

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： 新北市立青山國民中小學
執行教師： 游舒雅 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

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

同意書

- 一、 成果報告授權同意書

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	新北市立青山國民中小學
授課教師	游舒雅
實施年級	九年級
課程執行類別	高級中等學校及國民中學美感創意課程 (6-18小時) ☐ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校__小時 ☒ 國民中學 <u>9</u> 小時
班級數	6 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他 _____
學生人數	159名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：校園美力塗鴉					
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 七 年級 ☐ 高中 年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目：無 * 先備能力：(概述學生預想現狀及需求) 授課對象為九年級學生，已經學習過美的基本原理概念，對於美術技法的操作有部分經驗。					
一、課程概述 (300字左右)： 正值青春期的國中學生，在接收與反應新資訊的速度是十分快速與直接地，加上青春風暴期的情緒表達通常較激烈且不加掩飾，也使得塗鴉行為成了他們抒發情緒的常用手法，因此塗鴉風氣從古至今仍然存在於校園環境當中。 本課程將從美術教室作為一開始的實驗場域，藉由日常的觀察與紀錄，學生將察覺構成的存在與對生活美之影響力。後續將教學場域延伸到校園角落，在熟悉的角落進行不一樣的視覺觀察，學生將會利用這些蒐集到的素材，進行透明桌墊的構成設計，而這也會是後續大型牆面創作的預先暖身。 總結本課程成果的呈現方式，將以改造老舊美術教室牆面來作為主軸，在這些創意圖像造型的展現與堆疊過程中，學生們最終將陳舊的美術學習環境予以改造，而日常美感的素養也將在此開花結果。					

一、課程目標

■ 美感觀察：

身為國中美術教師，發現一些國中生日常塗鴉內容的精采度，有時甚至比美術作品更令人眼睛為之一亮。少了藝術課程內容的鉗制，反而讓學生塗鴉多了一份單純的率直，他們塗鴉的內容，經常就是對生活裡酸甜苦辣與喜怒哀樂的反射。而這些存在於校園環境、學習備品中的塗鴉樣貌，看似是瑣碎的中學生日常片段，反倒是引起學生們美感學習動機的最佳利器，因此本課程乃由日常的隨興塗鴉作為課程發想的開端與延伸。

■ 美感技術：

- 1.構成美學的運用：學會畫面主從關係的討論與觀察；能運用不同的圖像構成組合方式，以呈現不同的視覺感受。
- 2.校園踏查：學習敏銳的觀察力並能隨手速寫記錄。
- 3.造型發想：學習將取材的圖像作造型設計的延伸與變形，以便發揮更多創意靈感，最終產出理想作品。
- 4.彩繪壁面：學習壓克力顏料的使用與基礎技法。

■ 美感概念：

- 1.透過課程循序漸進的安排，學生將反覆進行『構成』的觀察與探索，從大畫面的整體佈局，到單一圖像本身的塊面構成安排，都將予以嘗試演練，而這些過程中的體驗，就是逐步建構美學素養的歷程。
- 2.在課程推行的脈絡中，學生們也能在校園踏查活動裡，認識圖像設計元素之取材方法，並嘗試圖形的造型發想，而這一連串從無到有的創作過程，正是圖像造型設計的學習歷程。

■ 其他美感目標：

學生所完成的作品即是美術教室的牆面，教師將利用各班級學生進班上課的機會，引導學生們觀賞與覺察改造前後的差異性，讓校園美感能更落實與提升。

二、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	10/4	單元目標	<p>【學習畫面的構成】之一</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.日常生活的塗鴉圖像之發掘與探索。 2.搭配情緒感受，讓塗鴉更具主題性。 3.學習運用點線面元素去構思塗鴉的圖像造型。 4.藉由核對前後塗鴉的畫面佈局差異，進而發現畫面構成的力量。
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1.教師給予全班學生三分鐘時間，找尋教室裡的塗鴉蹤跡，藉此引領學生討論塗鴉的動機。 2.教師提供第一面小白板，並讓學生選擇以一種情緒感受(例如：生氣、開心、難過...)為題目，限時10分鐘，讓學生在白板的框架範圍內，自由地塗鴉創作。 3.教師提供第二面小白板，學生須依照前面所挑選的情緒感受，改採用『點、線、面』元素，在白板的框架範圍內進行塗鴉創作，畫面的佈局不須仿照第一面白板的內容，而是可以進行調整。 4.學生比對前後兩面小白板的圖像內容，試著回答學習單上的問題，藉此觀察畫面效果的轉變，進而思考隨興塗鴉與有所限制的圖像佈局，兩者間的差異性。

