

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： 宜蘭縣立中華國中

執行教師： 趙靖雲 教師

輔導單位： 北區 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	宜蘭縣立中華國民中學
授課教師	趙靖雲
實施年級	八年級 (原定七年級，因校方更改授課年段而更動)
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 ■ 國民中學端
班級數	11 班
班級類型	■ 普通班 □美術班 □其他_____
學生人數	360 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱： 我的比例符碼 (原課程名：我的色彩符碼，因委員建議而更改授課內容)					
課程設定	發現為主的初階歷程	每週堂數	單堂	教學對象	國民中學 8 年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目： ■ 並未修習美感教育課程 * 先備能力： 先學習美的原理原則，對於美的秩序與原則有基本認識，以作為此系列美感課程的預備。					
一、課程活動簡介： 1. 拍攝黑白人像照，並探討畫面中的灰階分布。 先讓每位學生都拍一張強調身體局部部位的半身或頭像照片(如頭髮、額頭、手臂、臉頰等，需佔據半身或頭像照片的大部分面積)，且此照片為黑白照。 2. 圖樣設計 拍完之後將照片放大列印在 A4 紙上，讓學生先在上方進行簡單圖樣的設計(類似在皮膚上刺青)，但構成圖樣的基本形狀被限定為各種大小的方形、菱形與長條形。 3. 比例構成討論 完成後，讓學生把作品貼在黑板上進行討論；討論內容為圖樣的面積在整張相片中比例的適切性。(原課程設計有讓學生選擇一個主色及一個主色的類似色色紙，按照圖樣的設計進行覆蓋與排列。已刪除) 4. 熱轉印於棉布上，並以繡線縫製圖樣 教師將學生的相片熱轉印於棉布上，學生以繡線將原設計的圖樣手繡上去，完成作品。					

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. 教室的佈告欄
  2. 零食包裝的排版
  3. 書籍、CD 封面的排版
- 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)
  - 色塊的排版與比例
- 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. 有彩色與無彩色(黑白灰)搭配的明度關係
  2. 色塊的排版與比例
- 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)
  - 身體與心理意象的表達

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	2020/ 9/30- 10/4	單元目標	強調人物局部(特寫)照的拍攝(原課程計畫為第三節)
		操作簡述	教師先以簡報舉出黑白人物特寫的示例，然後讓學生思考自己局部特寫畫面安排。之後再進行拍攝。(拍攝現場會打強光以造成更明顯的黑白灰色階)
2	2020/ 10/7- 10/11	單元目標	強調人物局部(特寫)照的拍攝與調整(因進度增加一節)
		操作簡述	拍攝學生黑白人像照、調整以及重拍
3	2020/10 /14-18	單元目標	「比例」與美感的關係 (原課程計畫為第一節，調整為第三節)
		操作簡述	教師於簡報中以食品包裝、書籍、CD 封面的排版，說明版面配置中「文字」與「圖像」的比例關係以及方向性，說明時強調文字的部分可以以整組色塊視之。讓學生了解好的版面配置應能凸顯說明性(主題、主角的凸顯)，並安排好其他附屬說明(配角)的份量此種比例關係。之後讓學生操作排版學習單，練習文字色塊與底圖的相互關係，並注意文字排列的律動感與方向性。(原為指定學生上台操作，改為學習單讓每人操作)

4	2020/10/21-25	單元目標	人物特寫照片圖樣設計
		操作簡述	1.設計圖樣並檢視圖樣的方向性，避免散落破碎的排列。(加強方向性與律動的教學) 教師將學生個人照以 A4 大小輸出，讓學生先在上方進行簡單圖樣的設計(類似刺青)，但構成圖樣的基本形狀被限定為各種大小的方形、菱形與長條形。並強調圖樣的方向性，避免散落破碎的排列。 2.調整圖樣面積在臉部特寫面積上的比例適切性 引導學生讓其思考圖樣面積在臉部特寫面積上的比例適切性。
5	2020/10/28-11/1	單元目標	調整與製作人物特寫照片圖樣設計以及綜合討論
		操作簡述	接續上一堂課調整與製作人物特寫照片圖樣設計並分享學生作品、進行討論。
6	2020/11/4-7	單元目標	人物特寫照片熱轉印於棉布上
		操作簡述	學生將照片熱轉印於棉布上，並挑選繡線。
7	2020/11/9-13	單元目標	人物特寫照片繡線縫製(因進度增加節數)
		操作簡述	將圖樣設計繡於照片上
8	2020/11/16-20	單元目標	人物特寫照片繡線縫製(因進度增加節數)
		操作簡述	同上

