

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
110 學年度第 1 學期 美感創意課程實施計畫
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： 雲林縣立斗南高級中學
執行教師： 陳榮暉 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（如第二學期成果報告書）

同意書

- 一、 成果報告授權同意書（如第二學期成果報告書）

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	雲林縣立斗南高級中學
授課教師	陳榮璋
實施年級	八年級
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	5 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	150 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：線出我的祝福					
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__小時					
☒ 國民中學 7 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 二 年級 ☐ 高中 年級
學生先修科目或先備能力：					
* 先修科目：					
1. 美的形式原則					
2. 色彩學					
* 先備能力：					
1. 對秩序的美感和構成有初步的概念，但實際操作的經驗不足。					
2. 曾學習過色相環、色彩三屬性、顏色彼此的性質關係。					
一、課程概述 (300 字左右)：					
國中生在七年級時多半曾學習美的形式原則，但是教科書僅用一個單元便草草帶過，學生印象不深。因此本課程特別將「反覆」、「韻律」、「對稱」三項原則、以及構成構面中的「主從關係概念」挑選出來，配合美感教育電子書的內容，加入色彩元素，然後運用剪紙、圖案拼貼、色卡排列等操作練習，加深學習成效。最後將上述四項美感概念融合，製作呈現色彩與構成之美的祈福吊飾，並且體驗集體創作（主構成）與個人創作（微構成）之間的對話關係。					

一、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. 動植物與建築物外觀造型的對稱原理。
 2. 織品紋路中造型、顏色的秩序與構成形式。
- 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. 組構式集體創作。
 2. 繪製織品紋路設計圖。
 3. 纏繞編織上帝之眼祈福物。
- 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. 秩序原理：反覆、韻律。
 2. 構成構面：對稱、主從關係。
（組構式集體創作作品中「主構成」與「微構成」之關係）
 3. 色彩構面：顏色彼此的性質關係
- 其他美感目標（融入重大議題或配合校本、跨域、學校活動等，可依需要列舉）
 1. 融入多元文化教育
 2. 跨域：綜合活動領域
 3. 實踐公共藝術的理念

二、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	加深對稱原理的認識與體驗
		操作簡述	認識剪紙藝術，並以剪紙複習對稱原理，讓學生體會對稱之美。
2		單元目標	明白對稱構成是最符合古典美學的配置方式
		操作簡述	1. 觀看具有對稱之美的經典案例，欣賞其所具有的穩定感、傳遞莊重、大器的訊息。 2. 以斗南或雲林為主題，師生一起畫心智圖進行創意發想，然後挑選適當的項目設計大型對稱圖案
3		單元目標	製作具有對稱構成美感的作品
		操作簡述	將對稱圖案分割，讓學生用彩色幾何造型貼紙分組製作分配到的局部圖案，最後拼貼到綜合大樓新建好的電梯門扇上。

4	單元目標	學習色彩的構成 - 反覆之美、韻律之美
	操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教師複習反覆、韻律的原理，欣賞這兩者所呈現的美感。 2. 帶入色彩元素，讓學生分組操作色卡排列，進行色彩的反覆構成、韻律構成練習，嘗試不同的組合方式所呈現的視覺效果。
5	單元目標	運用對稱、反覆、韻律三項原則進行組構式集體創作。
	操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教師運用案例圖片介紹組構式集體創作方式。 2. 分組練習：先讓各組同學有數量一致的菱形小色卡（限制幾種特定色彩），請學生進行構成的小練習，以拼圖遊戲形式排列組合成一個幾何形態。 3. 之後每位學生帶著一張個各自不同顏色的便利貼，進行色彩分類後，班級一起進行集體構成的拼貼操作。 4. 將全班完成的大型幾何形體拍照記錄，作為最後一節課集體創作作品（主構成）的外形參考。
6	單元目標	融合對稱、反覆、韻律、主從關係明確的色彩構成
	操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 介紹紗線編織墨西哥「上帝之眼」祈福物的文化意涵，分析其造型、顏色的秩序與構成，以及色彩三屬性。 2. 教師講解主從關係明確的構成。 3. 每位學生繪製自己的上帝之眼祈福吊飾設計圖：以各自顏色的便利貼為主色調，運用之前所學的對稱、反覆、韻律、主從關係原則，在菱形空白線稿設計圖中上色。 4. 教師交待家庭作業：蒐集長短粗細適當的長木棍
7	單元目標	讓手工藝品呈現色彩與構成之美
	操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教師教授運用線材在棍棒上纏繞出上帝之眼祈福吊飾的方法。 2. 以色票方式陳列棉繩。 3. 學生依照設計圖製作個人的祈福吊飾。（微構成）

