行內容

- 一、 核定實驗課程計畫調整情形 5
- 二、 實驗課程執行紀錄 6
- 三、 教學研討與反思 11
- 四、 學生學習心得與成果 12

經費使用情形

- 一、 收支結算表

附件

- 一、 成果報告授權同意書
著作權及肖像權使用授權書

課程計畫概述

一、實驗課程實施對象

學校名稱 (請填寫完整校名)	雲林縣立元長國民中學		
學校地址 (請填寫郵遞區號)	655 雲林縣元長鄉長南村元南路 16 號		
課程執行類別	☒ 中等學校 (國民中學暨普通型高級中等學校) 之單一構面美感通識課程 ☒ 國民中學 ☐ 普通型高級中等學校 ☐ 技術型高級中等學校及綜合型高級中等學校之綜合構面美感通識課程 ☐ 技術型高級中等學校 ☐ 綜合型高級中等學校 ☐ 普通型高級中等學校基本設計選修搭配美感通識		
預期進班年級	—	班級數	3
教師姓名	黃美香		
教師經歷			
教學年資	16		
教師資格	☒ 國中藝術與人文學習領域之「視覺藝術」科 ☐ 高級中等學校「美術」科 ☐ 高級中等學校「藝術生活」科 ☒ 其他：加科登記國中科技學習領域之「生活科技」科_____		
最高學歷	碩士		
1.美感課程經驗	☐ 曾參與105至108年美感教育課程推廣計畫 ☐ 105學年度第二學期 ☐ 儲備核心 / ☐ 種子教師 ☐ 106學年度第一學期 ☐ 儲備核心 / ☐ 種子教師 ☐ 106學年度第二學期 ☐ 儲備核心 / ☐ 種子教師 ☐ 107學年度第一學期 ☐ 儲備核心 / ☐ 種子教師 ☐ 107學年度第二學期 ☐ 儲備核心 / ☐ 種子教師 ☐ 108學年度第一學期 ☐ 社群教師 / ☐ 種子教師 ☒ 不曾參與105至108年美感教育課程推廣計畫，但曾參與其他美感課程計畫，如：106至108學年度擔任藝才班教師，協助校內推動藝術教育基礎課程 ☐ 完全不曾參與相關美感計畫課程		

2.相關社群經驗	☐ 輔導團，您的身份為：_____ ☒ 學科中心，您的身份為：美術代理教師_____ ☐ 校內教師社群 ☐ 校外教師社群，如：_____
3.專長及特質簡述	<p>(1)教師專長:大學時代主修平面設計、造型原理與工藝產品設計,研究所時期專研視覺藝術油畫創作。喜愛繪畫創作與工藝手作。</p> <p>(2)教師特質簡述:秉持<u>福祿貝爾</u>「教育之道無他,唯愛與榜樣而已」之信念,以身作則,並牢記適性教學、因材施教的理念。輔導管教方面依據學生不同特質,剛柔並用。在專業課程方面,會視班級差異而彈性調整學習內容,希望將美感教育落實在日常生活中。</p>
申請學校	雲林縣立元長國民中學
授課教師	黃美香
實施年級	一年級
班級數	3班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	80名學生

二、課程綱要與教學進度 (請填寫108學年度第二學期可能施行之授課階段課程)

是否有課程參考案例

有：_____學年度第_____學期，_____區_____學校_____教師

參考課程名稱：_____

參考美感構面：_____ 參考關鍵字：_____、_____、_____

無

課程名稱：含情脈脈—葉子的美感構成

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	☒ 國民中學一年級
	☐ 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 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：(請概述內容)

本屆學生在國小階段與國中上學期曾學習過色彩與基本構圖能力。

並未修習美感教育課程

* 先備能力：參與過美感課程後學生對於生活環境中色彩的感覺與線條的美感有基本的認知。試圖以一年級上學期從生活周遭的自然造形切入，本學期再從中做延伸，使能從欣賞葉脈線條之美，創作獨一無二之立體藝術作品。

一、課程概述 (300字左右):

