

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： 宜蘭縣立中華國民中學

執行教師： 趙靖雲 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

(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

- 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 (如有可放)

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 (如有請附上)

壹、111 上學年課程計畫概述

一、課程實施對象

實施年級：9 年級					
班級數：1 班		學生數：27			
班級類型：■普通班					
全新課程設計說明： ■ 本人過去沒有施作的課程設計。 ■ 本人了解其他教師沒有相同課程設計。 ☐ 課程設計創意理念： 1.以天然植物染做出單色色階和不同的明度。 2.以夾染方式進行染色，保持色彩以及染色面積的可控性。					
課程名稱：天然染的理性與感性(一) (上下學期課程具有延續性)					
課程類別：國民中學 11 小時					
美感構面類型：(單選或複選)： ☐ 色彩 ☐ 質感 ☒ 比例 ☒ 構成 ☐ 構造 ☐ 結構 ☐ 無涉構面					
課程設定	■發現為主的初階歷程	每週堂數	■單堂	教學對象	■國民中學 9 年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目：並未修習美感教育課程 * 先備能力： 先學習美的原理原則，對於美的秩序與原則有基本認識，以作為此系列美感課程的預備。					
一、課程概述 (300 字左右)： 多數人對於天然染(包括藍染)的印象是色彩與圖樣都是比較「隨機性」的。此次課程設計想利用夾染的方式，以夾板控制染色的面積、方向，再控制浸染的時間，分工序進行。讓學生能做出清楚的單色色階，並了解其明度的變化，之後再將各色色階以不同的面積來構成畫面，認識畫面中不同比例的構成以及對美感的影響。					

一、課程目標

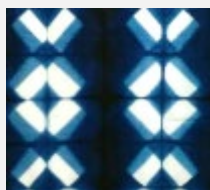
- 美感觀察 (從生活、物件或環境中觀察的對象，請列舉一至三點)
 1. 書本雜誌廣告等平面設計的構成
 2. 自然物色彩的色階變化
- 美感技術 (課程中學生學習的美術設計工具或技法，請列舉一至三點)
 1. 夾染
- 美感概念 (課程中引導學生認識的藝術、美學或設計概念，請列舉一至三點)
 1. 平面構成的基本形式-點線面
 2. 介紹幾何構成類的藍染作品，如：天染工坊陳景林老師、dye 業藍染工坊的作品
 3. 介紹 Marks Rothko 的作品
 4. 介紹 Robert Delaunay 的作品
- 其他美感目標 (融入重大議題或配合校本、跨域、學校活動等，可依需要列舉)

校園植物染的利用-福木(黃色)、大葉欖仁(紅棕色)、洋蔥皮(校園附近的果菜市場)

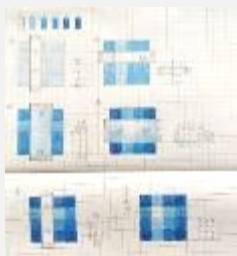
二、教學進度表 (依需要可自行增加)

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1、2	2022/9/13 2022/9/20	單元目標	藍染介紹與染製五色色階(漸層染)
		操作簡述	<p>1.觀察校園環境、找尋大自然中的漸層色變化，每組拍兩張照片進行分享。(例如：天空、石、葉...)</p> <p>(7-9月是大葉欖仁的果實期，校園內有幾棵，可撿拾出由綠轉黃再轉褐的漸層色彩果實，另外其葉也於秋天開始轉紅，也可做漸層色之參考)</p> <p>(此項目適逢宜蘭縣雨季，本課程取消)</p> <p>2.介紹藍染的基本操作與工具之後，進行藍色的五色色階染製。此項目原定 9/13 當日可完成(且當時因雨已取消前項大自然漸層色之觀察，但仍進度落後，因此 9/20 加一堂課以完成進度。</p>

