

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

高級中等學校及國民中學創意課程課程  
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： 桃園市立大園國際高中  
執行教師： 張瑜 教師  
輔導單位： 北區 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

## 參、同意書

- 1、 成果報告授權同意書
- 2、 著作權及肖像權使用授權書

## 壹、課程計畫概述

### 一、課程實施對象

申請學校	桃園市立大園國際高中
授課教師	張瑜
實施年級	2
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) <input type="checkbox"/> 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) <input checked="" type="checkbox"/> 普通型/技術型/綜合型高級中等學校_10_小時 <input type="checkbox"/> 國民中學__小時
班級數	12班
班級類型	<input checked="" type="checkbox"/> 普通班 <input type="checkbox"/> 美術班 <input type="checkbox"/> 其他
學生人數	450名學生

### 二、課程綱要與教學進度

課程名稱：展開我的在地文化之旅					
課程設定	<input type="checkbox"/> 發現為主的初階歷程 <input checked="" type="checkbox"/> 探索為主的中階歷程 <input checked="" type="checkbox"/> 應用為主的高階歷程	每週堂數	<input type="checkbox"/> 單堂 <input checked="" type="checkbox"/> 連堂	教學對象	<input checked="" type="checkbox"/> 高級中學 3 年級 <input type="checkbox"/> 職業學校 年級 <input type="checkbox"/> 國民中學 年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目：美術、藝術生活 <input type="checkbox"/> 曾修美感教育實驗課程 <input checked="" type="checkbox"/> 並未修習美感教育課程 * 先備能力： 1基本造型繪畫 2美的形式原則 3課程期初的基礎色彩概念					

### 1、課程活動簡介：

本學期課程內容搭配西洋名畫主題，做為上學期美術課基本色彩及排版應用之延伸，從名畫中的觀察，進而發揮創意與質感搭配創作出名畫再製的作品。透過藝術桌遊讓學生對西洋畫作產生興趣，從遊戲中瞭解各個時期的繪畫風格及特色、認識各時期的經典畫家及相關作品，最後帶入現代藝術的拼貼概念，讓學生設計一幅當代的流行畫作，可加入多元素材及色彩改造，練習版面的創意構成及美感發想。

## 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、名畫中的物象與構圖
- 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、以藝術桌遊學習畫作鑑賞知識
  - 2、紙膠帶創意拼貼
- 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、畫面中的美感構成及色彩
  - 2、西洋藝術畫作賞析

## 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	4/17	單元目標	<b>名畫神偷</b> 1透過桌遊《名畫神偷》認識世界名畫 (網路桌遊圖片) 
		操作簡述	1以《名畫神偷》桌遊，以偵探及小偷的扮演方式，考驗專注力、記憶力，並從畫作特徵中認識西洋名畫
2	4/24	單元目標	<b>名畫時光機</b> 1認識世界藝術創作的發展脈絡 2欣賞各時期西洋美術經典作品
		操作簡述	1.配合課本名畫單元，從史前壁畫至當代藝術脈絡簡介。 2.以蒙娜麗莎的原作、杜象再製、達利再製到現今羅浮宮新媒體方式比較各時代的風格呈現 3.分組進行：各時代的藝術流派任務(學習單)
3-4	5/8 ~ 5/15	單元目標	<b>名畫神偷中的藝術鑑賞</b> 1理解藝術作品產生的背景意義與社回歷史文化 2能使用分析藝術作品的方法
		操作簡述	1從上週桌遊中選取一張卡牌，以藝術鑑賞四步驟分析畫作 2完成學習單

