

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	<p>一、高級中等學校基本設計選修課程 (18 小時 1 學分)</p> <p>☐ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校</p> <p>二、高級中等學校及國民中學美感創意課程 (6-18 小時)</p> <p>☐ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校__小時</p> <p>☒ 國民中學_8_小時</p>
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：流動的類宇宙					
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：</p> <p>☒曾修美感教育實驗課程：</p> <p>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>☐並未修習美感教育課程</p> <p>* 先備能力：</p> <p>1.學生具備美術原理原則及基礎素描、色彩學概念</p> <p>2.學生具備攝影基本技巧</p> <p>3.學生能操控 IPAD，並使用網頁功能</p> <p>4.能觀察不同媒材質性，並能安全操作</p>					

一、課程活動簡介：

蔡國強:「童年的夢想，是對於宇宙星空的好奇，對於看不見的世界的好奇」。他以東方哲學的根基，跳出東西方二元論，作品使用不同的元素從宇宙視角關照人類文明，蘑菇雲創作出一種動態藝術。

Janet Sobel 的自動化技術 (automatic technique) 所發展出來的抽象創造力及自我意識的表現手法，使用音樂與色料重新組織成顏色和形式質感創作，是本次課程流動性的動態實作參考。本課程將分成三個單元，輔以高速攝影及微距攝影記錄課程目標【類宇宙】之美感影像。

一、墨於紙上成畫，也可水中唯美依舊-利用墨與水進行水中創作，創作出水中動態的造型，

二、利用的多元實驗技法，以破墨形式制作流動質感衝狀造型

三、Suminagashi (墨流し絵) 是日本福井縣指定的無形文化財產，是一種擁有 1000 年以上歷史的傳統染色技法。墨流し絵於水中作畫，並以筆尖劃過一滴一滴飄浮於水面的色圈，形成千變萬化又細膩的波浪紋理，這是一種通過呼吸和周圍的風微妙地改變形狀的技術，運用墨水、油、酒精、肥皂、粉，並藉由碰撞推壓及吹推技巧，創作出姿態萬千作品。

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.能發表自己對於色彩直觀分析
 - 2.能覺察生活中美的質感
 - 3.能對質感與構成產生實驗性的美感應用
- 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.異質材的不同面向與應用
 - 2.創作思考及綜合技巧的研究
 - 3.分組進行創作實踐
- 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. 生活質感的多變性
 2. 形式風格的創新與討論
- 其他美感目標 (融入重大議題或配合校本、跨域、學校活動等，可依需要列舉)
 - 1.融入科技教育與綜合領域跨域合作

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	3/6	單元目標	文化與藝術/美感色彩 VS 無彩色
		操作簡述	1.無形文化財簡介

			<ul style="list-style-type: none"> 2.色彩造型的說明 3.色彩與無彩色的練習 4.層次變化的應用 5.觀察天空雲的姿態 6.分享生活中燃燒時產生煙霧氣體的流動性
2	3/13	單元目標	墨與水(高速攝影)I
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> 1.高速攝影與微距攝影的技法 2.利用墨與水進行水中創作 3.水中動態的造型練習-純色 4.觀察水流的滾動變化 5.介紹液體的流動性
3	3/20	單元目標	水中作畫
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> 1.利用墨與水進行水中創作 2.創作出水中動態的造型-混色 3.利用日常生活中的色彩(天空、大海、森林、建築、植物、水果...)進行色彩計劃構圖 4.體驗色彩的流動性
4	3/27	單元目標	水與墨質性探索
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> 1.浮水畫的應用 2.利用水墨破墨原理，以海鹽、鮮奶、肥皂進行創作 3.水墨暈染拍攝 4.介紹平面的流動性
5	4/3	單元目標	墨流藝術
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> 1.越前和紙:福田忠雄（福井縣指定無形文化財） 2.墨與水的碰撞與融合 3.水拓技巧 4.流動性的造型應用
6	4/10	單元目標	酒精墨水畫
		操作簡述	酒精性油墨與稀釋液的應用

			<ol style="list-style-type: none"> 1.利用鋁箔紙為基底 2.色彩計劃，漸層的堆疊 3.流淌的應用 4.冷風槍吹整 5.流動性的色彩應用
7	4/17	單元目標	流體細胞畫
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 杯子倒扣、平倒效果 2. 壓克力+流離媒介劑 3. 硅油細胞畫 4. 吹塵球吹整 5. 輔助材料應用-毛線、刮刀 6. 流動性的綜合應用
8	4/24	單元目標	作品分享
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1.流動攝影作品印製成明信片或馬克杯設計 2.成果展示 3.分享創作歷程

