

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： 學校名稱
執行教師： 許珮恩 教師
輔導單位： 北區 基地大學輔導

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	桃園市立幸福國民中學
授課教師	333 桃園市龜山區中興路 100 巷 20 號
實施年級	七年級
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	6 班
班級類型	☒ 普通班
學生人數	120 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：水墨狂想曲					
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	教學對象	國 ☒ 民中學 七 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：色光練習曲 色彩學中「色光」的應用。課程引導同學觀察色彩在大氣下的變化，體驗自然環境帶來的色彩之美。探索從自然光而來的固有色，能區別物體色與環境色再引導同學觀察燈泡、平板等資訊設備的人造光源色彩，探討顯示器的色差和物體色的異同，以色光三原色的生成色彩，學習色光三原色的混色知識。 ☐ 並未修習美感教育課程 * 先備能力： 1. 曾看過水墨畫。 2. 曾寫過書法。 3. 基本工藝技巧。					

一、課程活動簡介：

書法的形與意一直是饒富趣味與文化傳承的主題，同學在書法課之外比較少接觸傳統書畫的材料，能以乾、濕、濃、淡、焦表現墨色的質感。本單元以一般軟質羊毛、帶筋性的狼毫或者是軟硬兼俱的兼毫筆與半透明的宣紙探索筆韻墨漬。

墨跡質感探索歷程：教師引導問句「質感 = 觸感？」為課程破題，同學思考與發表後教師歸納「質感」的概念。以「拓印法」拓印物質(如：牆面)的表面，和生活中的經驗連結(如：魚拓、印章)，和國小書法課的學習經驗。介紹董陽孜的書法藝術，著重在書法文字造形與語意的結合，展現語文質感韻味與書法藝術跨領域的應用。

學習表現上把文字視為圖案表現，以線條的「形」詮釋字義，以墨韻創造質感的變化，展現質感的語意特質。半透明宣紙材料可以引導同學探索墨色的層次，以透寫光台為底，結合數層的宣紙產生「圖層」的效果，同學除了可以更細膩的觀察墨韻，還可以理解「圖層」的概念，成為可遷移至數位藝術的表現能力。

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. 纖維的質感觀察。
2. 墨色的表現。

■ 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. 書法藝術。

■ 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. 文字造形設計。
2. 書法藝術。

■ 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. 跨領域：國語文。

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	5/2-5/8	單元目標	「質感」構面的觀念建立。
		操作簡述	1. 以提問帶入觀點：「質感是觸感嗎？」同學做光譜表態並舉例說明自己的看法。 2. 教師歸納同學觀點並講述質感的概念。
2	5/9-5/15	單元目標	「拓印法」試做練習。
		操作簡述	1. 講述拓印法。 2. 同學拓印、再發現校園紋理。感受手摸觸感與視覺觸感、拓印的質感有何不同？
3	9/5-9/11	單元目標	了解如何產生乾溼濃淡焦等墨色表現。
		操作簡述	1. 講述文房四寶與乾溼濃淡焦的墨色。 2. 同學隨意以乾溼濃淡焦等墨色變化，填滿一張 4 開宣紙，感受水氣與墨漬的變化性、流動性。
4	9/12-9/18	單元目標	欣賞董陽孜書法藝術並以「寫一個字」模仿、轉化董陽孜的書法表現方式。
		操作簡述	1. 欣賞董陽孜作品，教師說明董陽孜書法的成就與跨領域的藝術表現。 2. 同學自選一個字，運用墨色書寫文字，運用墨漬等質感強化文字與意義的連結，在傳統書法上增加繪畫性的表現。
5	9/19-9/25	單元目標	認識「圖層」的概念與水墨透光的質感。
		操作簡述	1. 講述圖層概念、電腦繪圖的圖層意義。 2. 以「透寫台」展示透光宣紙的層次感，同學以上一堂的文字為底，在文字上層或下層加上宣紙的肌理變化。邊操作邊以「透寫台」檢視製作效果。
6		單元目標	質感的層次美感

