

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
109 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： 高雄市立前鎮高中
執行教師： 蔡孟恬 教師
輔導單位： 南區 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

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	高雄市立前鎮高級中學
授課教師	蔡孟恬
實施年級	一、二
課程執行類別	中等學校（國民中學暨普通型高級中等學校）之單一構面美感通識課程 ☒ 普通型高級中等學校
班級數	4 班
班級類型	☒ 普通班 ☒ 美術班 ☐ 其他
學生人數	120 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：組構美感地方學					
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	☒ 高中一普，一、二美
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目：</p> <p>☐曾修美感教育實驗課程：</p> <p>高二美術班學生曾於高一課程中融入美感色彩與質感關鍵要素觀察與探索課程。</p> <p>高一、二美術班學生於上學期修習過美感結構與構造的觀察與實作課程。</p> <p>高一普通班同學在學期初有上過關於色彩搭配與美的形式原理相關實作課程。</p> <p>☐並未修習美感教育課程</p> <p>* 先備能力：</p> <p>1.具備基礎造型能力。</p> <p>2.具備觀察及彩繪能力。</p> <p>*需求</p> <p>1.加強對平面構成的分析能力。</p> <p>2.塑造學生平面構成的運用能力。</p>					

一、課程活動簡介：

藉由發散的構成練習→一頁旅遊雜誌的構成分析→家鄉誌的構成創作三個階段任務練習，讓同學從任務中的討論與分享過程歸納出構成的美感關鍵要素。在資料搜集的過程中發現生活中可見的視覺文化所符合的構成美感關鍵要素；分析現成的印刷品，理解構成的美感關鍵要素在平面設計上的運用。透過主題式的創作任務，強化學生對於美感構面中的構成運用之經驗；結合介高雄特色景點為主題；完成一件以構成方面訓練為主，認識在地文化為輔的平面創作。

二、課程目標

■ 美感觀察

- 1.捷運站出口可以拿到的各種 DM 印刷品小冊子
- 2.張貼在校園的各種活動宣傳海報
- 3.百貨公司寄發的商品 DM 或產品型錄
- 4.旅遊雜誌的圖文構成

■ 美感技術

1. 運用方格紙與描圖紙安排位置。
2. 運用麥克筆預想版面的安排。
3. 運用手機或電腦最方便取得的排版軟體做圖文編排設計。
4. 關於作品輸出成冊須注意的事項。

■ 美感概念

- 1.大小與位置的安排在平面設計中產生的不同美感。
- 2.思考圖與文之間的關係對平面排版視覺上的影響。
- 3.融入色彩計畫整合平面構成上的主從關係。
- 4.利用格線分割的邏輯讓圖文表達更為清晰。

■ 其他美感目標

三、教學進度表

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟
----	------	-------------------

1	5/04	單元目標	發散的構成練習
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 介紹本學期美感課程的主題及練習構面。 2. 單色紙分割相同大小，不可重疊排列於 A4 畫面 3. 雙色紙分割相同大小，不可重疊排列於 A4 畫面 4. 單色紙分割不同大小，不可重疊排列於 A4 畫面 5. 雙色紙分割不同大小，不可重疊排列於 A4 畫面 6. 請同學分享在畫面上鋪排構圖的想法 <p>教師引導同學從排列練習中歸納出『對稱的古典美學』及『平衡的現代美感』。</p>
2	5/04	單元目標	生活中可見的構成範例
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教師以生活中的圖文編排範例介紹『主從關係凸顯焦點』、『格線的分割邏輯』的構成要素。 2. 請同學練習用既有的圖文練習『主從關係凸顯焦點』、『格線的分割邏輯』的構成要素。 3. 同學分享任務練習的成果。 <p>請同學準備練習任務—『地方誌』的視覺圖像資料。</p>
3	5/11	單元目標	一頁地方誌的構成分析
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發給小組一張地方誌，請小組分析一張地方誌中須具備哪些元素，其中圖與文組合的大小分配關係與排列位置。 2. 發給同學方格紙、描圖紙與麥克筆，讓小組討論一個最適合的 A4 跨頁地方誌圖文構成樣式。 <p>請同學回家收集相關的照片及文字資料。</p>
4	5/11	單元目標	地方誌構成創作 1
		操作簡述	利用小組討論出的排版以紙本的方式構思個人蒐集到的圖文內容如何擺放。
5	5/08	單元目標	地方誌構成創作 2
		操作簡述	運用手機或電腦完成地方誌的最終排版。
6	5/08	單元目標	小組分享
		操作簡述	以組為單位讓同學分享小組在排版上的構思及想法，並與同學分享資料蒐集的內容與課程練習的收穫。

