108 至 110 美感與設計課程創新計畫

109 學年度第] 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: 桃園市立楊明國民中學

執行教師: 張素菁 教師

輔導單位: 北區 基地大學輔導

目錄

實驗計畫概述

1、 實驗課程實施對象:七年級生

2、 課程綱要與教學進度

109 學年度第一學期課程綱要與教學進度

實施年級:七年級						
班級數:6 班						
班級類型:■普通班 □美術班 □其他						
是否有課程參考案例						
■ 有: <u>106 </u> 學年度第 <u>1</u> 學期, <u>北區</u> 楊明國中 學校 _ 張素菁 教師						
參考課程名稱: <u>緣·印記</u>						
参考美感構面:_構成 參考關鍵字:_校園植物_、葉脈_、_葉子排列_						
課程名稱:校園•葉的印記						
美感構面類型 : (單選或複選) : □色彩 □質感 □比例 ■構成 □構造 □結構						
課程執行類別:■美感通識課程(6 小時) □基本設計選修(18 小時)						
■發現為主的初階歷程 毎週 ■單堂 ■國中 7 年級						
課程設定 □探索為主的中階歷程 □控 □連堂						

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:(請概述內容)

■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)

一、 美術課先備能力:

9月-10月份的美術課,先設計二個前導課程:

- 1.公民美學:瞭解個人美學→公民美學→生態美學之重要性。
- 2.秩序-核心概念,鎖定在『重複的單一元素』與『整齊與韻律』兩個概念上。

二、 社會、綜合、自然領域-先備能力

本校擁有豐富的植被生態, 花草與樹種共 80 種以上, 101 學年度由校內的生物老師、國文老師和美術老師共同合作編輯完成《校園植物圖鑑》一書。七年級的新生剛進入校園時, 學校的社會、綜合、自然領域所實施的校本課程-以認識校園為主, 課程活動設計結合了七年級「地理課」的地圖概念、「生物課」的葉子構造、以及「童軍課」的校園植物探索與認識有毒植物, 讓新生對校園有概括性的認識。

一、課程概述(300字左右):

以校園植物的葉子做為媒介,觀察植物葉脈對稱的美感,用氫氧化鈉溶解葉肉,讓孩子 能清楚看到葉脈,並寫下觀察之心得。請學生利用不同大小、不同樹種的葉子,做構成的練 習,實踐構成的古典美學,引導學生藉由秩序的「重複單一」以及「整齊與韻律」建構構成 的秩序美。

表現任務:將排列好的葉子,用黑色簽字筆繪製於透明片上,掃描後製作成熱轉印紙, 學生按照杯子的面積,去設計與安排轉印的對稱或平衡或主從之構成元素的圖案,要符合 「重複單一」以及「整齊與韻律」之秩序美。

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. 能觀察到自然界植物葉脈對稱的原理,並運用植物葉片的形狀之美。
 - 2. 能觀察在生活中以對稱形態出現的事物。
 - 3. 能觀察出環境中「重複單一」和「整齊與韻律」的秩序美。
- 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. 能藉由跨域的化學實驗清楚的觀看葉脈細微的變化。
 - 2. 能運用秩序的「重複單一」以及「整齊與韻律」為基準做出「對稱」的構成美。
 - 3. 能觀察葉子的形狀與大小,運用「對稱」或「主次」的布局讓空間適當的留白。
- 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. 構成的組合能產生多元畫面的呈現。
 - 2. 能透過同組合作與討論產生美感意識。
 - 3. 樹葉的形狀變化多時需以秩序做基準,才會產生畫面的和諧感。
- 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)
 - 1. 配合學校 7 年級新課綱的彈性課程(校本課程-生態美學)。
 - 2. 符合素養導向之「跨域課程」。

二、教學進度表(依需要可自行增加,通識課程至少6小時、基本設計以18小時為原則)

