

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

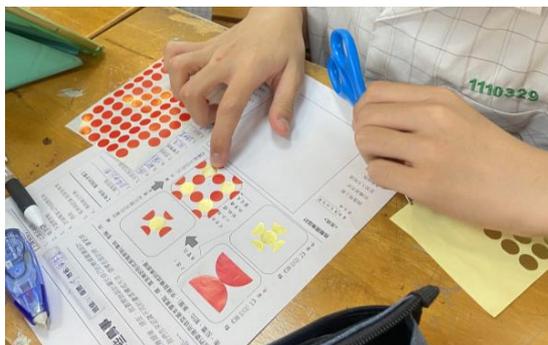
高級中等學校基本設計

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

校園花鳥 Book · go! (構)

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： 臺北市立忠孝國民中學
執行教師： 虞慧欣 教師
輔導單位： 北區 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

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	臺北市立忠孝國民中學
授課教師	虞慧欣
實施年級	七年級
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_16_小時
班級數	2 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	55 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：校園花鳥 Book · go!(構)					
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 7 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： 學生具備色彩、美的形式原則的認識。					
一、課程活動簡介： 七年級新生剛進忠孝國中，對校園環境還不夠熟悉。藉由此次課程，帶學生走讀校園，採集花草植物與拍攝校園鳥類。並介紹劉其偉畫家的婆憂鳥系列作品，及其動物系列作品，讓學生知悉畫作背後保育的意念，以此帶領學生重視生命教育議題。 請學生收集生活中重複性的圖飾，並教導構圖樣飾二方連續.四方連續...等設計方式，讓同學將生活中的小細節，成為其創作的泉源，故同學需用校園鳥類動物為主題，將圖樣簡化，並利用反覆的形式，設計生態保育特色書套。					

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)
校園動植物觀察與紀錄
- 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)
基本配色.基本繪圖技巧.絹印
- 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)
反覆概念.圖像簡化能力
- 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)
結合學校主題展覽-跟著老頑童探險去，劉其偉特展。

三、教學進度表:本次課程為連堂，故共設計八周的教學課程

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	10/7	單元目標	認識劉其偉畫家畫作及特色及建立生態保育的觀念.
		操作簡述	原來我們這麼親近 1. 認識劉其偉與珍古德，並引導學生重視生物生命的可貴。 ▶ 了解藝術家對生命的重視及詮釋方法。 ▶ 藉著劉其偉的婆憂鳥，讓學生認識親情及其繪畫造型的特色。(繁至簡) 2. 學生至校園尋找校園鳥類與紀錄。 ▶ 學生可拍攝校園鳥類，並拍照與記錄 ▶ 觀察學校生物種類，除了解鳥類造型或動態外，更加認識校園環境。
2	10/14	單元目標	美感觀察-能觀察校園鳥類生態並圖像化表現
		操作簡述	鳥語花香 1.以小組為單位，選擇收集的鳥類資料，做圖表化的整理與資料。 2.資料包括鳥類圖像.特色.棲息地.色彩比例分析及如何保育等 3.小組分別上台報告
3	10/21	單元目標	美感概念-能簡化繁複的圖像
		操作簡述	校園中的那堆鳥事 1. 圖像簡化運用在設計上的範例

			<p>2. 如何將鳥類圖像簡化練習</p> <p>3. 繁複到簡化的練習 運用大小.排列等面向帶學生討論，並觀察其中點線面的分布與視覺均衡感受。</p> <p>▶ 步驟一:請學生用圓點貼紙將觀察的鳥類形狀呈現出來，進行討論其效果與特色是否可表現出來。</p> <p>▶ 步驟二:將鳥的身體分成五部分，讓其用單色的色紙，以圓形.橢圓形.方形或三角形重新解構排列，進行討論其效果。</p> <p>▶ 步驟二:用不同顏色色紙再做一次，進行討論效果。</p>
4	10/28	單元目標	美感概念-能了解二方連續等反覆原理並練習實作
		操作簡述	<p>構圖樣式的學習</p> <p>1. 從台灣花磚的成品帶同學認識二方連續.四方連續等構圖</p> <p>2. 同學實際參操作連續性的構圖技巧 ▶ 教師準備圓形貼紙，讓學生操作練習二方連續等構圖的特色。</p> <p>3. 運用美的原理原則做構成練習試驗，由不同基本圖形的排列，讓同學設計並做討論。</p> <p>4. 將個人的簡化圖像設計出具有反覆或連續的構圖，比較各種構成美感並做討論。</p>
5	11/5	單元目標	美感技術-能設計鳥類圖像
		操作簡述	<p>校園花鳥 BOOK,GO! (構)作品設計 1</p> <p>1. 能應用前幾堂課的內容，依照鳥類型態重新設計單色的鳥類圖像 ▶ 運用簡化的概念 ▶ 學生完成鳥類圖像的草稿 ▶ 以能單色絹印為主</p> <p>2.完成黑稿</p>
6	11/12	單元目標	美感技術-能利用美的形式原理排列圖形
		操作簡述	<p>校園花鳥 BOOK,GO! (構)作品設計 2</p> <p>1. 將小組成員所設計出的鳥類圖形重新排列組合 ▶ 小組運用美的原理原則的作排列 ▶ 小組投票最具美感的構圖</p> <p>2.完成黑稿</p>
7	11/18	單元目標	美感技術-認識何為絹印並會使用絹印技巧完成作品
		操作簡述	<p>1. 介紹絹印流程與材料</p> <p>2. 各組絹印，小組合作完成</p> <p>3. 紙製書套印製完成</p>
8	11/25	單元目標	成果分享與回饋
		操作簡述	成果分享與回饋

