

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
109 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： 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	☒ 國中 三 年級 ☐ 高中 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. 學生能隨時觀察四周環境的景物變化。 2. 學生在拍照時，能多嘗試使用不同的角度取景。 3. 學生能分辨出不同物體的特性，以及該物體的肌理質感。					

一、課程概述：

延續上學期的質感課程概念，再次走訪校園。並透過美的原理原則來認識、分析校園風景，拍攝一張屬於自己故事的相片。並尋找對象物，拆解該物件的基本元素，將各種物體簡化至單一的具象元素(如牆→金屬、中庭草地→草、水溝→水、菩提樹林→wood...等)，或非具象元素(天空→亮、杜鵑花圃→香、體育課→happy...等)。實作課程以割字後簾空的紙卡進行攝影創作，讓學生用不同的思維模式來檢視生活環境。最後將上下學期的作品集合起來，策劃展覽。

展覽預定於校舍工地的圍牆上，而非校園內的展覽空間。課程中帶入課本的公共藝術概念，使工地的白牆成為校園內諸多公共藝術作品的一部分。結合了新與舊，回憶與展望，讓這道牆不是分隔歷史的鴻溝，而是一個承接和延續的橋樑。也為國三畢業班同學，留下一份具有意義的畢業禮物。

2021年5月份，因疫情而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。然疫情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、課程目標

■ 美感觀察

1. 學生能觀察物體在不同時間不同季節的光影變化。
2. 學生能使用「簡化」的方式將物體化為單純的元素，以進行創作發想。
3. 學生能在佈展時，觀察作品陳列方式的美感優劣。
4. 學生能觀察到校園中既有的公共藝術作品。

■ 美感技術

1. 學生能辨別不同物體的肌理質感。
2. 學生能嘗試以不同角度進行攝影。

■ 美感概念

1. 學生能感受作者經過發想、醞釀後，呈現出來作品的意念與溫度。
2. 學生能認識公共藝術，理解作品對於人與環境的關係。
3. 學生能將牆上的作品進行排列組合，以找到最具美感的排列方式。

■ 其他美感目標

1. 學生能透過不斷的觀察與創作，尋找出屬於西苑的校園圖像。
2. 學生能透過圍牆上的展覽，再發現校園裡既有的公共藝術作品。
3. 學生能以展覽形式為國中生涯留下回憶，也為學校留下具有美感的作品。

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	3/08- 3/12	單元目標	構成西苑(一)
		操作簡述	介紹根據人類美感的共通性所定出十個美的原則：連續、漸變、對稱、對比、比例、平衡、調和、律動、統一、完整。
2	3/15- 3/19	單元目標	構成西苑(二)
		操作簡述	在校園內尋找適當畫面，透過原理原則課程學到的概念，拍下屬於自己故事的相片。

3	3/22- 3/26	單元目標	創藝西苑(一)
		操作簡述	濃縮校園內的物體(棒球場、蘭花園...等)，簡化成單一概念(如土、光、花、木...等)。並將濃縮後的元素單字(詞)，以割字方式製作卡紙字版(把卡紙上有字的部分挖空，字體本身和卡紙剩餘部分，在下一個活動時皆可使用)。
4	3/29- 4/09	單元目標	創藝西苑(二)
		操作簡述	以卡紙字版，在校園中尋找適當位置拍照，搭盼字卡鏤空的部分來拍攝景物，使成為同時具有文字與景物的影像作品。
5	4/12- 4/16	單元目標	美力西苑(一)
		操作簡述	各班將攝影作品收集整理後，進行輸出、裁切、護貝等展覽前置作業(每人一件)。並且與小組成員共同敘寫一份創作理念以製作說明牌。
6	9/13- 9/17	單元目標	美力西苑(二)
		操作簡述	帶著完成的作品，在校舍的工地圍牆，貼上牆面布置展覽。依照現場狀況，將作品進行排列，取得最具合適美感的畫面。

四、預期成果：

自上學期起，本課程不斷引導學生，希望能透過觀察、發現、再觀察、再發現的過程，尋找作品最適當的美感。並透過美的原理原則來檢視自己或他人的作品。以創意攝影來記錄校園，且以小組合作的方式進行集體創作。盼透過本課程，尋找出屬於西苑高中的校園圖像。

