

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： 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 18 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學年度第二學期創意課程/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
全新課程設計說明： ☐ 本人過去沒有施作的課程設計。 ☒ 本人了解其他教師沒有相同課程設計。 ☒ 課程設計創意理念： 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。 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。 3.欣賞名家作品，培養鑑賞力。
課程名稱：基本設計
課程類別： 創意課程/設計教育課程一學期 6-18 小時 ☒ 普通型高級中等學校_18_小時
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
學生先修科目或先備能力： * 先修科目：已上過色相、明度、彩度、色調、配色、點、線等單元 * 先備能力：已有色相、明度、彩度、點、線等的概念 (概述學生預想現狀及需求)					
一、課程概述 (300 字左右)： 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。					
二、課程目標 ☒ 美感觀察 (生活週遭環境的色彩、點、線、面、體造型) ☒ 美感技術 (不透明顏料、平塗、設計完稿能力、立體空間概念、光影) ☒ 美感概念 (課程中引導學生體驗美的原則、認識點、線、面、體構成方法) ☒ 其他美感目標 (配合校慶藝術節之光影裝置展覽)					
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	2/18	單元目標	1.名畫“面面”觀(以闖關活動積分的累積·體驗局部累積成全部、單元圖形組合成面的感覺)		
		操作簡述	1-1 名畫“面面”觀(闖關活動) 1.闖關 1-分組弋射取基本分 2.闖關 2-比手畫腳取得拼圖 3.闖關 3-名畫拼圖分數統計與頒獎.		
2	2/20	單元目標	2.面構成(以單元圖形的組合設計四方連續圖形或以簡化、畫面分割的手法·創作面構成)		
		操作簡述	2-1 介紹以面創作的藝術家 1.Christo-Jaracheff(包裹藝術家)/2.Wolfgang Laib (牛奶石、花粉) /3.Maurits Cornelis Escher (圖地反轉、連續、組合)/4.Piet Cornelies Mondrian (簡化、分割畫面)/RoyLichtenstein (簡化、分割畫面)Picasso (簡化、分割畫面) 2-2 介紹“面” 1.面的特性/2.面的分類 /3.構成方法(組合、分割) 2-3 面構成作業(組合、分割·擇一而做) 1.作業說明/2.操作/3.報告 4.教師講評		

3	3/20	單元目標	3.立體紙造型(能讓紙張"站"起來)
		操作簡述	3-1"體"概說 3-2 介紹"體"技法 1.割(5刀以下·3刀最好) 2.曲(捲曲) 3.折(折線、折曲-M牌薯條包裝) 4.堡式造型 5.嵌(相、互嵌) 3-3 紙立體造型作業(單色、雙色卡紙類、) 1.製作說明 2.操作
4	3/27	單元目標	3.立體紙造型(能嘗試不同角度打光·並詮釋作品理念)
		操作簡述	3-4 紙立體造型作品攝影 (手機打光) 1.打光說明(背景單色(黑、灰、白)+手機打光·環狀照一圈·嘗試不同角度·看看光影下立體紙造型呈現不同感覺·選3張上傳) 2.攝影操作 3.作品發表報告 4.教師講評
5	3/25	單元目標	4.《員宇宙》光影藝術(配合校慶藝術節之光影裝置展覽)
		操作簡述	4-1《國際光影藝術節》(外聘講座) 介紹從阿姆斯特丹燈光節到臺灣國際光影藝術節~光影展覽的國內外範例 4-2 分組+討論製作主題 4-3 加群組(線上會議、討論作品用)
6	4/10	單元目標	5.《員宇宙》光影藝術(製作裝置展作品)
		操作簡述	5-1《鋁線藝術創作》(外聘講座) 邁入第三年的「台南龍崎空山祭」當中·第5號作品「光洞 Cave of Light」·藝術家與團隊以全手工的方式·運用鋁線及竹子·建構出鐘乳石的造景·成為大型裝置的主體。 本講座旨在讓學員們熟悉並創作裝置藝術的基本結構。

