

111 至 112 美感與設計課程創新計畫
111 學年度第 2 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/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： 陳怡妏 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	二年級
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/設計教育課程 (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	3 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	140 學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：布可思藝-物盡其用					
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 二 年級 ☐ 職業學校 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： 學生對於事物的想法往往很表層，很少去嘗試不同的變化，更別說其他運用方法，在物與物的接合也很直接就是用黏貼的方式呈現，似乎是一個指令一個動作，也因如此希望透過課程安排，讓學生能嘗試事物的多變性，並思考不同環境的變化性。透過方巾設計與應用的課程，學生能學會設計外，更重要的是如何應用在生活，讓事物除了美感外，兼具變化性與功能性。 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：

高職的群科多樣性，讓一塊方巾不只是單純的一塊布料，在餐飲觀光科能是領巾桌巾的變化，在美容科能是服飾上的搭配，方巾除了多變性外，也兼具美感與功能性，課程「布可思藝-物盡其用」共分成三個篇章，分別是「玩物篇」、「衣物篇」和「禮物篇」。

在「玩物篇」部分著重在方巾的設計，學生以自我出發，用四個物(食物/動物/植物/器物)為題，思考怎樣的具體事物能象徵自我，並將事物轉化，設計出兩色的印花圖案，過程中思考四物間的取捨、搭配與構成，透過絹印方式印製在方巾上；在「衣物篇」部分，學生思考方巾不同位置的搭配與變化，在學校便服日時展現與紀錄；在「禮物篇」部分，學生討論結構的層面，思考如何透過這塊方巾作為風呂敷，網綁並能攜帶不同的物品。

二、課程目標

■ 美感觀察

- 1.觀察方巾在不同位置的表現與變化。
- 2.觀察方巾在生活中的功能性與美感。

■ 美感技術

- 1.切割卡點西德製作印花版型。
- 2.以絹印方式印製專屬的方巾。

■ 美感概念

- 1.印花圖案的設計，設計單一物件、兩個物件與多個物件的組合變化。
- 2.方巾的結構之美，思考方巾的單一物件、多樣物件與大小不同物件的功能。

■ 其他美感目標

- 1.學校活動：搭配學校便服日。
- 2.跨域-餐飲科：方巾摺法與盤飾練習。
- 3.議題-生涯規劃教育：分析與統整個人特質與興趣，並規劃整理出其歷程。

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	3/13- 3/17	單元目標	「玩物篇」：介紹生活印花圖案與特色
		操作描述	<ul style="list-style-type: none">● 教師介紹單位形，印花設計的變化與特色和藝術上的印花設計與生活中的印花運用。● 介紹印花圖案的排列方式。
2	3/20-	單元目標	「玩物篇」：找尋代表自己的四物

	3/24	操作描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 「四物」為題目讓學生思考如何用以物代表自己，四物分別為「食物」、「動物」、「植物」和「器物」。 ● 過程中以心智圖方式為核心引導學生思考與整理。
3	3/27-3/31	單元目標	「玩物篇」：物品印花圖案設計
		操作描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 教師圖案設計教學，融入之前所學的点線面與美的形式，讓學生知道圖案設計的基本概念與運用。 ● 學生開始簡化與設計四物的圖案，在配色上以兩色為主，此外，也思考四物的搭配： <ul style="list-style-type: none"> (1)一個物的變化。 (2)二個物的搭配。 (3)三或四個物的統整。
4	4/3-4/7	單元目標	「玩物篇」：印花圖案模板切割
		操作描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 教師說明版畫孔版的原理，並講解設計稿、製版到印刷的過程重點。 ● 學生開始實作，利用卡典西德製作絹印的版型，以切割方式裁切設計的圖形。
5	4/10-4/14	單元目標	「玩物篇」：印花圖案模板切割
		操作描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 學生完成兩個不同顏色的印花圖案模板。
6	4/17-4/21	單元目標	「玩物篇」：絹框製作
		操作描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 學生將裁剪好的卡點西德印花模板貼至於絹框上，完成絹框。
7	4/24-4/28	單元目標	「玩物篇」：印製方巾
		操作描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 教師給予每位學生一塊方巾，並開始印製，在第一種顏色的印製時，考慮圖形之間的位置關係(間距/滿版/留白等等)外，也得思考圖形在方巾的分布，了解構成與位置安排。
8	5/1-5/5	單元目標	「玩物篇」：印製方巾
		操作描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 繼續上週課程，開始第二種顏色的印製，套色過程中注意與第一種顏色的位置，避免跑位，最後完成方巾印製。
9	5/8-5/12	單元目標	「衣物篇」：方巾的搭配

