

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：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

- 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	高雄市立高雄高級中學		
授課教師	陳芊妤		
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	2 班	學生數	80 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	解剖自然與海洋：從貝塚到花卉的圖案拼貼創作
課程主題 (可複選)	■ 色彩 □ 質感 ■ 比例 □ 構成 □ 結構 □ 構造 ■ 重大議題： A4, B14
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	課程設計創意作法： 以「貝塚、解剖、花卉、海洋歷史」為核心的圖案拼貼創作，學生將探索高雄海洋歷史與自然的知識，並以圖案設計為創作媒介，將貝殼、花卉及其他自然元素結合，運用拼貼技術展現海洋文明與自然世界的交織與象徵性。 內容：教授拼貼技術，包括手工拼貼與數位拼貼技法，將貝塚、花卉解剖的形態、海洋文化等元素融合，揉合形成美感圖案，評估其對貝塚、花卉與海洋歷史元素的表達和融合。學生將探索如何透過圖形的比例排列和色彩變化來構建具視覺衝擊力的美感圖案插畫。 活動：學生選擇貝殼、花卉、海洋動物等元素進行拼貼，運用紙張創作多層次的圖案，並以海洋文化為靈感進行設計。 設計過程反思：學生撰寫過程反思表，記錄靈感來源、創作歷程以及拼貼技法的運用心得。
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：生物 * 先備能力：在進行本課程的拼貼創作之前，學生需對海洋、植物花卉及貝殼有基本名稱和分類的認識，收先，學生已了解海洋生物的基本分類，如魚類、軟體動物、珊瑚、貝類等。已知各種貝殼的不同形態，特別是貝塚中常見的貝殼種類及其在海洋生態中的重要性。其次，對植物花卉的認識包括基本的花卉解剖，如花瓣、雄蕊、雌蕊、萼片等構造。學生需要熟悉不同花卉種類的形態差異，並學會辨別常見的海岸或濱海植物，如沙灘百合、椰子樹及海葵等植物。透過這些生物知識，學生可以更靈活地運用這些自然元素進行拼貼創作，不僅僅是將元素簡單堆疊，而是將其文化、歷史及自然背景融入作品中，呈現更具深度的視覺與知識結合的作品。這些基礎知識將為後續課程中的美感拼貼藝術奠定基礎。	

三、課程概述 (300 字左右)

本課程以「貝塚、解剖、花卉、海洋歷史」為主軸，帶領學生以拼貼藝術探索高雄海洋歷史與自然生態的交織與象徵性。學生將學習如何將來自貝塚的古物、花卉結構及海洋生物等自然元素轉化為視覺圖案，並透過拼貼技法進行創作。在此過程中，學生將不僅學會基本的手工拼貼技術，還會深入了解自然與歷史的緊密聯繫。

學生將探索如何運用比例、色彩及圖形排列來構建富有視覺衝擊力的圖案作品，結合貝殼、花卉與海洋文化的意象進行拼貼創作，並將其轉化為插畫形式，呈現獨特的美感藝術表達。

在課程過程中，學生將記錄靈感來源及創作歷程撰寫反思表，透過這樣的過程，反思自己如何將文化與自然的理解融入拼貼藝術中，最終完成一幅充滿個人風格且富有意義的創作作品。

四、課程目標

美感觀察	觀察高雄海邊的植物、花卉、樹木或貝塚等 自然界的細節 ，了解其形態、色彩與生長規律，從中找到創作靈感。例如，葉子的脈絡或花瓣的排列可以成為圖案設計的基礎
美感技術	拼貼技術、色彩理論與應用、圖形設計與構圖技巧
美感概念	課程中將介紹視覺語言的基本原則，包括色彩、線條、比例和結構紋理的運用，學生將學會如何透過這些視覺元素來傳遞信息和情感，增強作品的表達效果。
其他美感目標	課程可以結合高雄的在地歷史文化，讓學生探索在地文化資源與遺產。學生可以實地考察，從中汲取靈感並融入其拼貼作品中，增進對地方文化的理解與認同。

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	第四週	貝塚與海洋歷史簡介及靈感蒐集	講解台灣海洋歷史 (基隆、高雄、花蓮、台東) 及世界海港歷史脈絡 (威尼斯、荷蘭) 等，並展示貝塚文化的重要性，介紹貝殼及其他古物，解說海洋文化與自然生態的交織學生進行資料收集，查閱貝塚遺跡及海洋生物圖像，觀察各種貝殼、海洋生物與植物的形態，蒐集靈感。

