

108至110美感與設計課程創新計畫
110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： 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_8_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：塗鴉！凸呀！

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，均已在上學期學過十一堂『校園美力塗鴉』課程，對於塗鴉已具備基礎的認知概念，故本學期課程的塗鴉學習觸角雖延伸到台灣街頭巷尾，對於這些學生而言，在課程銜接上應較為順暢。

一、課程概述 (300字左右):

台灣各地城市鄉間的角落，總能發現一些塗鴉的痕跡，從最原始的『幹』、『到此一遊』，到具有警示意涵的『請勿停車』等，這些文字圖像一直充斥在我們的生活環境裡。除了此類隨興而寫的斗大文字之外，另有一部分的街頭塗鴉是屬於進階版且具藝術風格的美式塗鴉，而這些看似五花八門、顏色絢麗的塗鴉圖像，更因為符合流行潮流且具有青少年次文化的意涵，更能吸引國中生好奇的目光。

延續著上學期的學習段落，本次課程將利用去除色彩後的塗鴉文字純粹造型，來認識字體結構的原理，更進一步能手創屬於自己的文字藝術。課程中將利用壓克力打底劑 Gesso 的可塑性，讓學生嘗試各類肌理質感的創作，進而將原本以平面表現為主流的塗鴉藝術，增添更多元與趣味的視覺感受，相信學生們對於質感的美學初體驗，能夠有一番深刻的學習記憶。期待這一系列的課程能開拓學生們的藝術眼界，讓美感的學習列車與生活的日常更順利接軌。

二、課程目標

■ 美感觀察

延續上學期利用教室裡的塗鴉，作為課堂的開場話題，本學期將學習的觸角延伸到街頭巷尾的文字塗鴉藝術。這些形形色色的文字造型，看似色彩豐富又眼花撩亂，若真的要學生逐筆仿造它的造型樣式去創作，恐怕一開始會令其退卻三步。但是正值青春期的青少年們，卻又往往崇拜欣賞這類街頭風格，因此，本學期的課程將拆解文字塗鴉的奧妙，帶領學生在認識美感構面的同時，又能逐步建構創造文字藝術的能力。

■ 美感技術

- 1.從美感實驗的過程中，認識文字結構的概念，發現文字結構的轉型與變化的趣味，並且能將自己的心情感受，透過文字創作表現出來。
- 2.認識壓克力打底劑 Gesso，並能運用多元的材料與工具，進行各種紋理的加工製造，為作品創造合宜的質感，以提升整體的視覺效果，讓作品更顯張力。
- 3.能統整上、下學期所學到的構成、結構、質感等美感構面知能，逐步構思一件符合自我意象的塗鴉作品。

■ 美感概念

- 1.圖像的結構分析：針對塗鴉文字圖像，進行整體的形式結構之拆解分析，以了解筆畫線條的流動與曲面圖塊的佈局安排，對於整體美感的影響。
- 2.將設計構想予以視覺化：能以文字圖像來象徵個人所欲表達的事物或議題，並進一步仿照其喜愛的塗鴉設計風格，創造屬於自己的文字塗鴉作品，而這一系列的創作過程，也是視覺傳達設計能力的培養與實踐。

