

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
109 學年度第 1 學期 學校實驗課程實施計畫
種子教師

青春記事：紙書套印花設計
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： 新竹市私立曙光女子高級中學
執行教師： 黃丹琪 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)

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	新竹市私立曙光女子高級中學
授課教師	黃丹琪
實施年級	國一
課程執行類別	三、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 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	200 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：青春記事：紙書套印花設計					
課程設定	☒ 發現為主的初階歷程	每週堂數	☐ 單堂 ☐ 連堂	教學對象	☒ 國民中學 一年級 ☐ 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 ■並未修習美感教育課程 * 先備能力： 學生剛進入國中，對視覺藝術尚未開始有任何感受，開始讓他們喜歡並欣賞生活中的美感。希望能夠從國一開始就學習發現生活中的美善事物。希望從簡單的點線面開始，去探索抽象作品的美感，從十大原理原則開始體會。					

一、課程活動簡介：

「美感教育」來自生活經驗的累積。

此次六堂課練習首先是點線面的學習。

讓學生以點線面 12 宮格來探索基本造型的組合美感。

接下來是用拓印方式發現生活中的質感，對於材質的觸覺掌握能夠更細緻。

激發學生的觀看，手部的刺激，視覺的激盪，綜合思考美在生活中的應用。

拓印結束之後，為了讓他們體會凹凸的質感、學習陰刻陽刻與轉印的概念，讓學生學習橡皮擦印章的刻印。

再使用自己刻印的橡皮擦印章，思考以手工書結合構成與色彩的探索可能。

並由點線面「構成」的探索，更微觀地去觀看身邊的書籍美感。

藉解構書籍，讓視覺上的「色彩」與「構成」結合成花色的探討，

並讓學生從而啟發對於書封設計「美感」的感受。

二、教學目標

既有目標/能力指標：

1. 能發現生活中的視覺元素，並表現自己的情感
2. 透過生活實作，能觀察並體會藝術與生活的關係。

學生將會：

- 1.能瞭解構成的秩序之美
- 2.能思考物件在空間的構成比例如何才有美感
- 3.能思考構成的秩序美感與生活的關係

核心概念：

1. 能觀察分析美的抽象形式是由點線面構成
2. 能有秩序地有美感地搭配各種材質以組合成「美」的事物。

關鍵問題：

構成秩序之美感經驗

學生將知道/知識：

點線面基礎構成練習
質感體驗
版畫基礎概念

學生將能夠/技能：

1. 紙書套黏貼製作
2. 橡皮擦印章製作
3. 學習紙花色製作:包括色彩配置思考、版面構成與內容配合等書籍設計藝術風格。

三、教學策略：

1.六堂課的階段步驟簡列：

01{發現}{構成} *美感練習點線面

以點線面十二宮格學習單，用黑色原子筆練習點線面的構成，練習十大原理原則的技巧與法則，內化藝術原理。

02{探索}{質感}*小生活大發現

以小生活大發現十二格學習單，用鉛筆拓印出 12 種不同生活物件的質感，藉以體會細緻、粗糙、光滑、紋理、材質等質感探索。

03{應用}{綜合}

*橡皮擦印章製作:講解-示範-製作-試印 1-修版-試印 2

以橡皮擦印章帶入陰刻陽刻的概念，欣賞台灣特有傳統布料設計作品，與新興台灣文創品牌印花樂為引導，讓學生試著用自己的手刻出喜愛的圖案，並用不同顏色或是各異的排版方式印製出布料，藉以體會反覆、漸層、對稱、均衡、調和、對比、比例、節奏、單純、統調等構成練習。

04{應用}{綜合} 紙印花製作:用橡皮擦印章印製紙花色

05{應用}{綜合} 紙書套黏貼: 量測書籍的正確比例，用雙面膠黏貼紙書套。

06{應用}{綜合} 紙書套綜合整理

以筆記本分批整理為一冊，成為 108-1 學習成果冊。並以黏貼好的紙書套為這學期的成果冊裝上書套。用彩色奇異筆,彩色鉛筆,補強花色，並練習設計上自己的名字在紙書套上。

2.Show & Tell 提問與反思：

可以應用什麼方式排列組合看起來有秩序比較整齊？

排列組合的方法是否有什麼規則性？

秩序美與構成美之間的關連？

3.以上請簡要說明，課程意圖。

(1) 發現橡皮章與版畫藝術之美：希望七年級的孩子能透過橡皮章學習微版畫的課程，並藉由圖案思考陰刻陽刻概念、並了解版印技巧，並在印刷時學習如何適度力道與均勻印色來印出完美的印記，利用反覆、對稱、韻律等美的原理原則排列出印花圖案印出書套。