	9/26- 9/30	操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成上堂課未做完的工作事項。 2. 修整作品的完整性，連結文字意義與質感。 例如：「水」字的墨韻層次要使用較多的水渲染、「風」字可撕開紙張產生飄動的感覺。 3. 完成的同學製作厚紙板裱框，提高作品完整度 4. 總結與講評。
--	---------------	------	---

四、預期成果：

1. 學生能體驗墨色的質感。
2. 了解墨色質感的生成方式，並能仿製與再現。
3. 拉近學生與書畫藝術的距離，對書畫藝術產生興趣。
4. 具備圖層的概念，作為數位藝術的基礎概念。
5. 有多媒材創作的概念。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 文房具解剖圖鑑：23 款經典文具「進化論」，圖解文具的構造、形狀、演變歷程，譜出浪漫文具文化史！。AKIHIKO TOYOOKA。嚴可婷(譯)。楓書坊。新北市：2019。
2. 周虎臣毛筆制作技藝。上海市文化廣播影視管理局。上海人民出版社。上海：2017。

參考網頁：

1. 文山社 陳耀文 <https://sites.google.com/site/w29822460/>
2. 政文堂： <http://www.jwt.url.tw/mau-pi.htm>

六、教學資源：

1. 教學資訊設備。
2. 文房四寶、書法用具、拓印用具。

3. 透寫光台、延長線等材料。
4. 教學影片檔、電子檔。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

課程執行約 1/3 變遇到疫情停課，因使用水墨材料不易實行線上教學，其餘部分調整至九月份執行，課程內容也從「製作毛筆」調整為「水墨質感」的探討。延續 109-1 的課程，以「光」的特性發展「圖層」的概念，展現複合媒材的表現特質。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 教師簡介本學期美感課程主軸。
2. 同學分組討論質感的定義。
3. 提問：「質感是觸感嗎？」同學從[非常不同意—非常同意]之間做光譜表態，光譜的極端值與中間值區各請一位同學提出看法。
4. 教師歸納同學的看法，說明質感的概念。

* 「質感是觸感嗎？」的光譜表態圖說：

左上：同學表態狀況（同意的同學較多） | 右上：非常不同意，質感是品質與感覺。

左下：部分同意，質感有時候用看的也看得出來。 | 右下：非常同意，我們由觸覺感受質感。

C 課程關鍵思考：

1. 質感與觸感的概念學生不易區分與轉譯，藉由光譜表態讓同學提出自己的看法，教師做彙整與觀念釐清。
2. 我們藉由觸覺感官經驗認識質感，並由視覺引發記憶中觸覺的感受，以令人產生舒適、引發美的感受作為質感的延伸意義。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 講述拓印法及生活中的應用。
2. 同學先以雙手觸摸物體表面，感受物體粗糙的表面質感，再以水墨拓印觀察的紋理表面。
3. 分組發表觸覺感受、視覺觀察、拓印成果之間的差異。

C 課程關鍵思考：

1. 物體摸起來的感受和看起來樣子不同，因為物體的深度和材質會影響我們的視覺判斷，拓印出來的部分是物體的表層紋理，拓印的效果也可能和想像的不同，這牽涉到拓印的技法、拓印材質等條件。同學需要實際多操作幾次才能掌握力道、墨汁多寡、濕度應用等等條件，

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 講述文房四寶與乾溼濃淡焦的墨色。
2. 同學自由運用墨色填滿四開宣紙。
3. 同學可多嘗試幾次。

C 課程關鍵思考：

1. 大部分的同學對水墨材料不熟悉，需要多一點的嘗試才能建構概念，因此鼓勵同學在安全的情況之下可以「玩」墨汁，試試看墨色的濃淡韻味可以有什麼樣的表現，手指、紙團都可以當畫筆運用。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 教師說明董陽孜書法的成就與跨領域的藝術表現。
2. 同學自選一個字，運用墨色書寫文字，運用墨漬等質感強化文字與意義的連結，在傳統書法上增加繪畫性的表現。

C 課程關鍵思考：

1. 呼應第一堂課「質感是觸感嗎？」的概念轉化歷程。
2. 同學跳脫傳統書法的概念，以繪畫性的方式表現作品。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

