

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
110 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： 國立臺東女中
執行教師： 康毓庭 教師
輔導單位： 東區 國立東華大學輔導

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)

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

高級中學校及國民中學美感創意課程計畫概述

一、實驗課程實施對象

學校名稱(請填寫完整校名)	國立臺東女中		
學校地址(請填寫郵遞區號)	95047 台東市四維路一段 690 號		
課程執行類別	美感創意課程一學期 6-18 小時 ☐ 普通型高級中等學校 ☐ 技術型高級中等學校 ☒ 綜合型高級中等學校 ☐ 國民中學		
預期進班年級	高一高二高三	班級數 學生數	4 班 80 人
教師姓名	康毓庭		
教師資格	☐ 國中藝術與人文學習領域之「視覺藝術」科 ☒ 高級中等學校「美術」科 ☐ 高級中等學校「藝術生活」科 ☐ 其他：_____		
最高學歷	文化大學藝術研究所藝術碩士		
教學年資	19		
1.美感課程經驗	☐ 曾申請 105 至 108 年美感教育課程推廣計畫 曾執行的美感構面： ☒ 曾申請 109 年美感與設計課程創新計畫 曾執行的美感構面：色彩、構成、結構 ☒ 未申請上開美感課程計畫，但曾申請其他美感課程計畫，如： <u>教育部「視覺形式美感教育實驗計畫」102 學年第一期、103 第二期、</u> <u>103 第三期種子教師，國教署 104「美感生活種子學校計畫」種子教師</u> ☐ 完全不曾參與相關美感計畫課程		
2.相關社群經驗	☐ 輔導團，您的身份為：_____ ☒ 學科中心，您的身份為： <u>種子教師</u> ☒ 校內教師社群：如： <u>美感設計社群、創客 Maker 社群</u> ☒ 校外教師社群：如： <u>學科中心基本設計社群、美感跨領域社群</u>		

二、110 學年度第一學期高級中學校及國民中學美感創意課程內容與教學進度

實施年級：高一高二高三			
班級數：4 班		學生數：80	
班級類型： ☒ 普通班 ☒ 美術班 ☐ 其他_____			
全新課程設計說明： ☒ 本人過去沒有施作的課程設計。 ☒ 本人了解其他教師沒有相同課程設計。 ☒ 課程設計創意理念： 1.跨領域 2.跨構面 3.結合在地資源			
課程名稱：「我的青春手札」-手染書皮衣			
課程類別： 美感創意課程一學期 6-18 小時 ☐ 普通型高級中等學校__小時 ☐ 技術型高級中等學校__小時 ☒ 綜合型高級中等學校 <u>12</u> 小時 ☐ 國民中學__小時			
美感構面類型：(單選或複選)： ☐ 色彩 ☒ 質感 ☐ 比例 ☒ 構成 ☒ 構造 ☐ 結構 ☐ 基本設計			
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 年級 ☒ 高中 123 年級		

學生先修科目或先備能力：

* 先備能力：(概述學生預想現狀及需求)

普通班:上過一年普通高中高一美術課程，對美的形式原理、美術史與藝術創作形式已具有先備知識。

美術班:上過基礎素描、基礎水彩、工筆水墨、基本設計等專業課程，對造形藝術、美的構成與色彩感知具一定的能力。

高中生對色彩已有強烈自主想法，也開始擁有自己獨特的色彩品味及品牌喜好；透過美感課程發現生活日常色彩之反思；探索分析知名設計品牌色彩搭配與圖案設計美感元素；親手操作調色配色練習，最後自己模擬當設計師，進行圖案設計，並應用於客製化帆布鞋，讓美感課程結合公益，延伸至社區。

一、課程概述 (300 字左右):

「人們隨處都能接觸到質感，小至各式生活用品，大至建築空間等，都具有不同的質感。」~ 美感電子書。

透過課程讓學生從日常生活中重新發現自然質感之美與人工質感之美；並透過「採集」紀錄質感。

第一階段發現，以介紹歷史上 6 位重要的植物插畫家為課程開端。從校園質感巡禮中，發現自然質感與人工質感之美，並使用拓印與速寫方式記錄；進而要學生回家完成「一日質感日記」學習單。