			學生選擇三種代表元素（貝殼、海洋生物、花卉）並解釋其象徵意義，為後續創作做準備。
2	第五週	拼貼技法入門與元素拆解	教授手工拼貼的基礎技法，介紹如何解構並重組自然元素（貝殼、花卉、海洋生物）的圖形。學生將選擇已蒐集的圖像進行形態、不同元素拆解、剪貼，嘗試拼貼美感插畫作品。
3	第六週	色彩與比例的運用	講解色彩理論及比例的基本概念，探討如何在拼貼作品中運用色彩和圖形比例創造視覺焦點。學生運用貝殼、花卉及海洋生物的圖形元素，實驗不同色彩和比例的組合，嘗試創造具視覺衝擊力的拼貼構圖，並符合美感要求。學生繪製一個以色彩和比例為主要元素的拼貼草圖，為最終作品做準備。
4	第七週	創意拼貼創作與構圖設計	鼓勵學生運用前三堂課所學的技法與概念，結合貝殼、花卉及海洋歷史的元素，開始製作拼貼作品，將貝殼、花卉及海洋生物的形態進行融合，並加入色彩與比例設計，創建具象徵性與美感的圖案。
5	第八週	創意拼貼創作與構圖設計	繼續完成拼貼作品，並準備呈現靈感來源及創作歷程。
6	第九週	作品展示與反思	學生完成作品後進行展示與分享，並反思自己的創作歷程，記錄靈感來源及技法的應用心得。進行小組討論，互相交流創作過程中的挑戰與靈感來源。填寫反思表，記錄從課程開始到最終完成作品的過程，並評估自己如何將自然與文化融入拼貼藝術中，以利學習歷程的完整展現。

六、預期成果

自然與文化知識的整合：學生將對高雄的海洋歷史、貝塚文化及自然生態有更深的認識，並能將這些知識與藝術創作結合，表現出文化與自然交織的象徵意涵。

拼貼技法的掌握：學生將學習並熟練掌握基本的手工與數位拼貼技術，能靈活運用不同材料、工具和媒材創作圖案，並能有效運用拆解重組、比例調整及多層次設計等拼貼技巧。

批判性思維與反思能力：學生將學會在創作過程中反思靈感來源及技法應用，透過課堂中的反思與討論，提升批判性思維，並能清晰表達創作背後的概念與故事。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

《圖案造型設計與應用：平面創造×裝飾造型×色彩創造×材料運用×空間造型》劉珂豔，崧燁文化，2022

《紋飾圖案設計法：從基礎構造、案例剖析到實作與驗證，解謎圖案設計經典之作》LEWIS FOREMAN DAY, AMOR FENN，易博士出版社，2024

The Plates of Maclise 's Surgical Anatomy, With the Descriptions，Maclise, Joseph，Legare Street Press，2022

The Surrealist Anatomic Plates of Gautier D'Agoty - 1741-1775，Jacques-Fabien Gautier d'Agoty，CreateSpace Independent Publishing Platform，2014

Atlas of Human Anatomy and Surgery / Atlas d' anatomie humaine et de chirurgie / Atlas der menschlichen Anatomie und Chirurgie，Bourgery, J. M./ Jacob, N. H./ Le Minor, Jean-marie (EDT)/ Sick, Henri (EDT)，Taschen America Llc，2017

Bourgery: Atlas of Human Anatomy and Surgery，Le Minor, Jean-marie/ Sick, Henri，Taschen America Llc，2015

八、教學資源

書籍、文史館資料、期刊、網路資源等

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

鑑於部分圖像資料原擬參考之外文圖書因出版地限制或通路因素無法順利取得，本計畫將改以網路資源進行補充，透過公開可查閱之數位資料庫與教育性網站搜尋相關貝塚遺跡與海洋生物圖像，提供學生進行觀察與創作參考之用，以確保教學內容之完整性與靈活性。

