

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： 臺中市立豐東國民中學
執行教師： 林 秀 玲 教師
輔導單位： 中區 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

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

參、同意書

- 一、成果報告授權同意書

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	臺中市立豐東國民中學
授課教師	林秀玲
實施年級	八年級
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/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__小時 ☒ 國民中學_10_小時
班級數	5 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	122 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：質感之美-造型伸展台					
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 年級 ☐ 職業學校 年級 ☒ 國民中學 八 年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目： ☒ 曾修美感教育實驗課程： 五個班級中，四個班對於美感六大構面已有基本認識。其中一個班級因為是新年度剛任教的班， ☒ 並未修習美感教育課程，未上過以構面為主的課程，因此在進行單元課程前，對不同構面做簡單介紹，引導認知。 * 先備能力： <ul style="list-style-type: none">● 能因應主題需求，在生活中發現創作的契機，嘗試透過質感表現去進行設計。● 對色彩有了解並有運用色彩表現的基礎能力。● 能針對主題進行分析及與人合作，結合不同專長與涉獵進行意見整合後，共同完成創作。● 能運用網路及科技技能，進行資料蒐集。					

一、課程活動簡介 (300 字左右的整體課程介紹):

日前，看到新聞報導泰國「萬國小姐」各佳麗的府服秀，其精彩真的讓我耳目一新!讓我不禁聯想到:這不就是校慶創意進場裝扮的最佳素材嗎?

每年本校八年級的各班都肩負校慶運動會創意進場的表演工作，而其中服裝及道具更是重要的決勝關鍵，因此希望透過本次課程的引導，讓學生可以更進一步了解材料的運用及造型的呈現的精隨，提升學生對材料的認識及表現手法。

且加之以「府服」的概念，希望同學藉由此次的探索，對於家鄉的特產特色能更進一步去探究發現其美，將之創意設計後具體呈現不同於認知的美感表現。

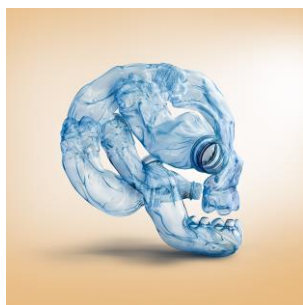
二、課程目標

■ 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)

從生活物件中尋找擬態的實用器具設計(文具、餐具)

從常用的素材中去嘗試不同的表現形式以達到質感的呈現

(紙張-搓揉>粗糙>>葉子；鐵絲>>毛髮；啤酒瓶蓋>>花瓣)

■ 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)

色彩-能調配適合的色彩，進行環境色的模擬

質感-藉由材質的探索與實驗，尋找周遭可用之媒材進行創作

結構-因應創作需求，去形塑合用的造型

■ 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)

認識並運用構成四要素(點、線、面、體)進行妝造的設計

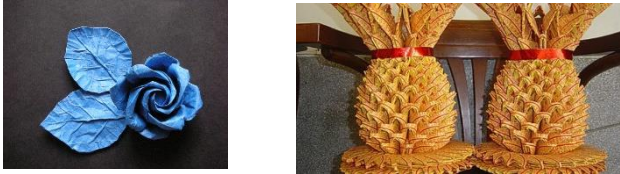
美的原理原則: 連續、漸變、對稱、平衡、對比、比例、調和、律動、統一、完整
構成概念所形成的視覺美感

■ 其他美感目標 (配合校本、跨域、學校活動等特殊目標，可依需要列舉)

