108至110美感與設計課程創新計畫 110學年度第1學期 學校實驗課程實施計畫 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: 臺南市立大灣高級中學 (國中部)

執行教師: 魏士超 教師

輔導單位: 南區 基地大學輔導

目錄

實驗計畫概述

- 一、 實驗課程實施對象
- 二、 課程綱要與教學進度

實驗課程執行內容

- 一、 核定實驗課程計畫調整情形
- 二、 實驗課程執行紀錄
- 三、 教學研討與反思
- 四、 學生學習心得與成果

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺南市立大灣高級中學
授課教師	魏士超
實施年級	國中一年級
課程執行類別	高級中等學校及國民中學美感創意課程(6-18小時) ■國民中學 10 小時
班級數	2班
班級類型	■普通班 □美術班 □其他
學生人數	約58名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱:紋理·質趣 (由平面到半立體的質感體驗)					
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	教學對象	■國民中學一年級 □高級中學 年級 □職業學校 年級

學生先修科目或先備能力:

- * 先修科目:
 - ■並未修習美感教育課程
- * 先備能力:

學生為小6升上國一的新生,上過國小的美勞課程,對於美術有基本認識,但對於美的形式原理較為陌生,對於生活環境較也較為無感,能觀察生活中雜亂失序的環境狀態,對於國中生活與校園充滿好奇心。

一、課程活動簡介

質感在我們的生活中無所不在,教師以美感電子書質感篇作為開場,引導學生從日常生活觀察質感的表面紋理。請學生分組後,攜帶生活物品,以顯微放大的方式攝影記錄。學生仔細觀察拍攝的影像,教師從「點、線、面」切入引導,請同學以素描的方式簡化圖形,進行平面質感的紋理構成練習。接著從平面作品中找出較為滿意的圖像,以膏狀的披土、塊狀的超輕土或紙黏土、液狀的保麗龍膠、稠狀的白膠、石粉等做為主要媒材,在限定的尺寸範圍中進行質感創作。最終學生進行佈展,並與他人分享自己的質感命名、加工方式、表面處理、日後擬運用的場域等。

二、課程目標

■ 美感觀察

- 1. 學生能從校園中觀察自然物、人工物的質感。
- 2. 學生能從自己的房間、住家中觀察出不同材質的質感。

■ 美感技術

- 1. 學生能以文字、攝影、拓印、素描方式記錄不同材質的質感與特色。
- 2. 學生能嘗試平面及立體的質感創作。

■ 美感概念

- 1. 學生能理解材質與材料特性、科技發展有密切相關。
- 2. 學生能理解不同紋理的質感所帶來的感受,在何種情境下何種紋理適用?

■ 其他美感目標

- 1. 結合環境教育,期待結合自然界的質感,讓同學們了解環境教育的重要性。
- 2. 於本校展覽室進行佈展,透過展覽的方式讓師生認識美感教育。

三、教學進度表

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟		
			認識質感	
		操作簡述	質感在我們的生活中無所不在,生活中的用品、器	
			具、衣物・自然物、人工物・陸地、湖泊、海洋、森	
1	10/13		林 · 不同的物體有著不同的質感 · 可請同學分享對	
			於這些質感的印象及感受,最終教師以美感電子書範	
			例整合質感構面:質感是觸覺、視覺與經驗連動的統	
			合概念·「材料」和「技法」是構成質感的兩個主要	
			元素。	
	10/20	單元目標	生活中的質感紋理	
			授課對象主要為國中一年級學生・請同學們攜帶不同	
2	10/20		材質的生活用品或器具,課堂上分組觀察校園、住	
2	10/20	操作簡述	材質的生活用品或器具,課堂上分組觀察校園、住 家、個人物品的質感紋理,以手機顯微鏡放大的方式	
2	10/20	操作簡述		
2	10/20	操作簡述	家、個人物品的質感紋理・以手機顯微鏡放大的方式	
2	10/20	操作簡述	家、個人物品的質感紋理,以手機顯微鏡放大的方式 瞭解材質背後的祕密,並以拍照的方式記錄下來,每	
			家、個人物品的質感紋理,以手機顯微鏡放大的方式瞭解材質背後的祕密,並以拍照的方式記錄下來,每小組挑選數種差異性大的質感,進行討論與分享。	
3	10/20		家、個人物品的質感紋理,以手機顯微鏡放大的方式 瞭解材質背後的祕密,並以拍照的方式記錄下來,每 小組挑選數種差異性大的質感,進行討論與分享。 平面質感紀錄與創作體驗	

