

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫
113 學年度第 1 學期 學校課程實施計畫

高級中等學校及國民中學
設計教育課程 / 基本設計 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：彰化縣鹿江國際中小學

執行教師：鄭淑璟教師

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、教學觀察與反思
- 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 (如有請附上)

壹、課程計畫概述 (可複製原有計畫書表單，依實際授課情形修正內容)

一、課程實施對象

學校名稱	彰化縣立鹿江國際中小學		
學校地址	50570 彰化縣鹿港鎮自由路 300 號		
申請類別	☒ 設計教育課程 (至少 6 小時) ☐ 基本設計 (18 小時)		
課程執行類別	☒ 國民中學 ☐ 普通型高中 ☐ 技術型高中 ☐ 綜合型高中		
預期授課年級	☐ 國一 ☒ 國二 ☐ 國三 ☐ 高一 ☐ 高二 ☐ 高三		
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班		
課程類型	☐ 高一多元選修 ☐ 高二加深加廣 ☐ 其他： _ _ _ _ _		
預估班級數	3 班	預估學生數	80 名學生
教師姓名	鄭淑璟		
教師資格	☒ 國民中學「視覺藝術」藝術領域現職教師 ☐ 高級中等學校「美術」或「藝術生活」藝術領域現職教師 ☐ 技術型高級中等學校「設計群」藝術領域現職教師 ☐ 其他： _ _ _ _ _		
最高學歷	國立高雄師範大學		
教學年資	8 年		
美感課程經驗	☒ 曾申請 105 至 112 年度美感教育課程推廣計畫及美感與設計課程創新計畫 ☒ 中學美感課程 (精選課程 / 創意課程 / 基本設計) ☐ 美感體驗課程 (自拍拼圖 / 自然參數 / 質感採集) ☐ 美感智能閱讀計畫 - 安妮新聞 ☐ 未申請上開美感課程計畫，但曾申請其他美感課程計畫，如： _ _ _ _ _ ☐ 完全不曾參與相關美感計畫課程		
相關社群經驗	☐ 輔導團，您的身份為： _ _ _ _ _ ☐ 學科中心，您的身份為： _ _ _ _ _ ☒ 校內教師社群 ☐ 校外教師社群，如： _ _ _ _ _		

二、課程內容及教學大綱

課程名稱	Wood 藝 Yong
課程主題 (可複選)	☐ 色彩 ☐ 質感 ☐ 比例 ☒ 構成 ☐ 結構 ☐ 構造 ☐ 重大議題：_____ (請參考下方主題並填入)
課程主題 其他選填項目	【A】教育部 108 課綱之 19 項重大議題 A18.戶外教育 【B】SDGs 聯合國「2030 永續發展目標」 B11.永續城鄉
全新課程說明	☐ 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。 ☒ 參考先前課程，並加入重大議題 (☐ 本人_(請填學期)_課程、 ☐ 《美感行動誌》收錄課程) ☒ 課程設計創意理念： 1. 實地踏查和美感觀察：以實地踏查龍山寺為契機，讓學生親身感受傳統紋樣在建築中的呈現與應用，擴展學生的視野，感受到傳統工藝的美學價值和文化意義。 2. 創作的連結與整合：透過學習紋樣的美感構成和木雕工藝的基本技巧，學生能將所學應用到自己的創作中，有助於學生將理論知識轉化為實踐能力。 3. 自我發想與創意表現：鼓勵學生於作品中加入自我發想和創意，在實踐中的過程中，激發對傳統藝術和文化的熱情與尊重，並實現對美的更深層次理解和體會。
一、課綱核心素養 (請勾選符合項目)	
A.自主行動	☐ A1.身心素質與自我精進 ☐ A2.系統思考與解決問題 ☒ A3.規劃執行與創新應變
B.溝通互動	☒ B1.符號運用與溝通表達 ☐ B2.科技資訊與媒體素養 ☒ B3.藝術涵養與美感素養
C.社會參與	☒ C1.道德實踐與公民意識 ☐ C2.人際關係與團隊合作 ☐ C3.多元文化與國際理解

