

111至112美感與設計課程創新計畫
111學年度第1學期 學校課程實施計畫

高級中等學校基本設計

高級中等學校及國民中學創意課程/設計教育課程

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： 中山學校財團法人高雄市中山高級
工商職業學校
執行教師： 陳怡姘 教師
輔導單位： 南區 基地大學輔導

目錄

壹、課程計畫概述

- 一、課程實施對象
- 二、課程綱要與教學進度

貳、課程執行內容

- 一、核定課程計畫調整情形
- 二、課程執行紀錄
- 三、教學研討與反思
- 四、學生學習心得與成果

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校
授課教師	陳怡玟
實施年級	高中一年級
課程執行類別	一、高級中等學校基本設計選修課程 (18小時1學分) ☐ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校 二、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13小時 ☐ 國民中學__小時
班級數	4班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	140名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：家鄉味不紙如此					
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	☐ 高級中學 年級 ☒ 職業學校一年級 ☐ 國民中學 年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目： ☐ 曾修美感教育實驗課程： ☒ 並未修習美感教育課程 * 先備能力： 本校為全國最多學生的學校，除了高雄本地生外，也有許多外地來的學生，甚至還有來自海外的僑生與不同部落的原住民等，可說是文化大集合的校園，然而學生無法了解這份多元文化的珍貴，也無法說出自己家鄉的特色，實為可惜，也因此希望藉由課程的設計，讓學生對自我家鄉有認同感，並創造美感，也在最後彼此了解與分享不同文化的特色。 實施美感課程之前，學生已具備美的形式與點線面的構成美感的知識，故在課程實施時能銜接內容並應用之。					

一、 課程活動簡介：

家鄉味是甚麼？每個人的答案不一樣，家鄉味可以是禮物、是圖像、是味道、是回憶，課程「家鄉味不紙如此」設計透過櫥窗的方式將家鄉味保存與展現，保存自己家鄉的記憶，展現於他人家鄉的美好。課程分成「不紙如此」和「家鄉味」兩個階段，前者為發現與摸索；後者為創作與討論。

在「不紙如此」階段，以紙張觀察與摸索出發，一張紙的變化到兩張紙的連結，如何在不用黏貼的方式下呈現，也透過分解與重組紙盒，了解其構造並重新規劃適當比例的盒子作為櫥窗；在「家鄉味」階段則是創作的部分，以自己的家鄉為題去思考代表物，轉化與設計代表物成適合紙張變化的構圖，過程中將圖分成前、中、後三個層次，並思考紙張的呈現與櫥窗之間的結合，最後，組合成專屬自己的家鄉味櫥窗。

二、 課程目標

■ 美感觀察

1. 觀察自己家鄉的代表物。

■ 美感技術

1. 紙張結合的多變與立體化。

2. 紙盒的分解、重組與設計。

3. 設計不同層次的圖案搭配。

■ 美感概念

1. 設計家鄉味的櫥窗，透過紙的分層與變化展示。

■ 其他美感目標

1. 跨域-地理：了解自己家鄉的人文與環境特色。

2. 議題-多元文化教育：認識文化豐富與多樣性。

三、 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	10/17-10/21	單元目標	「不紙如此」：紙的立體化
		操作簡述	● 給予每位學生15x15公分的紙張，讓學生思考如何將一張平面的紙張在不用黏貼的方式下，變化出立體感(割、摺、扭等)，觀察紙張從2D到3D的變化。
2	10/24-10/28	單元目標	「不紙如此」：紙與紙的結合
		操作簡述	● 引導學生思考如何將兩張紙不用黏貼的方式下連結(例如：穿透、卡、扣等)。