四、預期成果：

本單元以多元操作方式，讓學生從觀察中去思考色彩與質感間的關連性，利用不同構件結合的變化性與可能性，學生可以對素材有基礎的認識，也能夠運用不同的材質進行創作，學生利用攝影鏡頭捕捉到瞬息間的變化，推展出更多美感向度。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

<蔡國強>蔡國強。藝術家。2005/12/20

<流動藝術創作的技巧與實作>張珮玲。白象文化。2022/04/01

<當代藝術，如何看：藝術家觀點，帶你看懂作品> David Salle。譯:吳莉君。原點。2018/02/06

六、教學資源：

蔡國強 <https://www.arch.tw/artculture/article.php?i=2056>

Janet Sobel https://upwikizh.top/wiki/Janet_Sobel

Ink & Water slow-mo experiment <https://www.youtube.com/watch?v=qRfGsDbvuo0>

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

- 1.本期邀請何正裕老師技術指導，江愷珊老師協同課程活動教學，激盪出更多教學活花，團隊合作默契高。
- 2.依學校行事曆規劃期程調整，執行期程為3月初至學期結束前完成。
- 3.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。
- 4.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：

課程設計：何正裕老師

高速攝影 - 水下顏料之舞

一、器材場町定製

二、環境與機身設置

- 相機設定：快門、光量、感光度、視角
- 燈光投射：主光源、副光源
- 背景佈置：黑色底座、背景板
- 水缸處理：裝水、攪拌、氣泡處理
- 顏料調配：備各種顏料加水即混色

B 學生操作流程：

- 1.無形文化財簡介
- 2.色彩造型的說明
- 3.色彩與無彩色的練習
- 4.層次變化的應用
- 5.觀察天空雲的姿態
- 6.分享生活中燃燒時產生煙霧氣體的流動性

C 課程關鍵思考：

美感知識的加深加廣，學生分享心得。

1. 學生可以認識美感六大構面。
2. 流動性的創作，具備有機實驗性。
3. 課前的引導極為重要，說明美感創作的過程及結果，讓學生清晰明瞭。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 高速攝影與微距攝影的技法
2. 利用墨與水進行水中創作
3. 水中動態的造型練習-純色
4. 觀察水流的滾動變化
5. 介紹液體的流動性

C 課程關鍵思考：

1. 學生在高速攝影配備齊全下進行，觀察光線、快門、相機操作技巧。
2. 學生需具備基礎攝影知識及技能。
3. 藉由團隊合作，思考色彩的應用，完成流動性作品的創作。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.利用墨與水進行水中創作
- 2.創作出水中動態的造型-混色
- 3.利用日常生活中的色彩(天空、大海、森林、建築、植物、水果....)進行色彩計劃構圖
- 4.體驗色彩的流動性

C 課程關鍵思考：

- 1.學生能觀察顏料在水中產生的各種變化，是非常有趣且令人期待
- 2.學生們掌握凝結的瞬間，記錄色彩的流動，這堂課學生會十分安靜，屏息以待。
- 3.利用 Ipad 記錄，鼓勵他們不斷嘗試，唯一美中不足的是需不斷更換水及擦拭氣泡。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.介紹平面的流動性，浮水畫的應用
- 2.利用水墨破墨原理，以海鹽、鮮奶、肥皂進行創作
- 3.水墨暈染拍攝

C 課程關鍵思考：

- 1.利用水拓方式，將立體的水中色料變化換成水面表面張力平面拓印
- 3.具備實驗性質的拓印方式，學生專注度高

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.越前和紙:福田忠雄（福井県指定無形文化財）介紹
- 2.墨與水的碰撞與融合
- 3.水拓技巧
- 4.流動性的造型應用

C 課程關鍵思考：

- 1.學生利用色彩於水中作畫，各類基底材質的嘗試運用
- 2.推壓及吹碰技巧形成千變萬化又細膩的波浪紋理

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 利用油畫布與馬糞紙為基底
2. 色彩計劃，漸層的堆疊
3. 流淌的應用
4. 冷風槍吹整
5. 流動性的色彩應用

C 課程關鍵思考：

1. 複習國一課程的色彩學與互補色的應用進行配色。
2. 學生在操作馬糞紙顏料流動較慢，而在油畫布上流動較快。
3. 顏料在流動時依據停留的時間不同，產生的不一樣的混色變化。

