

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： 高雄市旗津國中
執行教師： 許甄云 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、 學生學習心得與成果

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	高雄市旗津國中
授課教師	高雄市旗津區中洲二路 207 號
實施年級	8 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	109 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：旗津的黑白詩					
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 2 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： 有上過素描、水彩技法、點線面等課程					
一、課程活動簡介： 水墨這媒材對學生來說都比較陌生，只要老師課堂上不教，大概也沒甚麼機會接觸了。首先先放些水墨的動畫或影片讓學生了解水墨作品長什麼樣子，認識它的墨色暈染筆觸線條之美，並介紹水墨基本用具。初體驗的第 1 節課從墨分五色、濃淡乾濕枯入手，因為之前有上過素描，藉由素描畫色階的概念引導他們畫出水墨的深淺變化色階、乾枯變化。第 2 節課還有線條練習：粗細線、波浪線條、垂直水平線條交叉等。第 3 節課用先摺紙後在上進行墨色暈染，畫完展開作品後呈現有反覆韻律及節奏感的幾何彩墨，並鼓勵他們多多大膽嘗試。最後總合前幾周的練習作品，透過剪貼方式，依照顏色深淺變化在畫面上剪貼構成一幅代表旗津印象的作品，並在畫面適當處寫上幾個文字以示題目，色塊輕重與文字的構成安排。					

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.日常生活中是否有見過水墨作品，在哪裡?水墨給你的感覺是?
 - 2.能接納東西方不同的繪畫媒彩，並能夠靜下心來實地操作。

- 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.能掌握筆與墨的簡易操作技巧，順暢的表現出自己想要的線條與墨色變化。
 - 2.體驗操作摺紙後墨色暈染的樂趣，呈現有反覆性、規則韻律點線面效果的作品。
 - 3.能總和之前作品，依畫面構圖、墨色輕重比例來拼貼出富有墨趣的作品。

- 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.認識並能欣賞水墨畫的獨特美感。
 - 2.透過反覆練習墨線培養耐心及持續力。
 - 3.能適當操作不同色塊之間的空間組合安排，來呈現整體空間虛實的變化。

- 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	10月	單元目標	水墨世界入門
		操作簡述	播放以水墨為主來呈現的廣告或影片動畫來讓學生認識何謂水墨畫，並介紹水墨作畫工作
2	10月	單元目標	水墨初體驗:色塊
		操作簡述	像素描色階變化一樣，透過墨與水的調和變化操作來畫出不同墨色色階及乾枯等效果
3	10月	單元目標	水墨初體驗:線條
		操作簡述	畫、拉線條的練習，透過練習粗細線變化、波浪線條等各種線條構成來熟悉毛筆掌控
4	10月	單元目標	水墨初體驗:摺紙暈染
		操作簡述	摺紙暈染的操作，來呈現反覆性、規律性的水墨樂趣，也讓學生體驗不同傳統水墨的一面。如果時間允

			許，彩墨的加入運用也可讓畫面有更多顏色變化。
5.6	11月	單元目標	色塊與文字的拼貼構成
		操作簡述	拼貼前面所畫之作品，依不同色塊之間的空間組合安排，來呈現旗津所見之景，展現不同於西畫的水墨趣味性、微誇張性的構圖。最後作品裱貼裝簡易框，呈現中西合併之美，並引導學生互相觀摩交流。
<p>四、預期成果：</p> <p>水墨對學生來說一定是個全新的體驗，在練習的安排上可能要想些有趣不枯燥的練習來提升學生興趣，讓他們覺得水墨不再是古人在畫的東西。學生們之前有學過水彩技法，所以在練習上或許多和水彩作畫方式相結合，讓他們更輕易入手。初期的操作或許都會不如學生所預期，畢竟是第一次接觸此媒材，因此增加練習的時間並鼓勵他們多多嘗試希望有幫助他們達到所預期的效果。同時也多找些現代有趣味性水墨作品來提升學生的動機，期待這課程之後，他們能夠對水墨有不同的想法及多一些的喜愛。</p>			
<p>五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)</p> <p>《水墨畫也能很時尚：誰都可以學得會，趣味十足的水墨畫》、小林東雲、晨星、2018</p>			
<p>六、教學資源：</p> <p>美麗的幾何圖形 https://www.youtube.com/watch?v=WzCULZo-t4c</p> <p>故宮國寶總動員</p> <p>故宮影片-嬰戲圖</p>			

