

教育部美感與設計課程創新計畫

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： 桃園市立龍潭高級中等學校

執行教師： 黎玥岑 教師

輔導單位： 北區 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

同意書

- 一、 成果報告授權同意書

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	桃園市立龍潭高級中等學校
授課教師	黎玥岑
實施年級	高一
課程執行類別	一、技術型高級中等學校及綜合型高級中等學校之綜合構面美感通識課程 ☒ 綜合型高級中等學校
班級數	4班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	160名學生

二、110-1課程綱要與教學進度(以下紅字部分為舉例說明)

課程名稱：群山眾島 _ 繪讀龍潭山海經 (之於山)					
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	☒ 連堂	教學對象	☐ 國中 年級 ☒ 高中 一年級
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：(概述學生預想現狀及需求) 學生在國中時，已在美術課中聽過美的原則，並且習得基本的美術技巧，如素描觀察、明暗筆觸、剪貼及描繪空間等。					

一、課程活動簡介 (300字左右的整體課程介紹):

擁有群山之島的台灣聳立在太平洋的海床上，此海島地域的文化精神，從文學家鍾肇政娓娓道述其啟蒙書：「跨海自日本的《談海》月刊」，可作為課程起始的引楔，帶領高中生從生活在龍潭，體驗山觀看海，開啟生於斯、長於斯的視野：透過走讀、探究、描繪和集合的實踐，由外而內銜接起來，發掘身處的文化特色。基於日常實踐而把各散落的感知連接於彼此。

藝術課程的引領，作為學生學習在地生活之間的橋樑，從自然環境、原住民族與新移民帶來的多元文化交融出發，《山海經》意味先秦時期的古籍載有薈萃珍奇博物的地理志，古代視為博物之書，轉譯自山海經的記載體系，期待手作木刻凸板《群山眾島_繪讀龍潭山海經(之於山)》突破過往的框架，圖繪龍潭，包容異質與連結圖像的力量，在不斷變動的時序中，用自己的方式，繪寫自己的故事！

二、課程目標

美感觀察 (從生活、物件或環境中觀察的對象，請列舉一至三點)

- 發現與欣賞校園中的季節植物之美
- 了解並手繪紀錄生活中的植物生長特色，其美感可能來自於自然
- 何謂構成的秩序美感
- 透過版面設計，理解構成的意義，發現構成的美感規則。

美感技術 (課程中學生學習的美術設計工具或技法，請列舉一至三點)

- 認識彩度及明度的變化，紙材反映的特性
- 材質特性、秩序與構成的關係

美感概念 (課程中引導學生認識的藝術、美學或設計概念，請列舉一至三點)

- 平面構成的主從關係
- 歸納課堂觀察，以均衡、秩序，使主題明確，完成版面構成能理解畫面的均衡性

三、教學進度表 (依需要可自行增加)

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	10/4	單元目標	校園植物拾相紀錄
		操作簡述	走讀、攝影紀錄校園的100種植物並進行觀察與素描，精進觀察及搜集資料能力
2	10/11	單元目標	圖像識別與素描

		操作簡述	觀察手繪校園的植物素描_微觀、葉面正面、頁面反面、植株等共4~6手繪紀錄，手繪記錄，一方面有科學觀察的價值，另一方面也有圖像研究的價值。
3	10/18	單元目標	認識電子資料庫平台和運用圖鑑查找
		操作簡述	運用圖書館圖鑑或電子資料平台查詢植物相關資料，例如「Pl@ntNet」app或以Google相簿App功能，拍攝校園植物，即時辨識照片上的花、草、植物，並呈現該植物的簡介，品種與詳細資料。接著以博物學研究方式，意圖明確的觀察，觀看延伸、擴散，觀察事實，從資料庫查找的內容，從中對應學生觀看的實際繪圖筆記，進而產生問題意識，整合學生的美感經驗。
4	10/25	單元目標	《繪讀龍潭山海經》構成實踐
		操作簡述	利用博物學繪圖的免費資源，「Biodiversity Heritage Library (BHL·生物多樣性歷史圖書館)」，學習觀察事實的編輯，從觀察閱讀中整合美感經驗，藉由具有思考辨別能力的練習，進一步建立自己的觀點。課程中輔以閱讀安妮新聞，觀察與紀錄，討論關於構成的形式要素，完整搜集排版的基礎資料。
5	11/1	單元目標	構成的基本概念，探索美與構成形式
		操作簡述	著手進行_手作木刻凸板《繪讀龍潭山海經》，將先前課堂所觀察、搜集、描繪的資料，藉由圖文排版，進行介紹。
6	11/8	單元目標	應用比例、平衡、對稱等美感能力進行構成
		操作簡述	從客觀到主觀，建立自己的觀點，在作品表現上顯現自身的調查力，看見事實；在實踐上可見多樣性，生物生態的指標，最後進行木刻凸板《繪讀龍潭山海經》整合，鑑賞與分享課程 作品公開展示於圖書館及網路電子平台

