

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： 台北市立第一女子高級中學
執行教師： 林思彰 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

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

學校名稱(請填寫完整校名)	臺北市立第一女子高級中學		
學校地址(請填寫郵遞區號)	100台北市中正區重慶南路一段165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		
預期進班年級	十一年級	班級數 學生數	五班·150人
教師姓名	林思廷		
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	國立臺灣藝術大學美術系版畫藝術碩士		
教學年資	二年		
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： ☐ 未申請上開美感課程計畫，但曾申請其他美感課程計畫，如： ☒ 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： ☒ 校內教師社群：藝能科、108課綱共備社群 ☐ 校外教師社群，如：		

二、110學年度第一學期高級中學及國民中學美感創意課程內容與教學進度

實施年級：十一年級
班級數：5班 學生數：150
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。

課程名稱：我就是我—石膏繃帶面具自畫像

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18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	☒ 應用為主的高階歷程	每週堂數	☒ 單堂	教學對象	☒ 高中二年級
------	---	------	--	------	---

學生先修科目或先備能力：

* 先修科目：無

* 先備能力：高中階段已經擁有基本繪製造形的能力，能運用水彩、色鉛筆等媒材繪圖。

一、 課程概述 (300字左右)：

我們努力調整自己去滿足別人的期待，以至於我們會假定生活分配給我們的角色，或者，如榮格心理學者所說，我們被賦予的人格面具。——宮布利希。

任教這幾年，認識了許多面對現實(課業壓力)與理想(兒時夢想)矛盾的學生，往往在抉擇科系時，選擇符合社會和家人的期待，在讀完大學後又選擇了與系所無關的工作，希望透過藝術課程讓學生學習認識自我，提供多元的思考未來方式，能減少上述事件的發生。

「面具」通常在保護、偽裝或是娛樂表演時使用，學生可以透過一個物件遮蔽臉部去思考、探索外在與內在自我的關係，由於面具翻模於學生個人的臉部，學習者在製作面具時，同時觀察自己臉部的造型，結合多元的視覺符號進行創作。

課程操作方式第一步，學生學習觀察並討論「色彩與自身的關係」、「如何使面具結構更加穩固」、「運用基本設計的內涵豐富面具的設計」；次之，運用結構的概念製作面具主體、運用色彩與基本設計的概念彩繪面具；接著，讓學生將成品戴上拍攝，分享其創作理念；最後，將成品展覽於校園，讓更多人欣賞。

一、課程目標

■美感觀察：

1. 觀察熟悉的生活空間，自己的用色習慣與帶給人的感受。
2. 觀察、練習運用色彩傳遞情感訊息。
3. 觀察基本設計中點線面的構成帶給人的情緒狀態（例如：斜線相較於平行線給人不安定的感受）。
4. 觀察藝術家（卡蘿、林布蘭、梵谷、畢卡索...）肖像中的符號所傳遞的訊息，在此引導一個藝術形象即使沒有客觀的寫實性，仍然可以令人信服。
5. 觀察生活中立體物件的結構（例如：課桌椅、編織物件、建築物、植物）。

■美感技術：

宮布利希《面具與面容》一文中提到藝術家畢卡索在探究「生命」與「影像」之間的一個等式，與傳統的肖像畫家一樣，他透過揣摩「形狀」與「表情」之間的交互作用捕捉那個等式。

引導學生從上述的美感觀察，進一步透過**色彩學**、**基本設計**、**立體造型的結構**去尋找能夠表達自我的一種精確等價物。

■美感概念：

認識所使用的視覺符號、色彩都可以是與他人溝通的媒介。善用多元形式傳達思想與情感。在此也讓學生理解，對於一個人神韻或特徵性的面孔，我們不可能有完全相同的體驗，而是根據我們各自的審美經驗。

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	10/8	單元目標	我的房間—色彩觀察
		操作簡述	1. 觀察自己的房間，選取主要色彩繪成色票。 2. 分組(同色系一組)討論色彩帶給人的感覺。
2	10/15	單元目標	我口中的我，他人眼中的我—性格三原色
		操作簡述	1. <u>色彩學</u> ：色料、色光三原色。 2. 自我介紹，聽者給予個人特質回饋。 3. 繪製自我性格三原色。
3	10/22	單元目標	我的九宮格—圖案與造型設計

