

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： 國立員林高級中學

執行教師： 相青蘭 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、課程執行紀錄
- 二、教學研討與反思
- 三、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	國立員林高級中學
授課教師	相青蘭
實施年級	一年級(美術資優班)
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 10 小時 ☐ 國民中學__小時
班級數	1 班
班級類型	☐ 普通班 ☒ 美術班 ☐ 其他
學生人數	19 名學生

二、111學年度第一學期創意課程/設計教育課程內容與教學進度

實施年級：一年級					
班級數：1班		學生數：19			
班級類型： ☐ 普通班 ☒ 美術班 ☐ 其他					
<p>全新課程設計說明：</p> <p>☐本人過去沒有施作的課程設計。</p> <p>☒本人了解其他教師沒有相同課程設計。</p> <p>☒課程設計創意理念：</p> <p>1.透過課程活動，引導學生重新看待生活周遭環境、自然界中點線面構成。</p> <p>2.實際操作相關作業，體驗並了解基本設計要素：色彩、形態、質感，累積美感經驗並在 生活中實踐。</p> <p>3.欣賞名家作品，以培養鑑賞力。</p>					
課程名稱：基本設計					
<p>課程類別：</p> <p>創意課程/設計教育課程一學期 6-18 小時</p> <p>☒普通型高級中等學校_16_小時</p>					
美感構面類型：(單選或複選)： ☐ 色彩 ☐ 質感 ☐ 比例 ☒ 構成 ☐ 構造 ☐ 結構 ☐ 無涉構面					
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	☒ 普通高中 一 年級 ☐ 技術高中 年級 ☐ 綜合高中 年級
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目：已上過色相、明度、彩度、色調、配色等單元</p> <p>* 先備能力：已有色相、明度、彩度的概念 (概述學生預想現狀及需求)</p>					
<p>一、課程概述 (300字左右)：</p> <p>透過課程活動引導，重新看待生活周遭環境、自然界中的色彩、形態、質感等基本設計要素，用手、用心及五官感覺感受日常生活裡設計的美好。</p>					
<p>二、課程目標</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 美感觀察 (生活週遭環境的色彩、點、線、面造型) <ul style="list-style-type: none"> ■ 美感技術 (不透明顏料、平塗、設計完稿能力) ■ 美感概念 (課程中引導學生體驗美的原則、認識點、線、面構成方法) ■ 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) 					

三、教學進度表 (依需要可自行增加)			
週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	12/12	單元目標	1.校園點構成(藉由校園體驗觀察點造形)
		操作簡述	1-1 介紹以點創作的藝術家 1.草間彌生/2. Andy Goldsworthy/3. Richard Long 4.大村雪乃 1-2 校園點構成 1.分組校園進行點構成創作/2.拍攝創作過程 6 張照片(上傳) 3.撰寫心得單(每組一張)
2	12/19	單元目標	1.校園點構成/2.藍曬點構成 (能以藍曬法製作點構成)
		操作簡述	1-3 校園點構成分組報告 1.分組報告 2.教師講評 2-1 介紹“點” 1.點的大小、實點、虛點、點的線化、面化... 2.構成方法(規則、不規則排列/聚散/引力...) 2-2 點構成作業(以藍曬法呈現點構成) 1.作業說明 2.藍曬法簡介
3	12/19	單元目標	2.藍曬點構成(能以藍曬法製作點構成)
		操作簡述	2-3 點構成作業(以藍曬法呈現點構成) 1.刷藥劑 2.點構成配置設計
4	12/26	單元目標	2.藍曬點構成(能以藍曬法製作點構成)
		操作簡述	2-4 點構成作業(以藍曬法呈現點構成) 1.點構成配置設計 2.藍曬圖製作 3. 製作報告
5	12/26	單元目標	2.藍曬點構成(能以藍曬法製作點構成)
		操作簡述	2-5 點構成作業(以藍曬法呈現點構成) 1.作品發表報告 2.教師講評
6	1/9	單元目標	3.117身高的天際線(以倒裝視角看待高度這件事情)
		操作簡述	3-1 氣球與身高 1.氫氣球+3 公尺線/2.名片上以迂迴法 描述自己的身高/3.名片依自己的身高貼在氣球線(頭頂上) 3-2 報告 1.隨機抓取名片報告(報告別人的內容讓同學猜)/2.合照(呈現班上身高天際線)
7	1/9	單元目標	4.線構成/窗外的天際線(能以不同的視角看既熟悉又陌生的生活空間·能理解線的特性製作線構成)

