

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： 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)

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	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 6 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：兔子轉角遇見彩蛋					
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 ☒ 國民中學七年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目：上學期修習過色彩構面美感教育課程 * 先備能力：(概述學生預想現狀及需求) 有色彩調色概念，能運用合宜的配色法則進行創作。					
一、課程活動簡介 (300 字左右的整體課程介紹)： 課程先引導學生察覺日常生活中的構成美感，並認識其基本要素。透過排列組合練習，體驗構成的分割邏輯與主從關係，並運用二方與四方連續概念，將簡化的校園植物圖樣設計，進行復活節彩蛋創作。搭配復活節尋蛋活動，設計象徵新生的彩蛋，為即將邁入國中八年級階段，期許有更美好的成長與蛻變。					

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. 能探索日常生活中的美感構成。
 2. 能善用多元感官觀察校園自然物。
- 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.能使用多元媒材與技法進行創作。
- 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. 能使用構成要素和美的形式原理表達想法。
 2. 能應用二方連續與四方連續的構成概念進行設計。
- 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	2/20~2/24	單元目標	能覺察日常生活中的構成美感
		操作簡述	夠(構)美吧! 引導學生觀察生活中由點、線、面所組成的畫面，並分析構成組合的美感。透過簡報與圖片案例說明構成美感的基本要素，並討論平面與立體的構成，以及歸納構成中所呈現的秩序與變化。
2	2/27~4/3	單元目標	能感受不同的構成樣式所產生的差異
		操作簡述	構成的排列組合體驗 搭配美的形式原理，練習構成的分割邏輯及主從關係進行排列組合。
3	3/6~3/10	單元目標	能學會構成與二方連續、四方連續的概念
		操作簡述	希望新生-復活節彩蛋 介紹復活節彩蛋的由來與文化，欣賞各類型的彩蛋設計，引導學生歸納出二方連續與四方連續的基本模組。
4	3/13~3/17	單元目標	能運用造型簡化技巧來呈現校園植物的構成
		操作簡述	植物的幾何美 讓學生觀察、記錄、描繪校園植物的造型，發現植物的秩序美(各構成的部分)，運用簡化技巧轉化為圖樣設計。特別引導同學從蛋型植物(松果)中觀察其排列組合與變化，討論蛋型與植物型紋路的關係性。

5	3/20~3/24	單元目標	能將構成要素與形式原理應用於藝術作品的構圖
		操作簡述	彩蛋的構成設計圖 從簡化的校園植物圖樣設計中，選取適合的元素，進行「二方連續」、「四方連續」排列，利用構成操作工具協助構圖設計，設計成富有美感的構成畫面。
6	3/27~3/31	單元目標	能運用平塗技法及色彩搭配進行物件設計
		操作簡述	彩蛋的構成實作 依復活節彩蛋之圖稿，進行平塗彩繪。
7	4/3~4/7	單元目標	能欣賞他人作品並分享心得
		操作簡述	發表與票選 同學互相觀摩作品，進行互評與自評，並寫下心得，並票選最受歡迎的作品。
8	4/10~4/14	單元目標	能將藝術設計作品應用於生活情境中
		操作簡述	當兔子遇見彩蛋 老師預先將彩蛋藏在校園角落，由學生分組去尋找。在規定時間內尋找到數量最多的組別即可獲得獎勵。回到教室內，寫下對自己未來的期許與祝福，放至象徵新生的彩蛋內。

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)

本課程透過復活節尋蛋活動，結合美感設計，讓學生能習得構成的概念及畫面分割邏輯，將其轉化運用於日常生活中，培養生活美學素養。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