		了面,請同學以素描的方式簡化圖形,在限定的尺寸 範圍中進行繪製,此為平面的質感紋理構成。接著請 同學嘗試創作新的紋理質感,並將自己創作的紋理質 感加以命名,最後挑出最具特色的兩幅,陳列於黑板 上。
	單元目標	質感分析與欣賞
11/03	操作簡述	請同學們一起欣賞,並可進行意象分類(Image Map),並選出自己印象最深刻的一幅,以遊戲方式進行小組討論,這種質感所呈現的視覺肌理,名稱是否符合大家的想法?實際上可能是粗糙還是光滑?會讓你聯想到什麼樣的物品?在意象圖中不同位置的質感,與我們的生活有何關聯?希望藉由討論及觀摩,啟發同學們更多創意。
	單元目標	半立體質感創作1
11/10	操作簡述	以膏狀的披土、塊狀的超輕土或紙黏土、液狀的保麗 龍膠、稠狀的白膠、石粉等做為主要媒材,在限定範 圍的尺寸中進行質感創作;並以其他物品進行輔助, 製作質感肌理。輔助物如麻布袋、保鮮膜、紙膠帶、 纖維、石頭、海綿、珊瑚、樹葉、樹枝等等,並 以壓、印、刮、搓、推…等方式進行,主要以單色為 主,引導同學並非僅用拓印,而是實驗方式進行新的 質感創作。
	單元目標	半立體質感創作2
11/17	操作簡述	為強調表面質感及強化陰影處,待媒材乾透固化後, 使用壓克力顏料上色,至多兩色。
	單元目標	佈展設計及討論
7 12/01 操作簡述		各小組討論要以何種方式及內容來呈現作品,如:主視覺、創作主題、理念說明、展覽方式,討論完後,嘗試以學習單紀錄下來。展場規劃則由教師引導學生討論,例如:展場動線規劃、展示設計、展場布置材質搭配。
	單元目標	佈展及修正1
12/08	操作簡述	於校內的空間進行佈展,並設置作品相關說明及介紹。
	11/10 11/17	11/03 操作簡述 11/10 單元目標 11/17 操作簡述 12/01 操作簡述 12/08 單元目標 12/08 單元目標

9	12/15	單元目標	佈展及修正2	
		操作簡述	因一節課布展,時間可能不足,故延續上週課程,讓	
			學生繼續完成布展。	
10	12/22	單元目標	作品分享與討論	
		操作簡述	請學生於展場解說及發表完成作品。發表重點 1.命名	
			2.加工方式 3.表面處理 4.日後擬運用此種質感的場域	
			5.展場配合展示之質感。 並請其他同學給予回饋,教	
			師做最後總結。	

四、預期成果:

- 1. 提升學生對於各式質感的關注力以及對環境中不同質感的觀察能力。
- 2. 學生能透過本次課程認識媒材,以此創作新質感,並了解這些媒材在日常生活中的應用。
- 3. 學生能理解質感表面紋理的必要性及優缺點,並能因地制宜選用合宜的質感紋理。