■ 其他美感目標

學生所完成的作品，將陳列在美術教室的展覽區域，教師將利用全校各班級學生進班上課的機會，引導學生們觀賞與認識質感創作，讓校園美感能更落實與提升。

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	2/15	單元目標	<p>【文字結構】之一</p> <p>1.以自己的姓名為例，探索文字結構變化的趣味。</p> <p>2.從實驗的過程中，建立對文字結構的概念。</p>
		操作簡述	<p>1.學生用鉛筆在學習單所提供的一個 5×5 公分正方形內，隨意地寫下自己的名字。(只寫一次即可)</p> <p>2.教師發給每位學生一根『毛根』，要求學生將毛根的左右兩端互相纏繞，使其形成一個『單一塊面』的封閉的形狀，並將此封閉形狀的輪廓描繪在學習單上面。重複此步驟，學生將於學習單上面創造至少五種不同的封閉形狀。</p> <p>說明 因為毛根長度都一樣，能夠在兩端交纏而變換形狀時，維持在相似的周長，使學生創造的形狀不至於過大或過小。</p> <p>3.學生用鉛筆再將自己的名字，書寫在上述的封閉形狀範圍內，就會產出五種不同的文字組合方式。</p> <p>說明 學生書寫名字的規則是：字體要放大、線條要拉直、筆劃要盡量碰到邊框、範圍內的空間須盡量填滿，以減少空白處。</p> <p>4.學生利用直尺與藍色簽字筆，在這五種封閉形狀內，畫下兩條長短不一的直線，而這兩條直線必須能將名字的三個國字切割開來；也就是說，每個國字會單獨在一個區塊內。</p> <p>說明 一般學生的名字是三個字，因此需要兩條直線去分割；若是名字為兩個字者，只需要一條直線去分割塊面。</p> <p>5.學生觀察整份學習單的實驗歷程，對照最剛開始時隨意書寫的名字結構，再依序回答相關問題，藉此發現文字結構的轉型與變化的趣味，並且從過程中認識文字結構的概念。</p>

2	2/2 2	<p>單元目標</p>	<p>【文字結構】之二 能觀察與分析塗鴉文字的結構，賞析由點、線、面所構成的美感，進而對於文字書寫路徑與整體結構建立概念。</p>
		<p>操作簡述</p>	<p>1.學生將事先蒐集到的三張黑白色階街頭文字塗鴉作品圖檔，帶到課堂上運用。</p> <p>說明教師刻意將色彩摒除在外，讓塗鴉作品以黑灰白色階呈現，使學生能更具焦在文字結構，以及筆畫線條的佈局安排。此外，由於街頭的塗鴉文字普遍為英文，較少中文字塗鴉，因此學生蒐集的圖檔並不侷限於中文字體。</p> <p>2.學生利用紅、藍兩色油性筆，將每一組塗鴉文字做文字書寫路徑的仿照描繪。為了讓每一個英文字母或是中文字，在視覺上更容易區隔出來，就必須輪流使用紅、藍筆描繪。</p> <p>3.學生將分析後的文字塗鴉作品，只挑選一張自己最為欣賞的風格，張貼於黑板上。</p> <p>4.全班學生瀏覽黑板上不同風格的塗鴉文字，回覆學習單的問題內容；藉此細膩觀察文字書寫路徑的豐富變化，以便瞭解文字結構所營造出的造型美感。</p>
3	3/1	<p>單元目標</p>	<p>【文字結構】之三 1.運用一個英文單字或中文名詞，去象徵自己在防疫期間的心情或感想。 2.仿照前一堂課所挑選出的文字塗鴉風格，創造屬於自己的文字塗鴉作品。</p>

		操作簡述	<p>1.學生將自己在防疫期間的心情或感想，找出一個英文單字或中文名詞來作為象徵。</p> <p>2.以上一堂課最為欣賞的文字塗鴉風格，作為創作的參考樣式。</p> <p>3.將自己想設計的單字或名詞，模仿該塗鴉作品的文字結構與形式風格，創作一個屬於自己的文字塗鴉造型，並將草圖書在學習單上備用。</p>
4	3/8	單元目標	<p>【質感練習】之一</p> <p>1.認識壓克力打底劑 Gesso。</p> <p>2.運用各類材料與工具進行質感的練習與創造。</p> <p>3.以校名兩個字為題，讓學生在創作上有更多靈感與想法。</p>
		操作簡述	<p>1.教師提供已印製『青山』兩字的紙板，讓學生自由取用。</p> <p>2.教師介紹壓克力打底劑 Gesso 的用法，同時提供適量的黑灰色壓克力顏料，讓學生混合 Gesso，以便創造出各種灰階的 Gesso。另外，提供各類材料與工具，例如：畫刀、排刷、梳子、菜瓜布、咖啡渣、碎石、砂礫、海綿、金鋼刷、紗網等，讓學生進行混合運用。</p> <p>3.學生利用上述工具材料，於紙板的『青山』兩字上，嘗試創造各種質感紋理。教師不限定每個人的創作份數，讓學生視需求自由發揮創意。</p>