		操作描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 將所製的方巾作為領巾或絲巾，嘗試不同的打法或綁法。 ● 思考方巾不同位置的變化： (1)衣服上的變化(2)頭部上的變化(3)包包上的變化 ● 搭配學校便服日，將自製的方巾與自己的穿著搭配，找尋合宜的搭配，以拍照方式紀錄之。 ● 全班一同討論搭配的效果。
10	5/15-5/19	單元目標	「禮物篇」：方巾的包裹
		操作描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 學生以(便當盒/水瓶/方盒等)物品作為題目，讓學生將所製的方巾作為風呂敷，嘗試如何包裹不同物品並能攜帶。 ● 學生思考除了能攜帶的功能性外，思考其美感變化性。
11	5/22-5/26	單元目標	「禮物篇」：方巾的包裹
		操作描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 學生嘗試多個物品的包裹(兩個飲料/不同大小的盒子)，並能攜帶，並統整與討論方巾美感、功能性與變化性。 ● 課程最後教師補充布料在結構上的生活範例與美感。
12	5/29-6/2	單元目標	布置篇：方巾作品的展現
		操作描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 以班級展覽方式呈現整學期學生的作品與歷程，將設計的方巾以平面和立體方式呈現，平面部分展現方巾的圖案美感；立體部分方式則呈現結構美學，以風呂敷包裹物品或餐桌布置展現。
<p>四、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.學生能找尋代表自我的四物，並轉化和設計專屬的方巾。 2.學生能在生活中運用方巾，知其美感、功能性與變化性。 			
<p>五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)</p> <p>印花設計學：從包裝、文具到織品，啟發手作人&設計師的印花設計技巧。 潔西卡·斯維夫特。積木文化。2016/01/07。</p>			
<p>六、教學資源：</p> <p>自編</p>			

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1. 班級改成高中部學生

原定教學對象為高職部學生，但因本學期教授班級多為建教班，其在校時間較短，故選擇高中部實施本課程。

2. 刪減課程「食物篇」餐桌上的變化

原本課程在第十週次安排「食物篇」，規劃能運用印花布搭配餐飲科課程中的方巾摺法與盤飾設計，讓學生利用所設計的方巾和餐具與食器搭配，變化出具美感的造型，但因為本學期沒有餐飲科的班級，加上餐飲科所使用的方巾質地比較厚與本課程的印花布相差甚遠，故刪減此篇章。

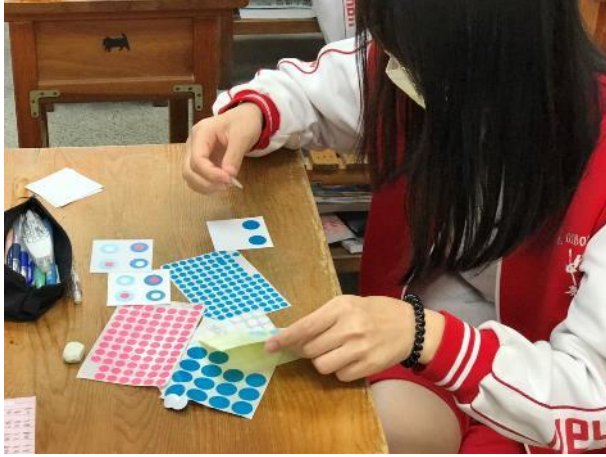
3. 「禮物篇」中的包裹物品更改

原本安排在「禮物篇」給予學生任務去包裹物品，其中一個項目是酒瓶，但考慮到與學生的生活關聯性，而改成飲料瓶、水壺或便當盒等，從生活常用物下手，思考其包裹的變化。

二、6-18 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

用原點貼紙設計單位形

排列出不同的變化

B 學生操作流程：

1. 教師利用 PPT 介紹單位形，說明二方連續與四方連續的差異與特色。
2. 說明印花設計的類型分成：單純重複、半降重複、磚塊重複。
3. 比較與分析印花方向的變化、大小比例和間距差異的視覺效果。
4. 教師發給每位學生 9 張正方形的白色卡紙，學生試著用圓點貼紙設計單位型，並重複製作 9 張方卡。
5. 嘗試利用這 9 張方卡排列出不同的變化，並拍攝兩種不同排列效果的照片至 google classroom。