四、預期成果：

希望學生經歷過本次的美感體驗課程，能夠知道關於構成的美感關鍵要素，並且可以從生活中的各種視覺元素發現構成的美感；從歸納分析市面上的平面圖文設計實例中所運用的構成美感要素，進而將此運用在各種圖文排版的平面設計中。

五、參考書籍：

熱帶季風：歐冷, 陳沛琄, NOvia 等/慢工文化事業有限公司

/2020 設計師一定要懂的基礎印刷學：PIE 國際出版編輯部/積木

/2017 版面設計學/Flair /邦聯文化/2017

六、教學資源：

安妮新聞 https://www.aade.org.tw/the_anne_times/

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

第一堂課

調整為以「安妮新聞」為教材，讓同學運用藝術鑑賞的步驟，觀察並分析一份報紙的色彩、比例、構成。

第二堂課

調整為以「安妮新聞」為教材，以心智圖的任務限定每人選擇三個顏色的麥克筆，讓同學分析一篇報導文章的內容架構。

第三、四堂課(因應疫情 COVID-19 無法現場蒐集資料)

調整為讓同學在網路蒐集圖文資料，整理文字內容架構並思考圖與文的構成關係。

第五、六堂課(因應疫情 COVID-19 無法到校上課)

調整為每人帶回家一張插畫紙，上課期間教師於線上檢視同學製作進度並給予調整的建議，同學在家中完成「地方誌」。

第七、八堂課(因應疫情 COVID-19 無法到校上課)

延伸課程：結合台灣美術史單元，讓同學練習以 ppt 軟體，運用之前所學色彩、比例、構成等美感關鍵要素，完成一頁「台灣藝術家介紹」簡報。

第九、十堂課(因應疫情 COVID-19 無法到校上課)

延伸課程：同學將完成的台灣藝術家簡介，由老師串聯搭配台灣藝術史的時序發展，於線上發表報告。

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：

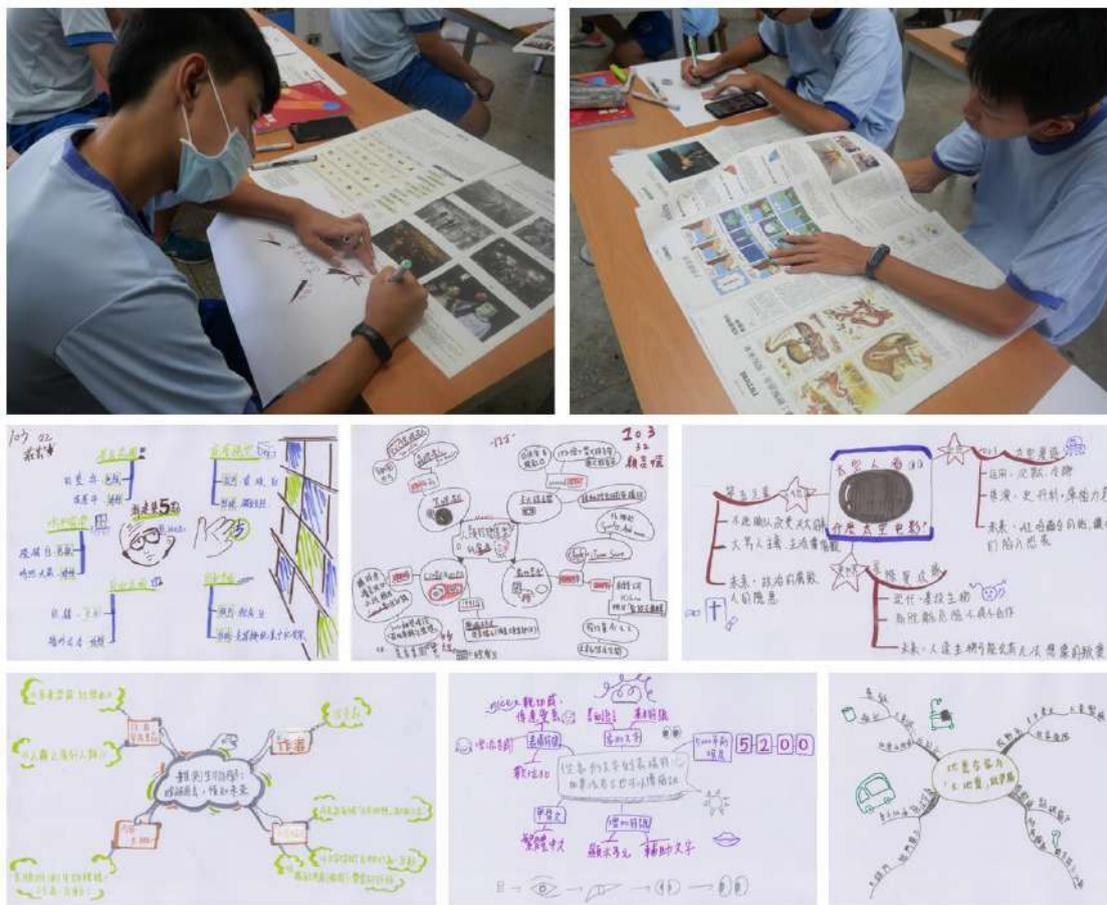
1. 每位同學參考美術課本內容關於藝術鑑賞步驟，練習觀看「安妮新聞」封面。
2. 將自己依步驟觀察的結果，選擇一個麥克筆的顏色記錄在 A5 電腦卡。
3. 六人一組，分享自己觀察的結果，小組整合相同或不同的結果，由一位同學分享。