		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基本設計：點線面構成、媒材製作技法、圖案與造型設計預想。 2. 引導學生欣賞藝術家（卡蘿、林布蘭、梵谷、畢卡索...）肖像作品。 3. 引導宮布利希《藝術、知覺與現實》一書中提到畢卡索創作的概念——「關於在『生命』被轉變為『影像』的過程中會發生什麼？答案是以補償性的移動來進行平衡。」。
4	10/29	單元目標	我就是我(一)—面具自畫像草圖繪製
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 石膏繃帶面具製作事前準備（裁剪石膏繃帶至適當大小）。 2. 引導學生康丁斯基《藝術與藝術家論》中論「形式是內涵的表達。」、「形式是否個人的、國家的、有風格的，是否與其他形式相關或者孤立都不重要；重要的是，這個形式的產生，是否基於內在的需要」的概念，接著運用色彩學、基本設計的美感技術繪製草圖。
5	11/12	單元目標	我就是我(二)—石膏繃帶面具製作
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 結構：如何使石膏繃帶面具更加穩定。 2. 觀察生活中物件的結構(例如：課桌椅、編織物件、建築物、植物) 3. 運用觀察到的結構製作面具。
6	11/19	單元目標	我就是我(三)—面具結構補強及調整造型
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 運用結構概念搭配報紙、白膠使結構更穩固。 2. 按照設計圖的造型雕塑面具。
7	11/26	單元目標	我就是我(四)—面具彩繪、造型設計
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 運用色彩學概念彩繪面具。 2. 運用結構概念設計面具造型。 (報紙、鐵絲、黏土、竹籤)

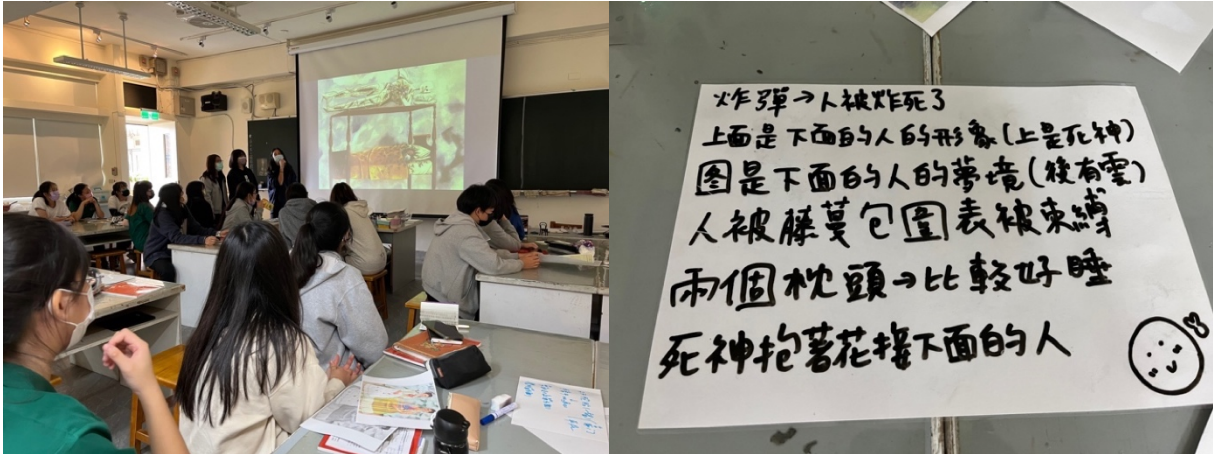
8	1/14	單元目標	我原來是我
		操作簡述	同儕自評分享
<p>三、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 能運用多元視覺符號詮釋生活經驗，並與他人溝通。 2. 能運用立體媒材的技法創作，展現創新性。 3. 能打破過去對藝術創作成品形象必須要客觀性寫實的概念，理解即使不符上述，仍可以讓觀者信服。 4. 生活中我們可能已經被所謂的「面具」所綁架，以至於想單純感知到「面容」是很困難的。期望能在課程中透過多元觀察的方式認識自我，發現並展現個人特質，從中獲得自信與成就感，進一步探索、規劃未來。 			
<p>四、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 技術高級中學 基本設計 I，莫嘉賓、翁肇偉、孫聖和，龍騰文化事業股份有限公司，2015年5月初版4刷 ● 觀看的方式，約翰·柏格著，吳莉君譯，麥田，城邦文化出版：家庭傳媒城邦分公司發行，2018.08二版 ● 藝術、知覺與現實，宮布利希、霍赫伯格、布萊克著，錢麗娟譯，木馬文化出版：遠足文化發行，2021.03初版 ● 藝術與藝術家論，康丁斯基著，吳瑪俐譯，藝術家，1995.06 			
<p>五、教學資源：</p> <p>自製簡報、教學影片、學生的案例分享</p>			