5-7	5/22 ~ 6/5	單元目標	<u>名畫再製</u> 1構成與色彩的延伸應用 2能使用多元媒材展現創新性 3版面設計符合創意與美感
		操作簡述	1普普藝術中的拼貼再製，以 Richard Hamilton ) 的《是什麼使今天的家庭如此不同，如此具有魅力？》為例作課堂說明。 1擇一原作進行圖像再製，以拼貼手法，以創意構成設計當代版風格名畫。可改變畫作色彩或是加入其他元素，並應用上週的構成練習，自行設計畫作。 2使用媒材為紙膠帶及廢雜誌等多種複合媒材方式進行拼貼再製。  (網路圖示參考)
8	6/12	單元目標	<u>創意名畫展示</u> 1能分享畫作中的創意及學習過程經驗
		操作簡述	1將完成的畫作展示於校園空間角落 2學習歷程檔案製作說明
<p>四、預期成果：</p> <p>期望透過本學期課程，讓學生在學期藝術史內容時有更有興趣，並從中了解畫面的組成與構成之美，並能在自己的排版創作中實際應用構成的練習，並透過畫作再製的方式，讓學生發揮創意及啟發樂趣，讓他們拼湊出更多當代多元的風格面向。</p>			
<p>五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)</p> <p>《邏輯式藝術鑑賞法》堀越啓，漫遊者文化，2021/06</p> <p>《名畫的構造：從焦點、路徑、平衡、色彩到構圖，偉大的作品是怎麼畫出來的？22堂結合「敏感度」與「邏輯訓練」的視覺識讀課》秋田馬早子，2020/05/06</p> <p>《動手玩名畫：跟著梵谷和他的朋友們，徹底解放你的創意！》，金在雲, EZ TALK 編輯部，EZ 叢書館，2015/03/04</p>			



六、教學資源：

網路資料、名畫神偷桌遊、手機攝影、紙膠帶及各式拼貼媒材

## 貳、課程執行內容

### 一、核定實驗課程計畫調整情形

課程週次調整-

- 1.原先之教學計畫以搭配課本單元西洋藝術為初步講述，第二週才進行名畫神偷桌遊活動，後將此兩週課程對調，以名畫神偷桌遊為引起動機，讓學生在玩樂中認識名畫，第二週才進行畫作時代相關課程介紹。
- 2.將第五週名畫構圖再製的部分與最終成品結合，因考量認識名畫構圖的課程與製作紙膠帶成品時有相同的學習概念，因此最後融入作品講述中一起完成，而作品以現代的物件作為拼貼，也呼應第五週課程現代名畫的再製。

### 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. 教師先以課本西洋名畫單元簡述西洋藝術各時期特色。
2. 說明桌遊《名畫神偷》玩法，以記憶力方式分組進行遊戲，給予最終獲勝同學加分鼓勵。
3. 學生從遊戲中記取名畫內容與分辨畫作風格特徵。

### C 課程關鍵思考：

1. 在這些牌卡中你曾經對哪些名畫有印象？
2. 遊戲中是否記得這些畫作的風格特徵呢？

## 課堂2

### A 課程實施照片：





**B 學生操作流程：**

1. 教師事前先請學生將桌遊中的經典名畫牌卡挑出。
2. 搭配課本與 ppt 講述，讓學生初步瞭解西洋藝術的不同年代。
3. 將挑出的牌卡進行分類，先分為經典與現代兩大主軸，再細分不同時期。

**C 課程關鍵思考：**

1. 是否瞭解西洋藝術各時代的不同特色？
2. 你認為經典畫作與現代畫作的差別有哪些？
3. 是否可將手中的名畫分類在正確的時代？

**課堂3-4**

**A 課程實施照片：**



**B 學生操作流程：**

1. 教師以桌遊名畫神偷的延伸設計經典與現代兩個時代的學習單。
2. 學習單的內容多以名畫內容簡答式回答：
  - a. 名畫觀察-名畫中的主題？色彩？寫實或抽象畫風？等
  - b. 名畫構圖-畫面透視如何表現？構圖與人物手勢等有和象徵性？
  - c. 名畫畫家-以文藝復興為例：你能找出哪些屬於達文西的畫作嗎？有哪些文復時期的特色呢？
  - d. 名畫賞析-各組擇一最喜歡的一件作品簡介並以藝術批評四步驟，寫下賞析心得。

