

111 學年度第 2 學期 學校課程實施計畫

國民中學創意課程

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： 新北市中平國民中學
執行教師： 陳昱螢 教師
輔導單位： 北區 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 (修改紅字另註)

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

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

壹、各學期教學計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	新北市中平國民中學
授課教師	陳昱螢
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__小時
班級數	10 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	323 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：那墨有感-水墨質感					
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	☒ 國民中學八年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目：圖文構成的美感小書、五感色彩 * 先備能力： 認識文房四寶 能運用毛筆展現線性之美 寫過書法					
一、課程概述 (300 字左右)： 以質感探究 水墨表現 的文法三寶，從「 筆毫、紙質與墨韻 」的 實作發現 原生素材與成品的質感關係，規劃參訪全台唯一手工松煙墨廠與製紙體驗，與筆毫、紙質與墨韻繪畫過程， 五感 體認媒材質地影響水墨作品質感的成效；從筆性、水性、紙性與墨性中發現其紙筆墨共創的質感之美。 發現 傳統自然寫生到現代創造的皴法也有不同的質感詮釋。探究與實際體驗傳統與現代水墨的表現形式，期盼在實作過程中感受觸摸與觀察到質感的差異與美感。網路資源可以讓我們開拓水墨視野或是進行質感作品整合與創作； 將多次作品運用 CANVA 編輯為作品集，並運用拼貼表現發現並再創質感組合的新視覺。					

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. 能觸摸分辨墨條加入麝香冰片與機器擠壓後不同的質地
 2. 能分辨紙纖維的質感與生熟紙的不同
 3. 能觀察筆墨紙畫出的不同質地與自然質地的筆墨。
- 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.能從自然觀察進行寫生創作
 - 2.能運用特殊紙材、不同筆毫筆勢或實驗技法發現紙墨上質感差異
 - 3.能運用水墨作品的質感元素組合與再創。
- 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. 能以乾、濕、濃、淡、焦表現墨色的質感
 2. 能發現筆墨繪畫過程的質感變化。
 3. 能運用水墨皴染表現的質感。
 4. 能看出水墨作品宏觀的宇宙山勢雲霧流動感與微觀的峻擦光影質地之美。

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	
		單元目標	質感初探-真實質感-校園百種質感採集 1. 課程架構預告 2. 何謂質感? 請再學習單書寫上對質感的解釋? 3. 這東西「很有質感」,「質感」是什麼意涵? 4. 質感 texture 解釋:物品肌理紋理.質地的感覺指物體材質所呈現在光澤、紋理、粗細、厚薄、透明度等外在特性, 如鋼鐵、竹木給人堅硬、粗糙、細滑、柔軟.....等感覺。 5. 說說教室裡有哪些質感?寫出 3 種材質形容詞? 6. 校園裡採集—每 4 人一組進行分組 7. 請先選擇主題:自然、木材、葉面、石材、人工、金屬、鋪面、花卉/果實。
1	3/1	操作簡述	8. 10 分鐘到校園採集質感相同主題不能相同的物件, 請積極尋找不同質感!! 9. 請先進行觸摸.嗅覺書寫 10. 拿出學習單+複寫紙(印字著上)+以衛生紙壓印肌理(避免指甲痕) 11. 紀錄採集地點?物件? 12. 物件的觸覺感受?視覺感受? 嗅覺感受? 13. 四種拓印質感中最有肌理的物件, 請再以毛邊紙進行拓印正反面感受不同材質的拓印效果。 14. 提醒下周攜帶每人 3 件墨拓有凹凸肌理的材料舉如落葉.石頭.菜瓜布.海綿.鐵網.木紋.網袋...

		單元目標	玩墨-墨拓質感課
2	3/8	操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請同學每人攜帶「水墨拓印的三件有凹凸肌理紋理的質感物件」與一隻黑色原子筆簽名並註記墨拓材質。 2. 認識水墨畫工具:筆洗梅花盤 3. 學習墨色變化: 請同學將梅花盤一槽加入一半清水 空一格一槽加入 7-8 分水位清水, 中間加原墨, 毛筆一半沾原墨移到一半清水梅花槽稀釋墨色為中墨, 再將中墨加 1-2 滴到 7-8 分水位清水槽稀釋墨色為淡墨。 4. 拿出一件有凹凸肌理的材料舉如落葉上墨色傳印到宣紙上 5. 再拿出竹簾、泡棉、石頭、菜瓜布、海綿、鐵網、木紋、網袋、手掌...一一上墨轉印墨拓質感於宣紙上。 6. 觀察不同材質墨拓得質感紋理。 7. 目標:可自由構圖組合或分隔呈現 9 種墨拓質感, 須拓印清楚每一材質的肌理。
3	3/15		<p>玩筆-筆毫質感</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 如何選擇毛筆?尖圓齊健, 檢測手上的毛筆。 2. 認識不同軟硬質筆毫素材? 白色是什麼動物筆毫?羊毛, 多用於上色與花卉表現。咖啡色是什麼動物筆毫?狼毫。 最大隻的白毫排筆是什麼動物筆毫? 最小支稱為圭筆, 狼毫多使用餘工筆線性表現 上學期的毛筆是兼毫/軟硬動物毫混合適合初學書法用筆。 3. 參閱水墨畫樹畫稿 4. 學習調墨:請同學將梅花盤一槽加入一半清水 空一格一槽加入 7-8 分水位清水·中間加原墨·毛筆一半沾原墨移到一半清水梅花槽稀釋墨色為中墨·再將中墨加 1-2 滴到 7-8 分水位清水槽稀釋墨色為淡墨。 5. 練習毛筆上墨方法:整隻筆「淡墨」, 3/1 筆鋒上「中墨」, 壓兩下, 筆鋒再上「原墨」壓 2 下, 筆兼再摻原墨。 6. 老師示範用排筆與其他毛筆畫樹的方式, 因為剛才上墨的過程可以讓樹呈現墨韻之美。 7. 發下宣紙, 請同學使用 5 種毛筆耐性上墨一種筆毫毛筆畫出一棵樹, 共 5 種毛筆畫 5 棵樹。 8. 體驗不同筆毫質感的墨韻乾、濕、濃、淡、焦線性特性 9. 黑色原子筆簽名並註記筆毫名稱/材質。 10. 評量與展示作品