C 課程關鍵思考：

藉由觀察安妮新聞封面讓同學做一份報紙在色彩、質感、構成表現上的分析。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

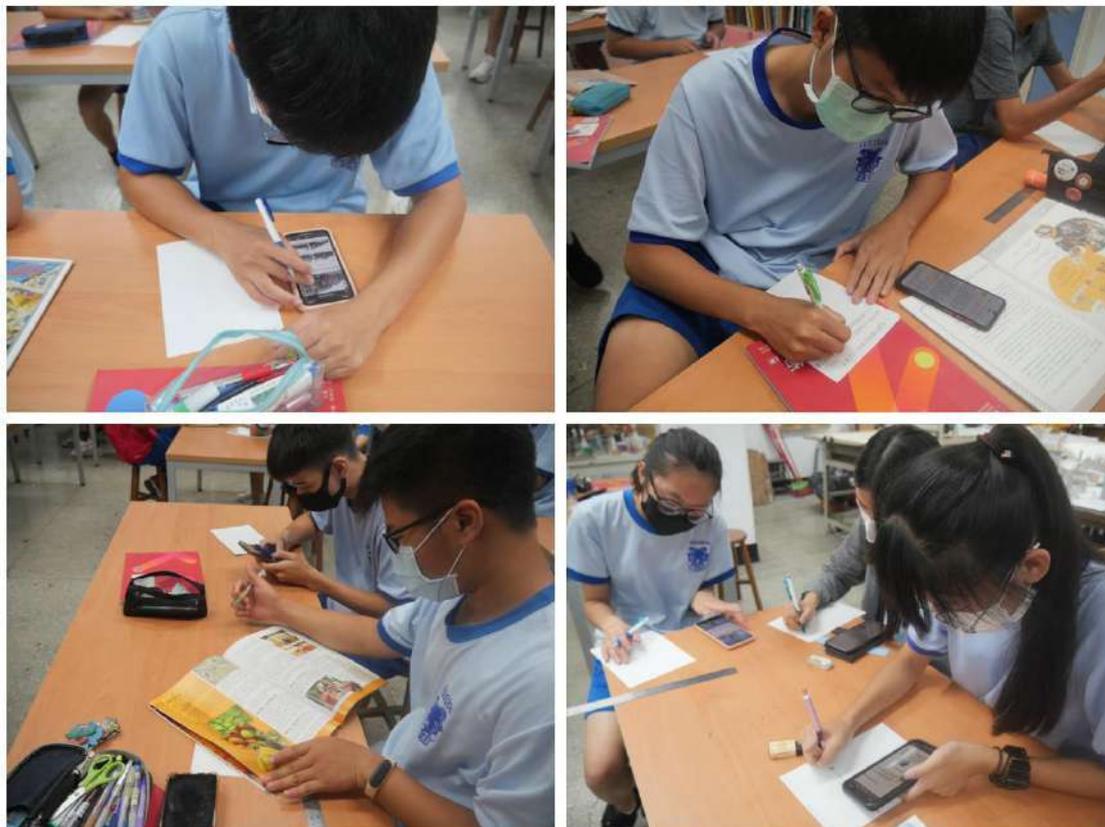
1. 每人選擇三個顏色麥克筆，色相的選擇在明度上可以有階層性。
2. 閱讀一份安妮新聞，以心智圖的方式分析一篇自己感興趣的新聞內容。