5	3/15	單元目標	<p>【質感練習】之二</p> <p>1.能連結質感的視覺與觸覺感受。</p> <p>2.能具體說出質感的視覺感受。</p> <p>3.能針對創作需求，找到合宜的質感表現手法。</p>
		操作簡述	<p>1.上一堂課的質感實驗完成品已乾燥完成，學生將完成品擺放好，全班同學自由地走動欣賞，並且可以伸手小心地觸摸完成品表面的質感紋路，讓視覺與觸覺感受能同時連結。</p> <p>2.學生在走動欣賞的同時，必需使用便利貼，書寫下對某件完成品的『質感視覺感受』。例如：冰冷的、易碎的、剛硬的...等，每位學生至少需針對五件作品給予回饋。</p> <p>3.教師須視教學現場的實際狀況，隨時留意少數未被貼到便利貼的作品，盡可能讓全部的作品均有被瀏覽觸摸到。</p> <p>4.教師發回每位學生第三堂課所設計的文字塗鴉草圖，學生須環視全場各式的質感表現手法，配合自己文字草圖的風格需求，找到一件最合宜的質感形式。</p> <p>5.教師發下記錄用的學習單，學生可配合學習單內容，分析該質感所使用的工具材料，記錄下創作手法，以便作為後續創作時的參考。</p>
6	3/22	單元目標	<p>進階練習：【文字塗鴉創作】</p> <p>1.學習將草圖描繪於畫布上。</p> <p>2.參考上學期的構成美學概念，使作品文字能有合宜的位置關係。</p>

		操作簡述	<p>1.教師發下每人一張 3F 畫布。</p> <p>2.學生將第三堂課所畫的文字塗鴉草圖，描繪在畫布上。此時須根據上學期所學過的『構成』概念，讓文字在畫布上有合宜的佈局與安排。</p>
7	3/29	單元目標	<p>【文字塗鴉創作】 能將質感練習時所習得的成果，實際運用在創作上。</p>
		操作簡述	<p>參考第五堂課-質感練習的課程紀錄結果，再運用合適的材料與工具，嘗試將畫布上的文字草圖，進行質感創造。</p>
8	4/12	單元目標	<p>【文字塗鴉創作】 針對作品的整體感與美感度，進行最後的修飾。</p>
		操作簡述	<p>1.利用黑色簽字筆、麥克筆進行些微細部的加強。</p> <p>2.視作品整體的需求，斟酌畫面的佈局與平衡性，適度地加繪黑色邊框予以點綴。</p>
9	4/19	單元目標	<p>【文字塗鴉創作】 創作歷程回顧與心得分享。</p>
		操作簡述	<p>1.將完成的作品陳列展示。</p> <p>2.學生分享創作理念與學習心得。</p> <p>3.教師針對本課程進行回饋與總結。</p>

四、預期成果：

- 1.認識文字的結構，由筆畫之點、線、面的佈局安排，更能體會細微關鍵的挪移，將為整體的視覺美感，帶來更多趣味與變幻，進而將結構美學內化為生活的日常。
- 2.透過質感的實驗操作，加深視覺與觸覺的經驗連結，並能為自己的創作需求，尋得合宜的質感表現方式。
- 3.能綜合上學期的構成原理，與本學期所習得的美感構面知能，逐步構思一件符合自我意象的塗鴉作品。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.國立台灣工藝研究發展中心。(2017)。《手感工藝·美好的生活提案》。麥浩斯。
- 2.佐藤大。(2015)。《「！」的設計》。平安文化。
- 3.廖方瑜、孟成瀚 (2006)。《塗鴉·城市糖果地圖》。台北：田園城市。