(2) 學習與生活連結：希望學生能藉由課程中的學習，主動發覺印花之美。

(3) 與家政跨領域美感體驗：家政課上學習手縫技巧應用於書套縫合。

四、預期成果：

- 1.學生能藉由拓印感受生活中的質感之美，並理解質感來自於細小的型重複排列。
- 2.並由橡皮擦印章學習理解陰刻陽刻的概念，試著運用手部的細緻刀工刻出圖案。
- 3.學生能利用反覆韻律對稱等美的原理原則排列印花。
- 4.啟發學生對於紙重複排列之美的感受，理解花色設計也是一種生活美學，並將此美感觀察落實於日常生活之中。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 《印花設計學：從包裝、文具到織品，啟發手作人&設計師的印花設計技巧》

潔西卡·斯維夫特，2018/07/28，積木出版社

2.印花樂的手作時光：創意素材×台灣圖樣×卡典西德教學，設計專屬於你的印花小物

印花樂 · 悅知文化 · 2018/12/24

3.捻花染草：植物染的繽紛世界(全新版)

陳姍姍 · 腳丫文化 · 2016/05/05

4.快樂的植物染：26 種植物、8 種染法複合 5 種材質，染出迷人自然色彩！

松本道子，積木出版社，2013/09/05

5.紋飾圖樣理論 × 創作實務套書：美術工藝運動先鋒歐文瓊斯經典鉅著《紋飾法則》、《中國紋飾法則》、圖樣設計專家實務演示《Pattern Design 圖解圖樣設計》

歐文·瓊斯 Owen Jones, 藤田伸著，林貞吟，游卉庭，朱炳樹譯，易博士出版社，2019/11/21

教學資源：

美感網站/

<https://www.aesthetics.moe.edu.tw/texture/>

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題 (概略描述，請勿重複張貼教學策略)
1	9/16-20	01{發現}{構成} *美感練習點線面
2	10/14-18	02{探索}{質感}*小生活大發現

3	11/11-15	03{應用}(綜合) *橡皮擦印章製作:講解-示範-製作-試印 1-修版-試印 2
4	11/18-22	04{應用}(綜合) 紙印花製作:用橡皮擦印章印製紙印花
5	11/25-29	05{應用}(綜合) 紙書套黏貼:
6	12/2-6	06{應用}(綜合) 紙書套綜合整理