			<ul style="list-style-type: none"> ● 教師在課堂中補充與分享紙張的構造變化與生活應用。
3	10/31-11/4	單元目標	「不紙如此」：紙盒的構造分析
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> ● 學生從家中收集紙盒，拆解與分析其構造，思考盒子如何在沒黏貼的方式下密合。 ● 學生觀察拆開後的紙盒邊長比例、紙盒的切割角度與摺痕的位置，再將紙盒組合回原貌。
4	11/7-11/11	單元目標	「不紙如此」：紙盒的構造重組
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> ● 根據上週課程蒐集與分析學生已具備紙盒結構的概念。 ● 教師給予每位學生卡紙，讓學生以上週的紙盒結構為主題，改變其比例，重新設計12x12x12大小的紙盒，其中一面鏤空，形成一個小櫥窗的造型。
5	11/14-11/18	單元目標	「家鄉味」：認識家鄉的特色
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> ● 學生思考自己家鄉的代表物(食物/農作物/景觀/建築等)，以心智圖方式發想與整理，找出代表自己家鄉的味道。
6	11/21-11/25	單元目標	「家鄉味」：設計家鄉味造型
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> ● 根據上週課程中的心智圖中，學生在眾多代表物中選出2-3個，思考如何將代表物的圖象簡化、轉化與變化，設計出適合紙張變化的圖案。 ● 教師圖案設計教學，融入之前所學的點線面與美的形式，讓學生知道圖案設計的基本概念與運用。 ● 學生在設計過程中能帶入點、線與面的思考，也須考量圖形的虛實變化。
7	11/28-12/2	單元目標	「家鄉味」：物件的組合與層次
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> ● 教師介紹櫥窗設計，讓學生了解物與物之間的層次擺放與主次關係。 ● 給予學生任務，思考家鄉味須以前景、中景與後景三層展現，其方式以紙雕分層為主，搭配

			學生的巧思變化，例如：揉、摺、卡、穿等方式將紙張變化，不局限於割與裁。
8	12/5-12/9	單元目標	「家鄉味」：物件的層次關係
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> ● 給予學生任務，思考分層如何在不用黏貼的方式下與小櫥窗結合。 ● 學生開始製作家鄉味的分層(第一層)。
9	12/12-12/16	單元目標	「家鄉味」：紙的呈現變化
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> ● 學生繼續製作家鄉味的分層(第二層)。 ● 思考紙張的呈現與變化外，學生觀察第一層與第二層之間的前後關係與視覺效果。
10	12/19-12/23	單元目標	「家鄉味」：分層的效果
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> ● 學生繼續製作家鄉味的分層(第三層)。 ● 學生在製作分層的過程中，試著放入櫥窗，看看分層的比例效果。
11	12/26-12/30	單元目標	「家鄉味」：不同層物件與櫥窗的組合
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> ● 完成家鄉味的分層，並開始與櫥窗組合。
12	1/2-1/6	單元目標	「家鄉味」：完成家鄉味櫥窗
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> ● 完成櫥窗家鄉味作品，學生上台展示自己家鄉味櫥窗，並說明自己家鄉的代表特色。 ● 教師將學生作品拍照記錄。
13	1/9-1/13	單元目標	「家鄉味」：家鄉味櫥窗展示與討論
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> ● 師生共同討論與分類家鄉味的主題(食衣住行？代表物特色？)

四、預期成果：

1. 學生能不使用黏貼的方式，將紙張變化、分層與立體化。
2. 學生能找到家鄉的代表物，設計出適合紙張變化的圖案。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)：無

六、教學資源：無

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1. 顏色選擇從單色到多色

原本課程規劃紙張的選用都是單色，希望學生能專注於構造，然而在櫥窗設計上如果使用單一色彩，其層次效果可能沒有很明顯，也因此重新構思選用多色的表現，至於顏色的多寡原本想說一層一個顏色，共三種顏色的搭配，但想說讓學生試著自己搭配不要數量的限制會有怎樣的結果，故在色彩上就沒有規範，但教學的過程中有強調色彩的搭配，主色與輔色的效果，讓學生在色系上能經過思考在抉擇，設計出具結構與色彩美感的家鄉味櫥窗。

