

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： 國立臺東專科學校高職部

執行教師： 許懷之 教師

輔導單位： 東區 基地大學輔導

目錄

壹、課程計畫概述

- 1、 課程實施對象
- 2、 課程綱要與教學進度

貳、課程執行內容

- 1、 核定課程計畫調整情形
- 2、 課程執行紀錄
- 3、 教學研討與反思
- 4、 學生學習心得與成果

參、同意書

- 1、 成果報告授權同意書
- 2、 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	國立臺東專科學校
授課教師	許懷之
實施年級	一年級、三年級
課程執行類別	高級中等學校及國民中學美感創意課程 (6-18小時) ■技術型高級中等學校_9_小時
班級數	2班
班級類型	■普通班 □美術班 □其他
學生人數	30名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：不只是盆器-純粹植感					
課程設定	■應用為主的高階歷程	每週堂數	■單堂	教學對象	■職業學校一、三年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目：少部分學生曾於國中時期修習美感教育課程 * 先備能力： ■經由國中階段的美感課程，對於「美的組合原則」及「色彩」、「構成」已有先備知識。 ■家政科、畜保科等一年級班級，工具經驗較弱，但對環境關懷及生活美感敏銳度較高。					

一、課程活動簡介：

是一片葉子還是一組葉子？植株的姿態是垂墜型或是獨立型或開張型？

植物不同於一般美感物件，她是具有生命週期的生物。隨著季節更迭及基本生理差異，每日細細觀察植物生長勢，都能發現微妙的變化。

課程初始引導學生觀察觀葉植物的特性，以資訊圖表方式詳細記錄葉形、葉序、生長環境及外在條件。進入主題課程後，依適著植物的生理特性及外觀姿態，分析各種盆器對於植栽的影響：任意搭配的水泥盆栽不見得好看、質樸的素燒盆也未必適合每一種植栽。盆器除了材質、大小、外型會影響視覺美感之外，軟性或是剛毅的質感也會帶出迥異的風情。

「純粹植感」美感課程，除了視覺的美感練習外，課程中最重要的是引導學生看到生命的變化，並依適著植物生理及姿態提出合宜的盛裝器皿，在小小的 table garden 中實踐環境共好的美感價值。

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）
 - 葉形、葉序及植株的生長姿態。
 - 對應植株姿態的合宜器皿。
 - 植栽組合的美感原則。
- 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）
 - 資訊圖表的應用—植物生理地圖。
 - 為植物選擇合宜的生長環境—盆器製作。
 - 不同型態植物的組合與搭配—組合盆栽。
- 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）
 - 在考量植物生長特性的前提下，引導學生以比例、色彩、質感等構面歸納植栽與盆器間的美感原則。
 - 以植栽及盆器的組合，引導學生體會以環境共好為基底的美感素養。

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	0917	單元目標	植物採集
		操作簡述	1.帶著移植鏝和素燒盆，在校園角落挖掘被遺落的綠色生命—可能是一株苗、一些種子，或是披覆在溝邊的地被植物，小心的將她們移到盆中細細呵護。

			2. 育苗和馴化是植栽移植的重要關鍵，環境轉換的過程中必須經歷一段時間的照顧，為未來奠下基礎。
2	0921	單元目標	一棵植株的觀察
		操作簡述	1.選擇一株觀葉植栽，你看到的是單葉還是複葉。植株的生理特性，外觀有那些差異？應該如何照顧她？ 2.依據你的觀察，細細描繪植株的枝微末節。
3	0928	單元目標	分享植物觀察地圖
		操作簡述	1.學生分享植株外觀細節及描繪成果。 2.生活經驗回饋。
4	1005	單元目標	植栽與盆器組合的美感原則
		操作簡述	1.以植栽外觀姿態為出發，從色彩、構成及質感構面，分析植栽與盆器的美感組合形式。 2.引導學生歸納屬於自己的美感原則。
5	1012	單元目標	自然材質盆器創作
		操作簡述	1.從脫盆、整理根系、修枝剪葉開始，讓學生輕觸泥土，用手掌握塑土團包覆植栽的根系，實際感受生命就是從此開始的感動。 2.是最自然的觸覺，也是比例與構成的體驗，就從「捏一顆苔球」開始吧！ 3.生活經驗及延伸創意分享。
6	1019	單元目標	複合材質盆器創作
		操作簡述	1.以人工材質(玻璃杯、試管瓶及鋁線)搭配部分自然素材，為特定姿態的植栽營造合宜、美觀的生長環境。 2.生活經驗及延伸創意分享。
7	1026	單元目標	組合盆栽創作
		操作簡述	1.依據不同的植栽生理需求及生長姿態將其分類。 2.回顧第三週教學主題，為植栽們創作/營造一個合宜的生長環境。 3.生活經驗及延伸創意分享。
8	1102	單元目標	植株生理地圖與養護小帖
		操作簡述	將植株創作成果，以資訊圖表方式繪製植物生理地圖及養護小帖。
		單元目標	美感歷程分享與職群美感延伸

