

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： 臺東縣立東海國民中學
執行教師： 黃意珊 教師
輔導單位： 東區 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)

經費使用情形

- 一、 收支結算表

同意書

- 一、 成果報告授權同意書
- 二、 著作權及肖像權使用授權書 (如有請附上)

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺東縣立東海國民中學
授課教師	黃意珊
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(以下紅字部分為舉例說明)

課程名稱：光彩					
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 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：(50~100 字概述內容即可) ☒ 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) 有基本的色彩學認識：12 色相環、類似色、對比色等 有基本的剪紙刀刻能力					

一、課程活動簡介 (300 字左右的整體課程介紹):

1.教學目標：

從認識西方中世紀的彩色玻璃窗之美與中國窗花剪紙技巧，使用可行的實作方式，將兩者結合，引導學生在構圖上結合當地環境特色與色彩，創造出屬於自己的「光彩」作品。

2.構圖方向：

在構圖上引導學生觀察台東環境特色、色彩，捕捉自己喜歡的圖案，創造出屬於個人獨特的構圖。

3.色彩運用：

運用色彩配色原理，例如漸層色、類似色、對比色、心理色彩的探究，巧妙的搭配在構圖中，凸顯主題，達到心中的色彩圖像。

4.材質準備：

專業的彩色玻璃製作上，技術與材質的準備確實不易。因此改用黑色卡紙與彩色塑膠片結合的方式進行模擬彩色玻璃圖案的透光效果，但課堂中會藉由簡報、影片及講師的介紹，讓學生認識彩色玻璃的製作過程及技巧。

5.技巧學習：

構圖技巧、刀刻技巧、陰刻陽刻觀念、配色技巧。

6.作品展示：

展現在學校的玻璃磚牆與美術教室的窗戶上。

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.觀察校園環境中的綠樹的色彩、天空的色彩、海洋的色彩。

■ 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.中國剪紙窗花的刀刻技巧學習以及配色能力訓練。

■ 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.認識中世紀彩色玻璃花窗之美

2.認識中國剪紙窗花之美

■ 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.構圖取材方面，學習思考臺東在地特色，運用在創作之中。

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	2020/11/16	單元目標	認識中世紀彩色玻璃與中國剪紙
		操作簡述	從相關影片認識圖案、色彩與光三者之間的關係
2	2020/11/23	單元目標	構圖討論(可以從臺東環境特色的思考出發)
		操作簡述	1.學生準備的參考構圖可以是有關臺東的海洋、山、林、花(金針、洛神)、鳥、水果、飛魚、船等 2.將參考資料與老師討論後，繪製構圖與色彩計畫。 3.色彩計畫： 主題與背景可以「對比色」區分，「漸層色」可運用於某區域變化，例如山、海的層次等。
3	2020/11/30	單元目標	繪製刀刻圖稿
		操作簡述	以鉛筆繪製刀刻圖稿於影印紙上 再以黑色奇異筆描出約 0.5cm~1 cm 寬度的線圖
4	2020/12/7	單元目標	刀刻(鏤空)
		操作簡述	1.將刀刻圖稿置於黑色卡紙上方，並以紙膠帶固定 2.進行刀刻實作
5	2020/12/14	單元目標	剪與黏彩色塑膠片
		操作簡述	1.黑色卡紙刀刻實作完成 2.依據色彩計畫，剪下彩色塑膠片黏貼於黑色卡紙鏤空處
6	2020/12/21	單元目標	「光彩」作品展示與欣賞
		操作簡述	將作品展示於玻璃磚上以及玻璃窗上

四、預期成果：(描述學生透過學習，所能體驗的歷程，並稍微描述所造成的影響)

- 1.學生有更進一步的美感體會
- 2.學生作品放置於學校的玻璃磚牆中以及教室玻璃窗進行展示。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

《中世紀藝術 The Middle Ages》

作者：[英]安妮·謝弗—克蘭德爾 (Shaver-Crandell, A)

原文作者：(Shaver-Crandell, A)

譯者：錢乘旦

出版社：譯林出版社

出版日期：2009/01/01

《中國民間美術叢書：生肖剪紙》

作者：范祚信

出版社：遼寧美術出版社

出版日期：2014/05/01

六、教學資源：

網路資源-相關彩色玻璃花窗歷史與製作的影片

網路資源-中國剪紙窗花歷史與製作的影片

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

(請簡要說明課程調整情形即可)

二、6 小時實驗課程執行紀錄

(請填寫表格 x6，可參考美感練習誌第一冊 12~17 頁)