		<p>單元目標</p>	<p>【學習畫面的構成】之二</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.所處場域空間的視覺觀察練習。 2.能利用點、線、面元素，將視覺的目標物於畫面中作佈局安排。 3.藉由畫面主從關係的討論與觀察，進而發現同一物件，在視覺比重份量上的差異性，於畫面構成美感中的影響。
2	10/11	<p>操作簡述</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.教師將美術教室空間劃分為三大區域，全班同學則平均分配到此三大區域內。 2.學生使用取景框，在所屬的區域範圍內，觀察並找出該場域中的畫面重點物。 3.學生運用點、線、面元素，將取景框畫面中的主要目標物與其他次要物，繪製學習單上。 4.學生們各自將學習單張貼出來；全班同學瀏覽學習單內容，並且進行討論。 5.藉此研討過程，學生們將看到同一個場景，透過不同的思維角度，所畫製的畫面構圖中，主從關係的認定、安排與取捨，所帶來的視覺感受與差異。

3	10/18	單元目標	<p>【學習物件的構成】之一</p> <p>1.透過校園踏查過程採集創作元素，找尋校園的特色角落。</p> <p>2.搭配學習單內容，將觀察結果繪製下來。</p>
		操作簡述	<p>1.本堂課乃為蒐集後續實作課程的創作元素，學生們將利用20分鐘的時間，走訪校園各處角落，尋找能象徵青山國中的【校園特色標的物】。</p> <p>2.學生須觀察【校園特色標的物】之視覺焦點，以及其餘次要的視覺元素。</p> <p>3.配合學習單的引導，學生們需運用點、線、面元素，將所觀察到的標的物，配合結構塊面的主從關係，進行圖像繪製。</p> <p>4.學生們返回教室並將學習單張貼陳列。</p> <p>5.教師將目標相同的【校園特色標的物】框列出來，並讓學生們進行核對，藉此引導學生去認識更多不同的圖像構成組合方式，以便體會不同的視覺感受。</p>
4	10/25	單元目標	<p>【學習物件的構成】之二</p> <p>創意發想以便取得更多造型素材。</p>

		操作簡述	<p>1. 延續上一堂課的學習內容，學生利用學習單的步驟引導，仍舊只運用點、線、面元素，嘗試將該【校園特色標的物】進行更多不同的造型發想。</p> <p>2. 試著調整【校園特色標的物】每個區塊結構的比例，讓更多線條形狀延伸或塊面姿態曲展。</p> <p>3. 利用此發想過程，學生們將因此而產出更多的造型圖象，並且作為後續課程的素材。</p>
5	11/1	單元目標	<p>【結合畫面與物件的構成】之一 嘗試進行草圖創作與美感構成的練習。</p>
		操作簡述	<p>1. 教師小結前面四堂課的內容，引導學生利用鉛筆在圖畫紙上將第四堂課的造型素材等，做進一步的草圖創作。</p> <p>2. 過程中，教師指導學生去學習整體畫面的佈局安排，以求造型圖塊間的關係構成美感的平衡。</p>
6	11/8	單元目標	<p>【結合畫面與物件的構成】之二 延續前一堂課的內容，創作於透明桌墊上。</p>

		操作簡述	教師發給學生每人一張透明桌墊、黑色奇異筆，學生將上一堂課的鉛筆草圖紙置於桌墊下方，再利用黑色奇異筆複製描繪，完成一張富含青山國中校園特色的的桌墊創作。
7	11/15	單元目標	桌墊作品的賞析回顧與創作心得分享
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1.學生展示完成的桌墊作品，並且輪流發表創作理念與心得。 2.教師帶領學生瀏覽作品並且給予回饋。
8	11/22	單元目標	進階練習：【美術教室牆面大改造】 挑選主要造型，製作紙板版型。
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1.學生由透明桌墊中，挑選一個喜愛的圖形。 2.在 15 × 15 公分的厚紙板上，放大圖形並且描繪輪廓。 3.以美工刀裁切圖形，完成紙板版型。