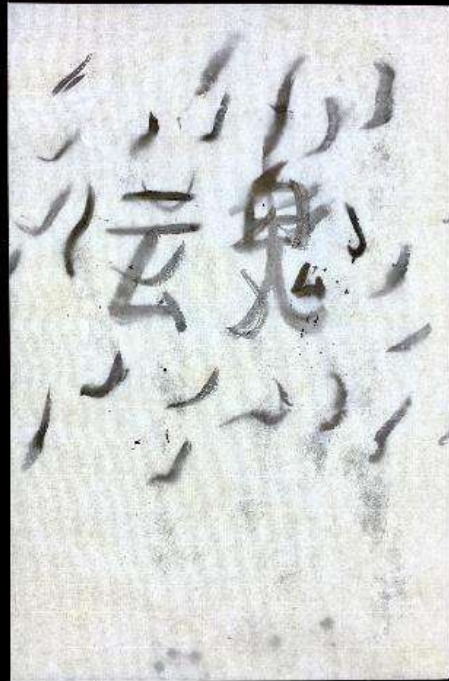
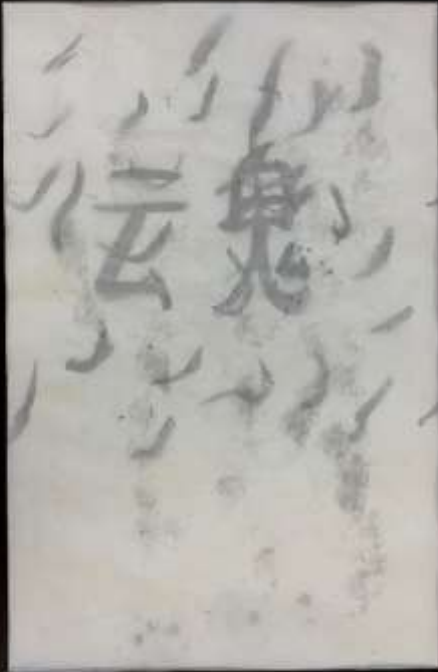
1. 圖層的概念呈現：以「透寫台」展示透光宣紙的層次感，同學以上一堂的文字為底，在文字上層或下層加上宣紙的肌理變化。
2. 以糨糊黏合紙張。
3. 一邊操作一邊以「透寫台」檢視畫面效果。

C 課程關鍵思考：

1. 圖層的概念可以學習遷移至電腦繪圖的圖層表現。
2. 同學用撕、揉、拼貼等各種表現技法，貼在宣紙正面或背面，增加層次與空氣感。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 以第四、第五堂課的基礎製作合適的效果，結合文字字義與畫面。
2. 思考運用材料的透光性與呈現方式。
3. 製作畫框，提高畫面的完整度。

*圖說：

左上：「吹」（無透光） | 右上：「吹」（有透光）

中左：「魂」（無透光） | 中右：「魂」（有透光）

左下：「漬」（無透光） | 右下：「漬」（有透光）

C 課程關鍵思考：

1. 結合文義就能給畫面構成一個具體的方向，因此選擇書寫的字越具體越容易聯想。
2. 進度較慢的同學可以嘗試多層次的透光效果即可，畫面不必太過具象，能體驗與使用墨色、圖層即達到學習目標。

三、教學觀察與反思：

同學最喜歡可以「亂畫」的那節課，也就是能隨意的嘗試筆墨的玩法，在這堂課裡每班都欲罷不能的卻又小心翼翼的玩弄墨汁。可能是經過一個學年的班級經營，同學在過程中能有分寸的在紙張上做實驗。

觀察同學的行為步驟，初始大部分的同學對水墨材料非常陌生，甚至帶一點恐懼(怕洗不掉)。熟悉之後同學能感覺到墨韻之美。不喜歡的理由不是材料只能有水分、灰階的排列變化，而是覺得墨汁清洗麻煩，要比水彩花更多時間洗盤子。

很多同學能在畫面上經營且富有巧思，例如「漬」這幅作品，在無透光的狀態之下像一塊墨痕，透光之後可以看到「漬」這個字，不禁令人會心一笑。