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: 臺北市立大理高級中學

執行教師: 洪淑玲 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

(可貼原有計畫書內容即可,如有修改請紅字另註)

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(如有可放)

目意書

- 一、 成果報告授權同意書
- 二、 著作權及肖像權使用授權書(如有請附上)

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺北市立大理高級中學
授課教師	洪淑玲
實施年級	國九
課程執行類別	■ 國民中學
班級數	4班
班級類型	■ 普通班 □美術班 □其他
學生人數	105名學生

二、課程綱要與教學進度(以下紅字部分為舉例說明)

課程名稱:光的進行曲2.0					
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□連堂	教學對象	■國民中學 九年級 □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:
 - ■曾修美感教育實驗課程:(50~100字概述內容即可)

學生已於108-1~109-2修習1「生活色彩再凝視2.0」、「生活無處不構成」、「筆筒面面觀」、「組構—我的手機座」四個課程單元,對於美感因子「色彩」、「構成」、「質感」、「構造」與「結構」已有初步的概念與實作經驗。

- □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)
 - 1.曾修習過美的形式原理(均衡、對比、反覆、漸層、韻律)
 - 2.曾修習過視覺藝術的構成要素(形體、色彩、質感、明暗)
 - 3.能運用板材、線材等組構立體物。
 - 一、課程活動簡介(300字左右的整體課程介紹):

本課程主要運用「構造」的美感因子,以板材(瓦楞紙、西卡紙、描圖紙、鋁箔紙等)與線材(麻繩、鋁線等)為媒材,採彎、折、捲等方法產生形體變化,再運用黏、捆、綁、磁吸等方法來組構這些媒材。最後加上燈光的投射,以產生光影的變化,藉此「光之罩」的作品達成「構造」構面的美感。

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)
 - 1. 能感受光的變化與趣味。
 - 2. 能觀察材質特性,思考材質運用的適宜性。
 - 3. 能拿捏形體形塑的變化性·掌握物體間(材質與材質、燈罩與光源體、) 結合的可能性。
- 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)
 - 1. 能依據所欲創造的光影變化,選擇適合的構件材質與構件結合方式。
 - 2. 能依不同材質選擇適合的連結方式與材料。
- 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)
 - 1. 了解板材、線材等材質的結合方式。
 - 2. 了解燈具主要構件(光源體、燈罩)。
 - 3. 理解光的活動類型與特點。
- 其他美感目標(配合校本、跨域、學校活動等特殊目標,可依需要列舉) 發展跨域課程:延續「國中生活科技領域」國八課程單元中「光」的課程主題,本單元 做跨域課程發展。藉此讓學生對於「光」有更深的了解之後,再進行「光之罩」的設 計,讓作品能有更深的詮釋。

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		
		單元目標	讓我們在一起 以生活中構造的實例,讓學生思考入物體與物體結合方式,並藉由挑戰活動做後續構造課程先前的引導。	
1	10/4 - 10/8	操作簡述	 說明:藉由生活中構造的實例分享,導入物體與物體結合方式,藉此引起學生學習動機,並為後續的挑戰活動做先前的引導。 挑戰:教師說明挑戰規則,請學生以分組方式,運用教師所提供的材料(圖畫紙、影印紙、麻繩、膠帶、膠水、釘書機等)設計一個構造物,並必須將一顆橙色乒乓球放置其中。但乒乓球只能單點接觸於構造物,並且不能完全遮蔽住乓乒球。 分享與紀錄:小組上台分享彼此的發現與感想,並將作品拍照上傳雲端。 下週課程預告:教師為今天學習狀況做結語,並做下週課程預告。請學生準備所需工具與材料。 	