C 課程關鍵思考：

單位形設計與排列

學生在單位形的設計上需要思考點的比例、色彩與位置(點的間距、重疊與留白)，並在排列單位形時，嘗試不同的組合，思考以下的變化：

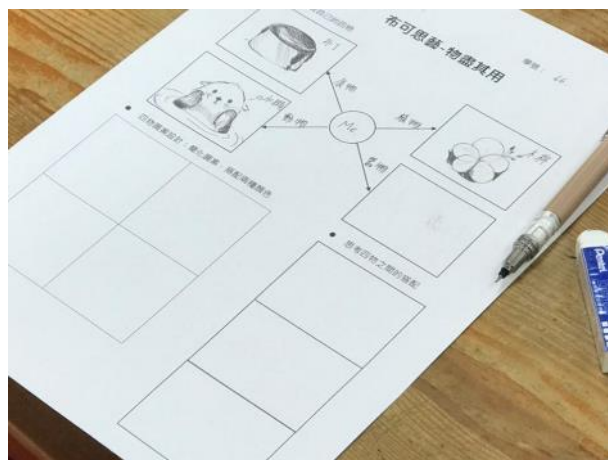
1. 單位形平移(單純重複、半降重複、磚塊重複)
2. 單位形旋轉(180 度、90 度)
3. 單位形間距

課堂 2

A 課程實施照片：

思考代表自我的「四物」

繪製代表自我的「四物」

B 學生操作流程：

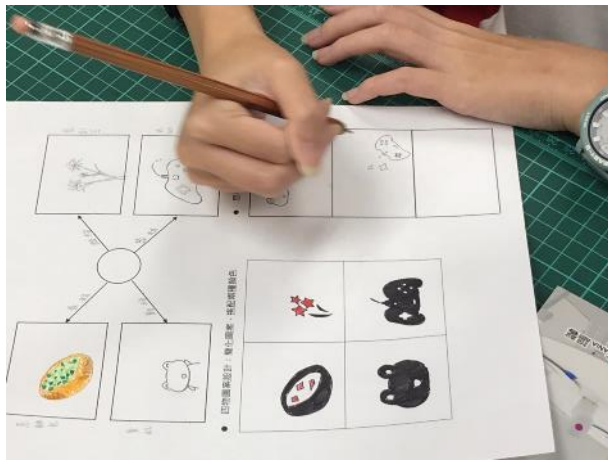
1. 教師發下學習單，並以「四物」為題目，讓學生思考如何用四種物件代表自己，四物分別為：
 - (1) 食物
 - (2) 動物
 - (3) 植物
 - (4) 器物。
2. 以心智圖方式整理想法，並將代表自己的四物用圖案描繪出來。

C 課程關鍵思考：

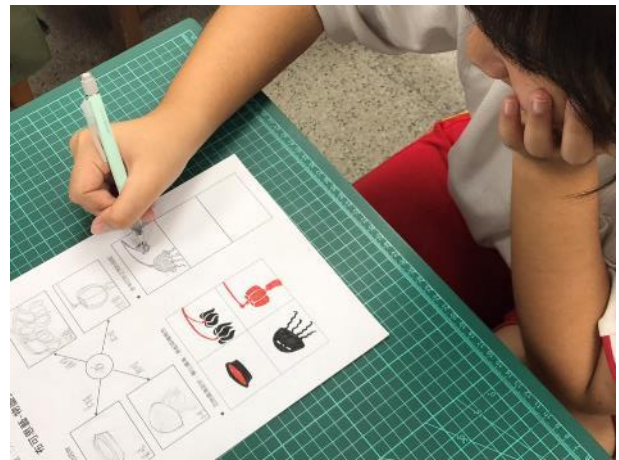
自我特色的象徵物

學生思考自己的人格特質或特色，並將這些特質轉化成具體的圖像，並且能找到相呼應的四種代表物，例如：勤勞→動物→蜜蜂；害羞→植物→含羞草。

A 課程實施照片：

簡化造型

印花配置

B 學生操作流程：

1. 教師教導如何將圖像精簡化，並複習之前課程中學的點線面與美的形式，設計適合印花的圖案。
2. 學生利用色筆將精簡過後的圖案配置出兩種顏色(黑與紅)。
3. 利用所設計的四物圖案進行印花配置，思考：
 - (1)一個物的變化。
 - (2)二個物的搭配。
 - (3)三或四個物的統整。
4. 除了四個圖案的選擇外，也可以思考方向的位移與旋轉，變化出多樣的組合。

C 課程關鍵思考：

簡化與變化

將上週所繪製的代表自我的圖畫轉化成印花的圖案，轉化過程中需要將作品簡化，簡化方式除了要保留造型的特徵外，色塊與線條的配置也相當重要，會影響後續的絹印版製作，而在變化上也可以試著組合不同代表的物件，找到視覺效果佳的配置。

