

111 至 112 美感與設計課程創新計畫
112 學年度第 1 學期 學校課程實施計畫

國民中學創意課程

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： 新北市立碧華國民中學
執行教師： 陳玟秀 教師
輔導單位： 北區 基地大學輔導

目錄

壹、課程計畫概述

- 一、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)

貳、課程執行內容

- 一、核定課程計畫調整情形
- 二、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)

參、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 (如有請附上)

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	新北市立碧華國民中學
授課教師	陳玟秀
實施年級	八年級
課程執行類別	一、高級中等學校基本設計選修課程 (18 小時 1 學分) ☐ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校 二、高級中等學校及國民中學美感創意/設計教育課程 (6-18 小時) ☐ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校__小時 ☒ 國民中學 12 小時
班級數	12 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	約 340 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：校園有構藝思					
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	☐ 普通高中 年級 ☐ 技術高中 年級 ☐ 綜合高中 年級 ☒ 國民中學 八 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) ☒ 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) 1.八年級學生對於就學生活環境熟悉度有一定程度。 2.美術基礎：色彩、造形等概念。 3.操作平板的經驗。 4.會使用剪刀、美工刀工具。					

一、課程活動簡介 (300 字左右的整體課程介紹):

藝術源於生活，應用於生活，碧華國中現位於新北市三重區東北角，與蘆洲為鄰，緊臨淡水河畔公園，本課程以公共藝術作品“學校大門”：「以閱讀摺疊出的藝術想像」揭開課程，透過美感觀察，發現學校大門視覺設計元素，引導學生瞭解：人與校園環境、人與歷史記憶、人與在地文化，探索生活各種特色，關注更多的閱讀走向生活與學習，過程中培養團隊合作與溝通協調的能力，尊重與欣賞多元文化。並結合校本課程閱讀從“心”開始，學生在文本影像和實體閱讀中，進行探索統整經驗，在日常校園生活中，運用多元感官探索，以剪刀替代畫筆，剪紙構思，將文化、色彩、視覺元素等轉換為自己創作的靈感，再現自己對於生活中故事的閱讀，豐富自身美感經驗，增加對自我文化認同的信念。

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.觀察並紀錄校門公共藝術作品「以閱讀摺疊出的藝術想像」，瞭解其意義。
- 2.覺察生活中的美感事物，包含建築、校園植物、教室、光影，發現美及秩序性。
- 3.觀察校園中色彩、思考各種視覺元素的組合。
- 4.觀察各式的視覺元素，紀錄其視覺特徵。

■ 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.運用美的形式原理創作，重新思考視覺元素的構成。
- 2.由 Susan Kare 的作品中，學習圖像簡化技巧。
- 3.對稱概念的構成練習。

■ 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.瞭解 CIS 色彩規劃與視覺元素的關聯。
- 2.以美感電子書為基礎，瞭解<色彩>、<構成>兩個構面的組合。

■ 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.美感力：認識校園連結生活環境美感，建構生活中的合宜美感、共好美。
- 2.學校願景及學生圖像：七年級「健康美善碧華心」，發現與探索人與校園環境、人與歷史記憶、人與在地文化，關注更多的閱讀走向生活與學習。
- 3.跨域課程：校本閱讀課程，閱讀從“心”開始，文本閱讀結合自我、校園探索和寫作，文字結合美感創作。