第二階段探索，從品牌植物花布美感元素，到日本 sou · sou 與芬蘭 marimekko 品牌花布設計等經典案例，讓學生欣賞好的設計。

第三階段應用介紹各種手染布技法，如「絞染」&「縫染」以「植物染」設計專屬花布。了解書皮套的構造關係，將手染布為自己藏書，以裁縫量身訂做完成書皮衣。

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. 觀察歷史上 6 位重要的植物插畫家作品。
  2. 從日常生活中重新發現自然質感之美與人工質感之美。
  3. 紀錄與觀察自己日常生活中之「一日質感日記」。
- 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. 手染布技法「絞染」、「縫染」、「植物染」。
  2. 植物寫真描繪。
  3. 書皮衣製作。
- 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. 質感 (texture) 的定義。
  2. 美的形式原理(比例、漸變、統一、秩序、反覆、律動、對稱、均衡、調和、對比)
  3. 植物構成與配色美學。
- 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. 與美感跨領域學校課程合作。
  2. 推廣社區美感研習活動。

三、教學進度表 (依需要可自行增加)

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1		單元目標	1. 質感的觀察與分析。 2. 以「一日質感日記」紀錄自己的一日生活質感。
		操作簡述	1. 以形體的美感-「質感」簡報為課程開端。 2. 以「五官記憶質感」。對象物 (形象或物品) 的表面性質，可經由觸摸或視覺經驗的聯想而感受到。 3. 「質感」就是只物體材質所呈現在色彩、光澤、紋理、粗細、厚薄、透明度等多種外在特性的綜合表現。 4. 以「一日質感日記」學習單，讓學生回家紀錄從起床到就寢，歸納自己接觸到的所有物品之質感種類、場域及質感特性。

2	單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 介紹歷史上 6 位重要的植物插畫家。 2. 尋找校園質感蹤跡-質感採集-「拓印」。 3. 尋找校園質感蹤跡-植物質感採集-「速寫」。
	操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 介紹歷史上 6 位重要的植物插畫家，從昆蟲、花卉、解剖等角度出發，橫跨 300 年歷史的植物插畫。 2. 分組進行 30 分鐘校園巡禮，尋找校園中的感感，以複寫紙「拓印」，用速寫方式記錄質感所處位置。 3. 植物質感觀察與採集-「速寫」 4. 用手機拍下照片，回教室投影布幕分享成果。
3	單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 欣賞品牌植物花布美感元素。 2. 探究設計師靈感來源與創作歷程。 3. 植物圖案設計與文創商品結合案例。 4. 植物拓印-「敲染」。
	操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 介紹日本知名花布品牌 sou · sou 。 2. 介紹日本文創品牌布料 nocogou 。 3. 介紹芬蘭 marimekko 品牌設計師作品。 4. 介紹植物花布設計之設計靈感來源與文創商品結合範例。 5. 將校園採集之植物(花瓣與葉)直接使用橡皮槌或石頭敲打拓印於布料上。
4	單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 蒐集植物造型設計之主題元素。 2. 簡化主題並設計出基本單位形。 3. 將單位形作色彩配置。
	操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以上週課程引導，學生回家搜集相關資料。 2. 自己尋找一主題(植物)為設計主角，並以寫實描摩或簡化其單位形。 3. Youtube「植物科學繪畫點線面」影片。
5	單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 介紹各種手染布技法，如「絞染」&「縫染」。 2. 以「植物染」設計專屬花布。
	操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 示範各種絞染(綁、束、包覆物件、折疊布、)。 2. 示範各種縫染(平縫、邊縫)。 3. 在白色棉布上用鉛筆設計植物圖案。 4. 以「植物染」製作專屬花布。

6	單元目標	1. 「書皮套構造分析」。 2. 「質感書皮套製作」。
	操作簡述	1. 書皮套構造分析。 2. 將染好之手染布，先丈量書本尺寸，並以裁縫完成書皮衣。 3. 於校園藝廊展示成果。