課堂 7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

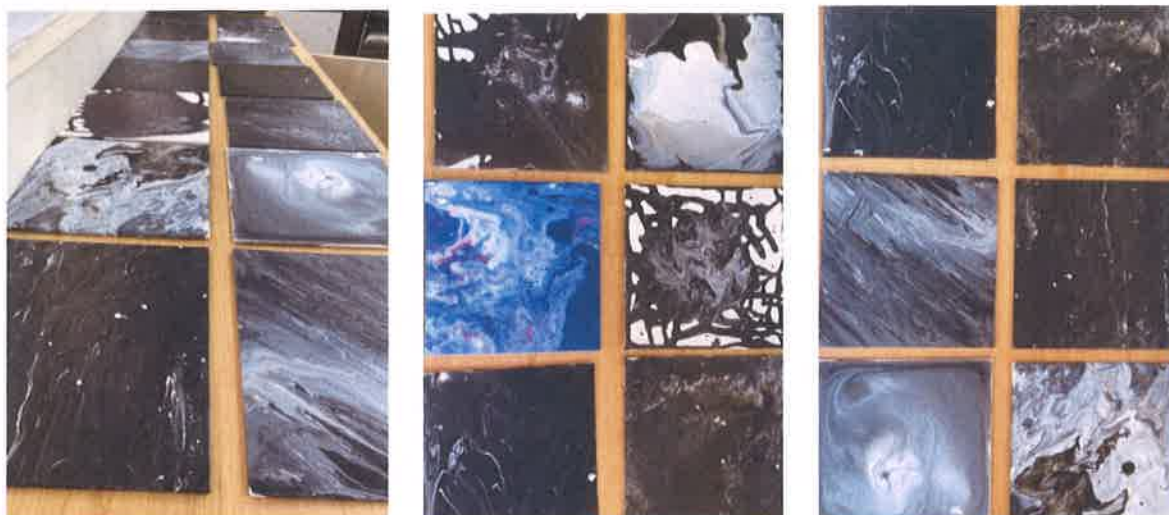
1. 杯子倒扣、平倒效果
2. 壓克力+流離媒介劑
3. 硅油細胞畫
4. 吹塵球吹整
5. 輔助材料應用-毛線、刮刀
6. 流動性的綜合應用

C 課程關鍵思考：

1. 學生對於杯子倒扣技法掌握力很好，較少遇到困難。
2. 調配的壓克力+流體媒介劑過於濃稠，導致在紙上流動困難。
3. 學生具解決問題的能力，調整水的比例及顏色的混配色方式後流動較為順暢。
3. 加入硅油能做出除了流動以外產生的細胞感的效果
4. 吹球可控制顏料流動效果，毛線與刮刀可增加畫面上的肌理。

課堂 8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 流動攝影作品印製成明信片
2. 成果展示
3. 分享創作歷程

C 課程關鍵思考：

1. 學生展示異材質流動作品
2. 分析討論不同的媒材流動時的優缺點
3. 分享上課所學心得

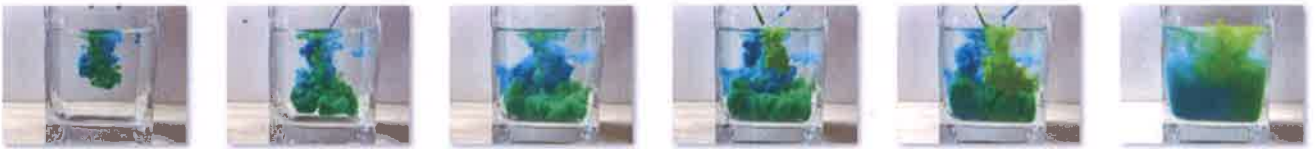
三、教學觀察與反思

1. 學生從觀察中去思考流動性色彩與質感間的關連性。
2. 對素材的認識及運用不同的材質進行創作，流動性創作是有許多的變化及不可預期
3. 學生利用攝影鏡頭捕捉到瞬息間的變化，過程中展現出高度專注力及實驗性，鏗而不捨的努力完成作品，都是值得肯定。