五、參考書籍:(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1. 美感入門全冊 (105年)
- 2. 美感練習誌。試刊號。105-108美感教育推廣計畫核心實務推廣計畫出版。2016。
- 3. 美感練習誌。第2期。105-108美感教育推廣計畫核心實務推廣計畫出版。2017。
- 4. 美感學習工具 KIT。2018。出版社/2017 年 4 月二刷
- 5. 策展人工作指南 The Curator's Hand Book。亞德里安·喬治。典藏藝術家庭。
 2017。
- 6. 室內立面材質設計聖經。漂亮家居編輯部。 麥浩斯出版社。2019。
- 7. 強設計、設計牆:牆面設計、驚豔你的生活空間。徐旻蔚。和平國際出版社。2013。
- 8. 傳統灰作:壁體抹灰紀錄與分析。張嘉祥 。文化部文化資產局。2014。

六、教學資源:

- 1. 美感教育 https://www.aesthetics.moe.edu.tw/
- 2. 立體構成,可以做很多有趣的設計 https://www.luoow.com/dc tw/109196383

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

教學進度對照表					
週	預定	預定課程主題	實際	調整後課程主題	
次	上課日期	 	上課日期	嗣 登 佞 硃任土起	
1	10/13	認識質感	10/13	認識質感	
2	10/20	生活中的質感紋理	10/20	微觀下的質感紋理	
3	10/27	平面質感紀錄與創作體驗	10/27	質感紀錄與聯想	
4	11/03	質感分析與欣賞	11/03	質感情緒與分析	
5	11/10	半立體質感創作1	11/10	半立體質感創作1	
6	11/17	半立體質感創作2	11/17	半立體質感創作2	
7	12/01	佈展設計及討論	12/01	半立體質感創作3	
8	12/08	佈展及修正1	12/08	佈展設計及討論	
9	12/15	佈展及修正2	12/22	佈展及修正	
10	12/22	作品分享與討論	12/29	作品分享與討論	

二、6小時實驗課程執行紀錄

認識質感

A. 課程實施照片

B. 學生操作流程

- 1. 以美感電子書介紹質感構面,讓學生感受「**質感是觸覺、視覺與經驗連動的統合概念**」。
- 2. 請學生分組討論,記憶中有那些形容詞和質感有關,這些形容詞是如何對應真實的材質?

- 1. 構成「質感」的主要元素可能有哪些?
- 2. 質感可分為哪些層面?
- 3. 生活中我們常會接觸到那些材質?而這些材質有什麼特色?

微觀下的質感紋理

A. 課程實施照片

B. 學生操作流程

- 於前一節課結束前,提醒同學自備本次上課需攜帶數種材質的用品或器具,而這些物品建議 在生活中、校園裡、住家處取得。
- 2. 於課堂上分組,觀察校園、住家、個人物品的質感紋理。
- 3. 以手機顯微鏡放大的方式瞭解材質背後的祕密,並以手機拍照的方式記錄下來,每小組挑選 數種差異性大的質感,進行討論與分享,並以載具上傳雲端,同時於雲端進行紀錄。

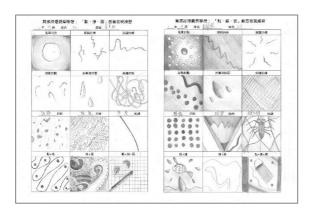
- 1. 同一種物品,在巨觀與微觀的觀察之下,視覺質感的感受是否有一致呢?
- 2. 人造物與自然物的表面質感,在高倍數的鏡頭下,有何差異之處?
- 3. 高倍數放大後的紋理質感,讓你有什麼想法?這些紋理在生活中可曾見過?

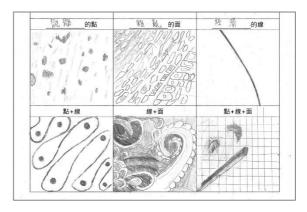
質感紀錄與聯想

A. 課程實施照片

B. 學生操作流程

- 1. 請同學就上次的紀錄影像再次仔細觀察,並欣賞其他同學的拍攝作品。
- 教師從「點、線、面」切入:點的軌跡形成了線,而線的重疊、排列、長短、彎曲、粗細……等等變化構成了面。
- 3. 請同學以素描的方式簡化圖形,於「質感紋理觀察聯想學習單」中,嘗試創意表現。
- 4. 請同學由創意表現中挑選一件,將其在 A5 尺寸上放大作完整呈現,並加以命名。

