

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： 臺中市立西苑高級中學
執行教師： 陳彥碩 教師
輔導單位： 中區 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

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

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺中市立西苑高級中學
授課教師	陳彥碩
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 ☐ 普通型高級中等學校
班級數	11 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	301 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：攜願(西苑)新視界					
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 三 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： 1. 學生對校園環境有一定程度的熟悉。 2. 學生已有至少兩年藝術與人文課程相關經驗，相較於國一國二有更成熟的美感觀念。 3. 學生已具備基本美術創作能力(如：繪畫、拼貼、欣賞能力)。 4. 學生會使用相機(手機內建的相機即可)、水彩、美工刀等材料和工具。					

一、課程活動簡介：

西苑高中在 2020 正式啟動校園重建工程，一片片白色圍牆在校地內架起，將校園分隔為工地區和教學區。未來數年將以「建一拆一」的方式進行工程，舊校舍將逐棟拆除，以迎接嶄新校舍，而那屬於西苑所有人的熟悉畫面也將逐年成為回憶。在這時間點，透過課程帶著學生以美感的角度，重新走訪校園，再次感受生活的點滴。並以創作的角度，從美感出發，製作一系列關於西苑的平面作品，並將作品展示於工地白牆。原本分隔校地的圍牆，成為跨越新舊校園的連結，為舊校舍留下新的記憶。

本課程試圖透過不同感官(如鼻子聞、手觸摸)來覺察校園內各項物體的特性、肌理、質感(如：軟、硬、粗糙、光滑、溫度...等)，再以感受進行複合媒材(鉛筆+水彩)的平面創作，增加學生的創作經驗。

並試圖融合課本公共藝術單元，與環境教育、生命教育等議題。上學期課程以觀察、體驗、紀錄為主，除了以相機和拓印方式記錄校園，亦藉由訪談或資料蒐集，尋找更多關於西苑的故事。

二、課程目標

■ 美感觀察

1. 學生能以不同角度(抽象的和具象的)，觀察校園動植物、建物等等的樣貌。
2. 學生能觀察各種物體的特性(色彩、形狀、大小、肌理、質感...等)。
3. 學生能在不同時間不同季節，仍可找到校園裡各物件最適合的美感。

■ 美感技術

1. 學生能使用相機，從不同視角來觀看(紀錄)校園。
2. 學生能以創作(手繪、攝影、放大、縮小、擷取部分畫面)的態度，記錄校園景色。
3. 學生能以水彩搭配不同的媒材，製作出多樣的肌理質感表現。

■ 美感概念

1. 學生能理解校園各項建物出現的時空背景，和其當時的美感觀念。
2. 學生能說明校園內動植物分布的特性，和自然界帶來的美感。
3. 學生能認識複合媒材的創作手法。

■ 其他美感目標

1. 以攝影+藝術創作的手法記錄校園，保有歷史的價值並加上美感的視角。

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	10/12-10/16	單元目標	尋找自己最美的角度
		操作簡述	利用國三學生拍攝畢業紀念冊相片的機會引起動機，讓學生以 9 宮格的方式作為相機取鏡的 9 個角度，為每個組員拍攝頭像(或半身像)。並加以討論，選出自己最上相的角度。
2	10/19-10/23	單元目標	構成-微 IG 構圖練習
		操作簡述	學生將個人的 9 張相片從長方形相片裁切成正方形，模仿 IG 的正方形畫面以練習構圖。再將 9 張正方形相片貼上於紙張，再一次練習長方形畫面的構圖。
3	10/26-10/30	單元目標	重溫西苑(一)
		操作簡述	走訪校園，尋找、觀察、重新感受校園各項物體(如水泥地、菩提樹、磚牆、PU 跑道...等)的質感，以拓印方式記錄下各種肌理，並註明該肌理出自於何處。
4	11/02-11/06	單元目標	重溫西苑(二)
		操作簡述	將各種拓印的成果裁剪成各 8cm x 8 cm 的正方形，黏貼至學習單(校園平面圖)的相對位置，製作成西苑質感地圖。各小組分享成果，尋找彼此之間不同的發現。
5	11/9-11/13	單元目標	感覺西苑(一)
		操作簡述	由影片 https://reurl.cc/9EDjKO 引起動機。引導學生使用水彩，搭配各種不同媒材，嘗試產生各種不同的肌理質感。
6	11/16-11/20	單元目標	感覺西苑(二)
		操作簡述	以水彩搭配不同媒材，或使用不同的用筆方式，將校園拓印的肌理圖案再現於畫紙上，感受不同媒材帶來的變化。並和同學進行分享，完成水彩版的校園質感地圖。