C 課程關鍵思考：

1. 藉由閱讀安妮新聞的內容，理解一篇文章的文字內容架構安排。
2. 觀看安妮新聞的內容，理解一份報紙的圖文編排考量與構成的美感要素。

課堂 3、4

A 課程實施照片：

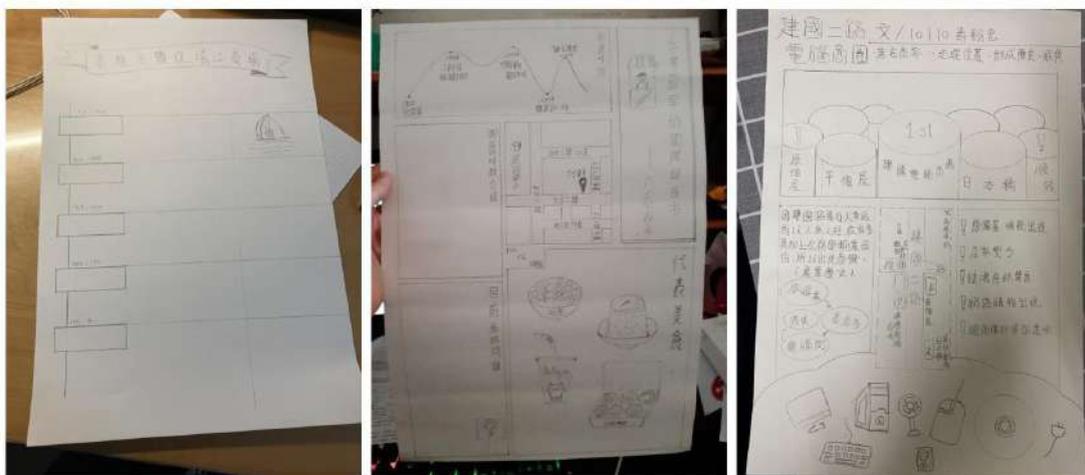
B 學生操作流程：

1. 閱讀「高雄畫刊」或蒐集網路資料，思考關於「地方誌」的主題焦點。
2. 在 A5 電腦卡將找到的資訊以簡單、有架構的文字內容呈現。
3. 在 A5 電腦卡將圖與文的構成以簡單的幾何形狀與線條呈現。
4. 與老師討論調整主題、內容與圖文的構成。

C 課程關鍵思考：

學生運用觀察安妮新聞後對於一篇報導在圖文編排上的美感關鍵要素，思考如何安排自己要做的主題、內容與圖文編排。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 每人製作一張八開大小直式的地方誌。
2. 學生自行在家以家中現有的媒材完成作品。
3. 老師運用 meet 與同學溝通討論與調整，同學將最後完成的作品拍照上傳 classroom。
4. 老師將作品分類並展示完成的作品。

C 課程關鍵思考：

1. 在家中完稿的過程因為每個人可以使用的媒材不一樣，可以藉此探討媒材所表現的差異。
2. 最後完成的作品可以讓同學反思一件平面內含圖文的作品在色彩、比例、材質上都需要經過思考與調整才能達到視覺上的平衡。

三、教學觀察與反思

遇到的問題與對策

1. 在觀看安妮新聞封面時，因學生對藝術作品的背景認知少，所以較難閱讀藝術家所使用的一些象徵性符號及圖像，教師需要再補充相關的資料讓同學得以連結。
2. 因為疫情的關係無法讓同學使用教師提供的創作媒材，部分同學因家中現有媒材的限制，完成的作業狀態不盡理想。教師在家鄉誌的任務之後又新增了運用手機或電腦可以操作的藝術家報告作業，透過第二次任務加強同學對於色彩、比例與構成美感要素的搭配運用。
3. 在藝術家報告作業過程中發現，在電腦上編輯的狀況優於手機；運用 ppt 軟體製作狀況優於 google 簡報，所以如果藝術家報告的課程如果要在實體課堂執行，老師須考量同學使用設備的問題。