4	3/22	單元目標	玩紙-紙的質感
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識樹火紙博物館&鳳嬌催化室 2. 造紙有哪些多元原料? 3. 從影片了解紙的製作過程? 4. 認識這次使用的紙材質感:手工紙/機器紙 ; 棉紙、機器宣、手工宣、雲龍紙、棉麻紙、楮皮(粗)麻絲、蕉葉纖維絲紙、毛邊紙, 每人給予 5 款不同紙質 5. 黑色原子筆簽名並註記紙材質名稱。 6. 再次學習調墨:中墨、淡墨。 7. 自選描寫主題蝸牛或葉形 8. 老師示範使用狼毫毛筆上墨:整隻筆「淡墨」, 3/1 筆鋒上「中墨」, 壓兩下, 筆鋒再上「原墨」壓 2 下, 筆兼再摻原墨。 9. 老師示範描寫方式 10. 請同學每張不同紙材質紙上描寫相同題材, 美化一張新址才重新洗筆上墨 11. 體會相同用筆與主題不同紙質運筆的觸感與墨韻呈現。
5	4/12	單元目標	墨趣-墨條的材料質感實作(3 小時)
		操作簡述	<p>參訪全台唯一手工松煙墨廠</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 實地觀察蒸壓墨團以「輪仔車」輾轉 15 分鐘製成墨團, 過程中撒灰白色的「麝香混合冰片」將改變墨的質感--松煙+灰白色麝香混合冰片+美國牛皮膠(天然材料) 松煙墨必須在熱的溫度下製作, 所以要趁熱製作, 而且不能吹到冷氣 2. 墨的好壞直接影響書法作品, 所以歷代書畫家對墨的選擇都很重視。好的墨應該要具備質細、色黑、膠輕、味香等特性。 3. 墨的時候要用清水, 不可以使用熱水和茶水, 磨的時候應重按輕移, 但力量要均勻, 移動的速度要適中, 太慢或太快都不可以。 4. 認識並觸摸製墨材料 5. 實作墨條體驗:用槌子打墨塊, 拍打將空氣擠出, 避免墨晾乾時裂開, 體驗壓指紋, 製作好的墨條, 放置陰涼處 2 周以上, 過 1-2 翻面養護。 6. 一塊墨從配料-->輾墨-->敲打-->揉-->入模-->壓-->修邊-->陰乾--, 如果遇到下雨天,因墨會吸水氣,陰乾的時間就要延長了。 7. 分享參訪心得

6	4/12	單元目標	紙魔-紙纖維的質感發現與實作(3 小時)
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 參訪樹火紙博館 2. 造紙示範認識造紙原料與製作工具與過程 3. 認識多元紙材 4. 4 樓實作體驗手作造紙。紙漿/造紙網/用厚壓拍壓，完成後烤乾。 5. 3 樓認識紙台灣造紙史，實地觸摸造紙原料。透過顯微鏡觀察撕紙後，一般紙和手工紙等不同紙材纖維的紋理差別。紙的吸水性測試。 6. 參訪鳳嬌催化室是紙材跨界實驗室與生活運用 7. 是分享參訪心得
7	4/26	單元目標	擬真質感 -自然皴法 -師法自然的肌理質地
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識故宮鎮館三寶，走進北宋寫實山水 2. 宋代寫生山水畫以自然為師，如實表達對自然的感受深入自然山川，朝夕觀察體會，畫出不同地域、季節、氣候、時間、地區、位置關係的特徵，是中國古代繪畫最為寫實的時期。何謂「皴法」:山水畫裡用來表現山石紋理的線 3. 請班上高同學站起來比對感受作品的真實尺寸 4. 觀賞故宮鎮館三寶山石皴法的表現 5. 約 1000 年范寬溪山行旅圖 206.3*103.3CM 兩點皴；直岩用直點法，橫岩用橫岩法，斜岩用斜點法，表現陝南山勢地質。 6. 1072 年郭熙早春圖 158.3*108.1 公分捲雲/雲頭皴 7. 1124 年李唐萬壑松風 188.7*139.8CM 斧劈皴 8. 提供近似的自然山景發現「皴法」來自山石的紋理 9. 進入故宮典藏精選網站點閱范寬溪山行旅圖請同學說說看到什麼？ 10. 參閱《劉墉帶你走進故宮的鎮館三寶》皴法的點線面示範 11. 黑色原子筆簽名於發下一張宣紙上。 12. 再次學習調墨:中墨、淡墨。 13. 老師示範使用毛筆上墨方式語三種山石皴法 14. 請同學參閱 3 張山石皴法圖例運用點線面畫出三種山石兩點皴、斧劈皴、捲雲/雲頭皴。 15. 展示觀摩作品與評量。
8	5/10	單元目標	森林之光-運用工具技法表現質感

		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 運用不同毛筆特質與繪畫方法表現自然光、樹幹樹葉等質感 2. 以日本伊藤 昌森林之光示範作品，老師先示範繪製過程 3. 學生先在宣紙上黑色原子筆簽名。 4. 調好墨色:中墨、淡墨。 5. 先在宣紙上噴水打溼紙面。 6. 運用排筆大筆觸放射筆勢沾取淡墨由外往內刷出放射光，渲染上色，可表現濃淡層次和空間效果 7. 並在半乾宣紙上沾取淡墨散筆畫出遠景樹葉的表現最後再觀察松柏樹形以農墨又下而上畫出剛勁樹幹與由上而下畫出柏樹樹枝及在以農中墨散筆乾擦葉形表現。 8. 指導水墨作品簽名以行書或楷書寫上干支年？今年是「癸卯年」、加上十二月令的月份「孟夏/夏月」(四月)及作者「全名」。 9. 展示觀摩作品與評量。
		單元目標	一起寫生去!!畫畫校園裡的植物質感
9	5/24	操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 準備好寫生版夾、水墨墨用具、多樣化植物盆栽或到校園植物區，進行植物水墨寫生。 2. 老師示範繪製植物的用筆 3. 提醒學生將之前畫樹畫葉畫山石、以大排筆刷畫出光的方向等技法.... 4. 調好墨色:中墨、淡墨。 5. 發下宣紙或棉紙先在宣紙上黑色原子筆簽名。 6. 仔細觀察描寫植物構思構圖、運用得筆法與皴法。 7. 提醒毛筆運用沾墨過程表現墨韻。 8. 進行植物寫生與完成後簽名。 9. 評量與賞析作品。
			人物水墨寫生的質感表現
10	5/31		<ol style="list-style-type: none"> 1. 欣賞公进名公茂进人物水墨作品 2. 台灣水墨漫畫家--鄭問(影片 6:00 欣賞) 3. 觀賞人物水墨畫技法示範 4. 在教室裡進行人物寫生質感表現 5. 皮膚如何表現軟細嫩膚質的線和面 6. 頭髮如何呈現直髮捲髮? 7. 可運用乾擦與渲染及山石皴法或使用不同筆毫表現質感