實驗課程執行內容

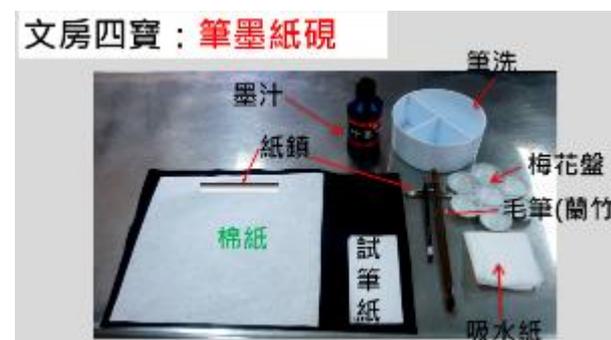
一、核定實驗課程計畫調整情形

課程時間被拉得很長:水墨世界入門(一節)+水墨初體驗:漸層色塊(一節)+ 水墨初體驗:乾枯技法(一節)+水墨初體驗:拉直線(一節)+水墨初體驗:曲線(一節) +水墨初體驗:摺紙暈染(一節)+水墨初體驗:摺紙暈染加入顏彩(一節)+色塊與各種不同肌理的拼貼構成及裱裝(三節); 加上其中配合段考及學校活動, 使得課程延長至三個月才完成。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1: 水墨世界入門

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

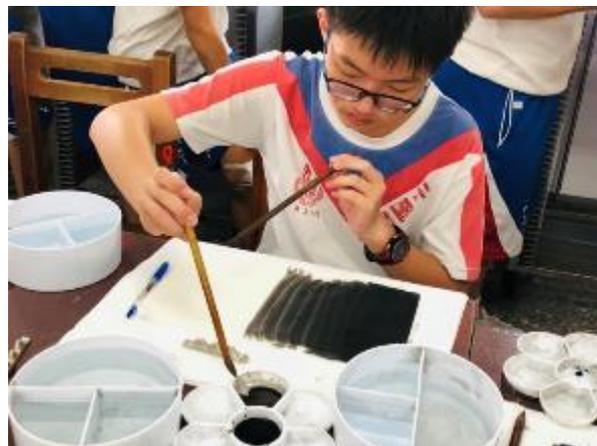
播放以水墨為主來呈現的影片動畫「簡單作業」來讓學生認識水墨畫作品，接以鄭問及井上雄彥的以水墨畫來繪製的漫畫作品來介紹水墨作品特色，並解釋何謂寫實及寫意。最後介紹水墨作畫用具

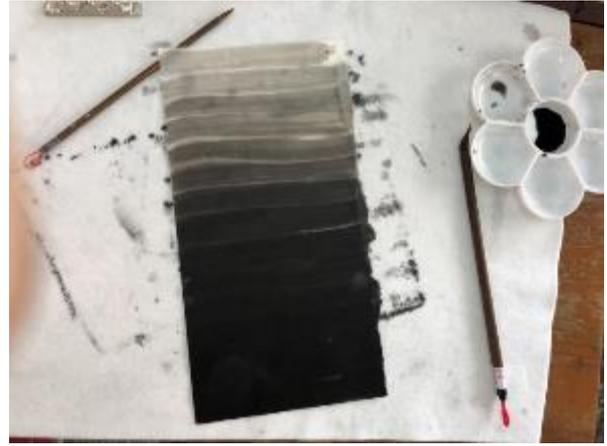
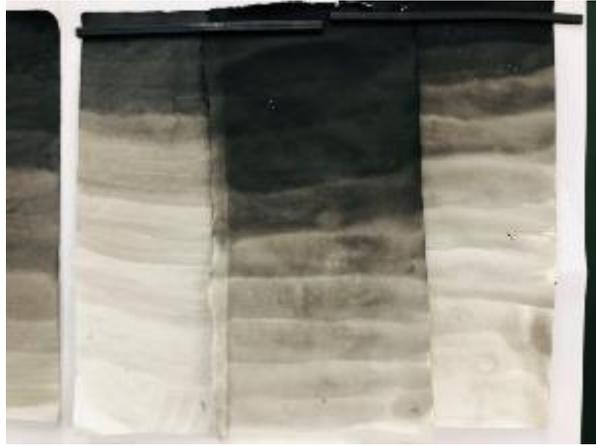
C 課程關鍵思考：

水墨作品對學生來講可能比較陌生，或是腦袋中開始浮現的就是家中牆壁上舊舊的畫，因此找出他們看過的漫畫作品中用水墨來表現的作品來引起他們動機，並讓他們覺得這原來水墨不是那麼陌生。