一、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

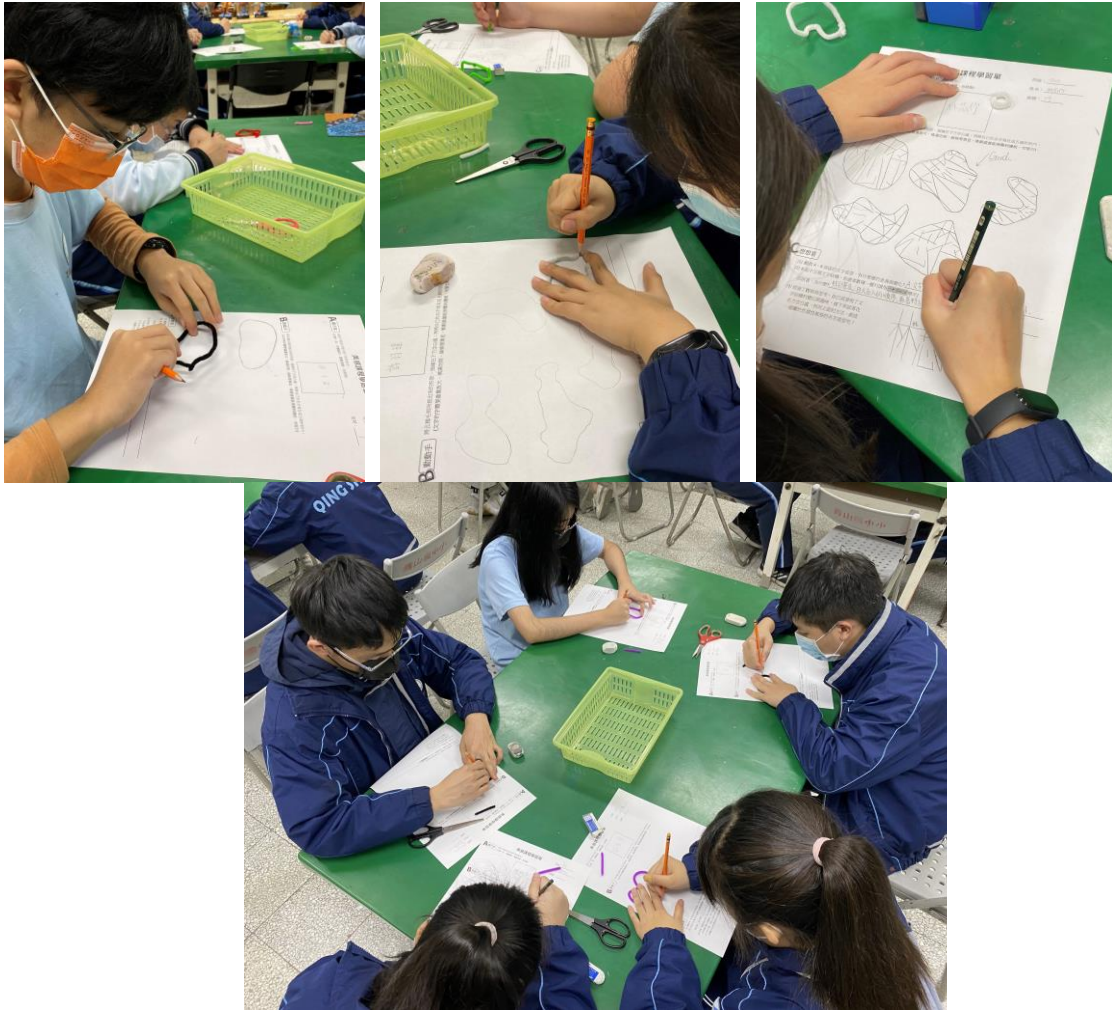
原訂課程計畫是以七年級學生為授課對象，並因應學校課程規劃而與一名外師進行雙語課程活動。但在與外師進行課程討論時，發現一些較難克服的狀況，為了周全美感課程的主題架構，並且讓美感演練操作的過程更為聚焦，因此決定將本實驗課程的教學對象調整為本人另一個授課年段：九年級。