11	6/07	<p>單元目標</p> <p>紙墨實驗室-浮水墨趣-「水」「墨」的質感表現</p> <p>操作簡述</p>	<p>1. 中國早在南宋就有梁楷《潑墨仙人圖》</p> <p>2. 張大千運用潑墨潑彩方式呈現的「潑墨山水」。</p> <p>3. 欣賞現代水墨之父劉國松 2023《畫室即實驗室》影片，強調自己是一位實驗家，發明不同的工具增加傳統山水畫的表現性。</p> <p>4. 影像示範:自創「劉國松紙」1963 發明粗筋棉紙+「大筆觸」=「抽筋剝皮皴」技法</p> <p>5. 不臨摹以新技法教學讓學生舉一反三</p> <p>6. 觀察水的狀態與質地</p> <p>7. 請同學使用留白膠畫出水的線性質感</p> <p>8. 觀賞浮水技法</p> <p>9. 請同學實作體驗水與墨(油)不容轉印下浮在水面的墨紋之美</p> <p>先準備一桶水、肥皂水可裝噴瓶內 調出中墨與淡墨 將濃墨、中墨、淡墨灑到一桶水裡可加上肥皂水增加墨流動的變化 在平放下一張宣紙或棉紙</p> <p>10. 小心將只拿起即可發現美麗墨紋</p>
12	6/14	<p>單元目標</p> <p>水墨的質感探究作品集</p> <p>操作簡述</p>	<p>1. 請打開平板相機</p> <p>2. 先幫自己所有水墨作品進行拍照</p> <p>3. 進入 CANVA APP 登入帳號</p> <p>4. 點"印刷品"- "傳單"</p> <p>5. "上傳"照片-放入傳單上</p> <p>6. 請點"作品圖檔"-照片編輯:-"裁切"進行作品去背</p> <p>7. 將 11-13 件作品進行排版</p> <p>8. 請點"文字"建置畫集名稱"***水墨集"</p> <p>9. 請點"文字"建置每件圖檔作品名稱</p> <p>(1)墨拓質感 (2)五筆樹種 (3)五紙鍋牛/繪葉 (4)點線面山石皴 (5)森林之光 (6)水墨寫生 (7)浮水墨趣編輯完成後請點下載</p> <p>10. 完成後案右方分享-下載-選 JPG 檔繳交至 Classroom 作業區</p>

		單元目標	
13-14	6/21-28	操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識達達主義拼貼創作的歷史與起源動機 2. 欣賞現代水墨表現 3. 認識拼貼創作的水墨畫家袁金塔洪根深與作品 4. 以范宇「本島舍」拼貼創作說明拼貼內容:景緻+主角+情節 5. 欣賞學生的優選水墨拼貼作品 6. 運用水墨質感作品進行質感運用拼貼創作 7. 可直接進行剪貼或是使用數位編輯 8. 說明示範如何運用 CANVA 進行圖片編輯 9. 進入 CANVA APP 登入帳號 10. 點"印刷品""傳單" 11. "上傳"作品照片-放入傳單上 12. 請點"元素"選擇"邊框" "圖案" 13. 將照片拉入"邊框圖案" 14. 可點入圖案進行修改 15. 也按滑鼠右鍵可點"圖層"改變圖案上下順序 16. 進行編排構思與組合 17. 完成後案右方分享-下載-選 JPG 檔繳交至 Classroom 作業區

四、預期成果：

- 1.學生能體驗墨色的質感。
- 2.了解墨色質感的生成方式，並能仿製與再現。
- 3.拉近學生與書畫藝術的距離，對書畫藝術產生興趣。
- 4.有多媒材創作的概念

五、參考書籍：

1. 劉墉山水寫生畫法，劉墉，劉墉出版，1984
2. 百石畫譜，劉棟，天津楊柳青畫社，2012
3. 水墨畫多人創作系列：墨技的發現 光，日貿出版社邱顯惠譯北星圖書事業股份有限公司
4. 山水畫傳統畫法，郭金標，天津楊柳青畫社，2019
5. 工筆花卉勾染沒骨畫法，王承天編繪，天津楊柳青畫社，2019
6. 中國歷代畫家繪畫題跋選粹·金農，張猛，河南美術出版社，2019
7. 現代·墨色，余承堯/ 江兆申/ 劉國松/ 賈又福，敦煌網路商務有限公司，2015
8. 一個東西南北人：水墨現代化之父劉國松傳，劉素玉/ 張孟起，遠流出版，2019
9. 白線的張力：兩岸三地現代水墨展，總編輯葉樹姍，臺中市政府文化局 2013
10. 張永村回顧展，張永村，臺中市政府文化局，2018
11. 阿良造紙 (附 AVCD)，姜子安，世一文化事業股份有限公司，2006
12. 雲山·潑墨·張大千，文建會/策劃雄獅圖書股份有限公司，1993
13. 逆·滲·透：臺灣彩墨創作的跨界與集結，華建強/ 許維穎/ 黃昱斌/ 林洪錢/ 高甄孝/ 林威丞/ 游雯迪，五南圖書出版股份有限公司，2015
14. 極致浮世繪作，吳奇贏，大旗出版社，2023
15. 臺灣當代水墨特殊技法，王源東/ 莊連東/ 陳建發/ 葉宗和，全華圖書股份有限公司，2013

七、教學資源：

1. <https://theme.npm.edu.tw/selection/Article.aspx?sNo=04000959> 故宮典藏精選網站-范寬溪山行旅圖
2. <https://www.youtube.com/watch?v=BCMIclfsQpo> 《劉墉帶你走進故宮的鎮館三寶》皴法的點線面
3. <https://www.youtube.com/watch?v=uxKHjsnqNDs&t=1s> 2023 畫室即實驗室/劉國松實驗悟道
4. <https://www.youtube.com/watch?v=GncFvAb9LeE> 現代水墨之父 - 劉國松
5. <https://www.youtube.com/watch?v=hMPlprh0cE> 【劉國松】創藝多腦河
6. 隱身皴：袁慧莉個展 <http://www.yuanhuili.com/2021-385773652330388.html>
7. <https://kknews.cc/culture/r55448o.html>
8. <https://www.191art.com.tw/news-in.php?page=1&cls=2&id=208> 鄧卜君《落葉千秋》
9. <https://www.youtube.com/watch?v=LqPerL5cgak&authuser=0> 現代人物水墨示範
10. <https://www.youtube.com/watch?v=YWjDQmVVCT4> 水墨漫畫家鄭問
11. <https://www.instagram.com/teijiart/?authuser=0> 程怡慈 teijiart 作品 IG

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1. 調整第一單元質感初探-真實質感-校園百種質感採集:先從學生生活中發現質感，再到校園裡發現、採集、紀錄與分享質感。
2. 將原本玩筆玩紙玩墨增加為三堂課程玩墨-墨拓質感課、玩筆-筆毫質感、玩紙-紙的質感，一一體驗墨韻、筆毫、紙張等材料的水墨質感表現。
3. 第七單元擬真質感-視覺的水墨質感-自然皴法名稱改為「自然皴法 -師法自然的肌理質地」。選擇故宮鎮殿三寶與劉墉示範的影片素材，引導學生運用點線面表現三件水墨大作的山石自然肌理。
4. 第八單元增加「森林之光-運用工具技法表現質感」學習運用技法表現光與樹的質感；運用噴水排筆上淡墨製造空間光並在半乾宣紙上墨練習遠景樹葉的表現最後再觀察松柏樹形表現森林裡大樹知及結構與乾擦葉形表現。
5. 第九單元一起寫生去!!畫畫校園裡的植物質感。因天氣不佳，部分班級寫生課將校園的多類型植栽移到教室進行，第十單元一起寫生去!!人物的質感表現以鑑賞課為主。
6. 取消潑墨技法單元學生一潑不可收拾。第十一單元以紙墨實驗室-浮水墨趣以「水」「墨」的質感發現為主。
7. 刪除【喚墨術】墨的兩種呼吸方式、水墨變法、墨幻搖滾。
8. 增加水墨的質感探究作品。在戲墨皴拚以水墨質感的拼貼組合為探究方向。