9	1109	操作簡述	<p>1.將階段性創作的盆器及植栽帶來課堂，分享這段時間照顧植物的感想，並引導學生連結生命照顧與美感創作的關係。</p> <p>2.引導學生留意生活中關於生命萌芽的經驗，都是值得紀錄的美感小確幸。</p> <p>3.經歷一學期的美感課程，回顧歷程並引導學生思考對應於職群的美感實踐與應用。</p>
---	------	------	--

四、預期成果：

家政科、畜保科的學生特質，多數對於生命關懷與環境照顧相當有興趣。第一學期的課程以環境/生命教育為輔助，利用植栽生理帶進美感課程，從採集、育苗、馴化的過程中，以雙手包覆植物根系感受土壤的觸感，在日漸茁壯的葉芽中看見生命的歷程，從植物生理為出發點選擇合宜的盆器，以苔球、玻璃盆器、組合盆栽為主題，創作可及性高、放在桌上、窗台邊即可時時呵護的 table garden，提升視覺觀賞價值。

在課程中讓學生從「不排斥美感課程」→「操作中學習」→「調整到美」，進而能「對美有感」後，以「環境共好」的態度提升職人素養。期望能讓學生發覺「美」不僅是抽象、個人化的心理感受，藉由植栽及盆器的組合，引導學生實踐以環境共好為基底的美感能力，將美感素養累積於日常，為職人養成奠定基礎。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 如詩般的植物課：將植物比擬孩子的成長歷程，充滿哲思、想像力的美感體驗/ 查爾斯·科瓦奇 / 小樹文化 /2019
- 好好種的自然風花草植栽/ 小林健二/ 噴泉文化館/2019
- 四季都能欣賞的迷你盆栽：捧在手心中的小巧自然景觀/ 橋口リカ / 台灣東販 /2018
- 手感家飾植栽：55個手作小盆栽，輕鬆改變居家風格/ 阿尼 (王勝弘) /高寶/2014

六、教學資源：

創意設計案例、園藝相關工具及材料、切割刀具

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

原於第二周安排學生以資訊圖表方式繪製植物生理地圖，實際執行課程時，期望學生對於植株多有一分觀察與情感，故將第二周課程修正為「一棵植株的觀察」。第八周的課程則修正為「植株生理地圖與養護小帖」，讓學生依據植株創作成果，以資訊圖表方式繪製植物生理地圖及養護小帖。

二、6-18小時實驗課程執行紀錄

課堂1 植物採集

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

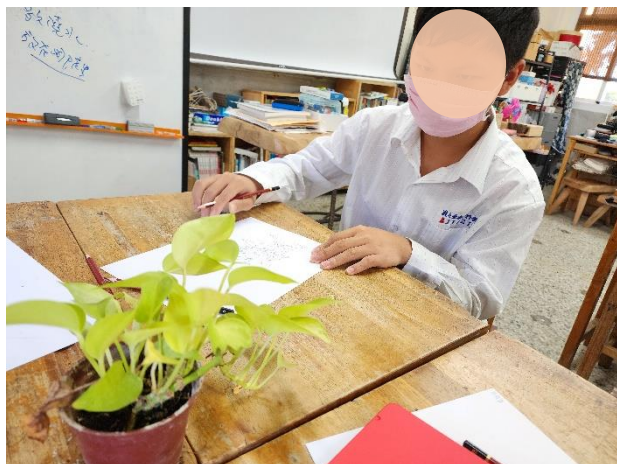
1. 帶著移植鏟和素燒盆，在校園角落挖掘被遺落的綠色生命—可能是一株苗、一些種子，或是披覆在溝邊的地被植物，小心的將她們移到盆中細細呵護。
2. 育苗和馴化是植栽移植的重要關鍵，環境轉換的過程中必須經歷一段時間的照顧。