四、預期成果：(描述學生透過學習，所能體驗的歷程，並稍微描述所造成的影響)

1. 環境的觀察，描寫與練習。
2. 構成的形式：漸層、對比、平衡、對稱、反覆、韻律。
3. 學生聚焦思考，擺放後仔細觀察主從關係，透過討論，提出觀察到的構成畫面，進而修正預設立場，達成美的共識。
4. 將觀察及排版構成，依秩序及留白的關鍵思考，掌握主、從、次等編排圖像的合宜關係，著手進行木刻版畫製作。
5. 學生思考探索的歷程，透過分享、觀摩討論，讓學生建構屬於自己的美意識。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 《解構插圖版面設計：日本海報、文宣、書籍、雜誌常見插圖應用概念與作品案例》作者：BNN 新社，譯者：陳芬芳出版社：麥浩斯，出版日期：2017/06/15
2. 《設計師一定要懂的版面設計學：從豐富的範例中學習！不可不知的版面基礎知識》作者：PIE 國際出版編輯部，譯者：陳嫻若，出版社：積木，出版日期：2019/04/13
3. 《大自然的藝術：圖說世界博物學三百年》原文作者：Judith Magee，譯者：張錦惠，出版社：暖暖書屋，出版日期：2017/04/27
4. 美感電子書 (構成構面)、美感遊戲
5. 17 世紀「動植物圖鑑」
https://www.shoppingdesign.com.tw/post/view/4732?utm_source=facebook_sd&fbclid=IwAR2yPGQYCEoR1n3nVP8oigkbIx4Inbnc9vl45p7u6ofsozpGsYJ6-pxMQUU
6. 生物多樣性歷史圖書館 Biodiversity Heritage Library
<https://www.flickr.com/photos/biodivlibrary/albums>

六、教學資源：

各類工具、配色卡、教學講義、影片、教學 ppt、電腦、小白板、白板筆、軟磁便利貼、實物投影、教育部美感設計安妮新聞、相關參考書籍。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

本學期開學初始，帶領學生從校園的美感觀察，從生活、環境中觀察的植物的生長脈絡，發現與欣賞校園中的季節植物之美，並且了解並手繪生活中的植物特色，紀錄其美感來自於自然的，秩序美感。結合教育部發行的安妮新聞，師生共同閱讀，透過版面設計，理解構成的美感，學生在閱讀過程發現構成的美感規則。

二、6小時實驗課程執行紀錄

課堂1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 博物學方法: 校園踏查，新生入學開始，巡遊校園並撿拾葉子：2片相同的葉子）。
2. 利用平板及手機，查詢記錄葉子的樹種類別，踏查過程拍攝紀錄照，五張照片內容：1. 葉子正面2.葉子背面3.葉子側面4.撿拾葉子過程（自己需入鏡，可以請同學幫忙拍，或是自拍）5.與葉子的合照，完成詳細的影像紀錄。

C 課程關鍵思考：

1. 介紹博物學的課程：說明培養觀察能力的重要性，邀請學生進行圖像的想像，看圖解析：圖片看起來像似何種生物？很多事情多仔細觀察，想一想，延伸、擴散。
2. 博物學的科學繪圖拿筆就能畫，學習如何觀察事實，並且具有思考辨別的能力，進一步建立自己的觀點。