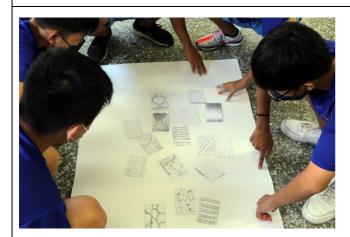
C. 課程關鍵思考

- 1. 如何帶領學生由觀察拍攝記錄的影像,轉換為質感平面創作?若加入情緒性的形容詞(註)來進行引導,是否更能發揮效用?
- 2. 除了情緒外,如何讓學生在質感平面創作上發揮更有層次的變化?是否可由「點加線、線加面、點加線加面」等方向進行引導?

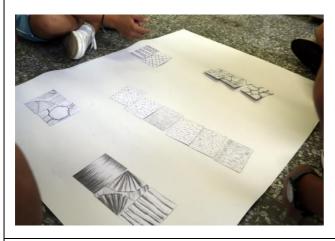
註:係參考臺南市復興國中余秀蘭老師點線面課程設計

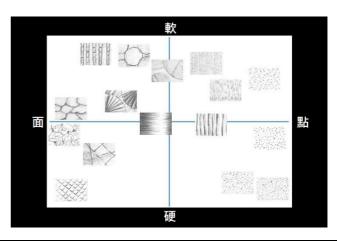
質感分析與欣賞

A. 課程實施照片

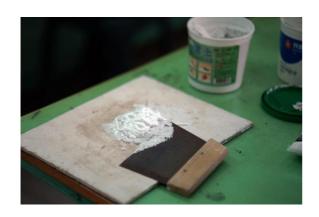
B. 學生操作流程

- 1. 教師將上次的質感作品掃描列印,輸出約 A6 尺寸(148mm X 105mm)的大小。
- 2. 全班分為五組,一組大約 5~6 人,同學將創作的質感平面作品擺放於圖紙上。推選一人擔任 組長主持小組討論,以組織討論團體(Organize the Group)的方式將作品初步分群分類。
- 3. 以意象版(image map)就X軸與Y軸,由小組成員討論後定義出向度名稱。
- 4. 由組長主持,進行小組分享,組員們輪流分享自己當初的創作理念及作品命名,其餘同學可以給予建議。

- 1. 作品所呈現的視覺肌理,名稱是否符合大家的想法?
- 2. 目前平面呈現的作品,實際上可能是粗糙還是光滑?
- 3. 意象圖中不同位置的質感,於生活中有何關聯?可能運用於何處?

半立體質感創作1

A. 課程實施照片

B. 學生操作流程

- 1. 批土是建材中常見的材料,主要為碳酸鈣粉之化學混和物。其主要功能用於牆面打底修飾、表面修補。批土精細的顆粒可以完整填補牆面的毛細孔,經由批土批抹過後的牆面,再以砂紙磨平,會產生極為光滑的白色表面,可以增加油漆粉刷後的細緻感,也可利於油漆的上色、減少油漆的使用量。
- 2. 以膏狀的披土、塊狀的超輕土或紙黏土、液狀的保麗龍膠、稠狀的白膠、石粉等做為主要媒材,在範圍 14.5 cm X 14.5 cm 的尺寸中進行質感創作,第一次建議選擇批土打底進行試作,以塑膠刮板將補土披覆上去。
- 3. 待略乾狀態,可使用壓、印、刮、搓、推...等方式進行製作。

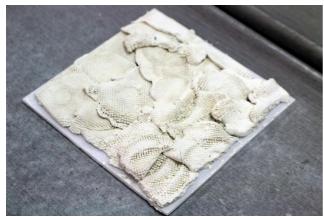
- 1. 如何將批土披覆於底材上?除了水泥鏝刀外,是否有更好的工具?
- 2. 如何控制批土的黏稠度?如何在批土的表面製作出自己想要的質感?
- 3. 若是質感和之前自己的草圖不盡相同時,要如何處理?