		單元目標				
2	10/11 - 1015	操作簡述	「光的型態」與「材質的特性」。 1. 說明:藉由生活中燈光運用的實例分享,導入光的活動類型,讓學生能感受光的趣味,藉此引起學生的學習動機,並為後續探索活動做先前的引導。 2. 探索:延續學生國八生活科技領域對於「光」所習得的基礎知識,讓學生觀察教師自製「光的型態」、「材質的特性」的教具,並請學生將發現書寫於學習單上。 3. 說明:教師以「光一定是主角?」為題,導入「光與影的對話」主題。藉由實例作品介紹,探討光與影之間主與輔的變動,作為後續設計思考的另一個面向的參考。 4. 挑戰:教師公布以「光之罩」為創作目標,請學生設定創造的作品特點,運用「光的行進特質」、選擇「適宜的材質與構造方式」、設計「創意的造型」、利用「教師提供的材質」與「學生自備的材料」、讓光源體與燈罩組構出一個構造物,使「光凸顯出構造的美感」。 5. 下週課程預告:教師為今天學習狀況做結語,提供網路上相關資料,請學生回家先做預習,並請學生準備下週所需工具與材料。			
		單元目標	變奏1—設計階段 學生能依據設計需求繪製設計圖。			
3	10/18 - 10/22	操作簡述	說明:教師再次說明「光之罩」的創作目標、設計需求與限制,並分析相關設計作品的照片,講解設計草圖圖文的表示重點與尺寸標示的方法。個人草圖繪製:依據上週小組所決定的設計方向,每位組員先自行創作10分鐘時間,繪製個人的設計草圖,作為後續小組討論的依據。分享與回饋:學生將設計稿學習單張貼在白板上,讓彼此互相觀摩與學習。繪製:將設計草圖轉畫成等比例設計圖,並確認使用的材質(紙板、鋁箔紙、描圖紙、麻線、緞帶等)與連接的方式(如:黏、磁吸、榫接、綁、釘等)。週課程預告:教師為今天學習狀況做結語,做下週課程預告,並請學生準備下週所需工具與材料。			

4	10/25 - 10/29	單元目標	變奏2—製作階段 學生運用材料特性·掌握工具使用要點·製作「光之罩」 的作品
		操作簡述	 說明:教師講解如何裁切材料與工具使用等的注意事項。 製作:小組將上週所繪製的設計圖轉繪於所選用的素材上,並裁切組合。 下週課程預告:教師為今天學習狀況做結語,並做下週課程預告。請學生準備所需工具與材料。
5	11/1 - 11/15	單元目標	測試與修正 將「光之罩」的作品,安裝上光源體,測試作品是否能承 載光源體,並呈現作品的形式美感,從中予以修正調整。
		操作簡述	1. 說明:教師提醒各組掌握製作進度與講解檢核項目: A.採用哪些構造方法。 B.產生哪些光影變化。 C.是否符合使用的穩固性、便利性與安全性。 D.是否具有形式美感。 2. 測試與修正:小組安裝光源體,依據檢核項目測試作品 呈現的效果。修正設計以符合所設定的目標。 3. 下週課程預告:教師為今天學習狀況做結語,並預告下 週小組繳交作品。
		單元目標	回顧與反思 學生能發表作品特點,檢核自己達成狀況,並能反思個人 與小組在學習過程所面臨狀況與獲得的成果。
6	11/8 - 11/12	操作簡述	1. 回顧:各組將作品陳列於桌上,並派代表上台分享作品成品、設計理念與心得。 2. 反思:「回饋表」以 google 表單方式進行,學生書寫「回饋表」,依「檢核項目」檢核自己與小組達成狀況。以「亮點、建議、提問、新點子」反思個人與小組在學習過程所面臨狀況與獲得的成果,讓師生有改善與成長的方向。並提出在本次學習過程中,個人想感謝的同學與感謝的原因。讓美感的因子不只在視覺的外相中呈現,也能看到內心的美好世界。

3. 下週課程預告: 教師為今天學習狀況做結語·並做下週 課程預告。

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. 利用挑戰題設立,讓學生以實作實驗的方法,了解物體結合須注意的面向與可能的結合方式,以作為後續創作的基礎知識。
- 2. 本單元以「光」為課程主題,延續學生國八生活科技領域對於「光」所習得的基礎知識,做跨域課程的發展。藉由教師自製教具的引導下,讓學生在分組學習中觀察與體驗,以瞭解光的活動類型、材質的透光性、光與影之間關連與差異。並從彼此分享中轉化為後續設計思考的先備知識。
- 3. 讓學生從感受光的變化與趣味中起始,輔以了解材質特性,思考材質運用的適宜性,拿捏形體形塑的變化性,與物體間(材質與材質、燈罩與光源體、)結合的可能性,最後創造最具巧思的「燈之罩」。即是讓學生從產生美的意識開始,轉化成作品,最後讓美感落實於生活之中。
- 4. 「回饋表」改以 google 表單方式進行,方便立即呈現學生的回饋結果,並讓老師能做到立即反饋。
- 5. 課程最後的「回顧與反思」不只是課程結束前的總結。而是希望學生透過實踐以印證 所學的知識。讓師生重新省思教學問題與困境,尋找再一次對話的契機。

五、參考書籍:(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

將添購「新出版」有關結構、構造、燈光、燈具設計、建築設計與美感相關書籍以供課程設計參考。

六、教學資源:

- 1.平板電腦。
- 2.Classroom •
- 3. Google 表單。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計書調整情形

(請簡要說明課程調整情形即可)

學生作品照片由上傳到雲端硬碟,改到 Classroom。由2人一組改由1人完成一件作品。

二、6小時實驗課程執行紀錄

課堂1

A 課程實施照片:

↑學生以一張圖畫紙設計可承載乒乓球的構造物,並用不同角度觀察乒乓球與構造物所產生的關連與變化,並將作品拍照上傳 Classroom

B 學牛操作流程:

讓我們在一起

- 1.說明:藉由生活中構造的實例分享,導入物體與物體結合方式,藉此引起學生學習動機, 並為後續的挑戰活動做先前的引導。
- 2.挑戰:教師說明挑戰規則,請學生以分組方式,運用教師所提供的材料(圖畫紙、影印紙、麻繩、膠帶、膠水、釘書機等)設計一個構造物,並必須將一顆橙色乒乓球放置其中。但乒乓球只能單點接觸於構造物,並且不能完全遮蔽住乓乒球。藉此讓學生了解到物體結合的各種可能性與特點。而乒乓球的設定是作為未來設計時光源體的替代物,讓其了解燈罩與光源體之間的關係。
- 3.分享與紀錄:小組上台分享彼此的發現與感想,並將作品拍照上傳 Classroom。
- 4.下週課程預告:教師為今天學習狀況做結語,並做下週課程預告。請學生準備所需工具與 材料。

C 課程關鍵思考:

「讓我們在一起」這節課,是讓學生設計一個構造物以承載橙色乒乓球,以作為學生後續設計「光之罩」前暖身的體驗活動。目的在如何讓球體穩固的立於構造物之中,以及色彩採白色紙材搭配橙色乒乓球,則可讓學生觀察並體驗到橙色球體隱於其中,或顯於構造物之外不同表現,以作為後續設計時思考不同面向的變化。

A 課程實施照片:

↑學生觀察不同材質的透光度變化

B 學生操作流程:

光的對話

- 1. 說明:藉由生活中燈光運用的實例分享,導入光的活動類型,讓學生能感受光的趣味,藉此引起學生的學習動機,並為後續探索活動做先前的引導。
- 2. 探索:讓學生觀察教師自製「光的型態」、「材質的特性」的教具,並請學生將發現書寫於學習單上。
- 3. 說明:教師以「光一定是主角?」為題·導入「光與影的對話」主題。藉由實例作品介紹·探討光與影之間主與輔的變動·作為後續設計思考的另一個面向參考。
- 4. 挑戰:教師公布以「光之罩」為創作目標,請學生設定創造的作品特點,運用「光的行進特質」、選擇「適宜的材質與構造方式」,設計「創意的造型」,利用「教師提供的材質」與「學生自備的材料」,讓光源體與燈罩組構出一個構造物,使「光凸顯出構造的美感」。
- 5. 下週課程預告: 教師為今天學習狀況做結語,並提供網路上相關資料,請學生回家後先 預習,並做下週課程預告,請學生準備所需工具與材料。

C 課程關鍵思考:

延續學生國八生活科技領域對於「光」所習得的基礎知識,教師重新調整「自製教具」,讓學生更易掌握「光的型態」與「材質的特性」。此外,本節課提供學生相關的資訊,讓學生於課後先行閱讀與觀看,以方便下次課程進行。

A 課程實施照片:

↑學生依據前兩週的觀察以及老師提供的相關資料 · 個人先繪製設計圖後 · 將完成後的設計圖張貼在白板上以做後續分享討論

B 學生操作流程:

變奏 1—設計階段

- 1. 說明:教師再次說明「光之罩」的創作目標、設計需求與限制,並分析相關設計作品的 照片,講解設計草圖圖文的表示重點與尺寸標示的方法。
- 2. 個人草圖繪製:依據上週小組所決定的設計方向,每位組員先自行創作 10 分鐘時間,繪製個人的設計草圖,作為後續小組討論的依據。
- 3. 分享與回饋:學生將設計稿學習單張貼在白板上,讓彼此互相觀摩與學習。
- 4. 繪製:將設計草圖轉畫成等比例設計圖,並確認使用的材質(紙板、鋁箔紙、描圖紙、麻線、緞帶等)與連接的方式(如:黏、磁吸、榫接、綁、釘等)。
- 5. 下週課程預告:教師為今天學習狀況做結語,並做下週課程預告。請學生準備所需工具 與材料。

C課程關鍵思考:

本節課進入「變奏 1—設計階段」,學生須將前 2 次課程的觀察與體驗在設計階段時轉 化成自己的創作,因此在本次「學習單」的設計上採雙面設計,一面是上週書寫對於光的 觀察與比較,另一面的上方是「光之罩」的設計需求、檢核要點與相關參考資料(並附上網 路影片 QR Code),下方標示教師提供的燈源體造型、尺寸、充電方式與照明特點等基本資 料,並增加光源體等比例圖型,方便學生掌握光源體大小,以便學生做後續設計與製作。 讓學生先以上述資料為基礎,將個人設計先繪製於學習單上,並將完成後的設計圖張貼在 白板上以做後續分享討論。