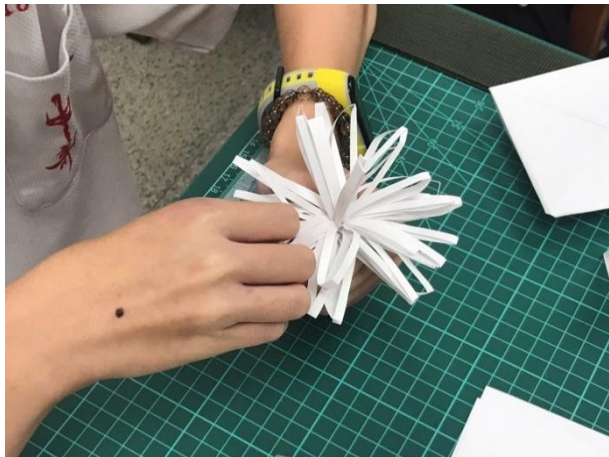
2. 地域分類因時間而刪除

原本最後一堂課要將學生作品分地域性展示，討論家鄉味的相同點、相異點和特殊點，但因學生作品進度較緩慢，課程拉得比較長，所以很可惜沒有預留到這一部份的時間。

二、6-18小時實驗課程執行紀錄

課堂1

A 課程實施照片：

嘗試不同的立體化方法

拍照記錄作品

B 學生操作流程：

1. 發給每位學生一人四張15x15公分的白色紙張，給予學生任務思考：
 - (1) 如何將一張平面的紙張在不用黏貼的方式下，變化出立體感。
 - (2) 紙張總面積不能減少或增加。
 - (3) 需要使用四種不同的方法。
2. 將作品放置在黑卡上拍照並上傳到 google classroom，師生一同討論作品的變化方法和造型美感。

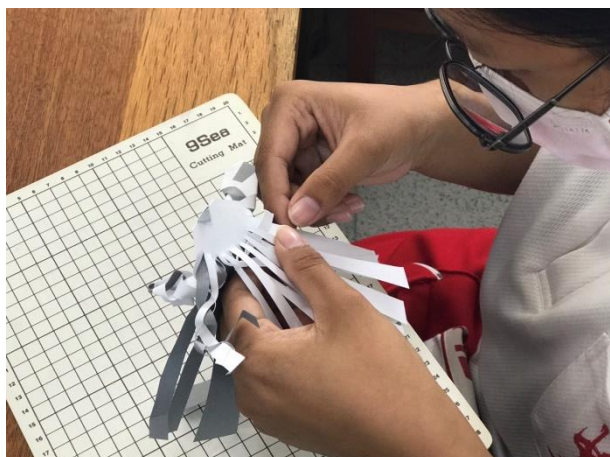
C 課程關鍵思考：

平面到立體的變化

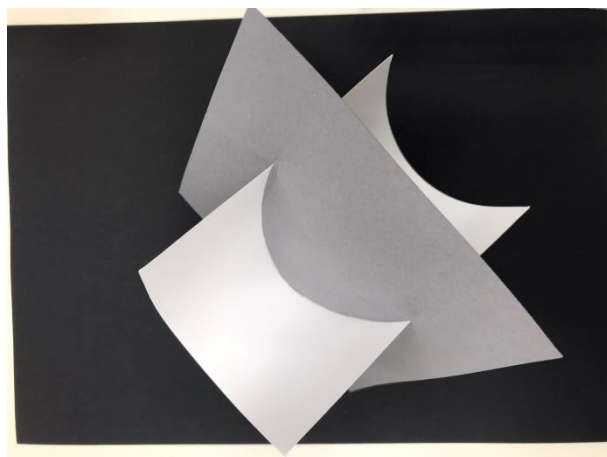
學生嘗試利用一張平面的紙張變出立體感，過程中不能用黏膠，也不能有面積的增減，並且需要有不同的方法，其方法可以是摺、捲、卡住、揉、穿等，然而學生在嘗試過程中容易陷入迷思，以同樣的方法只是不同造型呈現，例如：都是摺紙只是摺出不同形貌，這時老師必須引導學生再想想更多不同的可能性，不要拘泥於造型的變化而是方法的多元，比起一開始就在意視覺美感，更應該要注意想法的多樣性。

課堂2

A 課程實施照片：

兩張紙互捲結合

白紙穿入灰紙的方式結合

B 學生操作流程：

1. 發給每位學生一人2張15x15公分的白色紙張和灰色紙張，給予學生任務思考：
 - (1) 如何將白色與灰色紙張在不用黏貼的方式下相互連結。
 - (2) 紙張總面積不能減少或增加。
 - (3) 需要使用兩種不同的方法。
2. 將作品放置在黑卡上拍照並上傳到 google classroom，師生一同討論作品的構造。
3. 教師補充紙張的構造變化與生活應用。
4. 請學生在家中收集紙盒，並下周帶來。