四、預期成果：(描述學生透過學習，所能體驗的歷程，並稍微描述所造成的影響)

- 1.學生能更認識學校，及校園中的花鳥動植物。
- 2.能將繁複的圖形簡化。
- 3.能完成校本特色的圖樣，並做成物品。
- 4.能認識珍古德及劉其偉兩位重要人物，並引發學生對生命的重視.對保育的概念。
- 5.能在構成美感的構面學習中，對於生活中的物品擺放排列及重複性裝飾圖樣有所感受，並請可以對於不合宜的感受做調整。
- 6.能將美感知識運用到生活情境中，並可透過練習，增進對美的感受.辨別等能力。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 藤田伸，《圖解圖樣設計》，易博士，2017年。
2. 康銘錫，《花磚圖樣設計》，貓頭鷹，2015年。
3. 林崇宏，《設計基礎原理》，全華圖書，2017年。
4. 王無邪，《平面設計原理》，雄獅美術，1900年。

六、教學資源：

1. 廣達文教基金會。
2. 印花樂。
3. IPAD。
4. 臺北市立動物園網站。

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形:無

二、6-18 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1-認識劉其偉畫家畫作及特色及建立生態保育的觀念

A 課程實施照片：

教師介紹劉其偉畫家畫作(保育主題)

教師介紹珍古德及其相關繪本

教師介紹劉其偉畫家畫作(保育主題)

同學們至校園採集鳥類圖片(發現白頭翁)

同學們至校園採集鳥類圖片(發現綠繡眼)

同學們至校園採集鳥類圖片(發現麻雀)

B 學生操作流程：

原來我們這麼親近

1. 認識劉其偉與珍古德，並引導學生重視生物生命的可貴。
  - ▶了解藝術家對生命的重視及詮釋方法。
  - ▶藉著劉其偉的婆憂鳥，讓學生認識親情及其繪畫造型的特色。(繁至簡)
2. 學生至校園尋找校園鳥類與紀錄。
  - ▶學生可拍攝校園鳥類，並拍照與記錄
  - ▶觀察學校生物種類，除了解鳥類造型或動態外，更加認識校園環境。

C 課程關鍵思考：

- 1.劉其偉和珍古德為什麼會投入動物保育的工作。
- 2.繪畫能夠帶人們對保育工作產生省思嗎?
- 3.你能夠從劉其偉的畫作感受到他想表達的情感嗎?
- 4.可以如何保護校園中的鳥類生物，並且與他們共存共享校園?

課堂 2-美感觀察-能觀察校園鳥類生態並圖像化表現

A 課程實施照片：

校園中的那些鳥事！

▶生物的學名:朱鷓鳥，俗名紅鷓

▶牠的介紹:

朱鷓體長約25公分，屬台灣特有亞種二級珍貴稀有保育類野鳥

▶牠的分布環境:

一般分佈於海拔一千五百公尺以下的人工林與天然闊葉林的交界地帶，喜歡在溪谷等隱野間隨之處活動，台灣如杉林溪、溪頭、花蓮

▶想對牠說些什麼，或是可以如何保育:

人類只要看牠不要再補殺了

色彩分析比例圖

▶牠的聲音:

嗚嗚! 嗚嗚!

▶牠的食物:

毛毛蟲，蝸牛，甚至小蜥蜴都有

▶牠的天敵:

蛇類、猛禽、人類

▶牠的特色:

