

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： 國立後壁高級中學
執行教師： 林怡珊 教師
輔導單位： 南區 基地大學輔導

目錄

壹、課程計畫概述

- 1、 課程實施對象
- 2、 課程綱要與教學進度

貳、課程執行內容

- 1、 核定課程計畫調整情形
- 2、 課程執行紀錄
- 3、 教學研討與反思
- 4、 學生學習心得與成果

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	國立後壁高級中學
授課教師	林怡珊
實施年級	二年級
課程執行類別	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 <u>12</u> 小時
班級數	2班
班級類型	☐ 普通班 ☐ 美術班 ☒ 其他 <u>美工科</u>
學生人數	45名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：後美 Hosailay—植印染書衣創作					
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	☒ 職業學校 二年級
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目：</p> <p>☒曾修美感教育實驗課程：</p> <p>學生曾在一年級修讀過色彩、基本設計等課程知識，已具備美感計畫中之色彩、比例及構成之基本知識概念。</p> <p>☐並未修習美感教育課程</p> <p>* 先備能力：</p> <p>學生已具有基本繪畫、基本製圖以及電腦繪圖 (photoshop、illustrator) 等基本設計能力。</p>					
<p>一、課程活動簡介：</p> <p>課程活動主要以後美 Hosailay 為設計主軸，並結合在地文化、學校特色設計本校美感創新課程，二年級2班學生於上學期授予質感與構成構面之主題式美感創意課程學習活動，實施後美 Hosailay 質感與構成美感構面-植印染書衣創作12堂課之學習，每班每次上課時間為2堂課連堂。課程活動之實施以質感與構造觀察與描述2堂課、質感與構造美感案例欣賞2堂課、質感與構造美感分析與試驗2堂課及實作演練及反思分享6堂課共12堂課為主。</p>					

二、課程目標

■ 美感觀察

引導學生透過觀察日常中符合質感與構成美感的對象物後，再透過視、觸覺質感體驗與構成說明，讓學生上台分享感受和差異。

■ 美感技術

課程中透過實際製作植印染書衣創作，學生能從課程中學習如何將校園裡的植物、在地特色蘭花等素材融入創作，再學習如何運用習得的構成方法進行植物移印創作，並學習運用縫製技巧完成植印染書衣創作。

課程執行製作步驟說明：

1. 引導學生校園中所種植的植物如：福木以及在地特色蘭花等植物，有哪些是適合製作植印染的素材，學生自行選擇想要結合在地特色之素材作為創作材料，教導學生利用植物素材以及綿布、胚布亦或絲布製作植印染。如圖示：

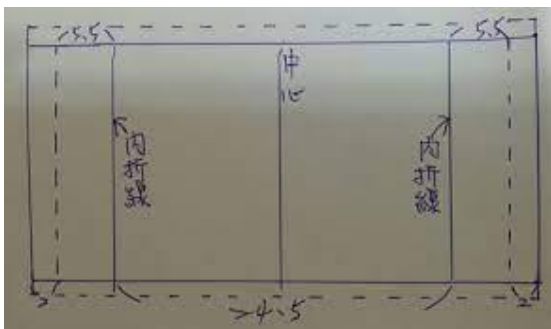

參考圖片來源：

https://jweb.kl.edu.tw/Homepage.php?teacher_id=37&inpage=cwebpage&act=&cate_id=5291

2. 引導學生將製作好的植印染布裁切出書衣適當大小後，教導學生如何縫製書衣。

如圖示：

參考資料來源

<https://www.google.com/search?q=%E5%B8%83%E6%9B%B8%E5%A5%97diy&tbm=isch&hl=zhTW&sa=X&ved=2ahUKewjalt6E7fn3AhUty4sBHXovDR0QrNwCKAB6BQgBENMC&biw=879&bih=551#imgrc=-bTfEdLHaO-djM>

3.將書衣套上個人珍藏書本或筆記本，完成具在地特色的個人獨創植印染書衣創作。
如圖示：

參考資料來源：<https://www.youtube.com/watch?v=E6DYvRXbdaM>
<https://www.pinkoi.com/product/9Dk5FSrH>

