

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： 臺中市立豐東國民中學
執行教師： 林秀玲 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、 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

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	臺中市立豐東國民中學
授課教師	林秀玲
實施年級	九年級
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 <u>10</u> 小時
班級數	2 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	58 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：角落沙龍					
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 九年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目： ☒ 曾修美感教育實驗課程：已上過美感課程，對於美感六大構面已有充分認識。 * 先備能力：(概述學生預想現狀及需求) 能在創作中發現問題，嘗試透過構面去思考問題並解決創作時所面臨到的困境 對色彩有了解並有調配色彩的基礎能力 對設計有基礎概念並進而操作設計概念 對手作(五金)工具有操作使用的能力					
一、課程活動簡介： 學生對於任務式課程操作及空間型的創作較能充分投入課程中實作，加以以有感於本校校園不大但學生人數過多，環境衛生的維持不易及打掃常有缺漏，有許多角落藏汙納垢受忽略，在此次課程的操作、首先透過挖掘校園的「美的死角」，去刺激學生對環境的缺美有感，再藉由校園沙龍的展覽形式，讓學生透過自身的發現及作品的呈現，去關注校園環境給予重視，且將之與全校師生分享所見所得，期盼良善的環境意識能從一、二個班開始，進而擴及其他班級，提升對校園環境的注意而有所改善。					

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）

找出校園中存在的可利用卻閒置的空間

展覽的方式-懸掛/陳列/互動

生物界的結構-蜘蛛網、鳥巢、蜂窩

■ 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）

色彩-找到適合作品「色彩的表達」，實踐「屬於我的色彩配置」

構成-探討局部與整體的關係，並且體驗到預先規劃的重要性

結構-因應創作需求，去形塑合用的造型

■ 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）

認識並運用構成四要素(點、線、面、體)達到空間配置要適切

美的原理原則: 連續、漸變、對稱、平衡、對比、比例、調和、律動、統一、完整

構成概念所形成的視覺美感

■ 其他美感目標（配合校本、跨域、學校活動等特殊目標，可依需要列舉）

環境議題

配合校慶進行成果展示

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	10/28	單元目標	展覽大觀園
		操作簡述	透過不同的展覽型式介紹，讓學生對展覽及其運作有初步概念，並進行小組討論策展團隊的工作配置
2	12/2	單元目標	策個展~很難嗎？
		操作簡述	邀請科博館或美術館的策展人到校分享策展的起始透過業界職人的介紹，讓學生對展覽有個藍圖。
3	11/4	單元目標	角落生物大發現

		操作簡述	有間學生對創作可能沒有方向，因此透過「角落生物」(蜘蛛/壁虎/蜜蜂...等)的生物性主題作為起點進行發想，去媒合校園中的角落，進行作品的建構。
4	11/11	單元目標	校園行走采風錄
		操作簡述	校園中尋找適宜創作或呈現創作的空間。 並解決創作前的一切困難：如衛生打掃、確認空間的使用允許、告知相關單位...
5	11/18	單元目標	搭建一個角落空間
		操作簡述	✧ 思考構面-結構 作品創作需要有「舞台」，學生需要思考並解決作品呈現的樣貌。透過結構的設計去製造符合作品的呈現又不影響生活空間的展覽方式。
6	12/09	單元目標	角落創作的發想與製作 I
		操作簡述	✧ 思考構面-結構 v.s. 構成 表現媒材及主題擬定-以“角落生物”為主軸進行創作的發想。
7	12/16	單元目標	角落創作的發想與製作 II
		操作簡述	以小組合作方式進行作品製作。
8	12/23	單元目標	展覽前 23 事
		操作簡述	展覽前的活動規劃細節實作
9	12/30	單元目標	展覽空間實作
		操作簡述	將作品設置於校園中並進行展出規劃。

