

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
108 學年度第 1 學期 學校實驗課程實施計畫
種子教師

青春記事：手工布書套印花設計
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： 新竹市私立曙光女子高級中學
執行教師： 黃丹琪 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

(可貼原有計畫書內容即可，如有修改請紅字另註)

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 (如有可放)

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	新竹市私立曙光女子高級中學
授課教師	黃丹琪
實施年級	國一
課程執行類別	三、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
班級數	4 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	200 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：青春記事：手工布書套印花設計					
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 ☐ 高級中學 年級 ☐ 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 ☒ 並未修習美感教育課程 * 先備能力： 學生剛進入國中，對視覺藝術尚未開始有任何感受，開始讓他們喜歡並欣賞生活中的美感。希望能夠從國一開始就學習發現生活中的美善事物。希望從簡單的點線面開始，去探索抽象作品的美感，從十大原理原則開始體會。					

一、課程活動簡介：

「美感教育」來自生活經驗的累積。

此次六堂課練習首先是點線面的學習。

讓學生以點線面 12 宮格來探索基本造型的組合美感。

接下來是用拓印方式發現生活中的質感，對於材質的觸覺掌握能夠更細緻。

激發學生的觀看，手部的刺激，視覺的激盪，綜合思考美在生活中的應用。

拓印結束之後，為了讓他們體會凹凸的質感、學習陰刻陽刻與轉印的概念，讓學生學習橡皮擦印章的刻印。

再使用自己刻印的橡皮擦印章，思考以手工書結合構成與色彩的探索可能。

並由點線面「構成」的探索，更微觀地去觀看身邊的書籍美感。

藉解構書籍，讓視覺上的「色彩」與「構成」結合成花色的探討，

並讓學生從而啟發對於書封設計「美感」的感受。

二、教學目標

既有目標/能力指標：

1. 能發現生活中的視覺元素，並表現自己的情感
2. 透過生活實作，能觀察並體會藝術與生活的關係。

學生將會：

- 1.能瞭解構成的秩序之美
- 2.能思考物件在空間的構成比例如何才有美感
- 3.能思考構成的秩序美感與生活的關係

核心概念：

1. 能觀察分析美的抽象形式是由點線面構成
2. 能有秩序地有美感地搭配各種材質以組成「美」的事物。

關鍵問題：

構成秩序之美感經驗

學生將知道/知識：

點線面基礎構成練習
質感體驗
版畫基礎概念

學生將能夠/技能：

1. 布書套黏貼製作
2. 橡皮擦印章製作
3. 學習布面花色製作:包括色彩配置思考、版面構成與內容配合等書籍設計藝術風格。

三、教學策略：

1.六堂課的階段步驟簡列：

01{發現}{構成} *美感練習點線面

以點線面十二宮格學習單，用黑色原子筆練習點線面的構成，練習十大原理原則的技巧與法則，內化藝術原理。

02{探索}{質感} *小生活大發現

以小生活大發現十二格學習單，用鉛筆拓印出 12 種不同生活物件的質感，藉以體會細緻、粗糙、光滑、紋理、材質等質感探索。

03{應用}{綜合} *橡皮擦印章製作:講解-示範-製作-試印 1-修版-試印 2

以橡皮擦印章帶入陰刻陽刻的概念，欣賞台灣特有傳統布料設計作品，與新興台灣文創品牌印花樂為引導，讓學生試著用自己的手刻出喜愛的圖案，並用不同顏色或是各異的排版方式印製出布料，藉以體會反覆、漸層、對稱、均衡、調和、對比、比例、節奏、單純、統調等構成練習。

04{應用}{綜合} 布料印花製作:用橡皮擦印章印製布料花色

05{應用}{綜合} 手工布書套黏貼: 量測書籍的正確比例，用布料黏貼白膠黏貼布書套。

06{應用}{綜合} 工布書套綜合整理

以筆記本分批整理為一冊，成為 108-1 學習成果冊。並以黏貼好的手工布書套為這學期的成果冊裝上書套。用彩色奇異筆補強花色，並練習設計上自己的名字在書套上。

2.Show & Tell 提問與反思：

可以應用什麼方式排列組合看起來有秩序比較整齊？

排列組合的方法是否有什麼規則性？

秩序美與構成美之間的關連？

3.以上請簡要說明，課程意圖。

(1) 發現橡皮章與版畫藝術之美：希望七年級的孩子能透過橡皮章學習微版畫的課程，並藉由圖案思考陰刻陽刻概念、並了解版印技巧，並在印刷時學習如何適度力道與均勻印色來印出完美的印記，利用反覆、對稱、韻律等美的原理原則排列出印花圖案印出書套。