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	10/9-10/13	單元目標	能分析及運用藝術知能，多元視覺符號與技法進行藝術創作，以傳達意義與內涵。
		操作描述	<p>1.複習視覺元素、美的形式原則</p> <p>2.以美感電子書介紹：美感的六大構面中<色彩>、<構成>。</p> <p>3.色彩與構成練習：以色彩及構成為主，運用美感構面（色彩、構成）於設計中，規劃與設計屬於自己的個性桌布圖樣。</p> <p>關鍵思考：</p> <p>1.色彩、造型與排列構成的關係。</p> <p>2.生活中有那些構成用的例子？</p>
2-3	10/16-10/20 10/23-10/27	單元目標	能探討與分析學校校門公共藝術的創作目的、主題、形式、內容、文化脈絡及意涵，表達美感及多元觀點。
		操作描述	<p>1.由公共藝術美學：校門的元素密碼，發現與探索創作元素（視覺、觸覺）</p> <p>2.色彩與視覺設計元素構成(觀察與手繪)</p> <p>3.感受校門公共藝術品中使用的視覺元素、造型、質感、空間所傳達的意涵</p> <p>4.由視覺元素，思考與學校及<u>三重</u>的關聯性 教師使用口頭問答討論：大門的公共藝術所使用的主題，大家看到什麼？這些和三重有什麼關聯性？學校期望？(ex:布匹、布剪(碧華布街)、毛筆(大有製墨)、河堤、山..)</p> <p>5.什麼是公共藝術？學校公共藝術設計的意義，色彩(CIS 色彩規劃)、材質、製作過程分享</p> <p>關鍵思考：</p> <p>1.三重我的故鄉，有那些能和別人介紹的特色？</p> <p>2.學校所在的位置，鄰近特色還有什麼？</p>

4	10/30-11/3	單元目標	能分析及運用藝術知能，多元視覺符號與技法進行藝術創作，以傳達意義與內涵。
		操作描述	<p>1.複習藝術的元素有那些?</p> <p>2.設計是什麼?</p> <p>3.設計師蘇珊凱爾的介紹，</p> <p>4.取用生活中的物件，進行寫實、具象圖示簡化的轉換練習</p> <p>關鍵思考：</p> <p>1. 生活中的各式物件 如何簡化成為圖樣？</p>
5-6	11/6-11/10 11/13- 11/17	單元目標	能分析與運用圖地反轉 Norton Art 對稱的剪紙美學於作品
		操作描述	<p>1. 理解《魯賓之盃》圖地反轉和視覺錯覺</p> <p>2. 發現生活中的各式圖地反轉的案例：標誌設計</p> <p>3. 利用黑白呈現互相對稱的面積交錯產生趣味</p> <p>4. 瞭解正向圖形與負像圖形</p> <p>5. 創作練習：工具（B4 紙與色紙、剪刀、口紅膠）</p> <p>關鍵思考：</p> <p>1.如何規畫對稱軸的兩側圖形交錯的趣味？</p> <p>2.如何達到和諧、平衡的自然之美</p>
7	11/20- 11/24	單元目標	善用多元感官，探索理解藝術與生活的關聯，進行創作與鑑賞。
		操作描述	<p>探索與校園植物</p> <p>1.搜集各式校園視覺元素：設計的靈感來自於生活中所見，除了校門公共藝術、校園植物也別有特色及趣味。</p> <p>2. 探索校園植物並紀錄，喚起對植物的好奇與激發靈感用於創作。</p> <p>關鍵思考：</p> <p>1.藉由校園植物的解說紀錄，思考創作的方向</p>
8	11/27-12/1	單元目標	<p>應用藝術符號表達情意觀點與風格。</p> <p>善用多元感官，探索理解藝術與生活的關聯，進行創作與鑑賞。</p>

		操作描述	<p>藉由藝術家作品、生活中</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.分享鑑賞野獸派畫家馬諦斯、國內藝術家創作的故事。 2.藉由上週探索校園植物，學習中紀錄的各式葉形進行創作。 <p>關鍵思考：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.由藝術家的作品中，思考自己在生活中的故事? 2.如何利用剪紙的基本技巧，轉換自己創作所需的視覺元素?
9-10	12/4-12/8	單元目標	<p>應用藝術符號表達情意觀點與風格。</p> <p>善用多元感官，探索理解藝術與生活的關聯，進行創作與鑑賞。</p>
		操作描述	<p>邀請剪紙藝術家入班進行教學</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.剪紙概念介紹：陽刻剪紙、陰刻剪紙 2.剪紙基本步驟： <ol style="list-style-type: none"> 1)摺×疊×剪×刻 4 步驟 2)剪紙基本技巧：對稱折剪法、三角形折剪法、團花剪法(四角形折剪法、五角形折剪法)、 3.錦旗主題剪紙創作 選一對稱字進行設計創作 <p>關鍵思考：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.如何剪，比較好? 2.技巧該如何運用?
11-12	12/11-12/15 12/18-12/22	單元目標	<p>應用藝術符號表達情意觀點與風格。</p> <p>善用多元感官，探索理解藝術與生活的關聯，進行創作與鑑賞。</p>
		操作描述	<ol style="list-style-type: none"> 1 生活故事剪紙創作：思考創作靈感那裡來? 透過日常的觀察、生活體驗、豐富的想像力。 2.圖案：學校特色、喜歡的東西、植物、動物、符號、故事、典故 3.文字：名字、特殊意義的數字、幸運數字、學號