7	5/01	單元目標	6.《員宇宙》光影藝術(能應用所學燈光設計)
		操作簡述	6-1《燈光展示設計》(外聘講座) 教導學員基本燈光展示設計的概念、示範不同燈光可以產生的效果變化。
8	5/08 5/15	單元目標	7.《員宇宙》光影藝術(製作裝置展作品)
		操作簡述	7-1《塗漆技巧與配色》(外聘講座) 教導學員以螢光漆料塗飾，為之後搭配燈光產生效果做準備。
9	5/22 5/22-25 晚 上佈展 6/12 撤展	單元目標	8.《員宇宙》光影藝術(能用燈光展示展佈技巧佈展)
		操作簡述	8-1《燈光展示展佈技巧與實作》(外聘講座) 教導並帶領學員裝置佈展。 8-2 各組燈光調整。 8-3 作品賞析與講評。
<p>四、預期成果</p> <p>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。</p> <p>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、多元媒材工具、視覺符號等，實踐做中學的理念，進而將設計運用在生活上。</p> <p>三、讓藝術真正進入生活，提升生活美感品味。</p>			
<p>五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)</p> <p>1.藝術。設計的平面構成，朝倉直巳 著 呂清夫 譯，82年7刷</p> <p>2.藝術。設計的立體構成，朝倉直巳 著 呂清夫 譯，2003年3刷</p> <p>3.色彩計畫，鄭國裕、林盤聳，藝風堂，</p> <p>4.甚麼是平面設計，Quentin Newark，視傳文化，2003</p>			
<p>六、教學資源：</p> <p>照明燈具組(燈具+ 燈管+插座電線)、鋁線、鉗、煙機、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：名畫“面面”觀(以闖關活動積分的累積，體驗局部累積成全部、單元圖形組成面的感覺)

A 課程實施照片與學生操作流程：

▲ 闖關 1- 弋射取分

▲ 闖關 2- 我畫你猜

▲ 闖關-名畫拼圖

▲完成拼圖與積分獎勵

B 課程關鍵思考：

以闖關活動積分的累積，體驗局部累積成全部、單元圖形組合成面的感覺

課堂 2：面構成分割畫面

A 課程實施照片與學生操作流程：

▲草圖繪製

▲上台發表創作理念與心得

▲學生作品 (上排左起 114 級：李 0 庭、鄭 0 恩、郭 0 芸，下排左起：高 0 芳、陳 0 喬)

B 課程關鍵思考：

1 具象/抽象

2.簡化與畫面分割/去蕪存菁

課堂 3：立體紙造型

A 課程實施照片與學生操作流程：

▲ 課堂上直接動手操作/做好成品用手機(打光)在白色或黑色底紙拍照

立體紙造型

說明 (選填)

一、繳交(至少4張照片)

1張不打光作品照片

3張不同視角、光線作品照片(上(下)方光、前(後)方光、左(右)方光 3張圖片，作品拍攝請參看下列簡報，作品請放置素色背景前拍攝(視覺效果較佳)