C 課程關鍵思考：

在校園角落中挖掘植株，讓學生知曉適宜植株生長的环境是陰涼或耐旱，就像是尋寶活動，帶著移植鏟小心翼翼的挖出帶有根系的土球，在過程中培養細心與觀察力。挖掘並不困難，但帶回教室後要細心呵護才是考驗的開始。

課堂2 一棵植株的觀察

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.選擇一株觀葉植栽，你看到的是單葉還是複葉。植株的生理特性，外觀有那些差異？應該如何照顧她？
- 2.依據你的觀察，細細描繪植株的枝微末節。

C 課程關鍵思考：

這是一堂觀察重於表現的繪畫課，學生從植株的顏色與姿態、葉形與葉色、枝條分布與節間距離等面向，在觀察與再現的過程慢慢的與植物做朋友。

課堂3 分享植物觀察地圖

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

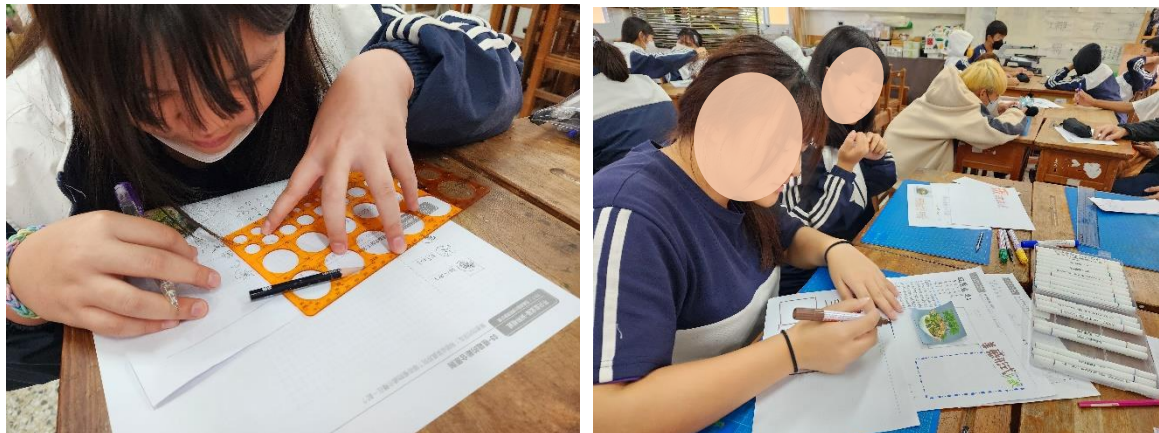
- 1.以植物科別屬性為依據，讓學生分享植物生理地圖。
- 2.生活經驗回饋。

C 課程關鍵思考：

除了畫出植株，還需要寫出植物名稱並寫上簡單的生理介紹，為下一階段的植株組合時累積基本知識。

課堂4 植栽與盆器組合的美感原則

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.以植栽外觀姿態為出發，從色彩、構成及質感構面，分析植栽與盆器的美感組合形式。
- 2.引導學生歸納屬於自己的美感原則。

C 課程關鍵思考：

以案例分析為主，找尋網路上的組合盆栽圖例，以「美感形式原理」分析畫面構成美感。加上植栽配置的基本原則，為下階段的植栽組合有了聚焦的美感輪廓。

課堂5 自然材質盆器創作

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.從脫盆、整理根系、修枝剪葉開始，讓學生輕觸泥土，用手掌握塑土團包覆植栽的根系，實際感受生命就是從此開始的感動。
- 2.是最自然的觸覺，也是比例與構成的體驗，就從「捏一顆苔球」開始吧！
- 3.生活經驗及延伸創意分享。

