

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
108 學年度第 2 學期 學校實驗課程實施計畫
種子教師

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： 新北市立新埔國民中學
執行教師： 溫婉婷 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 (於附件呈現)

同意書

- 一、 成果報告授權同意書 (於附件呈現)

實驗計畫概述

一、 實驗課程實施對象

學校名稱 (請填寫完整校名)	新北市立新埔國民中學		
學校地址 (請填寫郵遞區號)	220新北市板橋區新海路181號		
課程執行類別	<input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 國民中學 <input type="checkbox"/> 普通型高級中等學校 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 技術型高級中等學校 <input type="checkbox"/> 綜合型高級中等學校 <input type="checkbox"/> 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	8年級	班級數	4班
教師姓名	溫婉婷		
教師經歷			
教學年資	5年		
教師資格	<input checked="" type="checkbox"/> 國中藝術與人文學習領域之「視覺藝術」科 <input type="checkbox"/> 高級中等學校「美術」科 <input type="checkbox"/> 高級中等學校「藝術生活」科 <input type="checkbox"/> 其他：_____		
最高學歷	國立臺灣師範大學 美術學系 碩士		
1.美感課程經驗	<input checked="" type="checkbox"/> 曾參與105至108年美感教育課程推廣計畫 <input type="checkbox"/> 105學年度第二學期 <input type="checkbox"/> 儲備核心 / <input type="checkbox"/> 種子教師 <input checked="" type="checkbox"/> 106學年度第一學期 <input type="checkbox"/> 儲備核心 / <input checked="" type="checkbox"/> 種子教師 <input checked="" type="checkbox"/> 106學年度第二學期 <input type="checkbox"/> 儲備核心 / <input checked="" type="checkbox"/> 種子教師 <input type="checkbox"/> 107學年度第一學期 <input type="checkbox"/> 儲備核心 / <input type="checkbox"/> 種子教師 <input type="checkbox"/> 107學年度第二學期 <input type="checkbox"/> 儲備核心 / <input type="checkbox"/> 種子教師 <input checked="" type="checkbox"/> 108學年度第一學期 <input type="checkbox"/> 社群教師 / <input checked="" type="checkbox"/> 種子教師 <input type="checkbox"/> 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：_____		
2.相關社群經驗	<input type="checkbox"/> 輔導團，您的身份為：_____		
	<input type="checkbox"/> 學科中心，您的身份為：_____		
	<input checked="" type="checkbox"/> 校內教師社群		
	<input type="checkbox"/> 校外教師社群，如：_____		

3.專長及特質簡述	(1)專長：平面設計、多媒體設計 (2)特質：學習型人格，持續向前輩教師學習；在導師與行政歷練中學習；在進修研究所的課程中學習；在美感共學的經驗中學習，期許成為思考與教學設計的養分。
申請學校	新北市立新埔國民中學
授課教師	溫婉婷
實施年級	8 年級
班級數	4 班
班級類型	<input checked="" type="checkbox"/> 普通班 <input checked="" type="checkbox"/> 美術班 <input type="checkbox"/> 其他_____
學生人數	100 名學生

二、課程綱要與教學進度

是否有課程參考案例

有：107學年度第2學期，南區 台中市立福科國民中學 張雅喬教師

參考課程名稱：餐桌上的高顏值

參考美感構面：構成 參考關鍵字：合宜色彩、主從關係_____

無

課程名稱：「盤」中風景

課程設定	<input type="checkbox"/> 發現為主的初階歷程	每週 堂數	<input type="checkbox"/> 單堂	教學對象	<input checked="" type="checkbox"/> 國民中學 8 年級
	<input type="checkbox"/> 探索為主的中階歷程		<input checked="" type="checkbox"/> 連堂		<input type="checkbox"/> 高級中學 年級
	<input checked="" type="checkbox"/> 應用為主的高階歷程				<input type="checkbox"/> 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)

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)