環境議題

配合校慶進行成果展示

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	9/4	單元目標	色彩隱身術
		操作描述	運用調色，透過色彩模擬環境色後，將物品隱身擬態於環境之中；如士兵的迷彩妝、Cecilia Paredes 的隱身術、藝術家劉勃麟
2	9/11	單元目標	色彩隱身術(實作)
		操作描述	學生需完成一件環境色彩模擬水彩作品。
3	9/18	單元目標	紙的擬態與習作
		操作描述	紙的可塑性真的很大，藉由折紙藝術的介紹及實作，讓學生感受紙的質感及表現性
4	9/21	單元目標	邀請摺紙達人蒞校分享
		操作描述	邀請，在紙張材質運用上有專才的達人來跟學生進行分享並簡單帶體驗活動。
5	10/2	單元目標	毛的擬態暨討論製作
		操作描述	利用小組討論及學習單的引導，讓學生集思廣益進行材料搜尋與激盪；含羽毛、毛皮的呈現..
6	10/9	單元目標	面具設計-材質探索與表現(小試)
		操作描述	透過前幾節課的學習與體驗及小組討論，將老師的出題(質感題-如下圖)進行設計創作，同學須事前彙整資料後進行主題設計，完成一個主題面具設計。

7	10/16	單元目標	主題之美的設計思考
		操作描述	其他材質的擬態與複合創作，透過學習單讓學生去尋找並整合資料後，由小組進行討論設計屬於自己的“佳麗特色造型”。
8	10/23	單元目標	主題之美的製作 1
		操作描述	設計製作主題造型，因做為真人大小光是材料的取得不易，因此讓學生自由決定是真人上場或以娃娃取代。提供活動關節木偶人予學生進行創作。
9	10/30	單元目標	主題之美的製作 2
		操作描述	設計製作主題造型，並將之完善.... (根據學生製作期程進行堂數調配)
10	11/6	單元目標	作品的呈現與分享
		操作描述	透過作品呈現及解說，分享創作思維。

四、預期成果：

1. 學生能學會從材料選擇及整合之間，表現構造的作用並表現其對於美感造型的影響。
2. 學生能使用生活中不同的材質進行質感表現，並應用在創作中。
3. 學生能透由小組合作、資源整合、材料的媒合，進行媒材的探索並營造主題造型美感。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

霹靂造型達人書、霹靂國際多媒體股份有限公司、霹靂新潮社、出版日期：2007-01-15
 面具藝術、陳國蕙;薛惠瑛;趙涵儒、群英文化、出版日：2010/07/01

六、教學資源：

自編 PPT

網路資源:

<https://www.wikiwand.com/zh-mo/%E5%8A%89%E5%8B%83%E9%BA%9F>

<https://cn.nytimes.com/china/20151227/c27chinaliu/zh-hant/>

<https://www.artworksforchange.org/portfolio/cecilia-paredes/>

<https://news.now.com/home/entertainment/player?newsId=406513>

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1. 課堂 3、4 因為外聘講師邀請時程及課程時間安排的關係，進行前後順序調整。請講師於講座時帶領學生進行實際手作體驗，除可使單純聽講方式多了手作的趣味，更是藉由老師的專業，帶領學生體驗紙張的材質差異表現、操作手法(揉、摺、凹、捏、塑形)的應用，透過使用單一材料(紙)的不同(磅數)進行蘑菇創作的樣態模擬，讓學生直接感受紙質差異的表現性。

講座的時間安排在周四下午連二堂的導師的班級活動時段，需徵求導師同意實施，但部分班級因場地及各班導師班務處理因素，並未參與。因此在課堂的引導上另作其他安排。

2. 為因應各班教學進度差異，操作時間較為緊湊的班級，就減少探究創作主題的設定、材料的多元，直接由老師指定；比如將主題設定在校園精靈，讓學生直接在校園採集自然物件後進行創作。或給予衣服模型、成衣...進行加工製作，而非從零開始。發覺本校學生，尤其是沒有上過美感課程的班級，藉由這樣的設定，學生更容易上手。

3. 在“毛的擬態”這個單元之前，為使學生對質感的表現有更深刻體驗，部分班級除加入“校園質感採集”的體驗課程，還讓學生透過簡單的白膠、衛生紙、黏土，試著還原所拓印的“痕跡”，從二維的質感再現，再進階到三維的仿作。一部分也呼應課堂 4-紙的擬態與習作。

