

108至110美感與設計課程創新計畫
110學年度第2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： 彰化縣竹塘國中
執行教師： 施明楓 教師
輔導單位： 中區 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
- 二. 著作權及肖像權使用授權書

三、110學年度第二學期高級中學校及國民中學美感精進課程

課程名稱：生命圖騰					
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 8 年級 ☐ 高級中學 年級 ☐ 職業學校 年級
* 先修科目：袋子設計（109-1構成、結構、構造） 安妮新聞-色彩再造校園佈告欄（109-1構成、色彩） 構成，有美有？（110-1構成、色彩、比例） * 先備能力：學生於國一時修習過色彩概念、點線面造形課程、基礎圖像設計等課程，並於綜合活動-家政課程中學習基本縫紉。					
七. 課程活動簡介（300字左右的整體課程介紹）： 用名字來說一個關於自己的故事→從拆解名字筆畫來重新安置自己→繡/Show出自己新的樣貌 - 透過詢問家人自己名字的由來，從文字字義中挑選出自己想認同的意涵，回顧自己過往事件以及情緒標記...等小練習，逐步建構出自己所認同的自我價值。 - 從中文字認識文字的結構與構成。 - 並在此架構下練習拆解名字筆畫，將其視為畫面上分布的線段，賦予色彩、重量的差異重新安置在一方畫面上，用新的角度看待自己的價值與可能性，並以胚布、針線縫製完成。					
二、課程目標 - 美感觀察：在生活中常見的招牌商標logo設計，或是印章印面圖文設計等，都是以文字為架構去成就的視覺構成，此課程設計著重在讓學生以自己的名字為主體進行構成設計。 - 美感技術：原是以商標設計為課程參考，但在認識藝術家李墨父的篆刻設計作品後，其對文字結構的應用重組，並融入文字圖像的手法又與構成的概念相符合。 - 美感概念：利用書商所發給的名畫小海報作為色彩配色的參考，較能突破學生配色的慣用習慣。 - 其他美感目標：課程為跨域設計，包含綜合（輔導/家政）、語文（國文）。從了解家族對自己的期待開始，也同時整理自己過往重要事件中的情緒感受，平衡外界他人與內在自我間的差異。並於課程中設計認識中文字的基本框架與結構、主副筆概念，嘗試以線條或線段重新書寫安排文字在空間中的展現，呈現出對稱/規律/韻律等構成，並使用胚布、繡線、手縫針作為作品完稿，嘗試多樣媒材的創作。					
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	4/18-4/22	單元目標	名字的故事與我的樣子—有系統的採集關於自己名字的故事由來以及意涵。
		操作簡述	- 課堂上分享名字的由來（命名方式及相關故事），並以文字記錄下來。 - 引導學生回顧自己過往的生命中有哪些值得被記錄下來的事件（刻印），以及所伴隨的情緒象限位置。 - 以自由書寫方式將我的名字寫成一段文字。
2	4/25-4/29	單元目標	微小卻有力量，來自結構。
		操作簡述	- 從自然界看見結構改變力量傳遞的方向：植物的生長、蜘蛛張網... - 從食衣住行看見結構的例子。 - 觀察自然界的結構從對稱開始、規律、而後產生韻律的變化。
3	3/14-3/18	單元目標	文字結構放大鏡
		操作簡述	- 認識中文字基本框架，負空間的均衡，主副筆的概念。 - 介紹點陣字，練習減筆概念。 【講座-方寸萬象】 - 講師：李墨父老師(書畫篆刻藝術家) - 於第三次課程後安排2節
4	3/28-4/01	單元目標	結構重整，看見新風景。
		操作簡述	- 將姓名筆畫拆下，以對稱/規律/韻律等調整移位，找出一個新的面貌，注意負空間均衡。 - 介紹刺繡工具，使用基本繡法與立體刺繡影片自學。
5	4/11-5/20 (縫製六週)	單元目標	Name line Show—手縫作品製作
		操作簡述	- 進行手縫操作。 - 教師拍攝課程紀錄。
6	5/23-5/27 (線上課)	單元目標	Name line Show—評量與回顧
		操作簡述	- 完稿作品進行評量（與原草圖比對） - 師生進行單元課程回顧與學習心得分享