(2) 學習與生活連結：希望學生能藉由課程中的學習，主動發覺印花之美。

(3) 與家政跨領域美感體驗：家政課上學習手縫技巧應用於書套縫合。

四、預期成果：

- 1.學生能藉由拓印感受生活中的質感之美，並理解質感來自於細小的型重複排列。
- 2.並由橡皮擦印章學習理解陰刻陽刻的概念，試著運用手部的細緻刀工刻出圖案。
- 3.學生能利用反覆韻律對稱等美的原理原則排列印花
- 4.啟發學生對於布料之美的感受，理解布料設計也是一種生活美學，並將此美感觀察落實於日常生活之中。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 《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》

潔西卡·斯維夫特·2018/07/28·積木出版社

2.印花樂的手作時光：創意素材×台灣圖樣×卡典西德教學，設計專屬於你的印花小物

印花樂·悅知文化·2018/12/24

3.捻花染草：植物染的繽紛世界(全新版)

陳姍姍·腳丫文化·2016/05/05

4.快樂的植物染：26種植物、8種染法複合5種材質，染出迷人自然色彩！

松本道子·積木出版社·2013/09/05

5.紋飾圖樣理論 × 創作實務套書：美術工藝運動先鋒歐文瓊斯經典鉅著《紋飾法則》、《中國紋飾法則》、圖樣設計專家實務演示《Pattern Design 圖解圖樣設計》

歐文·瓊斯 Owen Jones, 藤田伸著·林貞吟, 游弈庭, 朱炳樹譯·易博士出版社·2019/11/21

教學資源：

美感網站/

<https://www.aesthetics.moe.edu.tw/texture/>

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題 (概略描述，請勿重複張貼教學策略)
1	9/16-20	01{發現}{構成} *美感練習點線面
2	10/14-18	02{探索}{質感}*小生活大發現
3	11/11-15	03{應用}{綜合} *橡皮擦印章製作:講解-示範-製作-試印 1-修版-試印 2
4	11/18-22	04{應用}{綜合} 布料印花製作:用橡皮擦印章印製布料花色
5	11/25-29	05{應用}{綜合} 手工布書套黏貼:
6	12/2-6	06{應用}{綜合}工布書套綜合整理