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	10/26	單元目標	重複單一&整齊與韻律
		操作簡述	講述秩序的「重複單一」與「整齊與規律」之概 念。
2	11/23	單元目標	構成&秩序
		操作簡述	介紹對稱的古典美學、平衡的現代美學和主從關 係,所產生出來的秩序美。
3		單元目標	採集&溶解葉肉實驗(跨域課程)
	11/30	操作簡述	用氫氧化鈉(強鹼)溶解葉肉,觀察植物外型與葉脈,完成觀察記錄表。
4	12/14	單元目標	採集&排列&描摹
		操作簡述	選擇葉片排列出對稱或平衡或主從之關係,再用透明片和黑色簽字筆,把葉子的「形與脈」模畫下來。
5	12/21	單元目標	構成&組合&掃描
		操作簡述	組合葉的「形與脈」之構成,並掃描成圖檔。
6	12/28	單元目標	葉之構成-熱轉印

三、預期成果:

讓國中的孩子們擁有正確的公民美學觀,並連結校園的校本課程「生態美學」,讓其了解植物之美,希望他們對於「秩序」的核心概念和「構成」的對稱、平衡與主從的元素,能清楚的運用其原理原則,並且可以實際的實踐出來,期望他們知道美感的多元性質,慢慢去認識生活周遭的環境與事物,是可以藉由選擇去改造而改變的,美感本身就是體現生活,人們對於美總有著苛求與追求,美的事物會令人心情愉悅,如果學生能感受到"嗯!這樣很美",就達成課程的目的了。

四、參考書籍:(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 書名:留白/不一樣的平面設計第一課 作者:費工信、黃于綸 出版社:樂知事業有限公司 出版年:2016/12/15。

2. 書名:看不見的設計/禪思、觀心、留白、共生 作者:Shunmyo Masuno

出版社:臉譜 出版年:2012/12/22

3. 書名:版面研究所 作者:Ingectar-e 譯者:黃筱涵 出版社:三采

出版年:2020/02/27

五、教學資源:

I. 電腦、單槍、熱轉印機。

2. 辦理校內自然、綜合、藝文課程共備會議。

3. 購置相關參考書籍。

三、實驗課程執行內容

1、 核定實驗課程計畫調整情形

節次	原訂	調整過後
	選擇葉片排列出對稱或平衡或	結合安妮新聞美感智能閱讀計畫,利用第二
	主從之關係,再用透明片和黑	期的「海克爾:人的系譜」,去延伸&談論
4	色簽字筆,把葉子的「形與	校園植物的演化圖・先帶領學生認識安妮
採集&排	脈」模畫下來。	新聞的圖文,引起學生從圖文中探索自己感
列&描摹		興趣的觸發點,再導入恩斯特.海克爾的
		「自然藝術形態」・讓學生進入校園觀察植
		物,並將其特徵記錄下來。
6	將圖檔轉換成轉印紙,轉印	在第六節課後再加一個延續性的課題-植物
葉之構成-	至物件上。	的檢索表,呼應安妮新聞「人的系譜」。
熱轉印		

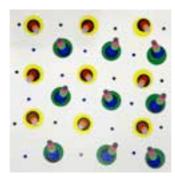
2、 實驗課程執行紀錄

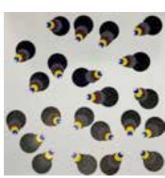
■第一堂課:講述秩序的「重複單一」與「整齊與韻律」之概念

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

秩序的兩個概念-「重複單一」和「整齊與韻律」·為了加深孩子對這次課程概念性的認知,因此設計一個分組合作的小遊戲·利用美感電子書上的經典範例之圖檔·玩圖片分類的活動,讓學生於十分鐘內,將 54 張圖片區分出「重複單一」與「整齊與韻律」。

C 課程關鍵思考:

孩子藉著圖片去瞭解美感的秩序概念,讓學生思考生活中會遇見、會看到的美感元素,能從食、衣、住、行的有趣例子裡,感受生活空間與用品的秩序美,設計圓點點標籤紙,貼出重複單一和整齊與韻律。

■第二堂課:構成&秩序

A課程實施照片:

B 學生操作流程:

讓學生從自然界的生物(動物、輻射對稱的花瓣、植物的葉片生長),和生活上的事物(國旗設計、建築、擺盤...),去印證對稱在生活中的存在與被運用。再以比較的手法,去說明對稱和平衡之間的差別,設計小活動讓每組同學實際做排列,並討論對稱與平衡之圖形。

C 課程關鍵思考:

孩子能瞭解「對稱」這個古典美學的概念,它可以表現出靜態的美感,而「平衡」的現代美學則呈現出動態的美感,無論是對稱或是平衡,在日常生活上都運用極廣,孩子能做到觀察與運用。

■第三堂課:採集&溶解葉肉實驗(跨域課程)

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

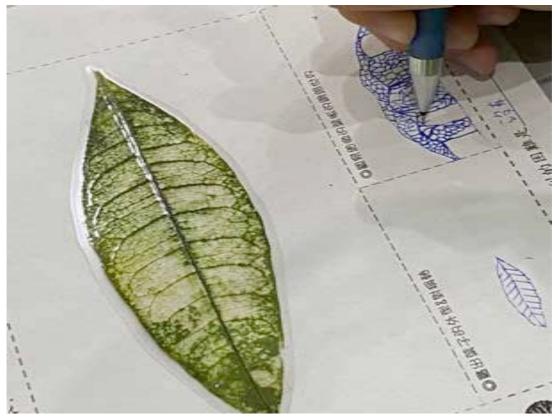
利用氫氧化鈉(強鹼)以 80 公克溶於 2000 毫升的比例,將葉片丟入溶液小火加熱,再用牙刷輕輕刷下葉肉。

C 課程關鍵思考:

學生藉由此課程,能認識&體會到溶解葉肉的多種方法,從這多種方式中,選出可以在短時間內藉由加熱,讓葉肉快速溶解的方法,當葉子只剩葉脈的時候,更能讓學生們觀察到葉脈的對稱美。

■第四堂課: 觀察葉脈並繪製學習單

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

將實驗的成品貼在學習單上,根據實驗後觀察到的葉脈走向,對照「校園植物圖鑑」上所劃分的區域,寫出該植物位於哪一區?植物特徵為何?植物葉子的型態?並畫出葉脈的分布狀態。

C 課程關鍵思考:

培養學生收集資料、分析與統整的能力,藉由文字資訊與圖像去做連結,將實驗所得的結果記錄下來,並且用眼睛去做葉脈細部的觀察。

■第五堂課:認識安妮新聞的圖文編輯,導入恩斯特.海克爾的「人的系譜」

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

恩斯特.海克爾的生命之樹,從樹根至頂端,分別代表著物種的演化過程,由低等動物→無脊椎動物→有脊椎動物→哺乳動物,由此讓學生做學習遷移,運用植物的演化過程,苔蘚植物→蕨類→裸子植物→被子植物。

C 課程關鍵思考:

觀察海克爾的「人的系譜」動物演化圖表,以及「自然界的藝術形態」 的對稱原理,構思校園植物的演化圖。

■第六堂課:讓學生進入校園觀察植物,並將其特徵記錄下來

A 課程實施照片:

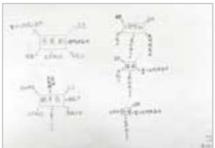

B 學生操作流程:

將校園植物分五區,學生分五組進行校園植物的種類、分屬及特性的觀察,依自己的記錄方式整理出來。

C 課程關鍵思考:

學生分組觀察與討論,將各組分配到的區域植物,認真探索它的氣味、 形狀、生長狀態,研究葉子是互生、對生或叢生,可以有系統的記錄下來。

■第七堂課: 做單一植物的描繪

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

請學生在自己被分配到的區域,挑選出一種植物做深入描繪,將植物的特徵畫下來。

C 課程關鍵思考:

觀察植物本身細微的變化,藉著描繪的方式,將生態之美展現出來。

■第八堂課:校園植物的採集與排列

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

請學生按照植物的演化(苔蘚植物→蕨類→裸子植物→被子植物),自 校園挑選植物做對稱或是主從的排列。

C 課程關鍵思考:

運用第一堂和第二堂美感課所學的秩序與構成的原理,去做葉子圖形的排列與構圖。

■第九堂課:主從&對稱排列

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

結合美感與設計創新計畫·利用秩序核心概念的「重複單一」和「整齊 與韻律」以及構成的構面(主從與對稱)完成植物演化圖。

C 課程關鍵思考:

利用「黑色簽字筆」是希望去除掉「色彩」這一項的變數·孩子們可以 更聚焦在物件的形與構成的排列上。

■第十堂課:植物演化記錄圖-畫在透明片上(完成圖)

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

學生透過校園植物採集→校園植物演化過程→對稱與秩序排列→在 A4的透明片上描繪出植物的葉子型態,將生態美學表現出來。

C 課程關鍵思考:

學生利用植物的演化為基礎,去搭配美感的秩序核心概念和構成的構面 原理,完成圖像式的演化架構。

■第十二堂課:葉之構成-熱轉印

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

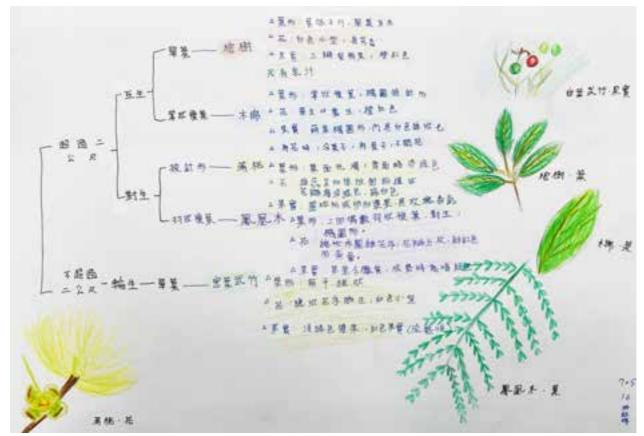
將學生繪製在透明片上的作品掃瞄,轉印在熱轉印紙上,讓學生自己學習定位,把圖案轉印在帆布袋上。

C 課程關鍵思考:

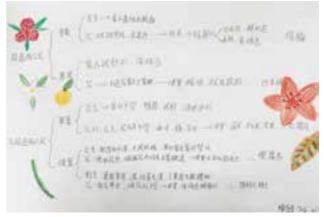
練習如何定位,觀察圖案在不同質材上所呈現出來的感覺。

■第十三堂課:製作的校園各區植物之檢索表

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

運用安妮新聞的美感智能閱讀方式,利用構成與圖表的敘事能力,藉由 資料的收集、整理與歸納,完成屬於自己製作的校園各區植物之檢索表。

C 課程關鍵思考:

每位學生依據自己的觀察表,將相類似但仍有所不同的植物,按照分類 法做成屬於自己的「校園植物檢索表」。

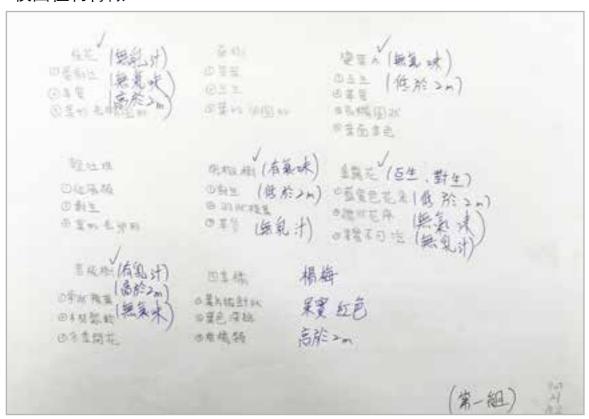
3、 教學研討與反思

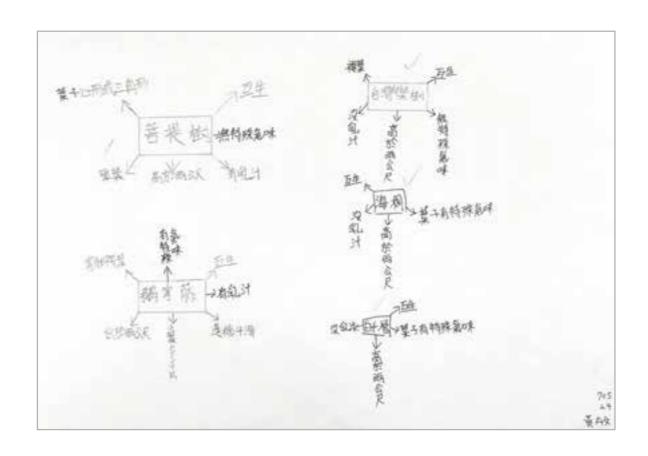
將美感的秩序和構成概念,用校園植物的葉片做媒介,去完成帆布袋上的圖案設計,課程設計是想讓學生聚焦在排列上,所以去除掉色彩這個變因,將構成的概念搭配秩序,讓學生用簽字筆以描摹的方式,忠實呈現出葉片的大小與形狀,選擇利用熱轉印的方式來做展現,因為它能在最短的時間內達到最佳效果,充分發揮孩子們的想法與創作,希望這個課程能培養學生對於美感元素的理解,能存有高度的興趣與行動力,能隨時當個觀察員,能反應生活周遭的美感,並實際運用在生活事物上。

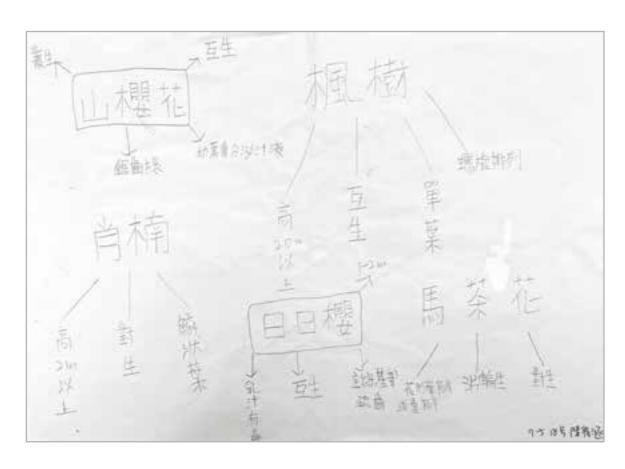
安插安妮新聞第二期的內容,是因為剛好能契合這次美感課程鎖定的主題,每一個編輯之文章與圖案,皆非常貼近七年級的生物課程,能讓孩子們做自然領域學習的延伸教材,這次只利用到恩斯特·海克爾的「人的系譜」和「自然界的藝術形態」這一章節,讓學生藉由這位超強的醫生、解剖學家、生物學家以及畫家,這麼多重身份的海克爾,欣賞其研究與畫作,去做校園植物的演化圖,學生能很快地瞭解如何去著手收集資訊,能分丁合作互相討論那些植物的特徵。