四、預期成果：

- 能自他人眼中的觀看自己的舊有模式逐漸轉移成自我觀看模式。
- 能將創作與生活結合，並進行自我取材。
- 能認識文字結構並應用於創作中。
- 能綜合過去所學（綜合課的基本縫紉），並體驗藝術創作的多元手法。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 《必學！好設計的造形元素：美國視覺設計學校，這樣教！不只學造形元素的黃金定律，更要破解創意犯規》，Timothy Samara，原點 /2016.01.11 \$580
- 《新穎日本文字設計作品精選集：作字百景》，グラフィック社/2019.02.08 \$1372
- 《法式刺繡針法全書：204種基礎到進階針法步驟圖解，從花草、字母到繡出令人怦然心動的專屬作品》，朴成熙，蘋果屋/2020.04.09 \$480
- 《字型散步Next：從台灣日常出發，無所不在的中文字型學》，柯志杰，蘇煒翔，臉譜/2019.07.04 \$420

六、教學資源：

- 享受刺繡的漫時光 從8種基本針法開始<https://www.youtube.com/watch?v=EXTGKF9mZoo>
- 刺繡新手必看！現在開始，沉浸在一針一線的樂趣 | 8種繡法一次學會!-【基礎刺繡技法教學 <https://www.youtube.com/watch?v=nWxZL61thzM>
- 基礎寫生刺繡課 | 穿梭在針線間的幽玄之美<https://www.youtube.com/watch?v=cKdREiPx8g>
- 認識字體 <https://justfont.com/education/typefun>

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

縫製工作要提供足夠時間，避免有的學生前置設計作業不及完成，進行時前三週是只能在課堂上進行，並且是共用繡針的方式，第四週開始讓學生可以將刺繡板帶走，並發下每人一根刺繡針，學生有大量時間接觸刺繡，刺繡的成果有明顯的改善。（但學生可能將作業弄丟或是上課被沒收）

二、6小時實驗課程執行紀錄

課堂1

A 課程實施照片：

生命圖騰 1

探討自己名字的故事，以及回顧自身生命歷程，自由書寫我的十個重點，裏裏外外認識「自己」。

B 學生操作流程：

- 1.引導學生討論並書寫我的名字我的故事學習單
- 2.書寫過往的生命歷程圖，回顧自身的人生高低點事件與情緒回憶。
- 3.運用自由書寫完成「我的十個重點」。

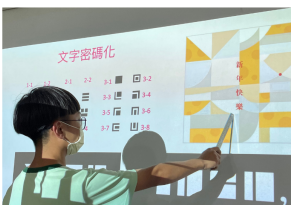
C 課程關鍵思考：我的名字說出了什麼故事？

透過課程與學習單設計，讓設計者（學生）回溯名字的由來，藉由與家人長輩詢問，以及搜集資料的過程為之後的設計做準備。接著跳脫外層關係（名字）進入到內層（生命歷程）是進入課程核心的必經之路。這次的課程主題是從自身提取材料進行創作，若沒有對自身歷史有足夠瞭解認識，在製作時很難展現個人風采。

A 課程實施照片

生命圖騰 2

當文字筆畫可以像樂高積木一樣重組，
文字便有空間容納想像力。

B 學生操作流程：

- 1.以徐冰體的英文書法體架構去書寫組構新的文字。
- 2.參考漢字結構分析表，選擇一段中文歌詞嘗試轉換成色塊構成。

C 課程關鍵思考：

認識中文字的結構、徐冰的英文書法體並嘗試書寫練習，幫助拆掉文字既有的框架。揭露設計要以名字（去除姓氏）為骨幹，並加入具個人要素的圖像，或是將文字圖像畫等方式完成圖文構成的刺繡設計草圖，所以對於文字的結構認識與拆框架歷程就相當重要。

A 課程實施照片：

生命圖騰 3

用平板APP查詢書法字體（篆書），結合能代表自身的意象，或使用幾何圖形轉換，進行生命圖騰設計。

B 學生操作流程：

- 1.欣賞李默父設計篆刻字面作品元素後，在學習單上設計生命圖騰草圖。（運用平板查詢書法字體app，選擇可使用的書法字體作為基本線條）
- 2.從名畫拼圖上挑選喜歡的配色作為繡線挑色參考。