C 課程關鍵思考：

紙與紙之間的構造

學生嘗試利用兩張平面的紙張相互連結，思考其方法可以是：

1. 兩張紙互相合併，例如：兩張紙互捲、兩張紙相互編織。
2. 張紙 A 併入紙張 B，例如：紙張 A 穿入紙張 B、紙張 A 將紙張 B 包覆。

學生觀察白色紙張與灰色紙張的關係，誰主動？誰被動？

課堂3

A 課程實施照片：

拆解與分析紙盒

組合紙盒

B 學生操作流程：

1. 學生從家中收集的紙盒，拆解與分析其構造，並觀察紙盒的邊長比例和角度。
2. 將拆開的盒子組合回原本的樣子，觀察盒子的組合方式。
3. 教師介紹常見的紙盒類型，並讓學生分類彼此收集的紙盒類型。
4. 學生將盒子重新規劃成比例為12X12公分的立方體。

C 課程關鍵思考：

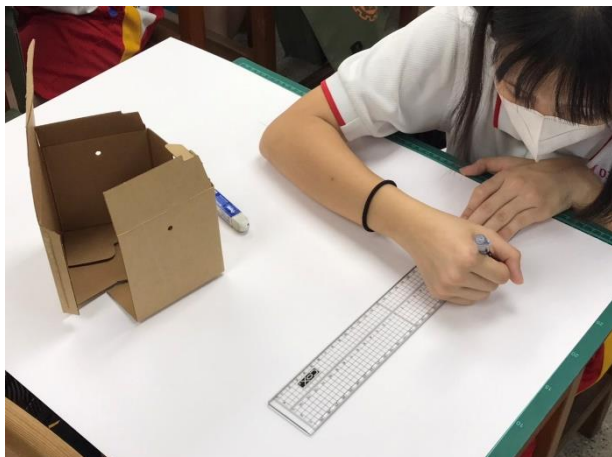
紙盒的構造

學生收集紙盒後，先拆解並分析構造，思考盒子的幾個特點：

1. 紙盒的外觀
2. 紙盒的開關
3. 紙盒的黏合處
4. 紙盒的平面(前面、後面、左面、右面、上蓋、下蓋、防塵翼、插耳等)
5. 紙盒的比例與角度
6. 紙盒的刀線與折線

課堂4

A 課程實施照片：

尺規規劃紙盒比例

裁剪與組合

B 學生操作流程：

1. 發給每位學生一人一張半開的白色卡紙，利用尺規重新設定盒子的展開圖，繪製在紙上。
2. 利用美工刀和切割墊將紙盒展開圖切割下來。
3. 利用美工刀刀背畫出褶線。
4. 將盒子其中一面往內縮1公分左右鏤空，形成一個窗戶，完成櫥窗展開圖。
5. 最後，將展開圖組合成12x12x12的立方體，完成小櫥窗。

C 課程關鍵思考：

比例的轉化

學生根據上周的紙盒觀察與分析，重新設定紙盒的邊長比，規劃出指定的尺寸大小立方盒，過程中除了要注意六面的比例為12公分外，也根據不同的盒子種類增減紙盒的物件和比例，例如：是否需要防塵翼、插耳，其比例是？

課堂5

A 課程實施照片：

用心智圖整理家鄉代表物

以不同顏色區分不同層次

B 學生操作流程：

1. 發下每人一張 A5的紙張，思考自己家鄉的代表物，過程中教師引導學生以幾個面向出發：
(1) 食物 (2)動物 (3)植物或農作物 (4)景觀(建築、自然景色等)
2. 以心智圖方式整理所想到的家鄉代表物，除了文字外，也搭配圖像與顏色，繪製出自己的家鄉味。

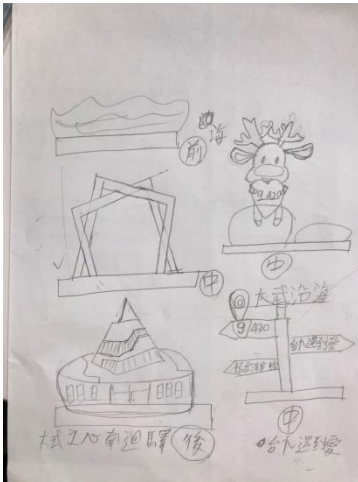
C 課程關鍵思考：

思考自己的家鄉味

學生先想想自己的家鄉為何？嘗試想出不同面向的家鄉特色，除了分層整理外，如果遇到抽象的詞彙必須思考如何轉化成具體的意象，並透過繪畫以圖像表示，最後試著選出最具代表的三個意象。

