

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： 臺中市立大甲國民中學
執行教師： 顏惠菁 教師
輔導單位： 中區 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

參、同意書

- 一、成果報告授權同意書
- 二、著作權及肖像權使用授權書

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	臺中市立大甲國民中學
授課教師	顏惠菁
實施年級	九年級
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 ___ 小時 ☒ 國民中學 <u>8</u> 小時
班級數	2 班
班級類型	☒ 普通班 ☒ 美術班 ☐ 其他 _____
學生人數	60 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：黑色與光線					
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 年級 ☒ 國民中學 九年級
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目：曾參於 110 學年美感與創新設計課程，對於美感構面有基本概念。</p> <p>☐曾修美感教育實驗課程：</p> <p>☒並未修習美感教育課程</p> <p>* 先備能力：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.學生具備美術原理原則及基礎素描、色彩學概念 2.學生能分辨與指認出生活中的物件的材質。 3.能觀察各種質材的質感變化 4.學生具備攝影基本技巧 5.學生能操控 IPAD，並使用網頁功能 					

一、課程概述 (300 字左右):

黑色與光線的創作是想延續個人教學歷程【光影藝術】的課程。

水墨在中國是文脈，在西方是媒介，本課程以質感為課程探索構面，第一部份於利用墨與自然素材，運用自製的工具及物料，進行點線面九宮格質感體驗，第二部份則是表現黑色在不同的光線底下可呈現的各種形貌及紋理。塔西主義 Pierre Soulages 曾說:「我的作品不是黑，而是光線從黑色反射的效果」，他利用交錯的黑色線條畫出中層架構，然後透過刮刀從水平或斜線的方式刷出多層次黑色的上層結構。深色粗黑線條之間透出光線感，形成一種充滿力度的結構，衍生出空間的律動感。

質感的產生是利用中國古老以膠繪彩的傳統，使用膠調融粉狀的天然質顏料、化合物顏料、人造礦物質顏料，彩繪放紙質、布質、或木質上，藉著彼此的交錯、重疊，形成棋盤式結構設計，產生的各種紋理，再藉由光影與攝影手法記錄作品。

二、課程目標

■ 美感觀察 (從生活、物件或環境中觀察的對象，請列舉一至三點)

- 1.校園自然生態的探訪，感受不同質感和設計的獨特性
- 2.從生活中能發現具有東方美感的作品
- 3.欣賞這些設計在生活中帶給人的美感體驗

■ 美感技術 (課程中學生學習的美術設計工具或技法，請列舉一至三點)

- 1.質感的辨識方法
- 2.構成排列組合設計

■ 美感概念 (課程中引導學生認識的藝術、美學或設計概念，請列舉一至三點)

- 1.黑中黑-從不同墨色的變化感受畫面的意境
- 2.無彩色漸層的美感體驗

■ 其他美感目標 (配合校本、跨域、學校活動等特殊目標，可依需要列舉)

- 1.融入科技教育與自然領域跨域合作

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	9/12	單元目標	原始藝術與質感介紹
		操作簡述	1.洞窟及壁畫作品賞析 2.美感構面的質感介紹
2	9/19	單元目標	自然素材探索與制作
		操作簡述	1.自然素材探索與制作，同學進行植物採集，討論蒐集的樹葉、花卉種類，形狀特徵。 2.利用自然素材 DIY 手工自製筆，結合水墨媒材，學生可體驗因材質吸水性不同，可產生各種點線面的質感變化
3	9/26	單元目標	黑色的點線面
		操作簡述	1.墨與自然素材的運用 2.自製工具及物料 3.進行點線面九宮格質感體驗 4.視覺感知變化-以自動性技法,產生墨色層次上的 2D 質感作品(計白當黑-虛實的呈現)
4	10/3	單元目標	以膠融畫
		操作簡述	1.利用膠彩畫技巧讓學生認識媒材特色與體驗 2.視覺感知變化-以岩繪具材料技法,產生的 2.5D 質感效果(計白當黑-實的呈現)
5	10/11	單元目標	結構設計
		操作簡述	1.利用膠彩畫技巧讓學生質感練習 2.肌理質感的創作 3.黑中黑的美學品味 4.平面與立體間的質感對話
6	10/17	單元目標	結構設計
		操作簡述	1.學生質感練習 2.生活中的媒材加入製作-紙漿、粘土、纖維等結合物 3. 顏料層厚度與肌理層次堆疊，滾動的交錯線條，線條疊加線條的操作技巧
7	10/24	單元目標	黑色與光線的創作
		操作簡述	1.質感作品創作與呈現 2.利用攝影鏡頭捕捉層次變化的美感 3.光影的應用構成 4.學生分享體驗心得
8	10/31	單元目標	黑色與光線的創作
		操作簡述	1.藉由光影與攝影手法記錄作品