鹽埕

物換星移

五金街的興衰

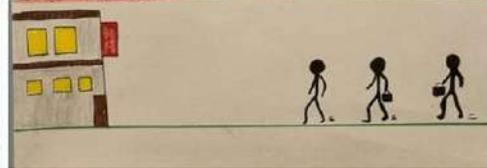
高雄黃金街—新樂街

起源
 約於1937年，日人開發時的高雄市所由哈爾濱遷到，現在鹽埕區的管河古蹟，隨著中心的轉移，人口的遷入，各種商店紛紛設立，因此鹽埕區在日治時期最繁榮的區。

興起
 臺灣光復，高雄成立加工出口區，再加上當時有美等國家，使鹽埕區的商業風潮，相繼許多業者，一些別處的師傅，從事生鮮加工的人，就將店鋪遷往新樂街。

衰落
 因為鹽埕區受限於高山及管河，高雄市的環線，之前有幾條，增加了快速增加人口，當時的建設使重新住居區各區開發，帶動商業重心轉移。

對策
 高雄市政府辦理「建設城鄉新面貌」計畫，將新樂街重新整頓，使舊街與新街相連，並將街道整頓，將舊街與新街相連，使整條新樂街變得亮麗無比。

專題

高雄花卉街、興中花卉街

位於
 民權站與復興路間的興中一路上

起源
 花農為了方便販賣自家花卉而產生，使較身花卉比較及零售的花商在此聚集，在幾百公尺匯集了許多家花店。

著名人物
劉勝義
 74歲的劉勝義出生於嘉義鹿耳門是花卉世家，日治時期父親種植蔬菜供應當水製造商，臺灣光復，社會變遷，農業缺工，國小三年級的劉勝義被選為學級主任，因為花卉市場供不應求，父親便讓劉勝義接手，劉勝義以勤耕種年下13年，民國22年畢業於高雄師範學校，畢業後到高雄種植蔬菜，因劉勝義勤奮種植花卉，農產局大讚他及他種花，向農中局建議在花卉市場於劉勝義種植蔬菜花卉，因此華中街中劉勝義與他種花的花行。

走進獨立書店讀生活

等閑書店
 每家書房就是書店

閱讀是生活中的一部分，
 家開書店的書店經營的二手書店，
 因為是主人家經營的書店，讓主人
 產生出熱情的態度，在處理與
 閱讀的意義上，不一而足，
 讓人生活在閱讀的土壤中，在忙碌
 的生活中，提供一處閱讀的小天地。

小書坊
 大人小孩都需要由自我探求
 小書坊是書的天堂，是文學與
 心靈的交匯點，是閱讀、不覺
 的在閱讀中成長，在書的小天地
 在這裡你可以從書中得知生命的
 奧妙，在書中發現真理。
 我們在這所書坊，邀請讀
 的書，歡迎大家一起來書。

**井讀者的
 讀想觀察**

台灣藝術家報報成果

鹽月桃甫(善吉)・1886-1954 / 日本宮崎縣人 / 台灣油畫播種者 / 東方高更

- 被喻為「野獸派鬼才桃甫」
- 畫風 - 後印象派到野獸派
- 筆觸線條 - 流利活潑
- 1912年 - 東京美術學校畢業
- 1916年 - 作品入選第十屆「文展」
- 1921年 - 來台任教於台北高校及台中一中
- 1926年 - 與石川欽一郎、鄉原古統、及木下靜涯籌創「台展」
- 1932年 - 籌辦台展西畫

虹霓 鹽月桃甫 1936 第十回台展入選

描繪泰雅族原住民少女吹奏口簧琴的情景。烏黑的大眼睛與前額刺青，傳達作品某種族群的莊嚴性，五彩繽紛的虹霓以及藍空、大地草原，則捕捉了原住民與大自然緊密融合的情愫。畫家曾經自我詮釋此圖說「我當然也不是只想畫蕃人，可是今年還是畫了南澳蕃。你說我用色很強烈，那是個性然吧！雖然是描繪蕃人，但因為是自己的創作，所以已經不是那裏的蕃人了。」也就是說，這個作品融合了畫家自我藝術與理想中原住民純真的童心世界。