在課程中，將加入對**超現實主義**的介紹，幫助學生理解這一藝術流派如何挑戰現實與夢境之間的界線，並探索無意識、夢境以及荒誕元素在視覺藝術中的表現方式。學生將學習如何將超現實主義的技巧，如意象重組、視覺衝突與幻想元素，融入自己的拼貼作品中，進一步激發他們的創意思維，並促使他們在創作過程中突破傳統的藝術表現方式。

二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：課程中引導學生認識台灣（基隆、高雄、花蓮、台東）及世界海港（威尼斯、荷蘭）的海洋歷史脈絡，了解貝塚文化的重要性與其所承載的自然與人文資訊。學生將透過網路資源查找貝塚遺跡與海洋生物圖像，觀察各類貝殼、海洋生物與植物的形態，進行圖像紀錄與視覺分析，並整理成靈感板，作為後續創作構思的基礎，探索海洋文化與自然生態交織的視覺表現。

C 課程關鍵思考：人類如何透過觀察與理解海洋文化與自然遺跡，發掘與詮釋海洋對文明發展與藝術創作的影響？

1. 海港如何形塑一個地區的歷史與文化？
2. 貝塚遺跡告訴我們古人如何與海洋互動？
3. 我們如何從自然形態中獲得創作靈感？
4. 在當代，我們應如何回應海洋文化的記憶與生態議題？

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：學生將從蒐集的自然圖像中選取素材，觀察各種形狀元素及色彩。

C 課程關鍵思考：如何透過解構與重組自然圖像，發現新的視覺語言，並表達對自然與海洋的感受與想像

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：學生將選擇貝殼、花卉及海洋生物等自然圖像素材，觀察其色彩屬性與形態特徵，並學習基本的色彩理論與圖形比例概念。在操作中，學生將剪貼並重組圖形，透過調整色彩對比、面積比例與位置關係，實驗如何在畫面中創造視覺焦點與平衡感，最終繪製一張以色彩與比例為設計核心的拼貼構圖草圖，作為完整作品的創作準備。

C 課程關鍵思考：如何運用色彩與比例原則，在拼貼作品中創造視覺焦點與和諧，並透過這些元素表達個人對自然形態與美感的理解

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：學生將運用前三堂課所學的拼貼技法、色彩理論與比例設計，選擇宇宙、生物及海洋等元素，進行形態的融合與重組。透過調整色彩搭配與圖形比例，創作出具象徵性與美感的拼貼作品，表現自然與海洋歷史的深層聯繫。

C 課程關鍵思考：如何將自然元素與歷史文化融合，運用色彩與比例的設計原則，創作出既具象徵意義又具美感的視覺作品

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：繼續完成拼貼作品，並準備呈現靈感來源及創作歷程。

C 課程關鍵思考：

形狀與比例的平衡

在剪貼時，注意每個元素的形狀大小與畫面比例。過大或過小的圖形可能會破壞畫面的平衡感。嘗試將不同大小的元素結合，創造出層次感，並避免元素過於集中在某一區域。適當的間距與對比，能讓每個元素更具視覺張力。

色彩搭配與對比

色彩是剪貼作品的生命力。選擇和諧或對比的色彩組合，可以強化作品的視覺吸引力。使用互補色（如紅與綠）或相鄰色（如藍與綠）來創造視覺焦點。避免使用過多顏色，簡單的色調搭配反而能達到更加精緻的效果。