四、預期成果：

1. 介紹歷史上 6 位重要的植物插畫家，從昆蟲、花卉、解剖等角度出發，橫跨 300 年歷史的植物插畫，引起學習動機。
2. 能了解與感受「質感」-物體材質所呈現在色彩、光澤、紋理、粗細、厚薄、透明度等多種外在特性的綜合表現。
3. 能從生活周遭及校園中學習「質感記憶」觀察、歸納與反思，尋找並紀錄。
4. 欣賞知名花布品牌設計，並從中學習美感元素。
5. 能觀察植物構成之美並手繪紀錄。
6. 能認識學習各種手染布技法。
7. 能動手設計屬於自己的手染布。
8. 能完成屬於自己的青春手札書皮衣。
9. 能將作品成果展示於校園公共空間或社區藝文空間。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 如何培養美、漢寶德、聯經出版、2010。
2. 原研哉設計、李柏黎譯、雄獅美術、2009。
3. 設計幾何學、吳國慶譯、城邦出版、2008。
4. 原來設計是一種品味、楊明綺譯、商周出版、2011。
5. 芬蘭國寶設計全集、蔡宜真譯、商周出版、2014。
6. Sou · Sou 名物列、PIE BOOKS、2015。

六、教學資源：

教育部美感入門電子書 <https://www.aesthetics.moe.edu.tw/ebook/>

植物插畫家

https://www.shoppingdesign.com.tw/post/view/5828?utm_source=facebook_sd&fbclid=IwAR0hkEN4UWG2OV-2mAEqh_Owl0j2erkwbxTxQxI8hrjXWvSPYZJdSSeOG0o