■ 美感概念

引導學生透過基本概念講解、欣賞日常中符合質感與構造美感的對象物後，透過分享，學生能擁有基本概念並能進行生活對象物的分析與應用。

■ 其他美感目標

融入校園特色及在地特色，並結合質感與構成美感課程活動，結合環境再生利用與學習物品設計，期能讓學生在日常生活中多關注生活中的美感與環境結合再造的可能性探索。

三、教學進度表			
週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	10/7	單元目標	後美 Hosailay-質感與構成觀察與描述
		操作簡述	透過描述表達日常所見之質感與構成說明，建立學生質感視、觸覺分析與構成的基本能力。
2	10/21	單元目標	後美 Hosailay-質感與構成案例欣賞
		操作簡述	以教學簡報講解現代生活中符合質感美感的案例，並讓學生以質感與構成的概念進行校園特色的質感與構成美感判讀分析。
3	11/4	單元目標	後美 Hosailay-質感與構成分析與試驗
		操作簡述	透過生活中能取得的物品讓學生做質感與構造美感之判讀分析。另讓學生以質感與構成美感實作小試驗，增強其美感經驗。
4	11/4	單元目標	後美 Hosailay-植印染書衣創作
		操作簡述	學生延續前六堂課所設計之質感與構成美感課程觀念與試探，加以融入學校環境植物、在地特色植物-蘭花等做為創作素材，再學習如何運用習得的構成方法進行植物移印創作，並學習運用縫製技巧完成植印染書衣創作。(學生自行選擇想要結合在地特色之素材作為創作材料，教導學生利用植物素材以及綿布、胚布亦或絲布製作植印染。)
5	11/18	單元目標	後美 Hosailay-植印染書衣創作
		操作簡述	學生延續融入學校環境植物、在地特色植物-蘭花等做為創作素材，再學習如何運用習得的構成方法進行植物移印創作，並學習運用縫紉機縫製技巧完成植印染書衣創作。(引導學生將製作好的植印染布裁切出書衣適當大小後，教導學生如何縫製書衣)
6	12/9	單元目標	後美 Hosailay-植印染書衣創作及反思分享
		操作簡述	學生延續融入學校環境植物、在地特色植物-蘭花等做為創作素材，再學習如何運用習得的構成方法進行植物移印創作，並學習運用縫紉機縫製技巧完成植印染書衣創作。學生進行反思回饋分享。(將書衣套上個人珍藏書本或筆記本，完成具在地特色的個人獨創植印染書衣創作，並發表。)

四、預期成果：

- 1.透過基本觀念學習，學生能了解何謂質感與構成美感。
- 2.學生能以實作試驗不同質感之視、觸覺體驗感受和差異，並能了解構造原理。
- 3.學生具欣賞現代生活中符合質感與構成美感的案例及分析能力。
- 4.學生能完成後美 Hosailay 質感與構成美感構面-植印染書衣創作並作美感判讀分析。
- 5.透過學習美感體驗，並具美感反思能力及延伸落實於生活當中。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.如何培養美感 作者:漢寶德 主版社:聯經出版公司 出版年:2010
- 2.談美感 作者:漢寶德 主版社:聯經出版公司 出版年:2007
閱讀，美的可能 主版:國立臺灣藝術教育館 出版年:105
- 3.美感入門- 美感 - 美感- Aesthetics 電子書
網址: <https://www.aesthetics.moe.edu.tw/>
- 4.設計幾何學：發現黃金比例的永恆之美 作者:金柏麗·伊蘭姆 主版社:積木 出版年:2008
- 5.黃金比例：1.618...世界上最美的數字（新版）作者:李維歐 主版社:遠流 出版年:2014
- 6.看了就會做的超質感手工書作者：井上夏生 出版社：楓書坊
- 7.《日本人就是這樣學平面設計》：書籍構造和裝幀設計&印刷與摺頁加工、鏤空
作者：生田信一、大森裕二、龜尾敦 出版社：原點出版社
- 8.本草木染大全：(日)箕輪直子 出版社：河南科技技術出版社

六、教學資源：

- 1.教學簡報
- 2.個人電腦
- 3.教學引導單
- 4.反思回饋單
- 5.實作演練材料
- 6.作品檔案夾

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

本學期執行美感實驗課程在執行上，因任課班級時間在週五，因此也因應學校大型活動、計畫經費撥入時間等，預先做好規劃，除了學生操作縫紉機有需要較多時間熟悉之外，課程實施大致上都還算順利。

課程第一週先以課堂簡報及質感實物分享來引導學生質感視、觸覺分析與構造的基本能力，隔週回歸正規課程，讓學生有充分時間找尋適合製作植印染之在地植物，另考量植印染作品製作工序，在時間上無法利用2節課時間完成，因此將第三週課與第四週課程調整為同一天連續4堂上課，以利完成植印染羊毛方巾作品，學生因不擅用裁縫機，因此第五週及第六週皆調整為書衣尺寸、裁切與車製時間，完成後亦於正規課程教導學生商品攝影之打光、作品擺設及拍攝等技巧，提升學生美感之視覺饗宴。

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：

課堂上進行質感與構造體驗初步練習，老師先以簡報講述質感及構成概念並讓學生上台分享講述老師所帶來物品及影像上之視覺、觸覺質感感受，學生試著描述其質感與構成特性。

C 課程關鍵思考：

學生藉由質感及構成之基本概念講解，以及藉由分組方式和同學分享不同質感感受過程，加強學生有關質感及構成之觀念，亦反思在校園及其生活環境中，學生自身對於質感的感受度如何？對於構造觀念之理解程度，並能作簡略之描述。