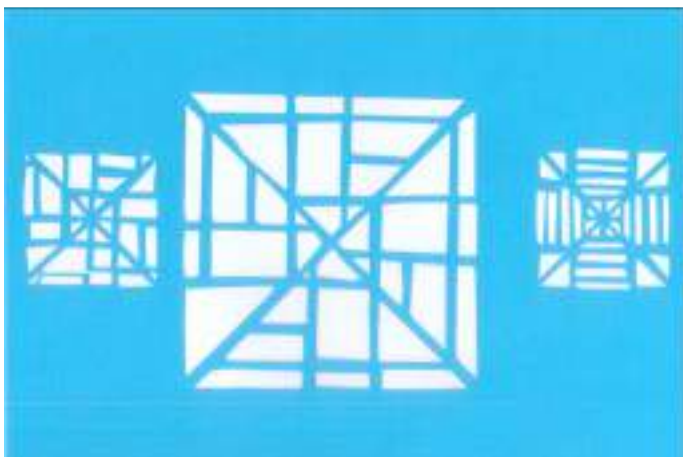
二、學生先修科目或先備能力 (300 字左右)

* 先修科目：7 年級字趣窗花

* 先備能力：

字趣窗化的課程中，學生通過探索窗花及文字的構成，深入瞭解窗花和文字的美感概念，並走訪了鹿港老街，觀察了窗花圖像的設計，發掘窗花結構中虛實的美感。

- "單位形"的概念和基本的複製形態，讓學生掌握探索單位形的造型和結構能力，深入地理解窗花構成的基本原理，並能夠更靈活地運用這些概念在實際創作中。
- 文字構成的平衡及虛實關係，突出焦點格線的分割邏輯四個要素。透過這些技術的學習，學生能夠更加準確地把握文字窗花作品的結構和形式，創作出更具美感的文字作品。

三、課程概述 (300 字左右)

課程將從美感觀察開始，讓學生從日常生活、物品和周圍環境中觀察各種不同的紋樣。透過這些觀察，學會如何辨識、理解並欣賞不同的紋樣，從而培養對美感的敏感度。而後透過實地踏查-龍山寺，探索傳統紋樣的造型以及紋樣在木雕工藝中的呈現及應用，深入感受傳統工藝所蘊含的美學價值與文化意義。

在探討紋樣的美感構成方面，引導學生觀察紋樣的幾何形狀、色彩搭配、線條流暢度以及整體組合方式。透過對這些元素的分析，理解紋樣所表達的構成特質及內涵，並將這些理解應用到後續的創作上。課程中學生也將學習木雕工藝的基本技巧，包括雕刻、刻痕和上色等，藉由這些技術的學習讓學生對該項工藝有更深刻的認識及強化其職人精神中的美感價值。

課程末端，學生選用傳統紋樣加上自我發想及創意於木塊上進行創作，創作中不僅能讓學生體驗到木雕工藝的獨特魅力，同時也能激發學生的創造力，更能激發他們對傳統藝術和文化的熱愛與尊重。

四、課程目標

美感觀察

1. 從自然界中觀察紋樣，如樹葉、花朵和動物的皮毛。
2. 觀察傳統建築或裝飾中的紋樣。
3. 從日常生活用品中發現紋樣的美感。

美感技術	<ol style="list-style-type: none"> 1. 刻線技術：通過掌握不同深度的刻線技巧，雕刻出紋樣的輪廓和細節，使其呈現出行雲流水般的線紋。 2. 淺浮雕雕刻：透過淺浮雕雕刻，使紋樣圖案在木材表面凸顯出立體感，增強作品的觀賞性和藝術價值。 3. 上色技法：運用墨或彩繪顏料及安金，巧妙地配色，營造出畫面豐富層次感。
美感概念	<ol style="list-style-type: none"> 1. 單位形概念：學生將學習如何將紋樣劃分成不同的單元形態，並將這些形態組合起來構成完整的圖案。 2. 平衡與對稱：在設計紋樣作品時，學生需要注重圖案的平衡和對稱，使得整個作品看起來和諧統一，展現出美的平衡感。 3. 虛實關係：學生將學會如何運用淺浮雕和陰影等技巧，通過對紋樣的虛實處理，增強作品的立體感和層次感，使其更加生動鮮活。
其他美感目標	<p>課程以校本課程上位理念文化為基礎，發展出以傳統工藝為主的校本課程，課程將於特色遊學課程以及期末星光季中展演中推廣無形文化資產-木雕保存，提倡 SDGs11 城市永續之理念。</p>

