

105 至 108 美感教育課程推廣計畫
107 學年度第 1 學期 學校實驗課程實施計畫
儲備核心教師

美感主題課程 (十二小時)
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： 新北市立正德國民中學
執行教師： 施明楓 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)

經費使用情形

- 一、 收支結算表

附件

- 一、 成果報告授權同意書
- 二、 著作權及肖像權使用授權書(依實際成果內容使用)

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	新北市立正德國民中學
授課教師	施明楓老師、王姿婷老師 (表演藝術協同教師)
實施年級	九
班級數	14 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	400 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：字造空間					
課程設定	☒ 應用為主的高階歷程	每週堂數	☒ 單堂 (基地班部分課程連排兩節)	教學對象	☒ 國民中學 九 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：

於 106-1 上過質感基礎課程，認識生活用品中材質與功能的關聯性之探索，以及不同材質所帶來感受性的差異；106-2 安排構成單元，從生活中常見的零食包裝袋設計觀察，運用有分色模式進行色塊與版面位置的解構分析，再以迷你版作為練習 kit 後，嘗試 re-design 新的包裝設計。

□並未修習美感教育課程

* 先備能力：

● 視覺藝術課程：

1. 已具備對色彩的感知與應用，並能經由引導嘗試觀察空間中構成的均衡關係。
2. 具備以圖像敘事的基礎能力，以及探索新媒材的經驗。

● 表演藝術課程：

1. 七年級著重於肢體造型探索，練習覺知個體造型及動作組合變化。
2. 八年級強調「群我關係」，感知個體在空間中的移動與群體分佈。

一、課程活動簡介：

意義→文字拆解→色彩搜尋比對→構成形式的呈現

從自己的名字作為索引，理解文字的含意後，將筆畫位置視為空間，嘗試拆解文字筆畫線條進行位置的挪動、調整局部物件的放大或縮小，進行設計草圖繪製，並從中感受物件(線條結構)間的關係是否均衡。並透過對自身特質的理解與探索，對照選取色彩的冷暖色、明度、彩度的判別，選出可參考使用的色彩的組合表現，以色彩呈現層次。

同時在表演藝術課程進行同步的相關歷程，利用名字的故事、文字的性質情緒、及所收集的質感盒作為課程的線索文本，運用肢體感受與空間互動的變化性呈現動作的質地，並透過小組合作的方式共同完成一個小型的身體作品。

(修改部分：視覺藝術課沒有執行質感探索，而著重在構成形式和色彩選擇的搭配)

二、教學目標

既有目標/能力指標：

- 能從自身出發探索文本，累積創作題材。
- 從生活中觀察空間中美的基本元素。
- 能嘗試在環境中尋找能建立代表自己的顏色。
- 能連結文字的意義、造型、形式間的關聯性。

學生將會：

學生將從自身的背景與生活出發作為索引，經歷「意義」出發連結「造型」與「形式」的探索過程。並能熟悉質感在生活中的選擇應用間的層次與效果。

核心概念：

- 合宜的生活美感
- 能應用質感表現美感層次的能力
- 能在元件物件間妥善處理構成要素

關鍵問題：

- 文字的文本與視覺造型如何連結？
- 從校園環境中觀察，有哪些物件的質地吸引你？
- 如何選擇與利用物件質地擬態，以豐富作品表現層次與情感的表達？
- 如何讓作品的構成與質感提升美感？

學生將知道/知識：

(理解的知識)

- 能識別環境中的質感與感受
- 能檢視色彩搭配所創造的效果
- 能演示文字意義、造型、形式的歷程
- 能理解平面構成與空間構成基本元素

學生將能夠/技能：

(理解的技能)

- 能變換線條位置或尺寸，使構成具美感
- 能重新安排色彩或加入質感素材，提升作品完成度。

三、教學策略：(表現任務及歷程)