C 課程關鍵思考：

苔球可是單棵植株，也可作為組合盆栽的基底。在脫盆的過程中修整根系，以手包覆水苔捏成圓形苔球。上線時不需小心謹慎，避免傷到植株根系與葉片，也要同時注意組合植栽的觀賞角度。

課堂6 複合材質盆器創作

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.以人工材質(玻璃杯、試管瓶及鋁線)搭配部分自然素材，為特定姿態的植栽營造合宜、美觀的生長環境。
- 2.生活經驗及延伸創意分享。

C 課程關鍵思考：

以鋁線纏繞出空間，再將適宜的介植包覆植株進而栽至空間中。挑選的植株須配合容器的空間感，也可增添鋁線以對應植株美感。

課堂7 組合盆栽創作

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 依據不同的植栽生理需求及生長姿態將其分類。
2. 回顧第三週教學主題，為植栽們創作/營造一個合宜的生長環境。
3. 生活經驗及延伸創意分享。

C 課程關鍵思考：

先有盆或先有植？讓學生自行決定。

準備素燒盆、塑膠盆、方盆、圓盆等材質大小形狀各異的盆器，讓學生自行決定先有植或先有盆，是主體與客體的相互呼應。

課堂8 植株生理地圖及養護小帖

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

將植株創作成果，以資訊圖表方式繪製植物生理地圖及養護小帖。

C 課程關鍵思考：

在於組合盆栽系列課程中，栽植的當下很能感受到形狀與色彩的豐富性，但後續養護與照顧才是關鍵重要。

在第八周的課堂中，讓學生查閱植株生理特性及養護方式的資料，並以資訊圖表方式製作養護小帖。

課堂9 美感歷程分享與職群美感延伸

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.將階段性創作的盆器及植栽帶來課堂，分享這段時間照顧植物的感想，並引導學生連結生命照顧與美感創作的關係。
- 2.引導學生留意生活中關於生命萌芽的經驗，都是值得紀錄的美感小確幸。
- 3.經歷一學期的美感課程，回顧歷程並引導學生思考對應於職群的美感實踐與應用。

C 課程關鍵思考：

請學生分享經歷八周的系列課程心得外，也引導思考生活中曾與家人共同照顧寵物、植物的經驗。在人與物互動過程中，都讓自己的心靈獲得相當的滿足。

三、教學觀察與反思

原先預期於九月就要開始執行課程，但當時氣候仍然相當炎熱，在校園中挖回的植株很快就失水枯萎，於是將課程延至11月才開始執行。另外，台東市區的園藝店很少，觀葉植物種類並不多元。教師於植栽組盆課程之前一個月，就持續於幾間園藝店中挑選葉形、葉色、植株姿態等外型迥異的觀葉植物，才能讓學生有多樣化的選擇。

在為期九週的課程中，其中第五、六、七三週為植株與盆器構成練習。執行計劃期間各班進度略有調整，有著苔球捏塑(第五單元)的經驗，對於鋁線形塑空間的盆器(第六單元)更能掌握，但若能有組合盆栽的美感練習(第七單元)，對於植栽的組合創作也有很大的幫助。反思執行歷程，三週的構成練習並無絕對的先後關係。也嘗試邀請對於植栽構成很有興趣的學生，在社團課時增加一堂自由創作練習，更能看出學生對於植株型態與盆器造型的美感構成主張。

在課程中反覆讓學生「以盆找植」或「以植配盆」，都是讓學生思考主體與客體之間的關係。無論哪個物件先行，都能有合宜的美感姿態產生。先決條件絕對是符合植株的生長特性的。故在第八週讓學生收斂心情，以資訊圖表方式繪製植株生理條件，在後續養護與照顧上更能上手。

不少學生曾經陪伴家人挑選植株並種植盆栽，但很少從美感構成及生命歷程來看待這段與植物做朋友的过程。植株有生命，在細心呵護一段時間後，在某天會發現她萌芽了、開花了，在歷程中妝點的不只是空間增色及清新的氛圍，而是與生命互動的過程中得到心靈的滿足。

