108至110美感與設計課程創新計畫 108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: 臺中市立豐東國民中學

執行教師: 林秀玲 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

(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	臺中市立豐東國民中學		
授課教師	林秀玲		
實施年級	八年級		
	中等學校(國民中學	暨普通	
課程執行類別	■ 國民中學		
	□ 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	116名學生		

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	:食在有感覺				
	□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	教學對象	■國民中學八 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:

學生於七年級時,已學習過美感中的色彩構面,認識並練習色彩的搭配;也學過比例,透 過自身的身體比例去認識何為適切的美;並於八年級上學過構造構面,從力學及整體的秩 序美去認識與練習細處的經營。

* 先備能力:

學生對日常生活中的餐點擺盤已有初步概念,且對美的形式原理點線面有初淺認識和理解,而大多數學生喜歡動手操作,尤其是食物對於學生而言,有著不可抗拒的吸引力;在教學過程中發現學生對於素材的認知與運用較少經驗,需要透過學習體驗去感受不同媒材在生活中所能引發的美感課題,因此希望透過充滿食趣的課程設計,讓學生品嘗構成、色彩兩大構面所交織出的視覺饗宴。

一、課程活動簡介:

透過課程設計,首先讓學生透過食物色彩的搭配,感受食的美感。接著透過食器的選擇與改造,美的佈置,由小至大去拓展對構成這個構面的感悟力。接著走出教室/校園,在環境空間中,欣賞環境的美,繼而去形塑構成畫面的元素,建立屬於自己的美好生活經驗。

學生們將藉由分組的討論與嘗試,設定各組主題的器物、食物、生活道具,在實際到戶外公園尋找合宜的場所,搭配場所進行野餐主題設置,透過拍攝紀錄過程與成果,完成「食在有意思」的體驗活動後再以簡報展示與講述(show and tell)分享活動心得。透過主題性課程的設計及體驗活動,讓學生在趣味中學習整體美。

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. 速食店的早餐: 單點 v.s.套餐,如漢堡 v.s.經典大早餐
 - 2. 每日的營養午餐
 - 3. "套裝"的設計/統一 v.s.差異/異中求同&同中求異
- 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. 點線面體的運用
 - 2. 仿真的材質:材料(食材)的認識與表現
 - 3. 色彩的搭配
- 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. 認識並運用構成四要素(點、線、面、體)達到空間配置要適切
 - 2. 構成設計的美感: 美的構成有主從、對稱、格線、對比
- 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)

跨域:

國文-文字的表述與呼應 綜合活動領域的家政科-食材的運用與處理 健體領域的健康-食材的營養成分

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		
	3/09	單元目標	秩序・從次序開始!	
1	43.佐谷子	1. 牛刀小試-利用大小不同顏色的圓點貼		
	3/13	.3 操作簡述	紙,讓學生由實際操作去體會「秩序」	

			與「變異」的構成。 2. 野餐墊上的構成- 讓學生用紙片嘗試當組成的內容形狀不 一時,如何透過構成的不同表現主題風 格。 3. 空間上的構成練習-
			作品的呈現不單只是平面的考量 · 故利用現成的免洗餐具的操作讓學生練習擺設。
2		單元目標	【美好野餐的想像提案】 -野餐風格的主題設計
	3/16 3/20 操作簡述	操作簡述	 小組討論-透過心智圖的運用,引導小組將各組的野餐主題訂出,並透過文字表述並記錄下來。 野餐的元素-討論可呼應主題的色彩及其搭配色、對應的食材和餐點及表現方式、裝飾小物的搭配與運用。
		單元目標	食器大改造
3	3/23 3/27	操作簡述	 野餐食譜確認-使用現成餐點或水果。 確認與食材內容對應的盛裝容器。 利用現成物(容器)進行改造以符合主體表現。
4		單元目標	【一個餐盤的練習】 -套裝設計的小作實驗
	3/30 4/03	操作簡述	3. 給學生一個餐盤,使其在課堂上練習在一個餐盤的範圍中去練習食物及容器的擺放。4. 學生必須藉由拍攝記錄自己的作品,練習不同視角去檢視自己的作品,實際操作去感受容器的大小、高低,不