3、 4、 5	2022/9/27 2022/10/25 2022/11/02	單元目標	夾染基本造型(菱格)的染製(小面積作品 25cmX45cm)
		操作簡述	<p>夾染基本造型(菱格)的染製，並參考前一堂課的漸層染色階，來了解夾板的位置以及使用時機對色階的影響。</p> <p>◆說明一：此為初階夾染，因此不使用 C 形夾以及造型木板進行夾染，而是以寬版冰棒棍和橡皮筋進行，以縮短染色時間，並同樣能達成各種藍色色階的效果。</p> <p>◆說明二：原定 9/20 加一堂課以完成所有進度，但仍有極少部分學生未完成上一堂的漸層染，因此在助教的協助下先完成上一進度之後再進入本堂夾染。</p> <p>◆說明三：本堂課夾染原預定一堂課完成，如上述情況學生完成度不高，因此加一堂課(10/25)。</p> <p>◆說明四：藉由漸層染與夾染兩種課程的施行，了解本次美感計畫參與學生能完成課程目標的時間約為 2.5 至 3 堂課。</p>
刪除本單元 移至下學期		單元目標	色階的面積、方向與角度的設計
		操作簡述	<p>為下一堂課的夾染做預備，本節課進行夾染的草圖繪製。</p> <p>主要是確認夾板的位置以及使用時機。</p>

(菱格紋至少可染製出從白到深藍色的四色)

同樣的夾板數與次數，因位置不同而產生的變化。

刪除本單元 移至下學期	單元目標	使用長方形夾板的色彩安排
	操作簡述	本次夾染為使用長方形夾板，施作位置參照上一堂課的草圖。 此次施作會讓學生了解染製過程如何影響結果，以及與草圖的差距。染製完成後會參照草圖進行檢討，檢討內容包含布料的折法、折數、C型夾的施力大小、浸染的時間。
刪除本單元 移至下學期	單元目標	上一堂課程的
	操作簡述	同上
刪除本單元 移至下學期	單元目標	使用圓形夾板的色彩安排
	操作簡述	本次夾染為使用圓形夾板。 經過上一堂課的色階施作，此堂課學生對於色彩與面積的安排會較為清楚。因此學生在繪製更簡易的草圖之後，就可以按草圖進行夾染。
刪除本單元 移至下學期	單元目標	使用三角形夾板的色彩安排
	操作簡述	本次夾染為使用三角形夾板。學生在繪製簡易的草圖之後，就可以按草圖進行夾染。
刪除本單元 移至下學期	單元目標	綜合版(長方形、圓形、三角形)夾染的草圖設計
	操作簡述	本節課進行綜合版夾染的草圖繪製。 主要是確認夾板的位置以及使用時間。

6	2022/11/08	單元目標	幾何構成的藝術作品鑑賞
		操作簡述	<p>1. 認識平面構成的基本形式—點線面</p> <p>2. 介紹幾何構成類的藍染作品以及抽象藝術家作品，如：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>天染工坊陳景林老師</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dye 業藍染工坊</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Marks Rothko</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Robert Delaunay</p> </div> </div>
		刪除本單元	<p>單元目標 綜合分享</p> <p>操作簡述 各種型版夾染作品的分享與討論。</p>
		刪除本單元 移至下學期	<p>單元目標 綜合版(長方形、圓形、三角形)夾染的草圖設計</p> <p>操作簡述 本節課進行綜合版夾染的草圖繪製。 主要是確認夾板的位置以及使用時間。</p>
刪除本單元 移至下學期	單元目標	使用綜合版(長方形、圓形、三角形)的夾染	
	操作簡述	<p>按草圖進行夾染。</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"> </div> <p style="text-align: center;">(圖例)</p>	

6、	新增單元 2022/11/08	單元目標	認識藍染工藝中的型染 使用卡點西德進行紋樣的雕刻，並印製在漸層染的作品上
7、	2022/11/15	操作簡述	認識紋樣的黑白分布、繪製紋樣、進行雕刻、印製於漸層染藍染布上以及作品分享
8、	2022/11/22		
9	2022/11/30		
10、	新增單元 2022/12/06	單元目標	複習技法並製作自己的藍染作品
11、	2022/12/13	操作簡述	複習技法並製作自己的藍染作品
12	2022/12/27		