最後在校園工地圍牆將作品貼上展出，這對許多學生來說是第一次的展覽經驗。課程中帶入課本中的公共藝術概念，展覽預定於工地圍牆而非展覽廳。使工地的白牆成為校園內諸多公共藝術作品的一部分。結合了新與舊，回憶與展望，讓這道牆不是分隔歷史的鴻溝，而是一個承接和延續的橋樑。也為國三畢業班同學，留下一份有意義的畢業禮物。

本計畫的課程結束後，國三將延續公共藝術的議題來繼續課程。也希望調整合適的單元讓國二國一學生一起參與。並安排研習，接續牆面排版的概念，為新接任的導師進行教室布置(和圍牆的共通點都是橫向的長條形面積)的研討。讓美感萌芽，在西苑高中持續茁壯。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 版式設計：讓版面更出色的視覺傳達基本功、紅糖美學、邦聯文化、2019
2. 美學的意義：關於美的十種表現與體驗、Leonard Koren、行人、2018
3. 創造展覽：如何團隊合作、體貼設計打造一檔創新體驗的展覽、Polly McKenna-Cress, Janet A. Kamien、阿橋社文化、2019

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. 走遍全台搜十萬瓶蓋 「人生很難但很好玩」 <https://reurl.cc/1xOoA8>
3. 到松菸被膠帶捆綁 體驗繽紛的膠帶藝術展覽 <https://reurl.cc/Kk9rWq>

課堂 1 構成西苑(一)

A 課程實施照片：

課程實施期間 03/08-03/12

B 學生操作流程：

1. 教師以投影片介紹美的原理原則。
2. 學生能以教師提供紙本資料、以及國一的藝術與人文課本，和組員相互研究討論原理原則的概念。
3. 學生能完成教師給予的小組任務。從教師準備的圖片尋找符合原理原則的數張，並將重點紀錄於白板上。與全班進行分享，並舉例說明校園內有那些景物符合原理原則(如黃金比例，文字之美，或磚瓦呈現的反覆和諧等)。

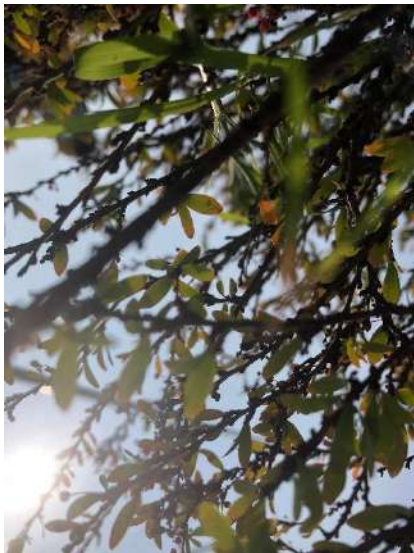
C 課程關鍵思考：

1. 分組合作學習，以能力較強的孩子帶著能力較弱的方式來進行，即使資料的訊息量豐富，也可透過分工合作的方式習得課程內容。
2. 學思達教學採用的大聯盟分組法讓各組實力平均，而任務需靠著團體合作才能完成，因此每個人都被分配到工作。在大家都很忙的情形下，教師順勢減少班級經營的時間，而能和學生有更多互動。
3. 美的原理原則各家說法不同，本次上課我提供了三種資料(1)教師印下的紙本資料 (2)教師整理網路資料製作成 PPT 以及(3)學生在國一時使用的藝術與人文課本。集合三種參考資料讓學生能有所比較，對於原則的概念掌握有更深的了解。

課堂 2 構成西苑(二)

A 課程實施照片：

課程實施期間 03/15-03/19

B 學生操作流程：

1. 學生再度走訪校園，透過前幾次的經驗，觀察、尋找、並拍下自己印象最深刻的畫面。
2. 與同學討論，同樣的風景是否有不一樣的拍攝角度(或觀看方式)
3. 隨著天氣與季節變動，拍攝可持續進行，直到課程結束的收件時間為止。