8	單元目標	理解藝術與生活的 關聯，以展現美感意識。
	操作簡述	1. 在棍棒末端加裝流蘇、毛球、吊繩，完成作品。 2. 將全班作品集結， 參照第五節課照片紀錄的大型幾何形體排列 ，組裝合成一大面簾子， 體驗集體創作（主構成）與個人創作（微構成）之間的對話關係 。在校園中適當位置懸掛展示，成為具有美化環境功能的公共藝術。

三、預期成果：

1. 懂得探索生活環境中自然物與人造物的構成方式。
2. 能明白構成之美自對稱開始。
3. 能明白重複的單一元素呈現的整齊、秩序之美。
4. 能明白在整齊劃一之中變化某些元素所產生的韻律之美。
5. 能明白主從關係明確的構成能凸顯焦點。
6. 能察覺集體創作與個人創作之間的對話關係。
7. 能綜合運用對稱、反覆、韻律、主從關係明確的構成方式，製作具有色彩與構成之美的手工藝品。
8. 養成對構成的敏感度，提升美感素養。
9. 能透過議題創作，表達對生活環境及社會文化的理解。

四、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

すぎやまとも 著，莊琇雲譯 (2015)。《手套·帽子·襪子：23 款冬日小物的編織圖案&配色遊戲》，台北：雅書堂。

網站：

<http://www.aesthetics.moe.edu.tw/lessons/> 美感教育電子書

<https://www.xuehua.us/a/5eb5420186ec4d63e6913189?lang=zh-tw> 這個湖南妹子對墨西哥的「上帝之眼」着了迷，用彩色紗線纏出熱愛與祝福 | 夸克青年

五、教學資源：

教學簡報、影片、投影機、銀幕、音響、電腦、印表機、學習單、色紙、鉛筆、剪刀、彩色幾何造型貼紙、塑膠片、彩色色卡、**天然棉繩**、棍棒、流蘇、掛勾。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

原本計畫製作上帝之眼祈福吊飾的材料是用「毛巾紗」，但筆者實地拜訪虎尾毛巾工廠，與業者討論後發現並不適合，因此改用天然成分的彩色棉繩。其他課程內容大致照原計畫進行，沒有變動。

二、8 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. 認識剪紙藝術與操作步驟。
2. 進行剪紙練習，複習對稱原理，體會對稱之美。

C 課程關鍵思考：

剪紙是一門充分利用對稱展開原理的藝術，因此操作剪紙的對摺與展開能有效讓學生體驗對稱圖案的形成，感受對稱的構成之美感。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 觀看具有對稱之美的經典案例照片影片，欣賞其所具有的穩定感、傳遞莊重、大器的訊息。
2. 以斗南或雲林為主題，師生一起畫心智圖進行對稱的創意發想，然後挑選適當的項目設計一個大型對稱圖案。

C 課程關鍵思考：

自然物與人造物中具有對稱形式的東西不勝枚舉；如果透過群體創意發想出與學生居住環境或文化相關的，讓作品和學生的生活產生連結，會更有意義。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 將上一節課設計好的對稱圖案分區塊，讓學生用彩色幾何造型貼紙分組製作分配到的局部圖案。
2. 各小組完成的局部圖案拼貼合體成一個完整的大圖。
3. 利用課餘時間將大型對稱圖案張貼到綜合大樓新建好的電梯門扇上，美化校園環境。

