

108 至 110 美感與設計課程創新計畫

109 學年度第 1 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： 臺南市立復興國中

執行教師： 余秀蘭 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、 學生學習成果

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺南市立復興國中
授課教師	余秀蘭
實施年級	九年級
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
班級數	4 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	120 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：光影追逐·空間玩趣					
課程設定	☒ 發現為主的初階歷程 ☐ 探索為主的中階歷程 ☐ 應用為主的高階歷程	每週堂數	☒ 單堂 ☐ 連堂	教學對象	☒ 國民中學 3 年級
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目：</p> <p>☒曾修美感教育實驗課程：</p> <p>曾修過以圖文排版為切入點的比例美感構面，以相片牆佈置為切入點的構成美感構面，以及校園攝影構成課程。</p> <p>☐並未修習美感教育課程</p> <p>* 先備能力：</p> <p>學生經過兩年的國中美術學習，不論是學習態度及學習能力都表現優異。雖然在八年級上學期曾以「相片牆」修習「構成」，但考慮到學生並非一次就學會構成的美感實作能力，因此想藉由九年級上學期的建築單元，從「造形與空間」導入到「光影」的探索。</p>					

一、課程活動簡介：

現代人在工作上講究時間效率、在空間上講求最大運用，使到人對環境美感的覺察變得虛弱無力。廣告看板高掛遮住了室內對外的窗戶，光不再進來，影也無法形成。本課程希望學生藉由教室裡的微型光影構成探索，意識到生活中處處存在光影美感，希望學生打開心靈去看見。本課程分三個階段。第一階段以簡報帶入基本觀念，讓學生了解「當兩個物件擺在一起，就會產生構成的問題」。接著以建築空間裡的光影設計帶入光影構成在生活上的美感表現。第二階段提供不同的材料物品，分次嘗試從物品本身的造型、材料屬性、物件配置及光源的角度與距離等，來探索光和影的關係。第三階段，老師將帶領學生到操場用身體做影子構成，和陽光玩遊戲。最後總結生活中的光影美感，期望學生日後願意在生活中預留一點物理空間與心理時間，把光影帶入生活，讓美感發生在光影變化的瞬時間！

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. 觀察生活中光影構成的形成與變化，體認光影與空間互動的恬靜之美。
- 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. 探索物品材料的不同組合及光照角度，以攝影的形式紀錄影子構成的創意與美感。
- 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. 感受「物的實」與「影的虛」之間，彼此如何牽引共舞，意境躍然其間。
 2. 體認到光賦予環境質地，空間格局與佈置將影響光影的生成與表現。
- 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）

三、教學進度表

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	12/7~11	單元目標	了解構成概念，認識建築設計中的光影表現。
		操作簡述	透過簡報討論及影片欣賞認識建築光影關係。
2	12/14~18	單元目標	以竹皮編織為入門素材，初步了解物件造型、光的角

			度與物件之間的遠近距離，如何影響影子構成美感。
		操作簡述	利用竹皮進行簡易編織，以攝影紀錄光影構成創作。
3	12/21~25	單元目標	增加生活物件元素，進一步了解物件造形、空間配置及光的角度與距離如何影響影子構成美感。
		操作簡述	提供多樣物件，如積木、紙張、剪刀、紙人、花草植栽等，讓學生進行更豐富的影子構成體驗。
4	12/28~1/1	單元目標	觀察物件材質與形態如具有不同層次透光度的物件，如何影響影子構成美感，更深度的從一般的「剪影」跨度到有層次的光影美感。
		操作簡述	學生自備生活物品，搭配教室裡現有的物品，著重觀察物件本身的材料質地與造形如何影響光影構成。
5	1/4~8	單元目標	透過肢體動作與陽光玩遊戲，感受生活中移動的光影之美，同時紀錄值得紀念的國中生活影像。
		操作簡述	帶學生到操場進行肢體動作表現，利用平板攝影紀錄肢體光影構成之美。
6	1/18~22	單元目標	欣賞同儕成果，並能在生活中觀察乃至有意識的創造生活光影之美。
		操作簡述	綜合檢討前面各階段的光影構成體驗活動成果，透過名家照片及影片了解生活中的光影之美。

四、預期成果：

1. 學生能覺察生活中光影變化之美感。
2. 學生願意從美感的角度營造生活中光影美感的氛圍。
3. 學生能注意到建築與景觀設計中光影美感之營造。
4. 學生能意識到美感涵養的公民責任，願意享受及維護這樣的美好環境。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 空間練習。小嶋一浩、伊藤香織、小池、高安重一著。積木。2013。