植物科學繪畫點線面

<https://youtu.be/ahbkR4hyfd0>

<https://youtu.be/uoW9MgprLYo>

<https://youtu.be/4ZuquTX6ZHk>

第一學期-實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

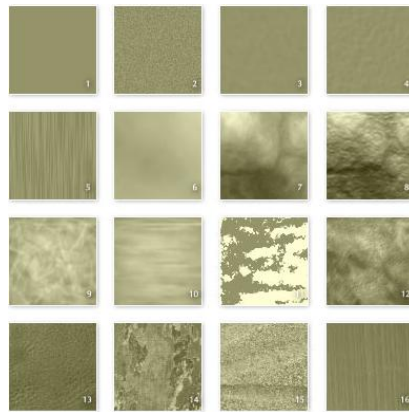
增加花布範例 - 日本名設計師皆川明的經典設計

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

「質感」就是只物體材質所呈現在
色彩、光澤、紋理、粗細、厚薄、透明度等多種
外在特性的綜合表現。

觀察描述

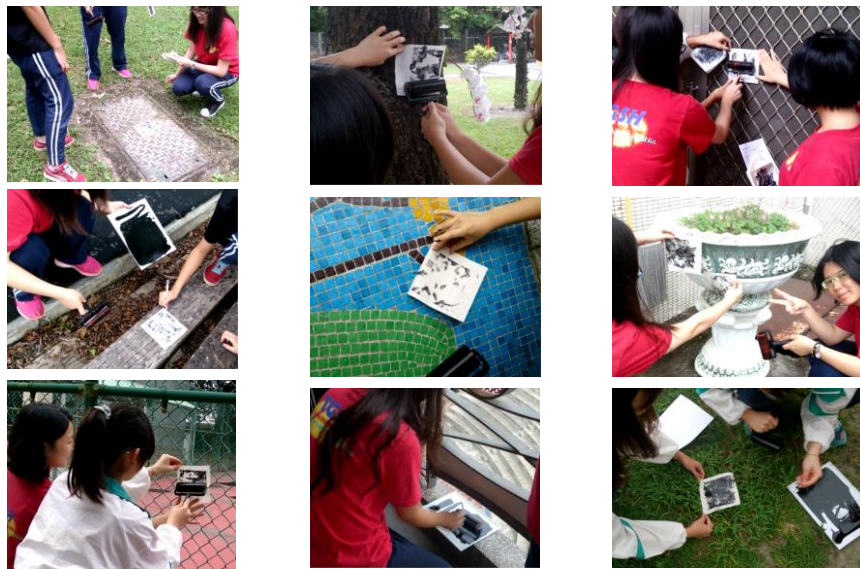
自然界的質感

B 學生操作流程：

美感試驗

校園質感巡禮-版畫拓印