- 1.六堂課的階段步驟簡列：
- 2.Show & Tell 提問與反思：
- 3.以上請簡要說明，課程意圖。

本主題課程策略採取視覺藝術與表演藝術發展協同教學進行，故以週次討論課程的相輔性，利用單元的提問策略作為概念核心，重點在引發學生思考與觀察，以因應視覺課與表演課的上課順序彈性，再各自在視覺和表演課堂中以探索和體驗、創作過程作為手段，使課程能朝向五感，以豐富學習歷程。

單元最後以年度展覽形式呈現視覺和表演藝術課程的歷程，並將共同歷程作品進行組織，加上學生的論述觀點，體現課程核心與學習進程。

【單元一：萌芽從生活拾起】

名字的故事與我的樣子/視覺(1)表演(1)

- 視覺/同學事先詢問家人，自己名字的由來，或是查詢文字的意涵進行文字記錄書寫。並挑選非姓氏的其中一個文字，預想拆解排列的方式。
- 表演/從說故事開展對自己名字由來的認識，並將文字的意涵與想像和自己過往的生命經驗連結。

文字造型重組與應用/視覺(2) 表演(2)

- 視覺/教師可事先讓學生圈選文字後，提供字體的輸出紙樣，將筆劃裁剪，試著在紙張中練習平面構成，並以手機拍攝歷程紀錄作為之後草圖設計的參考。將線條構成組合繪製在九格練習單上時，教師示範中文字拆解與挪移之術，並說明視覺平衡要素，產出選定字之 16 種變形字，著重在引導空間想像的馳騁。
- 表演/小組討論每一位成員具代表性的文字並從中挑選一個進行動作文本的起點，練習以身體造型與移動創造出線條在空間中呈現的意象。

【單元二：開出自己的花】

質感採集體驗 (質感構面) /表演(3)

- 表演/討論質感間的差異性質，試著用文字或語言描述並記錄。挑選一項質感物件進行動作擬態，並完成從低水平到高水平移動的作品呈現。

視線-質地的層次 (質感構面)，自造字造型定稿 /視覺(3)(4)表演(3)

- 視覺/回應文字的情感本質，嘗試尋找能代表自己的色彩顏色填充文本的質感。
- 視覺/運用壓克力顏料調色書寫自造字時，可讓線條的表現性更加靈活。班級成員的自造字共同陳列在大面積紙張上，可針對作品彼此間的畫面構成進行討論與調整。

- 表演/小組練習從挑選字到自造字（具象到解構）的演變，並嘗試在移動過程中加入動作質地以增加文字呈現的細節。

質感擬態-情感的質地（質感構面）/表演(4)

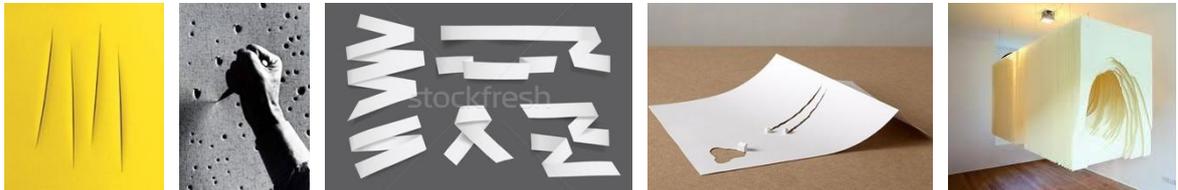
- 表演/教師提供較大型且能夠和身體產生交互作用的質地物件（例如彈性布），讓學生在與物件互動的過程中強化對質地的感受，促使在動作時能夠將動作更細緻的表現出來。

【單元三：盛開的花園】

字造空間/視覺(5)表演(5)

- 視覺/從文字線條構成的草圖中挑選其一嘗試將平面構成演變成空間構成。使用各種工具創造畫面中的空間，並實驗開放的方向性。

（圖例參考如下）

- 表演/分組呈現作品發展成果，教師以錄影紀錄。

字造空間 2 視覺(6)表演(6)

- 視覺/自造文字創做平面類完成，並進行拍照紀錄、課程回饋單撰寫。
- 表演/觀看作品影片進行討論，小組完成創作論述。
- 表演/主題單元課程回饋。教師帶領賞析作品中的質地展現，更細緻地去觀看文字意象與動作細節交織出的視覺效果。