三、原預期成果：

在本學期-天然染的理性與感性(一)課程中，學生能了解畫面中「單色色階」與「比例」的安排會產生不同的美感。學生能以「比例的眼光」觀看各種物件或各種圖樣的設計，累積審美經驗。

四、參考書籍：

1. 陳景林 馬毓秀，《大地之華：臺灣天然染色事典》，(臺中市纖維工藝博物館，2022-03)
2. 松本道子 沙子芳，《快樂的植物染》，(積木文化，2013-09)
3. 蕭靜芬，《染藝起手式 縫紉&藍染的初心相遇 染色工藝技藝手冊》，(國立臺灣工藝研究發展中心，2017-12)
4. 尚黛爾·德爾芳，《染色植物》，(三聯書店，2018-09)
5. 馬毓秀，《四季繽紛草木染》，(遠流，2008-09)
6. 康雅筑，《織物地圖 3》，(田園城市，2019-05)
7. 湯瑪斯·沃特·巴柏 牛羿筑 連聰政，《圖解 2603 種機械裝置》，(易博士出版社，2022-01)

五、教學資源：

■藍染工具、藍染缸 ■簡報

下學年

實施年級：9 年級

班級數：1 班

學生數：27

班級類型：普通班 美術班 其他_____

全新課程設計說明：

- 本人過去沒有施作的課程設計。
- 本人了解其他教師沒有相同課程設計。

課程設計創意理念：

- 1.以藍染和天然植物染(福木)以套染方式做出各色色階。
- 2.以夾染方式進行染色，保持色彩以及染色面積的可控性。
- 3.融入抽象畫的概念，以幾何造型進行畫面的構成。

課程名稱：天然染的理性與感性(二)(上下學期課程具有延續性)

課程類別：

創意課程/設計教育課程一學期 6-18 小時

國民中學 10 小時

美感構面類型：(單選或複選)：色彩 質感 比例 構成 構造 結構 無涉構面

課程設定 發現為主的初階歷程

每週堂
數

單堂

教學對象

國民中學 9 年級

學生先修科目或先備能力：

* 先修科目：已修習上學期的課程-天然染的理性與感性(一)

* 先備能力：

已學習單色夾染、形狀與比例的構成、幾何抽象作品的欣賞

一、課程概述 (300 字左右)：

延續上學期的單色色階與比例的課程，下學期套染黃色，在畫面的構成裡加入色彩的原色。畫面中因此有白、黃、幾個色階的藍色和幾個色階的綠色。套色的畫面就是上學期所染製的作品(在上學期染製時，所有作品都會製作相同的第二件)，所以學生是基於上學期的畫面構成，再加入一個色彩的元素來考量。

本學期的另一個重點在最後的綜合版型的構成部分，上學期最後一個作品是綜合版型的夾染運用。這學期會加入色彩。為了讓學生能更容易的運用色彩及構成，在套色的時候不一定會使用傳統藍染(型糊染)的技法，會使用版畫型染的技法。色彩運用也不會只使用天然染材如：福木(黃)、大葉欖仁(紅棕)；也會使用水性版畫顏料，讓色彩的選擇性更多。

一、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. 書本雜誌廣告等平面設計的構成
2. 自然物色彩的色階變化

■ 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. 書本雜誌廣告等平面設計的構成
2. 自然物色彩的色階變化

■ 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.夾染 2.型染

■ 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. 介紹抽象幾何藝術的作品，如 Magritte、Kandinsky、Balla...