實驗課程執行內容

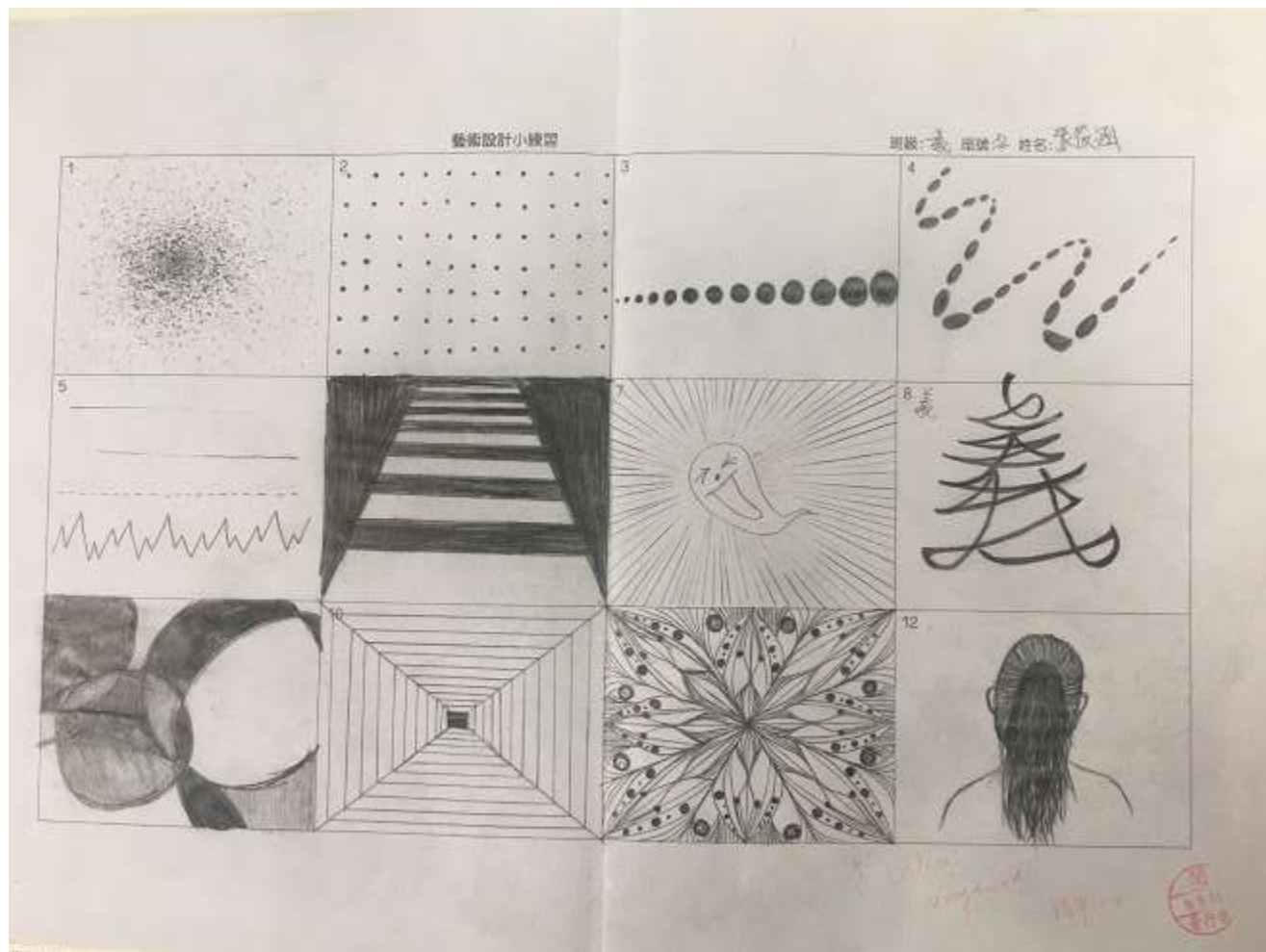
一、核定實驗課程計畫調整情形

去年使用米白色胚布，讓學生使用橡皮擦印章蓋印，用十大原理原則的美感形式與色彩試著做排列組合，變化出生活中不同的美感經驗。設計學生一人一本畫冊，讓印花紙製作完後，再用雙面膠黏貼為布書套。許多學生在書套上設計上他們的名字，並用彩色奇異筆作補強與圖案色彩設計，許多學生作品令人驚豔。學期的最後一堂課，要求學生將每堂課的學習單黏貼在畫冊上，畫冊外為美麗的紙書套，再用碎紙片及各色紙整理為一本完整的視覺藝術手冊作為學習歷程檔案。此次的課程經過許多次的修改，也在教案推行中不斷遇到問題，過程中非常辛苦，但是學生在製作中的成長，成品的美與豐富的回饋心得，讓我覺得很開心也很有成就感。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1{發現}(構成) 美感練習點線面

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

使用鉛筆操作點線面的十二項練習。十二格中分別為〈點〉聚散、反覆、漸層、韻律、〈線〉漸變、集中、自由變化、〈面〉重疊、對稱、四方連續、〈綜合練習〉同學後腦勺的描摹。

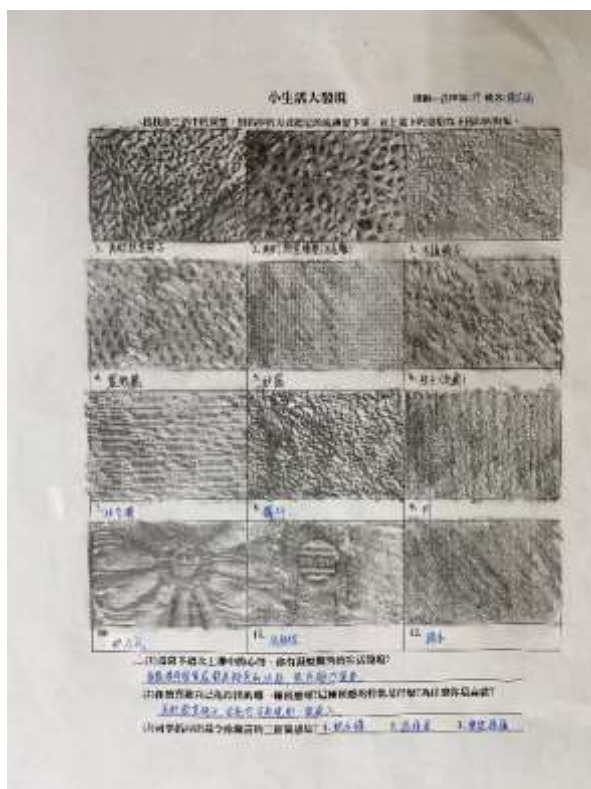
C 課程關鍵思考：

利用簡單的練習，理解抽象基本元素點線面，及其組成的美感經驗。

課堂 2{探索}(質感)小生活大發現

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

用素描方式拓印十二樣不同的質感，感受布、牆壁、木紋、紗窗、鐵欄杆等粗細光滑粗糙質感變化。

C 課程關鍵思考：

感受質感各異之美並藉此觀察分析花色的排列。

課堂 3{應用}(綜合) 橡皮擦印章製作

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：:講解-示範-製作-試印 1-修版-試印 2

1. 構圖的基本原則〉圖案呈現方式:陰刻與陽刻
2. 在描圖紙繪出草稿〉轉印
3. 雕刻刀使用方式〉
左手穩定印面與旋轉印面，右手拿刀朝外平行線條外刻劃
4. 修版與蓋印測試〉直至完成