在電子產品衝刺的現代，多數學生寧為低頭族，導致對大自然的接觸總是缺少感動。例如：畫小花小葉常不知如何下筆？因從未好好觀察植物的結構使然。

本課程以葉脈為作品設計主題，從生活環境中植物的葉子為出發點，透過以木材之材料為構圖設計發想，期望從新媒材的動手做體驗中獲得成就感，並感受美就在日常生活中。教師自我期許透過此課程之引導能帶領學生學會從欣賞自然之美來創造藝術品之美感。

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. 從校園植物觀察活動中學會關懷自己的生存環境。
2. 重新以經營美感的角度看待生活周遭自然環境。
3. 從對自然環境中對植物的觀察學會欣賞植物葉脈之美。

■ 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. 運用鉛筆線條的擬真描繪設計想表現的作品草圖與型態。
2. 在設計階段中，從美感構面工具中「比例」與「構成」概念，到「結構」概念之認識，學會小空間線條構成該如何取舍，並知道如何運用線條的簡化與分割邏輯。瞭解線條設計概念與空間安排之重要性。
3. 提升工具運用之熟悉度: 使學生學會結合生活科技教室中鑽床與砂帶機等木頭材料所需雕模工具與刻模機、電燒筆或電烙鐵等烙圖工具的使用，提高創作木作立體作品的效率，並節省成本。

■ 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. 使學生學會如何將所觀察的植物葉脈紋路表現在作品上。
2. 使學生學會能將美的形式原理中的對稱、均衡概念運用在作品表現上。
3. 使學生學會將美感構面工具中「比例」與「構成」概念，到「結構」概念之認識，運用在作品表現上。
3. 使學生學會在受限木頭媒材空間中學會如何展現線條之魅力。

■ 其他美感目標 (配合校本、跨域、學校活動等特殊目標，可依需要列舉)

1. 喚起對校園自然環境之關懷與學習。
2. 結合視覺藝術美學素養與生活科技之實用技能，了解木作立體作品製作程序，並體會線條與木材作品的關係，學會從工具運用提升自己作品的藝術性與質感。

三、教學進度表 (依需要可自行增加)			
週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	4/27-5/1	單元目標	尋找葉脈足跡
		操作簡述	帶領學生觀察校園植物蒐集葉片，以「比例」或「構成」，作為觀察的參考原則，提供葉子造型構圖之範例，並嘗試寫生畫出葉脈特徵。
2	5/4-5/8	單元目標	葉脈的秘密
		操作簡述	觀察比較校園葉脈的不同特性，依照美感構面工具中的「比例」概念，從介紹植物葉脈的種類中，分析葉脈的比例關係。
3	5/11-5/15	單元目標	設計大師
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 首先教導美感構面工具中的「結構」概念，以一塊長方體木材為設計條件，設計木材結構 - 藝術品或實用器皿皆可。 2. 接著以觀察之葉脈為裝飾圖案主題，將美感構面工具中的「構成」概念運用在作品表現上，使學生能脫離寫實模仿，完成有設計感的葉脈特徵圖樣。
4	5/18-5/22	單元目標	跟著專家做一做
		操作簡述	指導生活科技教室內鑽床、砂帶機等電動工具與手工工具鑿刀的使用，使從體驗中做出原先設計的木材造型，完成與設計稿相契合之木作立體作品，並在實際體驗中適時給予協助。
5	5/25-5/29	單元目標	化腐朽為神奇
		操作簡述	當學生完成木頭外型，示範刻模機、電燒筆烙圖的方式，使其刻畫出自己的葉子構成設計。
6	6/1-6/5	單元目標	葉脈展覽館
		操作簡述	期待學生創作出烙畫葉脈主題之木作立體作品，無論是觀賞用藝術造型或實用器皿，希望能符合創作初衷，說出自己的設計理念，並彼此分享心得。