			同元素的構成所產生的效果。	
5		單元目標	來去野餐 I -找一個地方	
			與導師協調課程。找一個下午,配合校外參	
	3/30		觀,讓學生走出教室,到校園/公園/美術	
		操作簡述	館,尋找適合的場景,將設定的野餐主題擺	
	4/03		設呈現。將擺設好的野餐主題,含參與的組	
			員,進行故事場景進行拍攝記錄。 <mark>完成四張</mark>	
			不同角度的拍攝作業以呈現作品的完整性。	
6		單元目標	來去野餐Ⅱ-說一個故事	
	4/6		欣賞、分享與討論-計畫下一次的生活提案!	
			透過照片紀實及創作過程的體會,清楚說	
	4/10 操作簡述	操作簡述	出構成方式及小組的視覺觀點、表現方	
		式,與同學分享學習所得。		

四、預期成果:

- 1、學生透過每一節課程的安排開啟對「食有所感」: 經過知識的剖析與施作、教師提問紀錄、小組的分組活動討論、個人回饋分享、活動照片等,使學生能感知構成美感的要素,內化在心中。
- 2、學習運用構成要速解決問題,強化構成在美感生活中的重要性,學生能發現於生活、 實踐於生活、用之於生活。
- 3、學生能瞭解「秩序」的重要與認識「構成」中的主從關係與畫面平衡,學習到秩序、 構成及食物擺盤的運用。

學習到與自己對談、與人溝通、與物合作的能力,體察物件擺設能表現人的感受,讓學生能對生活中與他有關的物件、食材產生理性、平靜的對話,並感受到一點用心的改變,會為日常的生活、飲食帶來驚嘆!

五、參考書籍:(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

練習有風格:30個提升身心質感的美好生活提案

中文書,加藤惠美子楊詠婷,仲間出版,出版日期: 2018-05-16

牛奶盒做的唷! 溫柔質感手抄紙雜貨

中文書,ピポン=辻岡ピギー郭玉梅,瑞昇,出版日期: 2011-02-08

擺盤設計解構全書:6大設計概念 x 94種基本構圖與活用實例

中文書,町山千保,麥浩斯,出版日期:2016-02-03

一起野餐吧!:從貴族的時髦消遣到草地上的全民派對

中文書, 沃爾特·李維, 時報, 出版日期: 2017-02-14

野餐の食尚提案,美味罐沙拉料理:沙拉、甜點、果醬、常備菜,人手一罐帶著走!

中文書, 堤人美, 樂友文化, 出版日期: 2017-08-09

六、教學資源:

http://colorplanpapers.com/

學學文創https://www.xuexue.tw/

美感入門-美感https://www.aesthetics.moe.edu.tw/lessons/

設計美學 Archives » 口 牙 ` 點子 https://www.mydesy.com/category/design

2017/10/17【東森新聞】美食家批國宴級五星飯店水果盤「擺盤無美感」

https://news.ebc.net.tw/news.php?nid=82606

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

本課程實施期間因為新冠狀病毒疫情吃緊,原訂四個班級的野餐活動能與各班導師協商班級校外參觀結合,讓學生不只走出課室上課,更讓美感融入生活之中、活動之中;但因為疫情,配合防疫只好改為校內實施;而其中還有班級在操作時遇到三年及模考,能運用的學校區域被限縮至操場,以免吵鬧影響到學長姐考試,因此在野餐"景"的選擇十分有限。而本人的導師班因班務處理,課程進度較慢,故能於疫情解禁後進行美術館的野餐活動。

在校內為配合上下課的操作,時間雖然趕,但操作的班級都能很有效率也守規矩地完成。相反的,配合班際郊遊,把學生帶出校園走入美術館的大草坪雖然很美,但因為重點不是在野餐,行程操作時間被壓縮,因此學生在享受美景美食的身心感受上少了慢條斯理多了壓迫。

因此在原訂課程設計上野餐的實施是以2節課計,調整為一節課完成。而 前面鋪陳的練習則有較多的彈性。在引導學生訂定主題及工作分配上花了近一 節課的時間。

整體而言每一堂課都十分緊凑!

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. 牛刀小試-利用大小不同顏色的圓點貼紙,讓學生由實際操作去體會「秩序」與「變異」的構成。
- 2. 野餐墊上的構成-

讓學生用白色紙片在四開黑色紙張上嘗試當組成的內容形狀不一時,如何透過構成的不同表現主題風格。

3. 空間上的構成練習-

作品的呈現不單只是平面的考量,故利用現成的免洗餐具的操作讓學生練習擺設。

- ▶ 如何使用在使用相同媒材的條件下,能排出自己設定的感覺?
- ▶ 畫面要如何經營才會舒服好看不壓迫?