課堂2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

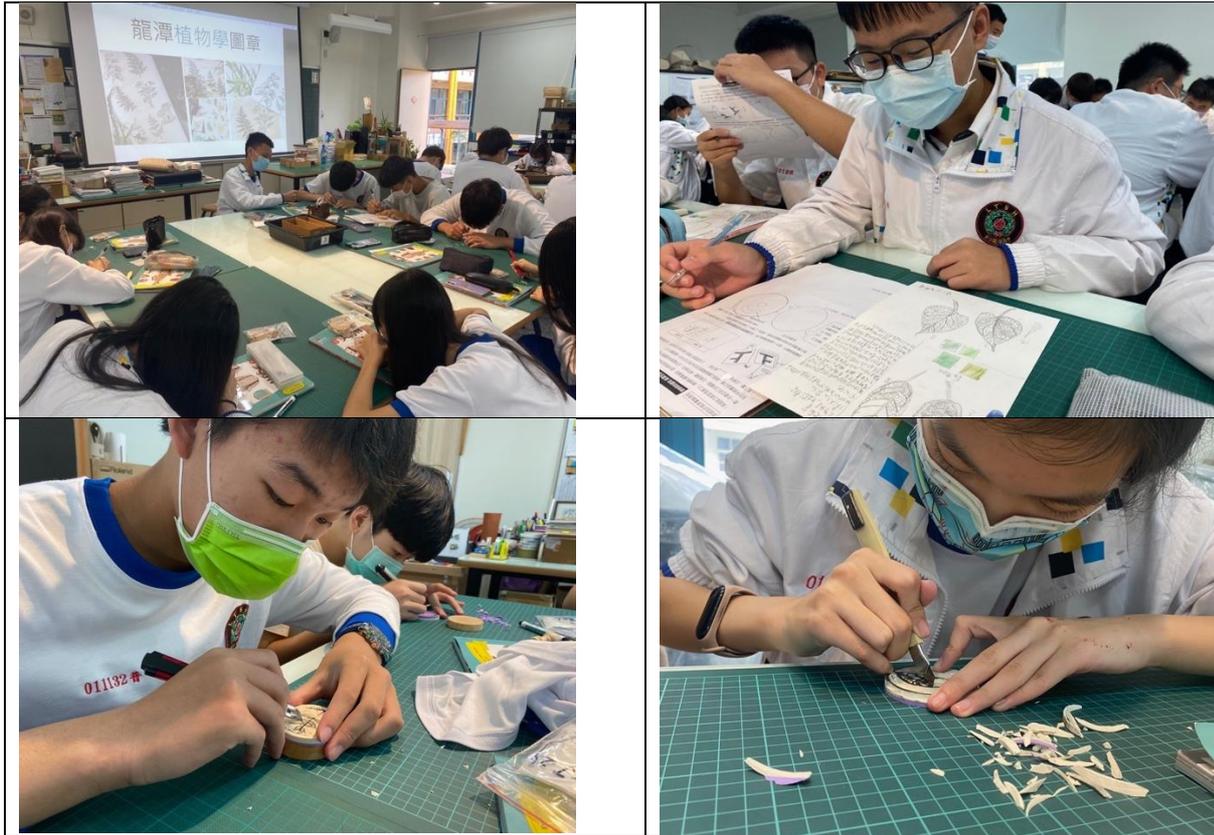
1. 校園生態圖鑑-植物篇，要如何呈現事實？
2. 觀察時畫什麼角度？有什麼細微特色？運作上的特別之處

C

1. 課程關鍵思考：特徵、比例（尺寸）、習性（棲息地）、文化、細節、功用。
2. 觀察事實、產生問題意識、歸零思考（設計思考）、再現（手繪）。

課堂3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 龍潭植物學圖章：複習何謂陰刻?陽刻?，請用自己的名字，學生說明陰陽的概念。
2. 從博物觀察描繪中，設計葉面印章，須凸顯植物外型與細節特徵，並在木質印紐標示名稱。
3. 雕刻方式，請注意！印章製作_設計注意事項：最細線條，至少 0.1cm、植物線條需有粗細變化、外框設計 與樹種相關聯、用一枚印章 令人印象深刻、印章包裝註明名字。
4. 描圖紙描圖、複印在橡皮表面、美工刀30-45度斜角雕刻。

C 課程關鍵思考：

學習如何觀察事實，轉化為具有思考辨別的能力，藉由仔細觀察描繪後，設計圖像，建立自己的觀點。

課堂4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 將雕刻後的橡皮圖案，使用油性印料印於木質印扭表面。
2. 白膠黏貼印面與木質印扭（白膠越薄越黏）
3. 木質印扭上，寫上植物名稱，使用**標題宋體字** <http://www.diyiziti.com/songti>。
4. 組裝**握把**、灰卡片排版：蓋印、書寫植物名稱、黏貼