六、教學資源：

1. 〈為何說光影是建築的靈魂？從設計角度為您詳解光影對建築的重要性〉

<https://zi.media/@yidianzixun/post/4P4tiE>

2. 〈光之藝術·體驗空間的靈魂〉 <https://www.goodjoy.com.tw/life-info.asp?id=279>

實驗課程執行內容

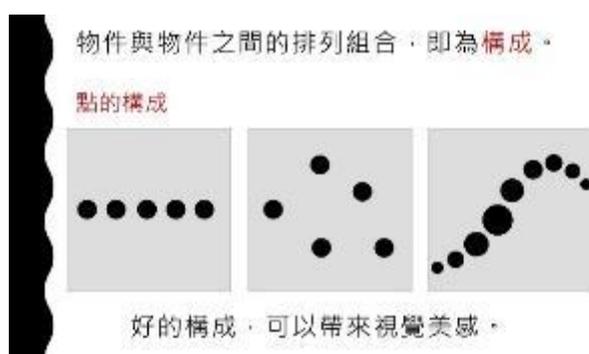
一、核定實驗課程計畫調整情形

「光的美感」和「影的構成」分屬兩種不同的美感探索。前者偏向質感，後者偏向構成，為了不讓兩種美感構面一次進入課程，本課程內容做了調整，取消以「光」為主角的創作體驗，改以生活物件或自然植物探索「影子構成」。這樣的調整讓課程更聚焦，也較容易讓學生掌握。

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：

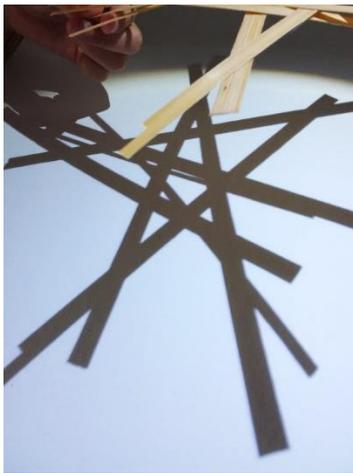
1. 討論構成概念及風格。
2. 初步認識建築設計中的光影表現。

C 課程關鍵思考：

1. 什麼是構成？不同的排列組合如何形成風格與意象？
2. 光影如何創造空間質地？何者為實、何者為虛？它們如何彼此建構與形成？

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

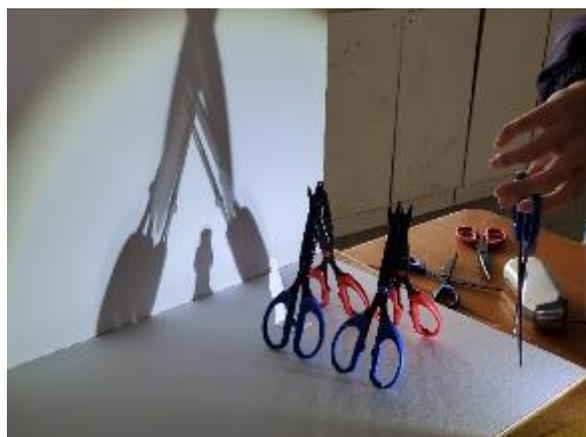
1. 提供每組可編織的竹皮。
2. 小組取用竹皮進行不同形式的編織，利用平板攝影紀錄影子構成體驗。
3. 下課前請同學分享操作過程中的發現。
4. 老師進行本階段課程總結及預告下週課程。

C 課程關鍵思考：

1. 竹皮的編織方法、光的角度及光與竹皮之間的遠近，如何影響影子構成美感？

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 增加創作素材的多樣性，提供每組不同的素材：可堆疊的積木、可剪可摺可捲曲的紙張、具造型張力的剪刀、不同大小尺寸的紙人、有意境的花草植栽等。
2. 小組取用相關操作工具進行影子構成體驗。每次操作 15 分鐘，時間到與隔壁組交換材料進行第二輪的光影探索。
3. 下課前請同學分享操作過程中的發現，老師進行本階段課程總結。

C 課程關鍵思考：

1. 材料屬性、造形及組構方式如何影響構成美感？
2. 光的角度與遠近如何影響構成美感？
3. 燈光師、攝影師及道具組在影子構成體驗過程中，彼此扮演何種角色？

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 第三次光影構成體驗，著重觀察物件材料本身的材料質地與造型如何影響光影構成。
2. 小組自備生活物品，更深度的從一般的「剪影」跨度到有層次的光影美感。

C 課程關鍵思考：

1. 單純的造型剪影和有層次的光影有什麼不同？
2. 物件的不同透光度如何影響光影的層次？
2. 如何透過材料創造有意境的光影構成作品？

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 學生到戶外進行分組光影構成練習。
2. 著重學生肢體的光影表現，同時展現其同儕友誼、青春活力的一面。