C 課程關鍵思考：

印花圖案呈現方式:陰刻與陽刻

課堂 4{應用}(綜合) 紙印花製作：用橡皮擦印章印製紙花色

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

在描圖紙繪出草稿〉轉印〉雕刻〉修版與蓋印測試〉直至完成印章

蓋下自己的印章，寫下製作印章之心得

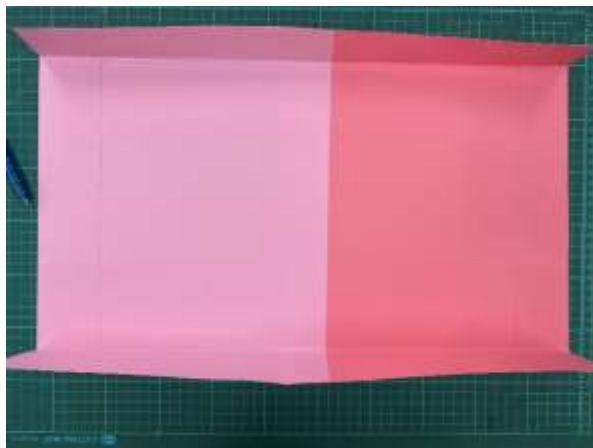
在紙上利用美感經驗，複製蓋印出印花，並試著旋轉印面、改變色彩、留白等方式變化版面配置。

C 課程關鍵思考：

利用簡單單元複製印刷學習版面配置

課堂 5{應用}(綜合) 紙書套黏貼

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

丈量書本長寬高及書套邊，以紙就書作折線記號，按照老師講義，分步驟使用雙面膠黏貼出紙書套。書套必須剛好套量進書，套量必須精準，並有平整良好的縱直線摺痕，最好稍微繃緊，讓紙可以平整撐開，勿過於鬆散以致皺褶。

C 課程關鍵思考：

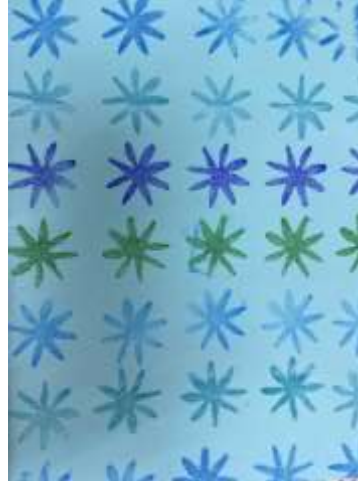
書套套量之精準度。

黏貼折線的順序應如何才能讓書完整套入並繃緊平整

課堂 6{應用}(綜合)紙書套綜合整理

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

綜合使用前面幾堂課的學習完成作品。

考慮蓋印的印花色彩、圖案排列與組合，並配合書套風格設計，實際製作印花書套。

C 課程關鍵思考：

〈構圖〉線性構圖、圓形構圖、四方構圖、集中與發散、留白的藝術、輕重對比、圖地構成

〈反覆〉二方連續、四方連續、圖案旋轉、上下對稱、左右對稱

〈色彩〉單色、雙色、三色、重疊色、漸層色

〈點線面〉加入布繪奇異筆，以點線面的方式與印章作組合

三、教學觀察與反思

1. 橡皮擦印章：製作橡皮擦印章的時候學生會由自己的生活經驗去出發，導致主題並不明確，有人刻字、刻的圖案過於簡單、或是過於複雜，學生較抓不清楚方向。但也有人非常有想法，會先想好背景圖案再想好主題圖案做組合，或是刻出兩個印章作組合，組合出的作品就更有可看性。
2. 黏貼紙書套：去年用布黏貼，步驟太多學生無法消化吸收，要一直不停示範才能完成，今年使用了較為簡易的紙書套，學生對媒材較為熟悉，也較為自信，繪製姓名、文字、花紋、插畫，也較為熟練，作品精緻度也更為完整。
3. 壓印紙書套花色：老師擔心色彩過多會影響學生單純壓印花色的概念，所以一位學生只有一個色彩的印台，就是希望學生色彩以一個色彩為主。他們也可以與同學暫時交換印台，作印花色彩的變化，但即使老師事先做提醒，學生還是會遇到色彩過於複雜反而版面亂掉的情形，也有因為學生壓印色彩是按照色相環作色相變化，色彩有秩序地排列與變化，也能成為美麗的作品。

四、學生學習心得與成果(如有)