C 課程關鍵思考：

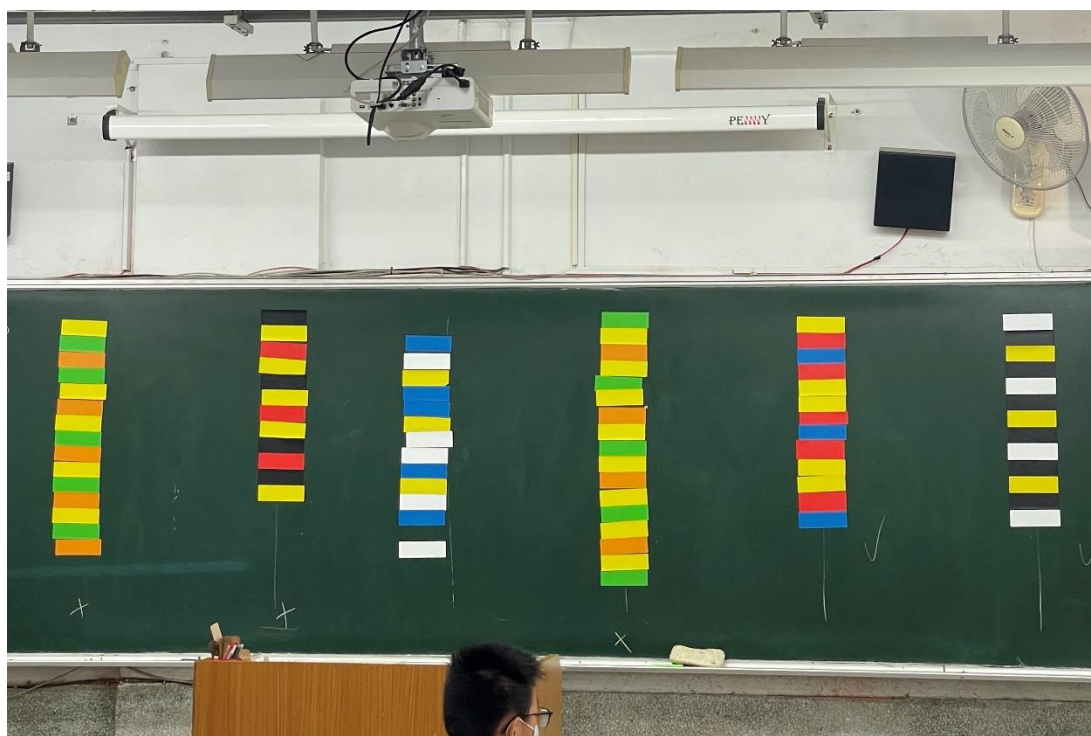
大型對稱圖案選材與設計原則：有在地性、裝飾性強、造型幾何化、不複雜。

最後筆者協助學生產出的圖案為：

1. 日本狐面－斗南地區傳統產業為木雕，曾經是製造銷售日本木器用品（包括面具）的重鎮。
2. 鹿頭－斗南起源傳說是他里霧族人因為逐鹿而發現的蒼茫草原。
3. 鳳凰葉－鳳凰木是校內中庭的主樹，其葉序是對生的羽狀複葉。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

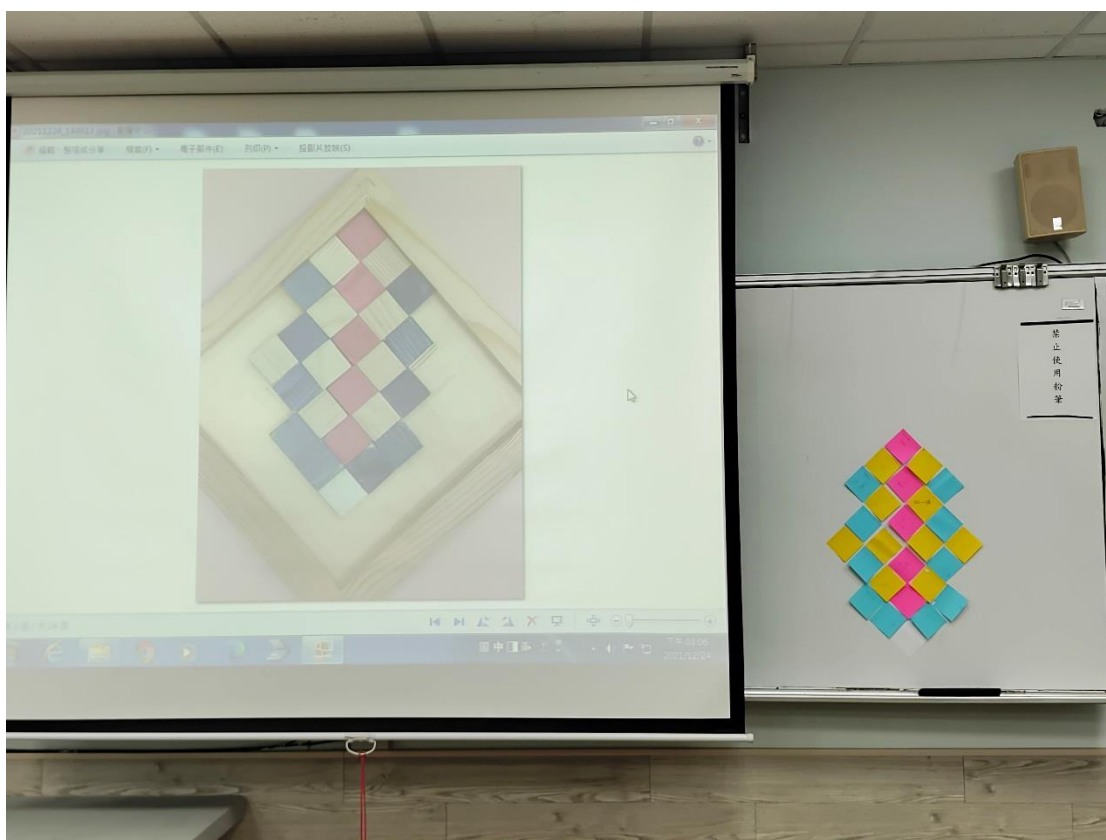
1. 複習反覆、韻律兩項美的形式原理，欣賞這兩者所呈現的美感。
2. 加入色彩元素，學生分組操作色卡排列，進行色彩的反覆構成、韻律構成練習，嘗試不同的組合方式所呈現的視覺效果。