二、圖片檔案名稱: 不打光原作請寫:117-01 李孟孟 -1

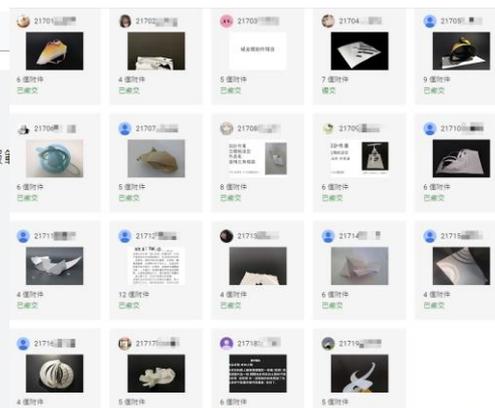
上(下)方光 請寫:117-01 李孟孟 -2

前(後)方光 請寫:117-01 李孟孟 -3

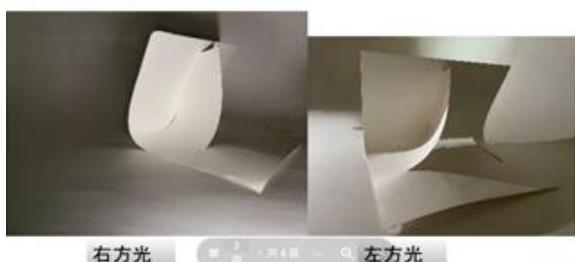
左(右)方光 請寫:117-01 李孟孟 -4

三、圖片檔案格式:JPG、TIFF

四、繳交作品創作理念150字(PPT)

▲ 依作業說明將作品上傳 classroom

114級-葉0毓-成功之路

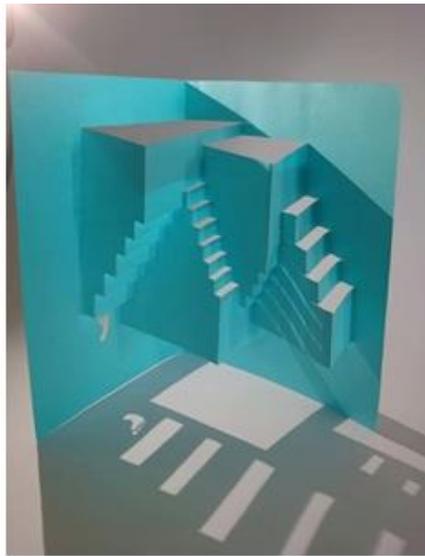

114級-張0瑀-裂光

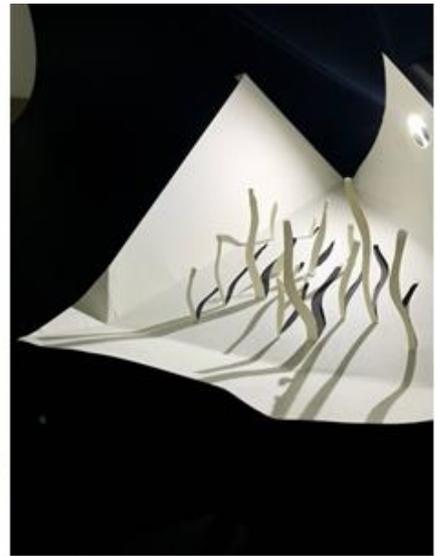
▲ 不同角度燈光的作品上傳 classroom

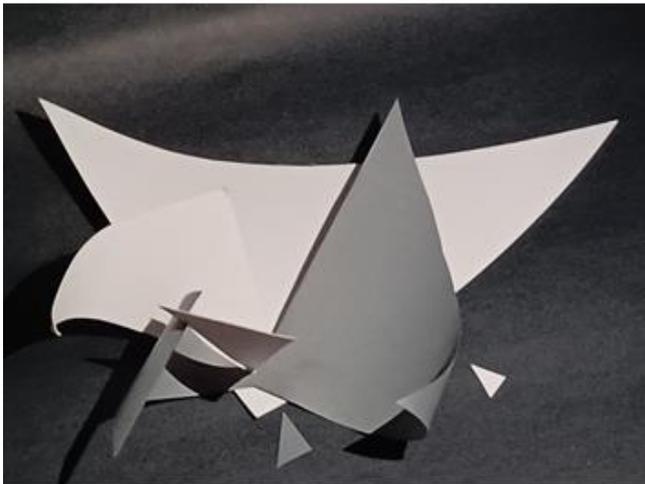
112級-游0雯
回憶

112級-黃0杰
倒轉的時空

112級-蕭0瑄
沙漠裡的最後一縷陽光

114級-黃0柔
RE:自我介紹

114級-鄭0恩
迎面向上

▲學生作品

B 課程關鍵思考：

- 1.能讓紙張“站”起來
- 2.直接動手操作/四面八方各個角度檢視造型
- 3.封閉式造型/開放式造型

課堂 4：《員宇宙》光影藝術(配合校慶藝術節之光影裝置展覽)