2.作品分享與展示

四、預期成果：

讓學生能體驗不同工具及質感肌理的操作技巧，學生可以在校園中採集各種物件進行工具制作，再藉由自制道具進行圖象表現，以膠彩岩繪具的顆粒特性，層次肌理的堆疊呈現效果，滾動的交錯線條，線條疊加線條.....等，完成一件黑中黑的作品，最後讓學生藉由光影角度進行攝影，這個單元可以讓學生發展出許多充滿趣味及意境的作品。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

<Pierre Soulages: A Century>。Soulages， Pierre。Levy Gorvy。2021/08/31

<與藝術大師對話 Dialogue with the Master of Art>。長谷川智惠子(Chieko Hasegawa)。譯:王珮玲。藝術家。2016/06/07

<流動藝術創作的技巧與實作>。張珮玲。白象文化。2022/04/01

<膠彩畫材料與技法>。林功，箱崎陸昌。譯:廖瑞芬。藝術家。2002/11/22

<岩彩初心：專業岩彩手繪教程>。蓮羊。人民郵電出版社。2018/11/01

六、教學資源：

<https://www.youtube.com/watch?v=nm9N-kJz4jE>

Pierre Soulages: The Radiance of Black

<https://odilechen.blogspot.com/2019/06/pierre-soulages-b-1919.html>

黑色的抽象畫家--Pierre Soulages

<https://www.youtube.com/watch?v=u28mnnEkQv0>

Handmade Art Brushes: how to make them & the marks you can achieve

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

- 1.依學校行事曆規劃期程調整，執行期程為4月初至學期結束前完成。
- 2.執行課程期間行政全力協助並整合更多教學資源至本課程，提供多項設備支援。
- 3.課程執行期間在不影響課程主軸下，適時調整授課流程與教材滾動式修正。

二、6-18 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. 美感知識的加深加廣，學生分享心得。
2. 以質感、構成美感電子書說明美感知識。
3. 原始藝術與質感介紹，洞窟及壁畫作品賞析。

C 課程關鍵思考：

1. 美感知識的加深加廣，學生分享心得。
2. 學生可以認識美感六大構面。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 自然素材探索與制作。
2. 同學進行植物採集，討論蒐集的樹葉、花卉種類，形狀特徵。
3. 利用自然素材 DIY 手工自製筆。
4. 分析不同材質吸水性質。

C 課程關鍵思考：

1. 學生認識製筆的技法，並能分享自己採集素材的心得。
2. 學生融入環保概念，能和自然議題結合，表現非常優秀。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.以自製筆結合水墨媒材，創意體驗。
- 2.學生可體驗因材質吸水性及柔軟度的不同，可產生各種點線面的質感變化。
- 3.不同紙材可產生出不一樣的質感。

C 課程關鍵思考：

- 1.引導學生可以有不同體驗，並發揮創意造型
- 2.學生可以理解線條的美感及自然素材的應用，可以擦撞出不一樣的火花。
- 3.學生聰慧有創作力，能發展出不同的水墨意向。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.利用膠彩畫技巧讓學生認識媒材特色與體驗
- 2.視覺感知變化-以岩繪具材料技法,產生的 2.5D 質感效果(計白當黑-實的呈現)
- 3.生活中的媒材加入製作-紙漿、粘土、纖維等結合物

C 課程關鍵思考：

- 1.學生可以嘗試東西方媒材的差異性。
- 2.厚度產生的美感及變化，是需要經驗的累積及實驗，或以筆或以手皆能自在創作。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 學生質感練習，肌理質感的創作。
2. 黑中黑的美學品味。
3. 平面與立體間的質感對話。

C 課程關鍵思考：

1. 黑中黑的層次，並非僅僅以色彩去呈現，利用堆疊、厚度、光線，製造出黑的不同樣貌。
2. 細微的觀察才能覺察出美的細節。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 學生質感練習
2. 顏料層厚度與肌理層次堆疊，滾動的交錯線條，線條疊加線條的操作技巧

C 課程關鍵思考：

1. 質感的轉換，學生從實體的拓印，採集到平面的拓印。
2. 將採集的成果內化成自己所理解的造型，進行移轉創作，以繁化簡。

課堂 7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程

1. 質感作品創作與呈現
2. 光影的應用構成
3. 學生分享體驗心得

C 課程關鍵思考：

1. 引導學生可以不同體驗，並發揮圖層疊加完成造型
2. 思考秩序美與構成美之間的關連

課堂 8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.利用攝影鏡頭捕捉層次變化的美感
- 2.藉由光影與攝影手法記錄作品
- 3.作品分享與展示