四、預期成果：

期望透過此次課程的引導與討論，幫助學生能夠活用美感構面中的「比例」、「構成」、「結構」概念，學會如何運用線條來強化自己的構圖學習。並從觀察、描繪、設計與木作實驗性的學習過程中建構完整的立體作品製作學習脈絡，提升自己對藝術創作的信心。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 賞葉：葉知識百科&葉形圖鑑 / 張碧員 商周出版 2018
2. 看懂台灣的野花 / 葉子 時報文化出版 2016
3. 蕨類圖鑑 / 郭城孟 遠流出版社 2001
4. 葉脈萬華鏡 / 藤上直子 新風舍 2005
5. 我的葉子小書 / 石晏如 遠流出版社 2009
6. 美術設計師完全手冊 / 李振華 劉洪祥 清華大學出版社 2006
7. 木工迷的超手感入門課 / DIY 玩佈置編輯部 2011

六、教學資源：

1. 每一片葉子都是不一樣的，植物的葉脈有多神奇 原文網址：
<https://kknews.cc/news/k84ry2q.html>
2. 自製葉脈手工書籤，美得不像話 <http://www.rydercarroll.com/>
3. 葉脈
<https://www.itsfun.com.tw/%E8%91%89%E8%84%88/wiki-5372414-8767493>

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1. 本課程以觀察校園植物切入微觀葉脈之角度作為美感教育主題，因應教案修改建議，集中課程主題於構面工具中的「比例」概念，從介紹植物葉脈的種類中，分析葉脈的比例關係。因此移除原先計畫的寫實模仿概念，延伸比例邏輯的思考與設計，增加採集後做葉脈拓印呈現，使學生清楚看出葉脈特徵，並透過觀察葉脈比例與設計構圖練習中，學會探索各種構成的可能性，讓葉脈線條彼此之間的比例結構做出符合形式美感的葉脈造形簡化處理與排列組合。

2. 反思教案修改建議教導學生運用構面工具中的「結構」概念，與在有限的經費與實驗課程節數限制下，由於國一學生是木工新手，有使用生活科技教室中鑽床與砂帶機等機具困難度之考量，修改原先計畫的「獨一無二」木作作品之無限材料條件，修改為老師裁切的兩款小長方體木材為設計條件，使能學會運用新機具製作成簡單觀賞用藝術品或筆插之類實用結構。

3. 在教案修改建議重視「比例」原則與「設計非純粹寫實模仿」之要求下，學生多能注意電燒筆或電烙鐵等烙圖工具非一般常用之繪畫工具，設計烙畫出「具美感的葉脈比例」，多能在完成作品後產生成就感。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1 尋找葉脈足跡

A 課程實施照片：

▲採集校園葉子做拓印

▲常見校園植物葉脈圖案

B 學生操作流程：

第一節帶學生到校園觀察植物，每人摘取數種植物的葉子帶回教室，老師問同學是否知道植物名稱嗎？並觀察葉脈特徵畫出簡單的速寫。第二節介紹常見校園植物，分組將採集之校園葉子運用廣告顏料拓印出葉脈紋理。提醒學生從作品中以「比例」或「構成」作為觀察的參考原則，說出葉子造型與葉脈的線條與比例關係。

C 課程關鍵思考：

師：「可說出自己蒐集的是什麼植物的葉子嗎？」、「憑第一眼印象畫出葉子特徵」、「這些葉子當中形狀相似的放一堆」、「將顏料調濃才能拓出清楚的葉脈，但一定要加水調色」

生：「老師我不知道這野草的名字可以摘嗎？」、「小苗可整株拔起嗎？」、「我們要拓幾葉？」、「有的葉子葉脈線條很少，但有的像蜘蛛網一樣複雜」

課堂 2 葉脈的秘密

A 課程實施照片：

▲蒐集校園葉子

▲自製教學範本

▲葉脈圖案設計教學

B 學生操作流程：

老師拍攝自己蒐集的校園葉子，並將本次計畫所添購參考書籍中找出其他校園中常見的葉子編入第 1 張學習單。從中引導學生觀察葉子的造型與葉脈的線條與比例之關係，並練習在學習單上畫出自己的設計圖。

C 課程關鍵思考：

師：「這木工烙畫課程中，就提供如學習單上之木頭」、「大塊可做成筆插造型」、「小塊可作成蛋形藝術品或其他實用造型」、「圖案要像黑板上畫的，不要只有寫實畫要有設計感」、「以校園樹葉的葉脈來作圖案構成」