**C 課程關鍵思考：**

1. 能仔細觀察畫作中的細節嗎？
2. 是否能依據學習經驗簡述畫作內容？
3. 是否能分辨出不同時期或不同畫家的繪畫特色？

## 課堂5-7

### A 課程實施照片：



### B 學生操作流程：

1. 教師簡述名畫再製的相關作品與名畫色彩搭配案例，以及普普藝術中的拼貼再製，以 Richard Hamilton ) 的《是什麼使今天的家庭如此不同，如此具有魅力？》為例作課堂說明，思考再製的定義與應用。

2. 簡介紙膠帶創作畫家及其作品，引導學生材質上如何搭配與使用，並思考可融入哪些當代素材。
3. 教師提供各種花紋紙膠帶及報章雜誌讓學生自由拼貼。
4. 提醒學生名畫的構圖需以原畫作呈現，僅改變質感、物件、色彩等條件，教師亦提供明畫線稿，供學生創作參考。
5. 作品完成後寫下創作理念與心得。

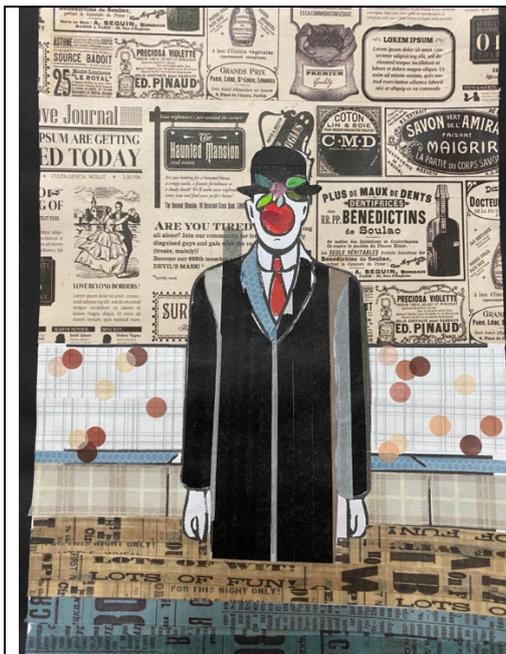
C 課程關鍵思考：

1. 各組思考想要改造原畫作中的哪些部分？
2. 現代物件如何加入畫面中才符合視覺美感？
3. 色系與材質該如何搭配？

課堂8

A 課程實施照片：





原畫作	《人子》 or 《男人之子》 or 《戴黑帽的男人》
名畫再製 (至少30字)	(有哪些地方改變? 用哪些元素? 描述改造過程) 我們把蘋果換成紅色 多加了一些顏色在衣服上 然後把背景變成報紙樣式 也用了一些點點呈現街道上黑點黑點燈光的样子
創作理念 (至少50字)	(作品傳達的內涵、內容或創作心得+反思) 都市的變化與更新就像報張雜誌一樣， 快到讓人措手不及，時常覺得配不上，但 不妨停下腳步，不用費心思去融入，你身來就 是特別的。

對紙膠帶、美工刀使用不熟悉的我們，常常不小心把紙弄破，  
而這個作品也考驗搭配色感。剛開始貼時，醜到不忍直視。

**B 學生操作流程：**

1. 將完成的作品拼貼至黑底襯紙上，再將細節描繪及整理作品畫面。
2. 與組員完成創作理念心得單。

**C 課程關鍵思考：**

1. 再製作品中傳達的新理念為何？
2. 透過名畫再製作過程，創作理念有哪些啟發？
3. 分組創作的過程，有哪些需要合作與協調的反思？

**三、教學觀察與反思**

1. 此課程於第一週以桌遊方式作為教學動機，確實讓學生在對於名畫認識及賞析的過程中  
有初步的興趣幫助，有觀察到學生初見名畫的時候也常互相討論：我知道這張！我有看  
過那張！而透過遊戲中對名畫的記憶更能加深印象，也讓以往上西洋藝術單元多了更大的  
學習動機。
2. 學生在進行拼貼的過程中，對於尋找畫面中可以放入哪些再製元素相當投入，例如材質  
或是紙膠帶色彩甚至是雜誌中的現成物，對於改造、再製這個方式，讓學生在創作上可  
以很明確有自己的想法，遇見沒想法的比例略少。

#### 四、學生學習心得與成果