10	01/07	單元目標	撤展&活動反思
		操作簡述	為期二週的活動結束後撤展 進行活動觀察所得的共享與討論

四、預期成果：

學生能透過創作及因為自身作品陳設之故，感受大眾對生活空間的忽略、漠視。

透過作品與他人進行互動-展出期間的觀察也是不容忽視的學習。

透過實際體驗策劃展覽活動，感受活動辦理的不易，會更加珍惜及感恩每一次參與活動的機會。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 策展人工作指南 The Curator's Hand Book、亞德里安·喬治、典藏藝術家庭、**2017**

2. 展覽的表裏：解析日本美術館、藝術祭的特色與策展幕後、古賀太、麥浩斯出版社、**2021**

3. 博物館策展：跨界難不難?! 用展示寫夢想、蘇芳儀、博客思出版社、2019

4. 天生建築家：鈴木守的 **109** 種動物巢穴大發現、鈴木守、遠流出版社、2016

5. 鳥類如何做各種巢、鈴木守、遠流出版社、2019

6. 鳥巢大追蹤：**50** 種鳥巢內幕大公開、鈴木守、遠流出版社、2021

六、教學資源：自編 PPT

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1. 課程進程調整：此次課程一開始便遭遇困境！在邀請策展者蒞校分享這一任務上，首先就一波三折；因此為配合講師，原定希望透過講師的分享讓學生在創作上有更多激發，特別是作品與環境之間的關聯，但因為講師時間無法及時敲定，因此讓課程先跑，講座放在後面；因此許多作品設計大致上已經敲定，材料已採買，因此即便發現環境議題未能兼顧，也只能成為遺憾，但其實作品創造過程中，部分學生已經確實感受到創作者對材料的掌握對環境是有影響的(特別是用保麗龍做為主材料的那組男學生)。
2. 教學內容彈性調整：因為只有二個班級的操作，所以教學的調整是前後緊密接續，但也能略做微調，在「校園行走采風錄」這一塊便由原來的角落生物觀察(作品施作的角度)，改為校園閒置空間及美感死角的找尋，並改為拍照及任務大作戰方式，增強學生的課堂投入度及趣味性。
3. 課程實施時間的無限流：此課程施作，不僅僅是課堂的教學時間，更多的是無數個午休、放學後、假日的投入，若師生的使命感及對創作的熱情不足，作品容易半途而廢，無法產出佳作。主要是師生都是初次上陣這樣龐大的課程，過程中生出原先沒預期到的工作，都得費心神一一解決突破。

二、10 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：

由老師先引導對展覽的思考，再由小組進行腦力激盪，利用心智圖成仙一個展覽會有的各層面的動員、工作、影響。

C 課程關鍵思考：

一個完美的展出活動，需要多少人力財力的支援？

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

邀請國立台灣美術館的策展人黃詠純到校分享策展的經驗；透過講題“美術館展覽製作的想像與實踐-以 2022 台灣美術雙年展為例”專業職人的介紹，從零到有的建置，讓學生對展覽有個藍圖。

C 課程關鍵思考：

策展工作原來如此複雜！需要許多不同專業的人員同步進行工作；藝術家也需要有良好的溝通協調能力。我在團隊當中所扮演的角色是？我份內的負責項目還有什麼沒兼顧到？

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

為確實與老師進行作品實作前的溝通，需將設計透過作品說明一一條列，並予以圖文呈現；從設計圖到材料採買及場地設置，都需一一呈現，可善用教過的 Canva 進行編輯。

C 課程關鍵思考：

1. 如何有效呈現創作思維，與老師進行有效的溝通？
2. 老師所提出的疑惑(小組未曾思考到的問題)該如何因應解決？
3. 作品說明也是作業表現，如何美美地完成此次習作？

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

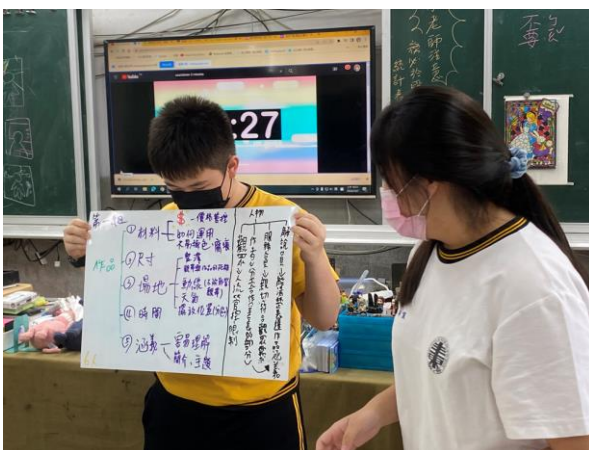
挖掘校園中的“可能創作點”，不只尋找靈感，更要確定可進行作品呈現的場所合宜性；若為室外，如何因應不同的天氣及人為的影響因素。