林崇宏 (2016)。設計基礎原理:平面造形與構成。台北：全華圖書。

胡宇新，王全厚，陶繼鋒 (2022)。藝術設計必修課：立體構成。台北：化學工業。

六、教學資源：

1.教師自編學習講義

2.構成美感圖片

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

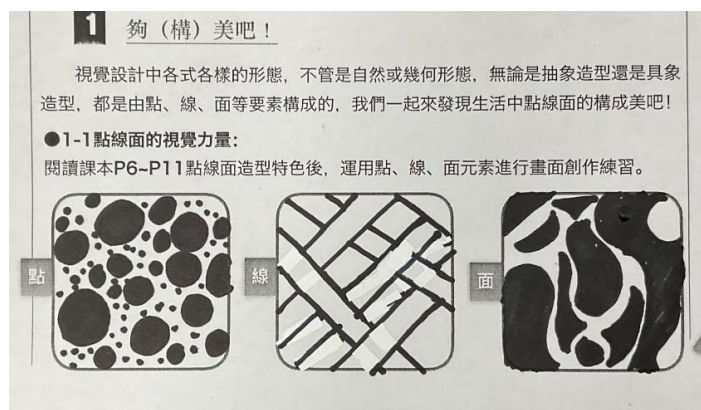
(請簡要說明課程調整情形即可)

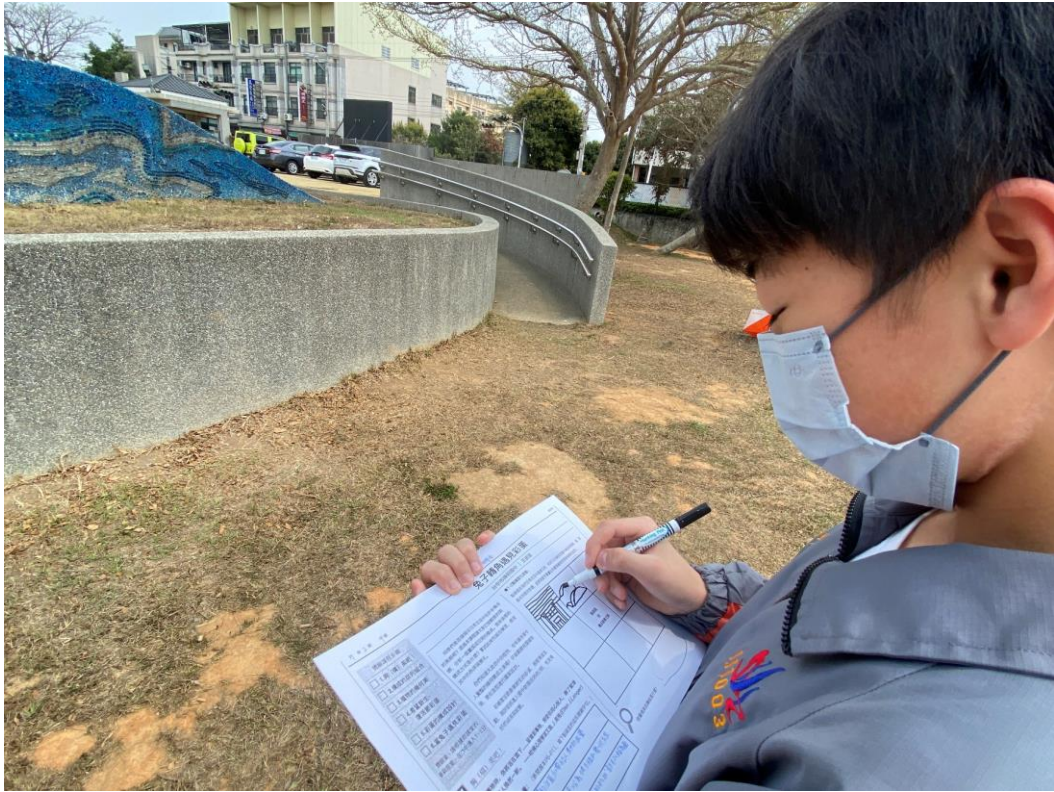
1. 彩蛋面積小，圖案設計原本是用二方連續、四方連續的概念，更改以「美感構成方式」與「美的形式原理」。
2. 增加校園點線面構成觀察、大地藝術家 Day Schildkret 作品學習、花卉藝術家東信所執導短片《Story of Flowers》、烏克蘭彩蛋裝飾符號象徵意義等學習鷹架，幫助學生在設計時更有想法與設計依據。