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

- 1. 小組討論-透過心智圖的運用,引導小組將各組的野餐主題訂出,並透過文字表述並記錄下來。
- 2. 野餐的元素-討論可呼應主題的色彩及其搭配色、對應的食材和餐點及表現方式、裝飾 小物的搭配與運用。
- 3. 將符合主題的空盤按設計完成擺設後拍照上傳。
- 4. 老師統一講解各組擺設的優缺點。

- ▶ 如何將主題明確地表現出來?
- ▶ 生活中還有什麼物件可以被使用來表現主題?
- ▶ 可以怎麼擺得更有層次?

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

- 1. 野餐食譜確認-使用現成餐點或水果。
- 2. 確認與食材內容對應的盛裝容器。
- 3. 利用現成物(紙容器)進行改造以符合主體表現。

- ▶ 如何讓容器更能表現主題? 色調的調整、餐巾紙的應用、擺設的方式...
- ▶ 使用紙容器如何將其改造成適用的樣子? 折、凹、剪、貼、釘...

A 課程實施照片:

悠閒的時光 享受下午茶的美好滋味 品嚐一下鬆餅的可口 紅茶的甘甜 沉浸在這美好的時光吧

B 學牛操作流程:

【一個餐盤的練習】-套裝設計的小作實驗

- 1. 給學生一個餐盤,使其在課堂上練習在一個餐盤的範圍中去練習食物及容器的擺放。
- 2. 學生必須藉由拍攝記錄自己的作品,練習不同視角去檢視自己的作品,實際操作去感受容器的大小、高低,不同元素的構成所產生的效果。
- ◇ 課後作業:每一位同學需選取四張照片,練習使用手機軟體或電腦進行版面編排以完成平面作業。

- ▶ 同一盤食物,要怎麼變換角度盡可能取得不一樣的畫面不一樣的畫面來做作業?
- ▶ 版面編排空間的分割、顏色的搭配、文字的運用如何取捨?

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

學生走出教室,到校園/公園/美術館,尋找適合的場景,將設定的野餐主題擺設呈現。 將擺設好的野餐主題,含參與的組員,進行故事場景進行拍攝記錄。

完成四張不同角度的拍攝作業以呈現作品的完整性。

◆ 課後作業:每一位同學需選取四張照片完成平面作業的繳交

- ▶ 加上食物之後,與之前的空盤練習想像一樣嗎? 需做什麼調整?
- ▶ 拍照時如何運用光線為自己的畫面加分?
- ▶ 加進人物、景物拍照時,如何擷取合宜的比例及角度

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

透過照片紀實及創作過程的體會,清楚說出構成的表現方式及小組野餐主題呈現的視覺觀點、表現方式,與同學分享學習所得。

- ▶ 我的畫面編排呈現的選取考量的點是...
- ▶ 如何將我的野餐主題明確表達出來?

三、教學觀察與反思

美感教育實驗課程【食,在有感覺】的實施,設定在八年級的四個班級; 這學期鎖定「構成」這個構面融入課程教學。「構成」這個構面之於學生似是陌生,但實際上卻不陌生的美感構面;在傳統繪畫性課程中的「構圖」,便是構成最基本的展現。雖說如此,構成並不是單一的呈現,要做好構成,對於色彩及比例要有一定的表現力,表現好的學生依然在【食,在有感覺】美感課程的呈現上有一定的水準。透過野餐這個操作議題引發學生的興趣上是成功的,但在個別學生攜帶物件/食物上的分工必須引導操作,否則徒增事端。

學生對野餐主題的呈現表現力普遍不佳,或許因為鲜少有相關生活經驗。 課程操作應可從模仿開始易有良好成果展現。

學生對「校園美景」的選取,可見其判讀力之弱!對環境的美感太無感! 而透過野餐也才知道學校有許多角落需要再營造跟整理。

拍照這項能力需花時間精進!學生取景太呆版!

在版面編排的操作上,顏色的使用、花色圖案的搭配、畫面的營造...表現 出的能力不足顯示學生在這方面的審辨能力的缺乏!

發現學生在此單元中表現出的對比例構面的認知不足!顯示一年級的比例單元的學習著墨不夠,亦或,學生在學習與生活應用間仍有一大段距離。能力的整合與應用在主題性課程的操作上需要更多的鋪陳與訓練。教學過程中發現學生對於資訊的抓取及自學能力仍有待加強;單方向的教授必須粗暴直接,才能使大多數學生較精準達到學習目標;但這樣的操作缺乏學生自身的啟發及動腦,因此課程如何銜接應用,則成為老師下一個階段要努力的方向。

四、學生學習心得與成果

上課能吃吃喝喝,真的很好!希望多點這樣的課程。
對於能走出教室,在戶外上課,學生都表現出莫大的興趣及活力!