C 課程關鍵思考：

1. 校園有哪些閒置角落？
2. 若要使用該空間，我該會知的單位有哪些？
3. 若需考量天氣及電力使用的因素，我該如何克服？

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

考察完環境後，正式進入作品創作的思考設計。

一件作品的生成會有哪些層面的問題及挑戰，小組間透過分享補足自己小組思考的盲點及為近之處。

C 課程關鍵思考：

1. 我們小組的作品，待做的工作細項有哪些？分別該有由哪些人負責？
2. 組員是否可以確實完成自己負責項目？如何確保每一項工作確實完成？

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

根據小組的設計，由主設計師領導，進行作品的製作。

在獲取需要工具材料之前可以進行的準備工作，及材料齊全後的分工。

作品創作過程遇到的問題要隨時進行檢視及調整。

C 課程關鍵思考：

1. 材料是否確實表現想要呈現的視覺感受？
2. 材料未齊全之前，小組可以如何進行準備？
3. 時間的掌控是否合宜？組員之間如何確實分工？

課堂 7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

小組的創作是否在設計的進程上一一完善，在創作過程中需不時檢視確認。

C 課程關鍵思考：

1. 材料及施作無法符合預期，甚至展現出問題，該如何找出解決問題的方法？
2. 既然遇到問題，那其衍生出的其他狀況是否也能一一解決？

課堂 8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

作品上架前，需確實檢查所有細節。

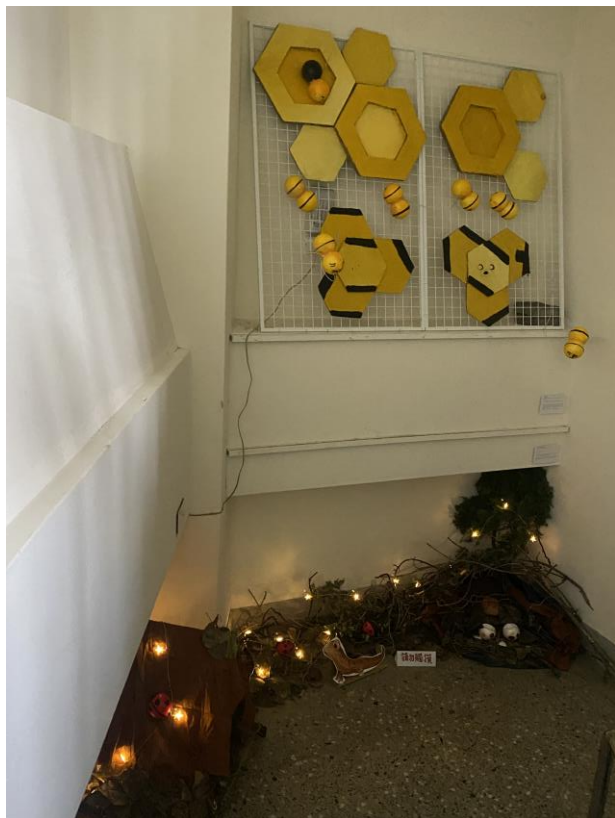
將所有浮動不定的部位進行確認固定。

C 課程關鍵思考：

1. 作品還有哪些未盡完善之處？
2. 即便與設計之始不盡相同的作品，該如何做最好的呈現方式？
3. 作品在校園中的呈現，是否照著設計想法落實，若無，該如何調整？