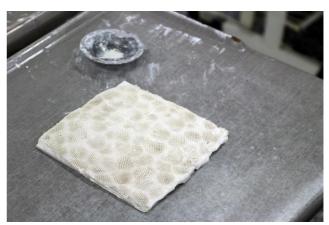
半立體質感創作2

A. 課程實施照片

B. 學生操作流程

- 1. 於前一節課施作後,有些學生會發現無法完成預期目標,故再進行第二次。
- 2. 鼓勵學生第二次選擇不同於第一次的材質·並先試做一小部分·了解材質的特性後·再正式施作。
- 可使用其他物品進行輔助,製作質感肌理。輔助物如麻布袋、保鮮膜、紙膠帶、纖維、石頭、海綿、珊瑚、樹葉、樹枝……等等。
- 4. 可使用壓、印、刮、搓、推...等方式進行製作。

- 1. 所選擇應用的材料,是否能製作出原先預想的質感肌理?
- 2. 使用輔助工具是否能讓質感變化更豐富?輔助工具可以在何處取得?
- 3. 若製作出肌理無法達成自己當初的質感預想,是否有可能是材料特性不符合?要如何因應?

半立體質感創作3

A. 課程實施照片

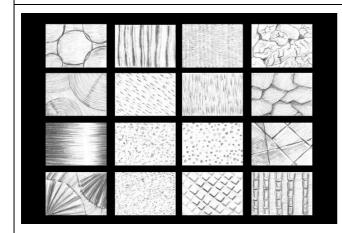
B. 學生操作流程

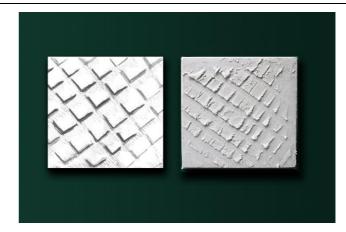
- 1. 作品放置於陰涼處陰乾數天·等待材質徹底乾燥;不可放置太陽下曝曬·除非是故意製造龜 裂效果。
- 2. 為強調表面質感及強化陰影處,待媒材乾透固化後,使用壓克力顏料上色,至多兩色,建議以深色打底,淺色作為表層色,並以乾刷法強調出層次肌理效果,建議使用兩種顏色。

- 1. 為何需要上色?上色後相對於原來的純白色而言,何者較佳?
- 2. 為何僅使用兩種顏色?若是使用多種顏色,效果會較兩種更好嗎?
- 3. 「打底深色、表層淺色」是否能對調為「打底淺色、表層深色」?

佈展設計及討論

A. 課程實施照片

B. 學生操作流程

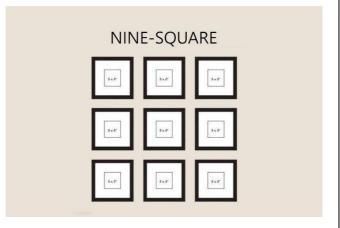
- 請各小組討論要以何種方式及內容來呈現作品,如:主視覺、創作主題、理念說明、展覽方式…,討論完後,嘗試以學習單紀錄下來。
- 2. 教師引導學生進行展場規劃的討論,例如:動線規劃、展示設計、展場布置材質搭配。

- 1. 班上同學的作品,在各組之間有沒有質感屬性相近的作品?這些作品在視覺、觸覺、經驗上有何異同?
- 2. 類似的作品要在同一個展區還是要分散在不同展區?
- 3. 展覽方式平放還是吊掛?校園中何處場地較為合適?

佈展及修正

A. 課程實施照片

B. 學生操作流程

- 1. 於校內的空間進行佈展,布置時須注意展覽時的視覺焦點、作品水平線的對齊。
- 2. 設置作品相關說明及介紹,注意視線高度以及字體合適的大小。

- 1. 是否有在咖啡店或其他場合,看過相片牆設計?
- 2. 作品擺放(吊掛)的方式要有規律地完全對齊?還是有其他合適的方式?
- 3. 展覽時,觀賞者能理解當初創作者當初的想法嗎?如何讓創作者的理念傳遞給觀賞者?