生：「老師木頭形狀不可和你一樣就好？」、「圖不可也畫跟你一樣？」、「對葉脈？」、「我們連木工教室機器都不會操作、烙圖用具也不會用。」

課堂 3 設計大師

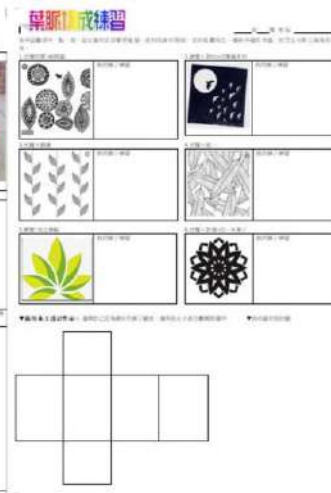
A 課程實施照片：

▲葉脈在各式產品範例

▲葉脈設計學習單 1

▲葉脈設計學習單 2

B 學生操作流程：

「葉脈」在本次計畫中的角色為「裝飾圖案」，因此在立體木作中是需有加分作用才行。針對上節課缺乏創造力之缺點，從電腦網路搜尋美的形式原理與葉脈產品資料，加強說明「葉脈比例-構成」可以如何運用在我們的木作品中，並引發思考和自己設計作品的關係。

C 課程關鍵思考：

師：「葉子與葉脈的比例怎麼運用在木作品中？」、「將葉脈改變材質？」、「運用黑白對比？」、「葉子做漸層排列？」、「將等比例葉子做規則性重複排列？」、「將葉子排成扇形漸變排列？」、「將一樣的葉子排成一圈？」

生：「葉子數量有限制嗎？」、「扇形排列的練習可不畫葉脈嗎？」、「用自己觀察的校園葉子來改畫練習嗎？」、「磨好的造形和原先設計的不太一樣可以修改設計圖嗎？」

課堂 4 跟著專家做一做

A 課程實施照片：

▲ 帶鋸機與砂帶機教學

▲ 手電鑽與鑽床實作

B 學生操作流程：

開始進行木作結構之創作，提醒同學使用帶鋸機與砂帶機必須戴手套以保護自己的安全介紹帶鋸機可裁切不同造型，砂帶機可修磨出木材造型，手電鑽裝造型用配件可作細部雕刻與修飾，可運用鑽床挖出筆插凹槽。

C 課程關鍵思考：

師：「如設計不一樣的造型怎麼製作？」、「砂紙要從粗的先磨在磨細的」
生：「雞蛋的形狀怎麼磨？」、「星星造型筆插的凹槽要怎麼鑽？鑽完的筆插孔很粗糙怎麼處理？」

課堂 5 化腐朽為神奇

A 課程實施照片：

▲ 刻磨機教學與實作

▲ 電烙鐵與梭比燒烙筆實作

B 學生操作流程：

繼續做木頭結構造型練習並用砂紙將作品磨細緻，已完成者依據學習單上設計之葉脈圖案，注意烙圖比例需放大概念，盡量將設計稿作完整的呈現。

C 課程關鍵思考：

師：「同學在有限時間內能否將木材結構做完整？」、「砂帶機磨不到的小細節怎麼處理？」、「沒使用過電燒筆的同學要專心烙圖別被燙傷」

生：「雞蛋為何磨不圓？」、「插筆用的孔怎麼處理才不會那麼粗糙？」、「蛋形烙圖被燙 2 次了，可用夾具固定在工作桌嗎？」

A 課程實施照片：

▲ 獨一無二的造型筆插

▲ 蛋與立方體造型藝術品

B 學生操作流程：

學生將完成作品統一在老師工作桌上做展示，讓同學參觀，並可互相提問，彼此交換心得。最後在心得學習單上紀錄本次課程創作理念與感想。

C 課程關鍵思考：

師：「交作業之前檢查一下筆插孔徑大小是否合用？」、「所烙畫圖案如果只有線條太過單調是否還可加明暗深淺或點的疏密變化？」、「請說明你最喜歡誰的木工設計作品？為什麼？」、「這種葉脈主題的木工作品你會擺在書桌嗎？」、「如再給一塊木頭你想要做成什麼造型？設計何種烙畫什麼圖案？」

