113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫

113 學年度第 2 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： 嘉義市立玉山國民中學

執行教師： 張銘修 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、教學觀察與反思

四、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	嘉義市立玉山國民中學		
授課教師	張銘修		
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	□ 多元選修 □加深加廣 ■ 其他 _ 學校主題課程 _		
班級數	_ 7 _ 班	學生數	_ 190 _ 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	文學理解。美感轉譯
操作構面 （可複選）	■ 色彩 □ 質感 □ 比例 □ 構成 □ 結構 ■ 構造
重大議題 （勾選一或兩項）	■ 特別聚焦： A14.閱讀素養 ■ 相關觸及： A5.品德
課程主題 選填項目 （填入上方欄位）	**【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	■ 課程設計創意作法： 1.與閱讀教育結合，以聊齋誌異為學習文本，進行閱讀理解後，完成劇本編寫，接著由視覺、音樂、表演完成讀劇演出的前置練習與準備，最後進行各班展演，統整藝術與閱讀進行課程設計。 2.以讀劇演出為最終表現形式，讓學生擷取文本中的訊息，進行整幕劇的色彩規劃，並在設計服裝道具時，轉譯文本訊息，完成服裝道具製作。 3.以視覺風格出發，引導學生色彩運用與物件結合時的構造風格，進行整體風格考量。 4. 聊齋誌異的學習文本，除了提升閱讀素養與多元文本概念，並從鬼怪故事中讓學生體會到道德內涵的重要性。
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： ■曾修美感教育實驗課程：已修過色彩基本概念、基礎攝影構圖、圖文創作課程、版面構成 □並未修習美感教育課程： * 先備能力： 1. 學生以學共色彩的感覺與意象，藉由實際的戲劇演出，於文本中提取色彩意象，並實際運用出來。 2. 設計讀劇演出所需的服裝道具，將物件結合時的構造處理，進行美感設計，並符合故事風格。	
三、課程概述（300字左右）	
以玉山國中主題課程「文學理解。美感轉譯」為課程設計主題，結合彈性課程的閱讀課，以聊齋誌異為文本，先由閱讀課進行文本理解與劇本改寫。再由視覺課讓學生從已知的文本情境中，去思考整部戲劇的色彩規劃，並應用於服裝、道具、背景、燈光中，在製作道具的過程，轉譯文本中的情境與感受，提取出相對應的質感，應用於道具製作中，最後搭配音樂課與表演藝術，進行全年級公演。 在視覺藝術課，首先承接閱讀課的劇本改寫，以及表演藝術課的讀劇分幕角色分組，引導學生從文本中提取色彩意象，接著在進行服裝道具製作過程，引導學生以主色調進行物件的色彩應用，並利用物件組合時的構造需求，進行視覺美感的規劃與設計，以符合劇本意涵並呈現於演出時的整體規劃。	

四、課程目標	
美感觀察	1. 主色調運用在讀劇物件與場景規劃時，能夠觀察到色彩的主次關係。 2. 從文本中去理解與意會色彩的呈現。
美感技術	1. 能夠運用色彩的階調與層次，完成服裝、道具設計。 2. 以構造的凸顯與隱藏概念，完成道具製作。
美感概念	1. 從整體戲劇演出，認識色彩整體規劃的概念。 2. 引導學生如何將文本進行色彩與質感轉譯的概念。
其他美感目標	閱讀素養（搭配學校藝術主題課程） 1. **閱 J1 發展多元文本的閱讀策略**—從視覺思考回應文本內容。 2. **閱 J10 主動尋求多元的詮釋，並試著表達自己的想法**—詮釋文本中色彩意象。