作品分享與討論

A. 課程實施照片

B. 學生操作流程

- 請學生於展場解說及發表完成作品。發表重點 1.命名 2.加工方式 3.表面處理 4.日後擬運用 此種質感的場域 5.展場配合展示之質感。
- 2. 請其他同學給予回饋,教師做最後總結。

- 1. 引導學生回顧這學期的美感課程,從一開始的認識質感、生活中的質感紋理觀察、平面質感設計、質感意象分析、半立體質感創作、布展設計、作品分享與討論...,這些過程,是如何一步一步地完成,上完課程,是否更加了解質感與紋理?
- 2. 生活中那些地方,可以見到質感的紋理的應用?本次課程所創作的作品,同學們覺得可以應用於何處呢?可否具體提出想法?

三、教學觀察與反思

(1). 透過微觀,開啟學生觀察的眼睛

同學們對於生活中的質感紋理,可說是既陌生又熟悉。多數人選購衣物時,第一眼看到布料的花色,接著則會觸摸衣服布料,透過肌膚體驗材質的紋理質感;但對於自然物卻鮮少觀察及觸摸,如:石頭、花草、樹枝...等。以手機的照相功能,透過高倍數的專用鏡頭進行觀察,是相當好的切入點。這些放大後的微觀影像,學生們觀看時驚呼連連,像是:人造物的表面大多是規律性的排列、印刷品表面由四色圓點所構成、紙張的表面可看出一絲一絲的纖維、植物的表面呈現不規則的幾何圖形分割...,讓學生了解到,即使是同樣的事物,透過不同的視角觀察,也會有不同的收穫。

(2). 學生對於材質掌握度不足

批土雖是建築常見材料,但對於國中一年級的學生來說,卻顯陌生。多數學生並未使用過,相較之下,紙黏土、保麗龍膠、白膠等材料則較為熟悉。批土呈現膏狀,濕度不夠時較難抹勻推開,加入適當的白膠攪拌均勻,可解決濕度不夠的問題,但當批土加入過多白膠時,會變得較為鬆軟,不易塑型;而加入適量的石膏粉,可以讓批土變得較為黏稠也較為快乾。

(3). 現實與理想之間的取捨

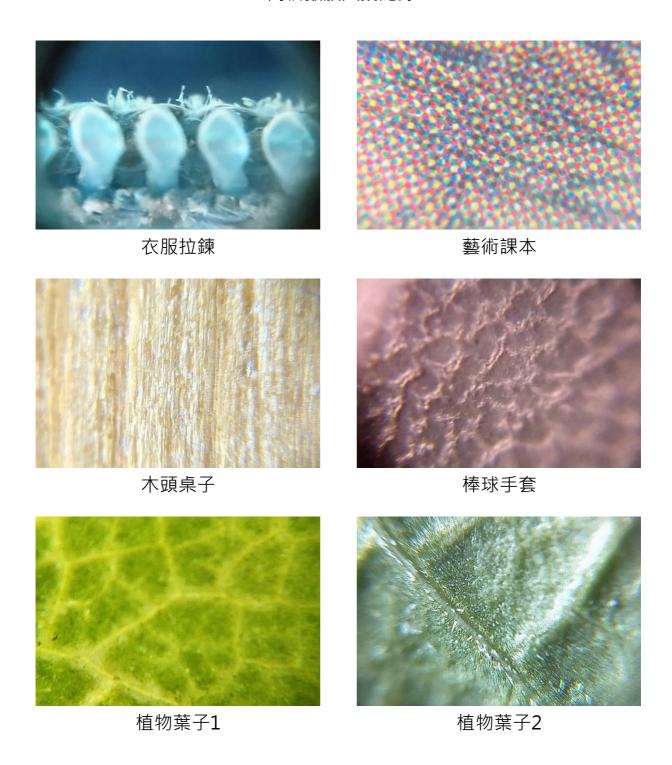
學生於微觀觀察後,以點、線、面出發,發揮創意,設計出新的質感。但有些同學在第一次半立體質感創作中,不知道如何著手;亦或是發現批土的軟硬度不如預期,無法以拓印的方式壓製出紋路。教師可提醒學生,遭遇困難是過程中很正常的事情,設計就是找出合適的方法來解決問題;所以可修改設計,以目前可以施作的方式進行調整;或者是找尋其他材質來解決問題。而在實作之前的「質感設計圖」,除了請學生繪製草圖外,提醒學生填寫施工流程、材質準備,都有助學生思緒更加清楚,降低困難度。