二、6-18 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1-2 / 色彩隱身術+實作

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

理解單元任務設定後執行。

C 課程關鍵思考：

1. 分析環境及自身表現能力，找到適合自己的表現物件。
2. 分析物件色彩的成分並以適當比例再現其色彩。
3. 如何適當使用工具完成任務？

課堂 3 / 邀請摺紙達人蒞校分享

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 欣賞達人作品並嘗試理解其創作的心路歷程。
- 理解創作手法後模擬。

C 課程關鍵思考：

1. 透過講者的創作分享，理解創作思維。
2. 影響摺紙的表現力的因素有那些？
3. 不同材質紙張的表現力，及技巧對其的影響。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

講師於講座時帶領學生進行實際手作體驗，藉由紙張的材質差異表現、操作手法(揉、摺、凹、捏、塑形)的應用，體驗使用單一材料的不同進行蘑菇創作的樣態模擬。

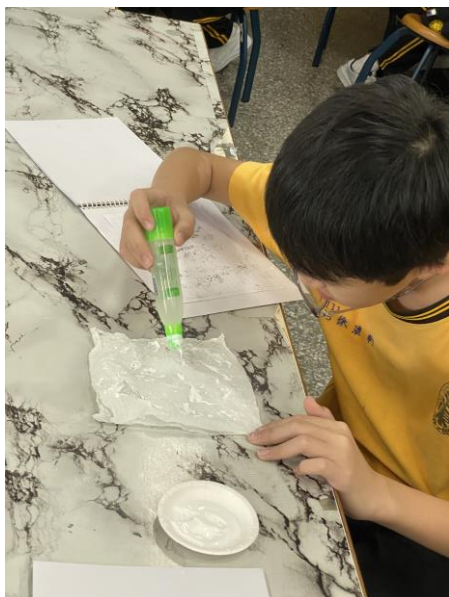
C 課程關鍵思考：

1. 理解老師示範講解的步驟並將之表現。
2. 如何在步驟之外，學習修正、展現自我想法。

課堂 5 / 毛的擬態暨討論製作

A 課程實施照片：

- 質感的再現

- 毛的擬態

B 學生操作流程：

1. 觀察所要表現對象的質感及造型。
2. 找到適當的材料級表現形式進行模擬創作。

C 課程關鍵思考：

1. 確定想要表現的“羽毛”造型及質感並設定表現形式。
2. 使用何種適當或轉換現有的材料進行表現。
3. 選用合適的工具、技巧協助模擬創作。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 設定面具的表現質感，佐以主題思維後進行創作。(先構圖)
2. 如何適當使用材料及工具，模擬想要呈現的質感。(後實驗、操作)

C 課程關鍵思考：

1. 材料、工具的選定。(對自我能力的明確認知)
2. 質感表現的關鍵因素為何?細節處的呈現?
3. 如何確切將設計確實執行?

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

擇定玩偶(選角)>量測尺寸>設定主體(為何而代言)>需要的材料>工作分配

C 課程關鍵思考：

1. 主題的設定如何確認並衍伸更多的細節創作?(道具、背景...)
2. 小組分工如何適性唯才?
3. 生活中是否有適用的表現工具?(現成物的使用)
4. 創作時程的安排及執行確認。

課堂 8 / 主題之美的製作 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

將主題設定分工後，執行完成。

C 課程關鍵思考：

1. 組員的分工。
2. 進度掌握。
3. 檢查是否有缺漏或有助於作品完整度，可再增添的細節表現。
4. 如何使用適合的材料在有限的時間內完成設計並呈現。

課堂 9 / 主題之美的製作 2

A 課程實施照片：

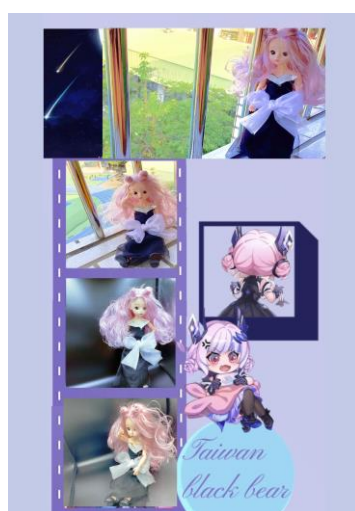
B 學生操作流程：

完成代言人的造型設計後，進行擺拍。

C 課程關鍵思考：

1. 如何將作品做最後的呈現及修正？
2. 好的作品應具有那些因素。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