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. 點線面的視覺力量: 閱讀課本 P6~P11 點線面造型特色後，運用點、線、面元素進行畫面創作練習。
2. 點線面九宮格: 利用 15 分鐘在校園中尋找具備點、線、面基本形態的物體，並使用簽字筆在九宮格裡畫出你覺得最特別或有美感的造形。

C 課程關鍵思考：

1. 視覺設計中各式各樣的形態，不管是自然或幾何形態，無論是抽象造型還是具象造型，都是由點、線、面等要素構成的，一起來發現生活中點線面的構成美吧!
2. 從練習中覺得畫面要怎麼排列組合看起來比較美?

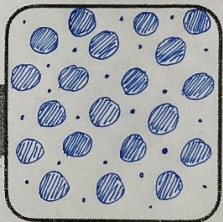

課堂 2

A 課程實施照片：

● 2-1美的形式原理

秩序、反覆、漸變、對稱、均衡、調和、對比、比例、韻律、統一

Q1.掃描QRcode閱讀資料，使用圖形畫出『對稱』與『反覆』兩項原理的排列組合。

美的形式原理網站

B 學生操作流程：

1. 美的形式原理：掃描 QRcode 閱讀資料，使用圖形畫出『對稱』與『反覆』兩項原理的排列組合。
2. 美感的構成方式：從美感電子書 P98~P119，『構成無所不在』章節了解美感的構成方式，觀察大地藝術家 Day Schildkret 的作品，找出有什麼美感的構成方式？請寫出代號。

3. 美感的排列組合：從校園裡搜集花朵、樹葉、樹枝、種籽，根據美的形式原理與美感的構成方式，排列出屬於自己的『Morning Altars』圖案、拍照紀錄，並寫下你們的構成方式？

C 課程關鍵思考：

1. 兩個以上的物件擺在一起，就會有相對關係，因而產生『構成』，但如何讓這個畫面具有美感呢？
2. 有美感的構成方式是有邏輯可依循的，將點線面基本視覺元素，根據美的形式原理與美感的構成方式做適當的排列與組合，創造出理想的構成效果。

課堂 3

A 課程實施照片：

3 植物的幾何美
大地藝術家 Day Schildtret

大自然中多樣性型態的植物，很適合成為圖案設計的題材，請同學仔細觀察校園植物後，簡化造型進行圖案設計。

Q1. 從日本知名花卉藝術家東信所執導的短片《Story of Flowers》中，選擇一種你覺得很美的植物並畫出來。

Q2. 挑選兩種校園植物，將簡化造型繪製於圓圈裡，並記錄其名稱。

名稱：台灣五葉松 名稱：串錢花卵

Story of Flowers影片

B 學生操作流程：

1. 從日本知名花卉藝術家東信所執導的短片《Story of Flowers》中，選擇一種植物並畫出來。
2. 挑選兩種校園植物，將簡化造型繪製於圓圈裡，並記錄其名稱。簡化時保留其特徵，可利用微觀、幾何圖形或單位形組合等方法。

C 課程關鍵思考：

大自然中多樣性型態的植物，很適合成為圖案設計的題材，仔細觀察校園植物後，參考圖例，簡化造型進行圖案設計。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