四、預期成果：(描述學生透過學習，所能體驗的歷程，並稍微描述所造成的影響)

- 1.能體驗從自身背景文化出發的創作轉化過程。
- 2.能從生活環境中取得素材與靈感增厚作品的質地。
- 3.能自意義到造型到形式，體驗作品逐步完成的歷程。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

書名	作者	出版社/出版日期	定價
感覺舒服的文字：標準字與字型的設計手法	高橋善丸	龍溪/2017.09.22	550 元
形式的起源：萬物形式演變之謎，自然物和人造物的設計美學×科學探索	克里斯多福·威廉斯	臉譜/2015.08.29	420 元
資訊視覺化設計的潮流：資訊與圖解的近代史	永原康史	雄獅美術/2018.06.08	580 元
圖像語言的秘密：圖像的意義是如何產生的？	莫莉·班	大塊文化/2018.02.01	580 元

教學資源：

- 美感電子書 <http://www.aesthetics.moe.edu.tw/ebook/>
- 美感官方網站頁面：<http://www.aade.org.tw/tool/>
- 美感學習工具 Guide Book
- 這幾刀劃破的絕不僅僅是畫布 <http://www.ifuun.com/a201710105894715/>
- 當紙被賦予生命—嘆為觀止的紙藝 <https://www.ettoday.net/dalemon/post/1195>

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	2018.09.17	學生事先詢問家人關於自己名字的由來，並在課堂上分享，利用「自由書寫」形式將自己過往的生活故事以歷程圖方式完成。
	2018.09.28	小組成員討論姓名的自選字練習。檢視筆畫結構以認知身體的關節如何表現筆劃的結構。
2	2018.10.08	小組選定其中一名成員的自選字進行練習組合，每個人協調組合出一個身體字，也須注意成員的能力與工作協調，並體認身體在空間中的結構，讓字從 2D 躍升 3D。
	2018.10.15	學生將自己的自選字進行筆劃拆解，透過挪移、改變比例、重組等方式重新產生出新的文字，並與老師討論微調。
3	2018.10.22	學生最後選定一個要進行創作的字，寫在便利貼上。教師將便利貼收集後也可作為參考作品，在其他班級展示鼓勵完成作業的學生上台解字。
	2018.11.05	將選定的文字放大 4 倍並形成空心字體，進行細微調整，用白板筆描繪在投影片上。
4	2018.11.12	利用 36 色鉛筆，以自己性格為參考，利用色彩的明度、冷暖色、彩度等分析，找出符合自己的色彩，決定字體顏色與背景顏色。
	2018.11.19	作品繪製以壓克力顏料進行，為方便作品最後的微修，字體與背景分別繪製在投影片的兩面。作品的顏色依照前一周選出的色彩進行調製，平塗在投影片上待乾燥時需再塗上第二次讓顏色呈現均勻並且足以覆蓋。(白板筆的輪廓痕跡也需要消除掉)
5	2018.11.26	
	2018.12.03	
6	2018.12.07	歷程回顧：造了一個新字，也重新回顧自己的生命與家人的期待也許沒有完全吻合，但是自己的生命與未來是掌握在自己的手裡。
	2018.12.10	小組共同呈現身體造字的成果。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形：

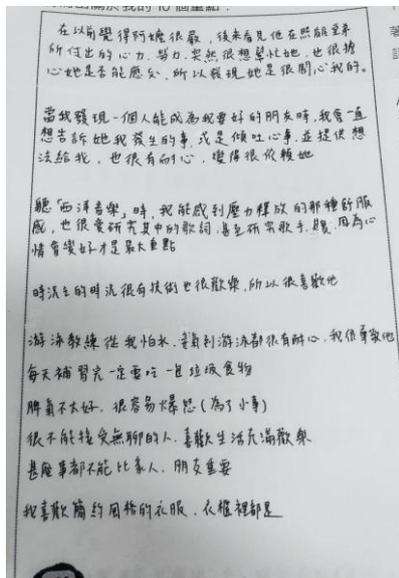
視覺藝術的質感探索再現部分改為色彩代表色的探尋，字造空間展覽部分因為課程時間不足，改以課程回饋單替代。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