A 課程實施照片與學生操作流程：

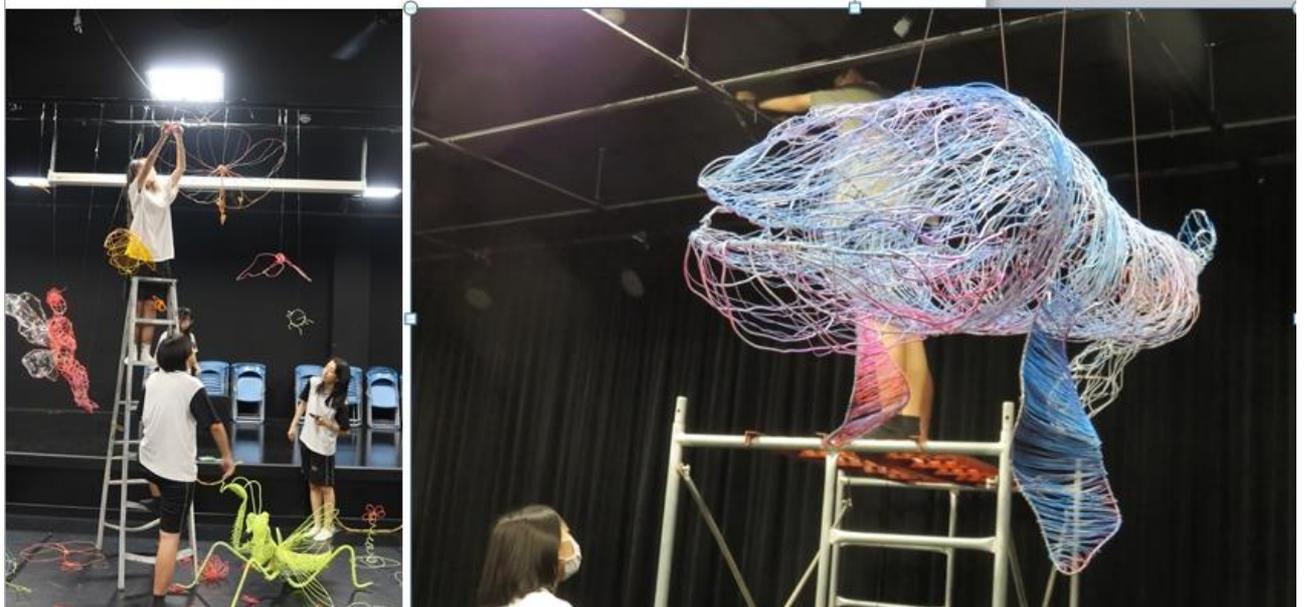
▲謝依婷老師以龍崎空山祭光節為引介紹光影藝術並讓學生試驗夜光媒材呈現的效果

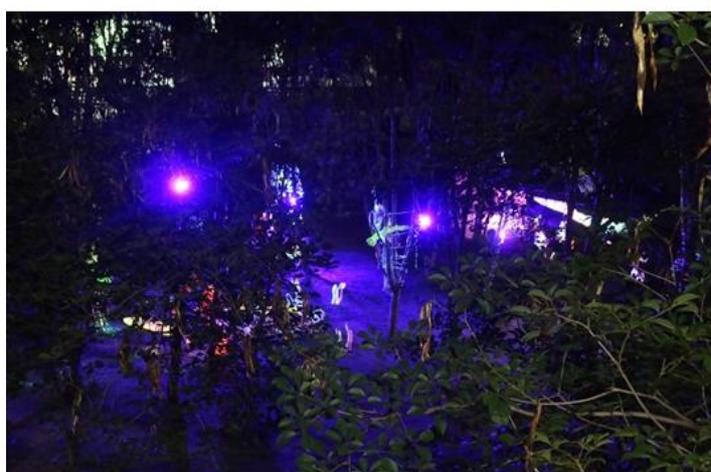
▲點線面體綜合應用製作作品與噴漆

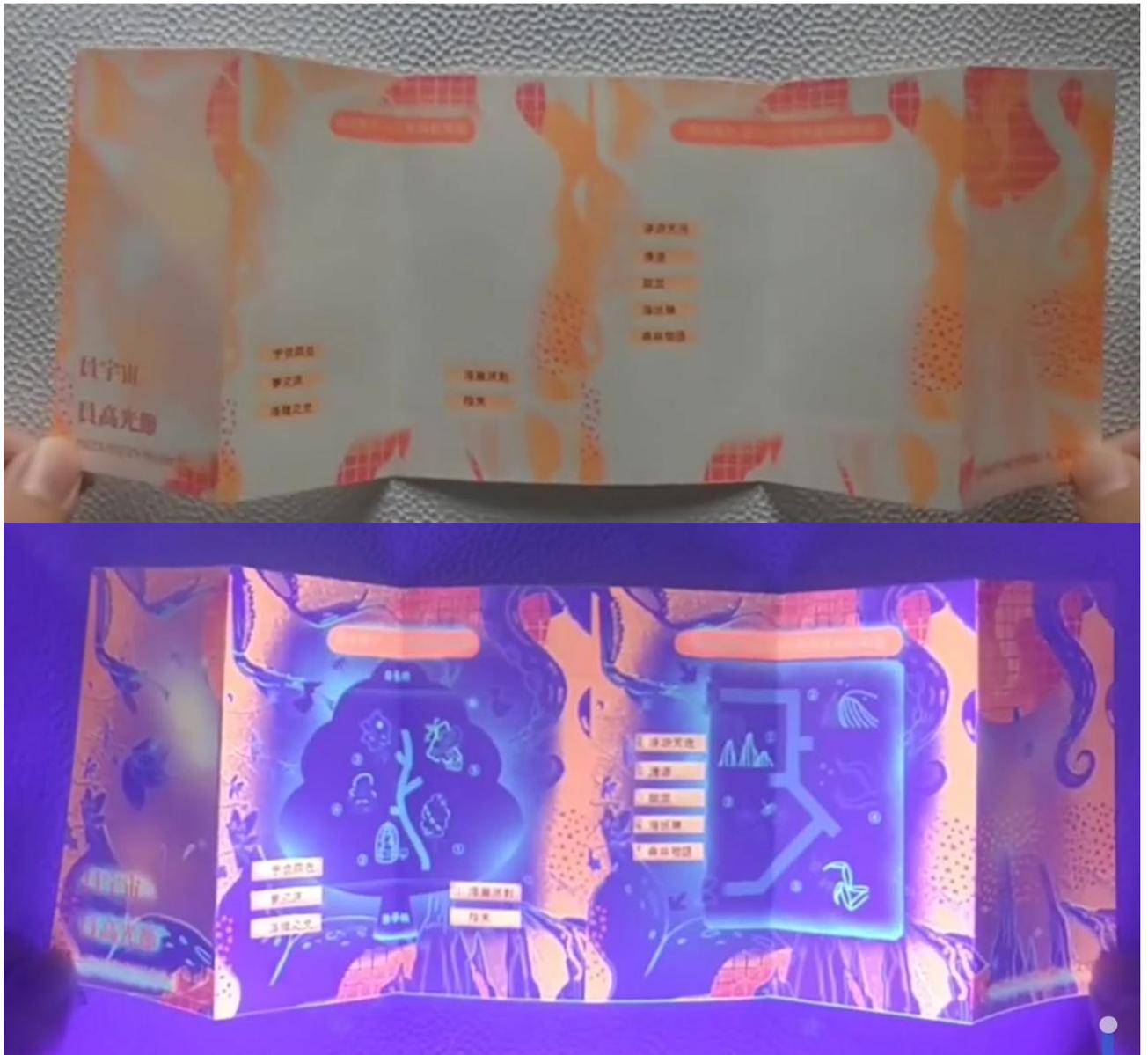
▲ 蔡念好老師帶學生進劇場講解燈光設計的奧秘與體驗燈光的魅力

▲ 蔡念好老師、謝伊婷老師與許喻婷老師帶學生布置燈光展覽

▲ 此次展覽分成室內展區與戶外展區，並於 6/7~6/9 晚上開放校外觀眾入校參觀，獲得的熱烈迴響。

▲以隱形墨水印製的邀請卡暨展覽地圖(上圖 一般光線下的邀請卡·下圖展場內照光後呈現出隱藏的地圖。)

B 課程關鍵思考：

- 1.造型結構--鋁線粗細支撐力量/異材質的結合/現成物
- 2.展覽布置--懸吊作品/放置地上/觀看距離/背景音樂(注意版權)
- 3.燈光設計--室內戶外/電線走線路徑/照射角度/防水防風