課堂6

A 課程實施照片：

家鄉味具象化

簡化家鄉味物件

B 學生操作流程：

1. 將上週心智圖中的代表物選2-3個，思考如何以紙張呈現，並將圖象簡化，甚至抽象化提取其意象，例如：芋頭轉化成紫色紙張編織。
2. 學生在轉化設計的過程中，必須結合點線面的美感，讓畫面不是單一物件的重現，例如：麵條可以利用線條捲曲成具有律動的美感；紅豆可以是構成中點的裝飾。
3. 學生在紙張的選擇上必須考慮紙張的特色，例如：磅數的差異所呈現的效果不同，厚的紙張適合支撐，薄的紙張適合摺疊；顏色方面的選擇也會讓分層的效果有所差異。

C 課程關鍵思考：

紙張的選擇

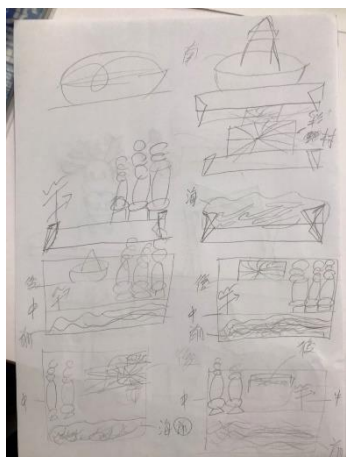
學生透過觸摸與嘗試找到合適的紙張，先思考要做甚麼？再來是怎麼做？之後再決定怎樣的紙張厚度、質感與色彩。

工具的選擇

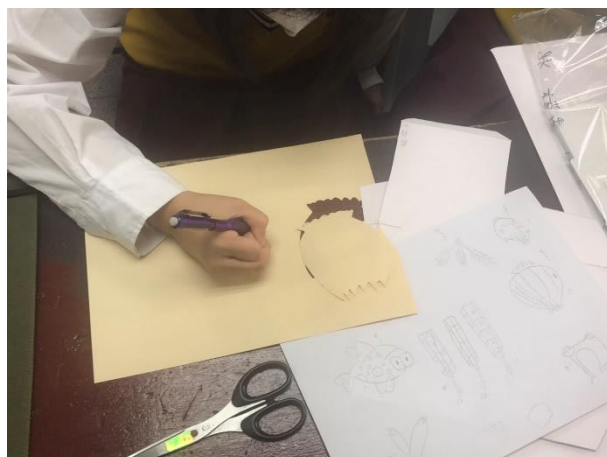
製作過程中，可以想想該利用怎樣的工具能有更好的效果或效率，例如：捲紙的話可以利用筆桿或捲紙筆；要有摺痕可以利用美工刀刀背或圓珠筆等。

課堂7

A 課程實施照片：

作品前景、中景與後景草稿

設計家鄉代表物

B 學生操作流程：

1. 教師先介紹櫥窗設計的特色，並以圖例讓學生知道櫥窗設計的重點。
2. 學生在思考櫥窗內的物件時，需要考慮代表物與代表物之間的表現方式外，也要考慮擺放的位置、比例、主次關係，可以試著不同的表現方式，找出最佳的視覺效果。
3. 在設計層次方面需要三層，並分成前景、中景與後景。
4. 在製作物件前也需思考紙張的屬性與表現方式，不要只侷限剪與摺紙，可以是揉、摺、卡、穿、編織等方式。

C 課程關鍵思考：

前中後的層次感

在設計草稿時可以多嘗試不同位置的擺放，在層次部分要求希望有前中後，但沒有硬性要求呈現的方式，也因此可以有不同的手法變化外，比例和位置也可以跟真實不同，例如：洋蔥巨大化當背景、芭樂在漂浮等，可以是超現實的表現手法，讓學生設計櫥窗的趣味性。

課堂8

A 課程實施照片：

背景製作(紙張之間互卡方式)

背景製作(編織方式)