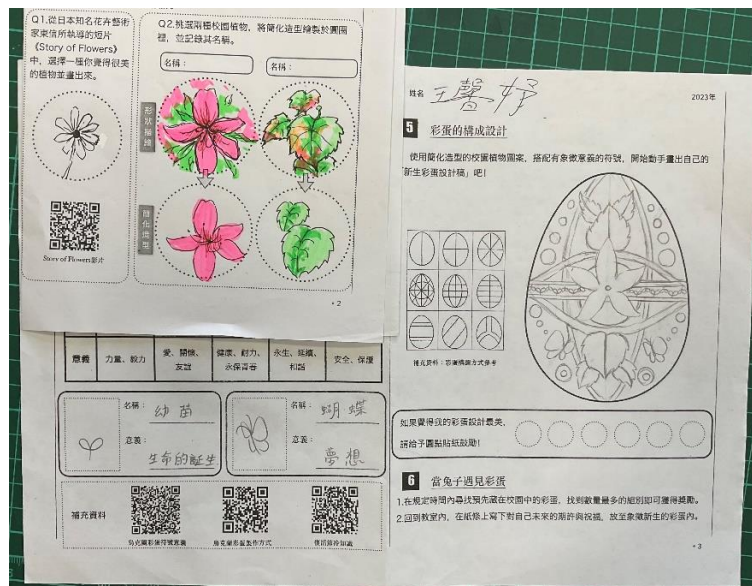
1. 介紹復活節彩蛋的由來與文化，欣賞各類型的彩蛋設計。
2. 傳統的烏克蘭彩蛋裝飾符號都有其承載意義和美好的願望，請設計 2 個屬於自己的圖案符號並賦予象徵意義。

C 課程關鍵思考：

1. 受限彩蛋面積，符號設計不要太複雜。
2. 不要畫品牌 logo 或卡通圖案，避免侵權問題。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

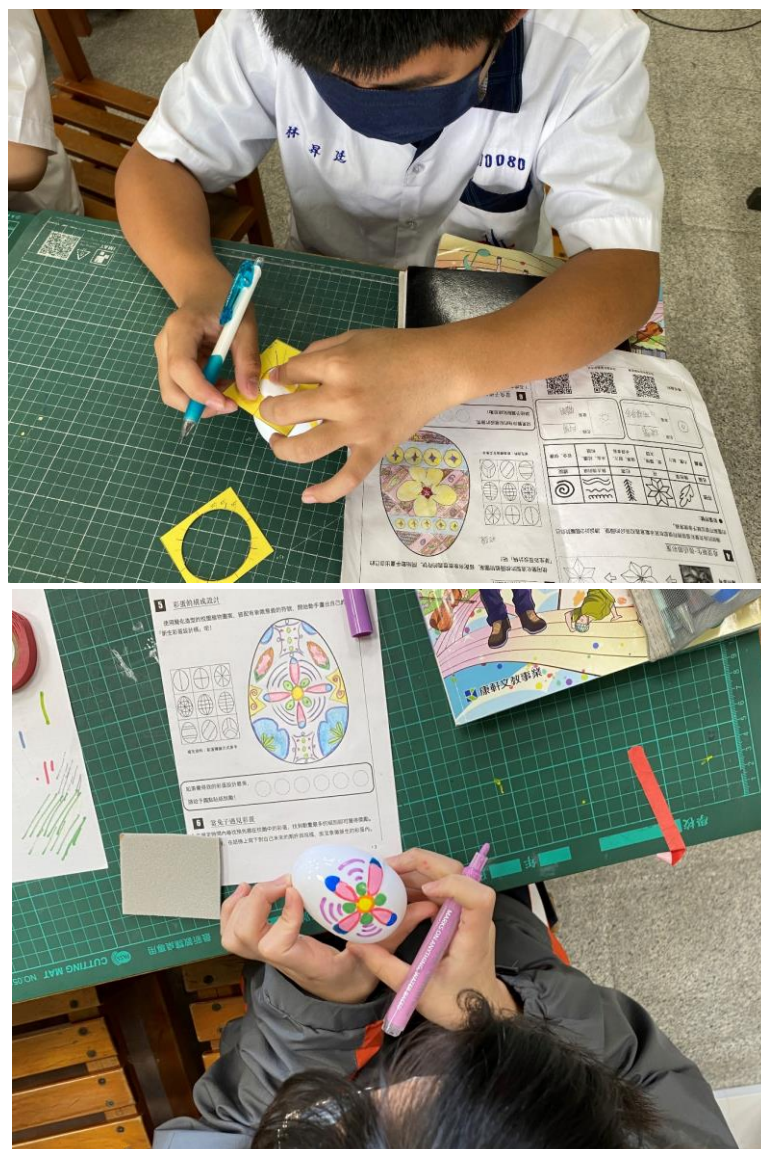
使用簡化造型的校園植物圖案，搭配有象徵意義的符號，開始動手畫出自己的「新生彩蛋設計稿」吧!