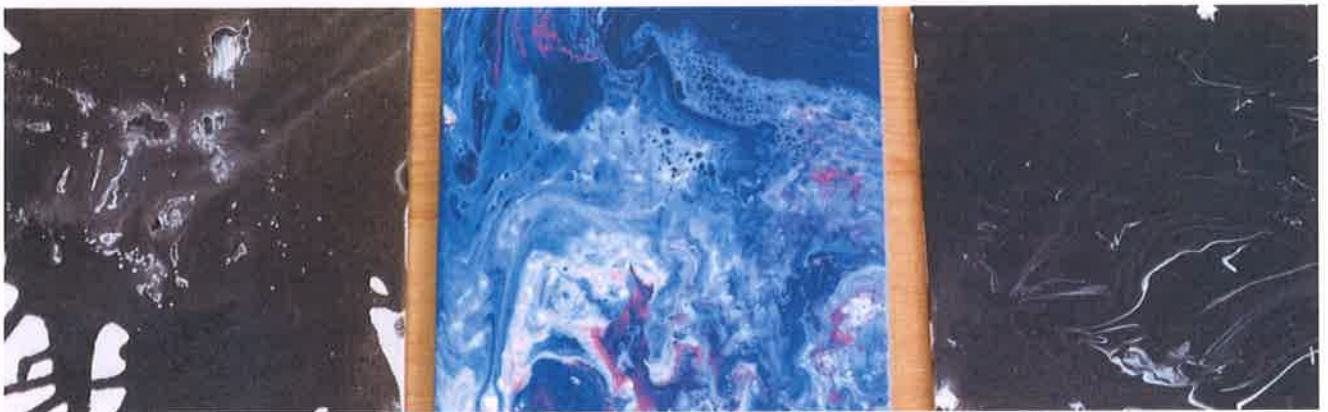
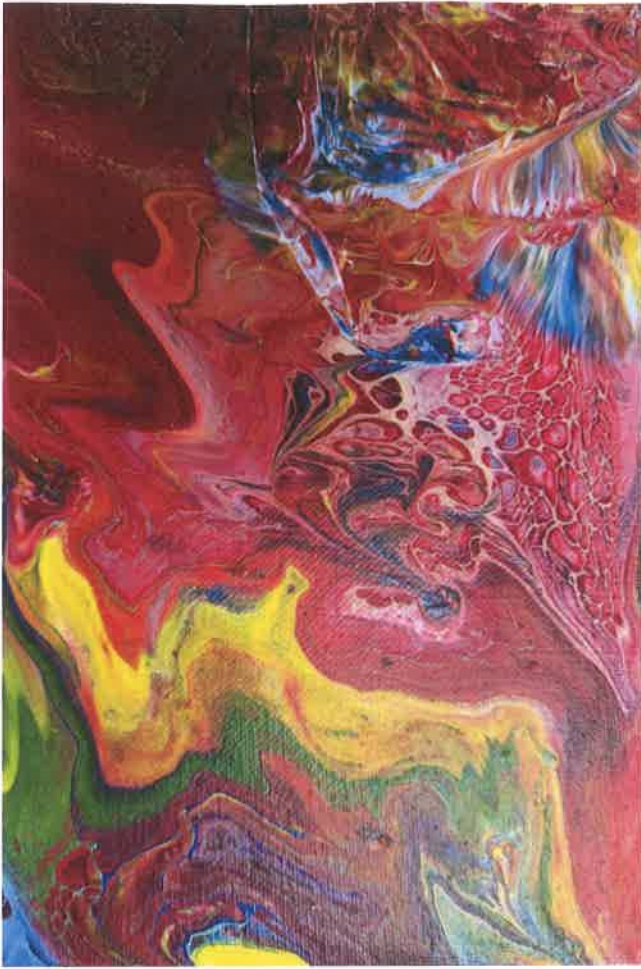
4. 在實際操作過程中，最大的收穫是與學生共同學習，利用配色、比例及特殊技法的融合，讓每一幅都呈現出獨一無二的樣貌。
5. 創作過程中，學生具備實驗精神嘗試新技法，發現美特質並分享。
6. 為呈現某些特殊造型時，常需使用大量的水及顏料，是此課程較不夠環保的地方。