課堂2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生上台分享生活上最容易取得的植物材料，包括校園中的福木樹葉、大花咸豐草、家中的洋蔥皮、學校旁邊稻田裡的油菜花等，並分別敘述視覺、觸覺質感感受，以及分析其質感特性或特別之處。

預告學生創作本美感創新課程之植印染書衣之前，必需先完成的重要素材，製作植印染羊毛方巾，每位學生開始思考想要運用哪些植物來進行創作。

C 課程關鍵思考：

學生實際用視覺、觸覺去感受植物的不同材質所給人的感受，並思考如何運用在地化、生活上唾手可得的植物材料來創作符合在地色彩的植印染羊毛方巾，再思考如何進行後續植印染書衣縫製，給學生廣度及深度的思考空間。

課堂3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

老師介紹完如何選擇學生自己及老師所帶來的植物以及製作植印染工絮與注意事項後，學生開始運用所學的構成原理鋪排所選擇之植物，鋪排後蓋上透明保鮮膜，進行捲布作業，完成後即可放置蒸籠蒸煮。

C 課程關鍵思考：

學生能具體完成植印染所有工序，並著重在畫面構成鋪排的美感，也思考所選擇植物再完成後所呈現的色彩。在課程引導後，進行植印染書衣質感與構成美感試驗。

課堂4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生完成捲布作業後，再讓老師確認是否有確實捲緊實，逐一協助放置蒸籠內蒸煮，大致蒸煮約一個半鐘頭，過程中需要將原先放置於下方的捲布重新換為調整，學生小心翼翼完成老師指導之任務，完成後學生聽從老師示範與指示，取下原先覆蓋於作品上之植物，再利用清水洗淨後，放置於教室後方，自然風乾作品。

C 課程關鍵思考：

學生能具備質感描述以及構成構面觀念，習得植印染技巧，並能加以運用構成及色彩觀念來配置作品以外，學生亦學會如何自製天然媒染劑來製作個人植印染書衣之羊毛方巾，進行質感與構成美感試驗。

課堂5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生延續第四堂課完成之植印染方巾，進行整燙及打版書衣尺寸，並用專用裁刀裁切書衣尺寸，因學生選擇欲包覆的書籍尺寸不一，因此無法將打好版的尺寸給其他同學，每位同學依照自己所欲包覆的書本大小來裁切尺寸，並創作個人植印染書衣。

C 課程關鍵思考：

學生思考如何利用個人製作好之植印染方巾裁製適當尺寸，製作個人植印染書衣設計，思考如何善用材料?有沒有可能讓材料發揮最大值，製作出2本書衣?。

課堂6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生延續第五堂課完成之植印染書衣尺寸，進行書衣縫製，因同學皆未使用過縫紉機，因此，老師花比較多時間引導，每位同學輪流使用縫紉機，並完成個人植印染書衣作品。

C 課程關鍵思考：

學生能具備質感描述以及構成構面觀念，並習得運用縫紉機設備之操作，縫製個人植印染書衣，來進行質感與構成美感試驗，並具反思能力探討作品是否具有質感與構成之美感，此外，也利用正規課程教導商品攝影技巧，提升學生拍攝作品的美感能力。

三、教學觀察與反思

1. 從質感及構成觀念引導以及植印染書衣創作課程授課後，學生對校園中、生活上所看見之植物會更加以留意，思考拿來製作之可行性，也更留意生活中視覺、觸覺等物之質感與構造，並能將生活中常見物件，予以分析不同質感與構成，並能加以分析描述。
2. 學生藉由教學簡報習得質感之概念，並從案例分享中獲得生活美感經驗。
3. 學生對於可以親自設計個人植印染書衣感到非常開心，也都充滿樂趣，過程中可以感受到學生的用心，成品也讓學生感到滿意，對學生而言，是一次有趣的美感課程體驗。
4. 植印染書衣之製作時間僅有四次課堂時間就需完成，再加上製作時之工序也多，包括：選擇植物鋪排具構成構面之創作、綁巾、蒸煮、洗滌、陰乾、裁切書衣尺寸、縫製書衣等工序，需花費的時間較長，少數動作較慢的學生，尚未車製成書衣，因課程已結束，學生只能利用課後時間車製作品。
5. 多數學生表達自己非常喜歡自己所製作出來的作品，也想保留成方巾作為使用，不製作成書衣，因此，也讓學生在完成植印染方巾時，先拍攝照片來當成個人作品，植印染書衣完成後，亦在後續的正規課程中延伸一商品攝影課程，教導學生拍攝具美感的作品，提升整體之美感。

四、學生學習成果

