

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 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： 臺南市立復興國民中學

執行教師： 余秀蘭 劉嘉怡 教師

輔導單位： 南區 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

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	臺南市立復興國民中學		
授課教師	余秀蘭(視覺藝術)、劉嘉怡(國文)		
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		
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： _ _ _ _ _		
班級數	1 班	學生數	30 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	「袋」著窗花走時尚
課程主題 (可複選)	□ 色彩 □ 質感 □ 比例 ■ 構成 □ 結構 □ 構造 ■ 重大議題：A6.生命、A14.閱讀素養
課程主題 其他選填項目	【A】教育部 108 課綱之 19 項重大議題 A1.性別平等、A2.人權、A3.環境、A4.海洋、A5.品德、A6.生命、A7.安全、A8.家庭教育、A9.生涯規劃、A10.資訊、A11.科技、A12.法治、A13.國際教育、A14.閱讀素養、A15.防災、A16.能源、A17.多元文化、A18.戶外教育、A19.原住民族教育。 【B】SDGs 聯合國「2030 永續發展目標」 B1.終結貧窮、B2.消除飢餓、B3.健康與福祉、B4.優質教育、B5.性別平權、B6.淨水及衛生、B7.可負擔的潔淨能源、B8.合適的工作及經濟成長、B9.工業化/創新及基礎建設、B10.減少不平等、B11.永續城鄉、B12.責任消費及生產、B13.氣候行動、B14.保育海洋生態、B15.保育陸域生態、B16.和平/正義及健全制度、B17.多元夥伴關係。

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. 鐵窗花承載台灣的歷史演進及藝匠的手工藝。它的反覆與對稱及簡化的圖像元素，不論是在「構成」學習或「時代脈絡的文化探索」上，別具美感教材的學習鷹架。 2. 隨著時代生活需求的轉變，傳統鐵窗花的工藝美逐漸消失在日常中，但仍有文史工作者用心走訪蒐集，保留了許多文史資料與屋主的故事，甚至有服裝設計師把鐵窗花元素運用在 2020 <u>東京奧運台灣代表隊</u>的開幕入場服飾的布料設計上，在在訴說著：「窗花」就是一種美學。 鐵窗花元素見證台灣經濟起飛時期，承載了台灣在地文化與歷史演變，藝匠師傅：如<u>曾文昌</u>及<u>邱宏鎰</u>等人的努力下，可以看到他們對鐵窗花的熱愛及背後所蘊含的生命故事。因此本課程設計希望透過造型簡單但卻內涵豐富的鐵窗花，為學生打開一扇融合生命教育與閱讀素養的美感心窗。
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：無。 * 先備能力：學生為國二生，在美術能力上已具備基本創作與工具運用的操作力。 在閱讀理解與平板，學生具有基礎的閱讀策略與科技資訊的操作學習力。	
三、課程概述 (300 字左右)	
透過鐵窗花設計，學習「構成」概念，並把設計成果以卡典西德孔版印染手法印製於帆布袋上，此課程設計一揹在身上「袋」著走。讓鐵窗花元素重返現實生活，不僅是住的美感，期許能擴散運用在食衣住行更寬廣的面向中。 透過鐵窗花的記載文字、影音素材等多元閱讀探究，探索鐵窗花的人文歷史，及感受庶民藝術傳承中所承載的生命價值、意義與感動。本次議題融入的美感課程為首次操作，邀請該班的國文老師兼導師劉嘉怡老師合作協同教學，讓生命教育與閱讀素養議題有效融入，開創美感課程的跨域可能，串聯設計教育共成長。	