■ 其他美感目標 (融入重大議題或配合校本、跨域、學校活動等，可依需要列舉)

校園植物染的利用-福木(黃色)、大葉欖仁(紅棕色)、洋蔥皮(校園附近的果菜市場)

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	由上學期挪至本 學期之單元 2023/02/14	單元目標	綜合版(長方形、圓形、三角形)夾染的草圖設計，以及布的折法與 C 型夾使用練習
		操作簡述	本節課進行綜合版夾染的草圖繪製。主要是確認夾板的位置以及使用時間。
2	由上學期挪至本 學期之單元 2023/02/14 (因調課連上兩堂)	單元目標	使用綜合版(長方形、圓形、三角形)的夾染，布品面積為 65cmX65cm，較上學期的基礎夾染布面積大
		操作簡述	按草圖進行夾染。 (圖例)

3	新增單元 2023/02/21	單元目標	藍色色階形狀與色彩的構圖擷取
		操作簡述	使用繡框將前堂課使用綜合版(長方形、圓形、三角形)的夾染作品進行構圖擷取。
3	2023/03/07	單元目標	天然染(煮染、套色)的基本認識與準備 1
		操作簡述	天然染(煮染、套色)的基本認識、工具介紹、(採集去除)與染材處理，本課堂採用的是校園植物七里香(淺綠色)，並與上學期藍染作品進行套色。
4	新增單元 2023/03/14	單元目標	將套染作品製作成可翻轉顏色的雙面束口袋
		操作簡述	給予學生版型並將套染作品製作成可翻轉顏色的雙面束口袋
5	新增單元 2023/05/23	單元目標	綁染的綁布與打結練習
		操作簡述	綁染的綁布與打結練習
6	2023/05/30	單元目標	天然染的煮染以及基本技法
		操作簡述	1.染材的採集、煮染以及調製。 2.煮染兩色(黃色以及加了媒染劑硫酸銅的黃褐色) 3.使用媒材為校園植物-福木 ◆說明：利用煮染原色(福木黃色)再加上銅鐵的媒染可改變黃色，營造出各種黃色色階。
刪除本單元		單元目標	使用長方形夾板的色彩安排
		操作簡述	以上學期的長方形夾染作品做色彩安排： 1. 繪製草圖 2. 套色

	單元目標	使用三角形夾板的色彩安排
刪除本單元		以上學期的三角形夾染作品做色彩安排：
	操作簡述	1. 繪製草圖 2. 套色
	單元目標	使用圓形夾板的色彩安排
刪除本單元		以上學期的圓形夾染作品做色彩安排：
	操作簡述	1. 繪製草圖 2. 套色
	單元目標	抽象幾何藝術作品的欣賞與討論
刪除本單元		以簡報介紹抽象幾何藝術作品 Magritte、Kandinsky、Balla
	操作簡述	
	單元目標	綜合版的套色規劃
刪除本單元		以上學期的圓形夾染作品做色彩安排，並繪製草圖。
	操作簡述	<p>◎與前兩堂課不同，此次的色塊安排不使用夾染，而是使用可以自由排列的型染技法。</p> <p>◎色彩不再限制為套染一色，而是可以選擇兩色。</p> <p>◎因此學生要考量色塊的面積大小、位置、色彩搭配。</p>
已修改本單元並挪至上	單元目標	綜合版的型版製作

學期實施	操作簡述	以刻刀在專用型版紙上刻製色塊的形狀。
已修改本單元並挪至上	單元目標	綜合版印製
學期實施	操作簡述	套色、印製
已修改本單元並挪至上	單元目標	綜合版印製與討論
學期實施	操作簡述	套色、印製、討論

六、預期成果：

接續上學期的天然染的理性與感性(一)，在本學期課程中，學生能進一步安排、規劃與調整畫面中的色彩、面積、造型等各個元素，調整搭配的比例，構成一個和諧、美感的畫面。

七、參考書籍：

8. 陳景林 馬毓秀，《大地之華：臺灣天然染色事典》，(臺中市纖維工藝博物館，2022-03)
 9. 松本道子 沙子芳，《快樂的植物染》，(積木文化，2013-09)
 10. 蕭靜芬，《染藝起手式 縫紉&藍染的初心相遇 染色工藝技藝手冊》，(國立臺灣工藝研究發展中心，2017-12)
 11. 尚黛爾·德爾芳，《染色植物》，(三聯書店，2018-09)
 12. 馬毓秀，《四季繽紛草木染》，(遠流，2008-09)
 13. 康雅筑，《織物地圖 3》，(田園城市，2019-05)
- 湯瑪斯·沃特·巴柏 牛羿筑 連聰政，《圖解 2603 種機械裝置》，(易博士出版社，2022-01)