課堂 2: 水墨初體驗:色塊

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

用水墨畫出像素描色階變化一樣，透過墨與水的調和變化操作來畫出不同墨色色階等效果，鼓勵學生多嘗試，畫不好就再試一張，這堂課只要畫出墨色漸層變化就很厲害了。

C 課程關鍵思考：

- 1.理論上用素描漸層來比喻墨色漸層變化，但實際操作起來比素描難太多了，就連老師也是要事先練習確認好步驟才在課堂上示範成功的。
- 2.最後發現要用非常清楚數字比例來講解學生比較能了解，如一開始只用濃墨，畫兩條色階後，用另一支乾淨毛筆在原本的濃墨中加入一筆的清水，調和後再畫兩條色階，此時顏色一定會比上兩層要淡才是；畫完後用另一支乾淨毛筆在同一格墨中加入一筆的清水，調和後再畫兩條...以此類推，學生才能操作較成功。一開始第一個班講得沒那麼仔細，結果學生畫的失敗率極高，後來第二個班才換個教法，所有動作要非常清楚的一一說明，學生的失敗率就降低很多了。

課堂 3: 水墨初體驗: 乾枯

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

像素描色階變化一樣，透過墨與水的調和變化操作來畫出不同乾枯墨色的色階

C 課程關鍵思考：

1.乾枯的效果比上一節課的色彩漸層更容易成功，只要能另外給學生可吸水的宣紙，乾枯效果一定可以出現，有時候他們還會吸太乾到畫不出顏色來。

課堂 4: 水墨初體驗:畫直線

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

畫、拉線條的練習，透過練習粗細線變化來熟悉毛筆掌控

C 課程關鍵思考：

- 1.看老師示範畫直線學生都覺得很簡單，偶爾老師手抖了一下他們還會一直笑。但等他們自己開始畫時，才發現原來這真的不容易，一直說「老師我的手怎麼一直抖阿」，甚至還有人用左手去壓右手才畫得出來直線。
- 2.手出大力拿筆畫或者輕輕拿著筆畫，哪一種方式比較容易畫出成功的直線呢?可以請學生多嘗試比較看看。

課堂 5: 水墨初體驗:畫曲線

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

畫、拉線條的練習，透過練習波浪線條構成來熟悉毛筆掌控

C 課程關鍵思考：

- 1.波浪線條畫起來似乎比直線容易上手，學生成功率變高了。
- 2.但優雅的波浪狀有時候畫不好就會變成鋸齒狀了，還是要多提醒學生。

課堂 6: 水墨初體驗: 摺紙暈染

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

摺紙暈染的操作:先宣紙對折對折再對折，可折成小扇形、長條形或小正方形，然後在某一面慢慢繪製，讓墨色從第一層向下層層渲染，完成後把宣紙展開，作品呈現反覆性、對稱性、規律性的水墨樂趣，也讓學生體驗不同傳統水墨的畫法。

C 課程關鍵思考：

- 1.宣紙不能對摺太多層，因為太厚的話，墨色很難渲染那麼多層。
- 2.畫的動作要慢一點，毛筆的時間停留太短的話，進去紙裡面的墨太少就渲染的較不明顯。
- 3.有時上面兩三層渲染成功了，最底下那層卻還是白的，如果再從第一層畫一次，怕第一層會越畫越大粗，這時會請學生翻面從底部畫渲染回來。