美感試驗

幼兒園課程實驗-質感試探

C 課程關鍵思考：

構成與美感

A 課程實施照片：

質

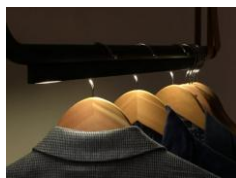
感

質感

記憶質感

用五官認識質感，記憶質感

人的一生隨時都在接觸質感，用觸覺和視覺認識質感，並且予以記憶，往後只要眼睛看見某種質感，就能想起觸摸它的感覺。

質

感

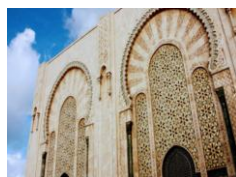
質感

材料與技術的演進

隨著人類文明發展材料種類漸增，製作技術益發演進質感的變化越來越豐富

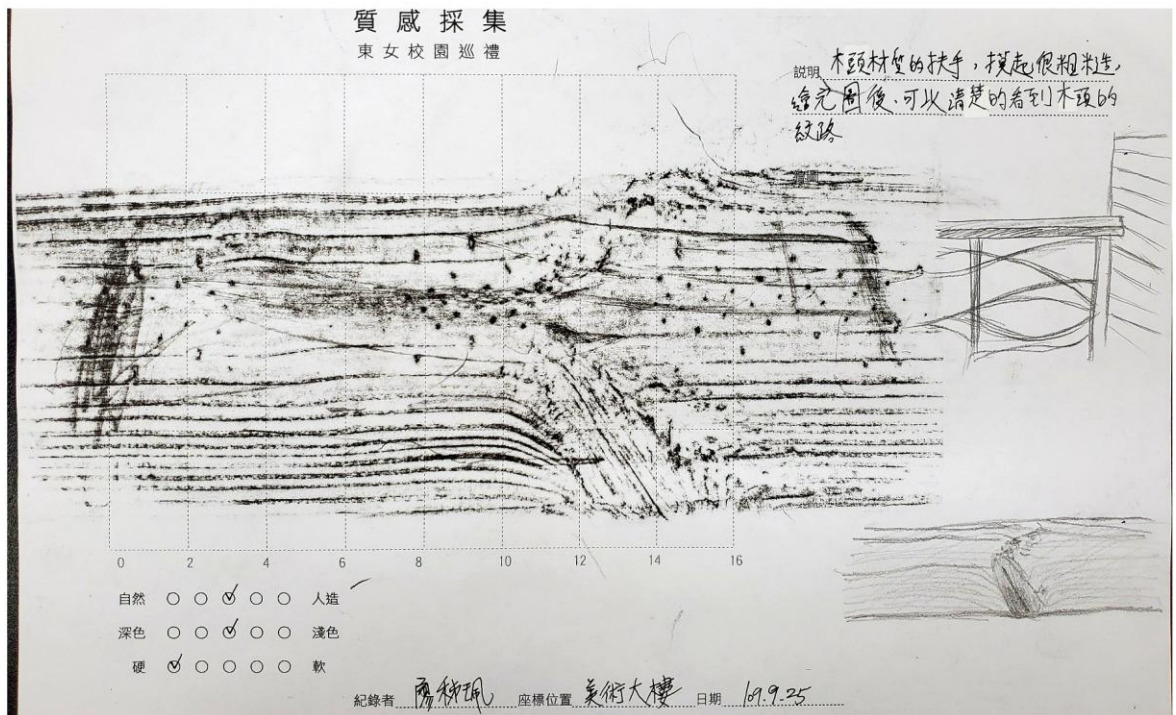
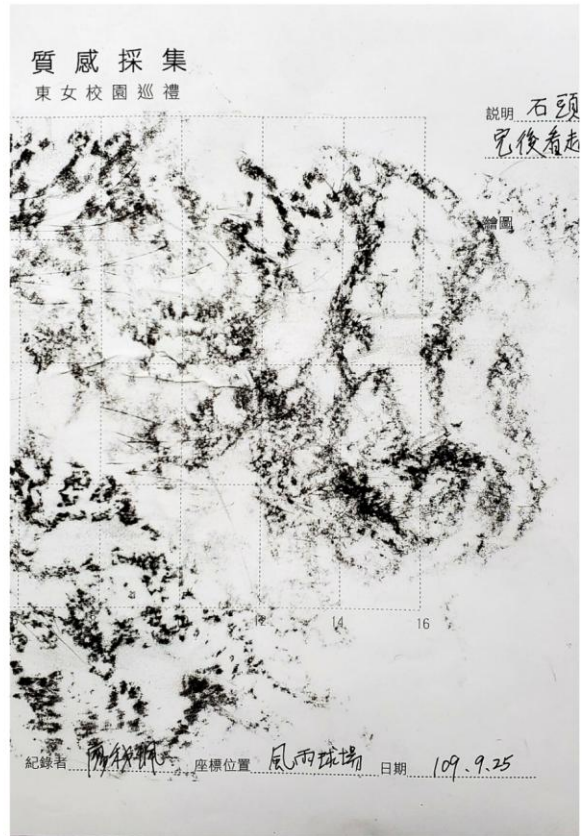
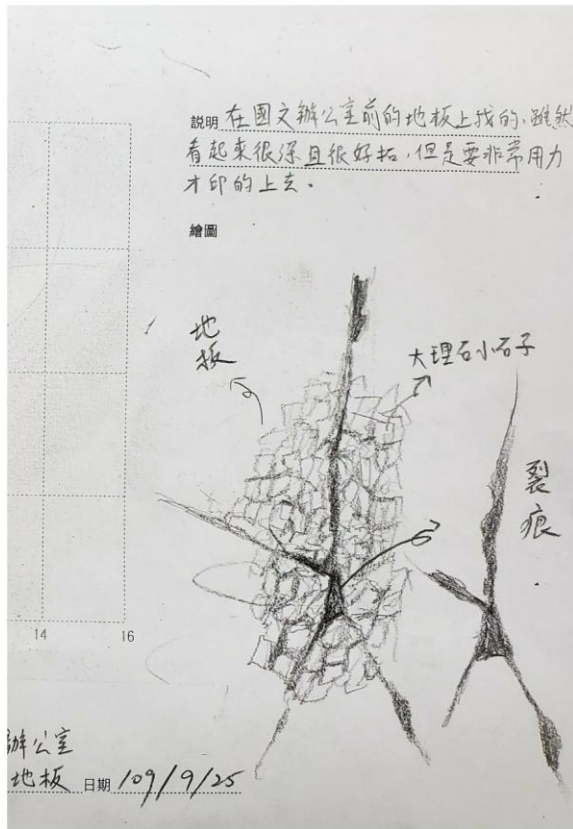
質感與材料本身特性和製作技術都有直接關係。

