

111 至 112 美感與設計課程創新計畫
112 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/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： 高雄市立高雄高級中學
執行教師： 陳芊妤 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

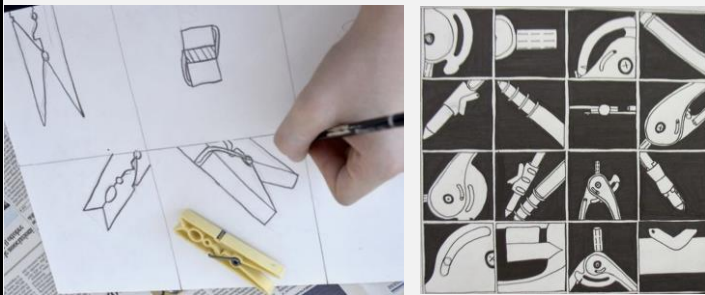
申請學校	高雄市立高雄高級中學
授課教師	陳芊妤
實施年級	高中三年級
課程執行類別	二、高級中等學校及國民中學美感創意/設計教育課程 (6-18 小時) ☒ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校 6 小時
班級數	4 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	160 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：物件大排檔					
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 三 年級
學生先修科目或先備能力： * 先備能力：具備基礎造型能力與尺規作圖能力					

1、 課程活動簡介：

本課程將從版面編排切入，讓學生了解各個造形風格、造形大小、留白與邊界等等比例關係在版面美感上的重要性。從非常近的距離觀察一個物體會引發思考它是如何製造的，組成它的部分是什麼，以及移動這些部分的機制是什麼？透過選定生活物件局部放入特定方框中（例如：剪刀、可樂、鑰匙、文具等），探討邊界與比例的關係，教師給予一個指定大小的正方形框，讓同學各自準備生活物件，排入框內（可搭配配色等，例如其中一位同學可能準備鑰匙和剪刀，並選擇讓 1/3 把鑰匙及 1/2 支剪刀排入框內）製造比例及版面版型設計體驗活動，探索美感構面中比例與構成概念。本課程將讓學生挑戰，如何將一個熟悉的生活物件轉化為圖騰，進而學習具美感的組合造形，繪製專屬美感圖騰紋飾，並理解構成的美感關鍵要素在商業設計（服裝設計、平面設計）上的運用。透過手機拍攝翻轉二方、四方連續的創作，強化學生對於美感構面中的構成運用之經驗，結合普普藝術以日常生活、大眾文化的物件發想，完成一件以比例和構成方面訓練為主的设计紋飾創作。

<https://www.pinterest.com/pin/6614730692845594/>

舉例：

日常物件排列練習。 四方連續探索並進行普普藝術簡化色彩配置

二、課程目標

■ 美感觀察

- 1.能對平面設計作品中的視覺構成進行討論
- 2.能說出不同構成給人的各種感受，例如東西方構成元素差異

■ 美感技術

- 1.運用『構成』的美感關鍵要素設計一件普普風設計紋飾繪製
- 2.認識『構成』的美感關鍵要素:對稱的古典美學、平衡的現代美感、主從關係凸顯焦點、組合決定構成樣貌

■ 美感概念

1. 從課程練習中發現構成的美感關鍵要素內涵
2. 能認識圖文排版中的比例關係如何影響視覺美感，分析普普藝術的元素。
3. 利用構成的美感關鍵要素創作一件二方、四方連續的設計紋飾作品