四、預期成果：

1.比例：

學生從圖樣面積在臉部特寫面積上的比例適切性，並能延伸了解「比例」影響美感以及主題的呈現。學生能以「比例的眼光」觀看各種物件或各種圖樣的設計，累積審美經驗。

2.色階面積分布大小所影響的美感構成

學生從黑白人像攝影的灰階面積分布，了解畫面美感比例的構成。

五、參考書籍：

1. 萩原和幸、楊家昌，《人像攝影反光板應用完全指南》(楓樹林出版社，2019-06-25)
2. 許毅，《魅力光影：用光影決定主題人像攝影的質感與調性》(碁峰，2013-12-24)
3. 黃霽宜、郭曉雯、許慧妍，《來刺繡吧：我的法式刺繡小時光》(大風文化，2019-11-01)
4. 小倉ゆき子，《最基礎！刺繡針法必學 100》(瑞昇文化，2008-08-19)

六、教學資源：

- 1.簡報
2. 背景白幕
- 3.立燈
- 4.熨斗

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1. 「比例」與美感的關係 (原課程計畫為第一節，調整為第三節)，改為先介紹人像攝影以及拍攝。
2. 原訂人像拍攝為一節課，因討論與調整時間加長，改為兩節課。
3. 原訂直接將繡線縫製於相片紙上，改為學生將照片熱轉印於棉布上，進行縫製。
4. 原訂作品縫製完成後可進行分享討論，因為分發繡線以及學生縫製的諸多困難，因而沒有進行成品分享。
5. 因改為將照片熱轉印於棉布上，進行縫製以及後續遭遇縫紉技巧的問題；因此將結合家政課程，另發放一片有色棉布，由美術教師教授型版絹印。完成作品變成一個雙色提袋，一面為學生個人人像攝影、一面為學生自創絹版作品。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

■ 課堂 1、2 –強調人物局部(特寫)照的拍攝■

A 課程實施照片：

人像拍攝

人像拍攝

彩圖轉換為灰階

照片的裁切取捨

學生作品

B 學生操作流程：

1. 觀看教師以簡報舉出黑白人物特寫的示例。
2. 讓學生思考以及試拍自己局部特寫的畫面安排。
3. 正式拍攝。
4. 進入照片編輯，調整彩色照片為灰階，並調整灰階的層次。

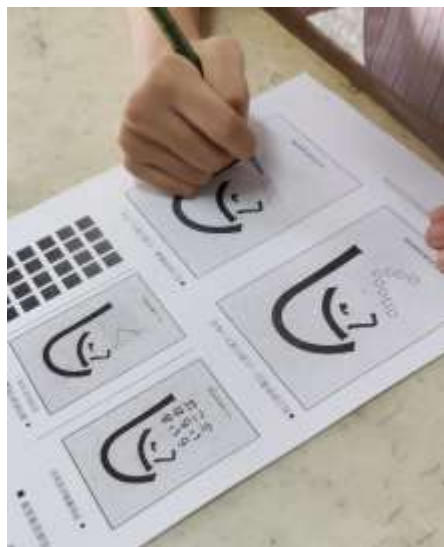
C 課程關鍵思考：

1. 如何決定人物特寫的大小以及裁切線？
2. 如何分配光影明暗以及面積比例？
3. 如何做灰階層次的細微調整？

■ 課堂 3 – 「比例」與美感的關係 ■

A 課程實施照片：

排版學習單練習

B 學生操作流程：

1. 觀看教師以簡報舉出排版的示例。
2. 學習單排版練習完成與討論。

C 課程關鍵思考：

1. 如何安排字塊與底圖面積的分佈？
2. 字塊的方向性所影響的視覺律動感為何？

■ 課堂 4、5 -人物特寫照片圖樣設計■

A 課程實施照片：

圖樣排列

學生排完圖樣之後，請他們在上方角落分析並畫出圖樣的方向性以作為檢討調整

也有速度較快的學生嘗試排列其他圖樣，以及運用多色

但最終仍選擇單色效果。

B 學生操作流程：

1. 先畫出想要的圖樣以及估算面積的大小，以調整在畫面中的比例。
2. 裁減色紙成各式簡單的幾何形狀，如：三角形、方形
3. 排列
4. 以箭頭畫出圖樣的方向性，並作調整
5. 完稿