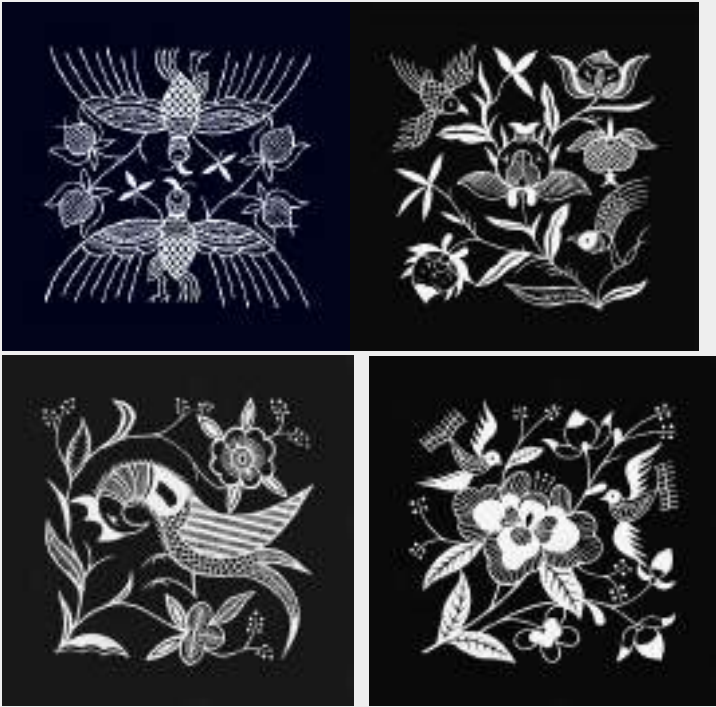
五、課程大綱、教學進度（課程週次請依課程需求增減，請詳述操作方式以便記錄分享）

週次	課程主題	課程目標	內容綱要/操作描述
1、2	生活美感觀察與紋樣分析	學生能夠從日常生活、自然界觀察不同的紋樣，並理解其美感特質	<ul style="list-style-type: none"> ● 紋樣觀察活動：培養學生觀察自然紋樣的能力，引導他們從植物中尋找自然質感。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 學生在校園或周邊環境中進行自然紋樣觀察，專注於植物，如樹葉、花朵和香草植物葉...等。 2. 學生收集不同植物的葉子或花朵進行拓印。 3. 針對拓印的物件預先排放於畫面上，並從中思考畫面虛實的空間配置及物件的賓主關係 ● 紋樣分析討論：引導學生分析所拓印的植物紋樣，並討論紋樣的幾何形狀和線條流暢度。

			
3	<p>傳統紋樣的 實地踏查(2小 時)</p>	<p>學生能夠在實地踏 查中探索傳統紋樣 的造型和應用</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 龍山寺實地踏查：學生走訪龍山寺，觀察寺廟建築和木雕紋樣，記錄觀察到的紋樣和應用情況。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 導覽與觀察：學生在導覽過程中觀察寺廟建築中的紋樣，特別關注木雕工藝的應用。 2. 紀錄與收集：運用攝影記錄觀察傳統建築紋樣。 <ul style="list-style-type: none"> ● 紋樣觀察報告：將學生分成小組，讓他們分享彼此的觀察成果，並討論傳統紋樣的特點和美感構成。

			
4	<p>木雕工藝基礎技巧學習(1小時)</p>	<p>學生能夠掌握木雕工藝的基本技巧，包括刻線技術、淺浮雕雕刻和上色技法</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 刻線技術示範：教師示範刻線技術，學生跟隨練習。 1. 教師示範不同深度的刻線技術，讓學生了解如何雕刻出紋樣的輪廓和細節。 2. 學生跟隨示範，進行刻線技術的練習。 ● 淺浮雕雕刻練習：操作淺浮雕雕刻技巧，使紋樣在木材表面凸顯立體感
5	<p>創作設計與實踐（一）</p>	<p>自然與傳統紋樣的觀察與比較及設計</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生討論自然紋樣和傳統紋樣之間的相似性和差異性，以及如何將它們相互融合。