C 課程關鍵思考：

用檢核表勾選所使用的『美感構成方式』與『美的形式原理』。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

利用構成操作工具協助構圖設計，依復活節彩蛋之圖稿，進行平塗彩繪。

C 課程關鍵思考：

思考如何將平面作品轉化成 3D 立體作品，運用平塗技法及色彩搭配進行物件設計。

課堂 7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 同學互相觀摩作品，進行票選，一人兩票選出最欣賞的兩個作品。
2. 票數最高的五位同學和大家分享自己的作品設計理念。

C 課程關鍵思考：

從『美感構成方式』與『美的形式原理』兩方面來欣賞同學作品。

課堂 8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 各組派一位藏彩蛋的同學，藏好後開始進行尋找彩蛋活動。
2. 在規定時間內尋找藏在校園中的彩蛋，依找到的數量獲取獎勵。
3. 一顆彩蛋+1分，隱藏版彩蛋+3分。
4. 回到教室內，在紙條上寫下對自己未來的期許與祝福，放至象徵新生的彩蛋內。
5. 約定一年後打開彩蛋時，是否實踐了自己所設定的目標。
- 6.

C 課程關鍵思考：

1. 思考自己這學期最大的進步的地方是什麼？
2. 為自己下學期設定具體努力的目標？

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. 在校園中進行構成的排列組合體驗需考量場地合宜性，風太大會造成植物在排列時容易被吹亂。
2. 尋彩蛋活動原本是規劃老師預先去藏再讓學生找，發現這樣對老師體力是一大負擔。於是更改讓小組各派一位藏彩蛋的同學，但這些人不能參與小組尋彩蛋活動。尋蛋時間結束這些同學則負責將尚未尋獲的彩蛋找出來，採取此方式大大減輕老師的負擔。
3. 彩蛋彩繪原先預想用烏克蘭彩繪工具 pysanka 技法，但工具只有國外網站販售，採購核銷有其困難性，因此調整為彩色壓克力筆彩繪。有機會想嘗試 pysanka 工具，或是使用彩色紙膠帶也是不錯的選擇。

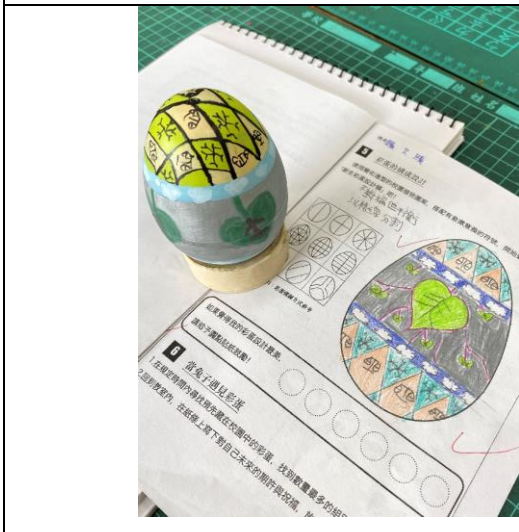
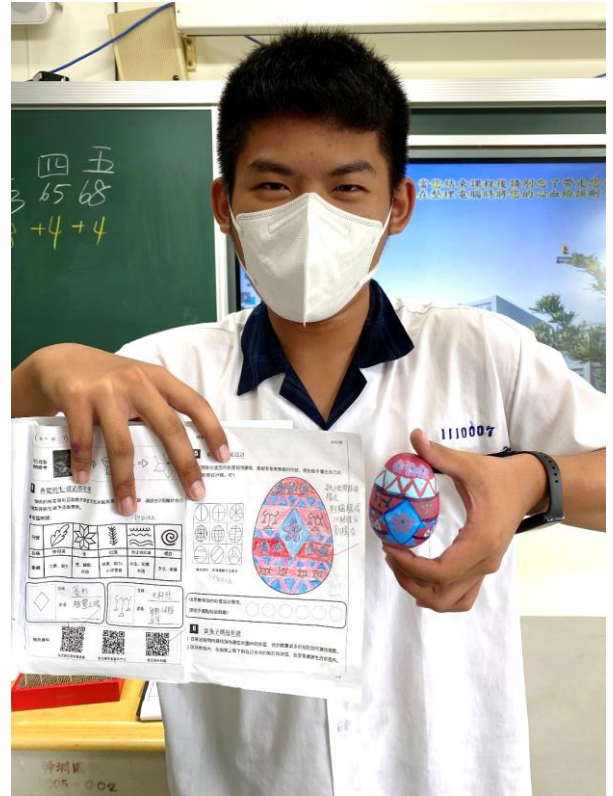
四、學生學習心得與成果(如有可放)