課堂 9

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

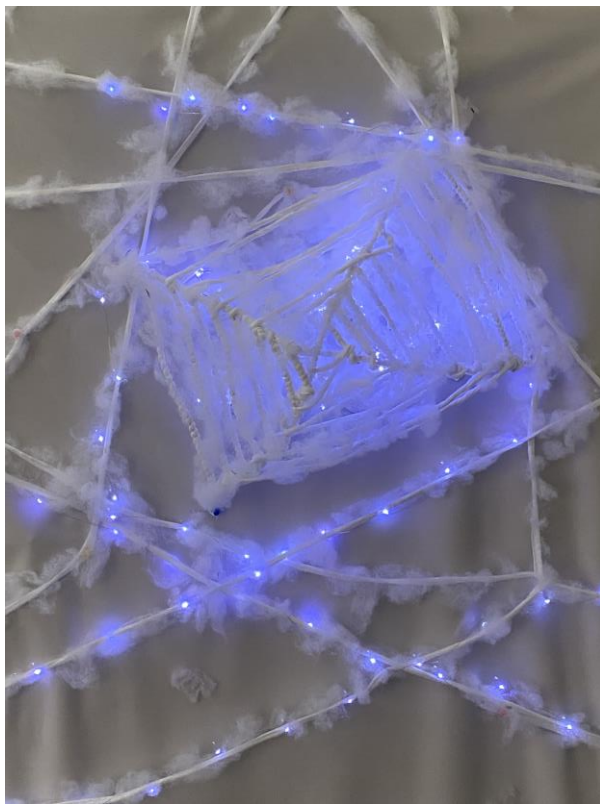
確定展出場地的清潔完整；作品如何安全上架，需要人數？確保人員在操作過程中安全。未能一次完成布展的話，下次施作的進度安排。

C 課程關鍵思考：

作品如何確實地完成佈置？所有相關細節是否一一完成？

課堂 10

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

事先排定課間巡查人員，每位同學需輪流進行作品巡查，以確保展出期間作品的完整性，及時解決所有產生的問題。

C 課程關鍵思考：

展出期間如何確保每天作品的狀況如初？若有問題該如何因應？

三、教學觀察與反思

1. 實施班級的設定

此次的教案設計，設定為兩個班聯合創作，當初在教案設計時，可以說就是量身訂做；一來是二個班的課表排在前後，可以方便進行溝通；二來則是兩班的班風及導師的配合度高，畢竟九年級要面臨會考，又讓學生如此忙美術課的創作，有些導師其實是會排斥的。雖然後來歷經換導師風波，但因為是自己從一年級帶到三年級的班，所以對學生的信心是有的。事後證明，對學生的掌握度高真的會在後期起到很大的作用，因為後期臨近展期，許多待做之事都有賴學生們主動去完成，若學生缺乏解決問題的能力、或老師對學生無法放心，將會焦頭爛額！不僅幫不上忙，還會越幫越忙。尤其佈展多是利用午休時間多處同步進行，老師無法分身分神照顧，所以學生對自己作品的自主性及積極度真的很重要，這真的不是隨便挑一個班都可以操作的單元課程。

2. 作品主題的設定

此次的作品主題，是在教案設計開始便有初步概念，後在課程中對學生進行設計引導創作；主要是想有感於校園環境的角落藏汙納垢受忽略、有感於「美的死角」，且希望配合校慶、校園環境意識等主軸思維進行設計。只是這樣的主題對於學生的共感度較低；在時間及經驗允許的條件下，或許可以由學生共同討論制定，在創作時的引導上老師可以較為輕省。但因為是九年級應考生，做作業的時間真的是用擠的，若主導權交給學生，進程的比重分配真的是一大學問。若是交由八年級操作也會加重學生負擔，畢竟本校校

慶各項活動的主力都是由八年級生擔任。

3. 採買工作的不易

因為各組創作內容及表現手法不一，因此採買工具、材料真的是一大工程！在這部分本要求學生必須自己有去現場，看到實物並訪價後進行提報採買，但學生課後真的也忙，根本無法在課前做到此細節。所以便成了老師下班後的勞務活動，耗在各大五金行、文具店、藝品材料店間遊走，還要網購、訂貨取貨....