C 課程關鍵思考：

1. 三分構圖法
2. 九宮格的黃金點
3. 古籍排版的參考介紹：《山海經》。山海經是中國先秦古籍。一般認為主要記述的是古代神話、地理、物產、神話、巫術、宗教、古史、醫藥、民俗、民族等方面的內容。

《山海經》不只是神話，而是遠古地理，包括了一些海外的山川鳥獸。

課堂5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 回溯：從三分構圖法、九宮格的黃金點、古籍排版的方法。
2. 1.排排看！怎麼樣美。(15min)2.排完後 拍照記錄1張3.討論與觀摩_各組推派1件代表作品 · 4 .上傳 googleclass 2張照片

C 課程關鍵思考：

4. 構成的探索與運用：美感技術材質特性、秩序與構成的關係。
5. 藉由實物排版，有邏輯可依循，共同思考：1.對稱構成2.不對稱但平衡的構成3.具有主從關係的構成4.以格線分割的構成5.由許多零件組合而成的構成方式。

課堂6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 裁切紙張雙面黏貼、書寫文字、排版合宜位置，黏貼、蓋章（山海經印一律右上角）。
2. 作品內容：戳章 花木葉果 文字紙片 2枚印章。
3. 書寫文字可搜尋：宋體字 篆書 隸書。

C 課程關鍵思考：

1. 關於美感的秩序構面
2. 美感概念：平面構成的主從關係，歸納課堂觀察，以均衡、秩序，使主題明確，完成版面構成能理解畫面的均衡性。

課堂7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

龍潭植物學圖鑑公報設計：

1. 綜觀台灣美術，從美術課本中 尋找你的喜好，介紹關注的議題
2. 龍潭在地文化觀點，介紹你對龍潭文藝的觀點
3. 獨家 news&安妮新聞所聞，獨家介紹你的嗜好 私有故事
4. 尋找你的喜好、介紹你的觀點、研究關注的議題、企劃製作一份報紙

C 課程關鍵思考：

1. 可看性與可信度 2、圖解力 3、排版能力 4、完整度達成率。
2. 色彩: 顏色變化和組合，發現色彩的表情關聯。質感: 以材料質地的呈現，回應功能的想望。比例: 畫面分割或形體輪廓產生比例調控的投射。構成: 階層，從屬對話的關係。

課堂8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

結合校慶美展活動，期末作品展示展演報告：

- 1.報告時間：每人3分鐘（未滿或超時，均斟酌扣分）
- 2.報告標準：口語表達 ○簡報製作 ○照片內容 ○文字撰寫 ○時間管理
- 3.報告完畢時，發表者的學號後兩位同學給予口頭回饋。
- 4.填寫檢核表：優異特質/值得你向他人學習的優點
(檢核表下課收回，請在課堂中給予報告者即時回饋)

C 課程關鍵思考：

從撿拾葉子→觀察→繪圖→設計印章絞盡腦汁→陷入苦思→刀法→刻印→試印微調→紙上排版→最後作品呈現的領悟與心酸血淚與成長心情...。請誠實的書寫，紀錄自己的學習心得收穫。完成自己的學習歷程完整紀錄。

三、教學觀察與反思

後疫情期間，整個學期都在兢兢業業中度過，一開學即帶領新生環視校園，走讀紀錄校園植物，認識基礎美感感受。從撿拾葉子→觀察→繪圖→設計印章絞盡腦汁→陷入苦思→刀法→刻印→試印微調→紙上排版→最後作品呈現，加深排版的美感經驗。

藉由安妮新聞的閱讀，延伸了龍潭植物學圖鑑公報的發想：學生設計圖鑑公報_為了對事物的描寫性更形象，因此創造了圖鑑提供全面、真實、系統的事實資料，便於了解事物現狀和研究發展探索、保護和解釋植物世界，以創造更美好的未來。關於美感的報紙構面，期許學生從中學習1.做自己的報紙，表達自己關注的事物，2.訓練內容的搜尋與書寫；彙整與編排形式。3.注意美好的畫面構成4.值得一讀再讀的好報。期末在校慶美展中，學生將作品公開展示：學習過程的領悟與用心執行的作品。