9	11/29	單元目標	<p>【美術教室牆面大改造】</p> <p>1. 搭配色彩計畫，以壓克力顏料塗繪。</p> <p>2. 認識壓克力顏料並且習得基礎技法。</p>
		操作簡述	<p>前置作業：利用課餘時間，先將牆壁以白色油漆進行粉刷，待乾。</p> <p>1. 利用製得的紙板版型，在牆壁上進行輪廓描摹。</p> <p>2. 教師介紹壓克力顏料的特性，並且示範基礎的描繪技法。</p> <p>3. 為了不讓過多的色彩，干擾了整體畫面的協調性，教師刻意將色彩的選擇限定為黑灰白色系，藉此讓視覺的效果更能符合構成美感的呈現。</p> <p>4. 運用壓克力顏料進行圖形顏色的填補。</p>
10	12/6	單元目標	<p>【美術教室牆面大改造】</p> <p>利用黑色線條與邊框，作整體圖形的修飾。</p>

		操作簡述	<p>1.利用黑色顏料、麥克筆等，進行圖形輪廓的加強與修飾。</p> <p>2.同時適度地加入黑色點、線等元素，讓圖形間的關係更為緊密與協調。</p> <p>3.師生環視整體的場域空間，運用構成美學的概念，進行畫面的微調，以利整體美感度的提升。</p>
11	12/13	單元目標	<p>【美術教室牆面大改造】</p> <p>1.構成技巧的再次練習。</p> <p>2.創作歷程回顧與心得分享。</p>
		操作簡述	<p>1.學生各自於美術教室內，挑選一個最滿意與欣賞的牆面角落，並利用平板電腦進行畫面的拍攝擷取。</p> <p>2.在進行拍攝的過程中，需嘗試讓牆面的圖像元素於照片中構成美感。因此，學生們得適度地去蕪存菁，視必要性而適當的裁切掉干擾的雜物。</p> <p>3.最後再利用 Google 表單填寫學習心得感想與回饋，並將照片檔一併回傳。</p> <p>4. 教師總結本次課程所學，並對下學期的進階型課程作預告。</p>

三、預期成果：

- 1.學生將對日常生活中的構成之美，奠定基礎概念與認識。透過課程循序漸進的引導，學習構成的安排，理解合宜的構成對於整體美感的重要性。學習過程中也將建立生活美感的覺察力，培養一雙欣賞美的眼睛。
- 2.彙整課程所學，進行最後的大型創作【美術教室牆面大改造】，除了讓學習成果有具體呈現之外，也同時讓老舊灰暗的美術教室壁面煥然一新，其美感力的彰顯與效用，也將在日後進班上課學生的愉悅歡喜心情中，持續發酵與綻放。

四、參考書籍：

- 1.林崇宏(2016) 《設計基礎原理：平面造形與構成》。台北：全華。
- 2.何彤、張毅、陳嵐 (2019) 《空間構成》。台北：崧燁文化。

五、教學資源：

- 1.教師自編簡報檔案。
- 2.應課程需求而設計的學習單。
- 3.網路資源。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

原訂課程計畫是以七年級學生為授課對象，並因應學校課程規劃而與一名外師進行雙語課程活動。但在與外師進行課程討論時，發現一些較難克服的狀況，為了周全美感課程的主題架構，並且讓美感演練操作的過程更為聚焦，因此決定將本實驗課程的教學對象調整為本人另一個授課年段：九年級。本屆九年級學生對於美的基本原理概念已有基礎認知，因此在課程的講授與操作過程頗為順暢。

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. 引起動機：全班學生以三分鐘時間找尋教室裡的塗鴉蹤跡。
2. 提供第一面白板，學生選擇以一種情緒感受(例如：生氣、開心、難過...)為題目，在10分鐘內自由地塗鴉創作。
3. 提供第二面白板，改採用『點、線、面』元素進行塗鴉創作。
4. 比對前後兩面小白板的圖像內容，試著回答學習單上的問題，藉此觀察畫面效果的轉變，進而思考隨興塗鴉與有所限制的圖像佈局，兩者間的差異性。

C 課程關鍵思考：

讓學生透過塗鴉圖像的發掘與探索，引起對於環境的好奇與學習的動機。塗鴉行為表面看似無目的地描繪，但是潛意識裏面卻是帶有個人情感的抒發，因此在兩階段的白板塗鴉練習題中，學生會透過教師有條件的限制來控制創作的歷程，讓版面的布局安排是有意識地進行著，最終發現畫面構成的影響力。

課堂2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 教師將美術教室空間劃分為三大區域，全班同學則平均分配到此三大區域內。
2. 使用取景框，觀察並找出場域中的畫面重點物。
3. 運用點、線、面元素，將取景框畫面中的主要目標物與其他次要物，繪製學習單上。
4. 將學習單張貼出來；全班同學瀏覽學習單內容，並且進行討論。