(4). 透過布展,讓學生增加自信

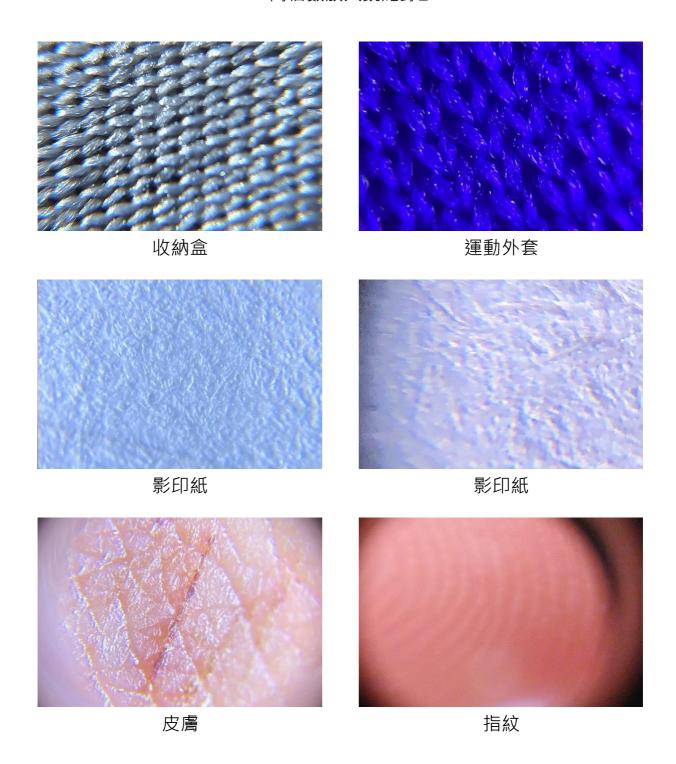
以展覽方式呈現學生的作品,能讓學生了解教師對於創作作品的重視,也讓學生更加重視日後的美感課程。透過展場的擺設與布置,作品的質感獲得提昇,學生也對於自己的創作更加自信與負責。