C 課程關鍵思考：

經由李默父篆刻作品的介紹幫助學生能夠更具體的思考將文字與圖案結合的方式。配色系統借用名畫拼圖作為參考可以幫助學生跳脫固有色的限制。

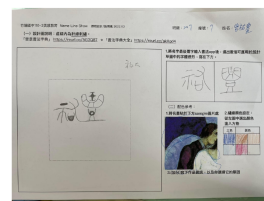
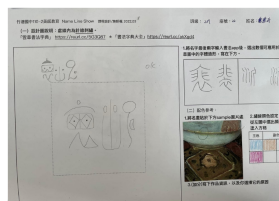
課堂4

A 課程實施照片：

生命圖騰

4

草圖設計嘗試1:1，連同色彩一同考量。

B 學生操作流程：

- 1.將草圖以鉛筆拓印方式後，對照線段顏色以色鉛筆描線。
- 2.挑選繡線，進行縫製工作準備。

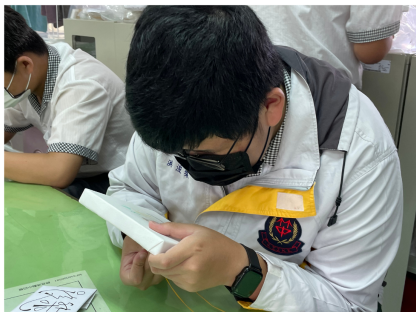
C 課程關鍵思考：

對於設計圖文結構能反覆驗證修正，做出符合個人風格的圖騰設計。

A 課程實施照片：

生命圖騰

5

B 學生操作流程：

確認操作步驟，進行縫製工作。

C 課程關鍵思考：

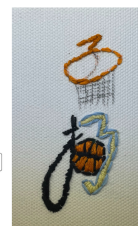
刺繡的縫製在前端需要先確認基本縫紉動作（穿針，打結，起針，首尾打結）是否所有學生都能獨立完成。課程中有印製幾種縫紉法的資料書提供，也會在課堂上播放基本刺繡技法的影片，但老師還是需要有基本針法的示範，尤其在如何讓線段較能明顯突出，除了配色的指導外，能否在刺繡時作出較明顯的寬度是很必要的。

A 課程實施照片：

生命圖騰

6

最後階段遇上線上課，有95%同學在線上完成自己的作品。

B 學生操作流程：

(線上課) 完成刺繡作品，拍攝最後一週進度照片，創作者和作品的合照。

C 課程關鍵思考：

最後一週因為疫情而進入線上課模式，需要確保作品有帶回家?是否有足夠的線?是否能獨立完成等技術性問題。並讓學生於期末返校時帶回學校，預備下學期初的作品展覽。

A 課程實施照片

方寸萬象 構成講座

B 學生操作流程：

聽完李默父對篆印圖面的作品分析後，學生進行設計圖製作。

C 課程關鍵思考：

以不同型態的設計歷程方式提供學生在設計圖騰時的參考。

三、教學觀察與反思

在圖形設計上，篆刻藝術家李默父的作品對學生在圖面構成有很大的助益。

實作課程觀察到可調整部分：學生雖於七年級家政課已有基本縫紉課程，但未能於生活中實際實踐的練習，所以課程實作上要花很多時間從基本穿針，打結教起，可以以穿針器輔助使用，減少學生穿針挫敗經驗。

在停課前一週有先將刺繡畫框發還，也配了刺繡針，但是繡線是以手縫線替代，須由學生依作品需要剪線帶回，有的學生沒有做這個動作因此最後在完成作業上因為沒有材料而需要另外採買，或由老師代為剪線快遞，下次課程可以先準備繞線板，於每次上課時就陸續將材料線材領取整理好，降低因遠距課程影響實作課程的機會。

四、學生學習心得與成果

80111高睿謙 生命是由先人給我們的禮物，我們之所以能出生在現今這個世界，都要感謝我們的祖先，生命有開始，也有結束，有時遇到了許多波折令自己大受打擊，但沒有努力，哪來的甜美果實？人生只有一次，我們該如何讓這一次的人生過得充實，讓自己覺得一切都值得了？就要看自己敢不敢跳出自己的舒適圈，勇敢的去做許多先前覺得想做，卻又沒有努力去實行的動力的事，告訴自己：「怕，我不懂，做，我才懂」這句話，也許可以做出許多讓自己有了難忘的回憶喔