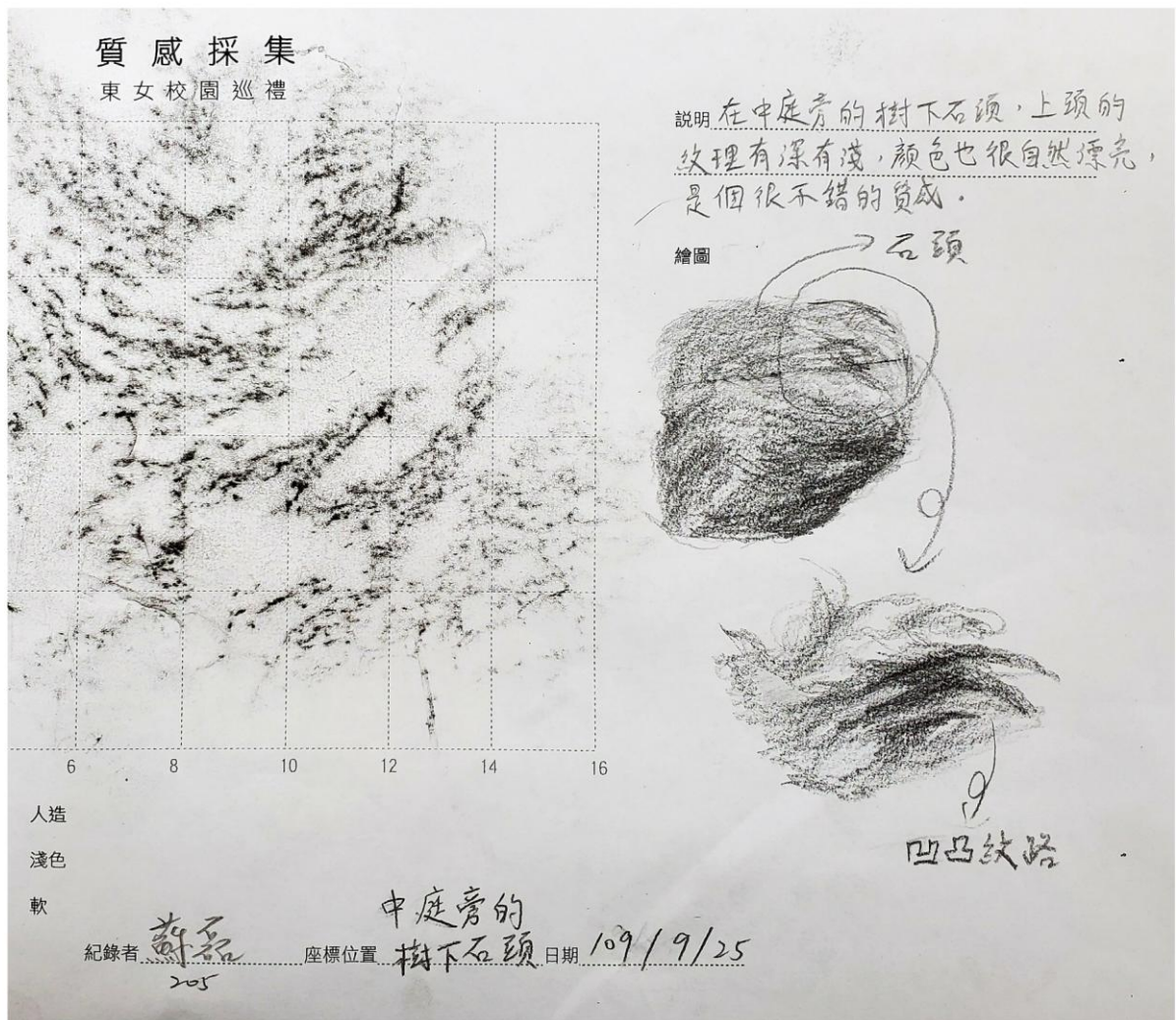
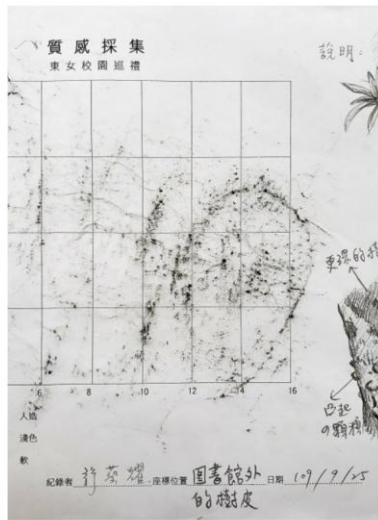
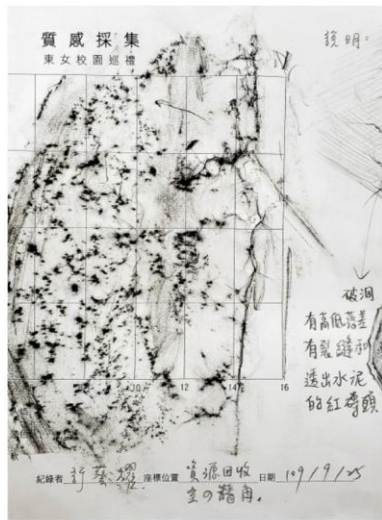
早期材料選擇不多，以易於取得的木、石、獸骨為主，且工具粗陋、工法簡單，製作物的質感通常較接近材料本質，同時也較粗糙；隨著時代演進，創造材料的技術提升，工法進步，製作物就越來越光滑細緻。