生：「在做結構設計時，已考慮可插幾支筆，並在鑽孔時就已測試孔徑大小；所烙圖如缺乏變化願意聽從建議做修正」、「這作品是花費很多時間才完成的獨特作品，會放在書房當擺飾」、「藝術造形品，將動漫人物安排在畫面當是許多同學的首選」。

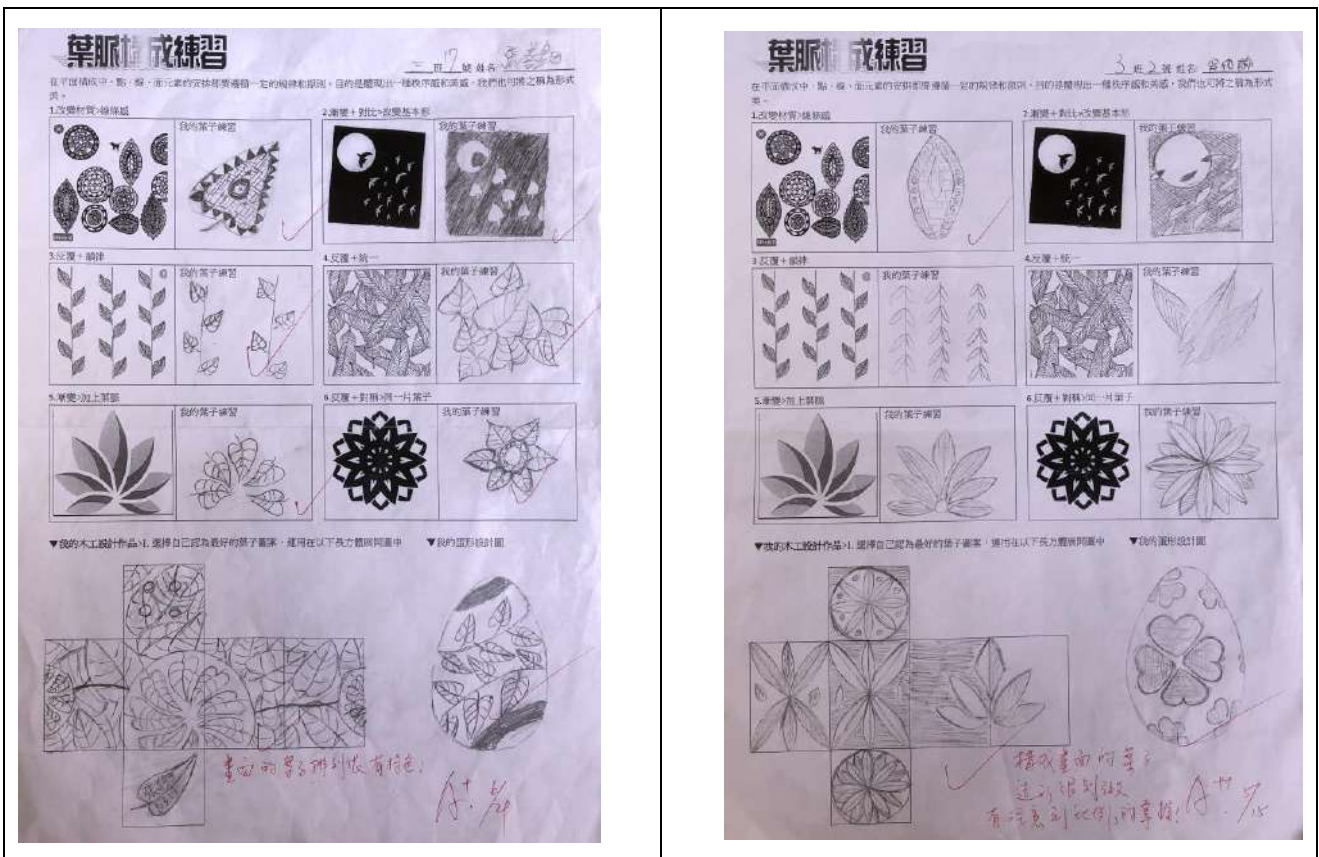
二、 教學觀察與反思

在本計畫課程實施的第一節課中觀察到孩子對所處環境中的植物葉脈沒有仔細觀察的經驗，加上國小階段美術課程不被重視，國一生的速寫描繪能力普遍不佳。因此，調整課程內容，使學生從拓印的過程中看到不同植物葉脈線條之構成是不同的。缺乏設計概念的前提下，提供一塊立方體木頭與一片葉子，多數孩子頂多只能照實描繪。課程中加入「比例」、「對比」、「反覆」、「統一」、「漸層」等美的形式之舉例說明，與練習將以上概念導入葉脈「構成」設計活動，感受到孩子能理解並注意葉脈線條「比例」分配，漸漸跳脫純粹寫實的表現。

本課程從美感構面「結構」與「比例」、「構成」之思考，無論是木作結構或烙圖都是學生的第一次體驗，由完全不會到能完成一件作品，過程中雖遇到挫折，卻充滿新鮮感。感受到不同於平常視覺藝術課程以「紙張與水彩筆、鉛筆」為表現媒材之形式。唯獨在時間掌控方面，對國一生而言，選擇木頭材質來做美感呈現，由採集樹葉到拓印與設計，再到木作、烙圖，的確需要安排比較多節課，才有完整作品產出。

三、 學生學習心得與成果

▼葉脈構成學習單優秀作品：

葉脈構成練習

三時 5 號 姓名: 許作

在平面構成中，點、線、面元素的安排都要遵循一定的規律和原則，目的是能表現出一種秩序感和美感，我們也可將之稱為形式美。

- 改變材質>線條感
- 漸變+對比>改變基本形
- 反覆+規律
- 反覆+統一
- 漸變+加上葉脈
- 反覆+對稱+同一片葉子