八、教學資源：

■藍染工具、藍染缸 ■各種煮染工具 ■各種型染工具 ■簡報

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1.上學期課程調整與說明

◎原定課程為漸層染→基礎夾染→三種造型木板的進階夾染，改為漸層染→基礎夾染→非幾何造型的自由構圖型染(下學期課程挪至本學期)

原定上學期要介紹漸層染以及夾染兩種技法，來認識藍色色調的色階變化，並藉由色階分布的設計來認識比例。因此進行完漸層染以及基本夾染(免用 C 型夾和造型木板，僅使用寬版冰棒棍和橡皮筋進行)之後，應開始進行色塊分布草圖的繪製以及三種造型木板之使用。但我對於學生先備知識和手部技巧的評估錯誤，儘管學生成品相當精良，但在操作上進度嚴重落後，使得本學期只能進行兩項基礎技法課程，教學目標也僅能達成「能製造出多層次的藍色色階」。學期後段將下學期的型染課程提前至本學期，一方面藉此認識植物染中的型染效果以及圖地之關係，另一方面是轉換學生學習心情(學生雖然兩項作品完成度高，但形同進入工藝的刻苦操練)。因此大幅度調整本學期課程安排，並將難度較高的各種類造型夾染挪至下學期。

2.下學期課程調整與說明

◎原定課程為黃色色系植物染→黃色套染藍染→加入幾何造型型染成為抽象創作，改為三種造型木板的進階夾染(原上學期課程)→夾染作品在繡框內的構圖練習→淺綠色套染藍染→淺綠色套染藍染作品製作成雙面雙色束口袋→黃色色系植物染。

下學期一開始便執行上學期末完成的造型木板夾染，原計畫要將長方形、圓形、三角形分為三堂課，讓學生能更清楚形狀與色階安排的不同，所帶來的差別。但因第一堂課學生在操作時，發現學生對於「摺疊」布有比較大的困難，學生無法將自己想要的摺法盡量以「風琴摺」方式摺出，造成多層布料過度包覆使得染色極為不平均，因此當下決定不再將三種造型木板分別分為三堂課施作，直接讓學生選喜歡的形狀綜合使用，把時間與注意力放在能讓布染色力均勻的

摺法，因此將夾染課程直接合併成兩堂課。然後在下一堂課，利用繡框讓學生自由擷取不同色調的色塊，作為構圖的練習。

原訂本學期只實施黃色植物染以及黃色套染藍染，但因學生的藍色夾染效果不明顯，所以實施黃色套染也無法產生黃到綠到藍的明顯色階。所以增加一個採集與熬煮較為容易、且色階較為相近的淺綠色植物染，並與上學期期末學生的藍染創作進行套色，產生綠到藍綠到藍色的色階變化作品體驗即可。

黃色植物染(福木)就由學生採集開始到熬煮再到加入媒染劑(銅或鐵)，產生清晰的各種黃色色調，讓學生能體驗清楚的色階變化。

- 基本藍染說明：

- 1.藍染上色浸染缸時間 30 秒至 3 分鐘不等，時間越長顏色越深。

- 2.浸染一次就需要日照氧化一次，氧化時間必須大於浸染時間(進染缸 3 分鐘、氧化就至少要 4 分鐘)。

- 3.要保持布面色彩的「固色力」，三次浸染再加上三次日照氧化為最基本的循環。

- 4.所以真正經得起保存的藍染作品(商品)，其深色往往是從中淺色的染缸層層上色加疊，浸染日照數十次，而非浸深色染缸一氣呵成。

- 5.藍染為植物取色，因次染製成功後須數十次的水洗與日照，待纖維中的葉綠素、花青素等完全退去，才能保持藍色色彩的鮮明。(未清洗乾淨的藍染作品，藍色部分會逐漸混濁、偏黃的色素會逐漸浮出)