四、課程目標			
美感觀察	觀察鐵窗花設計及其美感要素。		
美感技術	學習卡典西德孔版印染手法。		
美感概念	學習鐵窗花的構成原理及設計方法。		
其他美感目標	融入多元文化的生命教育與閱讀素養的人文工藝探究議題。		
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/序	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述
1	10 月	瞭解窗花的時代歷史背景	雙閱讀素養-(紙本+數位) 閱讀摘要策略
2	10 月	感知窗花工藝人生命故事	雙閱讀素養-(文字+影音閱讀) 搭配 ORID 策略 窗花職人的相關記錄片
3	10 月	認識鐵窗花基本構成原理 (1)	學生透過手繪認識鐵窗花中的「幾何圖案」與「具象圖案」兩大主要形式。
4	10 月	認識鐵窗花基本構成原理 (2)	學生透過手繪認識鐵窗花中的「單位形」、「向心拼法」及「離心拼法」概念。
5	11 月	認識鐵窗花基本構成原理 (3)	學生設計簡單的單位形，透過簡單重覆或鏡射對稱，創作出二方連續圖案。
6	11 月	認識鐵窗花基本構成原理 (4)	學生以剪紙手法掌握四方連續可以往上下左右皆成連貫的圖案設計法。
7	11 月	繪製鐵窗花設計圖	學生從前述鐵窗花構成練習中，提取想要創作的圖案，並畫在學習單上。
8	11 月	製作孔版前置作業(1)	學生利用透寫台，把草圖描畫於卡典西德上。
9	11 月	製作孔版前置作業(2)	學生利用筆刀鏤刻卡典西德上的圖案。
10	11 月	孔版印染	學生把鏤刻好的卡典西德圖案貼到帆布袋，再利用壓克力顏料進行孔版印染。
11	12 月	完成印染程序	學生完成印染工序及作品欣賞。

六、預期成果
一、閱讀素養：鐵窗花閱讀摘要學習記錄單 二、美感藝術：產出鐵窗花圖紋印染手提袋
七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)
陳湘湘、魏郁閔《舊文化新思維鐵窗花文化探討與延伸設計》。《嶺東通識教育研究學刊》第八卷 第二期。https://www.scribd.com/document/636221153/Untitled 李佑城(2023)。《裝飾圖樣法則應用於視覺意象分析研究 - 以鐵窗花為例》。國立臺中科技大學商業設計系碩士論文。 老屋顏(辛永勝、楊朝景)(2020)。被遺忘的「台灣元素」——承載台灣傳統文化、世代歷史、民居生活的人情風景。臺北市：馬可孛羅文化。
八、教學資源
【民視異言堂】鐵窗花的時代記憶 https://youtu.be/FuaxfY4NB8k 【藝文潮】鐵窗花台灣舊情懷 巧工妙藝職人時光 https://youtu.be/tcmb_DuOXus 【人物故事 傳承 鐵窗花職人曾文昌】https://youtu.be/_FFvoxV0HZs 台灣鐵窗花日曆 https://youtu.be/9Kx9x1eXfP8 【寶島鼓仔燈】#33 有故事的鐵窗花 https://youtu.be/5m9kH1XVLFA

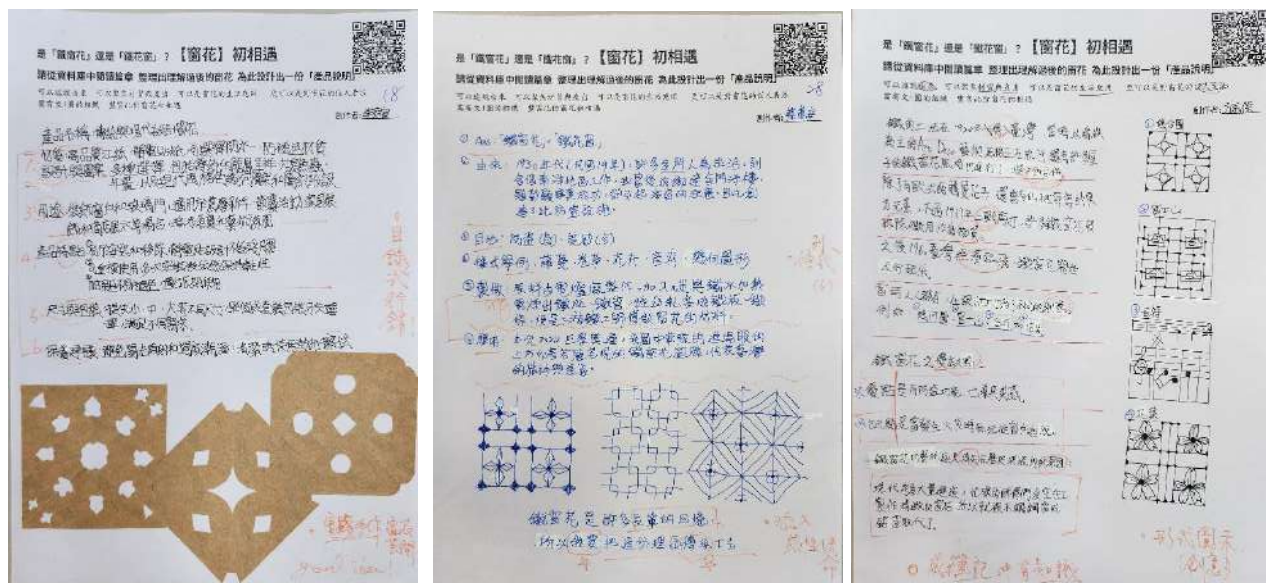
貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