本屆九年級學生已習得美的基本原理概念，均已在上學期學過十一堂『校園美力塗鴉』課程，對於塗鴉已具備基礎的認知概念，故本學期課程的塗鴉學習觸角雖延伸到台灣街頭巷尾，對於這些學生而言，在課程銜接上也較為順暢。但考量到九年級學生下學期將有會考壓力，因此刻意調整原訂的課程日期，讓教學進度提前開始運作。

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：

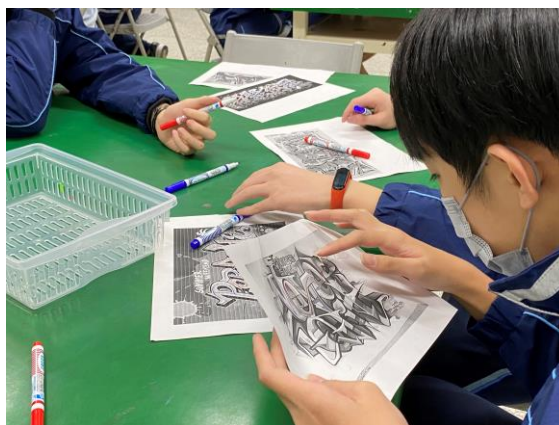
- 1.用鉛筆在 5×5 公分正方形內，隨意地寫下自己的名字。(只寫一次即可)
- 2.將毛根的左右兩端互相纏繞，使其形成一個『單一塊面』的封閉的形狀，並將此形狀輪廓描繪在學習單。重複此步驟，創造至少五種不同的封閉形狀。
- 3.用鉛筆再將自己的名字，書寫在上述的封閉形狀範圍內，會產出五種文字組合方式。
- 4.在五種封閉形狀內，畫下兩條直線，將名字的三個國字切割開來。

C 課程關鍵思考：

學生觀察整份學習單的實驗歷程，對照最剛開始時隨意書寫的名字結構，再依序回答相關問題，藉此發現文字結構的轉型與變化的趣味，並且從過程中認識文字結構的概念。

課堂2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 蒐集三張黑白色階街頭文字塗鴉作品圖檔。
2. 利用紅、藍兩色油性筆，將塗鴉文字做書寫路徑的仿照描繪。
3. 將分析後的文字塗鴉作品，只挑選一張自己最為欣賞的風格，張貼於黑板上。
4. 全班學生瀏覽黑板上不同風格的塗鴉文字，回覆學習單的問題內容。

C 課程關鍵思考：

本課堂的目的是藉此細膩觀察文字書寫路徑的豐富變化，以便瞭解文字結構所營造出的造型美感。畢竟街頭塗鴉的風格較為強烈，文字結構連結緊密，造型扭曲多變，也因此初學者會被這些誇張的流動線條所震攝住，必須藉由實際的仿繪來覺察筆畫路徑的安排。

課堂3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.找出一個英文單字或中文名詞，來作為自己在防疫期間的心情或感想的象徵。
- 2.以上一堂課最為欣賞的文字塗鴉風格，作為創作的參考樣式。
- 3.將自己想設計的單字或名詞，模仿該塗鴉作品的文字結構與形式風格，創作一個屬於自己的文字塗鴉造型，並將草圖畫在學習單上備用。

C 課程關鍵思考：

以自身經驗去思考，是最有價值的創作模式之一，因為感受經歷將會讓創作過程更加投入與真實。此堂課的創作經驗，其中有一部分的美感能力是在上學期的『校園美力塗鴉』課程中所習得，學生需將文字筆畫與畫面整體做妥善的安排。

課堂4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.提供已印製校名『青山』兩字的紙板，讓學生取用。
- 2.介紹壓克力打底劑 Gesso 的用法，同時提供適量的黑灰色壓克力顏料，讓學生混合 Gesso，以便創造出各種灰階的 Gesso。
- 3.提供各類材料與工具，例如：畫刀、排刷、梳子、菜瓜布、咖啡渣、碎石、砂礫、海綿、金鋼刷、紗網等，讓學生進行混合運用。
- 4.學生利用上述工具材料，於紙板的『青山』兩字上，嘗試創造各種質感紋理。教師不限定每個人的創作份數，讓學生視需求自由發揮創意。