設計階段的學生常會面臨有想法但不知如何用圖面表達的困境,因此教師在設計階段可以示範圖面表達方式與重點。此外請學生利用廢紙等製作簡易的小型紙模,方便學生做立 體型態思考後,再將其轉畫成圖面。也可藉草模幫助學生拆解成作品的構件形體,並可檢

課堂4

A 課程實施照片:

↑學生拆解零組件,再用選定的材質製作正式成品

B 學牛操作流程:

變奏2—製作階段

- 1. 說明:教師講解如何裁切材料與工具使用等的注意事項。
- 2. 製作:小組將上週所繪製的設計圖轉繪於所選用的素材上,並裁切組合。
- 3. 下週課程預告:教師為今天學習狀況做結語,並做下週課程預告。請學生準備所需工具 與材料。

C 課程關鍵思考:

學生開始繪製與裁切等比例的構件時,部分同學會有無法正確繪製形體的水平與垂直的情形,此時教師提供 1*1cm 的 A3 方格紙,方便學生在方格紙上先打版型,再轉繪於正式板材。此外,在繪製構件時,學生常會忘記預留結合的空間,因此適時的提醒,將可增加作品的成功率。

課堂5

A 課程實施照片:

↑檢核「光之罩」的構造物使否能承載燈泡重量 ↑「光之罩」的構造物,逐漸成形

B 學牛操作流程:

測試與修正

- 1. 說明: 教師提醒各組掌握製作進度與講解檢核項目:
 - A.採用哪些構造方法。
 - B.產生哪些光影變化。
 - C.是否符合使用的穩固性、便利性與安全性。
 - D.是否具有形式美感。
- 2. 測試與修正: 小組安裝光源體, 依據檢核項目測試作品呈現的效果。修正設計以符合所 設定的目標。
- 3. 下週課程預告: 教師為今天學習狀況做結語, 並做下週課程預告。請小組下週繳交作 品。

C課程關鍵思考:

學生設計時須考慮燈泡的重量、充電與開關的位置、特有的光源照射效果等,所以當 構造物裝上教師所提供的「充電式燈泡」後,即可檢測是否達成教師所提出的「檢核項 目」。學生常見問題:未正確掌握材質透光度,故在光源的照射而暴露不想呈現的連結狀 沉;或者材質透光度不足無法呈現預期的效果;構件的接合無法承受燈泡重量或無法正常拆 卸燈泡等。

課堂6

A 課程實施照片:

↑將作品拍照上傳 classroom

↑學生上台分享作品

B 學生操作流程:

回顧與反思

- 1. 回顧:學生將作品拍照上傳 classroom,之後將作品陳列於桌上,並上台分享作品成品、設計理念與心得。
- 2. 反思:個人書寫「回饋表」·依「檢核項目」檢核自己達成狀況。以「亮點、建議、提問、新點子」反思個人在學習過程所面臨狀況與獲得的成果,讓師生有改善與成長的方向。並提出在本次學習過程中,個人想感謝的同學與感謝的原因。讓美感的因子不只在視覺的外相中呈現,也能看到內心的美好世界。
- 3. 下週課程預告: 教師為今天學習狀況做結語, 並做下週課程預告。

C 課程關鍵思考:

學生上台分享創作理念、面臨的問題與選擇的對策、衍伸的新點子等,讓學生磨練上台的台風、表達的能力外,藉此讓學生在此互動的機會中,了解設計內涵與釐清共同的問題癥結。而由「回饋單」的填寫,以「檢核項目」去檢視每一階段執行狀況,並讓學生從「亮點、建議、提問、新點子」做開放性思考與回答。期許能於此階段在個人能做適度回顧與反思,讓師生未來皆有共同成長的機會。

三、教學觀察與反思

- 1. **作品質量增加**:本次精進課程施行對象由之前國七改至國九施行,學生在作品質與量都更加的成熟。從學生的回饋問卷中發現,不僅學生在作品命名充滿創意,也更能清楚說明設計思考的重點。雖然從設計到製作完成作品,學生表示困難度很高,但是從完成後的成果,學生普遍滿意自己的作品成果。
- 2. **材料的限制**:本次課程學生在色彩與造型運用上較上次更為繽紛與多元,但完成後的作品須使用老師提供的燈泡才能看到光影的變化,因此當學生將作品帶回家時無燈泡使用,將是小小的遺憾。

四、學生學習心得與成果

學生「光之罩」的作品