- 6.本次美感課程學生作品採取最基本的三浸染、三曬氧化，完成後三洗、三曬。

二、6-18 小時實驗課程執行紀錄

■上學期：

課堂 1、2：介紹藍染的基本操作與工具之後，進行藍色的五色色階染製

A 課程實施照片：

深淺染缸

作記號

教師示範

此布左上角已弄髒

沒有弄髒的

布沒有繃緊，層次就不美

日照氧化時，不是讓學生直接拿去曬衣架曬，而是讓他們拿著去繞操場，可以讓學生在等待時間有事做，又不會讓染缸旁邊擠滿人。

作品討論

B 學生操作流程：

1. 穿上圍裙→為自己的手套寫上座號→學習手套翻面以及清洗的方式→確認各工具與兩色染缸(淺藍、深藍)的位置。
2. 教師示範→兩人一組進行第一條漸層染(需反覆三次、氧化三次)→第二條漸層染→在自己的布上夾上記號→收拾

C 課程關鍵思考：

1. 染製時間如何影響五色變化？
2. 如何讓各分層的線條清晰平穩不歪斜？
3. 染製以及日照氧化過程中如何不弄髒染布？

D 教學問題與反思

1. 第一堂準備課程花費比較多的時間，包括工具準備與收拾的方式，此能幫助學生進出美術教室時能快速做好準備與收拾工作。
2. 教師在示範時，分別從淺缸與深缸來製作漸層染，以提供學生兩個染缸能提供的色階效果，讓學生能自己學習控制作品漸層色彩的程度。
3. 如何在染製與清潔當中保持染布白色部分的潔白是非常需要小心謹慎的，學生也因此思考到環境與自身行為的互動因果關係。
4. 如何讓漸層色彩「柔和漸進」而不跳 tone，各層染製的時間是最重要的關鍵。
5. 兩個染缸一次能支援八位學生，全班有 27 位學生，因此要分成四梯次進行。造成上課進度比較慢，因此第二堂課前新增了一個中間色的染缸，改進效率。

課堂 3、4、5：夾染基本造型(菱格)的染製(小面積作品 25cmX45cm)

A 課程實施照片：

教師教導夾染摺法

第一次夾染位置

浸水

浸染

教師教導第二次夾染位置

位移完成

第二次夾染浸染

兩次位移與浸染即完成

學生作品

增加的染缸

殘局

B 學生操作流程：

穿上圍裙→學習第一次夾染位置與工具使用→浸水→浸染→靜置(以上步驟反覆三次)→學習第二次夾染位置→浸染(以上步驟反覆三次)→打開布面→晾曬

C 課程關鍵思考：

1. 兩次夾板放置的位置在布面全部打開後各自會呈現什麼形狀？
2. 兩次夾板重疊放置所產生的保留區會呈現什麼樣的顏色？
3. 如何利用兩次夾板放置的位置來製造出更多的色階？

D 教學問題與反思

1. 因為本次為兩次位移的夾染，反覆浸染缸時間需要六次，因此我又多養了三個淺缸，以快速推進使用人數與進度，並減少意外與衝突。
2. 學生進度不一的情況在此分明，有的學生會拿紙張練習試摺以了解效果，有的學生則喜歡順其自然。在染缸中搓揉的程度也會影響上色均勻與否，端看學生耐心。

課堂 6、7、8、9：認識藍染工藝中的型染

A 課程實施照片：

介紹藍染中的型染：型糊染(單色)和紅型染(多色)

將漸層染作為底色的型染

工具介紹

學生製作

結合聖誕節，先以簡易圖案練習圖地關係與刀工

印染

印染

學生作品

學生作品

老師作品 - 紅型染

學生作品

B 學生操作流程：

介紹藍染中的型染：型糊染(單色)和紅型染(多色)→介紹將漸層染作為底色的型染→型染工具與技法教學→學生製作簡易圖案(雪花)→學生印製簡易圖案在有色棉布上(與藍染布相同，皆為 60 支棉布)→學生製作自創圖案→學生印製圖案(依學生創作速度及意願，印製在有色棉布、植物染棉布或是藍染布上)→討論與布置

