

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： 台中市立神圳國中

執行教師： 王筱瑜 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)

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	台中市立神圳國中
授課教師	王筱瑜
實施年級	七、八
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 <u>6</u> 小時
班級數	10 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	250 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：和菓子的四時物語					
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 ☒ 國民中學七、八年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目：並未修習美感教育課程 * 先備能力：(概述學生預想現狀及需求) 對點線面與形式美感有基礎的理解，本學期實行美感教育年段為七年級，在這之前沒有進行過美感課程，所以設計由色彩構面為探索美感的入門。					

一、課程活動簡介 (300 字左右的整體課程介紹)：

鄰近學校的「潭雅神綠園道」是由舊鐵道神岡支線改建的單車步道，四季各有不同風貌，春季有櫻花、夏天有黃金雨阿勃勒、入秋後是飄落的楓葉，冬天有滿地休耕的油菜花、波斯菊，號稱全台最美自行車道之一。本課程設計以「色彩」為教學核心主軸，藉由課程讓學生更親近自身的居住環境，引導學生走出戶外，打開全身的感官，用好奇的雙眼觀察四季變化、用鼻子嗅聞節氣味道、用心領受大自然的百變風華。

以色票觀察、探索綠園道的植物色彩，分析與紀錄色彩細緻的變化，感受自然中豐富的顏色及四季變化之美，找出屬於潭雅神綠園道的四季色票。從收集回來的色彩資料庫進行調色練習，感受色彩深淺變化，並引導學生表達出色彩帶給自身不同的感覺和意象。再透過和菓子製作，讓學生將觀察到的色彩進行搭配，呈現不同季節的甜點新樣貌，進而培養對色彩的感知能力與色彩美學。

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.能養成日常關注自然色彩的習慣。
 - 2.能說出環境自然色彩中各種和諧的配色。
- 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.能夠運用顏料調配出視覺所見的自然色。
 - 2.能掌握顏料的多寡以及平塗技法。
- 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.能覺察自然色彩的豐富和細膩變化。
 - 2.能表達自然色彩的意象及感受連結。
 - 3.能運用合宜的配色法則進行創作。
- 其他美感目標

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	9/26~ 9/30	單元目標	觀察大自然環境色彩
		操作簡述	漫步綠園道的詩意 以綠園道為探索場域，自在地漫步、觀察，透由開啟全身感官，感受氣溫、濕度、季節微細的變化。引導學生使用色票進行觀察、分析比對，蒐集各樣貌的色彩，最後由小組討論並建立屬於潭雅神綠園道的四季色票資料庫。
2	10/3~	單元目標	分析大自然環境色彩

	10/7	操作簡述	潭雅神綠園道的四季色彩 從收集、建立的色彩資料庫，進行調色練習，並透由色彩深淺變化，小組紀錄色彩所呈現不同的感覺和意象。並以完成的色卡來搭配組合，了解四季色彩中的調和與強調配色。
3	10/11~ 10/14	單元目標	認識 24 節氣色彩美學
		操作簡述	24 節氣色彩美學 介紹二十四節氣所包含的氣候、動物、植物、農事、風俗、養生等內容，由小組自行創作出「二十四節氣自然色彩圖譜」。理解二十四節氣中每個節氣都有屬於自己的專屬配色，不同節氣對應不同氣候的變化，也有不同的個性與表達方式。
4	10/17~ 10/21	單元目標	了解和菓子文化意涵
		操作簡述	和菓子的前世今生 日本和菓子追求不僅是口味、更講究形式、色彩、寓意，甚至要與大自然的節氣、物候相互呼應。引導學生品味和菓子典故，了解文化內涵，認識和菓子分類。
5	10/24~ 10/28	單元目標	傳達和菓子四季色彩
		操作簡述	和菓子的四時物語 認識和菓子的基本原料、道具、技法與裝飾。從 24 節氣中汲取靈感，將四季色彩轉換成和菓子創作，以不同比例、不同色彩搭配，組合出獨特的四季配色方案。
6	10/31~ 11/4	單元目標	運用擺盤塑造出和菓子之美
		操作簡述	用心款待的和菓子 小組擺設茶席，選擇合宜的器皿與茶飲，在茶香中享用和菓子，感受和菓子帶來的季節感。