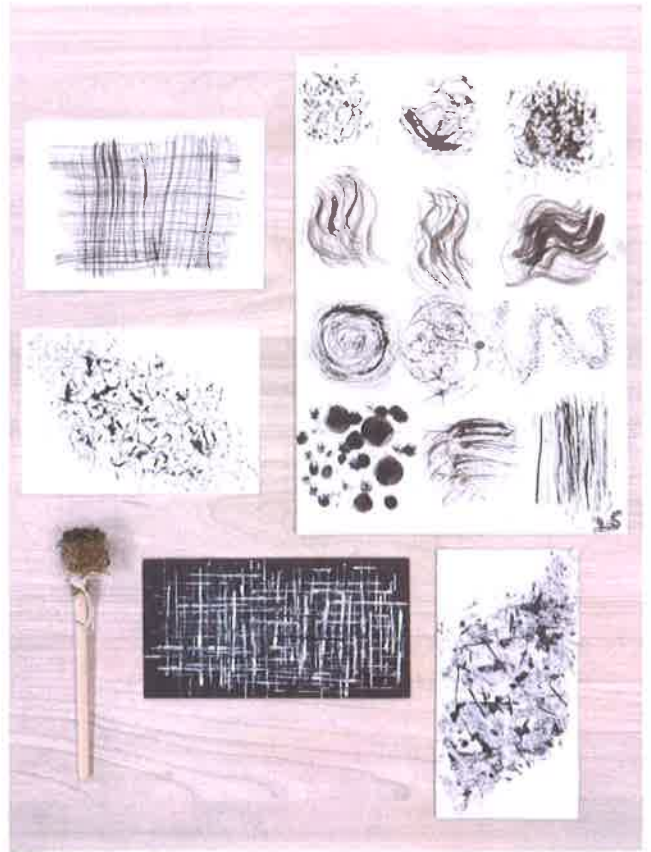
C 課程關鍵思考：

- 1.透過鏡頭的視角，拍攝無色彩的特寫記錄
- 2.學生分享創作理念並展示作品觀賞
- 3.攝影作品將以海報及卡片方式呈現

三、教學觀察與反思

- 1.本課程有許多意料之外的驚喜，學生嘗試自製手工筆時，在校園內尋獲到許多素材，許多巧思及創意設計因應而起，讓學生有更多實驗性可以動動腦思考完成。
- 2.利用不同質感所產生出的線條，十分耐人尋味，導入水墨創作的歷程，學生可以有不同的解讀。
- 3.學生於校園內採集不同質感造型拓印，引導並鼓勵學生用不同視角看待萬物形態。
- 4.學習理解質感與構成的美感構面，同學進行實作討論與設計。
- 5.分享作品讓學生理解創作理念及觀察力與表達力的訓練與發表。

四、學生學習心得與成果

111-1 美感教育-黑色與光線 學習單

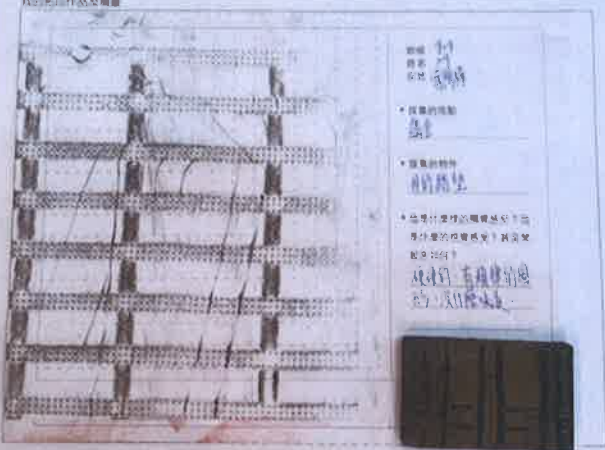
一、請思考什麼、和感覺與視覺體驗感有何不同?

二、我在拍攝時利用了哪些不同的質地的材料?利用攝影器材拍出來的攝影作品,它有什麼特殊的意義?

三、利用 photoshop 軟體,我製作了動感攝影的效果,利用不同角度的攝影,產生了哪些不同的效果呢?

四、我的攝影設計色彩的變化,未來可以應用到哪些地方?可以使用哪些不同的材料與應用?