C 課程關鍵思考：

1. 如何決定圖樣的面積大小與相片人物之比例關係？
2. 如何決定圖樣的複雜性？
3. 如何決定圖樣的拼貼數量？(圖樣被分割的數量)
4. 想表達的方向性與律動感會產生何種美感與情感？

■ 課堂 6、7、8、9 -人物特寫照片熱轉印於棉布上以及刺繡 ■

A 課程實施照片：

■ 學生作品 ■

■ 上課情形 ■

■ 轉印的失誤狀況

■ 使用的顏料為印花樂絹印顏料(也可繪製用) ■

■ 作品修補與繪製實驗 ■

■ 附加課程-型版絹印 ■

B 學生操作流程：

1. 學生將已影印在熱轉印貼紙上的照片轉印在棉布上。
2. 拿取繡線。
3. 繡上繡框後開始按照設計之圖案縫製。

C 課程關鍵思考：

1. 如何決定照片印在棉布的位置？(因為後續會將此棉布製成提袋的其中一面)
2. 如何決定填滿區塊的線條(繡線)方向性？

三、教學觀察與反思

【正向回饋部分】

- 1.學生對於拍照取景、調整自己照片的特寫線條與灰階十分有興趣，排除了對黑白相片的刻板印象，也能仔細專注地做比例與色調的實驗與調整。
- 2.學生對於類似刺青圖騰在自己臉部的設計也興趣濃厚，願意多方嘗試。
- 3.學生對於使用熱轉印技術，將自己的照片圖像轉印在布料上也覺得有趣，覺得比紙張更有應用性。

【教學檢討與反思】

1. 課程前期至熱轉印之前，學生配合度高、學習與操作意願強。但操作至熱轉印部分，因學生對於熨斗使用以及熱壓力度的不熟悉，造成轉印作品失誤率高，任教 11 班裡，平均有 1/5 的學生需要重新印製熱轉印貼紙以及裁取新的布料，造成課程推進的延遲。
2. 另原定本計畫只實施四個班級，但因材料費用未如預期價高，因此改由全年段

實施(共 11 個班級，約 360 名學生)，教師在印製熱轉印貼紙時，工作繁複(用影印機印製效果最佳、能保留最多的灰階，但是需要一張一張印製，否則會卡紙)、數量大，再加上每班需要重新印製的部分。教師在材料準備的工作上是蠻吃重的。

3. 熱轉印成功後為刺繡階段。從繡線發放到縫製，因為學生不熟悉這個材料，而造成各種的打結以及縫製效果上的挫折。平均每班有將近半數學生需要重新取線、拆掉重縫，師生都感到挫折。因此，縫製的部分將改為繪製(使用防水、布料專用顏料)，並結复合型版絹印課程以及綜合活動課程，製作手提袋。(一面為學生照片、一面為型版絹印)

四、學生學習心得與成果

■ 排版練習學習單 ■

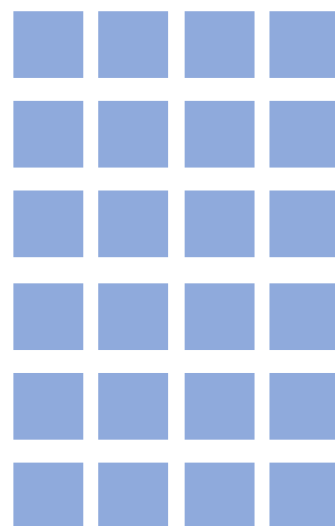
◆ 原始書籍封面設計

◆ 請用箭頭符號畫出你所排列的字的方向性。

◆ 請將每個方形裁剪下來，在下方的封面重新排列。

◆ 自己排排看(1) -九塊方塊大小相同

◆ 自己排排看(2) -九塊方塊大小不同