二、教學觀察與反思

課堂 1：名畫“面面”觀

- 1.射箭乃為周代六藝之一，也是表現君子風範的一種技術；理想上希望學生體驗孔子常說的：「凡事行有不得，皆反求諸己」，但因有時間、比賽壓力，學生射箭當下較難體會儒家的修身之道。不過組員間會傳授射中箭靶的秘訣已修正調整姿勢、角度，也還是有點「凡事行有不得，皆

反求諸己」的意味。

2.闖關 2-我畫你猜之題目以拼圖畫家作品名為準，以與拼圖項目做連結。

3.名畫拼圖(以學生臨摹的西洋名畫自製 64 片拼圖)，開放學生手機上網查圖，學生反應，從沒如此仔細觀察名畫，原來有這麼多細節。

課堂 2：面構成分割畫面

1.一定要畫由繁入簡草圖(12 張以上)依序簡化，再在其中挑選 4 張出來繪製完稿。

2.須要求完稿畫面保持乾淨。

3.畫面分割線條要延伸至四邊邊界，盡量避免在畫面中間截斷，以免只有簡化，沒有分割畫面。

課堂 3：立體紙造型

1.用切割、折、曲、相嵌、堡式等方式讓平面紙張“站起來”，先避免用隨機揉捏方式製作造型。

2.“反差大”較易顯現設計感。