4、 學生學習心得與成果

A.校園植物特徵

B. 描繪在透明片之作品

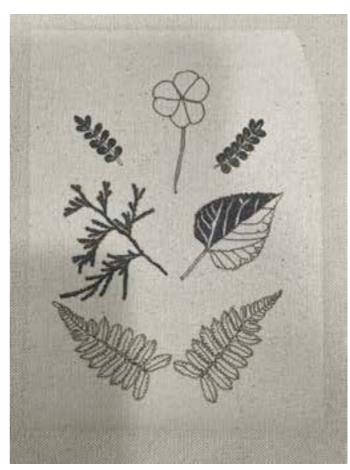

C.轉印到帆布袋上的質感

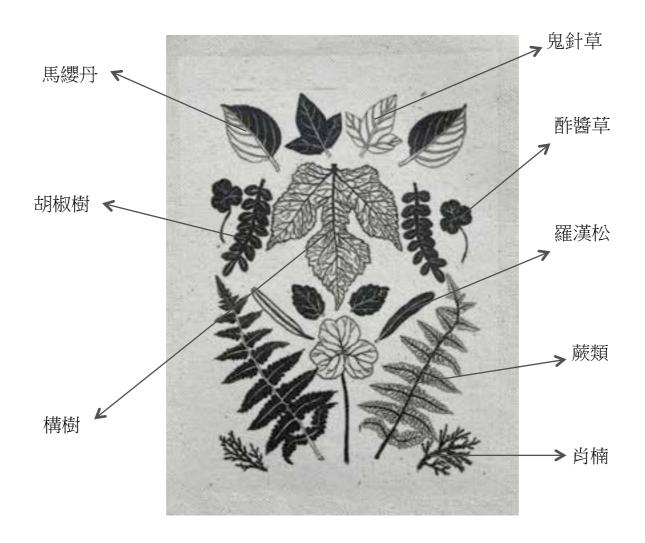

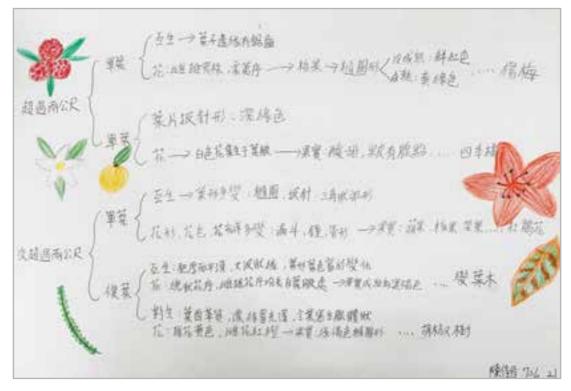

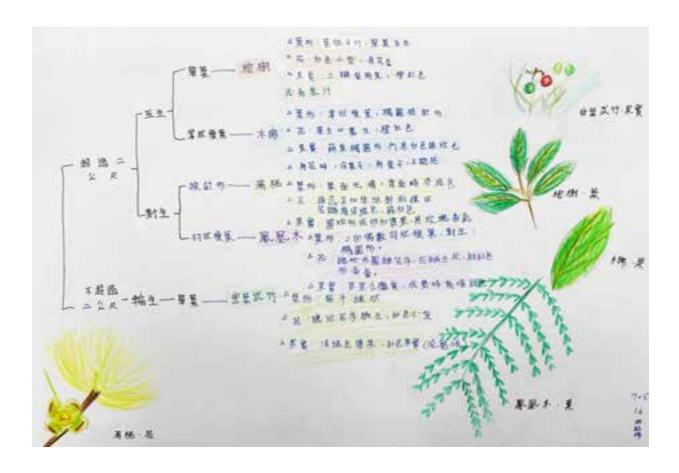

D.校園植物演化圖

E.校園植物檢索表:第一區

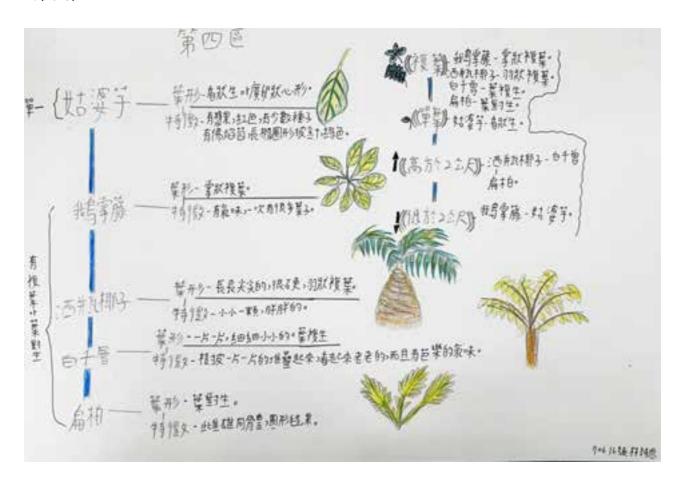

第三區

第四區

第五區