二、14-18 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1 質感初探-真實質感-校園百種質感採集

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 書寫學習單:何謂質感? 教室裡有哪些質感?寫出 3 種材質形容詞?物件的觸覺感?
2. 校園裡採集 4 人/組, 分組後先選擇主題:自然/人工.木材.葉.土.石.金屬.鋪面.花卉/果實
3. 10 分鐘到校園採集質感相同主題不能相同的物件, 請積極尋找不同質感!!
4. 拿出學習單+複寫紙(印字著上)+以衛生紙壓印肌理(避免指甲痕)採集質感
5. 紀錄採集地點?物件? 物件的觸覺感受?視覺感受? 嗅覺感受?
6. 四種拓印質感中最有肌理的物件, 再以毛邊紙進行拓印正反感受不同材質的拓印效果
7. 下周攜帶每人 3 件墨拓凹凸肌理的材料如葉.石.菜瓜布.海綿.鐵網.木紋.

C 課程關鍵思考：

運用觸覺、視覺與嗅覺發現生活中/校園中的質感素材。

課堂 2 玩墨-墨拓質感課

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 請同學每人攜帶「三件有凹凸肌理紋理的質感物件」與黑色原子筆簽名註記墨拓材質
2. 認識水墨畫工具:筆洗梅花盤
3. 學習墨色變化: 梅花盤一槽加一半清水，空一格一槽加 7 分水位清水，中間放原墨，毛筆一半沾原墨移到一半清水槽稀釋墨為中墨，將中墨加 1-2 滴到 7 分水位槽稀墨為淡墨
4. 拿出一件有凹凸肌理的材料舉如落葉上墨色傳印到宣紙上
5. 再拿出竹簾、泡棉、石頭、菜瓜布、鐵網、木紋、網袋、手掌...上墨轉印質感於宣紙
6. 觀察不同材質墨拓得質感紋理。
7. 目標:可自由構圖組合或分隔呈現 9 種墨拓質感，須拓印清楚每一材質肌理

C 課程關鍵思考：

觀察發現不同材質墨拓的質感紋理之美

課堂 3 玩筆-筆毫質感

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 如何選擇毛筆?尖圓齊健，檢測手上的毛筆。
2. 認識不同軟硬筆毫素材?白毫羊毛、咖啡狼毫、羊毫排筆、最小支狼毫圭筆與書法兼毫
3. 學習調墨(同上一堂說明)
4. 練習毛筆上墨方法:整隻筆「淡墨」，3/1 筆鋒上「中墨」，壓兩下，筆鋒再上「原墨」壓 2 下，筆兼再摻原墨。
5. 觀察老師示範排筆與其他毛筆畫樹的方式，上墨過程可讓樹呈現墨韻之美
6. 宣紙上畫樹參閱樹畫稿，使用 5 種毛筆耐性上墨一種筆毫畫一棵樹，5 種筆畫 5 棵樹
7. 體驗不同筆毫質感的墨韻乾、濕、濃、淡、焦與線性特性。
8. 黑原子筆簽名註記筆毫名/材質。評量與展示作品

C 課程關鍵思考：

體驗不同軟硬質感的筆毫畫到宣紙上樹的呈墨成效與自我控墨的感受。

課堂 4 玩紙-紙的質感

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 認識樹火紙博物館&鳳嬌催化室
2. 造紙有哪些多元原料?從影片了解紙的製作過程?
3. 認識使用的紙材質感:手工紙/機器紙；棉紙、機器宣、手工宣、雲龍紙、棉麻紙、楮皮(粗)麻絲、蕉葉纖維絲紙、毛邊紙，每人給予 5 款紙質，黑原子筆簽名註記紙材質名稱。
4. 再次學習調墨:中墨、淡墨。自選描寫主題蝸牛或葉形
5. 觀看老師示範使用狼毫毛筆上與描寫方式墨:整隻筆「淡墨」，3/1 筆鋒上「中墨」，壓兩下，筆鋒再上「原墨」壓 2 下，筆鋒再上原墨。
6. 請同學每張不同紙材質紙上描寫相同題材，美化一張新址才重新洗筆上墨
7. 體會相同用筆與主題不同紙質運筆的觸感與墨韻呈現。

C 課程關鍵思考：

體驗不同紙質描寫呈墨成效與自我控墨的感受。

課堂 5 墨趣-墨條的材料質感實作(3 小時)

A 課程實施照片：

1. B 學生操作流程：

2. 實地觀察訪手工松煙墨廠以「輪仔車」製成墨團，過程中撒灰白色的「麝香混合冰片」將改變墨的質感--松煙+灰白色麝香混合冰片+美國牛皮膠(天然材料) 松煙墨必須在熱的溫度下製作，所以要趁熱製作，而且不能吹到冷氣
3. 認識並觸摸製墨材料
4. 實作墨條體驗:用槌子打墨塊，拍打將空氣擠出，避免墨晾乾時裂開，體驗壓指紋，製作好的墨條，放置陰涼處 2 周以上，過 1-2 翻面養護。
5. 一塊墨從配料-->輾墨-->敲打-->揉-->入模-->壓-->修邊-->陰乾--，如果遇到下雨天,因墨會吸水氣,陰乾的時間就要延長了。
6. 分享參訪心得

C 課程關鍵思考：

墨條製作的質感五感體驗。

課堂 6 紙魔-紙纖維的質感發現與實作(3 小時)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 參訪樹火紙博館
2. 造紙示範認識造紙原料與製作工具與過程
3. 認識多元紙材
4. 4 樓實作體驗手作造紙。紙漿/造紙網/用厚壓拍壓，完成後烤乾。
5. 3 樓認識紙台灣造紙史，實地觸摸造紙原料。

透過顯微鏡觀察撕紙後，一般紙和手工紙等不同紙材纖維的紋理差別。紙的吸水性測試。

6. 參訪鳳嬌催化室是紙材跨界實驗室與生活運用
7. 是分享參訪心得

C 課程關鍵思考：

紙張原料與製作過程的質感與五感體驗。

課堂 7 自然皴法 -師法自然的肌理質地

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 認識故宮鎮館三寶，走進北宋寫實山水，觀察故宮鎮館三寶山石皴法的表現
2. 范寬溪山行旅圖雨點皴；直岩直點法、橫岩橫岩法、斜岩斜點法，表現陝南山勢地質
3. 郭熙早春圖 158.3*108.1 公分捲雲/雲頭皴、李唐萬壑松風 188.7*139.8CM 斧劈皴
4. 進入故宮典藏精選網站點閱范寬溪山行旅圖請同學說說看到什麼？
5. 參閱《劉墉帶你走進故宮的鎮館三寶》皴法的點線面示範
6. 再次學習調墨:中墨、淡墨。
7. 觀看老師示範使用毛筆上墨方式語三種山石皴法，發下宣紙使用黑色原子筆簽名於。
8. 參閱 3 張山石皴法圖例運用點線面畫出三種山石雨點皴、斧劈皴、捲雲/雲頭皴。
9. 作品評量與展示賞析