母 鹽月桃甫 1932 第六回台展入選

描寫穿著簡陋的泰雅族婦女附著眼睛張開，痛苦地叫著，一位幼兒像猴子般攀附著上身，腳旁還有兩位也是光著身子的小孩，抓著她的襠子，驚惶失措。母子的背後只見一陣濃煙有如一把銳利的刀子斜切而來。更遠處高山傾斜，發發可危。題目雖然僅有一簡單的「母」字，其實卻是當時唯一控訴日軍在霧社事件(1931)中，以強大的軍力鎮壓泰雅族，並且施放瓦斯彈，造成嚴重的傷亡。

鹽月桃甫/《芽心(萌芽)》/油彩・畫布 65.5 x 80.5 cm/1927

作品的日文原題「芽心」和畫家的名字以紅字書寫在作品背後的畫框上。畫中圍繞水池的常綠植物綠意盎然，不過構圖聚焦於中心部枝幹裸露的落葉木，烘托出早春萌芽、新芽若隱若現，生機萌動的氣息。設色濃厚豐郁而明亮，豪邁的色塊和刮痕給作品帶來無窮的韻味。

鄉原古統

為臺灣日治時期著名藝術教育家。鄉原古統仿照日本本地帝國美術展覽會(帝展)的模式，與石川欽一郎、鹽月桃甫、木下靜涯等藝術家，在台灣開辦了一年一度的臺灣美術展覽會(臺展)

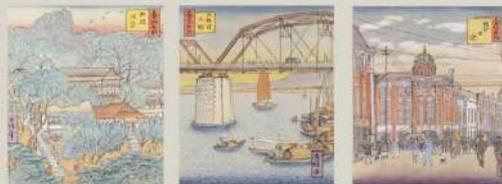
1910年4月東京美術學校師範科畢業

1917年來台，在臺中第一學校任教

1920年3月12日至14日，於台中俱樂部巨型水彩畫展

1922年2月11日-12日，與鹽月桃甫聯展。4月，到臺北第二中學校任教

1930年2月，於台北神島器具店成立栴檀社事務所，研究東洋畫

鄉原古統的《臺北名所圖繪十二景》，將臺北以十二張圖像，塑造為一個美好、進步的城市。鄉原古統用圖像，描繪臺灣風景，不但可以介紹自己久居之地，藉此也可以表達對於親友無盡的思念。

鄉原古統，除了是台展籌備者之一外，當他任教台北第三高女(中山女中的前身)之際，許多學生在他嚴謹但開放的指點下入選了台展，是陳逸、林阿琴等藝術家的恩師，女孩子們更私下以日語的父親「Iou-san」，來暱稱鄉原古統。1938年，鄉原辭去教職返回日本，定居福岡的他，終於卸去忙碌的教學與美術行政工作，可以專心地創作。向來強調觀察景物並磨練寫生的鄉原，對於花鳥屏風的掌握更是精湛。第一回台展時，他就曾以台灣常見的鳳凰木、夾竹桃、黃金雨、白鶴、台灣藍鵲等，創作出色彩艷麗活潑的《南薰緯的》。不過，時隔10年，這時的鄉原一反過去的工筆重彩寫實風格，反而以水墨淡彩描繪各種盛開的花卉，空間層次分明，布局錯而不亂，反倒有種疏緩的氣韻存在，我們好像能從《春之庭》，呼吸到空氣中的花朵香氣，畫家愉悅的情緒也透過畫紙傳達過來。而在《春之庭》完成後不久的夏天，鄉原古統接著繪下《夏之庭》。《夏之庭》中無論畫作母題或空間層次都更為豐富，除了牽牛花、蝴蝶花、扶桑花、菊花等植物外，前景還繪有岩石構成的水池，池中幾尾金魚悠游，甚至可見螃蟹橫走岸邊的有趣畫面。

陳澄波

台灣日治時期畫家，決戰二戰後，與台灣畫壇研究會成員，跨進日本官展的門檻，為二戰後台灣畫壇代表，最後在二戰後政府軍隊羅織罪名，槍決於嘉義車站前。

此畫繪製時，陳澄波已滿32歲，剛進入研究所。

在這幅自畫像中，畫家清瘦的面龐，卻透露出無比堅定的眼神，雖身穿樸素黯淡的衣，巨大的寬邊帽卻好比發光的光圈，充滿無限的理想。背後的花象徵著藝術的生命。

畫家的臉部背光五官突出，全幅效果明亮活潑，也代表著畫家的自我肯定，背後的花以及衣領都非常鮮亮，具烘托的效果。畫家的神情堅定但眼睛不再直視觀者，顯現出若有所思，與前幅的坦率直視略有不同。