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)

期待學生透過探索自然環境、觀察四季變化，發覺生活中的色彩美學，理解色彩對心理與視覺的影響，啟發對美的想像。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.郭浩, 李健明 (2021) 。故宮裡的色彩美學與配色事典：24 節氣、72 物候、96 件手繪文物、384 種中華傳統色，重現古典生活之美。台北：悅之文化。
- 2.吳蕙菁(Emily) (2017) 。和菓子聖經：極美、好吃，超過 1600 張精析圖解，職人技藝完全掌握。台北：日日幸福。
- 3.吳蕙菁(Emily) (2021) 。和菓子魔法書：舌尖上的藝術品，療癒系菓食的美感生活。台北：日日幸福。
- 4.EZ Japan 編輯部, (2022) 。和菓子物語：Nippon 所藏日語嚴選講座。台北：EZ 叢書館

六、教學資源：

- 1.教師自編學習講義
- 2.二十四節氣自然色彩圖譜

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

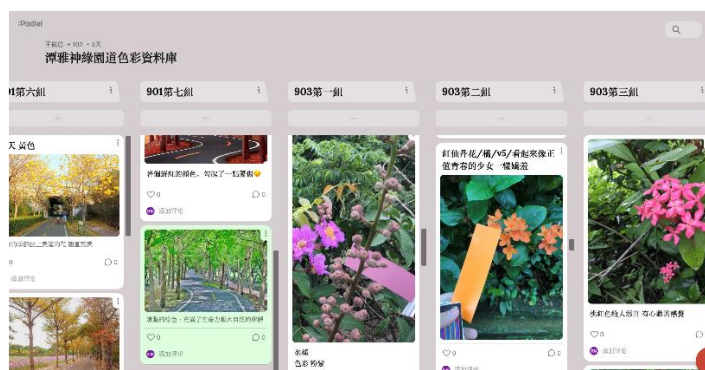
(請簡要說明課程調整情形即可)

和菓子製作完成後加上擺拍，時間已經來不及，因此搭配茶香品味和菓子，請同學帶回家與家人一起泡茶享用。

二、6-18 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 以綠園道為探索場域，請同學自在地漫步、觀察，開啟全身感官，感受氣溫、濕度、季節微細的變化，並使用色票進行觀察、分析比對，蒐集各式樣貌的色彩。
2. 使用色票比對植物色彩後進行拍照，記錄PCCS色票編號，寫下色彩形容，上傳至Padlet 資料庫。

C 課程關鍵思考：

1. 色彩要怎麼形容？
2. 對綠園道色彩有什麼新發現？

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 從建立的色彩資料庫，以四季色彩為主題，進行調色練習。
2. 每人負責畫一個季節，可以利用色票卡工具找出季節色彩與組員討論，再進行塗色。
3. 透由色彩深淺變化，小組共同畫出四季色彩所呈現的不同感覺和意象，完成色卡的搭配組合。
4. 塗色完之後，展現創意為色彩命名，例如：炮仗花紅、蜜柑奶昔。
5. 小組分享創意命名與不同季節的感覺。

C 課程關鍵思考：

1. 同一個季節的色彩搭配可以思考是調和或強調配色。
2. 描述春夏秋冬不同季節的色彩分別是什麼感覺。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

二十四節氣包含氣候、動物、植物、農事、風俗、養生等內容，每個節氣都有屬於自己的專屬配色，不同節氣對應不同的氣候變化，也有不同的個性與表達方式，請小組合作創作出你所認為的「二十四節氣自然色彩圖譜」。

1. 播放 24 節氣介紹影片。
2. 畫出 24 節氣色彩。
3. 分享選擇色彩的原因。

C 課程關鍵思考：

1. 24 節氣變化的依據是？
2. 24 節氣色彩可以從哪些方面來判斷？

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

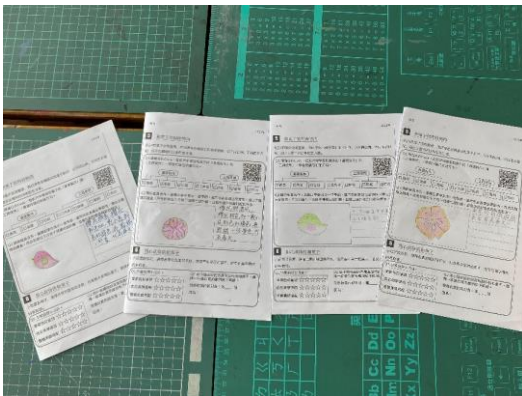
1. 掃描QR Code，閱讀和菓子的典故補充資料，認識和菓子歷史與文化後，以連連看完成表格配對。
2. 和菓子種類豐富，依水分含量多寡主要可分為3大類。造型會搭配二十四節氣展現四季風情的「練切」，是屬於哪一分類，請圈選出來。