四、預期成果：

學生在走訪校園中學會以不同角度觀看世界，也對以往熟悉的畫面進行重新檢視，再次體會生活累積下來的經驗。除了用眼睛看，用耳朵聽，還能用鼻子聞氣味、以手觸摸，感受不同質感帶來的不同感受。接著嘗試將感受用相機記錄下來，以不同的攝影構圖，突破平常習慣的框架。最後用不同的媒材(水彩、鉛筆等)進行平面創作予以再現。校園重新被發現、框架突破、視角創新，是本課程強調的重點。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 藝術介入空間：都會裡的藝術創作【增訂新版】、卡特琳·古特、遠流、2017
2. 外國美術簡史(彩色版)、呂美、崧燁文化、2020
3. 藝術 100 關鍵詞、黃可萱、華滋出版、2020
4. 當代視覺藝術全覽、潘東波、相對論、2016

六、教學資源：

1. 電腦、投影機、實物投影機、無線麥克風、手機、相機、教師自製 PPT、學習單
2. 《美感入門》質感篇 <https://reurl.cc/nzY5l2>
2. 水彩技法影片 <https://reurl.cc/9EDjKO>

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

預定實施課程的日期來臨前，某天恰為本校拍攝畢業紀念冊相片的日子，國三學生無不充滿期待。拍攝當日在攝影師引導下學生也紛紛尋找自己最適合的角度來入鏡，而這個「尋找自己最美的角度」成為了我認為更適合切入課程的契機。

也因此第一節課主題調整為「尋找自己最美的角度」，第二節課調整為「構成-微 IG 構圖練習」，其餘依序順延。原定的前 2 節「探訪西苑」、「重溫西苑」合併，移至第三第四節課，為「重溫西苑」。

整體的課程概念是以學生自身經驗為起點，發現自己的美，接著為透過新的角度來觀看校園(發現校園的美)，以產生更多與生活的連結。最後透過鉛筆拓印的方式，和水彩搭配複合媒材的創作，引導學生跳脫框架來觀看，來實作，激發更多創意。

而下學期課程，除了使用相機再次記錄校園，也添加了攝影創作。試著找出校園內物體的共同特性，搭配剪紙來拍照，尋找相機的更多可能性。並集全年度的作品，於校內展出，可能是普通班學生少有的展覽經歷。

2021 年 5 月，疫情使全臺提升至三級警戒並且停課，原定國三學生於畢業典禮前將作品貼上牆，以畢業展的形式留下國中生涯的回憶。最後卻連畢業典禮也無法舉行，作品展示的計畫被迫停擺。但也意外的讓這些作品被賦予了另一層意義。暑假過後，作品上牆的工作改由學弟妹代為完成，恰也呼應了本計畫的初衷。拉起新舊校舍和學生間的連結，即新校舍與舊校舍的延續，畢業生與在校生的傳承。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1 尋找自己最美的角度

A 課程實施照片：

課程實施期間 10/12-10/16

B 學生操作流程：

1. 以 9 宮格的方式作為相機取鏡的 9 個角度，組員彼此互相拍攝頭像(或半身像)。
2. 同學互相討論，選出最上相的角度和相片。
3. 將 9 張相片以 3x5 規格沖洗出來，以備下一堂課使用。

C 課程關鍵思考：

1. 自拍的相片和同學為我拍的相片，是否有所不同？
2. 把「臉」當成一個物件來進行拍攝，是否較能客觀判斷好看與否？
3. 我喜歡的角度和別人覺得好看的角度是否一樣？
4. 別人眼裡的我是怎麼樣子的呢？

課堂 2 構成-微 IG 構圖練習

A 課程實施照片：

課程實施期間 10/19-10/23

B 學生操作流程：

1. 學生將自己的 9 個角度的 3x5 相片沖洗出來。
2. 模仿 IG 的正方形構圖方式，將相片裁切，練習正方形構圖。
3. 再將 9 張相片貼上 4 開水彩紙，從中挑選一張自己最滿意的相片，移至紙張右半邊。此時紙張畫面擁有一大一小的兩個區塊，且每人的缺角不同。以此練習長方形構圖。