		操作簡述	<p>4-1 介紹以線創作的藝術家</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.萊利 (Bridget Riley,1931 ~) 2.Daniel Buren(8.7cm 寬的線條) 3.eric j Eckert(肖像迷宮畫) 4.Andres Amador 與 Jim Denevan(沙地畫家) 5.Sonja Hinrichsen(雪地畫) <p>4-2 介紹“線”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.線 2.線的種類(曲線、直線...) 3.線的作用(輪廓、粗細、濃淡、間隔...) 4.構成方法(並列、重疊、交叉、斜度...) <p>4-3 線構成作業(窗外的天際線)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.作業說明--拍攝窗外的照片 <p>/30 條線(0.3-0.6)表現天際線 /線段長度超過畫面 2/3</p>
8	1/16	單元目標	4.線構成/窗外的天際線(能以不同的視角看既熟悉又陌生的生活空間，能理解線的特性製作線構成)
		操作簡述	4-4 線構成作業(窗外的天際線) 1.操作/窗外天際線繪製 2.作品發表報告
<p>四、預期成果</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、經由主題課程引導學生積極主動學會學習，並能分享創作理念並進行藝術創作的回饋反思。 二、理解設計理論並能統整資料活用造型元素、形式原理、構成方式、媒材工具、多元視覺符號等，實踐做中學的理念，進而將設計運用在生活上。 三、讓藝術真正進入生活，提升生活美感品味。 			
<p>五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.藝術。設計的平面構成，朝倉直巳 著 呂清夫 譯，82 年 7 刷 2.色彩計畫，鄭國裕、林盤聳，藝風堂，民 76 3.甚麼是平面設計，Quentin Newark，視傳文化，2003 			
<p>六、教學資源：</p> <p>藍曬藥劑、玻璃、夾板、氣球、投影設備等</p>			

貳、課程執行內容

一、6-18 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1：校園點構成

A 課程實施照片：

▲介紹以點創作的藝術家以及校園創作行前說明

B 學生操作流程：

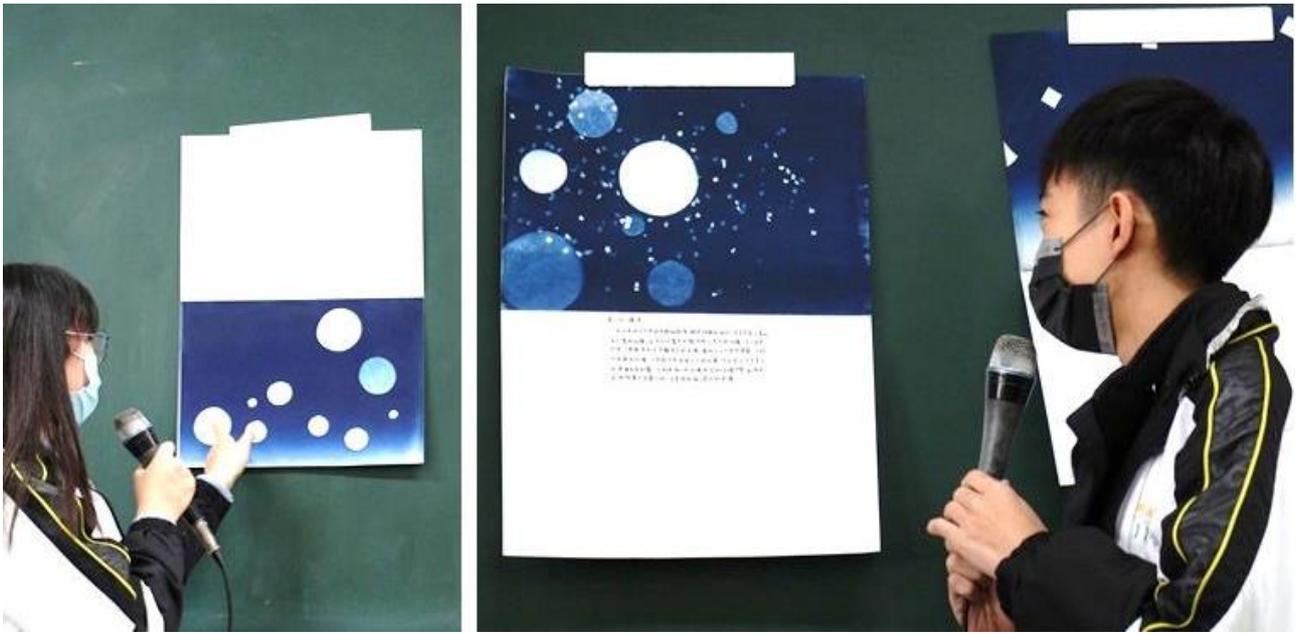
▲學生分組在校園尋找素材進行點構成創作

課堂 2：藍曬點構成

A 課程實施照片與學生操作流程：

▲ 藍曬刷藥劑—點構成—陽光底下曝曬—沖洗藥劑

▲上台發表創作理念與心得

▲學生作品 (上排左起 114 級：楊 0 寧、郭 0 籬、張 0 瑀、陳 0 璋，下排左起：陳 0 豪、陳 0 彤、顏 0 聆)