C 課程關鍵思考：

日本和菓子追求不僅是口味、更講究形式、色彩、寓意，甚至要與大自然的節氣、物產氣候相互呼應。了解其文化內涵，認識和菓子的分類。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

從 24 節氣中汲取靈感，將四季色彩轉換成和菓子創作，以不同比例、不同色彩搭配，組合出獨特的四季配色方案。

Q1.掃描QR Code，從影片中學習和菓子的「基礎製作」與「工具使用」，學習完請在前面打勾。

Q2.請與組員合作，選擇四季中其中一個季節，運用色彩表現出季節性，推出主題商品禮盒。用色鉛筆在下方格子裡畫出設計圖，並寫出設計概念與配色想法。

C 課程關鍵思考：

每人製作一顆和菓子，整組作品需呈現一系列的感覺，並表現出整體季節色彩。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

小組擺設茶席，選擇合宜的器皿與茶飲，在茶香中享用和菓子，感受和菓子帶來的季節感。

1. 小組自評 1~5 分。
2. 小組擺設的茶席與製作的和菓子，選擇一組最欣賞的組別給予回饋。

C 課程關鍵思考：

依據季節色彩呈現、色彩美學運用、整體美感搭配，這三向度來呈現和菓子作品。

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.第一堂課漫步綠園道的詩意，需要到學校附近的潭雅神綠園道觀察，美術課一週一節課上課時間是不足夠的，因此需要調課或搭配早修或午休來進行課程。
- 2.課程最後的和菓子製作也需要安排至少兩節以上的連堂，如果還要擺設茶席加上場地回復，則需要連三節時間較為充裕。

四、學生學習心得與成果

學生和菓子作品

上課講義

年 班 號
組別 姓名
2023年

和菓子的四時物語

台中市神洲國中 | 王筱瑜

體驗課程步驟

- 1. 漫步綠園道的詩意
- 2. 渾雅神綠園道的四季色彩
- 3. 24節氣色彩美學
- 4. 和菓子的前世今生
- 5. 和菓子的四時物語
- 6. 用心款待的和菓子

體驗後，請根據你課堂的參與程度，在□中填入1-5分

曾經去過學校附近且號稱全台灣最美自行車道的「渾雅神綠園道」嗎？本課程設計以「色彩」為核心主軸，藉由課程讓同學靠近自己住的地方，走出戶外，打開全身的感覺，用好奇的雙眼觀察四季的變化。

觀察、探索綠園道的植物色彩，分析與紀錄其色彩細緻的變化，感受自然中豐富的顏色及四季變化之美，找出屬於渾雅神綠園道的四季色票。

從收集回來的色彩資料庫進行調色練習，感受色彩深淺變化，表達出色彩不同的感覺和意象。再透過和菓子製作，運用觀察到的色彩進行搭配，呈現不同季節的甜點新樣貌，進而培養對色彩的感知能力與色彩美學。

1-1 觀察步驟：

開啟感官 → 環境觀察 → 色票比對 → 小組討論 → 四季色彩資料庫

1-2 渾雅神綠園道色彩資料庫：

請使用色票比對植物色彩後進行拍照，並記錄PCCS色票編號，寫下色彩形容，上傳至Padlet資料庫。

padlet 資料庫

植物名稱	色彩	色票編號	色彩形容
炮仗花	紅	v3	炮仗花的紅像鞭炮一樣聲勢驚人

你對綠園道色彩的新發現是什麼？

2 渾雅神祕園道的四季色彩

從建立的色彩資料庫，進行調色練習，以四季色彩為主題，透過色彩深淺變化，認識調和與強調配色。小組共同畫出四季色彩所呈現的不同感覺和意象，完成色卡的搭配組合，為色彩命名，例如：炮仗花紅、蜜柑奶昔。