C 課程關鍵思考：

本次課堂操作的重心，是著重在場域的視覺觀察練習。藉此研討過程，學生們將看到同一個場景，透過不同的思維角度，所畫製的畫面構圖中，主從關係的認定、安排與取舍，所帶來的視覺感受與差異。

課堂3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

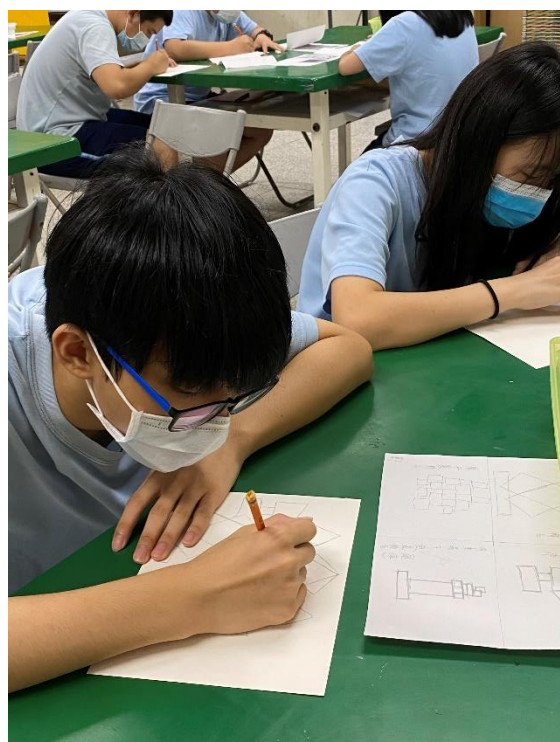
1. 學生們將利用20分鐘的時間，走訪校園各處角落，尋找能象徵青山國中的【校園特色標的物】。
2. 觀察【校園特色標的物】之視覺焦點，以及其餘次要的視覺元素。
3. 配合學習單的引導，學生們需運用點、線、面元素，將所觀察到的標的物，配合結構塊面的主從關係，進行圖像繪製。
4. 教師將目標相同的【校園特色標的物】框列出來，並讓學生們進行核對，藉此引導學生去認識更多不同的圖像構成組合方式，以便體會不同的視覺感受。

C 課程關鍵思考：

學生踏出教室走訪校園角落，挖掘平日熟悉的場域裡面，所存在的特色美感，過程中需要細心觀察、各方視角反覆比對，再試著讓發現的美感運用紙筆線條來勾勒複製，這一連串的發現與動手做的過程，會讓學生對美感構成的學習經驗更為有系統性。

課堂4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

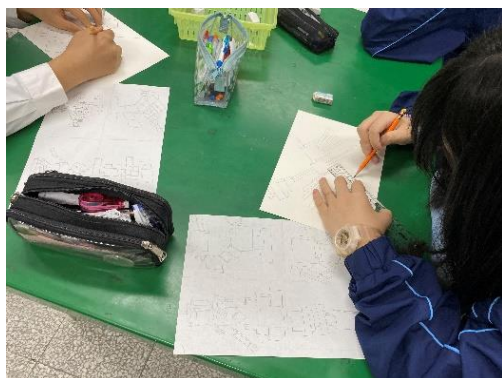
1. 延續上一堂課的學習內容，學生透過的步驟引導，仍舊只運用點、線、面元素，嘗試將該【校園特色標的物】進行更多不同的造型發想。
2. 試著調整【校園特色標的物】每個區塊結構的比例，讓更多線條形狀延伸或塊面姿態曲展。
3. 利用此發想過程，學生們將因此而產出更多的造型圖象，並且作為後續課程的素材

C 課程關鍵思考：

素材取得之後，該如何進行後續的創意發想與延伸，是個需要練習的課題。往往學生只會採取直觀，習慣直覺式的模仿、複製，至於後續的延伸性與創造力，在缺乏練習之下，經常是無助與貧乏的。因此，本次課堂的練習算是個創作發想與延伸性的訓練。

課堂5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 教師小結前面四堂課的內容，引導學生利用鉛筆在圖畫紙上將第四堂課的造型素材等，做進一步的草圖創作。
2. 過程中，教師指導學生去學習整體畫面的佈局安排，以求造型圖塊間的關係構成美感的平衡。

C 課程關鍵思考：

學生集結了前面課堂的素材，嘗試進行草圖創作與美感構成練習。看似熟悉的操作步驟，卻是每個藝術創作過程中，最為關鍵的步驟之一。因為造型圖塊元素的取與捨，線條的彎曲與筆直、畫面的留白與緊密，都牽動著整體畫面的視覺美感。學生創作歷程中的每一次思索，就是一種構成經驗的堆疊。