非美術班的學生在創作的經驗度不足，很多時候學生對自己作品想要或能夠呈現的樣態掌握度不佳，因此會用想像中好用、高價位，實際上卻難以操作的材料進行製作，根本沒必要！因此花了不少冤枉錢。所以若要在非美術班、國中端，進行「專題創作」，真的是要審慎評估！

4. 佈展的難度

二個班級的動員，卻只有一個老師監督執行，從一開始到撤展結束，沒有一個環節是簡單輕鬆的！平日的教學之外，要額外付出的時間真的太多，假日還要跟學生線上討論並教授美編技巧；再加上本身擔任導師，還有一個班級要顧，時不時要處理班級庶務，有時候一整天忙到連喝口水的時間都沒有；在文宣、佈展手冊上出現許多未校正的錯字，明明已經看了 2-3 遍卻依然如此，真真是當局者迷；這樣的課程，真的最好是多位老師協同、跨領域合作實施較為妥當；國文老師可以幫忙校稿，這對他們真的是小事一樁。

5. 教學的省思

有時候真的是寫教案時一時爽，執行課程火葬場！

教案寫時對自己能有此靈光乍現，並順暢地產出感到十分驕傲，但教學這件事從來不是用想的！尤其是當教學活動還要擴及校園，與各處室的溝通協調也是必須；真的感謝校長主任的支持、給予肯定，學校行政端的寬容及配合，因為知道自己在課程設計的細節表現未臻完善，他們都給予很大的幫忙！許多老師也不時被我騷擾，因為發現自己在未能想到的許多細節：主題緊扣環境，那材料的使用有呼應？場地的使用是否會影響他人？燈光的呈現需考量電力的傳輸，如何克服？！宣傳活動如何有效進行？作品能否跟觀眾產生互動？....許多未曾想過的問題隨著課程活動的進行一一浮現。

策展，之於老師我，也是一門大課題。要學的還很多....有時我會放任錯誤產生，與學生一起學習；只要無傷大雅，從錯誤中得來的教訓更為深刻！

本校之前未曾有老師進行此類操作，藝文作品的展出多是在固定範圍呈現，因此獲得不少迴響！多是正面，但少許意見更是關鍵。學生收到的直面回饋也不少，雖然過程他們也感受到十分大的壓力，付出的比起以往的每一項作業都還要多，有時候也難免情緒低落，可隨著時間的推進，一一走過，相信也希望這曾經的努力，都能帶給這批學生做人做事不同的視野。

四、學生學習心得與成果

<創作組>

B- 在購買保麗龍塊時，因為沒有經驗，所以買的太大塊，導致在製作時造成很大的困擾，且也對環境製造很大的問題，把美術教室及廁所(學生移到廁所施工)弄得很髒，時間又緊湊無法狠狠打掃乾淨，很對不起打掃該區的學弟妹；應該要在設計時更加仔細思考做法，才不會浪費時間也浪費錢。

C- 在購買材料時一波三折，不是找不到符合我們想法的材質，就是價格太高買不下去，到最後只能調整設計，還好有老師協助修正，雖然花了不少時間，我和組員還利用早自修前去整理作品，對自己組的作品十分滿意，校長還稱讚我們了!

D- 原來作品是想設計十分華麗的蝴蝶，但因為買不到想要的材料，加上無法掌控鐵絲的呈現，做出來的作品自己都覺得不及格。

D-我們小組合作十分協調，每個人都付出許多，沒有人偷懶；而且我們還是第一個完成作品的，真的超級有成就感。本來以為今年校慶跟三年級沒有關係，但因為有這個活動，感覺自己有了參與感。

<行政組>

A- 我負責設計海報設計，跟老師利用假日進行一對一的線上會議，用了不到一天的時間完成，且成為手冊及邀請卡的主視覺設計，感到十分驕傲。

B- 行政組因為要負責兩個班級的各項事務討論、聯繫，但對方不是一問三不知，就是找不到人，所以除了週五美術課下課時與他們班交接的時間可以討論，其他時間很難找到人，但是下課時間又太短，根本說不到什麼。到最後就是各自做各自的。