(請填寫表格 x6，可參考美感練習誌第一冊 12~17 頁)

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學事先向家人詢問自己名字的由來(了解取名字的方式，誰決定名字，當初取名字的期待)。教師說明自由書寫的方式，引導學生思考自己的生命歷程發生了哪些事情，是否有照著一開始取名的期待發展，學生並完成輕鬆寫-我的 10 個重點，和自由書寫-我的名字我的故事。

C 課程關鍵思考：

學生在事先搜集資料後，能夠容易理解文字的意涵與家人的期待，因此對於自己的名字有更多的認同與理解，從學生書寫「我的十個重點」也可看見學生如何看到自己。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

同組學生討論選定名字的自選字呈現，確認筆畫位置結構，並以成員身體的各部位關節呈現，須包含筆畫的順序，以及落筆的位置。

C 課程關鍵思考：

用身體記得字的結構，並能在小組合作中完成呈現，學生在排練時必須要意識到每個人的能力或身體先天的限制不同，需要磨合協調工作任務。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

在練習中協調組內每個人的能力與動作，完成文字的身體書寫。

C 課程關鍵思考：

排練姓名字的筆劃與動作，注意動作的協調性及身體在空間中的運作。

課堂 4 ; 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

(左圖) 從自己的名字 (非姓氏) 選一個字出來做拆解對象，解構文字的筆畫，經過移位、放大縮小、重組等方式，並在考量空間結構的平衡性，嚐試做出 16 個文字的變形，並從中選一個構成最適切的文字寫在便利貼上。

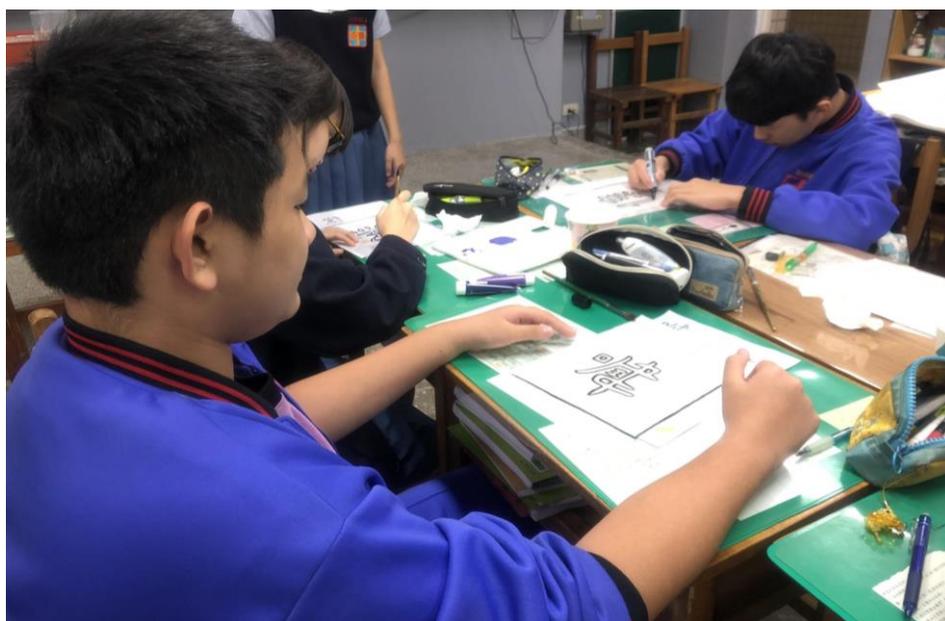
(右圖) 已經完成學習單的學生可以上台解字，從其他班級同學提供的變形字，設法回溯字的原型。

C 課程關鍵思考：

鼓勵學生多方嘗試思考，透過練習次數的設定 (16 格)，能刺激學生對於文字的解構與想像。對於已完成作業進度的學生則鼓勵上台解字。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生個別與教師討論選定字的結構是否有需調整，定稿後將文字放大 4 倍，並繪製成空心字，在描繪在透明投影片上（注意需在投影片中央）

