

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： 台中市立外埔國民中學

執行教師： 蘇心瑀 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

(可貼原有計畫書內容即可，如有修改請紅字另註)

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 (如有可放)

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 (如有請附上)

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	臺中市立外埔國民中學
授課教師	蘇心瑀
實施年級	8 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_10_小時
班級數	1 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	20 名學生

二、課程綱要與教學進度(以下紅字部分為舉例說明)

課程名稱：承先啟後-新校舍美力任務					
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 8 年級
學生先修科目或先備能力：					
* 先修科目：(50~100 字概述內容即可)					
☐ 曾修美感教育實驗課程： ☒ 並未修習美感教育課程					
1.簡單使用麥克筆畫出流暢線條的粗細調整。 2.壓克力顏料與水彩筆的基礎運用。 3.對於生活中的色彩與色票核對感受力。					
* 先備能力：(概述學生預想現狀及需求)					
1.對幾何線條的聯想及描繪能力 2.學生幾乎沒有參加過集體創作，過程中難免出現評論他人的創作成果。立下規定禁止交談，只能用眼神交流+發出讚嘆聲。 3.期待學生在共同創作中能觀察尋找到自己的位置，專注投入並添加線條於已存在的圖像上，使之更加完美精緻。體驗助人完美，自己同時充滿幸福成就的感受，看到每個人出一點力(線條)，就能有效率完成豐富美麗的創作成果，互助共好的素養練習。					

一、 課程活動簡介 (300 字左右的整體課程介紹):

★ 新校舍美力任務 1：最佳地點調查指引點調查。

哪處最需要有動線指引的出現？

材質探討：木頭、塑膠、壓克力？ 貼在牆上、放在立架上、還是地上的不同置點設計？

★新校舍美力任務 2：校園指示牌、活動指引牌設計

顏色選定：校園生活環境作色彩採集、色彩比例探索。

字體字型比例實地測驗。邊框設計彩繪。

★新校舍美力任務 3：融入建築的藝術創作牆

以校園美力展示牆，作為創作主題。一同調查校園最合適角落，能經由眼的對顏色的觀察及比對，手動調製出同色色票，作為大集繪的主要基調色彩進行創作。

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. 觀察尋找校園內及教室空間的顏色
2. 思考在學校生活中的物件與色彩的關係/感受與情緒

■ 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. 練習麥克筆拿筆方法及畫線技巧
2. 學習幾何線條的畫法，認識幾何線條的多元變化
3. 壓克力顏料的拿筆方法及著色方式
4. 校園專屬色票自製色票的校對調色力及核對感受力

■ 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. 藝術呈現大多以個人為主，但更可以群體共同創作，群體創作所展現個別差異性
2. 色彩在環境中扮演重要角色、校園環境色彩搭配所帶來的感受
3. 色彩的配色比例、解藝術與生活的關聯，展現色彩的美感意識

■ 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. 品格教育議題：能透過藝術實踐，以同理心尊重他人意見，學習團隊合作的能力
<https://cavesconnect.cavesbooks.com.tw/2/>

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	9/29 (2 節)	單元目標	新校舍美力任務 1+2 - (1)：田野調查校園指示點
		操作簡述	<p>A.實地走訪校園調查，找尋哪處最需要有動線指引的出現?指引內容及呈現方式(牆上、空中、立牌、地面/柏油路?)</p> <p>B.向學生介紹指引系統設計</p> <p>參考：從整理開始的美好校園行動</p>
2	10/6 (2 節)	單元目標	新校舍美力任務 1+2 - (2)：指引系統設計概念與練習
		操作簡述	<p>A.引導學生與探討項目：</p> <p>(1) 告示/指引板顏色色彩與環境關係，4 人一組決定顏色</p> <p>● 色彩採集 by 我的校園將學生以小組方式進行活動，尋找自己最喜歡的校園一角，將場景拍下，並從場景的照片中選出 6-8 個顏色(以列印機印出)，剪下並組成色票，完成學習單</p> <p>(2)小組討論告示/指引牌的形狀及大小</p> <p>(3)告示/指引的字型與字體大小與環境關係，4 人一組創作定案利用白紙 1:1 創作繪製，剪貼加固後，到校園各處及路跑路線處實地模擬放置，現場於安全處作快速改善筆記，再回到教室作調整。</p> <p>(4) 告示/指引文字與圖像間的意義，引導學生創作校園引導 ICON 與路跑指引板的圖像字體設計。</p> <p>B.學生進行草圖繪製</p>
3	10/20	單元目標	新校舍美力任務 1+2 - (3)：學生創作與實地模擬
		操作簡述	練習粉筆與柏油路及粗糙路面的實地繪製，利用白紙 1:1 創作繪製，剪貼加固作為繪製範圍及草稿參考。
4	10/27	單元目標	新校舍美力任務 1+2 - (4)：學生創作與實地模擬
		操作簡述	利用白紙 1:1 創作繪製，剪貼加固後，到校園各處及路跑路線處實地模擬放置，現場於安全處作快速改善筆記，再回到教室作調整。拍攝成果及紀錄。