C 課程關鍵思考：

1. 陽光的強度如何影響肢體光影表現？
2. 個體與群體在表現肢體光影上各有什麼優點？
3. 當肢體光影與環境物件作結合時，會產生怎樣的光影效果？

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 綜合欣賞前面各階段光影構成體驗活動成果，感受各組成員的創意發想與美感呈現。
2. 透過生活中的光影照片，思考生活中光影美感之生成條件，並思考人在環境中如何創造及維護光影之美，並享受其中。

C 課程關鍵思考：

1. 光影之美所以迷人的原因？
2. 生活中的物件設計如何能兼顧物件的實與光影的虛？
3. 感受生活中的光影之美不在把它攝影下來，而是享受其中。

三、教學觀察與反思

我想嘗試打開學生本來就有的生活美感覺察力。例如小孩會和光影共舞，但長大了卻不會，要等到很老很老了，才會靜下來看到光影的豐富與孤獨。當然，攝影師會，因為他們總能看到光影在人身上或物身上的美妙；建築師會，因為他們知道建築是光的容器，光是體驗空間的靈魂；室內設計師會，因為光就是佈置的元素，環境中用什麼形式擁有光，是他們的專業所在。

然而，「光」雖然每天都看得到，但它是抽象的、是會變動的。時而存在，時而飄移，捉摸不定。要讓學生看到「光」，我想，應該先讓學生看到「影」。因為「影」為「光」被「物」的遮蔽所形成。「光」和「影」，前者偏向質地，後者偏向構成。物的質感常被它的形狀及色彩所混淆，更別說捉著摸不定的「光」還得依附在空間及物質材料上。因此，在思緒不斷搖擺的情況下，雖然一開始寫計畫時是想做「光的構成」，但後來發現以「剪影」為開始的「影子構成」練習，更符合學生能理解的範圍。因為「剪影」有「形」，可捉摸、可排列、可組合。

在安排物件進行第一階段操作練習時，意外在一場美感社群研習中看到竹皮編織，它所形成的影子非常具有可塑性，而且它的物件形態是扁平的，所創造出來的影子邊界平整，就像「圖案」，很好掌握。但實際執行時，仍有一些缺點。雖然部份學生找到一些有趣的樣式，但大部份同學仍在編織本身繞圈圈，無法大膽嘗試。或許我應該設定一些題目或條件，例如「柵欄」、「方格」、「菱形」、「圓形」、「不規則形」等題目，讓學生逐步達成造型實驗的目的。

第二階段練習加入更多物件元素，但維持每組使用多個相同形態的物件，例如 10 把剪刀、20 片積木、10 個紙片小人等。這些物件的共同特徵是有較固定清楚的輪廓，使其維持「剪影」的特色，但它們可以疊堆、組合甚至可以裁剪出不同的樣貌，再透過光源角度及遠近，創造出更豐富的構成效果。

在實際執行的過程，以「可剪、可曲、可摺的紙張」最難被駕馭，因為紙張必須被「加工」。學生對於一張扁平的紙張如何快速加工到立體，似乎需要更多的提示。而且學生很容易混淆，以為要把紙張「剪或摺成現實生活物件的樣貌」，才拿到光影下拍照。未來再執行這個課程時，我會把紙張移出媒材行列，或單獨

施作，讓紙張的光影創作變成另外一個獨立的課程。

第三階段光影構成練習是希望學生主動帶家裡的生活物品進行光影探索，讓探索物件更豐富多樣，避免只是由老師提供物件，限縮了光影美感探索範圍。這個階段是從原來不具透光度的「剪影」，逐步來到因透光度不同而產生不同光影美感的探索。另外，也包含了光影意境上的表現。畢竟光影之所以迷人，正是它所產生的意境。而這個層次才是連結光影美感與生活最重要的關鍵，也是最難說明的環節。

第四階段利用肢體創作光影構成，其實是想把前面的影子構成練習帶到現實生活中，學生是否拍到漂亮的照片不是重點。因為「與陽光玩遊戲」本身就該是不經意的發現或是某個動態中的一瞥。很刻意的「練習」反而變成了「作業」。

在整個課程執行的過程中，學生創作了很棒的光影體驗，如果有學生驚呼一聲「好美哦」，這樣我就覺得值得了。但是為了留下學習紀錄，學生必須利用「攝影」這個媒材紀錄下「美感體驗的證明」。而學生攝影技巧的成熟與否，恰恰影響光影美感的再現。也就是說，如果現場的光影美感很棒，卻有可能會因為學生的攝影技巧不好，使拍出來的照片變得不美。就這點來說，真的很吊詭啊！明明現場的感受是好的，拍出來的照片卻不好。雖然有一些些的可惜，但它仍然是個好的開始，過程中的那些缺點，未來一定會再改進！我期待學生經過這個課程之後，對光影的美感有更多的注意和體悟，那也算是達到課程目標了。

四、學生學習成果