實驗課程執行內容

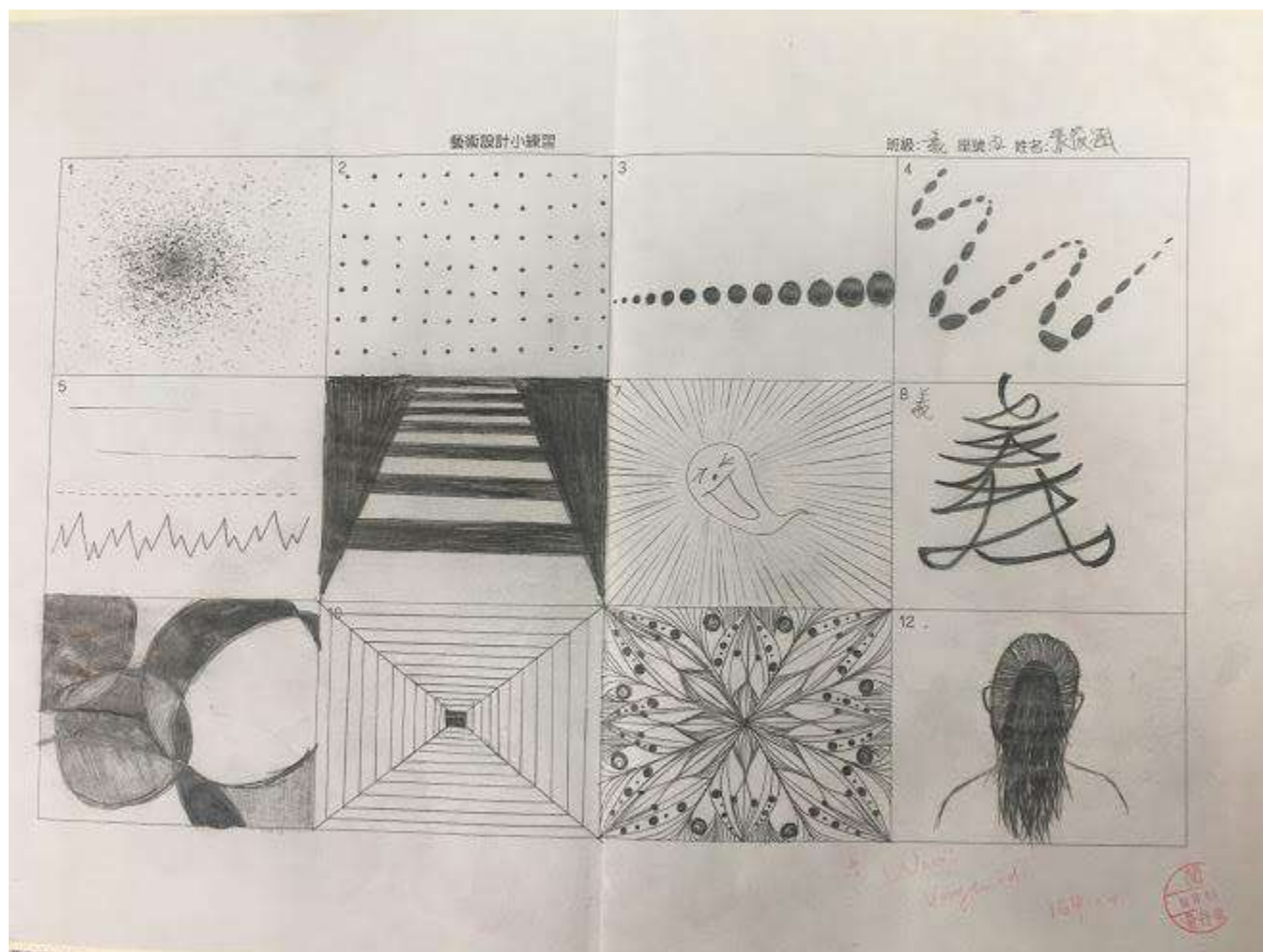
一、核定實驗課程計畫調整情形

原本計畫使用食物的色彩與形狀擺出圖案，但是由於計畫後來建議意見為，用食物容易引起學生對於課程內容分心，於是在提計畫時改變成為較有韌性吸水性強的廚房紙巾，作為讓學生觀看色彩染色的部分，而真正在實行的時候發現，我自己購買的染料在染色的時候因為不是天然染劑，染上去後布料會硬硬的，或是更換染劑之後，會需要大量的水漂洗或是熨燙定色過程，由於班級人數每班 50 人，操作會變得非常難以執行。於是改為米白色胚布，讓學生使用橡皮擦印章蓋印，用十大原理原則的美感形式與色彩試著做排列組合，變化出生活中不同的美感經驗。由於只做印花布沒有實用性，於是設計學生一人一本畫冊，讓印花布製作完後，再用白膠黏貼為布書套。許多學生因為布印的很美，於是不願意使用白膠黏貼，願意花更多時間學習縫紉技巧去縫出書套。甚至有學生在書套上設計上他們的名字，並用彩色奇異筆作補強與圖案色彩設計，許多學生作品令人驚豔。學期的最後一堂課，要求學生將每堂課的學習單黏貼在畫冊上，畫冊外為美麗的手工布書套，整理為一本完整的視覺藝術手冊作為學習歷程檔案。此次的課程經過許多次的修改，也在教案推行中不斷遇到問題，過程中非常辛苦，但是學生在製作中的成長，成品的美與豐富的回饋心得，讓我覺得很開心也很有成就感。因為第一次接美感課程有許多教案修改部分，希望下學期的課程能推行更順利。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1{發現}(構成) 美感練習點線面