二、11 小時設計教育課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

老師整理網路閱讀文本連結，提供學生瀏覽，並擇一寫閱讀摘要。學生可自選閱讀策略，如寫文字摘要、圖文摘要、提出想法、畫出鐵窗花文創產品等。

C 課程關鍵思考：

學生自學，初步建立對台灣鐵窗花歷史、形式與內涵的認識。學生可自選素材，表達形式自由多元，可突顯學生個人的興趣與喜好，對發展學生個人獨特性來說是重要的。老師也可以透過學生表達的手法與內容，對學生有新的認識與賞識。

課堂 2

A 課程實施照片：

看完影片，回答以下問題：

After watching the video, answer the questions below:

1. 鐵窗花職人曾文昌的介紹影片中，提到了3個影響他的人，是哪3位？他們為曾文昌做了什麼事，或說了什麼話，影響到他的一生？
2. 為何曾文昌會一生著迷於鐵窗花的工作？

影片長度：3分25秒

看完影片，回答以下問題：

1. 影片中介紹了3則有故事的鐵窗花，分享你印象最深刻的一則，並說明原因。
2. 老屋研究者楊朝景與辛永勝先生投入鐵窗花研究。依你看，他們為什麼要投入這項研究工作？
3. 鐵窗花雖然已不再流行，但它仍然出現在現代文創生活裡。請舉例說明鐵窗花的創新運用。