			<p>4.由前面幾週的課程中，思考並且完成作品。</p> <p>關鍵思考：</p> <p>1.</p>
<p>五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)</p> <p>1.整理想法的技術：讓你避免腦袋一片混亂、語無倫次的 13 項思緒整理工具，복주환 (Bok joo hwan)，譯者：張亞薇，商周出版，出版日期：2022/11/05</p> <p>2.【完整教學圖解】摺×疊×剪×刻 4 步驟完成 120 款美麗剪紙，BOUTIQUE-SHA，譯者：Alicia Tung，Elegant-Boutique 出版，出版日期：2014/12/05</p> <p>3.Rose window 美麗&透光·玫瑰窗對稱剪紙，平田朝子，出版社：Elegant-Boutique，出版日期：2015/06/10</p> <p>4.書怎麼做出來的？：故事怎麼寫、插圖畫什麼？完整公開一本書的誕生過程！(電子書)，愛琳·克利斯提洛 Eileen Christelow，譯者：海狗房東，小麥田出版，出版日期：2022/03/01</p>			
<p>六、教學資源：</p> <p>電腦投影與網路設備</p> <p>網站資源：美感電子書、來本冊子Re：mainer(手工書)、吉剪花(剪紙)、鐘雲珍剪紙教學。第125集 燈會踩點去 來松菸辦桌囉！新住民異國</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=06gUJPN6TQ&t=463s</p> <p>台灣剪紙藝術家楊士毅https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2096942</p>			

貳、課程執行內容

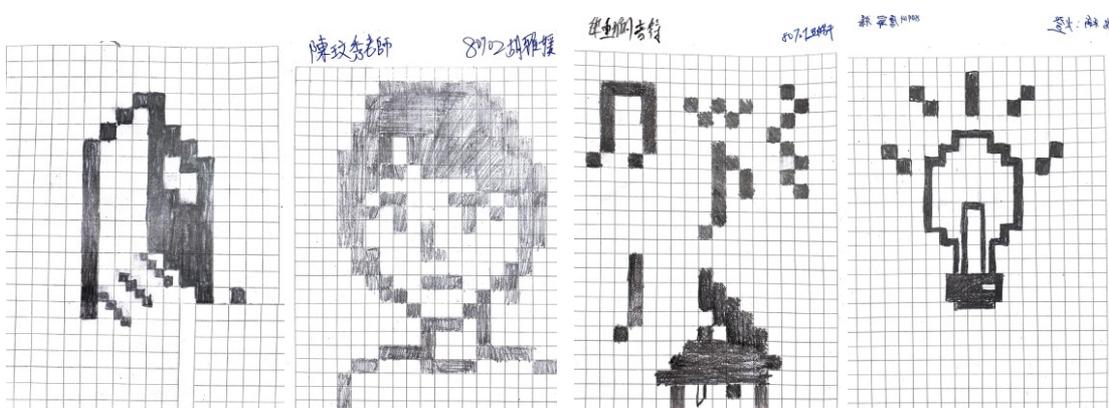
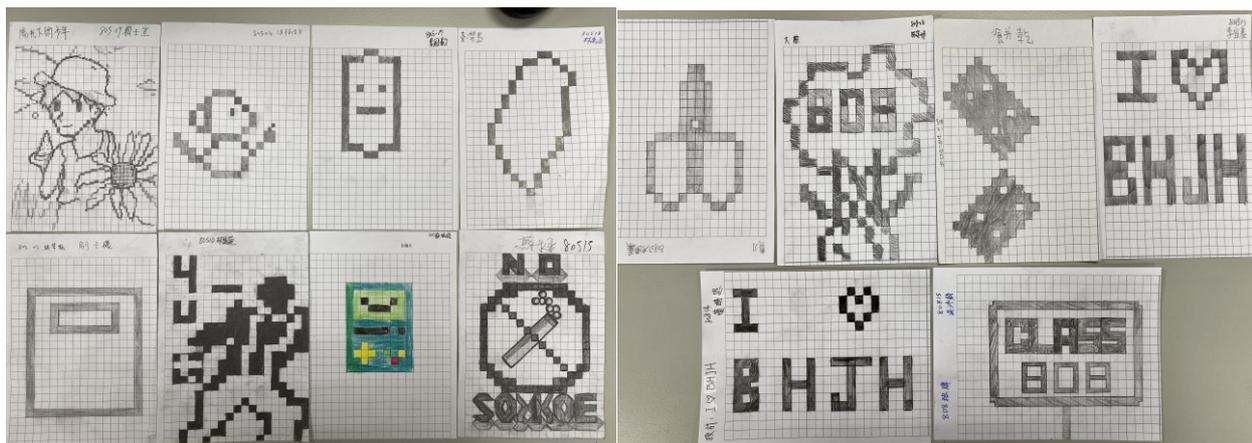
一、核定實驗課程計畫調整情形