5	11/3	單元目標	新校舍美力任務 3 -(1)：線條練習 A、B
		操作簡述	<p>A. Geometric line art 幾何線條練習 藉由幾何線條卡牌協助，讓學生以麥克筆技法，練習幾何線條的流暢度及粗細調整。以共好意念團康遊戲”求同猜拳”加溫。Art for all, all for art 的自我祝福結束。</p> <p>B. 種下一顆希望的種子-以放射狀幾何圖形為元素 四人一組，以想像力輪流答出地球上有哪些自然及人為的物質是由發散狀和放射狀的型態呈現，並將其畫出草圖。在紙盤上點一黑點作為希望放射中心，畫完第一輪線條後往右傳，請下一位同學補上新的發射或發散狀線條，右傳 8 輪次後，繳回原始創作學生身上。</p>
6	11/24	單元目標	新校舍美力任務 3 - (2)：校園角落集體創作(1) 練習
		操作簡述	<p>前言：圓被認為是最完美的幾何圖形，大圓小圓，圓裡圓外，既向內，也向外，無限迴圈再迴圈，永無休止地循環。中國自古就有天圓地方的說法，圓象徵包容、和諧之道，是關於愛的記憶，有暖意融融也有喜氣洋洋的氛圍。</p> <p>● 操作：先於空白處畫上 2~4 個最大的圓(占畫布一半)→在其他空白處→畫上中跟小圓(每人畫上 1~3 個)→將大小圈圈內的空白用不同色填滿，使用色彩塗滿背景。</p>
7	12/01	單元目標	新校舍美力任務 3 - (3)：校園角落集體創作(2) 草稿
		操作簡述	從單色麥克筆線條開始，認識聯想大自然中有生命、無生命的放射發散狀物質作創作參考。以基礎幾何線條練習及創作更複雜的款式作為創作媒材。
8	12/15	單元目標	新校舍美力任務 3 - (4)：校園角落集體創作(4)
		操作簡述	校園色彩採集照片以壓克力顏料調色對照製成色票學習掌握壓克力顏料的媒材特性，進行調色練習，成就學生對色彩運用的自信心，進而實踐色彩美感於生活情境中。
9	12/22	單元目標	新校舍美力任務 3：融入建築的藝術創作牆(1)
		操作簡述	使用 800*65 公分的訂做空白帆布，使用壓克力顏料。多人一起同時繪畫創作。每個人在紙上從大圈圈任意繪畫，組合成一幅豐富的畫作。在繪畫創作過程中 幫助學生克服對繪畫的恐懼，讓個人及小組皆可享受自由創作的樂趣。
10	12/29	單元目標	新校舍美力任務 3：融入建築的藝術創作牆(2)

		操作簡述	與學校樂齡創作班合作，將 800 公分長的創作跨越時間與空間，有承先啟後，有年少青春活潑色彩線條的單純，更有銀髮智慧與歲月的經歷累積的層疊細碎，都在長達 800 公分的畫布上呈現。
11	01/05	單元目標	新校舍美力任務 3：融入建築的藝術創作牆(3)
		操作簡述	最後國中生與樂齡銀髮族合力將 800 公分長的作品線條及塗色外的背景塗成黑色。 最後懸掛在學校大禮堂的背景牆上。