五、課程大綱、教學進度 （ 課程週次請依課程需求增減 ）

週次/序	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述
1	2/17	文本內文轉譯成美感構面—色彩思考	1.依據表演藝術的分組，各組理解文本後，從中訂出各幕劇主要的色彩。 2.針對各幕所需要的道具，完成**學習單**中的色彩規劃。 3.各組進行發表，老師統整後跟學生討論確定的主色調。
2	2/24	物件的色彩分析與確認製作	1.上星期所確認的色彩物件，回到各組所負責的劇目進行討論（**討論單**），確定必須製作的道具與服裝項目。 2.各組進行報告，教師引導學生審視各組的物件是否為必須物件，並進行思考後修正項目。 3.各組將需要製作的服裝、道具列出清單，並寫下所需材料，用色鉛筆進行色彩規劃並寫下物件如何裝置在身上。 4.運用 ipad 生成表演時的分幕背景圖，要求符合色彩計畫。
3	3/3	物件製作1 初步剪裁與黏貼	1.各組分配工作，開始進行服裝、道具製作。 2.服裝的色彩規劃，必須符合擬定的主色調，並符合文本的感受。 3.製作過程所需的材料，需思構造呈現的恰當性，是否符合文本中故事的時代背景與感受。
4	3/10	物件製作2 色彩、構造的擬仿	1.教師提供構造的概念，並進行構造凸顯、隱藏的意義。 2.持續製作道具，過程中將物件表面的色彩與構造進行細膩處理，讓觀者看到時，能夠體驗到整部戲劇的主色調與風格。

			3.製作過程可直接挑選真實生活中的物件，進行色彩妝點與改造，並思考構造的應用。
5	3/17	物件製作3 色彩、構造的擬仿	1.各組分工，繼續未完成的道具製作。 2.已完成的物件進行色彩、質感處理，將文本的感覺轉譯成視覺感受。 3.色紙、壓克力彩、輕黏土進行質感塑造。
6	3/24	物件製作4 劇目排演並修正	1.各組先以完成的服裝、道具進行排演，審視道具的堅固性與色彩的呈現是否恰當。 2.排演完的組別微調服裝、道具，讓期更符合演出的動態狀況。 **3. 在演出前持續排演與微調服裝、道具的構造。**
7	3/31	成果展演心得分享	1.全校演出後，發下**反省單**進行過程反省與心得寫作。 2.教師挑選同學心得，並說出在過程中想要感謝的同學或師長，以及原因，讓同學鼓掌和謝他。 3.教師帶著學生梳理主題課程的細節與學習到的知識、情意、技能，並引導學生未來可應用於生活中的哪個部分。

六、預期成果

1. 能夠從文本中提取色彩的美感感受。
2. 能夠以主色調進行劇場背景、服裝道具製作。
3. 能將道具進行符合文本的構造處理與製作。
4. 全年級讀劇展演後，能針對主題課程中的色彩與構造部分進行心得分享。

七、參考書籍（ 請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊 ）

1. 國之色 中國傳統色配色圖典：300餘種絕美古典色 x 1100種驚豔的古風色彩方案。紅糖美學。邦聯文化。2019。
2. 故宮裡的色彩美學與配色事典【暢銷經典版】：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。2023。

八、教學資源

投影機、閱讀文本（聊齋誌異）、布料、不同質感的紙張、輕黏土、剪刀、壓克力顏料、各班道具所需的現成物。

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

1、第二周之後，有嘗試在視覺藝術課程，先行以 ipad 平板電腦，進行演出時的背景生成試驗，以達到色調的統一性。

二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1.依據表演藝術的分組，各組理解上學期國文文本後，從中訂出各幕劇主要的色彩。

2.針對各幕所需要的道具，完成學習單中的色彩規劃。

3.各組進行發表，老師統整後跟學生討論確定的主色調。

C 課程關鍵思考：

1.能夠從古文文本轉化為戲劇演出時的場景思考。

2.能夠以色彩的感覺卻完成分幕色彩計畫，並進行發表。

3.學習小組分組討論的方法與禮儀。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1.各組依劇目進行討論，確認製作的道具與服裝項目，思考各物件的色彩。

2.各組進行報告，教師引導學生審視物件是否為必要，思考後修正項目。

3.各組將需要製作的服裝、道具列出清單，並寫下所需材料。

4.兩人一組，運用 ipad 生成表演時的分幕背景圖，要求符合色彩計畫。

5.各組將照片上傳到雲端，教師播放各組作品，全班進行檢視。

6.有問題的組別請資訊課進行調整，並在資訊課由老師協助，完成背景動畫 AI 生成。

C 課程關鍵思考：

1.學習分組討論，確認製作的道具與服裝色彩。

2.從文本中形塑風格，確認分幕與物件的色彩計畫。

3.學會 Cavan 的圖片生成功能，並能夠調整 AI 語言，讓畫面符合文本風格與主要色調。

課堂3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1.各組分配工作，開始進行服裝、道具製作，寫在各組別討論單上。