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

質感觀察：天然質感與人工質感

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

觀察力

圖案設計

課堂 4

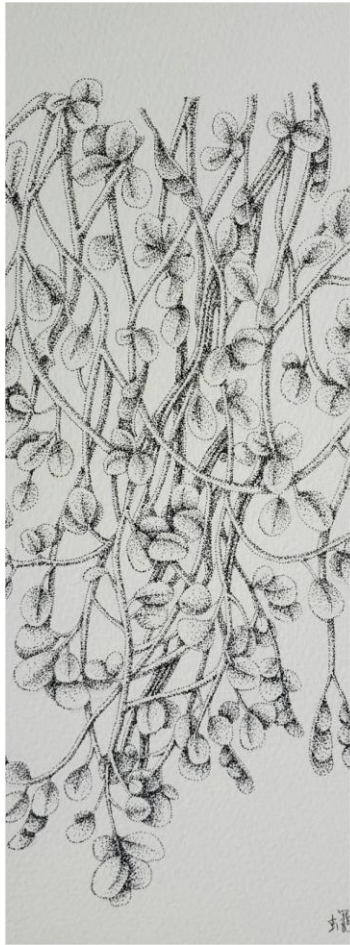
A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

植物造型之美

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

天然染料與質感之美

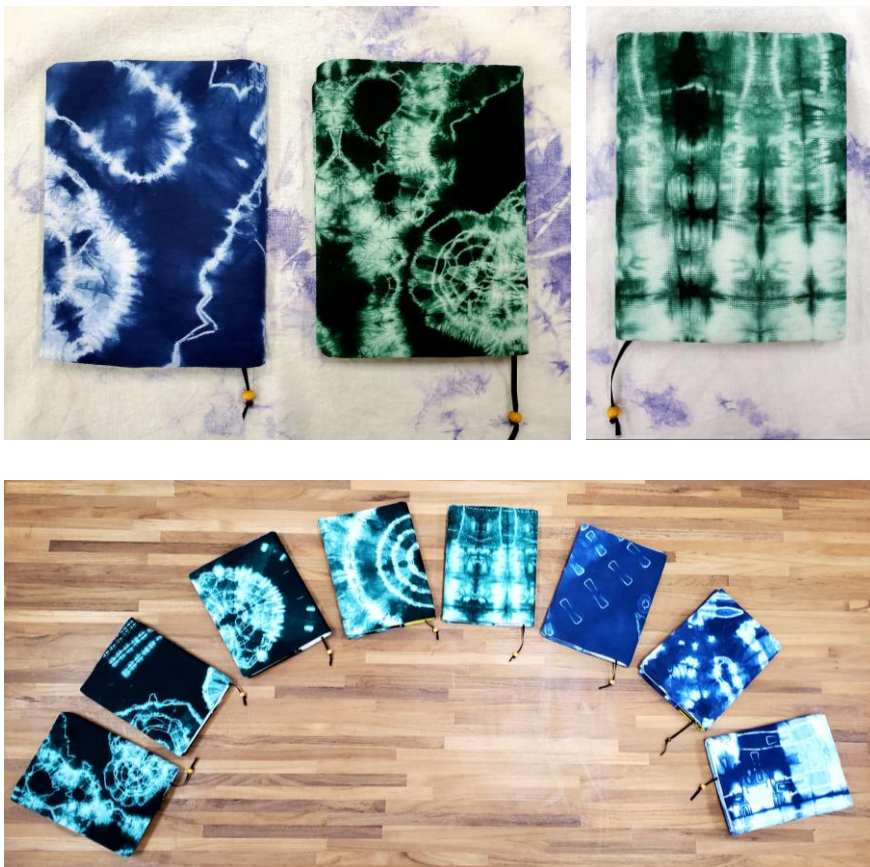
絞染技法與構成之美

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

美感設計與生活的關係

三、教學觀察與反思

(遇到的問題與對策、未來的教學規劃等等，可作為課程推廣之參考)

培養學生觀察力，課程設計能與生活相連結。

四、學生學習心得與成果(如有可放)

(學生學習回饋)