3.打光形成的陰影，與紙立體形成陰陽虛實對立等關係，更能強化造形堅實的體感。

課堂 4：《員宇宙》光影藝術(配合校慶藝術節之光影裝置展覽)

再微弱的光 都能因深沉的黑 襯得充滿希望

若光成為主角 視覺又會如何在闇黑中天馬行空演繹想像

來來來你來 員宇宙-員高光節 找答案

再微小的魔鬼細節 也能透過鏗而不捨的一再調整檢驗迎刃而解

雖然光不是我們熟悉的媒材 黑也不是我們習慣的舞台

今夜 再怎麼遺世獨立的美術人們

也能透過了然於心的一個眼神一抹微笑 合作無間的佈展完成

來來來歡迎你來 2023 員宇宙-員高光節元年 體驗看看

1.全新的創作媒材；全新的參觀體驗。

2.基本設計造形要素-點線面體 綜合應用。

3.作品設有拍照打卡最佳位置，觀眾可以與作品合影，增加觀眾與作品的互動。

4.父母任由小孩室內展場奔跑衝撞踩踏作品，著實不尊重作者與作品也侵犯其他觀眾參觀的權益，民眾素質須培養。(解決之道:顧展同學後來語氣和緩態度堅定請小孩父母約束小孩以免影響參觀品質，並在入口處書寫參觀注意事項，提醒民眾遵守)