B 學生操作流程：

1. 開始分層製作代表物，製作過程中紙張盡量不要使用黏貼的方式結合。
2. 第一層是背景，所以在選紙張上須考慮中景與前景的物件來選擇，並思考以下問題：
 - (1) 顏色的搭配(對比/調和/冷暖/顯色度)
 - (2) 背景安排是平面還是立體？其方式？
 - (3) 背景安排是一面還是多面？

C 課程關鍵思考：

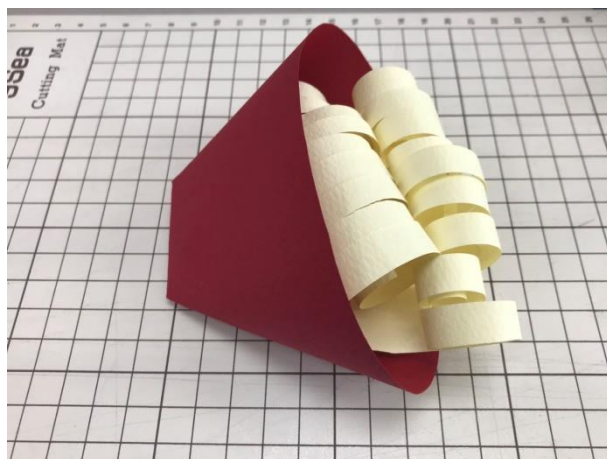
主次關係

第一層是後景的製作，在製作時需要注意重點在襯托中景與前景，所以不能過度搶眼，造型上也需要作簡化，甚至在選色上需要注意是否搶戲，而後景的比例也需要思考是要整面12x12公分的滿版？還是有預留的空間？方法是平面紙張變化？還是立體結構呈現？

A 課程實施照片：

卡接方式

捲紙方式

摺紙方式

卡接搭配捲紙方式

B 學生操作流程：

1. 繼續使用紙張製作第二層與第三層的家鄉味代表物，過程中需要注意不同層次的比例與顏色搭配。
2. 在製作過程中，思考家鄉味代表物製作的方式可以是單一方式？(摺紙、捲紙、卡接等)還是多元方式的結合？
3. 思考物件的擺設不一定是放在底上，也可以是懸浮或穿越等。

C 課程關鍵思考：

家鄉味物件製作方法

在製作家鄉味物件時需要思考呈現的方式，可以是單一方式，也可以是複合方式；可以是一張紙的變化，也可以是多張紙的組合；可以是單色的呈現，也可以是多色的呈現，不論哪種方式都得搭配櫥窗的整體性來決定。

課堂11

A 課程實施照片：

完成家鄉味物件

家鄉味物件擺放

家鄉味物件固定

比較家鄉味物件位置

B 學生操作流程：

1. 完成家鄉味的每個物件與分層，並開始將物件放置在櫥窗內。
2. 擺放後物件的，觀察和調整物件的位置或比例。
3. 觀察櫥窗與物件的結構是否穩定，試著把櫥窗關上，觀察是否有阻礙視線的問題。
4. 最後，將櫥窗關上，完成家鄉味櫥窗。

C 課程關鍵思考：

家鄉味物件與櫥窗

將做好的家鄉味物件放置在櫥窗內，透過鏤空的那面看擺放的效果，並思考以下問題：

1. 物件與物件之間的距離
2. 物件與物件之間比例關係
3. 物件與櫥窗之間比例關係

A 課程實施照片：

完成櫥窗

家鄉味櫥窗展示

B 學生操作流程：

1. 完成櫥窗家鄉味作品後，試著選擇適合櫥窗顏色的背景紙，拍照上傳。
2. 學生上台展示自己家鄉味櫥窗，並說明自己家鄉的代表特色。
3. 教師將所有學生作品擺放至前方，以利學生欣賞與分享作品。

C 課程關鍵思考：

拍照時背景與櫥窗的色彩

在拍攝家鄉味櫥窗時，可以選擇適合的背景底色來襯托作品，顏色上可以思考：

1. 色彩可以是提取作品中的顏色(類似)或與作品相對的顏色(對比)。
2. 選定色系後，再比較不同彩度與明度的效果，找到合適的顏色。

三、教學觀察與反思

1. 並非百分之百的無黏貼

在「家鄉味不紙如此」課程安排是希望完全不用黏貼的方式來展現櫥窗的盒子和家鄉味物件，但教學過程中發現盒子必需要有一邊的黏貼處才能成型且穩定，而學生在製作家鄉味物件時，會有一些技術上的問題或物件的穩定性而用到些許的膠，甚至想要有懸吊的效果而用到釣魚線，也因此及要求上有些微的開放，不會百分之百的不用黏貼方式，但在教學引導中仍鼓勵學生嘗試不用黏貼，儘管會不斷失誤，但過程中卻學習到錯誤的原因，進而找到解決的方法。