B 課程關鍵思考：

1. 藍曬表現技法特質
2. 晴天、陰天/曝光時間長、短/遮罩物厚、薄/一次曝光、局部多次曝光/
3. 版面編排與點構成/至少 7 個點/點與點之間的距離/點的大小、聚散在畫面中的位置

課堂 3：117 身高的天際線

A 課程實施照片與學生操作流程：

▲ 選擇氣球顏色—用迂迴法描述自己的身高(名片紙)—將名片依自己身高黏在頭蓋骨上方氣球繩上

▲上台隨機抓取寫有身高訊息的卡片唸出來，讓同學猜是哪位同學的身高

B 課程關鍵思考：

- 1.關於身高我們習慣以“離地”往上去丈量身高，若從天花板丈量下來呢？
- 2.身高表達/直述法(公分數值)Vs.迂迴法(大量形容語詞)
- 3.長度的表現形式

課堂 4：窗外天際線

A 課程實施照片與學生操作流程：

▲上台發表創作理念與心得

▲學生作品 (上排左起 114 級：李 0 蓉、陳 0 彤、鄭 0 潔、陳 0 彤，下排左起：葉 0 毓、李 0 庭、陳 0 喬)

B 課程關鍵思考：

1. 負空間/正空間
2. 線條粗細、間隔大小與呈現遠近的關係

二、教學觀察與反思

課堂 1：校園點構成

- 1.引導學生思考除了植物花葉枝幹，是否有其他的媒材可以應用創作表現。
- 2.拍照紀錄活動過程，明確規定拍攝內容，例如:至少 6 張，過程*4 張、單獨作品*1 張、作品作者合照*1 張

課堂 2：藍曬點構成

- 1.晴天拿到無遮蔽的太陽光下曬版，陰天或雨天在教室用紫外線曝光機曬版。
- 2.陽光曬版需經驗累積，雖然因變數多，效果不太能準確預期，但可能會有細膩的顏色變化，這也是陽光迷人的地方；機器曬版色調較為穩定一致，但也就少了意外驚喜。
- 3.以 8 開全版面編排，畫面要有張力，點的大小、距離、聚散、明度差等皆會影響，可以先模擬，再放到藥劑紙上製作藍曬圖。

課堂 3：117 身高的天際線

- 1.氣球是童心的還原劑!
- 2.此單元就是要寓教於樂，在遊戲中愉快體驗顛覆習以為常“身高長度”表示方式。

課堂 4：窗外天際線

- 1.延續課堂 3：117 身高的天際線概念，以負空間的概念觀察並表現自家周遭環境現況。
- 2.要求學生注重完稿細緻度，保持版面線條的乾淨度。
- 3.此單元，因已近期末，來不及發表，延至下學期第一周上課報告。

三、學生學習心得與成果

111-1 美術班基本設計課程 回饋問卷(114 級)

班級：117 座號：15 姓名：[redacted]

本學期(年)進行活動單元	本學期(年)進行活動單元
1 20220919 自我介紹	6 20221219 校園點構成
2 20221003 水果擺盤	7 20221226 色調分析創作
3 20221031 水果色相色票	8 20230116 藍圈點構成(7點以上)
4 20221114 明度(彩色轉黑白)	9 20230109 氣球與身高(註册法描述身高)
5 20221205 彩度(降低彩度明度不變)	

一、哪些單元活動最讓你感興趣？為什麼？
 1. 明度(彩色轉黑白) 2. 氣球與身高
 因為我做一開始覺得 因為我好久沒有 這口像是不可能的事情 到就好了,老師 到完成它讓我很很有 成就感。 眼睛都亮了。

二、哪些單元活動你覺得可以再改進？為什麼？
 1. 藍圈點構成
 我覺得我的自我介紹可以 再改進,因為我那時後報告的 時候已經下課了,我因為很緊 張加上我不想拖到大家的下 課時間所以報告的不是很 完美。

三、最後,請給老師教學的建議或任何意見。
 其實我覺得老師的上课方式 沒什麼問題,可能只有習小老師 可以把作業的主題和要點再傳清楚 吧。

天色場分析創作 自從上國中之後畫的 畫好像都只是為了 作業或比賽而被 限制住,雖然這 也是功課,但是 是無限制的創作, 該以又這的痛快 創作了一次。

111-1 美術班基本設計課程 回饋問卷(114 級)