課堂 4

A 課程實施照片：

製版過程

印花圖案去除與保留

B 學生操作流程：

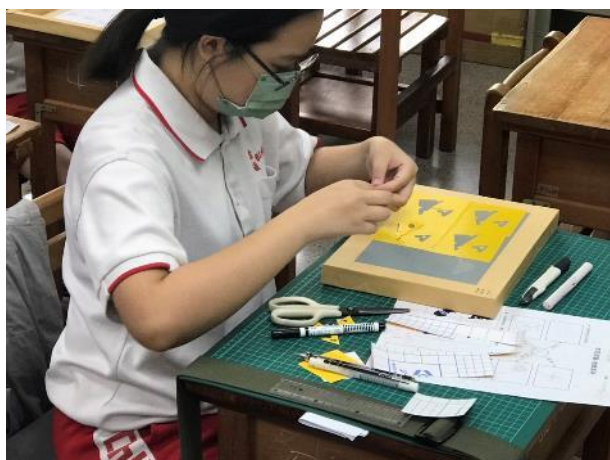
1. 教師說明孔版的原理，講解如何利用卡典西德的裁切製作絹印的版型。
2. 教師發給每位學生 A4 大小的絹框、卡典西德、筆刀、防水膠帶。
3. 學生利用防水膠帶將絹框的四邊包覆後，將草圖轉化到卡點西德上面，利用筆刀將圖形鏤空，貼在絹框上。

C 課程關鍵思考：

圖案的去除與保留

印花圖案轉化成絹印版型的過程中，學生必需思考哪些部分是該保留，呈現空白？哪些部份該去除，呈現印墨的顏色？

A 課程實施照片：

製作絹印框

完成絹印版

B 學生操作流程：

1. 學生裁剪好兩種不同顏色的卡點西德，先將其中一個印花模板貼至於絹框上，完成第一種顏色的絹框。
2. 利用防水膠帶將多餘的部分貼起來防止印墨滲透。
3. 教師給予 6 種顏色的方巾讓學生選擇，學生須思考布巾的顏色外，也得思考圖案的配色與方巾的搭配。

C 課程關鍵思考：

圖案的比例

每位學生的框大小都一樣，但所設計的圖案比例根據自己的喜好有所不同，也因此一個框不一定只有一個單位形，也可以是兩個以上單位形，這時就必須要思考單位形之間的間距還有變化：

1. 兩個單位形彼此的間距比例？
2. 印製時絹框移動的距離比例？

A 課程實施照片：

印製一個顏色

思考圖形的間距、移動方式

1. 將絹框放置在方巾上，開始印製，在移動絹框的過程中，需要思考以下問題：
 - (1) 圖形彼此之間的間距
 - (2) 圖形的移動方式(單純重複、半降重複、磚塊重複、旋轉角度等)
 - (3) 圖形與方巾的空間安排(滿版、留白)
2. 印墨部分提供紅、黃、藍、黑與白五色，學生可以透過調色配出合適的色彩，教師須提醒學生印花用色與方巾的搭配。
3. 在調墨時，要注意考顏色的比例，調製合宜的墨色比例。
4. 完成印製後，清洗絹框並晾乾。

C 課程關鍵思考：

色彩的選擇

在印墨顏色的選擇上必須思考圖案雙色的搭配外，也必須把方巾的色彩考慮進去，想想怎樣的顏色會較清楚，在調色的過程中以五色去調配，以合宜的比例用量調出適合的色彩。

A 課程實施照片：

第二個圖案印製

第二個顏色印製

B 學生操作流程：

1. 繼續上週課程，將第二種顏色的印花模板貼至於絹框上，完成第二種顏色的絹框。
2. 在套色過程中，需要注意第一種顏色的印花位置，並思考以下問題：
 - (1) 一個圖形搭配兩個顏色
 - (2) 兩個不同圖形的單色
 - (3) 兩個不同圖形的兩個顏色

C 課程關鍵思考：

套色與配色

在印製第二的版時，需要幾個思考顏色的問題：

1. 第一個版與第二個版的圖案不同，分別是獨立的圖案：
需考量兩個圖案的主次關係，顏色選擇是要以對比色還是類似色為主，並且將方巾視作第三色進行思考。
2. 第二個版是第一個版的圖案的其中一部份，兩者合在一起是一個圖案：
需要考慮到第二個版套色時是否準確，顏色上的選擇依據深淺色的順序決定。