影片長度：8分23秒

B 學生操作流程：

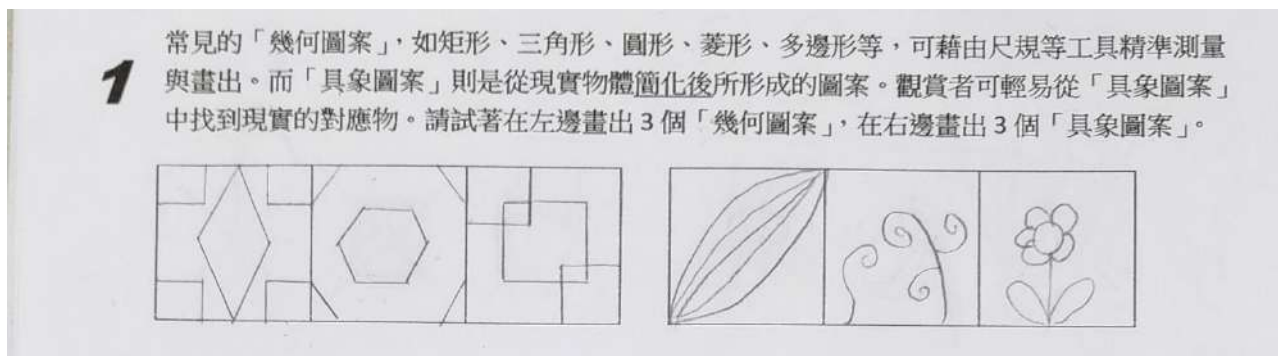
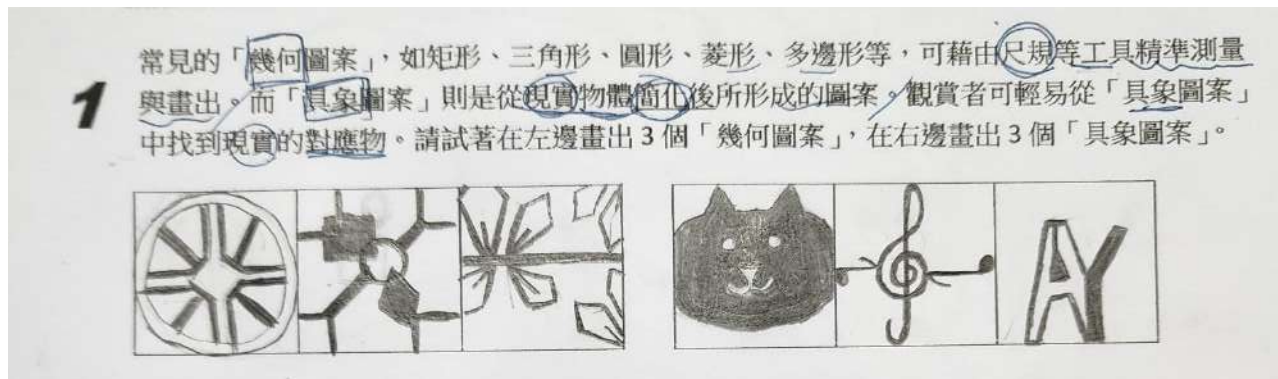
透過 ORID 提問策略，老師引導學生觀看窗花職人影音並討論。

C 課程關鍵思考：

探索鐵窗花的人文歷史，及感受庶民藝術傳承中所承載的生命價值、意義與感動。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

透過手繪認識鐵窗花中的「幾何圖案」與「具象圖案」兩大主要形式。

C 課程關鍵思考：

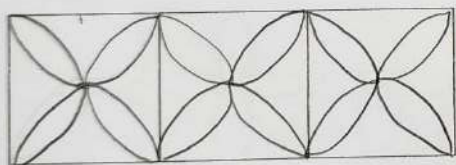
認識鐵窗花製作技術與限制，了解幾何圖案及簡化後的具象圖案常運用於鐵窗花圖形設計。

A 課程實施照片：

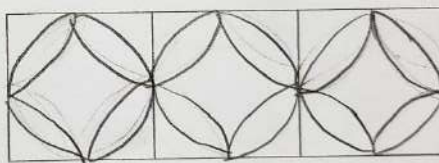

2 「單位形」是指在一個連續圖案中反覆出現的「單位」。最小單位形又可組成較複雜的單位形。例如，以「梭形」為單位形，透過「向心拼法」與「離心拼法」可得出兩種不同單位形。請問你從中觀察到什麼呢？

向心拼法

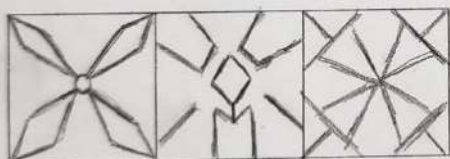

離心拼法

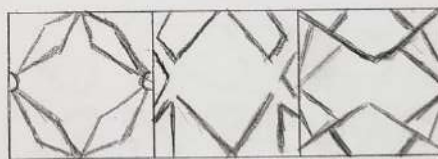

2 「單位形」是指在一個連續圖案中反覆出現的「單位」。最小單位形又可組成較複雜的單位形。例如，以「梭形」為單位形，透過「向心拼法」與「離心拼法」可得出兩種不同單位形。請問你從中觀察到什麼呢？