曾學習過「美的形式原則」、「色彩學」課程，並有分組完成專題設計提案的經驗。

一、課程概述 (300字左右)：

融入生涯議題，以「食物 X 攝影 X 構成」為課程發展的三個核心關鍵詞。首先觀察市面上優秀的食物攝影與文案包裝，分析組成因素並解構關鍵元素。觀察食物形體，感受主食材與配菜在形體形態之間的對話關係。以美的形式原則為課題，在餐盤上進行構成的初步探索。再加入主題式的整體設計，選擇搭配的食器與配件，攝影紀錄。

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.食物形體分析，以及與配菜在形體形態之間的對話關係。
 - 2.食物主體與配菜、承裝容器的色彩搭配。
 3. 日常餐食的擺設與相應的搭配物件。

- 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.鉛筆素描與彩繪技法。
 - 2.攝影技巧。
 - 3.後製修圖技法。

- 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.美的形式原理。
 - 2.構成設計。
 - 3.合宜的色彩搭配。

- 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.跨域家政科，融合對食材的處理方式與口布的搭配挑選。
 - 2.融入生涯議題，體驗餐飲業、攝影、設計行業的工作內容。

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	3/23-3/27	單元目標	分析與解構作品
		操作簡述	觀察市面上優秀的食物攝影與文案包裝，分析組成因素並解構關鍵元素。
2	3/30-4/3	單元目標	構成探索
		操作簡述	觀察食物形體，感受主食材與配菜在形體形態之間的對話關係。以美的形式原則為課題，在餐盤上進行構成的初步探索。
3	4/6-4/10	單元目標	主題設計
		操作簡述	分組規劃主題式的作品，討論商品定位與繪製草圖，準備材料。
4	4/13-4/17	單元目標	擺盤設計與食物攝影

		操作簡述	按草圖進行擺盤設計，選擇搭配的食器與配件，攝影紀錄。
5	4/20-4/24	單元目標	整體包裝與文案發想
		操作簡述	攝影作品使用手機修圖後製，發想文案。
6	4/27-5/1	單元目標	成果分享
		操作簡述	分享成果，回饋交流。

四、預期成果：

- 1.能了解藝術的構成元素與基本原則。
- 2.能嘗試運用美的形式原理在生活之中。
- 3.能與同儕分組協作、自主表達想法。
- 4.透過探索歷程，主動發掘、嘗試錯誤。
- 5.對於餐飲、攝影、設計等行業有所認識。
- 6.享受美感經驗的體驗。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 《食設計 - 攝影、策 展、包裝、料理的 10 個關鍵字》好吃研究室，麥浩斯，2018/12/13
- 《擺盤藝術：構圖比例 X 色彩設 計 X 創意發想，39 道 Fine》亞烈士•維諾里，麥浩斯，2018/12/08
- 《擺盤設計解構全書：6 大設計 概念 x 94 種基本構圖與活用實例》町山千保，麥浩斯，2016/02/03

六、教學資源：

電腦影音設備、製圖與上色用具、迷你攝影棚、拍攝器材、各式餐具、桌布與花卉等攝影相關道具。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

實際執行課程與原計畫，主要有三點調整：

- (一)在操作擺盤活動的實施週數，調整到第四、五周連堂的上課時間會比較充裕，教師可以有較為充分的引導，也讓孩子能有再調整試作的機會，善後工作也不會手忙腳亂。
- (二)原學習單「擺盤前的草圖規劃」改為「成品紀錄圖」。是因學生在事前天馬行空的想像作品，最後卻因實際材料限制與操作手法不純熟，導致與成品差異甚大。
- (三)原訂在擺盤完成時，讓同學嘗試運用攝影技巧，記錄自己的成品上傳社群網站分享。但因時間不足，也為了能更聚焦學習的核心概念，後改由老師統一記錄各組作品，上傳班網或儲存在班級電腦，於次一堂課分享回饋。