我的攝影作品及構圖

班級: 111
 姓名: 許宇軒
 日期: 111/11/11

- 欣賞的構圖: 攝影
- 欣賞的物件: 攝影器材

• 你有什麼樣的觸覺感受? 拍攝什麼的觸覺感受? 觸覺感受如何?
 我的攝影作品及構圖

111-1 美感教育-黑色與光線 學習單

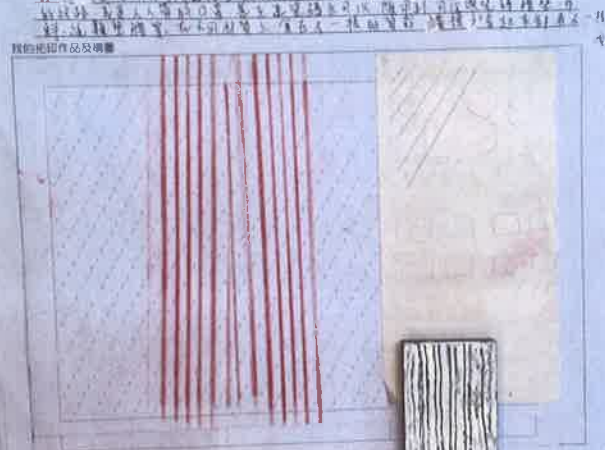
一、請思考什麼、和感覺與視覺體驗感有何不同?

二、我在拍攝時利用了哪些不同的質地的材料?利用攝影器材拍出來的攝影作品,它有什麼特殊的意義?

三、利用 photoshop 軟體,我製作了動感攝影的效果,利用不同角度的攝影,產生了哪些不同的效果呢?

四、我的攝影設計色彩的變化,未來可以應用到哪些地方?可以使用哪些不同的材料與應用?

我的攝影作品及構圖

班級: 111
 姓名: 許宇軒
 日期: 111/11/11

- 欣賞的構圖: 攝影
- 欣賞的物件: 攝影器材

• 你有什麼樣的觸覺感受? 拍攝什麼的觸覺感受? 觸覺感受如何?
 我的攝影作品及構圖

111-1 美感教育-黑色與光線 學習單

一、請思考什麼、和感覺與視覺體驗感有何不同?

二、我在拍攝時利用了哪些不同的質地的材料?利用攝影器材拍出來的攝影作品,它有什麼特殊的意義?

三、利用 photoshop 軟體,我製作了動感攝影的效果,利用不同角度的攝影,產生了哪些不同的效果呢?

四、我的攝影設計色彩的變化,未來可以應用到哪些地方?可以使用哪些不同的材料與應用?

我的攝影作品及構圖

班級: 111
 姓名: 許宇軒
 日期: 111/11/11

- 欣賞的構圖: 攝影
- 欣賞的物件: 攝影器材

• 你有什麼樣的觸覺感受? 拍攝什麼的觸覺感受? 觸覺感受如何?
 我的攝影作品及構圖

111-1 美感教育-黑色與光線 學習單

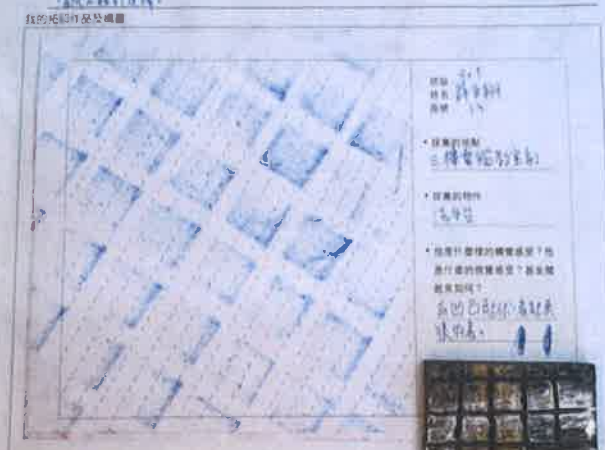
一、請思考什麼、和感覺與視覺體驗感有何不同?

二、我在拍攝時利用了哪些不同的質地的材料?利用攝影器材拍出來的攝影作品,它有什麼特殊的意義?

三、利用 photoshop 軟體,我製作了動感攝影的效果,利用不同角度的攝影,產生了哪些不同的效果呢?

四、我的攝影設計色彩的變化,未來可以應用到哪些地方?可以使用哪些不同的材料與應用?

我的攝影作品及構圖

班級: 111
 姓名: 許宇軒
 日期: 111/11/11

- 欣賞的構圖: 攝影
- 欣賞的物件: 攝影器材

• 你有什麼樣的觸覺感受? 拍攝什麼的觸覺感受? 觸覺感受如何?
 我的攝影作品及構圖