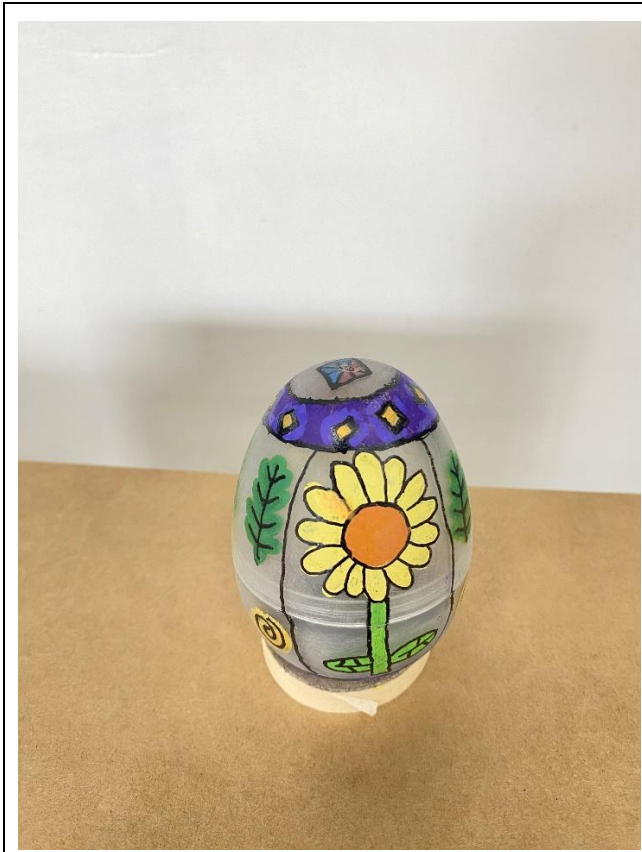
(學生學習回饋)

- 美感的排列組合練習

● 彩蛋作品

兔子轉角遇見彩蛋

台中市神岡國中 | 王筱瑜

體驗課程步驟

- 1. 夠(構)美吧!
- 2. 構成的排列組合
- 3. 植物的幾何美
- 4. 希望新生-復活節彩蛋
- 5. 彩蛋的構成設計
- 6. 當兔子遇見彩蛋

體驗後，請根據你課堂的參與程度，在□中填入1-5分

1 夠(構)美吧!

視覺設計中各式各樣的形態，不管是自然或幾何形態，無論是抽象造型還是具象造型，都是由點、線、面等要素構成的，我們一起來發現生活中點線面的構成美吧!

●1-1 點線面的視覺力量:

閱讀課本P6-P11點線面造型特色後，運用點、線、面元素進行畫面創作練習。

●1-2 點線面九宮格:

點線面在我們日常生活中隨處可見，利用15分鐘在校園中尋找具備點、線、面基本形態的物體，並使用簽字筆畫出你覺得最特別或有美感的造型。

從1-2的練習中，你覺得畫面怎麼排列組合看起來比較美?