C 課程關鍵思考：

在調整字體結構時，讓學生多所嘗試，學生上手後，便能更加自性奔放，不受文字的格式限制。也是在鼓勵學生，名字是長輩給的，但生命要自己活出色彩。

課堂 7

A 課程實施照片：

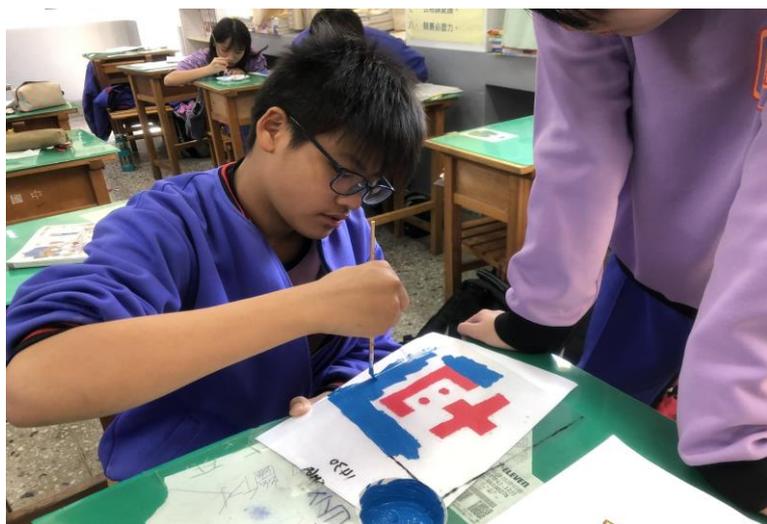

B 學生操作流程：利用 36 色色鉛筆，並藉由對自己性格的掌握，以色彩做冷色、暖色、名度及彩度分析，為自造字的字體找出符合自己性格的色彩，而後再決定背景色的搭配。

C 課程關鍵思考：

從文字的意涵開始，讓學生透過有邏輯的方式去理解思考，並將色彩做為自我表達的一環。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

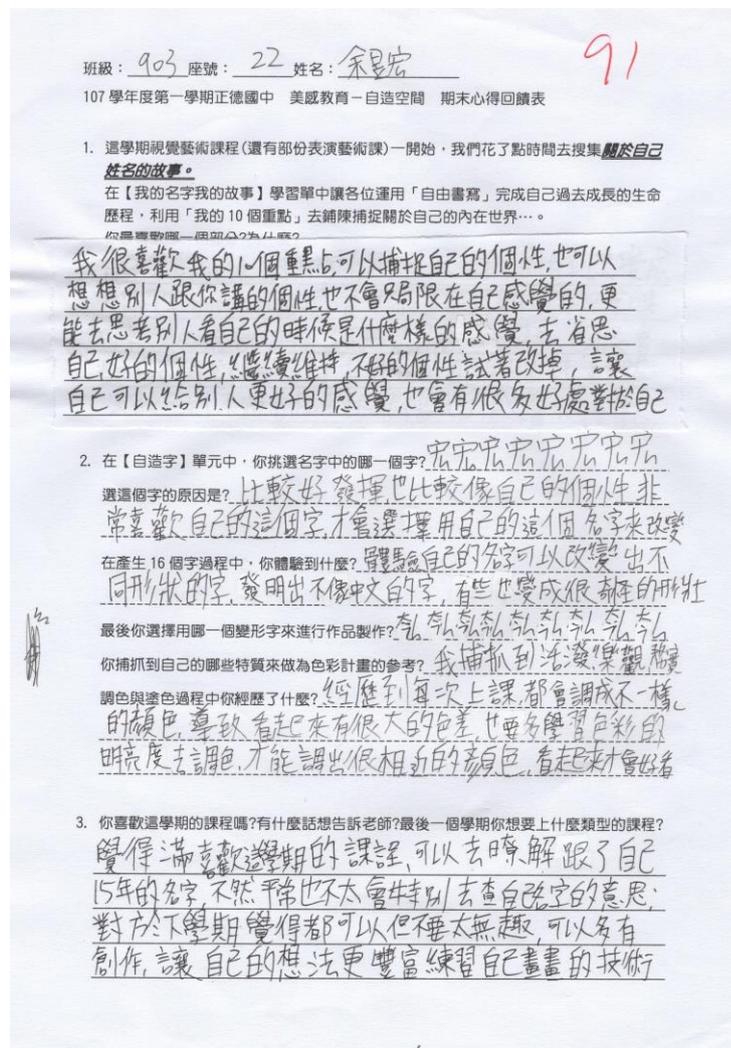
利用壓克力顏料調出選定的色系，進行字體與背景塗色（需塗在不同面，以利後續文字的修整），學生在八下已接觸過壓克力顏料單色系調製，對於水份控制已能掌握，但要能使投影片塗色完整，須待第一層顏色乾燥後再上一層，也考驗學生是否能調出和第一層同樣的顏色。