班級：117 座號：2 姓名：[redacted]

本學期(年)進行活動單元	本學期(年)進行活動單元
1 20220919 自我介紹	6 20221219 校園點構成
2 20221003 水果擺盤	7 20221226 色調分析創作
3 20221031 水果色相色票	8 20230116 藍圈點構成(7點以上)
4 20221114 明度(彩色轉黑白)	9 20230109 氣球與身高(註册法描述身高)
5 20221205 彩度(降低彩度明度不變)	

一、哪些單元活動最讓你感興趣？為什麼？
 1. 氣球與身高
 雖然談論身高是最討厭的事情 但這節課大家都能去放飛 的放鬆,老師還有讓我們幫氣球 的工人是真的很有趣的!

二、哪些單元活動你覺得可以再改進？為什麼？
 1. 自我介紹
 則是上這年的第一個報告講得不好, 也沒有事先準備好,導致後面有點尷尬。

三、最後,請給老師教學的建議或任何意見。
 我覺得老師教的很好,不過現在希望用投影片方式上課, 而是讓我們可以多去戶外創作,課堂上也有很有趣 的小活動,使我們可以適時的放鬆。

111-1 美術班基本設計課程 回饋問卷(114 級)

班級：117 座號：12 姓名：[redacted]

本學期(年)進行活動單元	本學期(年)進行活動單元
1 20220919 自我介紹	6 20221219 校園點構成
2 20221003 水果擺盤	7 20221226 色調分析創作
3 20221031 水果色相色票	8 20230116 藍圈點構成(7點以上)
4 20221114 明度(彩色轉黑白)	9 20230109 氣球與身高(註册法描述身高)
5 20221205 彩度(降低彩度明度不變)	

一、哪些單元活動最讓你感興趣？為什麼？
 1. 氣球與身高,因為我可以用氣球寫出在空中自己 身高的想法很新奇,也很有創意,是我沒 有想到的方法。

二、哪些單元活動你覺得可以再改進？為什麼？
 1. 沒有,雖然過程中有靠近年筆,但自從我學到後, 以前不知道的知識,也很有趣。

三、最後,請給老師教學的建議或任何意見。
 我覺得老師雖然某些作業需要花費許多時間和 心力,但老師會看狀況或聽聽我們的聲 音,原意是讓我們每一點上時間製作,太謝 謝老師了。

一、哪些單元活動最讓你感興趣？為什麼？

1. 明度與彩度。這兩項作業是大家做得痛苦藝術三名之一XD, 除了要把圖片轉換成對應條件的色調外,還必需達到老師所要求的 程度。也許過程辛苦,但最後的成果卻讓我成就感滿滿,對於喜歡做 要到一附事的我,是兩項很棒的體驗。
 還有用廣告顏料創作,體驗了不同媒材所擁有的魅力。

二、哪些單元活動你覺得可以再改進？為什麼？

1. 藍圈點構成的報告部份,因為忘了事先準備,所以報告時有 點卡卡的,也忘了講板如何構成與設計。
 水果擺盤的擺盤過程,我是個有點小懶惰的人,對於切水 果不是在廚房,不是個自己能夠掌握自如的空間下執行,有點...覺得不太 衛生(加上大家的手都互相碰來碰去的(水鬼))。我想,在每課先做既,以換個不 是透明的主題,會不會比較沒有衛生條件上的問題。

一、哪些單元活動最讓你感興趣？為什麼？

1. 藍圈,平常比較不容易接觸,機器的操作和洗圖蠻有趣

一、哪些單元活動最讓你感興趣？為什麼？

1. 藍圈,平常比較不容易接觸,機器的操作和洗圖蠻有趣

一、哪些單元活動最讓你感興趣？為什麼？

1. 校園點構成;找尋校園可以當作點構成題材的過程很有趣, 和同學共同創作的作品也是創意滿滿,超棒的體驗。
 2. 氣球與身高(透過法描述身高);用氣球的測量及比較自 己的身高真的是新奇又好玩,是堂很多互動、動態的活動, 我也很喜歡!

一、哪些單元活動最讓你感興趣？為什麼？

8.9 藍圈點構成或"氣球與身高"。因為在高中以前 我沒有自己做過藍圈,所以這次的課程讓我 學到有關點的構成及藍圈的技巧我覺得很 棒。還有畫氣球與身高這單元是因為感 覺用氣球當作題材的方式很有創意。

▲ 期末課程回饋單(紙本)