		概念的引導	2. 單位形概念、平衡與對稱、虛實關係等紋樣設計的基本概念
6	創作設計與實踐（二）	紋樣設計與創作實踐	<p>學生根據自己的設計概念，在紙上進行初步的紋樣設計。</p> <p>在創作過程中引導學生打破傳統紋樣的框架，讓學生在畫作上呈現出自然及傳統紋樣相互融合的畫面，並展現出賓主空間排列的創意。</p>
7	創作設計與實踐（三）	紋樣設計與創作實踐	<ol style="list-style-type: none"> 1. 將繪製好的草圖透過毛筆的特性進行勾勒的動作，在勾勒中，需利用線條的粗細來模擬線刻的寬度及線條的流動性。 2. 使用作品影本進行木雕圖樣製版。
8 ~ 1 2	作品製作與完成	紋樣上版雕刻	<p>開始在木塊上進行紋樣的製作</p> <p>提供技術支持和指導，確保學生能夠成功地將設計轉化為實際作品</p>
1 3	作品展示與分享	學生能夠展示自己的創作成果，並分享創作心得和感受。	<p>作品展示：學生展示自己的木雕作品，並進行評選和評比。</p> <p>創作分享：學生分享創作過程中的心得和感受，互相交流學習。</p>

六、預期成果

1. 美感觀察能力提升：學生透過課程的觀察活動，能夠感知日常生活中的美感元素，包括自然界的紋樣、傳統建築的裝飾紋樣等，提升美感觀察能力。
2. 技術水平提升：經過美感技術的學習和實際操作練習，學生能夠掌握木雕工藝的基本技巧，包括刻線技術、淺浮雕雕刻和上色技法，並能夠靈活運用這些技術進行創作。
3. 美感概念理解深化：通過學習紋樣的美感構成概念，學生能夠理解紋樣作品中的單位形概念、平衡與對稱、虛實關係等美感概念，並能夠將這些概念應用到自己的創作中。
4. 文化價值與永續發展意識提升：透過實地踏查和創作實踐，理解傳統文化的價值，並能夠將這些價值與永續發展目標相結合，促進無形文化資產的保存與傳承，培養了他們的文化和永續發展意識。

七、參考書籍（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）

無

八、教學資源

自編教材、木雕工具-尖刀、簡報

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

調整創作設計流程，提供更多個別指導

在開始木雕創作時，發現學生的技術水平落差較大：有些同學很快就能掌握雕刻的技巧，順利開始創作；但也有些學生在握刀、下刀的時候遇到困難，害怕刻壞木板，遲遲不敢動手。為了讓每位學生都能順利完成作品，我們增加了個別指導時間，讓藝師與我都能夠針對學生不同的問題提供協助。例如：對技術較生疏的學生，我們安排了「雕刻練習時段」，在週次 4 的課程中增加了筆刀的練習，讓他們先用筆刀練習刻線，熟悉刀具操作後再進入尖刀正式雕刻。

對進度較快的學生，我們鼓勵他們挑戰更細緻的雕刻技巧，例如在線刻圖案中加入更多層次感，提升作品的立體效果。這樣的調整，不僅讓每位學生都能有適合自己的學習步調，也讓整體課程更有彈性，避免因為進度不同而影響學習體驗。

二、課程執行紀錄

週次 1、2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

觀察探索：

學生在學校周圍進行「美感尋寶」，試著發現藏在植物中的紋樣，像是樹葉的葉脈、花瓣的排列方式等。學生被要求不僅要用眼睛看，更要用手去摸，感受不同材質的紋理，例如光滑的葉面、粗糙的樹皮。

拓印與記錄：

學生使用墨汁拓印植物，將葉脈、花瓣或樹皮的紋理印在紙上，並試著用簡單的圖形來描述這些紋樣。

討論：這些紋樣是對稱的嗎？它們有什麼規律？有沒有跟建築裝飾或藝術品相似的地方？

C 課程關鍵思考：

「美感」到底藏在哪裡？為什麼有些圖案讓人覺得舒服？

不同的自然紋樣，會不會影響我們對美的感受？

週次 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

龍山寺導覽與觀察：透過導覽解說，學生了解龍山寺的歷史，並學習如何欣賞其中的木雕、石雕、彩繪藝術。教師引導學生觀察門窗、樑柱、匾額上的雕刻圖案，並思考這些紋樣的用途。