C 課程關鍵思考：

1. 許多人拍照習慣會將人頭擺在畫面正中間，造成擁有過多無意義的背景。透過正方形構圖，練習做畫面的取捨。
2. 把 9 塊方形相片放在於畫紙上，畫紙本身的畫面又回到長方形構圖的練習。此時左右兩區塊的比例和畫面的相對位置，又該如何安排呢？

課堂 3、4 重溫西苑(一)(二)

A 課程實施照片：

課程實施期間 10/26-11/06

B 學生操作流程：

1. 教師說明以拓印來記錄肌理的方法，以及校園質感地圖的相關規則。
2. 學生在校園實際拓印各種物體，並進行紀錄(這是什麼東西？出現在什麼地方?)。
3. 裁切紙張並進行黏貼，製作校園質感地圖。

C 課程關鍵思考：

1. 鉛筆的種類，是否影響拓印的效果？
2. 一種物體，是否可能出現數種不一樣的拓印效果？
3. 如何分工合作在有限時間走完校園，以得到最多不同的成品？
4. 不同以往的經驗，這回俾觀看質感的方式來認識校園，得到什麼感受？

課堂 5、6 感覺西苑(一)(二)

A 課程實施照片：

課程實施期間 11/09-11/20

B 學生操作流程：

1. 觀看影片 <https://reurl.cc/9EDjKO>，並討論該作者如何做出多樣的水彩效果。
2. 學生使用水彩，以筆毛的皴擦點染等技法，搭配各種不同的媒材如鹽巴、酒精、砂紙、紙膠帶等，嘗試製作出各種不同的肌理質感。
3. 仿上一回西苑質感地圖的格狀方式，製作水彩版本的作品。

C 課程關鍵思考：

1. 水彩筆除了畫畫之外，還能做出什麼變化？
2. 沒有明確畫出一個「東西」的作品，依然算是件「作品」嗎？
3. 我們是否也能在生活中嘗試跳脫既定的框架，用創意來解決問題呢？

三、教學觀察與反思

班級經營很重要！本校對於手機使用的規定相當嚴苛，學生幾乎沒有使用手機以進行上課的機會。因此在課程初期與導師方(和家長方)的溝通相當重要。如：樹立明確使用規則、手機攜帶以個人意願與家庭狀況為主(解法：在學生分組時，教師就預先規定好各組至少得有一支手機)等等。都會讓「用手機上課」這件事變得單純許多。

而學生藉由拍攝畢業照的經驗，搭配此次人像九宮格的拍攝，對於「臉」有了更多觀察。同時也利用「我喜歡的相片(角度)和別人喜歡的相片(角度)是否相同？」衍伸至「別人眼中的我，和我所表現出來的我，是否相同？」即為周哈里窗的概念，引導學生思考和討論。

回到作品本身，透過不斷再觀察的動作，學生對於「觀看」事物的方式有了更多想法。而使用不同媒材(鉛筆、水彩甚至相機)來製作作品，也得到少有的創作經驗。史無前例的疫情警戒和隨之而來的全國停課，雖讓我們的課程無法照原定計畫結束，但是新學期讓學弟妹接手布展的動作，卻也讓本課程增添更多傳承的意義。

停課期間的遠距教學，也讓我思考著：如果下一次要進行同樣課程，我還能怎麼做？最大的發現是 Padlet 這個網站，相當容易就可收集到學生作品，無論在平時成績、學習歷程和同儕討論，簡單的介面和使用方法，讓這個網站提供了相當大的幫助。

這次的美感計畫，不僅是學生，連身為教師的我都是初體驗。一整年的課程進行，龐大的學生人數以及累積起來的作品數量，光是收集、整理，就需要付出許多額外的時間和人力。自覺得以一個代理教師的身分來申請計畫，加上原本就不輕的課務，似乎太不自量力。事實也證明在時間精力的付出上，著實超出負荷。所幸行政同仁在最後一線的文書和後勤支持著我，實在是說不盡的感謝。

新手上路，難免有疏漏，也導致許多意料之外的狀況要應付，但可以確定團隊合作是相當重要的。行筆至此猛然發覺，平時在課堂上強調著讓學生團體合作，但自己卻鮮少尋求夥伴一起參與！有了這次經歷，日後設計課程時，尋找更多同科甚至跨科的同事一起努力，會是我的首要目標。

感謝教授群的努力指導；基地的行政夥伴無微不至的照顧；還有在這一年透過大大小小研習而認識的老師先進們，看到大家不斷在為美感，為教育而努力著，深深覺得處在藝術圈裡的自己實在很幸福。這是美感計畫第一次進到西苑高中，但不會是最後一次。我們下回見！