四、學生學習心得與成果

姓名	學生學習心得與成果
張O宏	在設計報紙之前的幾堂課，就有先練習過排版，現在將文字和圖畫結合起來，做成我的報紙，當時腦袋想了以前看過的報紙，記得都會有幾格小漫畫，所以我將它也放進了我的報紙，最後再上一些顏色，看起來不會那麼單調。小時候在早餐店常看到報紙，但沒想過自己做一張，現在實際製作，還滿有意思的~
羅O晴	這幾堂課老師給我們看了安妮新聞，我第一次看到有關美術的新聞，我很喜歡他的排版，還有老師要我們自己繪製一張屬於自己的新聞報紙，我覺得這是一件很有趣的事情，可以把自己想畫的東西畫上去，也看到了同學們的作品，每個人的作品都很獨特，他讓我喜歡上了美術課
黃O姍	在欣賞各個美術作品或者報章雜誌，每個人都會去觀察其中的細節，但這些都是需要培養的。從小，就能讓孩子接觸彩色報章、圖畫、豐富的插圖以及多種色塊，讓孩子有更多想像力，且在成長過程中慢慢的去觀看、感受生活的美。《安妮新聞》運用了許多的色彩，內容也很豐富，封面也很有質感，這讓我對報紙大改觀，原來報紙也可以是建立在美的基礎上而不是單調乏味。老師也讓我們自己設計了專屬自己的報紙，僅僅得一個

	版面就讓我想破頭，讓我知道想呈現一個令人生動的報紙，是需要經過排版、各個圖畫跟一些小元素去組合，還有需要上色才不會整個都單調無趣。
林〇建	從小到大常常看到報紙，但卻一直沒機會去真正自己制作一張，報紙的報導和文章都需要去絞盡腦汁的思考，報紙旁的插圖也很有學問，不止可以補充文章內容還可以讓讀者有想看這篇文章的慾望，處處有學問
邱〇瑄	我覺得安妮新聞的設計超乎了我對報紙看法，我之前一直覺得新聞都是年紀比較大的人才會看的，所以我也不會去看報紙，甚至有時候會覺得報紙髒髒的，但是這份安妮報紙，是會讓我想要買他，然後放在我的房間裡面，就會覺得房間多了幾分美感。實作心得是我從以前就很喜歡做排版這一類型的設計，讓版面看起來乾淨、舒服，如果能做到會讓我很有成就感，但是這一次的報紙其實讓我很生氣，因為我自己蓋的那個印章，蓋失誤了，整個看起來就髒髒的，還有我第二格的字大自然的美跟秋風，我覺得寫得太大了，反而搶掉了最上面的標題，經過這一次後，我下次會先三思過後再畫，而且要多給自己一些充裕的時間來設計。
楊〇峰	透過這次的實作活動，讓我知道原來報紙的內容不僅重要，編排更重要。而當中該如何編排就是我們這次的學習主旨。雖然剛開始感覺很陌生，但經過幾節課的磨練之後，讓我對於報紙的編排有了初步的認識，而範例當中的編排也給了我一些想法，經由閱讀安妮新聞，令我感到受益良多，知道如何編排才能引起讀者的興趣
何〇發	這個活動讓我學到了如何排版 如何做報紙 在裡面我寫了龍潭大池跨年的煙火 還有之前做的印章 只不過那個印章是我用別人的 因為我覺得我的很醜 這次做報紙的活動還不錯很棒！！
姓名	學生學習心得與成果
鍾〇琦	做這份報紙讓我更了解台灣，我了解了閩南式建築和石門水庫，而且親手畫過之後我發現，原來閩南式的建築構造非常細緻，而且我還寫了很多我喜歡的笑話，只要有人看到這份報紙，他就會獲得歡樂，我覺得讓別人快樂我也會感到很快樂，所以我覺得我做這份報紙非常的有意義。
張〇盛	我覺得這個報紙很新奇，以前看的報紙都是酒駕，或車禍等等……無聊的事情，我覺得安妮新聞的內容都很棒，我都沒有看過，每次看完都覺得有學會很多東西，製作報紙讓我學到，除了寫東西，排版也是件困難，希望下次有機會可以再做一次
楊〇翔	這次的報紙排版讓我了解到原來其實要做出一份能夠吸引人的報紙是需要經過非常多的巧思 且必須站在讀者的方向思考 思考大家喜歡的是什麼 現在社會的趨勢是什麼？圖片的編版也是一門重要的課題 做完之後使我了解到上述幾點的重要性 讓我獲益良多阿！
李〇諺	製作編輯一份報紙是一個十分消耗腦力的工作 要想如何配色、如何排版、如何撰寫內容 我認為我畫的還可以 我也花了很多時間在畫 雖然還有很多地方需要改進 但現在看還是很有成就感 我覺得很滿意
許〇莚	安妮新聞讓我看到了不一樣的藝術，例如將病毒畫上了色彩，還讓我學到了心理學的知識，藝術不單單只是藝術，也是知識的傳播，在自己製作一份報紙，學會了如何排版，如何用色彩，文字吸引讀者的眼睛，報紙不再只是黑白，而是充滿了色彩，充滿生命力，從索然無味的新聞時事，到關於藝術等等，變得更加有趣，也讓這個3C 普及時代的人們更願意去接觸報紙。
溫〇貞	從安妮新聞中我看見的不只是美編、文字都排版得恰到好處，讓人回味無窮想要一看再看，更讓我有深刻的體悟，原來我們習以為常的報紙，可以做得那麼有現代藝術感，只要有想法沒有不可能，跳脫傳統的創新藝術，也能別有一翻風味。然而後來開始學習製作新聞排版，也在內心和自己折騰很久，才決定好怎麼讓文字和圖片引人注目，且讓讀者印象深刻甚至想一看再看，相信這也是我們這堂課程的目的，更是我們未來在職場工作不可或缺的技能。
羅〇均	讓我知道原來報紙可以用的這麼的漂亮，第一次翻得時候真的很令人驚艷，排版、色彩的搭配都做得非常好，新聞裡的內容也都挺有趣的 不乾燥乏味，會讓人想繼續看下去。這次製作了專屬於自己的新聞報紙，剛開始時還真的不知道自己該做些什麼，想了好久才終於動手開始，經過這次的實作讓我知道製作報紙真的不是件容易的事，排版和文字都是需要花費很多心思的。
鄭〇叡	在學習如何排版之後發現排版也是一門學問在我排了之後卻沒有一個人願意給我一個紅