二、6 小時實驗課程執行紀錄



01 分析與解構

- | | |
|------|--|
| 操作流程 | 1.觀察市面上優秀的食物攝影與文案包裝，分析組成因素並解構關鍵元素。
2.質感探索，分組討論不同質感的餐具之用途與合宜的使用場所。 |
| 關鍵思考 | 如何運用食器的不同質感特性，盛裝食材，營造各式用餐情境？ |



02 構成探索

操作流程 觀察食物形體，以美的形式原則為課題，嘗試進行構成的初步探索。

關鍵思考 主食材與配菜在形體形態之間的對話關係。



03 主題設計

操作流程 分組規劃作品，討論餐點的定位與構思草圖，分配準備工作。

關鍵思考 食材與餐具之間的質感配搭，創造符合主觀感受及客觀合宜性的「質感」美感經驗。



04 擺盤設計一

操作流程 選擇盛盤的食器，進行食材切割與擺盤。

- 關鍵思考
- 1.如何呈現食物最好的「面」向？
 - 2.選擇合宜的擺盤構成方式，考慮是否要對稱、平衡、以格線分割或是具有主從的關係。



05 擺盤設計二

操作流程

- 1.依小組設定的主題情境，選擇適合的布料與配件布置場景。
- 2.請同學拍攝自己的作品，上傳網路並記錄心得。

關鍵思考 找到小組作品的共同調性，搭配出和諧的美感。



06 成果分享

操作流程 成果發表，欣賞他人的作品並給予回饋。

關鍵思考 1.從「我」到「我們」的系統思考。
2.還有什麼樣的可能？自訂學習目標與規劃策略。

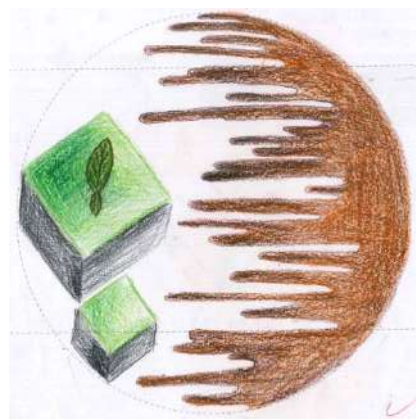
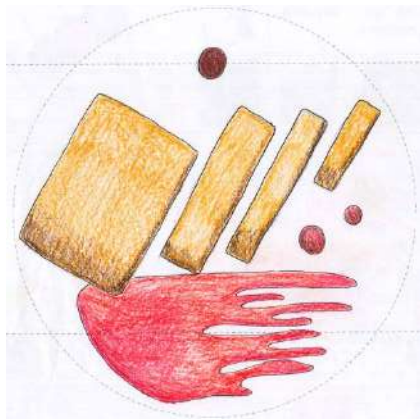
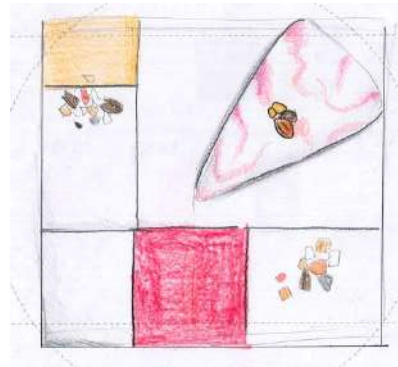
三、教學觀察與反思

討論第一單元的食器質感時，需要實物讓同學觸摸感受，特別是相近的材質類別，學生因缺乏經驗容易混淆，如：陶/瓷；鐵/鋁/不鏽鋼；竹/木.....等。

課程進行到構成的畫面排列時，學習單以「點」、「線」、「面」、「立體」為元素出發，結合美的原理原則的設計方式，學生基本都能理解，也愈來愈能掌握學習的核心概念。

而在前面的班級教學過程中發現，學習單關於擺盤前的小組設計圖，通常都難以執行，因執行擺盤當日帶來的食材不一定如預期，要考量到家長購買的便利性，後面的班級調整為：在小組討論的當下進行文字紀錄，學習單的設計圖則改為成品記錄，更為合適。