(請簡要說明課程調整情形即可)

1. 原計劃提案是針對七年級施作，因開學後課表安排，調整為實施年級為八年級。
2. 單元目標部分及課程安排與時間也相對微調整。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

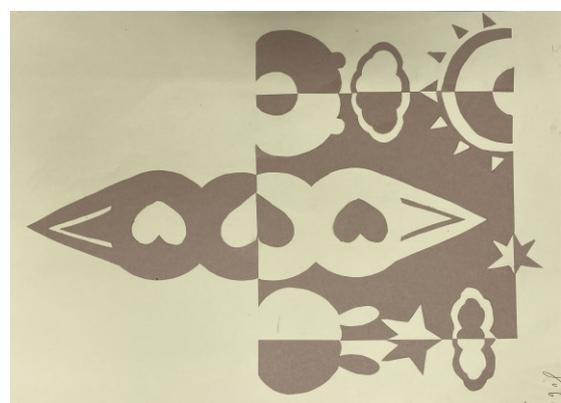
1. 複習藝術的元素有那些？
2. 設計是什麼？
3. 設計師蘇珊凱爾的介紹，
4. 取用生活中的物件，並練習簡化

C 課程關鍵思考：

1. 生活中的各式物件 都能成為圖樣，如何簡化？
2. 利用設計的元素來繪製物件。

課堂 5、課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程

1. 複習圖地反轉在生活中的例子：標誌設計。
2. 瞭解 NOTRAN ART 對稱的美學，利用黑白呈現互相對稱的面積交錯產生趣味
3. 創作練習：工具 (B4 紙與色紙、剪刀、口紅膠)

C 課程關鍵思考：

1. 如何規畫對稱軸的兩側圖形交錯的趣味？
2. 如何達到和諧、平衡的自然之美

課堂 7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 認識校園植物並以圖像紀錄撰寫學習單。
2. 探索校園植物並紀錄植物特徵，喚起對植物的好奇與激發靈感用於創作。
3. 善用多元感官，探索理解藝術與生活的關聯，進行創作與鑑賞。

C 課程關鍵思考：

1. 藉由校園植物的解說紀錄，思考創作的方向
2. 生活中或校園中有許多視覺元素造形可融入創作的靈感中，期望學生透過觀察、探索並喜愛、留意生活中能夠融入創作的各式視覺元素。

課堂 8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.藉由上週探索校園植物，學習中紀錄的各式葉形、花形或特徵融入創作。
- 2.探索折法和圖案之間的關連性，嘗試各式不同的元素組合方式。

C 課程關鍵思考：

- 1.由藝術家的作品中，思考自己在生活中的故事？
- 2.如何利用剪與折的基本技巧，轉換自己創作所需的視覺元素？
- 3.生活中或校園中有許多視覺元素造形可人融入創作的靈感中，期望學生透過觀察、探索並喜愛、留意生活中能夠融入創作的各式視覺元素。