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. Draw All You Can 互動藝術理念，可以多人一起同時繪畫創作。每個人在紙上任意繪畫，組合成一幅豐富的畫作。在繪畫創作過程中 幫助學生克服對繪畫的恐懼，讓個人及小組皆可享受自由創作的樂趣。培養團隊合作精神及默契，凝聚班級向心力及合作共好力。
2. 以校園環境觀察各種不同色彩，找出共通點作為主題，並繪製成色票 除了學會顏色對色及顏料調製外，對校園多一層濃厚情感。更能讓學生對於色彩的敏銳度提升，也能對於生活中的色彩搭配議題有更多的想法與解決能力。
3. 共創藝術會自行繪畫自己的部分，但在整體畫作的構造、圖案的位置等都需要經團隊討論。所以，能學會「放下以往自我批判」並「探索內在藝術潛能」，在創造的過程中發現許多意想不到的問題，透過繪畫沉澱心靈客觀檢視自己的內心，最終經過溝通去合作解決。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- ★《藝術治療與團體工作-實例與活動》。瑪莉安·利伯曼。張老師文化。2013
- ★ 台灣顏色。黃仁達。聯經出版公司。2014 年。
- ★ 繪畫大師 Q&A: 壓克力顏料篇。CUTHBERT, DAVID。視傳文化事業有限公司。2005
- ★ 30 天學會調色。西班牙派拉蒙團隊。上海人民美術出版社。2021

六、教學資源：

- ★ 曼陀羅 牌卡、電腦、平板、相機、投影機、學習單。
- ★ 色票卡、廣告顏料、色鉛筆、水彩紙、水彩用具。
- ★ 美感練習工具 Kit
- ★ 美感課程：校園色彩之美/臺南市立中山國民中學 教師 劉宜珊
- ★ 美感課程：校園裡的色彩大搜查/花蓮縣立吉安國民中學 教師 劉珈君
- ★ <https://www.circlepainting.org/chinese>
- ★ <https://www.pnlart.org/draw-all-you-can>

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形 (請簡要說明課程調整情形即可)

前面校園做實地走訪調查從學校各處觀察到學校需要做指引設計美感之處。引導學生觀察校園空間室內外的色彩在引導到指引設計的用色方向。利用粉筆做構圖以及比例大小讓學生學習指引設計的視感，包含文字大小，方向合理性等適當構圖。

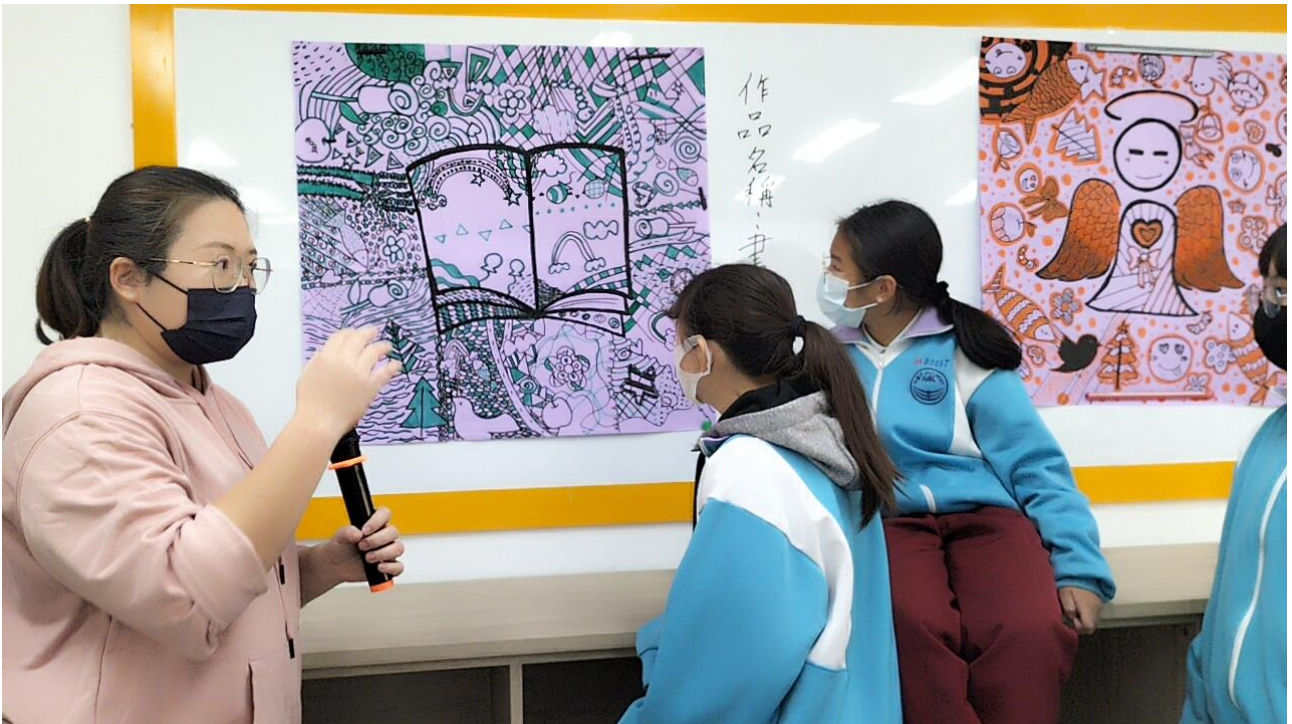
在最後的美化校園角落，是以改造禮堂的舞台背景牆，考慮到未來的多元方向，及可變動性。因此採取掛畫方式替代固定牆面創作方式，也從單純的 20 個七八年級學生集體創作，延伸成學校樂齡的跨齡共同合作，組成更有傳承性的美化校園角落作品。