四、學生學習成果

高倍數放大鏡紀錄1

高倍數放大鏡紀錄2

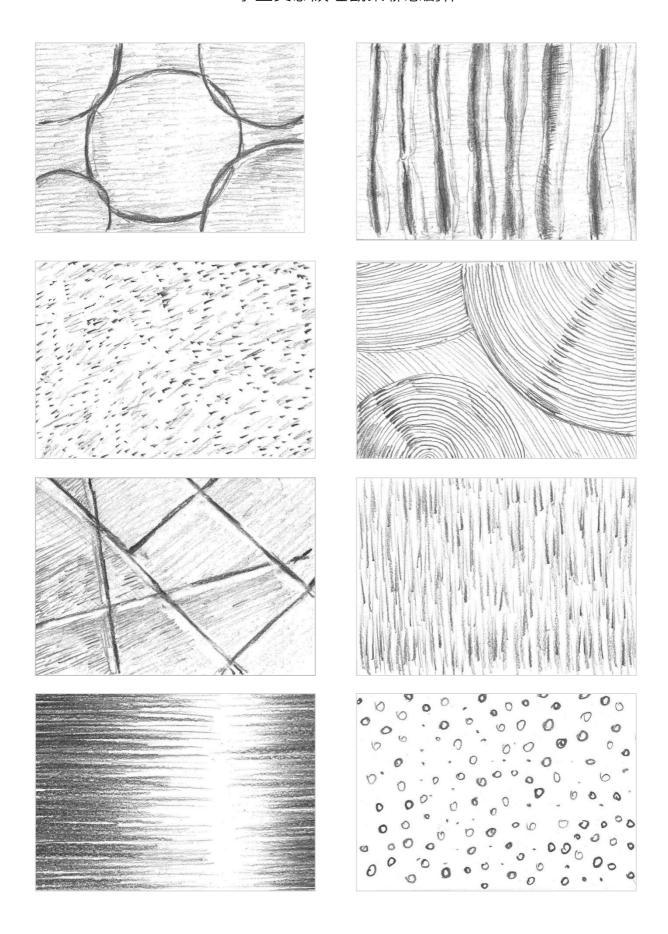
質感紋理觀察聯想: 「點、線、面」創意表現練習

孤單的點	破裂的面	跳躍的線
		Mu
舞動的點	流鼻涕的面	糾纏的線
排隊 的點	悲傷 的面	<u> </u>
點+線	線+面	點+線+面

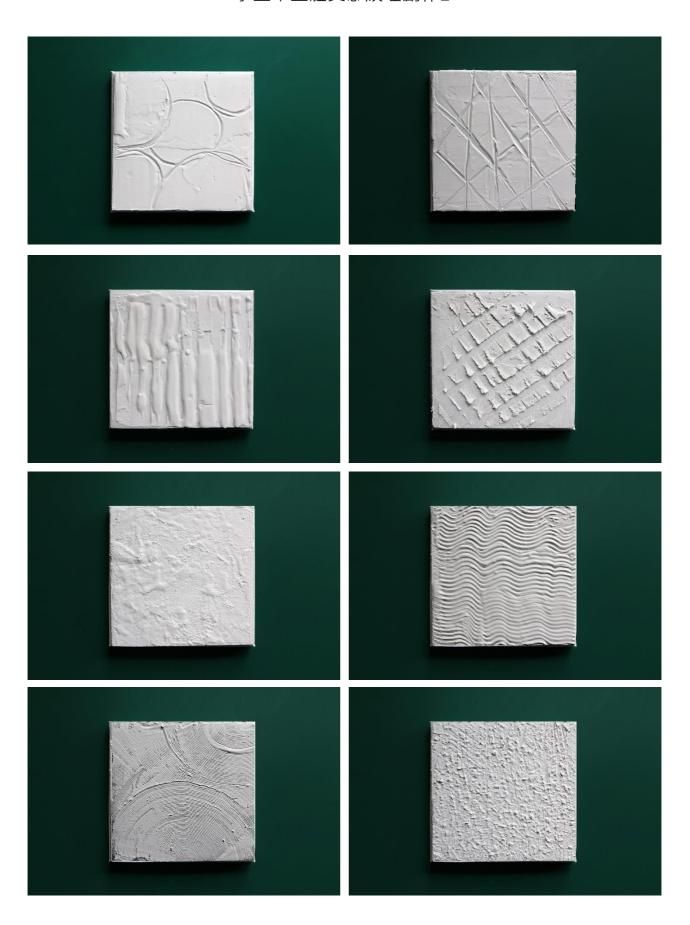
質感紋理觀察聯想:「點、線、面」創意表現練習

孤單的點	破裂的面	跳躍的線
		Man San San San San San San San San San S
舞動的點	流鼻涕的面	糾纏的線
一	_規律_的面	整叠的線
點+線	線+面	點+線+面

學生質感紋理觀察聯想創作

學生半立體質感紋理創作1

學生半立體質感紋理創作2

學生半立體質感紋理創作3