課堂 9、課堂 10

A 課程實施照片

B 學生操作流程：

- 1.基本練習：折線（對稱軸）與剪（圖形）
- 2.思考創作靈感那裡來？透過日常的觀察、生活體驗、豐富的想像力。
- 3.圖案：學校特色、喜歡的東西、植物、動物、符號、故事、典故、節慶：
文字：名字、特殊意義的數字、幸運數字、學號
- 4.設計一面錦旗：以一對稱文字為創作，筆畫也可以轉換圖形

C 課程關鍵思考：

- 1.對稱文字的設計
- 2.配色及各元素的構成方式
- 3.創作想法是來自？為何選擇這個對稱字？對自己有何意義？

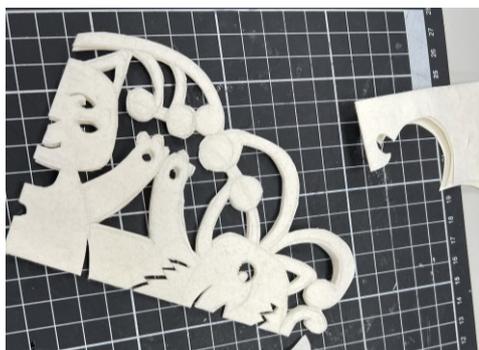
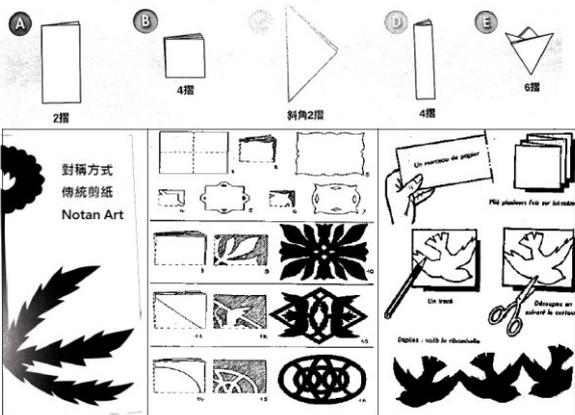
A 課程實施照片：

8年 班 座號 姓名 視覺藝術 / 陳琰秀

剪紙說花草植物趣事

故事是杜撰的，但你可以讓故事成真且變得有趣

- 剪紙是一舉多得的事，劃一個圓，展開可以得到四個圓，手作的生命力就此蔓延。基本摺法有五種（只有 6 摺的角度需要留意，動手摺摺看吧！）

B 學生操作流程：

1. 引導思考校園公共藝術、校園植物、學校特色、校園生活、節慶等故事主題剪紙創作。
2. 繪製與討論設計圖。
3. 利用剪刀、筆刀將設計稿完成。

C 課程關鍵思考：

1. 創作靈感? 圖案加上文字?
2. 視覺元素如何構成，並思考正像圖形與負像圖形著手進行繪製。
3. 生活中或校園中有許多視覺元素造形可人融入創作的靈感中，期望學生透過觀察、探索並喜愛、留意生活中能夠融入創作的各式視覺元素。

三、教學觀察與反思

(遇到的問題與對策、未來的教學規劃等等，可作為課程推廣之參考)

- 1.由學校內的公共藝術品來開啟美感議題，的確激發了一些學生的生活思考創作靈感那裡來，學生天馬行空的想法在各視覺元素中的連結多了趣味。
2. 靈感及生活經驗缺乏：努力先讓學生從自身生活中或校園中有許多視覺元素造形可人融入創作的靈感中，期望學生透過觀察、探索並喜愛、留意生活中能夠融入創作的各式視覺元素。雖然初期有些緩慢及困難，透過日常的觀察、生活體驗、豐富的想像力轉換觀察的意象在創作中在引導下會愈來愈好。

四、學生學習心得與成果

● 請先運用想像力感受與作品第一次面對面的相遇

試著為校門這個藝術品說一個想像的創意故事吧！完成後，老師會請大家分享。

碧華國中的學生搭著帆船，經過了許多三重相徵因地標，看到陪伴我們學習的小魚，看見了碧華市街的繁盛，仍然帶著自己的目標前往目的地——創造力、行動力、美感力、邏輯力、品格力，為了每位學生的夢想保護航，讓我們無憂無慮的奮鬥。