C 課程關鍵思考：

能運用各類材料與工具進行質感的練習與創造，是本次課堂的主要目標。教師盡可能提供各式材料與工具，鼓勵學生嘗試運用，質感創造的樂趣便在此油然而生。

課堂5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 質感實驗成品擺放好，讓全班自由欣賞，伸手觸摸表面的質感紋路。
2. 使用便利貼，書寫下對某件完成品的『質感視覺感受』，至少需針對五件作品給予回饋。
3. 發回學生第三堂課所設計的文字塗鴉草圖，學生須環視全場各式的質感表現手法，配合自己文字草圖的風格需求，找到一件最合宜的質感形式。
4. 學生配合學習單，分析該質感所使用的工具材料與創作手法，以作為後續創作的參考。

C 課程關鍵思考：

本次課堂的學習目標，是為了讓視覺與觸覺感受能同時連結，在透過瀏覽與觸摸的過程，先累積觸感經驗，接著再透過文字描述來記錄所經驗到的感受。而這一連串的經驗，將是影響後續課程活動的重要歷程。

課堂6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.提供每人一張 3F 畫布。
- 2.將第三堂課所畫的塗鴉草圖，描繪在畫布上。

C 課程關鍵思考：

本堂課需運用上學期所學過的『構成』概念，讓文字在畫布上有合宜的佈局與安排。畫布是平面的，但是塗鴉文字的造型可以是富有立體與空間性的。需留意的是文字結構盡量安排緊湊密集一點，整體畫面將會更具有張力感。

課堂7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

參考第五堂課-質感練習的課程紀錄結果，再運用合適的材料與工具，嘗試將畫布上的文字草圖，進行質感創造。

C 課程關鍵思考：

學生能將質感練習時所習得的成果，實際運用在創作上，將會是本次課堂的教學目標。在動手之前的質感思考，是創造質感的概念源頭，它將引領學生嘗試、挑選、媒合、混成各種素材，並且運用合宜的技法來讓質感顯現。

課堂8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 利用黑色簽字筆、麥克筆進行些微細部的加強。
2. 視作品整體的需求，斟酌畫面的佈局與平衡性，適度地加繪黑色邊框予以點綴。

C 課程關鍵思考：

學生將針對作品的整體感與美感度，進行最後的修飾，而修飾的過程，就是一種反覆的美感檢視歷程。多一筆、添一劃，塊面與塊面間的聚散疏密，能否為整體的美感合宜性加分，就仰賴著本堂課的思考歷程。

課堂9

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.將完成的作品陳列展示。
- 2.學生分享創作理念與學習心得。
- 3.教師針對本課程進行回饋與總結。

C 課程關鍵思考：

創作歷程回顧與心得分享，是重要的學習總結，透過師生對話與交流回饋，將能引領學生檢視學習歷程的點滴，並且更能成功聚焦在學習目標上。

三、教學觀察與反思

本次課程安排在九年級的下學期，最大的教學困境不是課程本身，而是九年級學生在五月份將面臨的會考壓力。為了讓學生創作時能更為投入與全心全意，教師鼓勵他們將這份課程的創作成果，當作自己國中三年的畢業禮物，一份能傳遞自身思想與情感的創作作品，將為自己留住青春的記憶。

利用 Gesso 來進行的質感實驗與創造，有成功勾起學生們兒時玩黏土泥巴的樂趣，一些勇於嘗試的學生們，十分投入在這些肌理紋路的堆疊過程。尤其有別於以往的平面創作經驗，完成品微隆的半立體效果，對學生們而言是新鮮有趣的體驗。

或許是教師的鼓舞起了作用，也或許如同學生們給的回饋：『美術課是一整天沉重的考科中，最令人放鬆與期待的一堂課』，絕大多數的九年級學生都是專注且投入在每一次的課堂當中，甚至對於完成的作品，會主動興奮地拿來與教師分享其創作理念與完成的喜悅，而這也是教師進行美感教學過程最好的肯定與回饋。