C 課程關鍵思考：

1. 認識圖案形狀的圖地關係。
2. 認識圖案的色彩與背景色的關係？

D 教學問題與反思

1. 如何引導學生簡化圖案、認識圖地關係？
2. 原本希望學生能印染自創圖形在漸層藍染布上，甚至可以做成一幅 2023-2024 跨學年的年曆，但學生幾乎都選擇印製在彩色棉布或是已染製成單色的束口袋。主要原因有三：(1)學生表示因為很喜歡自己做的漸層布，想要保留那些顏色的純粹。(2)漸層的底色跟圖案的搭配比起指搭配單色底色還要困難。(3)比較喜歡最終作品是實用、耐用、常用的東西，例如：節慶可用的小掛旗、束口袋。

課堂 10、11、12：複習技法並製作自己的藍染作品

A 課程實施照片：

本學期藍染技法複習與創作

新增魚鱗紋紋

B 學生操作流程：

藍染技法複習與創作→討論

C 課程關鍵思考：

重新思考各個技法的流程，提升作品的美感與精緻度。

D 教學問題與反思

1. 本學期教授兩個技法-漸層染與基礎夾染，學生普遍喜好漸層染，覺得色階很美。
2. 有些學生動作較快，因此我教授了一個簡單的技法-魚鱗紋紋。

■下學期：

課堂 1、2：

綜合版(長方形、圓形、三角形)夾染的草圖設計，布的折法與 C 型夾使用練習以及正是製作

A 課程實施照片：

幫夾板包膜

完成包膜

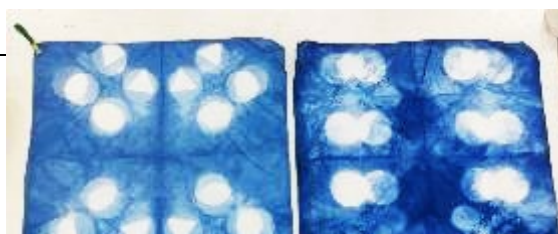
使用 C 形夾，與基礎夾染一樣，需要兩次位移

學生作品

畫面中的學生就是不在意摺法，所以幾何形狀四散

B 學生操作流程：

幫夾板包膜→摺布→第一次使用 C 型夾→浸水→浸染→靜置(以上步驟反覆三次)→第二次使用 C 型夾→浸染(以上步驟反覆三次) →打開布面→晾曬

C 課程關鍵思考：

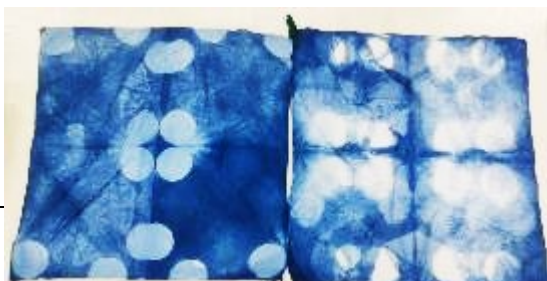
1. 本次課程相較於基礎夾染的布來說是大布(65cmX65cm)，怎樣的摺法才能摺出想要的形狀以及最多層次的風琴摺，以利染布？
2. 兩次夾板放置的位置在布面全部打開後各自會呈現什麼形狀？
3. 兩次夾板重疊放置所產生的保留區會呈現什麼樣的顏色？
4. 如何利用兩次夾板放置的位置來製造出更多的色階？
5. 大布(65cmX65cm)的皺褶層更多，如何讓內層的布上色更均勻？可以使用那些工具？

D 教學問題與反思

1. 事前的準備工具更多、事後清洗工具也更多，要如何讓學生分工準備？

課堂 3：藍色色階形狀與色彩的構圖擷取

A 課程實施照片：

學生作品：明顯看得出染色不均，雖然夾板形狀不夠明確，但也有另一種美感。

學生作品：明顯看得出染色不均，雖然夾板形狀不夠明確，但也有另一種美感。

學生作品

B 學生操作流程：

攤平作品→用繡框取景→確認後繃緊繡框並修剪多餘的布→縮縫繡框背後的布邊→討論

C 課程關鍵思考：

在形狀與色彩上如何取舍構圖？

D 教學問題與反思

1. 學生很喜歡這個課程，覺得「去蕪存菁」之後作品變的很厲害。不過過程中仍需多引導學生不要習慣讓圖案完整，或圖案置中。
2. 繡框的各種尺寸與數量應該再多準備一些。