● 請先運用想像力感受與作品第一次面對面的相遇

試著為校門這個藝術品說一個想像的創意故事吧！完成後，老師會請大家分享。

國中是每個人在學生時期都會經歷的過程，就像大家在同一艘船上一起前進，大家的心是連在一起的，而老師就像光師一樣，帶領著我們前進。

● 請先運用想像力感受與作品第一次面對面的相遇

試著為校門這個藝術品說一個想像的創意故事吧！完成後，老師會請大家分享。

每個人在國中時會經歷的事情，就像大家都坐在一艘船裡面，漂流在淡水河裡，魚就像老師們一樣，陪伴著我們帶領大家渡過國中階段的歷程，教導我們各種知識，並訂向下個精彩的據點。

請先運用想像力感受與作品第一次面對面的相遇

試著為校門這個藝術品說一個想像的創意故事吧！完成後，老師會請大家分享。

一群老船員帶這一匹小小新船員來報到了！他們會如何在多變的海上創造什麼新的奇蹟？而船停航之時，也到了離開的時候，欸欸，注意！船要開始起航了！新老船員趕緊上航，碧中海盜船，出發！

● 請先運用想像力感受與作品第一次面對面的相遇

試著為校門這個藝術品說一個想像的創意故事吧！完成後，老師會請大家分享。

老師們開著船帶著我們，一群國中生冒險3年，大家一起經歷了許多，遇到困難時，也沒退縮，持續地前進，直到國三畢業才下船，因為抵達終點了，訂向精彩的未來。

請先運用想像力感受與作品第一次面對面的相遇

試著為校門這個藝術品說一個想像的創意故事吧！完成後，老師會請大家分享。

碧華國中的學生搭著帆船，經過了三重象徵性的淡水河、觀音山，經過了起伏不定的水域，看到了學習途中陪伴著我們的小魚（師長或朋友），看到了碧華市街的繁盛，仍然心無旁鶩的帶著自己的目標——創造力、行動力、美感力、邏輯力、品格力——前往目的地，碧華國中。前面有書本正觀察自己未來的主人，不知道他們未來會開啟一段怎樣的學習旅程呢？

探索與校園植物回饋

今天最有趣的發現是：

在國文課本封面看到的，我覺得他很可愛，有一種特別的感覺。

今天最有趣的發現是：

我來到碧華國中一年半的時間，每天只在班級外走動玩耍而已，從來都沒有走到校園裡各個角落觀察過，經過這堂課，老師帶著我們去觀察植物，我才知道原來碧華中有這麼多漂亮的花和樹，謝謝美術老師帶我們去觀察植物，讓我認識更多美麗的植物。

今天最有趣的發現是：

那天去校園觀察，發現居然有這麼多的樹木也有很多花朵，而且我在生態池那邊還看到像彼岸花的東西，但彼岸花我目前看過的有紅、藍色的，還沒有看過綠色的，但我不確定是不是彼岸花，或許只是長得很像而已。