C 課程關鍵思考：

皴法的點線面-師法自然山水的質感

課堂 8 森林之光-運用工具技法表現質感

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 運用不同毛筆特質與繪畫方法表現自然光、樹幹與樹葉等質感
2. 以日本伊藤 昌森林之光示範作品，觀察老師先示範繪製過程
3. 調好墨色:中墨、淡墨。在宣紙上黑色原子筆簽名。先在宣紙上噴水打溼紙面。
4. 運用排筆大筆觸放射筆勢沾取淡墨由外往內刷出放射光，可表現濃淡層次和空間效果
5. 並在半乾宣紙上沾取淡墨散筆畫出遠景樹葉的表現最後再觀察松柏樹形以農墨又下而上畫出剛勁樹幹與由上而下畫出柏樹樹枝及在以農中墨散筆乾擦葉形表現。
6. 學習水墨作品簽名以行書或楷書寫上干支年？今年是「癸卯年」、加上十二月令的月份「孟夏/夏月」(四月)及作者「全名」。
7. 展示觀摩作品與評量。

C 課程關鍵思考：

學習運用不同水墨技法表現光、樹、葉的質感。

課堂 9 一起寫生去!!畫畫校園裡的植物質感

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 準備好寫生版夾、水墨用具、多樣化植物盆栽或到校園植物區，進行植物水墨寫生。
2. 觀察老師示範繪製植物的用筆
3. 回想運用之前畫樹畫葉畫山石、以大排筆刷畫出光的方向等技法....
4. 調好墨色:中墨、淡墨。
5. 發下宣紙或棉紙先在宣紙上黑色原子筆簽名。
6. 仔細觀察描寫植物構思構圖、運用得筆法與皴法。
7. 運用毛筆沾墨過程表現墨韻。
8. 進行植物寫生與完成後簽名。
9. 評量與賞析作品。

C 課程關鍵思考：

運用不同水墨技法皴法表現植物的質感樣態-師法自然。

課堂 10 一起寫生去!!人物的質感表現

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：(主要進行鑑賞課程，學生們都選擇寫生植物)

1. 欣賞公进名公茂进人物水墨作品
2. 觀賞台灣水墨漫畫家--鄭問(影片 6:00 欣賞)
3. 觀賞人物水墨畫技法示範
4. 在教室裡進行人物寫生質感表現
5. 皮膚如何表現軟細嫩膚質的線和面
6. 頭髮如何呈現直髮捲髮?
7. 可運用乾擦與渲染及山石皴法或使用不同筆毫表現質感

C 課程關鍵思考：

分析人物水墨的質感表現

課堂 11 紙墨實驗室-浮水墨趣-「水」「墨」的質感

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 觀賞中國早在南宋就有梁楷《潑墨仙人圖》張大千《潑墨山水》。
3. 欣賞現代水墨之父劉國松 2023《畫室即實驗室》影片，不同工具增加水墨的表現性。
4. 認識「抽筋剝皮皴」技法=發明粗筋棉紙+「大筆觸」
5. 觀察水的狀態與質地，請同學使用留白膠畫出水的線性質感。
6. 觀賞浮水技法，請同學實作體驗水與墨(油)不容轉印下浮在水面的墨紋之美。
7. 先準備一桶水、肥皂水可裝噴瓶內。調好中墨與淡墨，將濃墨、中墨、淡墨灑到一桶水裡可加上肥皂水增加墨流動的變化。再以雙手平放下一張宣紙或棉紙。
8. 小心將紙拿起即可發現美麗墨紋。
9. 展示觀摩作品與評量。

C 課程關鍵思考：

1. 觀察發現表現水的質感。
2. 墨+水+肥皂水呈現的油水不容的墨紋墨趣。

課堂 12 水墨的質感探究作品集

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 請打開平板相機，先幫自己所有水墨作品進行拍照
2. 進入 CANVA APP 登入帳號，點"印刷品"-"傳單"，"上傳"照片-放入傳單上
3. 請點"作品圖檔"-照片編輯-"裁切"進行作品去背
4. 將 11-13 件作品進行排版
5. 請點"文字"建置畫集名稱"***水墨集"，請點"文字"建置每件圖檔作品名稱。

(1)墨拓質感(2)五筆樹種(3)五紙鍋牛/繪葉(4)點線面山石皴(5)森林之光

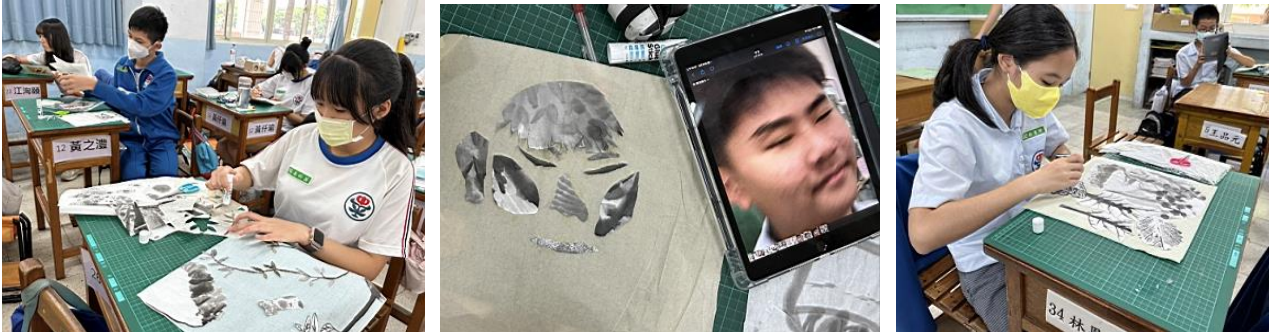
(6)水墨寫生 (7)浮水墨趣編輯完成後請點下載
6. 完成後案右方分享-下載-選 JPG 檔繳交至 Classroom 作業區

C 課程關鍵思考：

學習運用 CANVA 觀察紀錄自己的水墨質感探究歷程。

課堂 13-14 戲墨皴拚

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 認識達達主義拼貼創作的歷史與起源動機。
2. 欣賞現代水墨表現，認識拼貼創作的水墨畫家袁金塔洪根深與作品。
3. 學習范宇「本島舍」拼貼創作掌握景緻+主角+情節。欣賞同學們優選水墨拼貼作品。
4. 運用水墨質感作品進行手作拼貼或是使用數位編輯進行拼貼水墨。
5. 觀看老師示範如何運用 CANVA 進行圖片編輯，進入 CANVA APP 登入帳號...
6. 點"印刷品""傳單"，"上傳"作品照片-放入傳單上，點"元素"選擇"邊框" "圖案"
7. 照片拉入"邊框圖案"可點圖案進行修改