C 課程關鍵思考：

這個步驟有很多學生失敗，忘記要字體和背景畫在不同面，結果在修字體外形時就會失敗，或是第二次塗色顏色不同第一次，在透明投影片上就會出現顏色的落差，對於學生能否仔細完成是一個很大的考驗。

課堂 11

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生在完成自造字塗色後，由老師拍攝與作品的合照，並完成「自造空間」心得回饋表。

C 課程關鍵思考：

雖然因課程時間安排關係，最後無法進行作品的展覽，但是多數學生在與自己作品合照時仍難掩興奮與自豪。心得回饋表也在陪伴學生回顧創歷程上自己的內心思慮。

課堂 12

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生在小組練習熟練後上台呈現。

C 課程關鍵思考：

在小組呈現中學生可以觀摩其他同學的作品，並在呈現中建立自信，掌握身體各部位的利用。

三、教學觀察與反思

這次的教學對象是九年級，中間會遇到考試或是相關活動，所以沒辦法連續每週上到課程，在製作課中，因為 1 次 45 分鐘，還要留時間在清洗用具上，真正操作的時間較短少，下次可以先尋求調課安排，讓學生可以一次連上 2 節課，不要打斷創作的情緒。

在美感構面上的引導之外，其實花了更多時間在讓學生探索自己的生命，雖然不一定能反映在作品製作上，但是對於學生的學習其實有很好的助益。

四、學生學習心得與成果(如有)

「我的十個重點」是我最喜歡的部份，我覺得在那一小段時間可以讓我突然回想起我自己這個人，我覺得很有意義，因為可能是我自己從來沒有去想過，回想起來才真的發現自己沒有注意到的部分。(903 徐弘諭)

我最喜歡的部分就是人生歷程圖的部分，因為可以讓自己回顧及回想小時候發生了什麼事情，而導致自己開心或不開心，也可以開始回想以前那些令我不開心的，讓我低潮的事情，現在我會盡量不再讓自己回到像以前那樣擁有許多不好的情緒，以及跟老師相處的這個感覺帶到國中來，不然只會讓我在國中的這三年過得很不舒服，以及壓力很大。(917 李苙宇)

我最喜歡自由書寫的部分，能讓我從新的角度去了解我的過去，當時覺得很糟糕的是 (又或著很高興的事)，為我的人生帶來了起起伏伏，雖然在紙上看起來只是幾個小點和曲線，卻也讓我重新思考過去所經歷的，重新去衡量每一件事情是否值得用那些情緒來面對，起伏不見得是壞事，但能是自己不要那麼情緒化也是我所希望的目標。(905 范禕)

我最喜歡的課程是全部吧！因為讓我更瞭解自己是什麼樣的人，探索自己的內心世界，還有表演藝術課用自己身體的部分去呈現自己的字覺得非常有趣，所以我希望也可以繼續這樣類似的課程，自己蠻喜歡的。(905 洪語婕)

經費使用情形

一、107-1 收支結算表

(詳見 Excel 表格附件)