■ 其他美感目標

- 1.配合部定必修美術課第一單元美的原理原則認知理解進行課程

二、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	9/13	單元目標	找尋生活中大眾日常文化的結構
		操作描述	請學生攜帶一至三件日常用品至課堂上，從非常近的距離觀察一個物體會引發思考它是如何製造的，組成它的部分是什麼，以及移動這些部分的機制是什麼？觀察造形特點是什麼？將這件物品拆解分析結構，並拍出最物件具特色的六個角度。
2	9/20	單元目標	透過日常物件排版，體驗物件與空間構成比例
		操作描述	將上週的三件日常生活用品的六個角度照片（共 18 張）挑選出最喜歡的三張想辦法以該角度排列於方框中，並觀察其比例關係。
3	9/27	單元目標	了解不良的排版如何帶來觀看困擾並解決
		操作描述	線條是美感最基本的造形方式，是構成視覺藝術形象的一種基本因素，現在我們必須修正矩形框中的雜亂線條，試著讓畫面看起來舒適。課程中透過東方美學線條局部拆解，探討比例與構成關係。
4	10/4	單元目標	單位元尺規配色設計
		操作描述	教師從普普藝術與東方紋飾做色彩舉例（著重於普普藝術日常物件色彩的搭配，以及東方紋飾中線條簡化與色彩的應用）讓學生明白色彩與造型之間的關係，發展出具有美感色彩的設計。
5	10/11	單元目標	百變萬花筒旋轉實驗
		操作描述	利用上節課所繪製的單位元進行翻轉測試，嘗試找出鏡射或旋轉後構成的新圖樣，透過點的距離、線的轉折以及幾何面的變化，利用多次套版印刷創造出四方連續萬花筒特效。
6	10/18	單元目標	絹印布包/t-shirt 製作
		操作描述	將版印完成的圖案放置於絹印機台上進行印製，製作絹印布包。課程中教師講解絹印原理以及機台操作步驟。

三、預期成果：

希望學生經歷過本次的美感課程，能夠知道關於構成的美感關鍵要素，並且可以從生活中的各種視覺元素發現構成的美感，從歸納分析設計實例中所運用的構成美感要素，進而將此運用在生活中。

四、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.故宮裡的色彩美學與配色事典：24 節氣、72 物候、96 件手繪文物、384 種中華傳統色，重現古典生活之美/郭浩, 李健明/悅知文化/2023
- 2.華之色傳統紋樣絕美配色圖典：絢爛的中國傳統色彩 X 豐富的古風經典紋樣，織就 1100 款精采絕倫的色彩方案/ 紅糖美學/邦聯文化/2022
3. 白話芥子園 (三卷本+畫學淺說單行本) /巢勳臨本, 王概, 王蓍, 王臬/香港中和出版/2020
4. 劉墉帶你走進故宮的鎮館三寶/劉墉/羲之堂/2021

五、教學資源：

以教師及學校資源本身之經驗，術雜誌、書籍等各類相關中外文書籍收集或可邀請專家專題演講。

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1. 原訂讓學生透過照片簡化成圖案，後新增新繪製精細素描在進行簡化，強化學生對於物件重要結構的取捨能力。
2. 第四堂課及第五堂課順序置換後課程會更加順暢。
3. 第六堂課的印刷實務因學生意猶未盡，課程時間延長三節課製作。

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：

學生攜帶一至三件日常用品至課堂上，從非常近的距離觀察一個物體會引發思考它是如何製造的，組成它的部分是什麼以及移動這些部分的機制是什麼？觀察造形特點是什麼？將這件物品拆解分析結構，並拍出最物件具特色的六個角度。