課堂 7:水墨初體驗: 摺紙暈染加入色彩

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

和上一節課一樣的摺紙渲染，只是這次加入了彩墨，讓作品呈現反覆、對稱性之餘，還多了色彩上的變化之美。

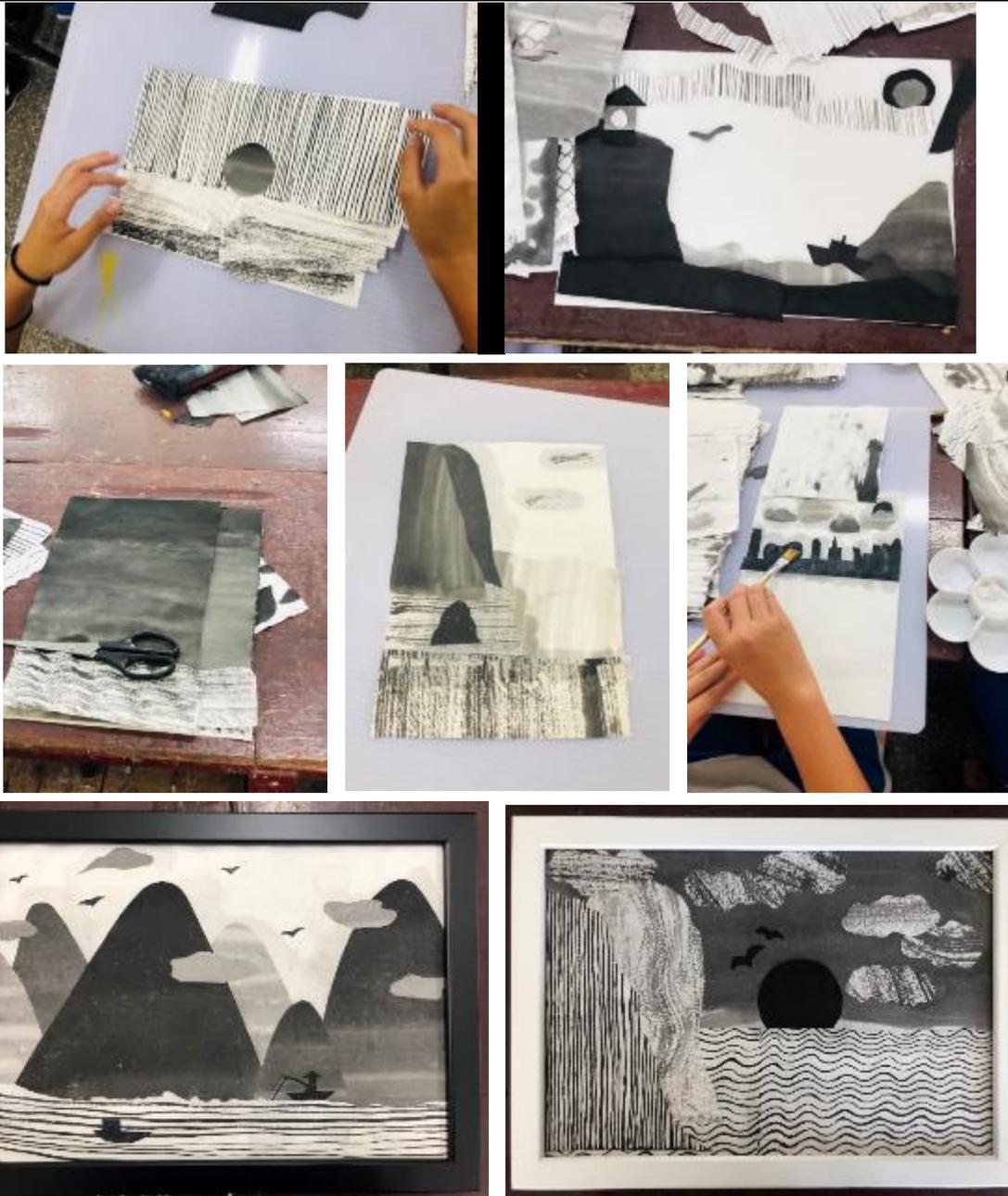
C 課程關鍵思考：

有規定學生一張紙能加入一種彩色，讓作品焦點在摺紙渲染，怕學生彩色用太多而失了焦點。

課堂 8: 色塊的拼貼構成

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

拼貼前面所畫之練習作品，依照不同色塊和肌理來組合安排，畫面內容呈現旗津所見之景，讓作品展現不同於西畫的水墨趣味性、微誇張性的構圖。最後作品裱貼裝簡易框，呈現中西合併之美，並引導學生互相觀摩交流。

C 課程關鍵思考：

1.宣紙紙張較軟，不像水彩紙那麼厚，保存呈現較不容易，也怕學生把拼貼完的作品隨手後亂丟，因此找了 ikea 的相框，作品裝框後完整度大大提升

三、教學觀察與反思

- 1.水墨這媒材對學生來說是較陌生的，所以整個教學步驟要講得非常清楚，多重複幾次，並清楚地介紹每個東西的功能。
- 2.有時候老師示範時，總是會有學生不認真看，然後再亂畫一通；後來發現點名學生來示範畫給全班看時，大家就會較緊張，忽然變得很認真看，因為怕下一個就是自己被點上台來。
- 3.用拼貼的方法來組成一張作品的效果，看起來比畫出一整張作品好太多了，會少了宣紙暈染的問題，控制性變高了。

四、學生學習心得與成果