向心拼法

離心拼法

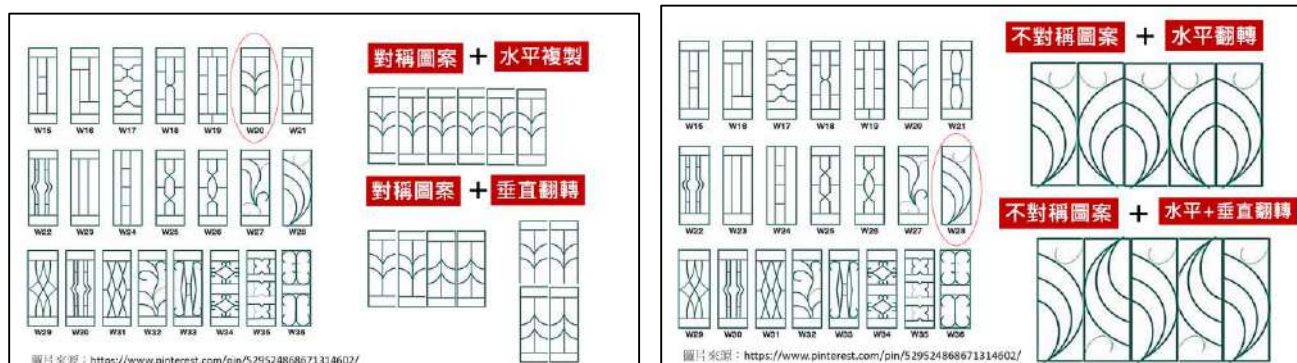
B 學生操作流程：

透過手繪認識鐵窗花中的「單位形」、「向心拼法」及「離心拼法」概念。

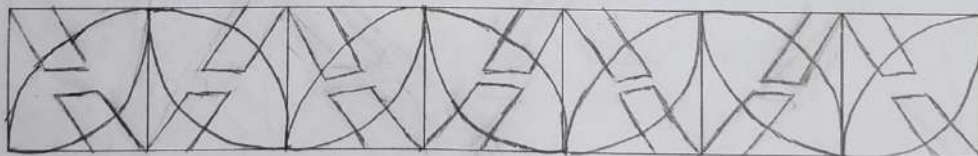
C 課程關鍵思考：

「單位形」是連續圖案中反覆出現的「單位」。最小單位形又可組成較複雜的單位形，並透過「向心拼法」或「離心拼法」形成不同的連續效果。

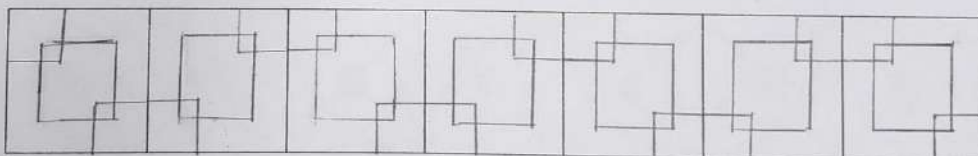
A 課程實施照片：

- 3** 「二方連續」是指一個單位形，往左右兩個方向連續排列所形成的連續圖案。單位形可以簡單重覆，或是以「鏡射對稱」排列，形成更有趣的圖案。請設計一個簡易單位形，以鏡射對稱方式畫出二方連續的圖案。

- 3** 「二方連續」是指一個單位形，往左右兩個方向連續排列所形成的連續圖案。單位形可以簡單重覆，或是以「鏡射對稱」排列，形成更有趣的圖案。請設計一個簡易單位形，以鏡射對稱方式畫出二方連續的圖案。