課堂 3：天然染(煮染、套色)的基本認識與準備

課堂 4：將套染作品製作成可翻轉顏色的雙面束口袋

A 課程實施照片：

課前準備：採集七里香

課前準備：熬煮與過濾

課前準備：改變布的正負離子，使其易上色

學生準備染鍋與洗布

淺綠色的染色方式為漸層染色

學生可拿夾染作品、魚鱗染作品、漸層染作品來進行套色

學生作品

B 學生操作流程：

第三堂：學生準備染鍋與洗布(教師已是先將布進行正負離子改變的處理) →學生拿染鍋取染七里香染液(約 45 度)→5 分鐘後將染鍋放到電磁爐加熱至 60 度→一邊加熱一邊進行漸層染→沖洗與晾曬

第四堂：按照版型進行縫製成束口袋

C 課程關鍵思考：

1. 七里香的淺綠色將與藍染進行套色，要以怎樣的綠色濃度與怎樣的藍色色階相互套

色？

2.如何安排色彩的構圖(綠色與藍色的套色置於布面的哪個位置較合適)？

D 教學問題與反思

1. 除藍色以外的植物染皆為熱染(熱度須維持 45 度至 70 度之間)，因此須注意學生安全，教室裡共有三個電磁爐可供加熱。每個小鍋也僅供 2-3 人共染。
2. 桌上同時備有冷水鍋，供學生降溫應急用備用。

課堂 5、6：綁染的綁布與打結練習、黃色色系的染色

A 課程實施照片：

教導學生摺布與綁布

用保鮮膜包好寫上座號，下堂課再用

帶領學生採集福木

解說熬煮方式

學生協助

黑水是鐵水、藍綠色水是銅水、清水

再次指導綁布

浸水

熬煮成黃色

沖洗

開始媒染(分別入鐵水以及銅水)

入鐵水的部分呈現深棕色、入銅水的部分呈現墨綠色

學生作品，綁繩的多寡影響白色的面積

學生作品

B 學生操作流程：

採集福木→熬煮福木→綁布→浸水→將染布放入福木染液熬煮→沖洗→開始媒染(分別入鐵水以及銅水)→沖洗→拆開晾曬

C 課程關鍵思考：

1.綁繩的原理即是阻斷染液滲透纖維，使得該綁繩區域呈現白色。學生要思考的是色塊分布的面積。

D 教學問題與反思

本課程是使用工具最多也最緊湊的，所有流程與場地需仔細安排，務必在上課時間內完成。

三、教學觀察與反思

綜觀上下學期的課程有大幅度的修改，最大的原因在於我錯估學生的手作能力，儘管四年前有實際帶領整個年段的國三學生施做過本次也實施的夾染、型染、漸層染，但學生能力大不相同；因此尚未進入本次新開發的套色課程，即發生總總卡關。但本次參與課程的學生十分乖巧順服又相當有耐心，儘管動作很慢、手藝不精，但願意耐著性子追求美感的細節。

只是為求課程順利推進，人力調度上與其他美術課程不同：原定一位協助拍照記錄的老師，改為每周上課都有另一位美術老師擔任助教工作，協助指導。在熱染其他顏色時，班上還有其他教職員在場協助學生的移動路線跟安全。

另外我在課程外的預備工作量也非常大，包括各種材料準備、課後清洗、修補縫工能力不佳的學生布標等。以上兩點都說明我這次課程設計是不適宜在一般課程中實施。

根據學生的反應，可以發現學生從本次課程中真正了解物品從無到有絕非易事，學生開始能清楚地注意到各種細節美感，並珍惜。本次課程作品均已發還給學生，學生也表示非常開心。

很感謝基地大學教授和校內同事的支持，讓我能展開這個大型的美感實驗。