嘉義街外

畫布油彩

入選第七回帝展，由於是台灣人第一次以油畫入選日本帝展，引起媒體大幅報導。此作後來捐給嘉義市役所典藏，卻不幸於他罹難後佚失，如今只留下黑白照片。

除了直式構圖外，描繪的景象也有差異，然而卻有不少人將此作誤認為入選帝展的作品。

在冬天完成的，在四件中最晚出現，也是最少曝光的。

比起其他三件畫作，此作的資訊最少，尺寸也最小，雖然基金會一直都有圖檔留存，卻未見過原作。

1947年 曾主持重建三峽祖師廟，對其建築與設計頗下苦心，祖師廟因而名聞一時，被譽為「東方雕刻藝術殿堂」。現於二戰有紀念李梅樹的李梅樹紀念館。

1928年 11月27日李梅樹與陳澄波一同便搭船前往日本求學。

1927年 李梅樹在此年以〈靜物〉一畫入選了由石川欽一郎、驥月桃甫、鄉原古統與木下靜涯等人努力之下舉辦的「第一屆臺灣美術展覽會（簡稱「台展」）」，而隔年第二屆又以〈三峽後街〉再次入選。這使得家人不得不正視其在繪畫上的努力與才華，而其大哥清港更是力排眾議，願意資助他弟弟所有的學習費用。

1924年 李梅樹加入了臺北師範學校職工石川欽一郎所開的「暑期美術講習會」，繼續在美術上精進，並結識了倪萬懷、陳植棧、李石樞、陳澄波等有志於美術的同伴。

1920年 黃土水以〈山地牧童〉入選「帝國美術展覽會」（簡稱為「帝展」），成為第一位入選帝展的臺灣美術家之事。

1919年 在就讀師範時期，李梅樹與廖繼春仍然持續繪畫，並曾在17歲時領導發起全校美展。

李梅樹 1902年3月13日，1983年2月6日。台灣著名藝術家、畫家、教授、識見。

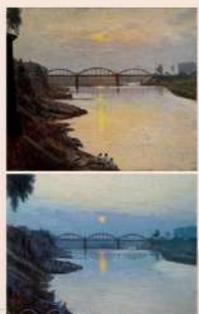

小憩之女（1935年創作，圖片中女主角為李梅樹的姪媳謝寶珠女士（即劉清港子劉山田妻））
 圖中人物由左至右為李梅樹長子李夢暉、李梅樹畫林松與李梅樹次女李麗月

歡弄火鏟的小孩（1935年創作，圖中人物由左至右為李梅樹長子李夢暉、李梅樹畫林松與李梅樹次女李麗月

同樣都是在1935年創作的《生命》與《三峽春曉》最大的差別在於「色調」。原先在《生命》中被安排於畫幅左下方的人物——三位不引人注目的洗衣婦，重新被置於《三峽春曉》正下方，與閃爍的陽光倒影連成一線，彷彿正抬頭欣賞日出，對未來的人生充滿希望。

冷色調的《生命》繪於李梅樹所繪製的《三峽春曉》圖生稿留下，此為李梅樹去國友人送其最厚「生命」圖也主動將多「三峽春曉」繪於為開朗的心情。

↑「打卡」(1980-1981)

↑「籠子」(1978-1979) →

↓「獅子」(1983-1984)

謝德慶 (1950年12月31日—)

出生臺灣屏東南州，美籍台裔藝術家，工作 & 住紐約。曾非法移民14年，直到1988年獲得大赦。

1967高中肄業，由繪畫開始實踐藝術。完成兵役後(1970-1973)，在臺灣的美國新聞處畫廊舉辦個展。不久後，停止繪畫，隨後開始一系列行為作品，包括《跳》，其中他折斷腳踝。在接受船員訓練後，用其作為進入美國的途徑。1974年7月，在費城的德拉瓦河跳船。在美國初四年，追尋藝術同時，以洗盤子&做清潔工維生。從1978-1986，發表五件一年表演；1986-1999，做了「十三年計劃」，其間自藝術界視野中退出。2000/1/1，宣布他使自己存活。自那時停止藝術。