記錄：學生使用相機或素描本記錄寺廟內的雕刻，試著分類不同類型的紋樣，例如雲紋、花草紋、祥獸圖案等。

C 課程關鍵思考：

為什麼寺廟會使用這些特定的紋樣？

這些傳統紋樣有沒有跟我們在拓印課程中看到的自然紋樣有共通點？

週次 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

課前練習：剪紙筆刀技術訓練

在正式進入木雕雕刻之前，我們先安排了一個「剪紙筆刀技術訓練」，讓學生用更輕鬆、安全的方式熟悉雕刻動作，並培養控制刀具的能力。

基礎刻線練習：正式進入木雕技術

在完成剪紙筆刀的基礎訓練後，學生開始接觸木雕工具，體驗雕刻在木材上的手感差異。掌握雕刻刀的基本操作，教師示範如何正確握尖刀，如何調整手部施力，避免過度用力導致手部酸痛及影響線條流暢性。

學生使用廢木板練習直線、曲線和交叉線的刻法，熟悉不同刀具的使用方式。

學生嘗試雕刻不同深度的線條，透過刻線深度與角度控制並觀察光線照射下的陰影變化。練習如何在同一條線條上逐漸加深，使線條具有漸變效果，這對後續雕刻圖案的層次感非常重要。

C 課程關鍵思考：

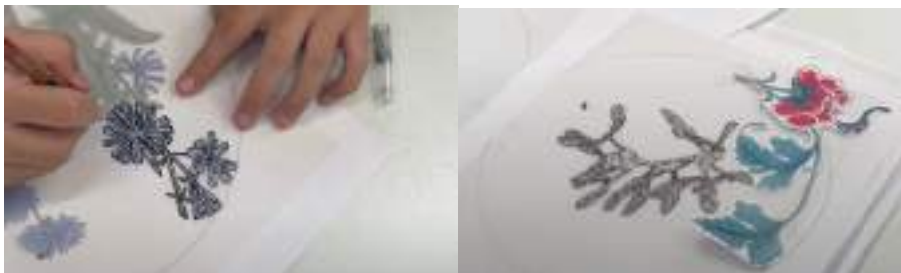
為什麼先練習剪紙筆刀？這對雕刻技巧有什麼幫助？

雕刻的線條要怎麼控制才會流暢、不顫抖？

如何透過刻線深淺，讓平面的木雕產生立體感？

週次 5、6、7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

自然紋樣與傳統紋樣的融合：學生選擇自己喜歡的自然紋樣與寺廟紋樣，試著將兩者

結合設計新的圖案。

構圖與排列：學生學習單位形、對稱與虛實關係的概念，讓設計更加穩固且有美感。

圖案細化與修改：學生根據設計稿，進一步調整細節，使線條更加流暢、圖案更加和諧。教師鼓勵學生思考「如果這個圖案刻在木頭上，哪個地方會特別難雕？哪裡需要簡化？」

C 課程關鍵思考：

怎樣讓自己的設計看起來更有層次？

自然紋樣與傳統紋樣結合後，有沒有新的可能性？

怎麼讓圖案的細節既有特色，又不會太難雕？

不同的排列方式，會讓圖案呈現出怎樣的視覺層次？

哪些部分應該強調？哪些地方應該簡化？

週次 8~12

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

雕刻前的準備：教師講解雕刻的方向，提醒學生「雕刻時要順著木紋走，不然容易讓木片裂開！」學生開始熟悉雕刻順序後，在木板上進行手工打磨。

影本與製版：學生將自己的設計稿印成影本，再用傳統明山糊輕輕刷上，讓圖案轉貼到木板上。有些細節在印制後變得不太清楚，於是再用墨筆修正加強線條。

雕刻過程：學生正式開始雕刻，每個人都專心地拿著雕刻刀，依照設計的線條慢慢刻出紋樣。遇到困難的部分，藝師與我會提供技巧指導，例如「這邊的細節要將尖刀抬起，刀俐落滑過，慢慢刻便能保持線條清晰度。」有些學生發現雕刻時手容易抖，於是開始一一調整握刀的方式，讓手更穩定。