C 課程關鍵思考：

1. 構成美感如何與生活物件連結？
2. 美感構成的重要性為何？
3. 能運用哪些美感構成規則於畫面上？

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

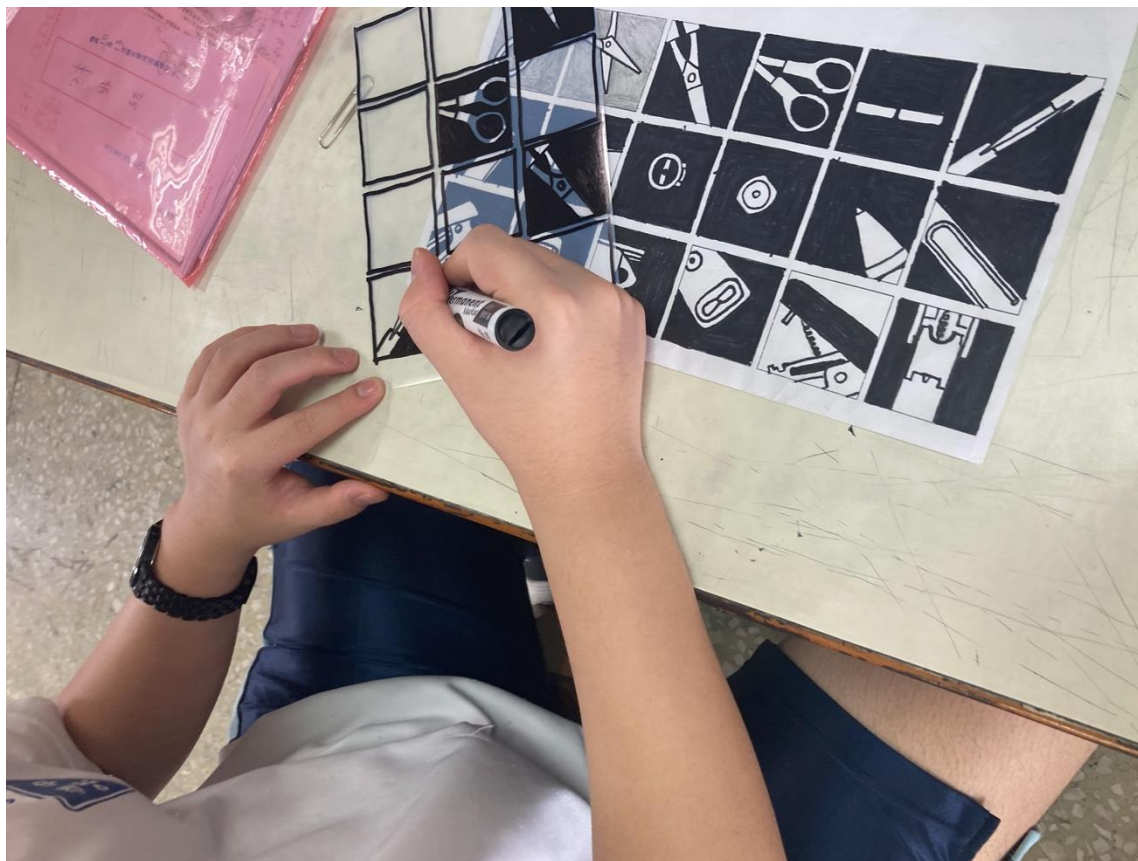
將上週的三件日常生活用品的六個角度照片（共 18 張）挑選出最喜歡的三張想辦法以該角度排列於方框中，並觀察其比例關係。

C 課程關鍵思考：

1. 如何將所見立體造型轉換為圖案
2. 如何定義圖像的核心概念

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

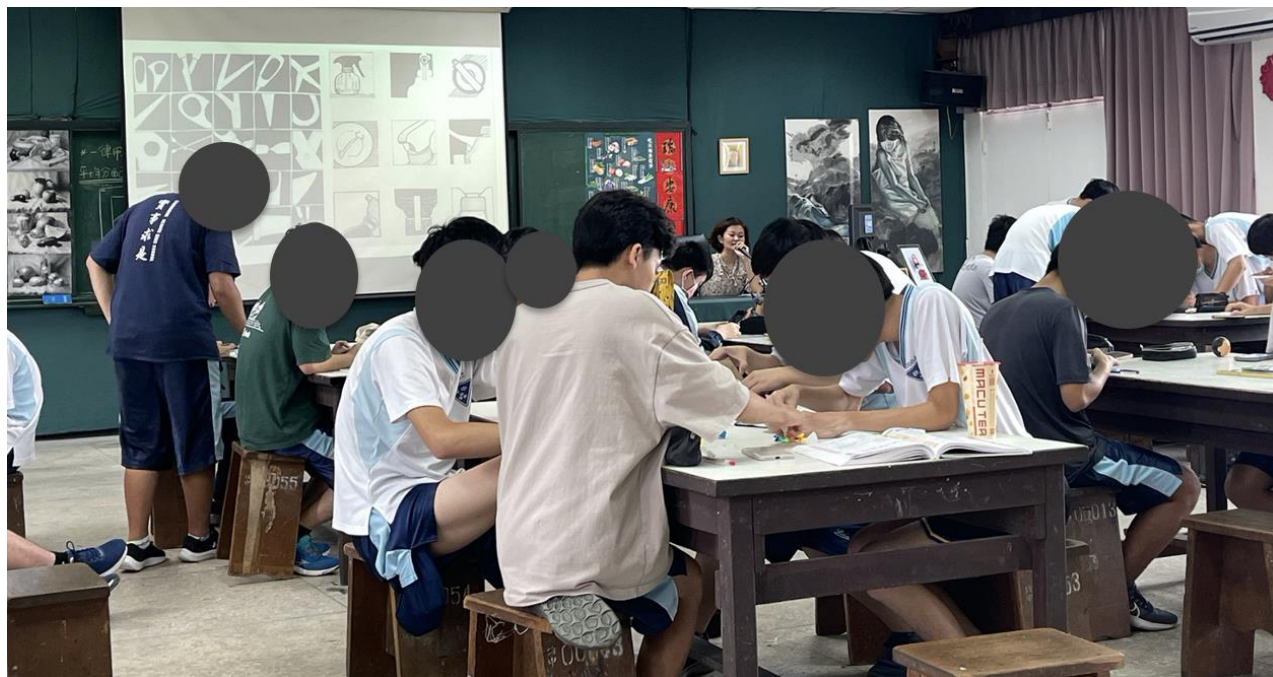
線條是美感最基本的造形方式，是構成視覺藝術形象的一種基本因素，現在我們必須修正矩形框中的雜亂線條，試著讓畫面看起來舒適。課程中透過東方美學線條局部拆解，探討比例與構成關係。