2. 東南亞色彩與原住民文化

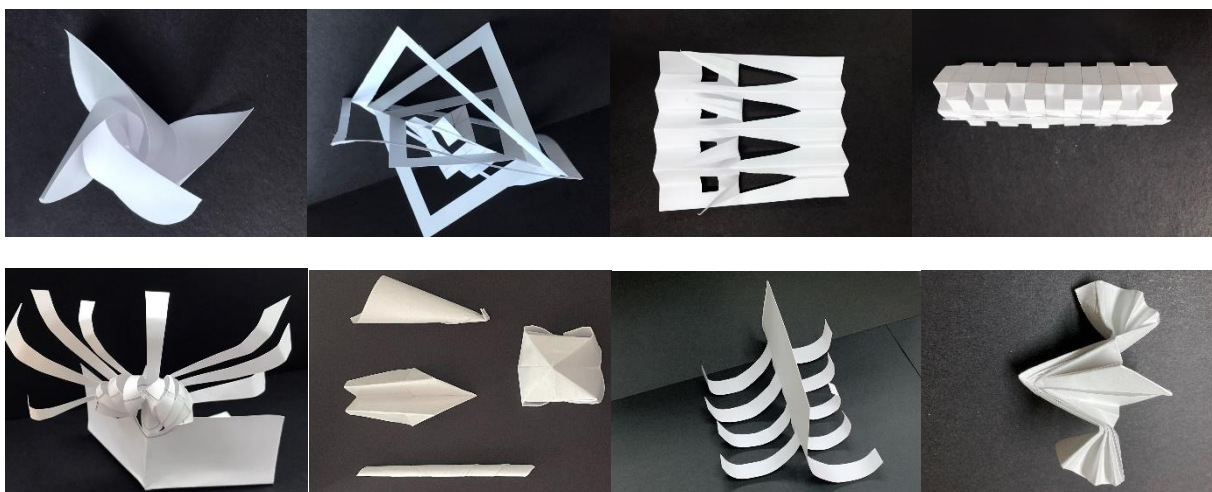
有的學生在家鄉選擇上不同其他人以行政區或縣市為主，會因為本身是新住民之子或是原住民，選擇以其他國家或部落為主題去發展，這樣的出發點讓學生更能了解本身的特質外，也讓其他學生了解不同文化的特色，相互認識與尊重。

3. Thinklink 的分類討論

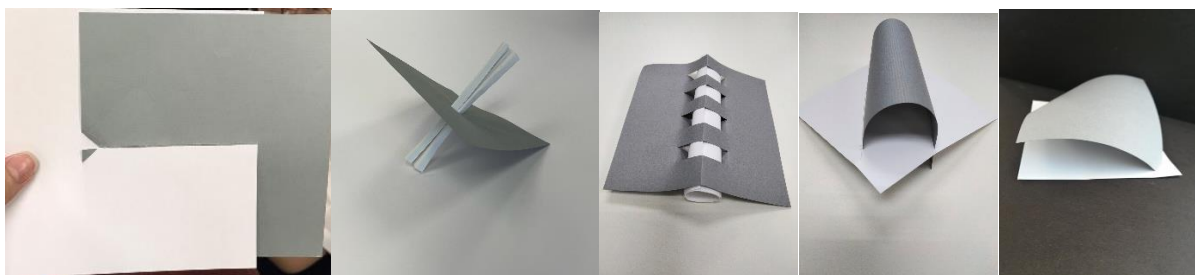
因時間有限而沒有將作品分區域去討論，但如果未來教學上有機會繼續發展此教案，希望能結合資訊，以 Thinklink 結合地圖去分類學生作品，讓學生能點選不同區域的地方櫥窗，彼此分享與討論作品。

四、學生學習心得與成果

- 不紙如此：紙的立體化

- 不紙如此：紙的立體化

- 家鄉味櫥窗(個人)

● 家鄉味櫥窗(整班)