構圖與視覺焦點

把視覺焦點放在作品的某一個重要位置，例如畫面中心或四分之一處。可以通過圖形

的排列方式來引導觀者的目光。試著用不對稱的方式來創造動態感，避免過度對稱，這樣可以讓作品更加生動。

圖形的重組與層次

剪貼時不必拘泥於原本的圖像形狀，可以進行形狀重組或重疊，從而創造出新的視覺效果。利用重疊技法，形成視覺層次，讓作品在細節處更具深度感。

留白的運用

切忌將整個畫面填滿，適當的留白能讓作品更有呼吸感。留白處不僅能提升視覺的清晰度，還能引導觀者的注意力集中於關鍵區域。

細節與整體的和諧

剪貼時，細節要與整體風格保持一致。無論是色彩、形狀還是紋理，必須相互呼應。避免細節過於凌亂或過多的裝飾，這樣會讓畫面變得混亂。

課堂 6

A 課程實施照片：

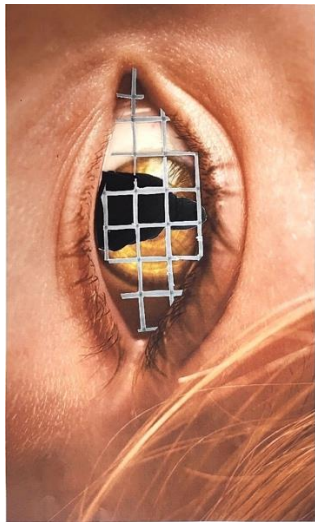
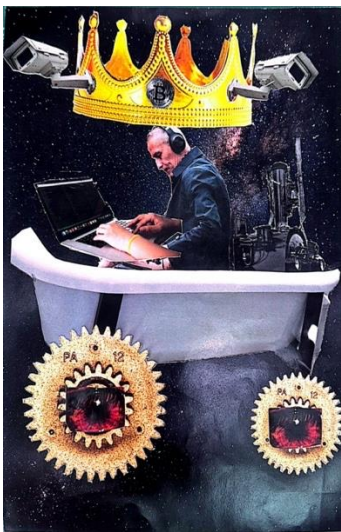
B 學生操作流程：學生完成拼貼作品後，將進行展示與分享，並反思創作過程中的挑戰與收穫。每位學生填寫反思表，記錄靈感來源、技法應用與創作心得，評估如何將自然與文化元素融合於作品中。在小組討論中，學生相互交流創作過程中的困難與靈感啟發，並共同探討不同的藝術表現方式。

C 課程關鍵思考：如何透過反思與交流，評估並理解自己在創作過程中如何將自然與文化元素融入拼貼藝術，並探索這些元素如何促進個人藝術風格與表現

三、教學觀察與反思

六堂課的教學目標逐步引導學生從理論學習到實作創作，並且讓學生理解並應用色彩理論、比例設計以及拼貼技法。學生都能有效地將自然元素（貝殼、花卉、海洋生物等）與色彩、比例等設計概念融合。特別在觀察與圖像收集過程中，學生展現了對元素搜集容易卡關，需要教師更多的引導，才能找到適切的圖案。在創作過程中能夠自由發揮，並嘗試不同的色彩和比例組合，顯示出他們對設計原則的理解與實踐能力。特別是在進行小組討論和分享時，學生能夠彼此學習與啟發，增進了創作的多樣性。

四、學生學習心得與成果

學生課堂回饋：

1. I learned the different styles of photography and various photographers along with how differing angles of the shot and lighting can portray a huge contrast on the same subject.
2. I found the specific style of the photographer and some details of the style.
3. I think it would be better if I define the style of the photographer clearer, including the technique of the certain portrait he shot.

我學到 ④ 照片的比例 (決定性的瞬間)

⑤ 照片刊讀

⑥ 照片風格

做得好 ⑦ 分工合作

⑧ 很快做好決定

改善 ⑨ 下次介紹能用更準確
用字詞

我學到

1. 不按照常理也有美感
2. 不一樣的藝術處理方式
3. 剪紙的技巧

我做的很好的事

1. 我很會裁剪
2. 我很有創意

我要改善

1. 黏貼東西的功力

我學到

1. 不同的藝術呈現方式
2. 剪紙的技巧
3. 圖庫的使用

我做得很好的地方

1. 聽取同學的建議
2. 圖片比例的控制

需改進的地方

1. 圖不要印太多張

拼貼畫之反思

1. 如何錯置不同物體中的物品.
1) 如何順利剪貼照片
2) 如何找到最合適的物品拼貼角度.
2. 構思之主題.
1) 選擇放置之物品.
3. 照片素材的大小角度, 可再調整.

1. 學會戰後各種藝術流派的演變
2. 嘗試跳脫物體的固定思維去設計畫面
3. 認識許多超現實主義的畫家

1. 我有努力聯想不同元素的關連性並嘗試組合
2. 對超現實主義的畫產生興趣

1. 在思考如何編排畫面時, 我覺得我的
思維還是有點死版.

1. 我學到 - 現代藝術的演變

- 超現實主義的呈現方式

- 拼貼藝術的設計手法

2. 我做得不錯的有 [打破原有版面框架大膽嘗試

用一些魔幻故事作為元素

3. 可以改進的地方有: 題材應用上可以更巧妙/排版上可以

更創新製作上可以更細緻.