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

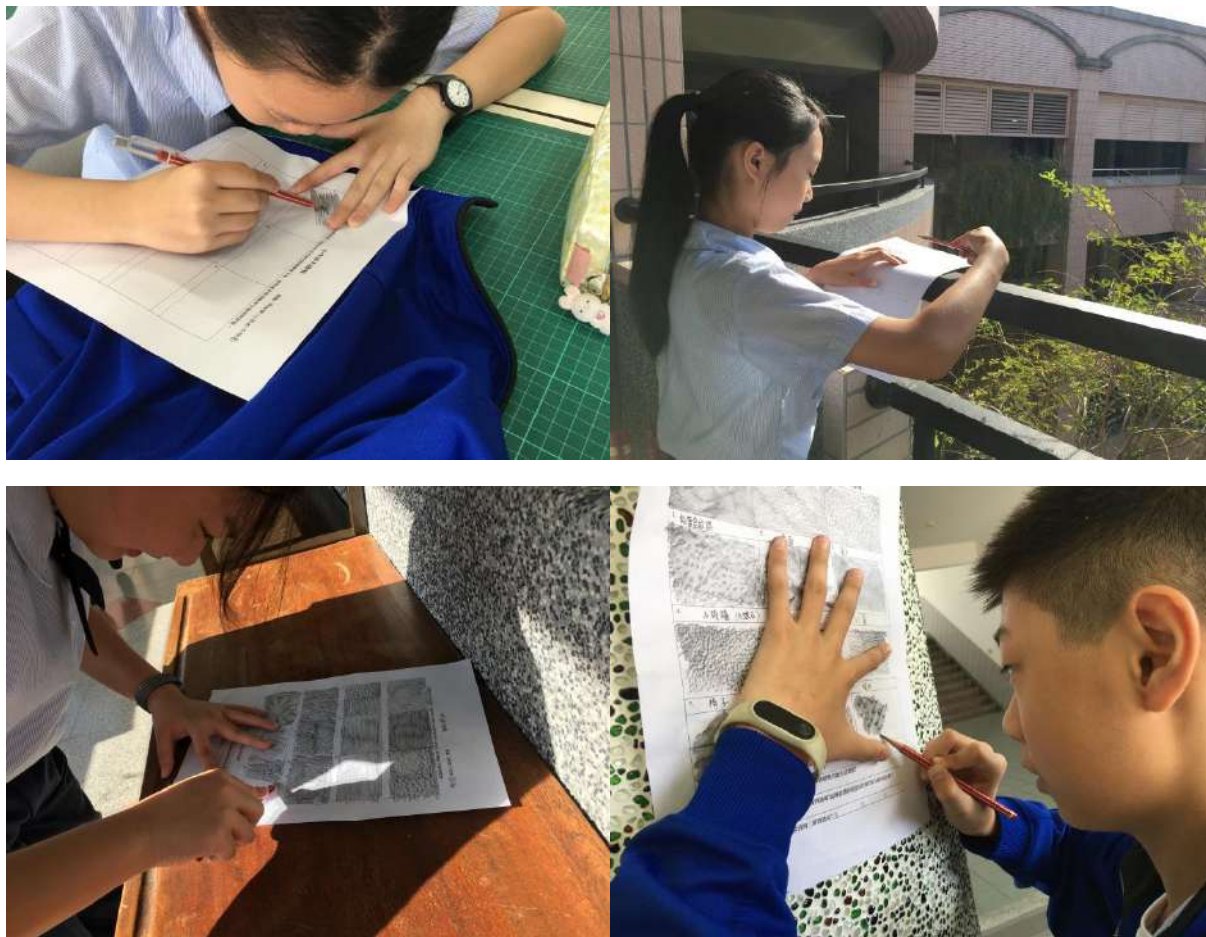
使用鉛筆操作點線面的十二項練習。十二格中分別為〈點〉聚散、反覆、漸層、韻律、〈線〉漸變、集中、自由變化、〈面〉重疊、對稱、四方連續、〈綜合練習〉同學後腦勺的描摹。

C 課程關鍵思考：

利用簡單的練習，理解抽象基本元素點線面，及其組成的美感經驗。

課堂 2{探索}(質感)小生活大發現

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

用素描方式拓印十二樣不同的質感，感受布、牆壁、木紋、紗窗、鐵欄杆等粗細光滑粗糙質感變化。

C 課程關鍵思考：

感受質感各異之美並藉此觀察分析花色的排列。

課堂 3{應用}(綜合) 橡皮擦印章製作

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：講解-示範-製作-試印 1-修版-試印 2

1. 構圖的基本原則〉圖案呈現方式:陰刻與陽刻
2. 在描圖紙繪出草稿〉轉印
3. 雕刻刀使用方式〉
左手穩定印面與旋轉印面，右手拿刀朝外平行線條外刻劃
4. 修版與蓋印測試〉直至完成