所有作品進行編排構思組合，按滑鼠右鍵"圖層"改變圖案上下順序
8. 完成後按右方分享-下載-選 JPG 檔繳交至 Classroom 作業區，展示觀摩作品與評量。

C 課程關鍵思考：

從拼貼歷程發現水墨作品的質感元素，試著重新組合質感元素創造新的畫面視覺感。

三、教學觀察與反思

1. 本計畫課程很成功地從水墨工具質材的多面向經由學生實作發現質感的豐富變化。很適合規畫於為來的水墨單元中，不同於以往水墨課以描繪主體花鳥、人物山水畫或繪畫史的分類設計的課程，更能讓學生一一認識水墨墨韻、紙材與筆趣的水墨特質與五感感受力。
2. 循序從墨韻、紙張、毛筆、一一建構對水墨質感探究與水墨畫的學習。
3. 本學期人物水墨課程主要進行鑑賞課程，學生們都選擇寫生植物。未來希望安排到實作課
4. 校外參訪實作課程墨趣-墨條的材料質感實作(3 小時)紙魔-紙纖維的質感發現與實作(3 小時)，因為經費與時間關係只能規畫一個班進行，實屬可惜，解決方案只能在其他班課堂上以照片方享實際體驗的內容增進墨與紙材的認識。
5. 因為最後規畫拼貼課將完全裁剪破壞原本的水墨作品，所以在前一堂課規畫數位作品集，建檔編輯作品，可讓學生一一觀察回響本學習所有學習的歷程，並再學習 CANVA 編輯軟體，實為重要。
6. 戲墨皴拚單元分為 2 種表現方式讓學生自選:一種實體畫作解構再組合，學生們多善用作品的質感肌理元素結合聯想或寫實方法組合作品。另一種以 CANVA 編輯軟體，進行數位作品自由縮放大小的組合創作。拼貼作品豐富多元許多意想不到的表現風格與美感。因為部分班級上課時數較少的關係，彈性開放自選作品集或拚貼創作選擇一件作品，還好只有 2 個班級。
7. 每次單元作品先統一收件保存到最後，有助作品集及拼貼作品才能完整進行課程，但部分學生沒有簽名仍有作品不足不齊的缺失。

四、學生學習心得與成果

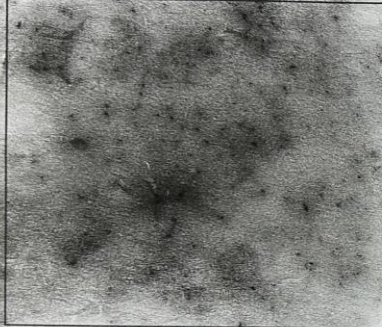
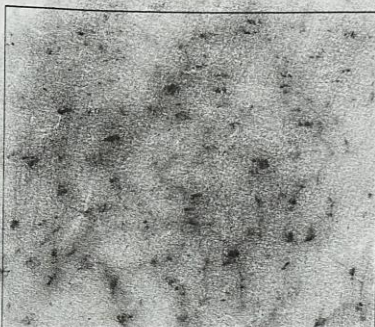