80220楊子嫻 一開始的課程是讓自己了解自己的名字，如果沒有這幾堂課我想我應該不會去了解是誰幫我取的名字？為什麼要那樣取？我的名字有什麼特別的故事跟由來？我覺得這堂課感受到字義的奧妙；第二個是繪製生命歷程圖，若不是那張生命歷程圖，我應該會很快就忘記之前的種種美妙、傷心、痛苦、喜悅、驚險、刺激等回憶，是這堂課讓我想起了從前的我。第三個是設計自己的生命圖騰（雖然是這麼說但感覺就是設計自己名字的形體。要完成這個作品，第一需要了解字體的結構，第二就是需要有想像力，若只是把字繡上去而不思考該怎樣才能讓它看起來比較有藝術感，老實說我覺得這樣會直接變成家政課。這樣一連串的課程讓我覺得很輕鬆，雖然在設計、刺繡方面花了點心力及時間，但以結果來說我覺得非常棒了。

80222陳慧文 這個課程我覺得很特別，先去了解自己名字的含義及為什麼要取這樣的字，再去選擇你喜歡或看的順眼的字型，將其畫在紙上，去改變它的形狀，或是加入其他圖案，讓你的名字和畫融為一體，就如一副真正的畫一般，到了後面，開始刺繡，殊不知我好像對刺繡產生了興趣，甚至覺得刺繡非常舒壓，一邊聽音樂一邊刺繡，簡直就是天大的享受，所以在這個課程中，我最喜歡刺繡，謝謝老師讓我發現一個舒壓的方式!!

80225洪俐琦	我覺得這堂課不僅讓我了解到自己名字的由來，也讓我想起很多童年回憶，不管是開心的、不開心的對我來說都很有意義，並因為這堂課讓我更了解自己，在後面縫自己的名字時雖然過程並沒有很順利但縫完真的會有一種成就感
80521洪鈺嫻	如果沒有這個課程，就不會去瞭解自己名字的涵義和自己名字的故事，而且從設計自己名字的設計圖時，就要用很多心力去想，而且在刺繡方面也需要很多心力，因為有時候一些地方需要比較細節去縫，而且在刺繡的時候需要很小心，不然很容易影響到整個作品的美感，而且文字的結構真的很深奧，有些很容易就能看出來，有些卻要花費一些腦袋下去思考，才能了解那個是什麼樣的字，這個課程讓我學習到很多，也瞭解到很多，對自己的名字也有更深入的了解！！
80526徐曉柔	這個課程是我最喜歡的課程，因為每一個人的作品都代表著特別的意義，還有自己的故事，名字的由來、自己的創作、一點一滴都是自己完成的，完成時有著滿滿的成就感，雖然要一直回去剪線，但是我覺得很值得，而且我會一直保存著，因為那是我的名字、是我的故事、更是我的努力，很謝謝老師給予我們這個機會，能夠去了解自己名字的由來還有意義，這個課程真的讓我印象深刻。
80621曾芷柔	這個課程一開始，我就很喜歡，雖然我是真的不太會刺繡，很多都是縫了很多次才成功的，還有前面的課程「名字的故事」、「我的生命歷程圖」等，都很有趣，還有李默父老師來上課等的課程，都令人印象深刻啊。
80624鄭鈺潔	這個課程我非常有成就感，不但學習怎麼刺繡，老師還特定請了李默父老師來幫我們講解名字不單單這樣寫，也可以很有設計感，每個線條都能成為圖騰的一部分，配色也很重要。
80717邱宜君	在家政課就有學過縫針可是刺繡是視覺藝術課程 再去接觸的 刺繡跟縫針不太一樣 縫針只是乏味的一直縫 可是刺繡不一樣 我覺得刺繡他每一條線條 都是我們去畫出來的所以他每一條線就是來自於我們的靈感
80722魏裴沂	在這個課程中我不但了解自己名字的由來，也回顧了生命歷程，讓我更認識自己，老師讓我們發揮創意，讓我們把名字用線條或圖形重新設計，並用針線將作品完成，我覺得很有趣。
80728包勝宇	上網查詢名字的由來時，可在看出父母對自己的期許，希望我們能成為什麼樣的人，也讓我突然思考我是否有符合爸媽的期望，這個課程對我來說不只是刺繡而已，同時也讓我回憶起過往，反思自己