C 課程關鍵思考：

印花圖案呈現方式:陰刻與陽刻

課堂 4{應用}(綜合) 布料印花製作：用橡皮擦印章印製布料花色

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

在描圖紙繪出草稿〉轉印〉雕刻〉修版與蓋印測試〉直至完成印章

蓋下自己的印章，寫下製作印章之心得

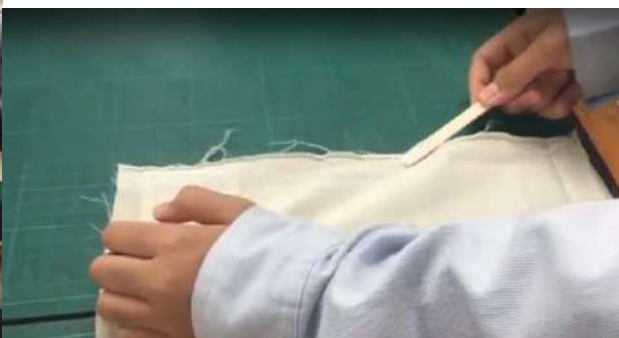
在胚布上利用美感經驗，複製蓋印出印花，並試著旋轉印面、改變色彩、留白等方式變化版面配置。

C 課程關鍵思考：

利用簡單單元複製印刷學習版面配置

課堂 5{應用}(綜合) 手工布書套黏貼

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

丈量書本長寬高及書套邊，以胚布就書作折線記號，按照老師講義，分步驟使用白膠黏貼出布書套。書套必須剛好套量進書，套量必須精準，並有平整良好的縱直線摺痕，最好稍微繃緊，讓布可以平整撐開，勿過於鬆散以致布面皺褶。白膠勿過多以致書套黏貼處過於僵硬。

C 課程關鍵思考：

書套套量之精準度。

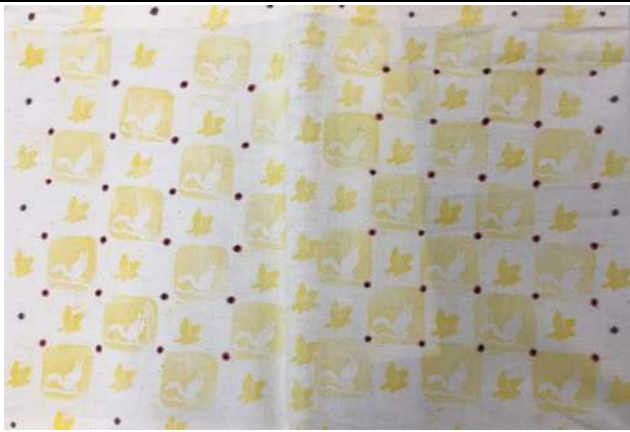
黏貼折線的順序應如何才能讓書完整套入。

白膠的多寡稠度以及如何黏貼才能讓書套繃緊平整。

課堂 6{應用}(綜合)工布書套綜合整理

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

綜合使用前面幾堂課的學習完成作品。

考慮蓋印的印花色彩、圖案排列與組合，並配合書套風格設計，實際製作印花書套。

C 課程關鍵思考：

〈構圖〉線性構圖、圓形構圖、四方構圖、集中與發散、留白的藝術、輕重對比、圖地構成

〈反覆〉二方連續、四方連續、圖案旋轉、上下對稱、左右對稱

〈色彩〉單色、雙色、三色、重疊色、漸層色

〈點線面〉加入布繪奇異筆，以點線面的方式與印章作組合

三、教學觀察與反思

1. 橡皮擦印章：製作橡皮擦印章的時候學生會由自己的生活經驗去出發，導致主題並不明確，有人刻字、刻的圖案過於簡單、或是過於複雜，學生較抓不清楚方向。但也有人非常有想法，會先想好背景圖案再想好主題圖案做組合，或是刻出兩個印章作組合，組合出的作品就更有可看性。
2. 黏貼布書套：學生在貼書套的時候，若沒有按照步驟黏貼，非常容易黏錯，導致書本套不進去或是過於鬆散。布料的韌性讓即使白膠黏壞了或黏錯，再沖水軟化布料之後吹乾後還可以重新上膠完成。
3. 壓印布書套花色：老師擔心色彩過多會影響學生單純壓印花色的概念，所以一位學生只有一個色彩的印台，就是希望學生色彩以一個色彩為主。他們也可以與同學暫時交換印台，作印花色彩的變化，但即使老師事先做提醒，學生還是會遇到色彩過於複雜反而版面亂掉的情形，也有因為學生壓印色彩是按照色相環作色相變化，色彩有秩序地排列與變化，也能成為美麗的作品。

四、學生學習心得與成果(如有)