數量稀少，怕人干擾，築巢率高，雌鳥和雄鳥對幼鳥照顧無微不至

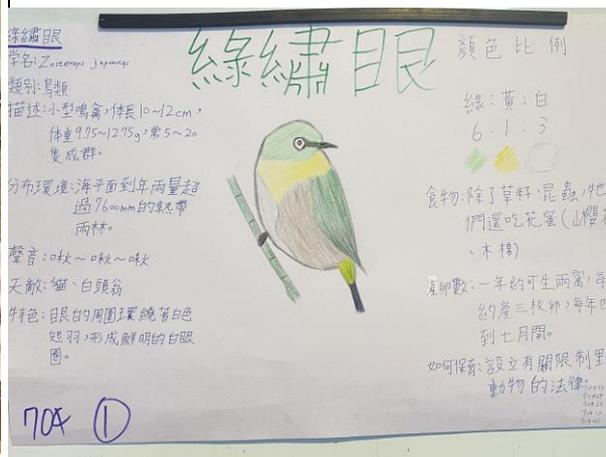
請你說說看他的特徵~~

教師統整學生們在校園中蒐集到的鳥類圖片

教師提供鳥類紀錄的範本(包括色彩比例)

學生分組並分工繪製出鳥類介紹海報

小組完成海報

各班完成之鳥類介紹海報

分組上台報告

B 學生操作流程：

鳥語花香

- 1.以小組為單位，選擇收集的鳥類資料，做圖表化的整理與資料。
- 2.資料包括鳥類圖像、特色、棲息地、色彩比例分析及如何保育等
- 3.小組分別上台報告

C 課程關鍵思考：

- 1.要如何將鳥類的資訊分類和呈現？
- 2.鳥類的色彩與環境有關係嗎？色彩比例可以如何呈現？
- 3.說明各組所收集之鳥類資料。

A 課程實施照片：

教師用劉其偉的婆憂鳥舉例

鳥類形體簡化的練習

鳥類形體簡化的練習

學生作品大集合

B 學生操作流程：

校園中的那堆鳥事

- 1.圖像簡化運用在設計上的範例
- 2.如何將鳥類圖像簡化練習
- 3.繁複到簡化的練習

運用大小,排列等面向帶學生討論,並觀察其中點線面的分布與視覺均衡感受。

►步驟一:請學生用圓點貼紙將觀察的鳥類形狀呈現出來,進行討論其效果與特色是否可表現出來。

►步驟二:將鳥的身體分成五部分,讓其用單色的色紙,以圓形,橢圓形,方形或三角形重新解構排練,進行討論其效果。

►步驟三:用不同顏色色紙再做一次,進行討論效果。

C 課程關鍵思考：

- 1.你能夠將鳥類圖像簡化嗎?
- 2.你能夠將鳥類圖像以幾何圖形重新呈現?
- 3.你有透過這個活動更加了解圖像的構成方式嗎?

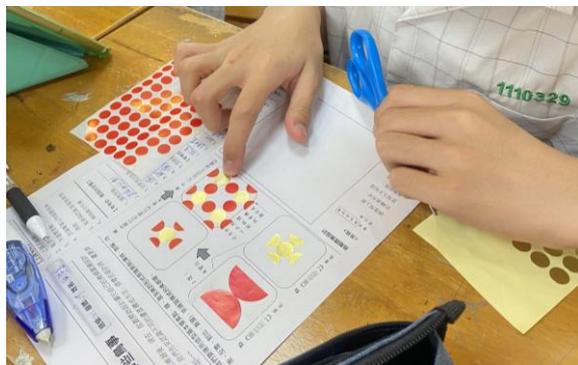
4.說明這些圖像給你什麼樣的感覺。

課堂 4-美感概念-能了解二方連續等反覆原理並練習實作

A 課程實施照片：

畫面構成

運用造型基本要素點、線、面及美的形式原理原則(單純、對稱、均衡、反覆、對比、漸層)
可用向心力、放射狀、環狀等構圖完成

學生圖像創作課程照片

學生圖像創作課程照片

▶我們要運用造型基本要素點、線、面及美的形式原理原則(單純、對稱、均衡、反覆、對比、漸層)，來練習構成的美感喔。

點《單位形1》單色

2選1
再變化

可用向心力、放射狀、環狀等構圖完成

衡、反覆、對比、漸層)·來練習構成的美感喔。

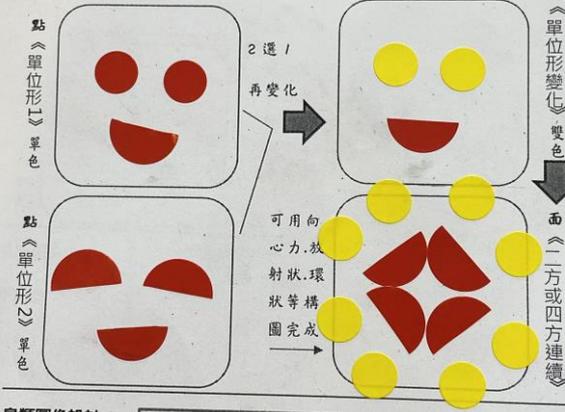
點《單位形1》單色

2選1
再變化

可用向心力、放射狀、環狀等構圖完成

線《單位形變化》雙色

面《二方或四方連續》

學生圖像創作課程照片

學生圖像創作課程照片

B 學生操作流程：

構圖樣式的學習

- 1.從台灣花磚的成品帶同學認識二方連續、四方連續等構圖
- 2.同學實際參操作連續性的構圖技巧
- ▶教師準備圓形貼紙，讓學生操作練習二方連續等構圖的特色。
- 3.運用美的原理原則做構成練習試驗，由不同基本圖形的排列，讓同學設計並做討論。
- 4.將個人的簡化圖像設計出具有反覆或連續的構圖，比較各種構成美感並做討論。