A 課程實施照片：

利用方巾作為頭飾

不同的頭飾變化

B 學生操作流程：

1. 學生觀察方巾上的圖案，嘗試方巾作為飾品的不同打法或綁法。
2. 在綁方巾的過程中，觀察不同位置的合宜方式，可以思考以下幾種位置的變化：
 - (1) 衣服上的變化
 - (2) 頭部上的變化
 - (3) 包包上的變化
3. 完成不同位置的綁法後，可以根據綁法、位置與方巾相互比較，並分析其差異：
 - (1) 同方巾的不同綁法
 - (2) 同方巾的不同位置
 - (3) 不同布巾的同樣綁法
4. 以拍照方式紀錄並上傳至 [goolge classroom](#)，全班一同討論搭配的效果。

C 課程關鍵思考：

不同的視覺效果

嘗試運用完成的方巾作為飾品，綁出不同的效果，過程中也可以用他人的方巾以一樣的方法去呈現，比較視覺上的差異，思考以下的視覺效果：

1. 顏色上的差異：配色的效果、與物之間的顏色搭配。
2. 印花的大小比例：方巾綁起來後呈現的圖案比例。
3. 印花的造型：方巾綁起來後呈現的圖案構成(點、線、色塊分布)。

A 課程實施照片：

嘗試包覆盒子

試著找出具美感的包覆方式

B 學生操作流程：

1. 學生分小組討論並嘗試將不同大小的盒子包覆，摸索能攜帶的功能性外，更要有美感變化性。
2. 除了立方體的盒子外，可以嘗試包覆不同外形的物件，例如：水壺、罐裝飲料和瓶裝飲料等。
3. 嘗試多個物品的包裹，並思考：
 - (1) 包覆一個物品的美感
 - (2) 包覆多個相同物品的美感
 - (3) 包覆不同大小的美感
 - (4) 包覆盒子與瓶型物品的美感
4. 選擇最佳效果的方式用拍照方式紀錄並上傳至 [goolge classroom](#)。
5. 教師補充布料在結構上的生活範例與美感，以日本風呂敷為例。

C 課程關鍵思考：

美感與功能

方巾除了視覺上的美觀外，也透過包覆物品來找尋其功能性，透過不同比例、數量與造型的物品作為任務，嘗試不同的包覆效果，找尋好攜帶的方法，進而思考如何將外形賦予美感，呈現兼具功能性與美感的方巾。

A 課程實施照片：

布置方巾

展示作品

B 學生操作流程：

1. 學生利用麻繩和夾子吊掛印製完成的印花方巾並以班級展覽方式呈現全班的作品。
2. 師生討論美感課程中所學的方巾圖案美感，討論以下問題：
 - (1) 平面展現方巾的構成美感
 - (2) 立體包覆物品時的美感
 - (3) 衣物展現時的美感
3. 此外也討論其方巾的功能性、生活運用或聯想。

C 課程關鍵思考：

方巾平面與立體的效果

學生在展示作品時需要思考作品合宜的位置，思考方巾與方巾之間的搭配，思考方巾與教室空間的搭配，思考方巾方向的呈現等，並且透過展示，師生一同討論方巾的效果，其效果有的平面效果佳，有的立體效果佳，有的兩者效果都很好，最後分析其中的原因。

三、教學觀察與反思

1. 造形與顏色單一表現與多樣表現的嘗試

學生在設計印花圖案時，任務要求是希望有兩色的配置並搭配不同的代表物去發想，但是成品呈現時多數人的印花設計為兩個不同色的代表物或一個單色代表物，儘管與預期不一樣，不一定是雙色表現，但學生所設計的印花卻有意外的美感，會因為移動方式的變化產生豐富的視覺效果，單色的設計有純粹的美感，也因此不強求學生一定要雙色變化，放手多多嘗試與找到合適的方法才是學生最重要的學習目標。

2. 顏色選擇直觀

在顏色的選擇上學生容易以物件常見的顏色為主，似乎常見性的配色才是正確的，也因此往後教學上會加強顏色搭配與變化，讓學生可以跳脫常見的用色，試著不同的變化配色。

3. 虛實關係

在圖案設計與製版的過程中，學生對於哪個部分要保留與哪個部分要剷除是困惑的，需要花較多時間講解，除了要說明版畫的原理外，更需要教導虛實的關係，清楚了解圖案的虛實如何轉化到孔版的遮擋與鏤空，也要知道孔版的虛與實影響布與墨色的關係，彼此都是環環相扣的。

四、學生學習心得與成果

● 平面

● 立體