作品完成後擺拍。

C 課程關鍵思考：

如何將作品做最好的呈現？地點、物件、光線運用、後製？

三、教學觀察與反思（遇到的問題與對策、未來的教學規劃等等，可作為課程推廣之參考）

接受美感創新與設計實驗課程這個任務挑戰已邁入第七個年頭，第二期程也已進入尾聲，今年美感課程的申請，為珍惜最後的機會，因此仍決定以創新課程進行，施作對象為八年級生。雖說是創新課程，但其中許多單元的設計其實是整合了以往操作過的單元，因此在施作的流程沒有明顯問題，但教與學之間仍感覺有距離，學生表現有意料之外、也有不符期待；教學沒有絕對的好與不好，因應每個班級的狀態及反應不同，以下是個人認為可改進之處：

1. 各班進度差異大，缺失無法修正後立見成效

藝能科不可避免的要支援學校活動，尤其今年設定為八年級施作課程，上學期學校主要活動為校慶，而八年級是主力表演團隊，因應不同班級的需要，課堂時間被借用；本學期部分班級承接上學年未完成的課程；新接的班級，未曾以構面作為切入美感學習的經驗，因此在操作上有許多的彈性調整，進度不一，有些班級原定要施作也只能操作到部分，但幸好課程是一單元一任務的設計，只要能完成階段性單元，似乎也沒有不完整感，只是就整個課程設計的最終成品，較少比較及操作修正。未操作完成的班級擬下學期延續施作。

八年級共任教九個班級同時有 3-4 種課程進度在操作，如此分散的操作雖能因應各班的不同，但也難做到一氣呵成、無法將課程問題修正至最好，影響最大便是成果紀錄十分拖沓，資料的彙整變成零散而繁雜。

2. 學生學習專注力低

這幾年可以很明顯的感受到學生的“接收”能力較弱，對創作的積極及熱情也有普遍降低或容易冷卻的趨勢，能夠經得起創作所需要長時間的專注的學生，比例可見相較於以往較低。這個世代的孩子專注力的缺乏似乎成為常態，加上本校學生普遍課後都要上補習班，對於課後的小組討論，學生普遍難以約定完成，反而會造成某些認真學生的負擔，以一週一次的上課時數，多數學生的表現力不會隨著時間而累積，反而會消彌，因此覺得課程設計若以小組進行且需長時間投入，在課程的內容的設計上應考慮到上課的頻率及學生完成度。

3. 更多教學的引導？

幾次帶領學生認識及表現質感，對於將“感受”這抽象表現意涵具象化，總覺得十分難以精確傳達給學生，從事實、學生的表現成果可以感知一二。或許應考慮製作講義，協助學生建構學習鷹架，但講義的製作需耗費更多的備課，若身兼數職，在課程的實施擇取上，需衡量是否能平衡一二而不會顧此失彼，甚至是皆低標過關。

4. 材料提供過多，學生無從下手

因為課程設定是以探索為主，原本是希望透過課程的引導及材料的多元，讓學生對於材質的質感能有更多的探究並累積材料應用的經驗值，但學生卻無法針對單一材質進行更深入的思考與應用，反而會被眾多的選擇迷花了眼，且會有貪心的表現，覺得多即是好的錯誤判定；更嚴重的是不珍惜材料的濫用，及老師陷入永遠在整理材料、補充材料的崩潰

循環之中。

5. 學生時間規劃與進度掌握

小組作業，工作配置及時間管理是很重要的能力，尤其是歷時 6-7 週的自主管理，發現本屆學生在這方面缺乏經驗，會嚴重影響之後作業的推進；需於課堂上規畫時間，指導學生工作分配安排的討論及執行監督的方法。