二、6-18 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1-4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

以 80 乘 80 的大張單色色紙，四人一組共同創作，圖形利用卡牌作為引導讓學生有選擇主題性均由正面及單純的線條構成。過程中，因為是集體創作，需考慮繪畫程度以及繪畫精細的程度不同，學生學會包容及接納差異性。

從大圖(各組一個主題)到中等圖(每次每人選 3 種畫 3 次)，到小圖是以幾何線條的纏繞畫方式將圖案填滿，最後背景部分用深色或有顏色的筆塗滿更能夠彰顯主題的意涵。

C 課程關鍵思考：

共創藝術會自行繪畫自己的部分，但在整體畫作的構造、圖案的位置等都需要經團隊討論。所以，能學會「放下以往自我批判」並「探索內在藝術潛能」，在創造的過程中發現許多意想不到的問題，透過繪畫沉澱心靈客觀檢視自己的內心，最終經過溝通去合作解決。

B 學生操作流程：

4 人一組在大張紙上畫上草稿，在課堂結束前做檢討及自行排版，樓層標注內容的合理性等方式。到指定(學生自行決定)的地點，利用 6 種顏色粉筆打上草稿並塗上顏色。使用分工方式有比較繪畫的同學勾勒輪廓，打上尺寸及文字畫上參考線，由負責著色學生將顏色塗滿。最後進行檢討及改善，並觀察來往的學生使用心得及做口頭採訪回饋。

C 課程關鍵思考：

有地面指標系統設計，讓學生學習到指標文字及圖形是否核搭教學樓層內容(如一樓的教室是要在最上排文字還是最下排文字)及如何將樓層各個空間的教室做功能及圖樣分類，並適當的在指引圖上做排版及方便閱讀理解的合理性設計。

課堂 7-11

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

共創藝術 (Collaborative Art)由 8 至 10 人合力創作。每人先在畫布上，畫出 3 個圓圈，並在裡面上色和加入花紋裝飾。完成後，再傳給旁邊的人繼續繪畫。聽從導師指示，按步驟畫圈圈、線條及圖案，導師叫停的一刻，大家必須停下手共創藝術，著重 3 個 “C”：

Create、Connect、Celebrate

在活動中，學員會一起經歷這 3 個 “C”，並享受圓圈繪畫帶來的喜悅。過程學習信任和協調，放膽讓別人塗畫自己的作品，同時亦要配合他人塗上不一樣的色彩。放下破壞別人的作品的擔憂，放下與人比較畫功高低的思維，大家會發現，合作的力量，往往能創作出喜出望外的作品。

C 課程關鍵思考：

透過畫彩色圓圈，達致人與人之間之圓融，釋放心靈力量和壓力。並可學習專注當下，激發創意，沒有批判之心並和諧地以色彩去交流和互相欣賞。

互相包容: 使男女老幼、傷健、不同種族的人可以凝聚在一起。

一起合作: 一起在繪畫的過程中互相交流、趕走壓力。

共同創造: 每個人畫不同的線條、圖形，經過與其他人所畫的重疊後創造出另一個與別不同的圖案。

三、教學觀察與反思 (遇到的問題與對策、未來的教學規劃等等，可作為課程推廣之參考)

(1) 遇到的問題與對策

以木板做的指引牌經過學校的狂風測試亦易損毀，選擇鐵板之處的加工繁複費用過高，最後採取地面指引，學生所繪製的作品上尚未完整集成熟，如貿然直接以漆塗抹則會反倒造成指引上的認知混淆，需經過多次的反覆修正調整才能在地面做噴塗。

(2) 未來的教學規劃

未來的教學規劃會將指引設計更加精細，如：

- (1) 多次修圖，著重於文字上、ICON、指引箭頭適切性、排版大小的易辨識性作調整，
- (2) 將設計好的模板挖空 (雕刻)，噴漆不同顏色的樣式作為色彩比對，來評斷哪種配色較適合放在必辦做導覽。