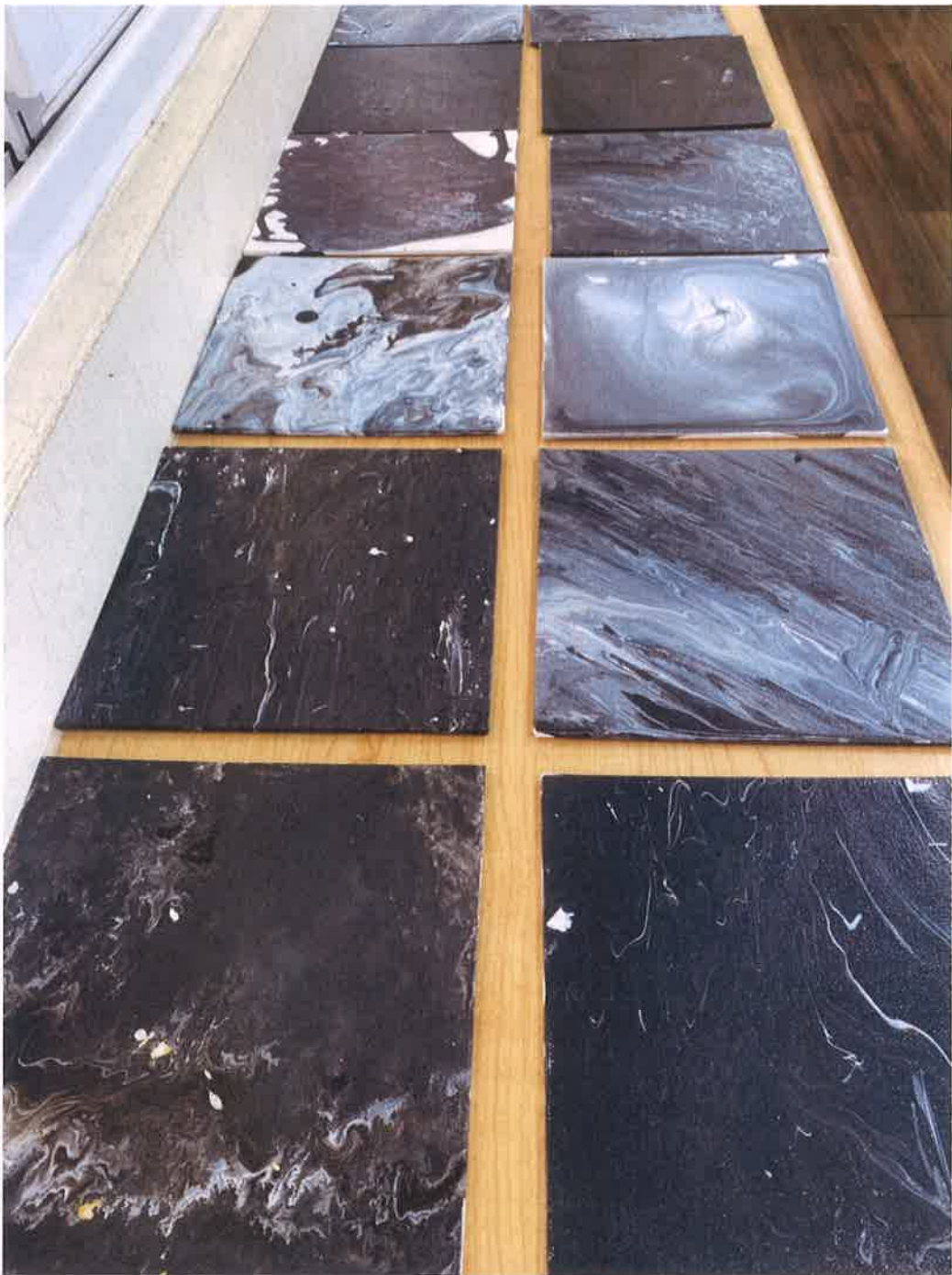
四、學生學習心得與成果

111 至 112 美感與設計課程創新計畫

111 學年度基本設計/創意課程/設計教育課程實施計畫

成果報告授權同意書

顏惠菁 同意無償將 111 學年度 1、2 學期課程實施計畫之成果報告之使用版權為教育部所擁有，教育部擁有複製、公佈、發行之權利。教育部委託國立陽明交通大學（總計畫學校）於日後直接上傳 Facebook「美感與設計課程創新計畫」粉絲專頁或美感與設計課程創新計畫之相關網站，以學習觀摩交流之非營利目的授權公開使用，申請學校不得異議。

※立授權同意書人聲明對上述授權之著作擁有著作權，得為此授權。

雙方合作計畫內容依雙方之合意訂之，特立此書以資為憑。

此致

教育部

立同意書學校： 臺中市立大甲國民中學

立同意書人姓名： 顏惠菁
(教案撰寫教師)

學校地址： 臺中市大甲區育英路 186 號

聯絡人及電話： 顏惠菁 0912626638

(請用印)

(請用印)

中 華 民 國 1 1 2 年 0 8 月 1 0