C 課程關鍵思考：

1. 對於生活中色彩的敏感程度。
2. 是否能用顏料條出色彩。
3. 色彩帶給人的感受。

課堂3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

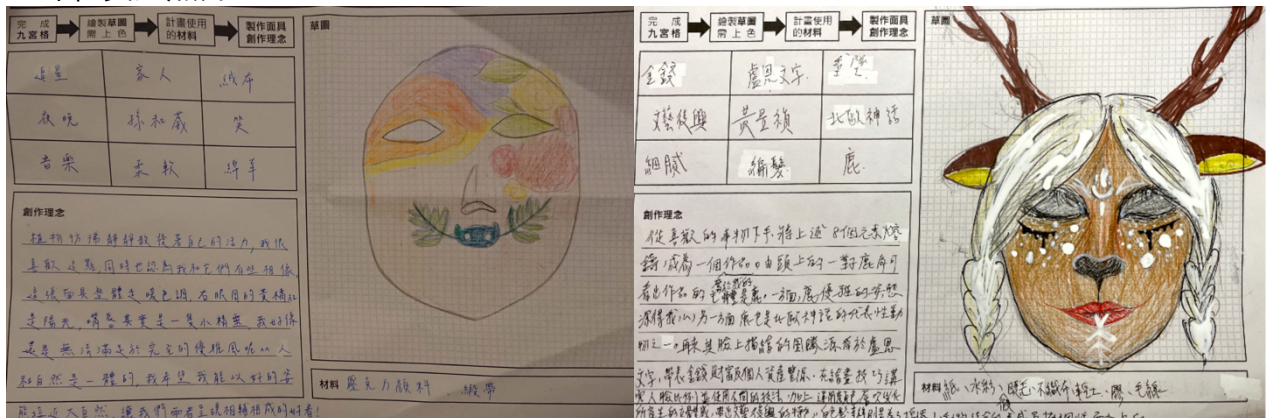
1. 欣賞藝術家的作品
2. 分組討論藝術家可能想傳達的訊息，或是觀者從畫面中接收到的訊息
3. 教師介紹藝術家

C 課程關鍵思考：

- 如何運用視覺圖像中的符號來傳遞訊息？

課堂4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 以曼陀羅思考法出發，發想面具的關鍵字。
2. 聚斂思考並繪製面具製作的草圖。

3. 紀錄所繪製的草圖需要的材料。

C 課程關鍵思考：

- 自畫像為主題的面具製作。

課堂5.6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 裁剪石膏繃帶。
2. 將石膏繃帶沾水粘貼至臉部。
3. 待乾燥後拆下。

C 課程關鍵思考：

1. 如何透過石膏繃帶的堆疊，使面具的結構穩定？
2. 使用何種材料可以補強面具的結構？

課堂7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 運用色彩和結構的概念製作面具。
2. 於校園拍攝紀錄。

C 課程關鍵思考：

- 平面的設計圖如何轉變為立體的成品。

課堂8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 同儕互評。
2. 個人報告分享。

C 課程關鍵思考：

1. 如何欣賞作品？
2. 如何分享創作？

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)

(一) 美感課程的收穫：

1. 學生積極參與課程：在介紹理論的課程之前，先讓學習者透過觀察、討論和分享，讓學生從被動的角色轉為課堂的主要執行者，提升其學習動機。。
2. 學生視覺表現能力的提升：學生學習藝術家如何運用符號創作，進一步觀察生活中的符號，學習者運用多元視覺符號詮釋生活經驗，並與他人溝通的能力有顯著的提升。
3. 收穫成功的經驗：在創作課程結束後，提供一個學生發表的舞台、經營空間的氛圍，使學生能獲得教師以外的回饋，獲得成就感，降低對於創作的不自信感。

(二) 未來可以修正的內容：

平面轉為立體的鷹架搭建：由於學生過去的創作經驗多為平面的媒材，在此次創作面具的課程中，有許多學生在將草圖轉換為立體媒材時遇到貧頸。未來若要在執行此課程時，會再增加立體媒材的練習。