C 課程關鍵思考：

色卡排列遊戲題目宜由淺入深，先進行二色反覆、再進行三色反覆、三色韻律、四色韻律……，讓學生熟悉規律性排列方式。題目呈現方式可以對照音樂節奏，一個音階代表一種顏色，例如：Do-Re-Do-Re、Do-Re-Re -Do-Re-Re、Do-Re-Me-Do-Re-Me、Do-Re-Me-Re- Do ……。

課堂 5

A 課程實施照片：

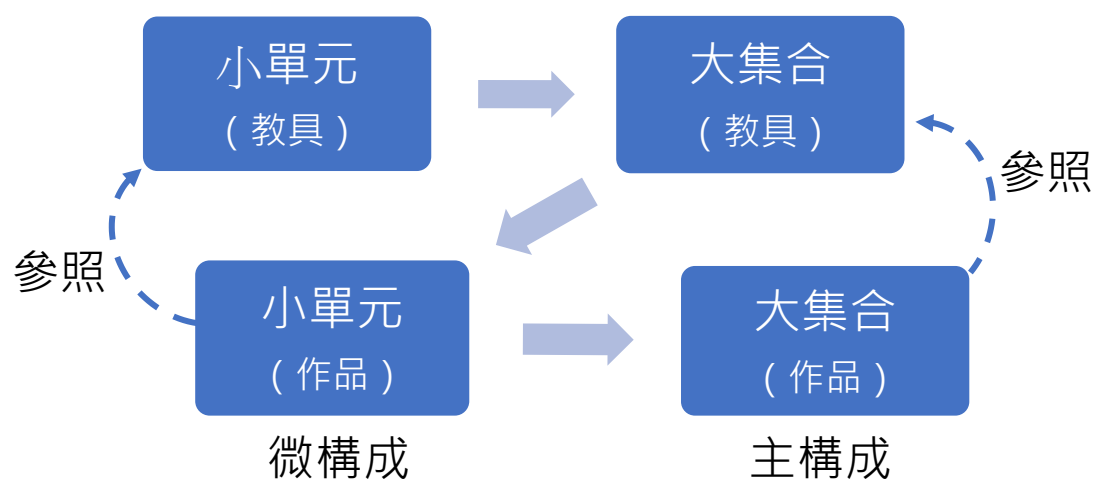

B 學生操作流程：

1. 欣賞案例圖片，認識組構式集體創作方式。
2. 分組練習：先讓各組同學有數量一致的菱形小色塊（限制幾種特定色彩），請學生進行構成的小練習，以拼圖遊戲形式排列組合成一個幾何形態。
3. 鑑賞每一組排的幾何形態，從中選出最好看的。
4. 對選出來的幾何形態進行色彩分析與圖案轉譯：以正方形便利貼紙代表菱形小色塊（一個菱形小色塊用一張顏色相同的便利貼紙代替），每位學生選一張便利貼紙，依照這個幾何形態樣貌全班一起進行集體構成的拼貼操作。
5. 將全班完成的大型幾何形態拍照記錄，作為最後一節課集體創作作品（主構成）的外形參考。