課堂6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

教師發給學生每人一張透明桌墊、黑色奇異筆，學生將上一堂課的鉛筆草圖紙置於桌墊下方，再利用黑色奇異筆複製描繪，完成一張富含青山國中校園特色的的桌墊創作。

C 課程關鍵思考：

專注的複製與細心地描繪，就是本次課堂的學習精神。

課堂7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 學生展示完成的桌墊作品，並且輪流發表創作理念與心得。
2. 教師帶領學生瀏覽作品並且給予回饋。

C 課程關鍵思考：

學生取材的元素，有很多是重複的。但是這些重複被使用的創作圖塊，卻在不同的構思與巧手安排下，可以形成多種不一樣的構成方式。觀察，也是一種美感經驗的累積。安排學生透過作品的集結展示，可以更輕易與快速地覺察彼此間的差異性，以便能留心影響美感存在的關鍵配置。

課堂8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

為後續的美術教室牆面大改造，進行紙板版型的製作：

1. 學生由透明桌墊中，挑選一個喜愛的圖形。
2. 在 15 × 15 公分的厚紙板上，放大圖形並且描繪輪廓。
3. 以美工刀裁切圖形，完成紙板版型。

C 課程關鍵思考：

為後續的課堂練習所需，進行關鍵圖形的挑選、放大與複製。當學生得知本堂課的練習結果，將運用在繪製教室牆面時，大多是驚訝參雜著驚喜，也因為自此背負著未來美術教室美醜的使命，讓他們個個謹慎小心地製作這張重要的版型。

課堂9

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 先將牆壁以白色油漆進行粉刷，待乾。
2. 利用製得的紙板版型，在牆壁上進行輪廓描摹。
3. 教師介紹壓克力顏料的特性，並且示範基礎的描繪技法。
4. 運用壓克力顏料進行圖形顏色的填補。

C 課程關鍵思考：

為了不讓過多的色彩，干擾了整體畫面的協調性，教師刻意將色彩的選擇限定為黑灰白色系，藉此讓視覺的效果更能符合構成美感的呈現。

課堂10

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 利用黑色顏料、麥克筆等，進行圖形輪廓的加強與修飾。
2. 適度地加入黑色點、線等元素，讓圖形的關係更為緊密與協調。
3. 師生環視整體的場域空間，運用構成美學的概念，進行畫面的微調，以利整體美感度的提升。

C 課程關鍵思考：

這群九年級學生對於壓克力顏料的特性與技法，已曾有過平面創作的經驗。但是同一種媒材用來繪製牆面，倒是頭一遭體驗。因此教師花了點時間解說與示範，讓學生在操作的流程能更為順暢。

課堂11

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 學生各自於美術教室內，挑選一個最滿意與欣賞的牆面角落，並利用平板電腦進行畫面的拍攝擷取。
2. 在進行拍攝的過程中，需嘗試讓牆面的圖像元素於照片中構成美感。因此，學生們得適度地去蕪存菁，視必要性而適當的裁切掉干擾的雜物。
3. 最後再利用 Google 表單填寫學習心得感想與回饋，並將照片檔一併回傳。
4. 教師總結本次課程所學，並對下學期的進階型課程作預告。

C 課程關鍵思考：

透過平板進行教室牆面的拍攝，再次複習了畫面構成的技巧，也讓學生對於課程有了檢視與回顧，在後續的回饋分享便會更為有感。

三、教學觀察與反思

本次實驗課程在教學過程中，進行的頗為愉快與順利，學生喜歡以每一節課有個學習目標，進行當節課的操作演練，這樣的學習模式是循序漸進並且蘊藏著挑戰性。教學進程直到課程後半部的『美術教室牆面大改造』，才幾度讓教師陷入了天人交戰的兩難情況。

原因在於學生實在太喜歡在牆壁上創作了，就在美術教室開始牆面改造的那一陣子，經常可見有學生提早在上課前抵達教室，在下課後遲遲不願放下畫筆。還有很多開心分享兒時最愛在牆壁塗鴉的學生們，往往會在完成課程要求所需繪製的版型後，私下偷偷在牆面角落開始加工做畫。所畫的內容五花八門，但是可以確定的是，學生們臉上堆滿了開心的笑容。教師為難的是畫的內容不符合本次課程的期待，但是站在藝術教學的最終立場來看待，這些創作歷中的喜悅，也是彌足珍貴的美感經驗呀！