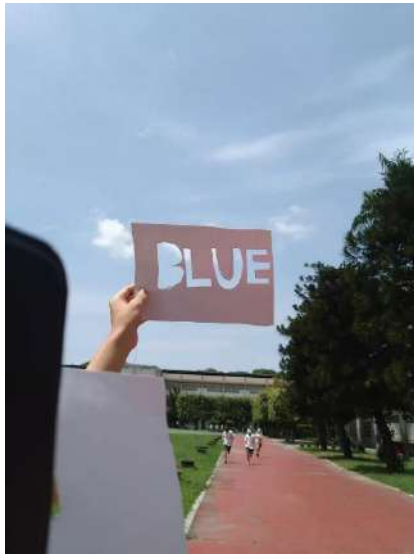
C 課程關鍵思考：

1. 同樣一個物件或風景，在不同的時間、天氣、或季節，看起來有何不同？
2. 同樣一個物件或風景，是否有不同的觀看角度？
3. 什麼樣子的畫面才是美的呢？

課堂 3、4 創藝西苑(一)(二)

A 課程實施照片：

課程實施期間 03/22-04/09

B 學生操作流程：

1. 回顧校園裡的各種物體。把焦點回歸到物質本身，分析出顏色(如：紅、黑、藍、綠)，或肌理(粗糙、光滑)、或質感(軟、硬、冷、熱)等元素。
2. 學生每人至少尋找 2 件相同元素的東西，並將其共同元素寫下，並在紙卡上使用刀具將文字挖掉，製作攝影紙卡。
3. 帶著紙卡，前往校園內對原本 2 件(或更多)物體進行拍攝。
4. 教師引導，把元素的概念延伸，把文字具像化，再一次進行拍攝，以得到轉化的趣味。(例如原本的文字是紅色，學生轉化圖像成為了一個蘋果，接著再拿蘋果那張紙卡去拍攝校園裡紅色的物體例如 PU 跑道、滅火器等等)
5. 成果分享與作品討論

C 課程關鍵思考：

1. 上學期透過質感地圖的觀察，使學生更為熟悉學校環境，對於聯想物體的共同元素有一定的幫助。
2. 使用美工刀或剪刀切割紙張，對於工具需要一定的熟悉度。常有學生沒有完整的把線條割斷，就急著將圖案撕下來，因而造成紙張破裂。
3. 將文字轉化成圖案並非每個人都很順利，(學生對於色彩的聯想比較容易上手)，因此教師需要給予更多引導。
4. 使用手機上課需要一定程度的班級經營，此屆學生從國一帶到畢業，師生有一定的默契，對於課程的順利進行有很大幫助。
5. 為了收集相片，每班各配給一個隨身碟，由小老師統一收集大家的作品，再帶到課堂上讓大家做分享。數量不小而使得資料蒐集有一定難度。而在 2021/05/17 全國因疫情升為三級警戒，改為線上授課後，發現了一個網站 Padlet，可以作為同學分享作品的平台。也讓繳交美術作品變得更簡單。日後若有同樣的課程機會，可多加利用。

課堂 5、6 美力西苑(一)(二)

A 課程實施照片：

課程實施期間 04/12-04/16、09/13-09/17

B 學生操作流程：

1. 各班學生(國三畢業生)能在指定時間內收集完每個人的作品，集中於隨身碟內統一交給老師。
2. 教師核對並檢查影像檔畫質是否合乎品質(若檔案太小則不利輸出)，學生若需要補拍亦須於指定時間內完成。
3. 教師將檔案交於印刷店付印，並進行護貝，以延長作品保存時間。
4. 九月新學期開始，國二在校生為學長姐將作品貼上工地圍牆，完成傳承的動作。

C 課程關鍵思考：

1. 相片檔案的品質需要多大，才足以進行 A3 尺寸輸出而不影響畫質？
2. 相片應以何種方式展示保存，而能獲得最大展出效果？
3. 11 個班的作品數量龐大，如何收集並交付印刷店進行輸出？
4. 停課所面臨的進度中斷，應如何繼續完成？

5. 課程是否有辦法繼續發展，讓更多的學生獲得學習經驗？
6. 在校生接替學長姊完成攝影作品的展示，能否在貼作品之外，也是個學習經驗呢？

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！