C 課程關鍵思考：

組構式集體創作方式：

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 認識紗線編織墨西哥「上帝之眼」祈福物的文化意涵，分析其造型、顏色的秩序與構成，以及色彩三屬性。
2. 學習主從關係明確的構成，了解主色調和陪襯色調。
3. 每位學生繪製自己的上帝之眼祈福吊飾設計圖學習單：取回上一節課大型幾何形態中的便利貼，以此張便利貼的顏色為主色調，運用之前所學的對稱、反覆、韻律、主從關係原則，在學習單上中菱形空白格線上色。
4. 家庭作業：蒐集長短粗細適當的長木棍。

C 課程關鍵思考：

繪製上帝之眼祈福吊飾設計圖學習單時，學生容易受限於學習單上菱形空白格線的規劃單調填色（Do-Re-Do-Re）；教師宜提示第四節所學到的反覆構成、韻律構成變化方式，也可以 Do-Re-Re -Do-Re-Re、Do-Re-Me-Do-Re-Me、Do-Re-Me-Re-Do ……，產生更豐富的視覺效果。

課堂 7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 學習運用線材在棍棒上纏繞出上帝之眼祈福吊飾的方法。
2. 每人挑選兩隻長短粗細一致的木棍，稍作表面處理。如果蒐集的木棍不夠，便用竹筷子或吸管代替。
3. 將兩隻棍棒綁成十字架造型。
4. 參照自己的上帝之眼祈福吊飾設計圖挑選棉繩顏色。
5. 依設計圖案在棍棒上纏繞彩色棉繩，製作個人的祈福吊飾。（微構成）

C 課程關鍵思考：

彩色棉繩要纏繞幾圈？纏繞越少圈該色彩的幅度越窄；纏繞越多圈該色彩的幅度越寬。部分同學對面積比例比較沒概念，或是繞線多圈後會失去耐心，這時教師可幫忙同學計算圈數、檢視同學的祈福吊飾上各種色彩幅度比例是否恰當，並鼓勵完成繞線應有的圈數。

課堂 8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 在棍棒末端加裝流蘇、毛球、吊繩，完成作品。
2. 將全班作品集結，參照第五節課照片紀錄的大型幾何形體排列，組裝合成一大面簾子，體驗集體創作（主構成）與個人創作（微構成）之間的對話關係。
3. 利用課餘時間在校園中適當位置懸掛展示，成為具有美化環境功能的公共藝術。

C 課程關鍵思考：

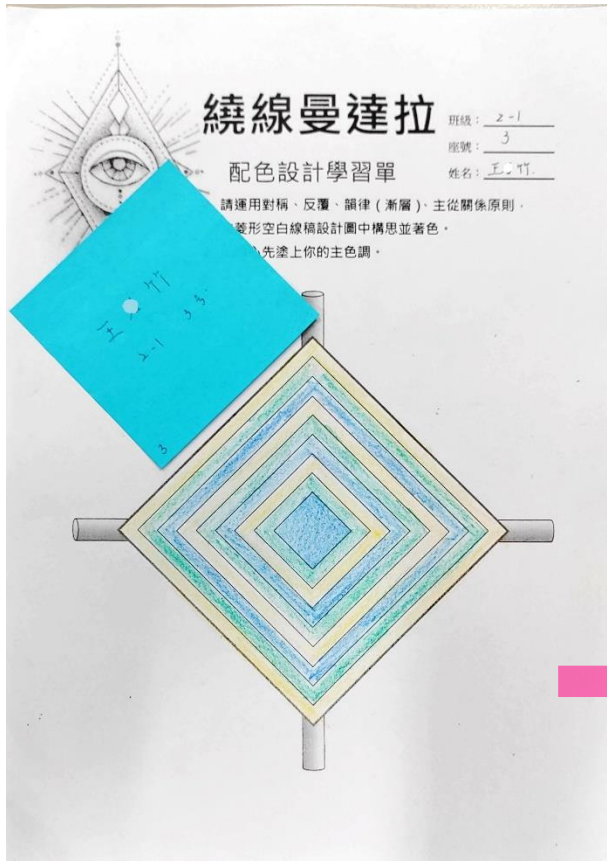
在組構式集體創作中，集體創作（主構成）與個人創作（微構成）之間是有連動關係的；按照這些微構成的特色加以分類，或找出這些微構成的秩序，加以利用，可以排列出不同樣貌的主構成。透過集體創作的參與，讓學生覺察自己的個人創作（微構成）會影響到最後全班的作品（主構成）。

三、教學觀察與反思

四、學生學習心得與成果

貼於電梯門口的大型對稱圖案

繞線曼達拉配色設計圖
與微構成完成品

組構式集體創作(主構成)完成品陳列於公共場所