2 構成的排列組合

兩個以上的物件擺在一起，就會有相對關係，因而產生『構成』，但如何讓這個畫面具有美感呢? 有美感的構成方式是有邏輯可依循的，將點線面基本視覺元素，根據美的形式原理與美感的構成方式做適當的排列與組合，就能創造出理想的構成效果。

●2-1 美的形式原理

秩序、反覆、漸變、對稱、均衡、調和、對比、比例、韻律、統一

Q1. 掃描QRcode閱讀資料，使用圖形畫出『對稱』與『反覆』兩項原理的排列組合。

●2-2 美感的構成方式

- A. 對稱構成
- B. 不對稱但平衡的構成
- C. 具有主從關係的構成
- D. 以格線分割構成

Q1. 從美感電子書P98-P119, 『構成無所不在』章節了解美感的構成方式，觀察大地藝術家Day Schildkret的作品，找出有什麼美感的構成方式? 請寫出代號。

●2-3 美感的排列組合

Q1. 從校園裡搜集花朵、樹葉、樹枝、種子，根據美的形式原理與美感的構成方式，排列出屬於自己的『Morning Altars』圖案、拍照紀錄，並寫下你們的構成方式?

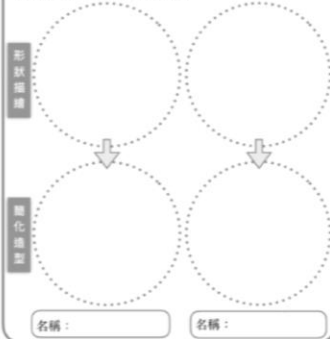
3 植物的幾何美

大自然中多樣性形態的植物，很適合成為圖案設計的題材，請同學仔細觀察校園植物後，參考第3頁的圖例，簡化造型進行圖案設計。

Q1. 從日本知名花卉藝術家東信所執導的短片《Story of Flowers》中，選擇一種植物並畫出來。

Q2. 挑選兩種校園植物，將簡化造型繪製於圓圈裡，並記錄其名稱。簡化時保留其特徵，可利用微觀、幾何圖形或單位形組合等方法。

簡化造型
圖例參考

4 希望新生-復活節彩蛋

傳統的烏克蘭彩蛋裝飾符號都有其承載意義和美好的願望。請設計2個屬於自己的圖案符號並賦予象徵意義。

X 受限彩蛋面積，符號設計不要太複雜。

● 彩蛋符號：

X 不要畫品牌logo或卡通圖案，避免侵權問題。

符號					
名稱	橡樹葉	花	松葉	無止境的線	螺旋
意義	力量、毅力	愛、關懷、友誼	健康、耐力、永保青春	永生、延續、和諧	安全、保護

名稱： _____

意義： _____

名稱： _____

意義： _____

5 彩蛋的構成設計

使用簡化造型的校園植物圖案，搭配有象徵意義的符號，開始動手畫出自己的「新生彩蛋設計稿」吧！用檢核表勾選你所使用的美感構成方式與美的形式原理。

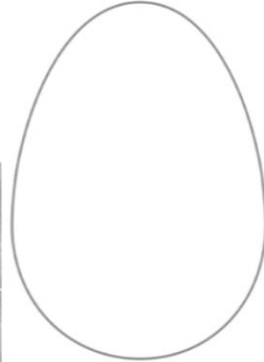
補充資料：彩蛋構圖方式參考

美感的構成方式

- 對稱構成
- 不對稱但平衡的構成
- 具有主從關係的構成
- 以格線分割構成

美的形式原理

- 秩序 反覆 漸變 對稱 均衡
- 調和 對比 比例 韻律 統一

如果覺得我的彩蛋設計最美，

請給予圓點貼紙鼓勵！

6 當兔子遇見彩蛋

1. 在規定時間內尋找預先藏在校園中的彩蛋，找到數量最多的組別即可獲得獎勵。
2. 回到教室內，在紙條上寫下對自己未來的期許與祝福，放至象徵新生的彩蛋內。