課堂 1

A 課程實施照片：

教師解說單元學習目標

引導學生觀察校園風景色彩，運用在作品中。

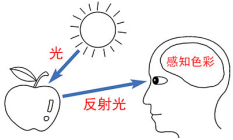
B 學生操作流程：

- 1、學生了解本單元-光彩的學習目標
- 2、學生認識色彩、光的關係
- 3、學生認識中世紀彩色玻璃與中國剪紙
- 4、經由填寫”校園色彩學習單”引導學生觀察校園環境中的色彩，例如綠樹的色彩、天空的色彩、海洋的色彩等，做為日後創作時的底蘊與運用。

C 課程關鍵思考：

關鍵思考 1：為什麼我們看得到多彩的世界？

人類眼睛所看物體的顏色，是光線照在物體上所反射的波長，波長被眼睛擷取到而決定人類所看到的顏色。因此，我們才能欣賞到美麗多彩的世界。眼睛受到光的刺激才能產生視覺，有了視覺才會看到色彩。若身處在完全無光的密室中，看不見任何色彩。

關鍵思考 2：剪紙窗花與彩色玻璃花窗呈現不同的視覺美感

同樣可展示於玻璃窗戶的傳統剪紙鏤空處，多半無套色，視覺可穿透鏤空處。而彩色玻璃花窗，則是將各色小塊玻璃組裝於有溝槽的鉛製框架，鉛製框架則如同剪紙留下來的線條，將整體圖案凸顯出來，透光的彩色玻璃花窗，在光源照射下，則多了一份不同於剪紙的“光與色彩”心裡感覺。

關鍵思考 3：案例欣賞之一~巴黎聖母院的玫瑰花窗

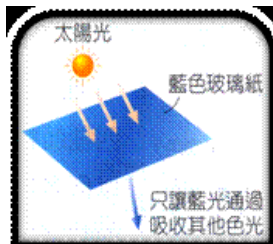
教堂中特有的圓形玻璃窗，鑲嵌著美麗的彩繪玻璃，像多瓣的玫瑰花，玫瑰花窗由此得名。全球各地的遊客談起玫瑰花窗時，他們的感受幾乎是一致的：當時看到的時候真的被驚艷到了，教堂內很暗，光線通過玻璃形成的斑斕色彩真的非常美。

關鍵思考 4：理解光照射至透明物體

透明物體的顏色：

甲、無色的透明物體和所能透過的光線和照射的光源顏色相同。

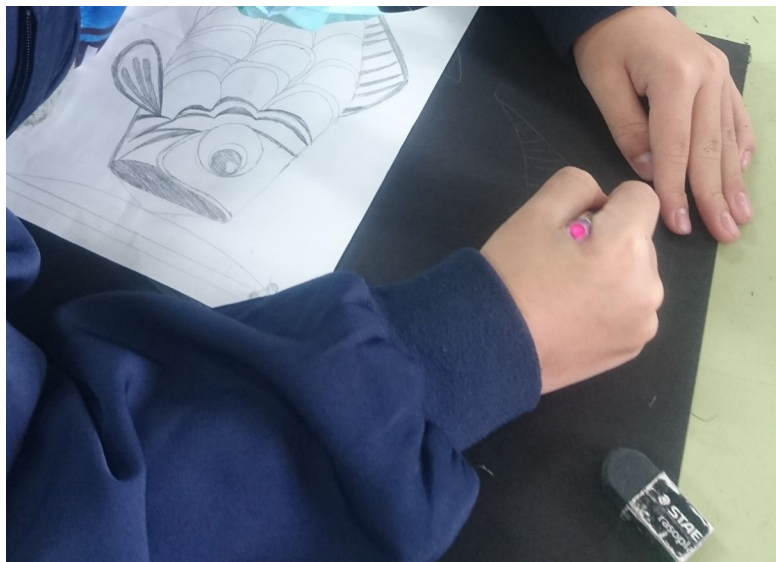
乙、有色的透明物體吸收本身所具有的顏色以外的光，而僅讓與本身顏色相同的光透過。

關鍵思考 5：“校園環境色彩觀察學習單”引導學生對色彩進一步思考，做為日後創作時的底蘊。學習單的設計內容已描述與著色方式，進行色彩基礎知識的複習、感覺環境的色彩、設計，循序漸進啟發對色彩的感受。

課堂 2

A 課程實施照片：

學生於黑色卡紙上以鉛筆勾勒圖案

B 學生操作流程：

- 1.學生完成學習單，完成校園環境色彩觀察與彩色玻璃紙花窗的草圖設計。
- 2.學生與老師討論設計圖案與色彩計畫。
- 3.完成設計圖案的學生，於黑色卡紙上以鉛筆勾勒圖案。

C 課程關鍵思考：

關鍵思考 1：啟動學生對色彩的認知與感覺，從校園環境色彩觀察到圖案設計

學生觀察校園天空的藍色漸層，觀察集合場上的小草有深淺等各種綠色，觀察台灣欒樹花開的顏色，觀察大葉欖仁變色的葉子。透過色彩的觀察、描繪、描述而後思考製作彩色玻璃紙作品的圖案。