C 課程關鍵思考：

- 1.在校園中看到哪些對稱、二方連續及四方連續的圖形?
- 2.比較常在哪些地方看到呢?(建築、花草...等都可說明)
- 3.你能夠運用基本造型進行二方及四方連續的構圖嗎?
- 4.是否可以自己創造具有美感概念的圖形呢?

B 學生操作流程：

校園花鳥 BOOK,GO! (構)作品設計 1

1. 能應用前幾堂課的內容，依照鳥類型態重新設計單色的鳥類圖像

▶ 運用簡化的概念

▶ 學生完成鳥類圖像的草稿

▶ 以能單色絹印為主

2. 完成黑稿

3. 將小組成員所設計出的鳥類圖形重新排列組合

▶ 小組運用美的原理原則的作排列

▶ 小組投票最具美感的構圖

C 課程關鍵思考：

1. 你可以運用簡化與幾何構成的觀念來設計圖像嗎？

2. 你能夠欣賞同學的作品嗎？

3. 小組是用哪種形式原理去做畫面的構成？

課堂 7~8-美感觀察-美感技術-認識何為絹印並會使用絹印技巧完成作品

A 課程實施照片：

「絹印-是被蟲蠶食的樹葉而得到的靈感」據說起源於中國，是印刷術中的其中一種。在中國成長茁壯後，輾轉來到了日本。在這裡人們用於布料圖案的制作，雖然也間接地傳入歐洲，但剛開始並沒有被重視，經過改良後到了 20 世紀在安迪·沃荷的作品中大量地使用，絹印才開始在歐美地區走紅，也成為藝術的元素之一。

SCREEN PRINTING TOOLS!

(一) 製版步驟：

1. 繪製原稿：在 A4 紙上繪製圖案，再將圖案以黑色麥克筆塗於透明片上。

【絹印的工具有哪些】：

1. 網版 silk screen
2. 刮刀 squeegee
3. 感光乳劑 motion
4. 燈光 lamp
5. 油墨 ink
6. 透明片 transparency paper
7. 刮齒 scoop coater
8. 膠帶 type tape
9. 吹風機 Blow dryer

【考考你，製版的步驟】：

1. 繪製原稿
2. 塗感光乳劑
3. 吹乾感光乳劑
4. 曝光
5. 顯像
6. 曬乾
7. 修補網版

【考考你，印刷的步驟】：

1. 露邊
2. 滴油墨
3. 印刷
4. 印製

教師提供絹印相關課程資料

學生從資料閱讀和影片填寫學習單

學生練習絹印	學生練習絹印
	
學生練習絹印	學生封面成品
<p>B 學生操作流程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 介紹絹印流程與材料 2. 各組絹印，小組合作完成 3. 紙製書套印製完成 4. 成果分享與回饋 	
<p>C 課程關鍵思考：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.能了解絹印的工具和流程？ 2.能與同組同學分工合作？ 3.能說出各組封面構成的特色與美感合宜處。 	

三、教學觀察與反思

1. 這次結合廣達游於藝展-劉其偉特展的畫作，設計一連串課程，可以結合特展讓學生更容易進入課程主題。
2. 請學生實際至校園觀察鳥類並蒐集資料，會增加學生對校園的認識與認同，討論時互動機會提高。
3. 每組在做封面構成時，會考慮均衡、反覆...等的原則，而且每位同學設計的圖像也都能夠展現出來，讓學生很有成就感。
4. 由於課程設計是將個人設計的鳥類圖像，透過小組重整並重新作畫面的構成，但教師需要先將個人圖檔掃描，並進行縮放再給同學排列，會花很多時間，有些設計圖因縮小後線條變得太細，在曬板時容易失敗。所以，日後在草圖設計時，可請學生以塊面形式為主，這樣製版較容易成功。

四、學生學習心得與成果

1. 課程很有趣，而且認識很多校園鳥類，也更清楚劉其偉爺爺對於動物保育的推動，也更了解畫中想要呈現的意思。
2. 我們這組是觀察八哥，學校操場上正好有很多八哥，只是我們過去時都飛走了。但是老師讓我們用 IPAD 查資料，還可以聽到牠的聲音，很有趣。
3. 我是第一次做絹印，當封面印出來的時候，超有成就感的。
4. 原本覺得我設計的鳥類圖案不好看，但是跟著同學們的一起排列，也滿有感覺的。