點讓我知道原來有人也覺得我的排版還可以讓我了解到自己的排版能力還需要再加強也有可能是他們沒有發現我排版的特別之處也許是他們的眼光沒我好

110-2課程綱要與教學進度(以下紅字部分為舉例說明)

課程名稱：群山眾島 _ 繪讀龍潭山海經 (之於海)					
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	☒ 連堂	教學對象	☐ 國中 年級 ☒ 高中 一年級
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目：☒並未修習美感教育課程</p> <p>* 先備能力：(概述學生預想現狀及需求) 學生在國中時，已在美術課中聽過美的原則，並且習得基本的美術技巧，如素描觀察、明暗筆觸、剪貼及描繪空間等。</p>					
<p>一、課程概述 (300字左右):</p> <p>生活為題的課程提案，《群山眾島 _ 繪讀龍潭山海經 (之於海)》以國際海洋藝術來引導學生理解藝術家如何實踐人文關懷、喜愛海洋，透過藝術知能參與社會藝術行動，喚醒學生海洋意識，增加海洋素養。課程中介紹藝術家由過去藉由藝術創作、抒發個人對海洋的感悟，近年來更多藝術家參與或策畫海洋藝術祭。藝術家藉由社會藝術參與發揮了公民責任，學生從認識到理解藝術展覽方式已轉向人與環境互動，甚至是地方居民參與促進認同感或以藝術振興地方。如何從自身做起，藉由藝術與身邊朋友分享，相互理解。</p> <p>秉持觀察、理解、創造事物會使人快樂的理念，想像設計給予生活中的幫助，課程帶領學生進行設計思考，回溯飄洋過海的客家藍染設計技術，手染棉布；進一步結合皮革與藍染的物件共創，讓乘載包裝的設計與眾不同。手刻板、隨手可得的零件自製打印工具、或應用軟體繪製3D圖，3D列印出個人皮革壓花印面，壓出皮革花樣，除了製作、壓印，以及上色的技巧，依循美的形式原理方向，完成自己的物件設計。</p>					