5.雖然作品材質儘量以回收品製作，撤展後作品收納與回收再利用有難度，除了鋁線可以捲曲收納再利用，其他多淪為垃圾丟棄，較不環保。

三、 學生學習心得與成果

一、哪些單元活動最讓你感興趣?(可複選)	一、請說明「最讓你感興趣單元活動」的原因。	二、哪些單元活動妳覺得可以再改進?	二、請說明「可以再改進」的原因或建議?。	三、最後，請給老師教學的建議或任何意見，謝謝您！
4--20230410 立體造型	因為要實際去試才知道作品能不能立起來 還有做完拍照打光的階段 我覺得兩者都非常有趣	5--20230602 員宇宙燈光展	展完作品的處理感覺很不環保	一直都很喜歡您有原則的個性XD然後有時候還是會讓我們再拖一下...我基本上會盡力在時間內完成，但感覺二年級作業比較困難就不好說了哈哈
2--20230218 面團關 4--20230410 立體造型 5--20230602 員宇宙燈光展	面團關很有趣 燈光展這個課程也讓我學到很多東西，比如團隊合作或是接電線	1--20230213 窗外天際線	感覺線構成還可以在運用其他更多樣化的技法來呈現	剛開始進來的時候還以為老師事那種很嚴肅的人，但相處下來發現老師人其實很可愛哈哈哈哈哈，也沒有印象中那麼可怕
2--20230218 面團關 5--20230602 員宇宙燈光展	大家一起辦燈光展很有趣	5--20230602 員宇宙燈光展	希望可以在冬天或秋天辦展	謝謝老師的教導 讓我們的的基本畫功更扎實
4--20230410 立體造型 5--20230602 員宇宙燈光展	立體造型的光影變化讓原本平平無奇的作品更生動活潑。	2--20230218 面團關	射箭不知道學到什麼 但拼圖很有趣	如果有燈光展那種大展覽需要提前很久準備的 希望更早就收到通知 能夠不用這麼倉促的把作品趕出來
1--20230213 窗外天際線 3--20230313 面構成-管化分割畫面	這些算是比較個人完成的作品，因為我的意見總是跟大部分的人不太一樣，所以有時候在海選上會花很多時間(但也不會因為這樣就不去海選啦~)，我喜歡自己一個人完成一件事花很多時間去做的事情，會讓我覺得很有成就感，雖然在面構成上，大家遇到了很多困難，也覺得很痛苦，對最後最後終於交出定義的那瞬間，只有認真努力過的人才會懂得感動吧~ ~或許我的個性還是適合這種一步一步累積心力完成的作品。	5--20230602 員宇宙燈光展	時間還有空間，如果能在一關學或是更早之前就告訴我們，而且把鐵絲發下來，除了我們可以用額外的時間慢慢做以外，也不會因為時間緊迫造成大家沉重的壓力~空間的話...在會因為氣候因素影響的環境下布展實在是...太可怕了QAQ	我並不會因為老師的要求高或是作業多而產生怨言，因為我覺得老師也是個很負責任對自己要求高的人~噢...我好像給不出什麼教學上的專業意見XD總之...我會認真完成每項設計作業的！
5--20230602 員宇宙燈光展	第一次接觸用鐵絲創作，對我來說非常新鮮，也非常感興趣，而在分組創作的過程雖然會有溝通、想法上不同的問題，但大家也都有互相的溝通及融合。在佈展的時候大家也都一起努力的佈置及克服各種外界的干擾，我很喜歡也很感興趣這次的課程，因為不只學到新材質創作也學習到關於佈置展覽的各種技巧，而且最後作品的呈現也很漂亮，很喜歡><！謝謝老師們的指導~辛苦了。	4--20230410 立體造型	個人覺得課程沒有問題，是我需要改進。