* 調和配色：指兩種或兩種以上的色彩合理搭配，產生統一和諧的效果。
* 強調配色：指在同色系色彩中，透過添加強對比色彩，在畫面中形成重點。

● 四季色彩與創意命名：

春天 Spring	夏天 Summer	秋天 Autumn	冬天 Winter
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

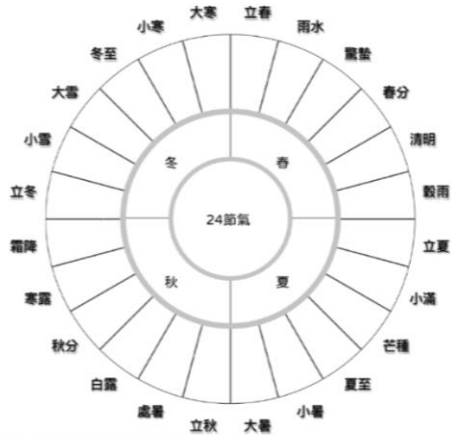
請描述春夏秋冬不同季節的色彩分別是什麼感覺？

Pantone色彩命名

3 24節氣色彩美學

二十四節氣包含氣候、動物、植物、農事、風俗、養生等內容，每個節氣都有屬於自己的專屬配色，不同節氣對應不同的氣候變化，也有不同的個性與表達方式。請小組合作創作出你所認為的「二十四節氣自然色彩圖譜」。

看完影片後回答問題：
Q1.24節氣變化的依據是？

Q2.24節氣色彩可以從哪些方面來判斷？

24節氣影片

24節氣意義由來

4 和菓子的前世今生

日本和菓子追求不僅是口味，更講究形式、色彩、寓意，甚至要與大自然的節氣、物產氣候相互呼應。讓我們一起了解其文化內涵，認識和菓子的分類。

● 4-1 細說和菓子：

掃描QR Code，閱讀和菓子的典故補充資料，認識和菓子歷史與文化後，以連連看完成下方表格配對。

和菓子的典故

奈良時期	唐菓子	衍生短歌、俳句等藝術畫賞宮中或貴族吃的高級菓子
室町時期	南蠻菓子	引進中國糕點技術
江戶時期	京菓子 上菓子	葡萄牙人帶來砂糖製作的民族特色點心
	雜菓子	使用烤箱為烹調器具
明治時期	洋菓子	民間庶民隨手可得的甜食

● 4-2 分類和菓子：

和菓子種類豐富，依水分含量多寡主要可分為3大類。造型會搭配二十四節氣展現四季風情的「練切」，是屬於哪一分類，請圈選出來？

- 生菓子 含水量達30%以上，例如：鯛魚燒、大福、饅頭、羊羹...
- 半生菓子 含水量達10~30%，例如：最中、桃山、甘納豆...
- 乾菓子 含水量達10%以下，例如：仙貝、金平糖、煎餅、落雁...

和菓子的種類

5 和菓子的四時物語

從24節氣中汲取靈感，將四季色彩轉換成和菓子創作，以不同比例、不同色彩搭配，組合出獨特的四季配色方案。

Q1.掃描QR Code，從影片中學習和菓子的「基礎製作」與「工具使用」，學習完請在前面打勾。

基礎製作	工具使用
☐ 調色	☐ 三角棒
☐ 漸層	☐ 篩網
☐ 包餡	☐ 壓模
	☐ 布巾

Q2.請與組員合作，選擇四季中其中一個季節，運用色彩表現出季節性，推出主題商品禮盒。用色鉛筆在下方格子裡畫出設計圖，並寫出設計概念與配色想法。

6 用心款待的和菓子

小組擺設茶席，選擇合宜的器皿與茶飲，在茶香中享用和菓子，感受和菓子帶來的季節感。

Q1.小組自評1-5分。

季節色彩呈現 ☆☆☆☆☆

色彩美學運用 ☆☆☆☆☆

整體美感搭配 ☆☆☆☆☆

Q2.依小組擺設的茶席與製作的和菓子，選擇一組最欣賞的組別給予回饋。
我最欣賞的組別是：第__組
因為：