關鍵思考 2：設計圖勾勒出內心的彩色世界

透過觀察，然後產出。學生在學習單上繪出想像中彩色玻璃剪紙的圖案設計，圖案可以是校園環境、臺東山海或自己最喜歡的人事物等主題，學生不斷在內心搜尋喜愛的主題並與老師討論。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 學生於黑色卡紙上以鉛筆繪製約 0.5cm~1 cm 寬度的線圖。

C 課程關鍵思考：

關鍵思考 1：在黑色卡紙上以鉛筆勾勒圖案

在 40*40cm 的黑色卡紙上，以鉛筆進行勾勒圖案，圖案為雙線圖，線距約 0.5~1cm。學生要非常清楚標示刀刻刻去和留下的地方，刀刻去留觀念則是運用七年級學過版畫陰刻和陽刻技法與學生溝通。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 學生於黑色卡紙上，進行刀刻(鏤空)實作。

C 課程關鍵思考：

關鍵思考 1：在黑色卡紙上清楚標示刀刻刻去和留下的地方，鏤空處是貼上彩色玻璃紙之處。黑色卡紙鏤空處就要貼上彩色玻璃紙，進入色彩感受的思考。因此同學學生要非常清楚標示刀刻刻去和留下的地方。

關鍵思考 2：陰刻與陽刻的觀念運用

版畫的刻板，陽刻是留下圖案主要的線條，刻掉不要的部分。陰刻則是刻掉主要的圖案。黑色卡紙圖案製作也是運用這樣的觀念與同學溝通圖案的刻版去留。

課堂 5

A 課程實施照片：

學生完成黑色卡紙刀刻後，再次進行配色思考。

學生確認配色後，選擇適當的彩色玻璃紙進行黏貼。

B 學生操作流程：

1. 學生完成黑色卡紙刀刻實作。
2. 學生依據設計圖的色彩計畫，再次進行配色思考，選擇適當的彩色玻璃紙。
3. 學生於卡紙鏤空處，貼上自己設想好的彩色玻璃紙。

C 課程關鍵思考：

關鍵思考 1：黑色卡紙鏤空處要貼上彩色玻璃紙，再次進行確認色彩感受。

黑色卡紙完成刀刻，學生依據設計圖的色彩計畫，再次進行配色思考，選擇適當的彩色玻璃紙貼於鏤空處。彩色玻璃紙共有 11 色，玻璃紙可以重疊混色或重疊加深使用。

關鍵思考 2：圖案與色彩搭配，首重心理想要表達的感覺，再進行色彩配色。

同學確認彩色玻璃紙作品要呈現的感覺，例如臺東海濱公園與藍天，就要思考海濱公園的各種物的顏色，海洋與藍天顏色是否不同？藍天是否表現漸層色？此時學生即會運用課程上所學的明視度、對比色、類似色、漸層色、寒暖色、前進後退色等色彩基本知識。

課堂 6

A 課程實施照片：

學生作品：臺東海濱印象

學生的作品展示學校公共空間的玻璃磚牆上

B 學生操作流程：

- 1.將學生的作品展示學校公共空間的玻璃磚牆上。

C 課程關鍵思考：

關鍵思考 1：展示學生作品，能讓學生產生成就感與自我肯定。

關鍵思考 2：學生作品透過光線與色彩的交互作用之下，展開訴說內心故事，格外動人。

經過長時間的製作，學生終於完成作品，張貼於學校的美感基地的玻璃磚牆上。每一幅都是學生的竭盡心力之作，透過光線與色彩的交互作用之下，展開訴說每位同學內心世界的那則故事，令人格外感動。

三、教學觀察與反思

(遇到的問題與對策、未來的教學規劃等等，可作為課程推廣之參考)

課程需要再增加 6 節課，總共為 12 堂課

原本設計 6 節課，但是發現課程中有許多需要像學生進一步說明、帶領學生感受與細部操作之處，因此需要再增加 6 節課，總共 12 堂課，讓課程內容更完整，學生更有效學習。

以下為課程重新規劃節數：

第一節：課程學習目標解說、剪紙、彩色玻璃、色彩學

第二節(增加)：走訪校園觀察環境色彩，填寫學習單

第三節：完成學習單、繪製設計圖

第四節(增加)：裁切 4K 黑色卡紙為 40*40cm

第五節(增加)：於黑色卡紙上描繪邊框、草稿

第六節：於黑色卡紙上繪製圖案(定稿)

第七節：黑色卡紙刀刻

第八節(增加)：黑色卡紙鏤空處修邊

第九節：貼彩色玻璃紙

第十節(增加)：彩色玻璃紙修邊

第十一節(增加)：作品護背與上膠

第十二節：展示(貼)作品於學校公共區的玻璃磚上或美術教室的玻璃窗上

四、學生學習心得與成果(如有可放)

(學生學習回饋)