對於立體創作一向都是我比較弱的項目，因為必須要考慮到各種不同視角觀看作品所呈現的影像會不會和創作理念表達的不符，所以在這次的課堂中，我花了一大半的時間去想到底要怎麼呈現，看著同學一個個都把作品做出來了，想表達的理念也都很好，反觀我的就顯得非常的單調無趣。所以我覺得我自己還須再多練習創作立體創作。	先要謝謝老師在這學期的指導~辛苦老師了！在這學期裡學到了不只有設計的技巧還有其他類別的技巧，一開始從點線面教導我們不同設計創作的方方法(面團關的遊戲很好玩~)(雖然我們這組因為射箭最後一名還有拼圖也拼得很慢所以沒有可以遞交作業的扣打TTT)再來的分割畫面也讓我知道了我的平衡需要再平均一點，再來在最後的員宇宙燈光展中也學到了用不同的材料創作立體作品以及關於佈置展覽的相關技巧，這樣講下來覺得這學期的設計課程非常的豐富~ 😊
2--20230218 面團關 5--20230602 員宇宙燈光展	員宇宙燈光展的過程很有趣，利用不同材料來展覽也學到很多	6--20230619 設計素描	感覺好像太匆促，沒有很多時間能仔細鑽研或練習	謝謝老師這麼用心的教導我們，也協助我們完成這學期的大團關燈光展，也透過這些活動學習到很多不同的事情及累積了經驗，是很充實的一個學期
2--20230218 面團關 4--20230410 立體造型 6--20230619 設計素描	我選擇的這三樣是我做起來讓我有成就感且我較喜歡的部分！會喜歡的原因就是規則簡單、容易懂又能做好的，若要選擇一項最喜歡的，我會選立體造型，那項作品我很喜歡，結合了想像力跟管化的概念，就能展現出很棒的作畫！	1--20230213 窗外天際線 3--20230313 面構成-管化分割畫面 5--20230602 員宇宙燈光展	這三樣可以再改進的原因也很簡單，就是做起來相對吃力且較不感興趣，我是一個容易沒耐性和討厭麻煩的人，所以天際線在黏貼的過程其實有一些是用偷吃步的方法點的😊，不過其實完成還蠻有成就感的。面構成的作業用廣穎平面，過程也讓我常常畫到很崩潰哈哈，但其實完成的效果還是不錯，而且成就感是真的有！最後是燈光展，我覺得這是我的一大惡夢，因為戶外展覽真的好可怕，好不容易都佈完，點燈儀式當天還被吹壞，而且蚊子超多又很熱，能夠讓燈光展畫下完美句點也是我要感謝所有為這個展付出的同仁！	哈哈好害羞哦😊其實老師真的是很認真的人，雖然有很多原則，但是讓我在整個學期學到很多很多，應該算是四個術科讓我明確能講出學到什麼的科目！作業也很常跟室友一起趕，但是過程我們所學到的，真的很豐富！讓我對設計有更深入的了解了也多了很多想像，希望未來的設計課，依然能在環境中把事情都完成、不造成老師困擾；認真對待每一項作業；把握學習的機會然後快樂學習，相信這個學習的道路上，老師和同學都會陪著我的！謝謝老師這一年的教導，看著我們歪七扭八的折現和平面的水漬一定超痛苦😊，但老師還是很認真的教我們，往後還請小相老師多多指教啦~我會加油的！fighting
2--20230218 面團關	面團關是所有裡面最無壓力且又能學習到東西的課程，不但有趣還能與老師共同參與此活動，是一個很棒的體驗。	5--20230602 員宇宙燈光展	我覺得今年的員宇宙燈光展和許多活動幾乎都卡在鄰近的時間點，因而造成我們要同時處理許多大大小小、複雜、零碎的事情，如果燈光展佈置的時間能夠加長一些，感覺可以做得更精緻更完整。	我覺得老師上的課程都很重要、很有意義，也很有規劃性(每節課該上什麼都有安排、統整成一個完整的進度或系統)，感謝小相老師如此用心的指導，雖然我很多地方還需再加強，但高二我會更加努力做作業的！

▲ 期末課程回饋單(電子表單)