今天最有趣的發現是：

我很開心能在上課時間，出去欣賞學校的植物，去了我平常不會去的地方，看了平常不會看得東西。

今天最有趣的發現是：

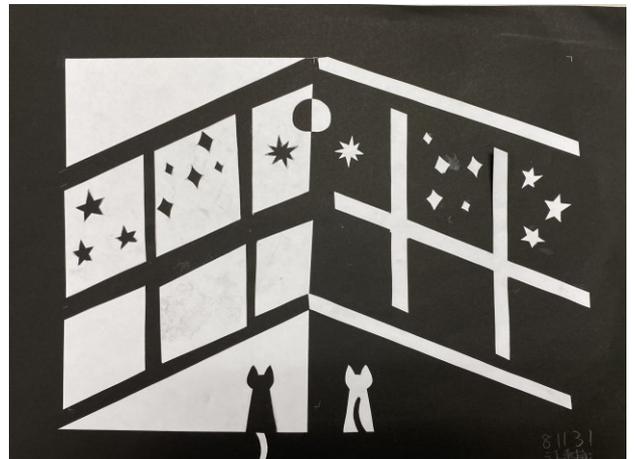
我覺得下去觀察學校生態很好玩，可以發現以前都沒注意的東西！

||
||
||

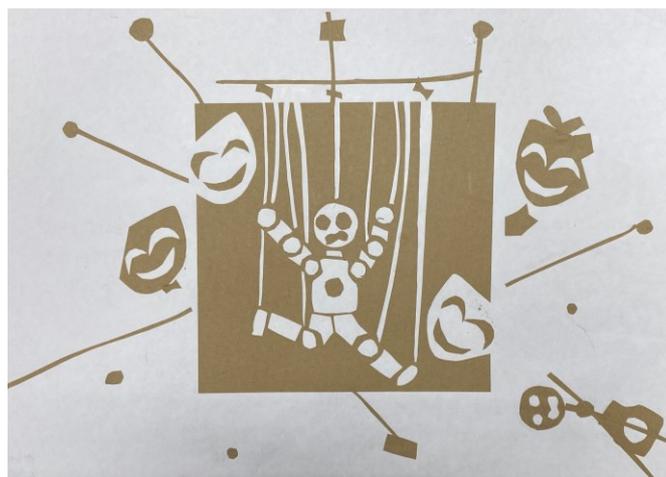
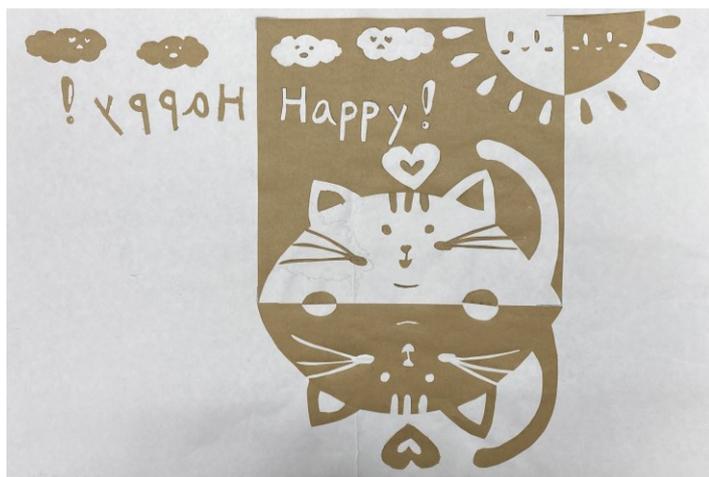
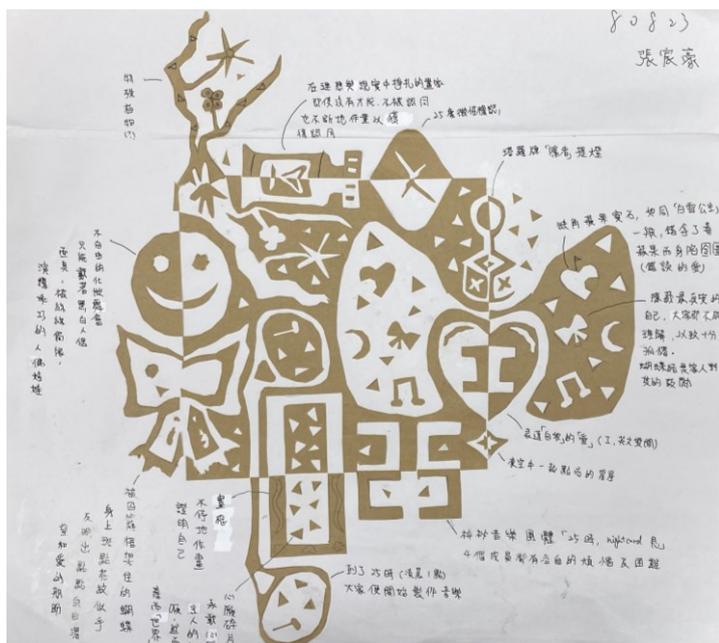
今天最有趣的發現是：

我覺得是白茅，白茅觸感摸起來毛毛的，我覺得很酷，看起來有點像毛毛蟲，有點有趣。

NORTAN ART 對稱作品成果

NORTAN ART 對稱作品成果

學生剪紙創作成果