C 課程關鍵思考：

1. 思考方框畫面的主次關係
2. 物件擺放構成的位置如何影響構成美感？
3. 畫面構成如何修正調整？

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

利用上節課所繪製的單位元進行翻轉測試，嘗試找出鏡射或旋轉後構成的新圖樣，透過點的距離、線的轉折以及幾何面的變化，利用多次套版印刷創造出四方連續萬花筒特效。

C 課程關鍵思考：

- 1.如何兼具造型與美感？
- 2 如何夠過點線面翻轉創造新圖樣？

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

教師從普普藝術與東方紋飾做色彩舉例（著重於普普藝術日常物件色彩的搭配，以及東方紋飾中線條簡化與色彩的應用）讓學生明白色彩與造型之間的關係，發展出具有美感色彩的設計。

C 課程關鍵思考：

如何以適當的配色進行圖像構成色彩配置？

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

將版印完成的圖案放置於絹印機台上進行印製，製作絹印布包。課程中教師講解絹印原理以及機台操作步驟。

C 課程關鍵思考：

- 1.不同的比例、大小、位置構成能產生什麼樣的美感？
- 2.印製過程中遇到問題如何解決？

三、教學觀察與反思

學生在進行構成拍照練習時，需要很有耐心調整並嘗試不同角度，若往後有類似的課程，教師必須思考如何讓繪圖調整步驟簡化，以免學生在繪圖過程中失去耐心，進而影響最後成果呈現。

三、 學生學習心得與成果

拍攝生活物件照

立可帶 釘書機 剪刀

會想使用以上三個小物件當作拍攝主角除了符合老師提及的日常會使用的小物品外，我覺得三者的輪廓都很清晰明瞭，卻同時也相當考驗繪製曲線及圓的能力，因此對我來說是練習素描很好的素材。

能力收穫

觀察細節

起初在拍攝照片的時候，我並不是很了解為什麼要局部拍細節而不直接拍整體畫面。後來在繪製的過程中才了解到細節的重要性，之前在畫畫的時候我都只在意整體的形象而忽略細節，導致圖案的神情、動作刻畫得不夠細微，整體看起來就略顯奇怪。而細節往往是支撐整體的核心，不可忽略。

素描技巧

線條的粗細輕重、握筆的力道和拿捏、圖案的取捨、弧度的畫法、陰影的不同描繪方式等都是我在這一學期的課程中學到的，雖然進步的空間仍是很大，但至少現在我是有系統、架構的學習素描，而非起初僅是憑感覺、力道都不控制，導致都畫的四不像的時期。

尋求建議

之前學習的方式都比較傾向自我摸索，比較少向他人詢問意見，雖說這也是一種學習方法，但效率略顯的慢。而此次我則採取多詢問的方式向老師、有經驗的同學學習，這樣的學習方法讓許多事情都省下不少自己去摸索的時間，並且有時別人的意見也會讓我去思考「為什麼我之前都沒有往這個方向思考呢？」去激發我的創意力。

設計時，我想了...

在設計時，我就在想如何將這些破碎的圖案印製到袋子上，並擁有不死板的感覺，因此我先將同個公仔的照片分開繪製在草稿的格子上，如此一來就有一種隨機性的感覺。

我在印製時也希望畫面不要太過規則，因此我將每一行分開印製，形成一種不規則的感覺。

我認為這個作品比較可惜的地方是黃色的顏料印製上去後，效果不是太好，在白色的布上圖片不是太清楚。

上了一個學期的美術課，我意識到了...

我發覺我對於設計這方面有一些自己的想法，且會去思考自己的設計有哪些是需要改進的。這可能跟我本來就很喜歡美術相關的東西有關，在看到自己心裡所想的物品被呈現出來，對我來說可能是一件很開心的事情。也許未來我會有機會往設計這個方向發展。