2.服裝的色彩規劃，必須符合擬定的主色調，並符合文本的感受。

3.製作過程所需的材料，構造呈現的恰當性，是否符合文本中故事的時代背景與感受。

4.各組開始製作道具。

C 課程關鍵思考：

1.學會分工合作，培養各組同學自動自發完成道具製作。

2.運用現成物與回收物進行創作，回應環境永續概念。

3.以分幕主題色彩思考整體配色。

4.將加固的構造物件進行隱藏，以免演出受傷，並思考動作時的牢固性。

課堂4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1.教師提供構造的概念，並進行構造凸顯、隱藏的意義。

2.持續製作道具，過程中將物件表面的色彩與構造進行細膩處理，讓觀者看到時，能夠體驗到整部戲劇的主色調與風格。

3.製作過程可直接挑選真實生活中的物件，進行色彩妝點與改造，並思考構造的應用。

4.引導學生用白色棉布進行壓克力染色、晾乾，完成衣服的色彩配色。

C 課程關鍵思考：

1.經由製作道具再次確認主色調以及分幕色彩的配色感覺。

2.運用壓克力顏料進行調色後，以棉布染色，思考服裝顏色，以符合主色調。

3.以回收衣物搭配布料剪裁、配件設計，思考如何讓型式與符碼，符合中國古代風格。

4.思考如何隱藏或裝飾，將黏貼與綑綁處整理美觀。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1.各組分工，互相協助，繼續未完成的道具製作。

2.已完成的物件進行色彩、質感處理，將文本的感覺轉譯成視覺感受。

3.運用紙材、壓克力彩、輕黏土進行質感塑造。

4.將染好的布料進行演出服裝的製作。

C 課程關鍵思考：

1.能夠知道目前分組的進度，持續且主動完成分配的任務。

2.如何引導與培養學生主動互助的能力。

3.以主色調來思考物件色彩以及調色能力。

4.除了完成演出時的服裝、道具，還要思考回應中國古典風格。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1.各組先以完成的服裝、道具進行排演，審視道具的堅固性與色彩的呈現是否恰當。

2.排演完的組別微調與修正服裝、道具，思考還得增刪何種道具。

3. 在演出前持續排演與微調服裝、道具的構造，讓道具更符合演出的動態狀況，不至於鬆脫。

C 課程關鍵思考：

1.完成道具細節的美感能力。

2.關注到整體演出時的動線，思考道具的進出與製作方式。

3.討論工作人員、道具組的服裝，色彩是否符合整體色調與氣氛。

課堂 7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1.全年級展演後，運用視覺藝術課，發下反省單進行過程反省與心得寫作。

2.教師一題一題說明意思，以及讓學生回憶主題課程的細節。

3.教師挑選同學心得，並說出在過程中想要感謝的同學或師長，以及原因，引導同學鼓掌，要讓全班都知道，這位同學在整個課程中，做了哪些努力與貢獻。

4.教師帶著學生梳理主題課程的細節與學習到的知識、情意、技能，並引導學生未來可應用於生活中的哪個部分。

C 課程關鍵思考：

1.帶著學生看到主題課程所有的學習細節。

2.引導學生學會在課程中感謝同學，知道同學幫了什麼忙。

3.讓學生回憶主題課程的上課流程，了解自己從中學到了何種知識、情意、技能。

三、教學觀察與反思

1. 以主色調進行染布過程，必須協助學生安排晾乾的空間，以免布料重疊或被風吹落，讓作品髒掉，另外，一周一節視覺藝術課程，布料風乾必須一天，必須協調與確認隔天收布料的同學，避免下一個班級要用的晾曬空間不足。
2. 過程中有的學生會覺得染過的布料太皺，臨時購買熨斗，解決此困擾，未來課程進行前，必須增加熨斗數量，以利時間的掌控，讓製作衣服的時間與流程可以更快。
3. 學生對於中國古典風格的紋樣與色彩略顯不足，在上學期可以先行安排一個單元進行中國古典風格的紋樣與服飾探討，讓此單元的細節更有質感。
4. 此課程圍繞著語文的閱讀課程，為藝術跨科、跨領域主題課程，各領域時間的安排在課程推廣上，建議進行團隊共識，暑假期間進行共備課程，讓所有科目老師了解自己課程所負責的重點，以利後續統整時不會偏離主軸，而要調整課程太多。
5. 此次課程因進度關係，構造部分講解不夠，都是從製作當中去教學與微調，未來可統一運用課前小單元學習的方式，讓學生理解構造概念，並有一個小實作，讓所有同學都能夠操作過。