四、學生學習成果



擺盤藝術史

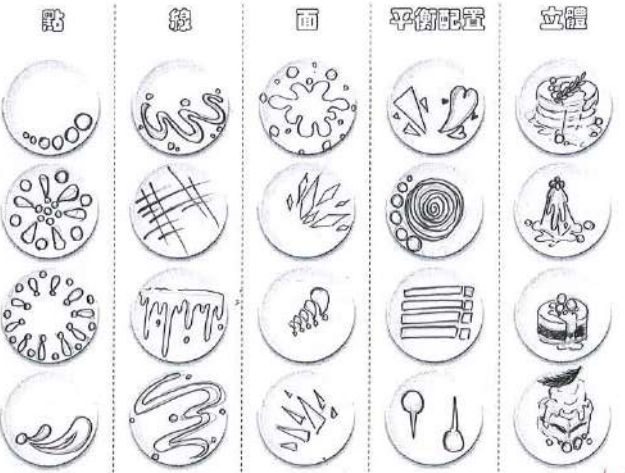
• 擺盤的形式演變主要可以分為以下三個階段？請在盤內畫出相符的食材構圖，上色完成。



• 近來流行的「Organic Material」擺盤形式是指什麼呢？意義為何？試舉例子說明。

解題：用天然的物品所做的容器來盛裝人工加工的食品。例：用木盤來裝吐司、麥西等。

擺盤構圖



擺盤藝術史

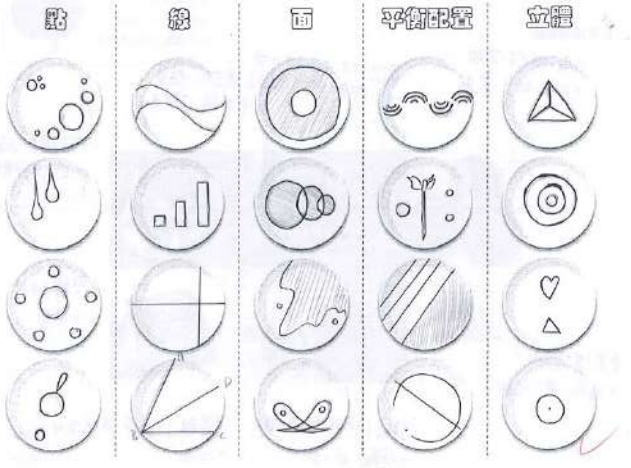
• 擺盤的形式演變主要可以分為以下三個階段？請在盤內畫出相符的食材構圖，上色完成。



• 近來流行的「Organic Material」擺盤形式是指什麼呢？意義為何？試舉例子說明。

解題：用天然物品，以非人工容器盛裝食物，注重環保、養生、健康。如用木碗裝沙拉、用竹籃裝麵包等等。

擺盤構圖



藝術大師上菜

• 了解以下藝術大師的作品風格後，請試著將「漢堡」解構重組成具有其特色的擺盤設計。



荷蘭藝術 畢蒙迪生



波利 歐普藝術 OP ART



蒙德里安 構成主義



維多克 極簡主義

波蘭 潮流

擺盤工具

- 切割！
- 擺設！
- 畫盤！

食材準備 | 分工

形狀	●	■	▲		✿	※
食材	麵起餅乾	麵包	麵包(切塊)	紅色糖漿(剛開)		

藝術大師上菜

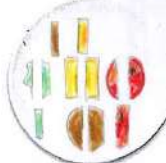
• 了解以下藝術大師的作品風格後，請試著將「漢堡」解構重組成具有其特色的擺盤設計。



原色
(空間感) 圓形
極簡主義
抽象主義
中白各光
一盤
畫理實休構成主義
打破規則



畢蒙迪生 (極簡)



歐普



構成



波蘭

擺盤工具

- 切割！
- 擺設！
- 畫盤！

食材準備 | 分工

形狀	●	■	▲		✿	※
食材	3	7	5	5	✿	※