B 學生操作流程：

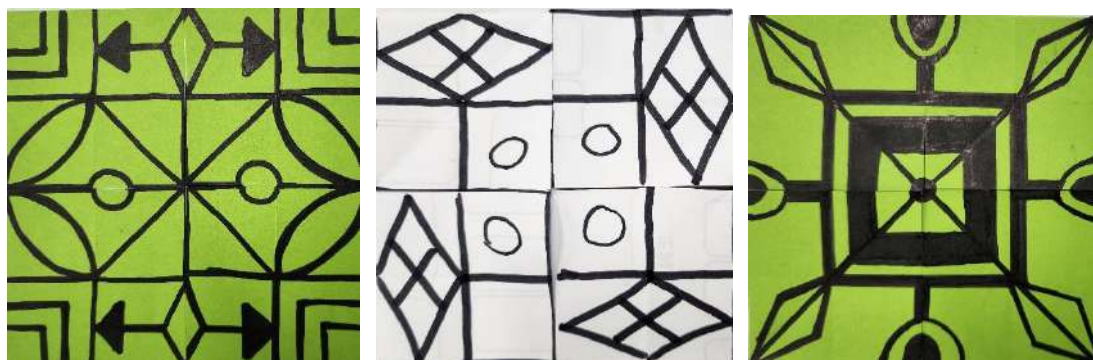
學生設計一個簡單的單位形，透過簡單重覆或鏡射對稱，創作出二方連續圖案。

C 課程關鍵思考：

「單位形」可以透過圖形本身的鏡射，產生對稱圖案，進而形成二方連續圖形，藉此了解鐵窗花圖案設計的原理。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生以剪紙手法，掌握四方連續可以往上下左右皆成連貫的圖案設計法。

C 課程關鍵思考：

「四方連續」是指一個「單位形」往上下左右四個方向，皆可連續排列成圖案。「放射對稱」是四方連續常見的樣貌。「四方連續」常見於花磚，用在鐵窗花需注意線條或圖案不能騰空，且需注意焊接技術的限制。

課堂 7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生從前述鐵窗花構成練習中，提取自己想要創作的圖案，並畫在學習單上。

C 課程關鍵思考：

雖然經典的鐵窗花設計重視傳統吉祥圖騰，並善用二方或四方連續來達到圖案的效果，對但對青春追求個人風貌為主要創作取向的國中生，老師依然開放讓學生選擇自己想要的樣式，惟一定要遵守鐵窗花製作技術的限制，也就是圖形不能過於複雜，及鐵條本身必須有連結，不能騰空。

課堂 8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生利用透寫台，把草圖描畫於卡典西德上。

C 課程關鍵思考：

描畫過程要精準，事後使用筆刀鏤刻才會工整。

課堂 9

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生利用筆刀鏤刻卡典西德上的圖案。

C 課程關鍵思考：

掌握握筆刀的方法及角度，確保鏤刻精細完美。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生把鏤刻好的卡典西德圖案貼到帆布袋，再利用壓克力顏料進行孔版印染。

C 課程關鍵思考：

課程實施照片之左圖，顯示為學生要印染鐵窗花設計的背景，因此印出來的效果將會是背景為黑，鐵條為白。右圖的印染選擇，則是窗花本身是印染的顏色。因此在此階段，涉及陰刻與陽刻印染的選擇。學生也必須評估選色效果。老師僅提供黑色、古銅色、金色及銀色 4 種色彩選項。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生完成印染工序及作品欣賞。

C 課程關鍵思考：

鐵窗花本身仍由黑鐵加熱後依圖案所需彎折成型，經過上鉚釘及焊接等技術完成。本課程除了讓學生閱讀文獻以了解鐵窗花文化傳承的概念，主要是讓學生透過手作體驗窗花的設計構成手法。所以在成品方面以提袋文創設計代替實際的焊接操作，在後續孔版印染技巧上，有彩以及陰刻陽刻印染的選擇，是傳統鐵窗花製程中所沒有的。孔版技巧於課程中的融入，恰恰是給學生多一層美感技巧的學習，提供學生轉換運用鐵窗花元素，重現於生活的方法。

三、教學觀察與反思

過去美感課程並不要求議題融入。這次議題融入，讓我在思考課程的面向上，覺得有很多課程比例上的困惑。基本上，所有的美感與設計都涉及環境議題，只是直接與間接的問題而已。如果要拉大議題融入的課程比例，則和跨領域美感所強調的議題性就有重疊。如果只有在課程上簡單帶過，未帶領學生作深入探究，那麼強調議題性只是回應政策的需要。如果對美感的價值是信任的，那麼「美感本身就是議題」！

在課程設計方法，要把複雜的鐵窗花紋樣用卡典西德孔版印染的方式呈現在帆布袋上，學生在技術操作上確實有不少挑戰，因此拉長了課程。未來在設計成品的思考，應注意課程節數的問題。