四、學生學習心得與成果

（一）學生展演時整體色彩與道具風格呈現

（一）學生展演時整體色彩與道具風格呈現

（二）學生學習反省單

113 學年度嘉義市玉山國中【文學理解・美感轉譯】視覺藝術課程反省單

A

二年 5 班 座號：25 姓名：[redacted]

+3

一、在整個過程我協助了那些工作：

製作道具、配音、劇本改編

二、在整個主題學習過程我最想要感謝哪位同學（座號姓名）[redacted]

為什麼？幫忙修改了我們這組的劇本。

三、如果再重來一次，我會如何調整自己，讓自己更好：

我會再調整一次配音的語氣，讓語氣更為生動，使整齣劇更加的活潑。

四、課程結束了，回顧整個學習過程與演出結果，我想跟老師說的話：

我想跟視藝老師說，謝謝你提供這麼多的材料來讓我們製作道具，以及修改整場戲中的不足之處。

我想跟表藝老師說，謝謝你一直幫我們指導《畫皮》這場戲，並修改不足之處，才讓我們班獲得許多好評。

113 學年度嘉義市玉山國中【文學理解・美感轉譯】視覺藝術課程反省單

A+

二年 5 班 座號：2 姓名：[redacted]

+2

一、在整個過程我協助了那些工作：

制作道具、演員

二、在整個主題學習過程，我最想要感謝哪位同學（座號姓名）[redacted]

為什麼？願意和音樂老師尋找音樂，在演角色的時候動作大方、乾淨俐落。我放心的把背後交給他了。

三、如果再重來一次，我會如何調整自己，讓自己更好：

如果可以我希望當時的我可以把偶包放下把動作做大，選擇一個自己不會後悔方式演出（畢竟演出不會重來）

四、課程結束了，回顧整個學習過程與演出結果，我想跟老師說的話：我想感謝的老師有表藝老師，他以自己的方式改變劇本，使我們演出該角色獲得的評價一致好評，那都是老師無私的奉獻。第二位是音樂老師，音樂老師和節奏尋找的音樂讓我們的演出畫龍點睛，完美落幕，在我們演出前的排演給我們適時的回饋和建議。最後是視藝老師，用反省單的方式省思整個活動的優缺和缺點。

（二）學生學習反省單

113 學年度嘉義市玉山國中【文學理解・美感轉譯】視覺藝術課程反省單

A-

二年 6 班 座號：4 姓名：[redacted]

+3

一、在整個過程我協助了那些工作：

製作衣服 排演 改台詞

二、在整個主題學習過程，我最想要感謝哪位同學（座號姓名）[redacted]

為什麼？他負責音效很盡責，而且到處幫忙其他人

三、如果再重來一次，我會如何調整自己，讓自己更好：

聲音可以再更穩定，多練習 讓自己不會緊張

培養隨機應變能力

四、課程結束了，回顧整個學習過程與演出結果，我想跟老師說的話：

謝謝老師幫我們準備衣服、道具和排演，讓我們沒有開天窗:) 也幫我們調整很多時間，讓我們有更多時間練習(總覺得老師比我們認真XD) 謝謝有協助我們的所有老師，謝謝你們，我們才有這麼棒出的演出！

113 學年度嘉義市玉山國中【文學理解・美感轉譯】視覺藝術課程反省單

A+

二年 大 班 座號：14 姓名：[redacted]

+3

一、在整個過程我協助了那些工作：

做服裝、改少許台詞、配音

二、在整個主題學習過程我最想要感謝哪位同學（座號姓名）[redacted]

為什麼？她是導演，在排練的過程中幫忙很多

三、如果再重來一次，我會如何調整自己，讓自己更好：

適當的提出想法，把劇本改得更好，有更好的呈現效果，和大家分工配合

四、課程結束了，回顧整個學習過程與演出結果，我想跟老師說的話：

很感謝每個老師在這個過程中教導我們，不管是劇目排演還是製作道具，都是成功演出的重要因素，在途中我們遇到的難關皆是老師們幫助我們一起解決，謝謝老師們！