1. 校園質感採集

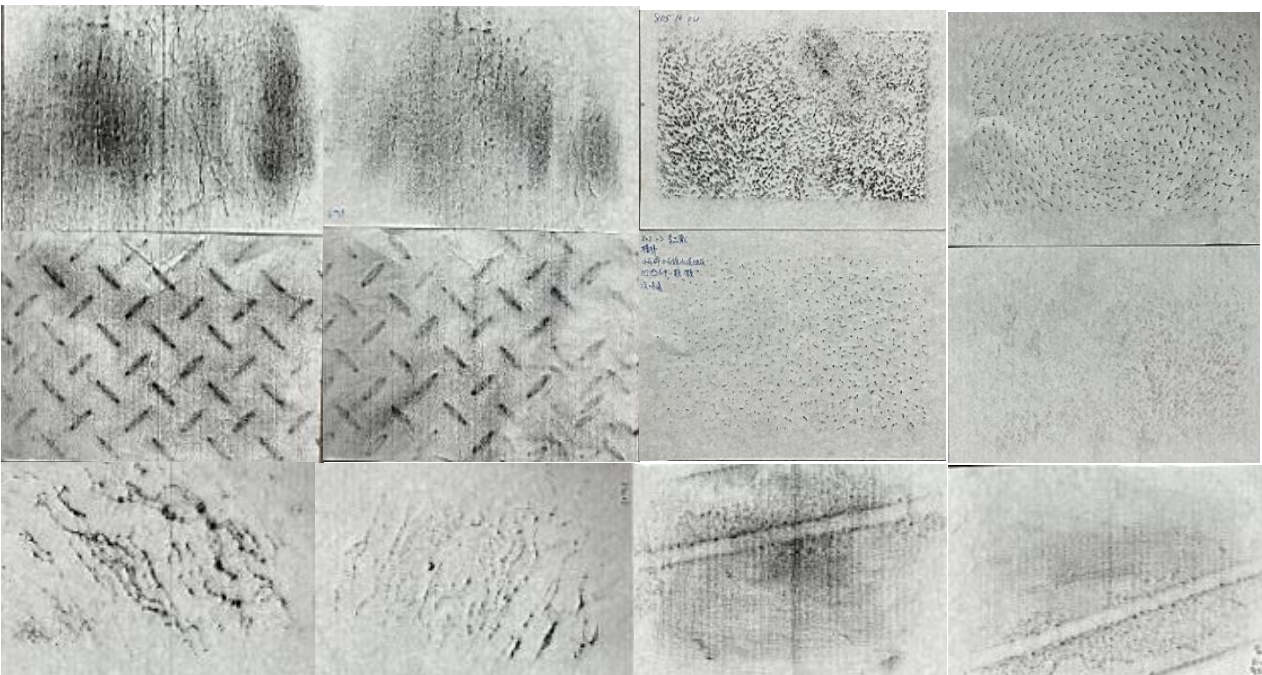
1.12 我的校園美感紀錄 質感採集 主題: 自然 8年 7 班 1 號 林

1. 我對質感的解釋: 「触摸」

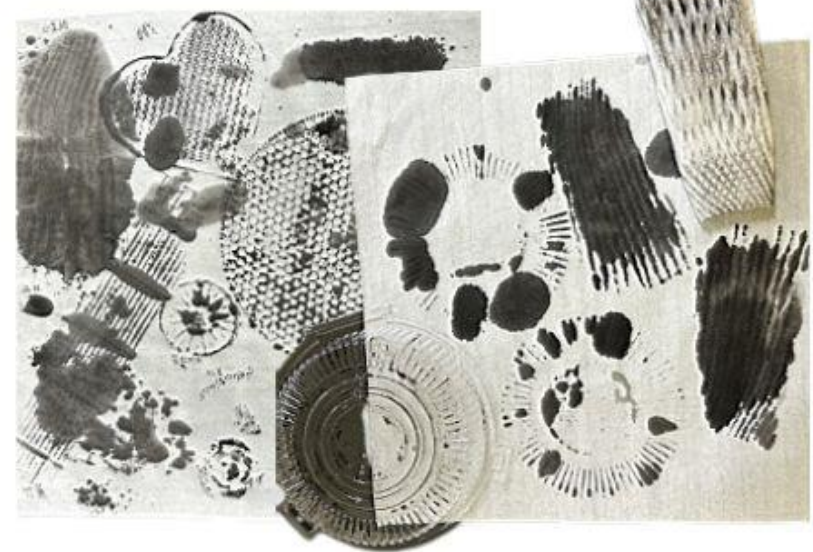
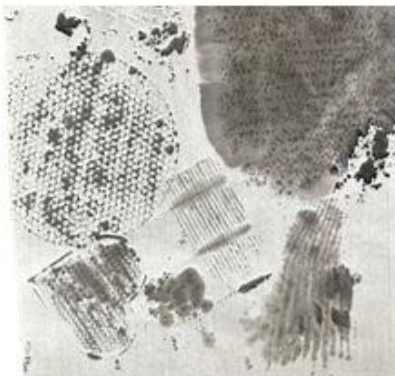
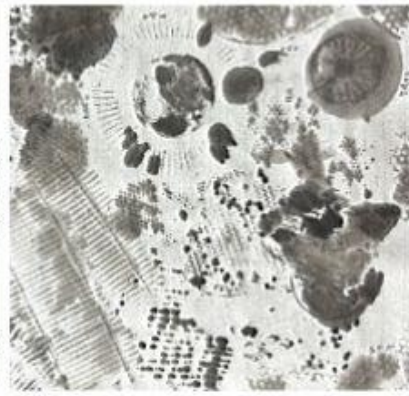
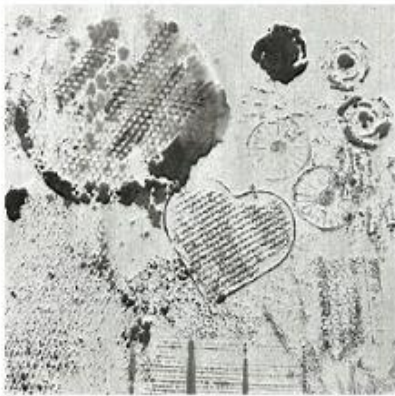
2. 分享教室裡哪 3 種質感材質並加上形容詞 1. 粗糙的帆布 2. 光滑的紙張 3. 細緻的棉

採集流程:
 每 4 人一組請先選擇主題 1. 自然 2. 木材 3. 葉面 4. 石材 5. 人工 6. 金屬 8. 鋪面 9. 花卉/果實
 10 分鐘到校園採集質感相同主題不能相同的物件, 請積極尋找不同質感!!
 1. 請先進行觸摸, 嗅覺書寫 2. 拿出學習單+複寫紙(印字著上)以衛生紙壓印肌理(避免指甲痕)
 四種拓印質感中最有肌理的物件, 請再以毛邊紙進行拓印正反面感受不同材質的拓印效果。
 提醒下周攜帶每人 3 件墨拓材質有凹凸肌理的材料舉如落葉, 石頭, 菜瓜布, 海綿, 鐵網, 木紋, 網

 <p>採集地點: <u>籃</u></p> <p>採集物件: <u>籃</u></p> <p>物件的觸覺感受? <u>粗糙</u></p> <p>物件的視覺感受? <u>凹凸不平</u></p> <p>聞起來如何? <u>沒</u></p>	 <p>採集地點: <u>學校</u></p> <p>採集物件: <u>樹皮</u></p> <p>物件的觸覺感受? <u>粗糙</u></p> <p>物件的視覺感受? <u>凹凸不平</u></p> <p>聞起來如何? <u>沒</u></p>
 <p>採集地點: <u>中平國中</u></p> <p>採集的物件: <u>水泥 牆壁</u></p> <p>物件的觸覺感受? <u>粗糙</u></p> <p>物件的視覺感受? <u>粗糙</u></p> <p>聞起來如何? <u>沒</u></p>	 <p>採集地點: <u>中平國中</u></p> <p>採集的物件: <u>水泥</u></p> <p>物件的觸覺感受? <u>粗糙</u></p> <p>物件的視覺感受? <u>凹凸不平</u></p> <p>聞起來如何? <u>沒</u></p>
 <p>採集地點: <u>中平國中</u></p> <p>採集的物件: <u>石頭</u></p> <p>物件的觸覺感受? <u>粗糙 粗糙</u></p> <p>物件的視覺感受? <u>粗糙 粗糙</u></p> <p>聞起來如何? <u>臭</u></p>	 <p>採集地點: <u>中平國中</u></p> <p>採集的物件: <u>牆</u></p> <p>物件的觸覺感受? <u>滑</u></p> <p>物件的視覺感受? <u>平滑</u></p> <p>聞起來如何? <u>臭</u></p>

2、墨拓質感

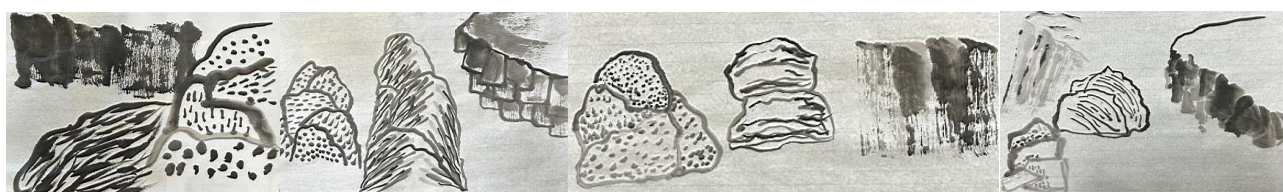
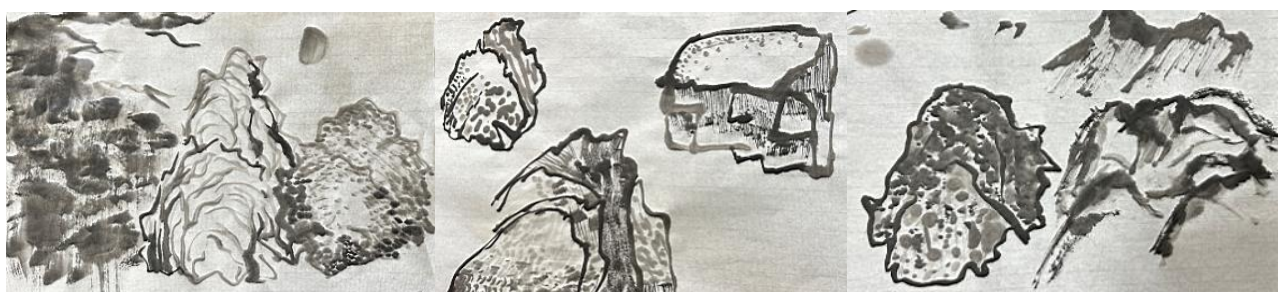
3、筆毫的質感-五筆畫樹