▼我的木工設計作品: 1. 選擇自己認為最好的葉子圖案，應用在以下長方體展開圖中 ▼我的蛋形設計圖

注意: 葉脈設計要有相對度
不同葉子之間的空間要辨
別大小

A++ 7/5

葉脈構成練習

三時 5 號 姓名: 趙月

在平面構成中，點、線、面元素的安排都要遵循一定的規律和原則，目的是能表現出一種秩序感和美感，我們也可將之稱為形式美。

- 改變材質>線條感
- 漸變+對比>改變基本形
- 反覆+規律
- 反覆+統一
- 漸變+加上葉脈
- 反覆+對稱+同一片葉子

▼我的木工設計作品: 1. 選擇自己認為最好的葉子圖案，應用在以下長方體展開圖中 ▼我的蛋形設計圖

注意: 葉脈設計
可更精緻!

A++ 7/5

葉脈構成練習

三時 5 號 姓名: 吳澤賢

在平面構成中，點、線、面元素的安排都要遵循一定的規律和原則，目的是能表現出一種秩序感和美感，我們也可將之稱為形式美。

- 改變材質>線條感
- 漸變+對比>改變基本形
- 反覆+規律
- 反覆+統一
- 漸變+加上葉脈
- 反覆+對稱+同一片葉子

▼我的木工設計作品: 1. 選擇自己認為最好的葉子圖案，應用在以下長方體展開圖中 ▼我的蛋形設計圖

葉脈的構成設計的很乾淨
俐落! 有玩弄到葉脈與空間
比例的分吧!

A++ 7/5

葉脈構成練習

三時 5 號 姓名: 蘇玉婷

在平面構成中，點、線、面元素的安排都要遵循一定的規律和原則，目的是能表現出一種秩序感和美感，我們也可將之稱為形式美。

- 改變材質>線條感
- 漸變+對比>改變基本形
- 反覆+規律
- 反覆+統一
- 漸變+加上葉脈
- 反覆+對稱+同一片葉子

▼我的木工設計作品: 1. 選擇自己認為最好的葉子圖案，應用在以下長方體展開圖中 ▼我的蛋形設計圖

線條柔美!
層次感強!

A++ 7/5

▼含情脈脈木作品:

1. 筆插

2. 立方體與蛋型藝術品