修飾與細節調整：雕刻完成後，學生檢查自己的作品，有些地方需要再加深刻痕，使紋樣更明顯。學習使用砂紙輕輕磨平修飾，使作品看起來更加精緻。

最後，有人選擇單色突顯雕刻線條，有人則選擇不同色彩，讓作品更具視覺層次，噴上一層透明保護漆，讓作品更耐久、不易掉色。。

C 課程關鍵思考：

雕刻時該怎麼避開木紋裂開的風險？

如何確保雕刻線條的清晰度與流暢度？

怎麼讓雕刻線條看起來更乾淨俐落？

雕刻的深度會影響紋樣的呈現嗎？

週次 13

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

和學生討論如何擺放作品，決定是否依照「主題類別」或「創作風格」來分類展示。每件作品主題旁放置簡單的作品說明卡，包括創作者姓名、作品名稱、設計靈感與技術亮點。部分學生負責運用課堂作品設計背景裝飾，增添傳統工藝的氛圍，甚至還有人提議剪輯課程影片，讓看展的人能更加感受到作品製作過程的點滴。

C 課程關鍵思考：

這些紋樣及雕刻技巧未來還可以應用在哪些地方？例如工藝設計、家居裝飾、文創產品等？

三、教學觀察與反思

一開始，很多學生對「傳統紋樣」這個概念沒什麼感覺，只覺得那是廟裡、老房子裡才會出現的東西，跟自己的生活好像沒什麼關係。但當我們帶著大家去龍山寺踏查時，他們開始發現：「原來這些雕刻這麼細緻！」、「怎麼這麼多動物和花紋？是不是有什麼特別的意思？」這時候，學生的好奇心被點燃了。後來，在討論和實作的過程中，他們開始主動找資料、比對不同的紋樣，甚至在自己的創作裡，試著融入這些傳統元素。不是抄襲，而是理解之後再加上自己的想法，轉化成自己的創作圖像！

木雕-線刻課程中：開頭，大多數學生都覺得：「這應該不難吧！」結果實際拿起雕刻刀-尖刀後，才發現刻線要直、刻痕要均勻，完全不像想像中那麼容易。但也因為這樣，當他們經過多次練習，終於刻出漂亮的圖案時，那種成就感是無法取代的。甚至有些學生想要挑戰更細緻的雕刻技巧，這就是「做中學」的最好證明！

在整個課程中，我也觀察到，每個學生的學習速度真的不一樣。有些人拿到雕刻刀，馬上就能掌握技巧，雕出漂亮的線條；但也有學生一直刻不順，甚至因為害怕刻壞而遲遲不敢下刀。為了讓每個人都能完成作品，增加了技術練習的時間，讓進度快的學生可以挑戰更難的設計，而需要多練習的同學，則能夠有更多時間熟悉工具，慢慢找到適合自己的方式。這樣的調整，讓每位學生都能有信心完成自己的作品，體驗到學習的樂趣，而不是被進度追著跑，藝術作品永遠都做不完～

四、學生學習心得與成果

學生心得摘要

「這門課讓我開始注意到生活裡的美，原來平常沒發現的圖案，其實藏在木門、窗戶，甚至是一片葉子上！」

「我一直覺得自己是個沒耐心的人，但當我真的拿起雕刻刀時，才發現自己可以這麼專注地完成一個作品！」

「能夠親手刻出自己的設計真的超有成就感，以前覺得傳統工藝離我們很遠，但現在覺得它好酷！」

「一開始雕刻時手很抖，線條很難控制，但後來發現穩住手腕、調整角度，就能刻出順暢的線條！」

學習成果

這門課讓學生開始「用心看世界」，不再只是走過、看過，而是會主動去找生活中的紋樣。從建築的雕花、家具的裝飾，到自然界的葉脈、雲紋，他們開始發現，原來這些設計並不是隨機出現，而是有規律、有故事的！

原本很多學生對木雕一無所知，甚至覺得「拿刀刻東西好難」，但經過實作後，他們不僅學會如何控制刀具，還掌握了刻線技巧。從一開始的「怕失敗」，到最後可以順利完成作品，這個過程讓他們更有信心挑戰新的手作技藝！然而學生不單學會雕刻，更讓他們對傳統工藝產生了興趣。有些學生在課後主動去查詢更多關於傳統紋樣的資訊，甚至有人開始思考：「如果要設計一個現代風的木雕作品，我可以怎麼改變傳統的做法？」這種對文化的思考與創新，才是這堂課最珍貴的學習收穫！