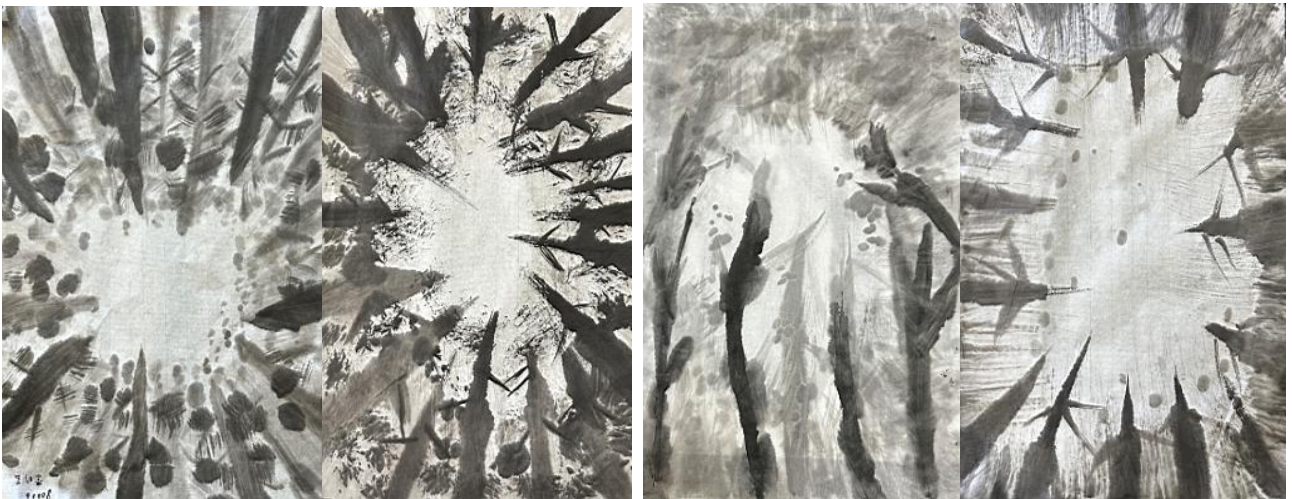
4、紙的質感-五紙畫葉/蝸牛

5、寫實質感-山石皴法

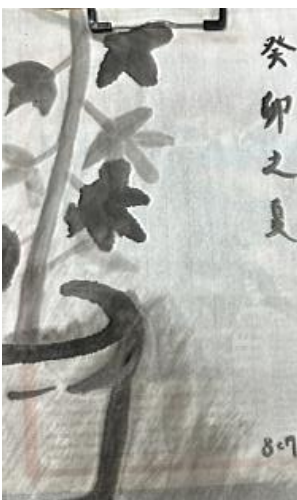

6、質感技法-光之森林

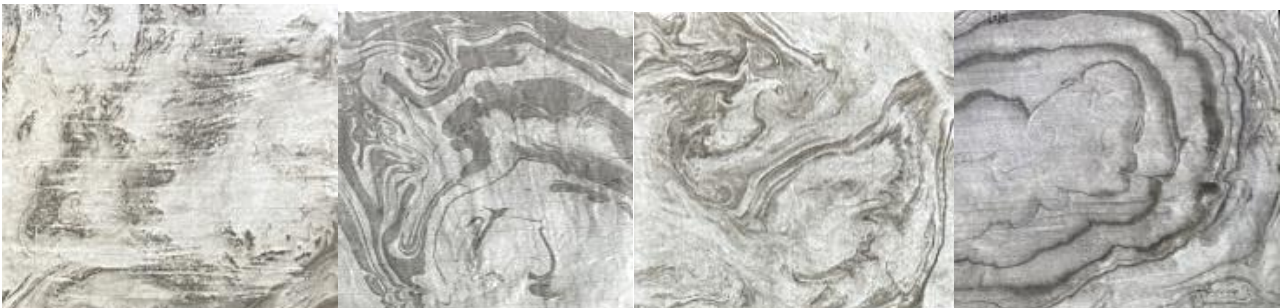

7、質感寫生

11、紙墨實驗室-浮水墨趣-

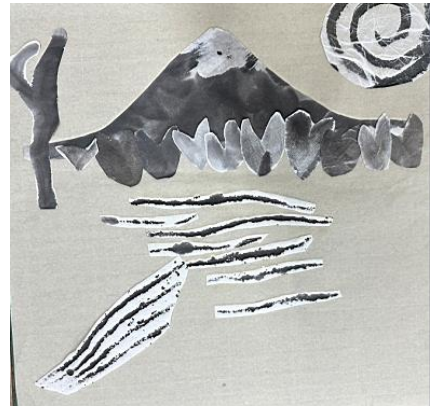

12、水墨的質感探究作品集

13-14 戲墨皴拚-水墨質感的拼貼組合

13-14 戲墨皴拚-水墨質感的拼貼組合

112 美感與設計課程創新計畫

111 學年度高級中等學校及國民中學創新課程教學實施計畫

成果報告授權同意書

陳昱瑩

同意無償將 111 學年度 1、2 學期課程實施計畫之成果報告之使用版權為教育部所擁有，教育部擁有複製、公佈、發行之權利。教育部委託國立交通大學（總計畫學校）於日後直接上傳 Facebook「美感與設計課程創新計畫」粉絲專頁或美感與設計課程創新計畫之相關網站，以學習觀摩交流之非營利目的授權公開使用，申請學校不得異議。

※立授權同意書人聲明對上述授權之著作擁有著作權，得為此授權。

雙方合作計畫內容依雙方之合意訂之，特立此書以資為憑。

此致

教育部

立同意書學校：新北市立中平國民中學(請用印)

立同意書人姓名：
(校長或視覺藝術教師代表)
(請用印)

校長 呂秋萍

學校地址：新北市新莊區中平路 385 號

聯絡人及電話：陳昱瑩 0952013059

中 華 民 國 1 1 2 年 0 8 月 1 0 日

111年至112年美感與設計課程創新計畫

著作權及肖像權使用授權書(開學後補上)

立授權書人 _____ (以下簡稱甲方)，茲同意授權作者(以下簡稱乙方)於____年____月____日課程以及演出活動中，以拍照及錄影方式記錄過程，並同意照片及影像(統稱肖像)做為未來非營利之教學、學術研究或出版之使用。有關肖像使用權參閱下列事項：

- 一、乙方謹遵守肖像內容以上課教學與演出過程為主，不涉及學員私人領域。
- 二、乙方謹遵守肖像做為教學、學術研究或出版之使用，非其他用途。
- 三、甲方同意拍攝肖像歸乙方所有，並可依上述需要，製作剪輯或說明。
- 四、乙方已事前徵求甲方同意，事後不再另行通知。
- 五、雙方簽署授權書後，開始生效。

甲方(學生)

立授權書人：_____

法定代理人：_____ (簽章)關係：_____

聯絡電話：_____

聯絡住址：_____

乙方

學校:新北市中平國民中學

教師：陳昱瑩

聯絡電話：0952013059

112年08月10日