105 至 108 美感教育課程推廣計畫 106 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: 臺北市立至善國民中學

執行教師: 陳美香 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

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

經費使用情形

一、 收支結算表

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	台北市立至善國民中學			
授課教師	陳美香			
實施年級	7~8 年級 (本校為九班以下小校‧無法同年級四個班執行)			
班級數	4 班			
班級類型	■普通班 □美術班 □其他			
學生人數	約80人			

二、課程綱要與教學進度

課程名稱:藝漾「質」覺·美哉生活										
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 7- □高級中學 □職業學校	~8 年級 年級 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:學生於國小階段及七年級上學期時已修習過美的形式要式、美的原則原理,也上過了基本色彩學與素描技巧。
 - □並未修習美感教育課程
- * 先備能力:7~8 年級學生普遍受過基本美感教育·但針對審美鑑賞及美感的生活應用方面· 較需再予指導·提升學生美感素。
- 一、課程活動簡介:

生活用具常隨著器物的用途、屬性、價值等而選用了不同的各式材質,各種質料產生不同的觸感與質感,形成了獨特的氣韻與品味的美感。因此,我想希望藉由「杯子」盛水的過程,讓學生感受質感、美感、姿態、使用之間相互搭配的關係,以「質感」為議題,學生藉由觀察探索認識質感、分析、操作與應用等材質搭配的練習,能累積對物體質感的敏銳度,知道材質與質感的關係,能理解質感的獨特性與真實生活環境的需求關係。所謂質感之美感,不單只是單純的視覺感受與撫觸的感覺,必需結合生活機能和環境需求,選擇適合的材料質感,可以更增器物姿態與韻味的美感,創造不同的美感價值與生活品味。

二、教學目標

既有目標/能力指標:

1. 既有目標:

學生能感知各種材料的觸感、質感所傳達的情感及視覺上產生的心理感受。也能指出一般杯子材料的特性與用途限制。

2. 能力指標:

- 2-4-5 鑑賞各種自然物、人造物與藝術作品,分析其美感與文化特質。
- 2-4-6 辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特件。
- 2-4-7 感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異,體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。
- 3-4-10 透過有計畫的集體創作與展演活動,表現自動、合作、尊重、秩序、溝通、協調的團隊精神與態度。

學生將會:

以「杯子」為討論物件來切入「質感構面」之美感教育,由生活主題出發,規劃可以培養美感的自發、互動、共好的學習興趣和知能,對照質感構面能力於美感判斷、工具意義及環境共好,並將質感之美感落實於生活情境、生涯發展與職涯探索等。著重質感美感的發現,由質感美感的覺察、知能培養及初步應用,逐漸培養議題思考與建構價值觀。期望學生透過美感教育學習,人人皆可成為美感的自造者。

核心概念:		關鍵問題:			
質感構面 的美感教育		1 ·	什麼是質感?		
1.	質感的美感	2 ·	質感呈現的美感是什麼?		
2.	合宜質感使用的重要性	3 ·	質感傳達的情感表現為何?		
3.	質感美感的生活應用	4 ·	材料質感如何搭配以創造最佳美感的		
			姿態?		
學生將知道/知識:		學生	三將能夠/技能:		
1.	質感的類型與特性	1.	了解各種材料的質感美感表現		
2.	質感傳達的情感表現	2.	理解各種質感所傳達的情感表現		
3.	選擇合宜的質感、美感搭配,應用	3.	應用質感的獨特性,進行器物質感的搭		
	於生活中,讓生活器物產生美好的		配,增益器物美感姿態與韻味,提升個		
	姿態。		人生活的品味。		

三、教學策略:綜合問思教學法學、學思達及ORID的教學策略、設計教學法,引導學生學習認識質感,各節學習重點及教學策略分述如下:

第一節:發現-以問思教學法引導學生發現通俗用品的杯子與精品工藝的杯子之質感表現的差異,學生以小組共學方式討論分析、表達看法。

第二節: **觀察** - 學生以小組共學方式,由觀看、撫摸進行觀察生活中各類杯子的材料元素及質感美感。

第三節:**聯想**-學生從人工素材或自然素材尋找適合製作杯子的可能素材,藉由質感的聯想。 杯子產生最佳質感的美感表現,並探索各種質感產生的情感表現。

第四節:思辨 - 思辨各類材質的獨特性與美感、姿態之呈現的亮點為何。明瞭各種質材屬性的 特性及限制。

第五節:操作-藉由「盛水」的操作,練習操作杯子之質感、美感、姿態、功能之間如何相互 搭配。例如:水裝在高腳杯玻璃中,呈現光滑、清透的質感,可產生優雅迷人的姿態。水裝若 在陶瓷杯中,粗糙陶土的質感,則可產生古樸純真的姿態。

第六節:**應用**-整合質感、美感、姿態與功能的搭配之學習結果。以『奉茶·好味上桌!』專題設計活動。選擇一種飲料·利用質感的獨特性·選擇合宜的杯子及襯底物進行質感的搭配,透過質感、美感的規劃展示設計·烘托飲料及杯具間絶妙的韻味·並展現飲料杯子質感美感的姿態。最後,請學生分享質感、美感搭配設計的意念、實作的過程、成果展示與反思心得。

四、預期成果:

學生透過質感構面的美感教育學習,發現質料素材、觀察質感、探索各種素料的質感、體驗不同質感,不論由手撫摸的「觸感」,或是視覺觀賞素材產生心理的「質感」,學生慢慢地對質感的美感產生「有感」。在素材探索、操作與實驗中,學生嘗試質感的搭配、思辨質感的美感經驗所產生的美好姿態。藉此,讓學生在往後的生活事物之美感考量中,也能將質感納入重要的表現構面,應用質感之美,豐富及美化生活。期望學生透過美感教育學習,人人皆可成為美感的自造者。

參考書籍:(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

李美惠(2016),基本設計 I,全華出版社.

李美惠(2016),基本設計 II,全華出版社.

陳國政主編(2016), 翻轉工藝設計的 24 個故事,雄獅美術.

教學資源:

- 1 · 自編教材
- 2 · 國立故宮博物院數典藏教學資源 C D
- 3 · 國立故宮博物院數典藏網路資源
- 4 · 琺藍瓷網路資源

教學進度表

週次 上課日期 課程進度、內容、主題

	T	
1	107/03/23	第一節「質」觀藝漾 - 藉由欣賞 「阿煙的木製杯」(台灣代工跳轉
		成工藝)、「琺藍瓷」杯子、清朝琺瑯瓷杯、免洗杯,讓學生觀察及
		反思材質與人文情感的表現、材質與生活環境的關係,藉此引起學
		生對「質感」的學習動機。
2	107/03/30	第二節「質」覺有味 - 請學生收集各式冷飲與熱飲杯子,觀察日常
		中杯子常以哪些質料製作?產生何種質感?
	107/04/13	第三節「質」地有生 - 讓學生從人工素材或自然素材尋找最具質感
3		美感的各式素材之杯子,例如:金屬、木頭、玻璃、塑膠、紙質等,
3		並觀察分析各類材質的視覺感受、撫摸觸感、傳遞的美感、情感與
		價值為何。
	107/04/20	第四節「質」量有能 - 思辨各類材質的獨特性與美感、姿態之呈現
4		的亮點為何。明瞭各種質材屬性的特性及限制。思考杯子的用途、
		屬性、價值等因素,選擇適宜製作材料,思辨材質的選用合適性。
	107/04/27	第五節「質」漾繽紛 - 藉由「盛水」的操作,練習操作杯子之質感、
5		美感、姿態、功能之間如何相互搭配。例如:水裝高腳杯玻璃中,
5		呈現光滑、清透的質感,可產生優雅迷人的姿態;水裝若在陶杯中,
		粗造陶土的質感,可產生古樸純真的姿態。
	107/05/04	第六節 「質」蘊新意 - 以『奉茶·好味上桌!』專題設計活動。選
		擇一種飲料,利用質感的獨特性,選擇合宜的杯子及襯底物進行質
6		感的搭配,透過質感、美感的規劃展示設計,烘托飲料及杯具間絶
		妙的氣韻與品味,並展現飲料杯子質感美好的姿態。最後,請學生
		分享質感、美感搭配設計的意念、實作的過程、成果展示與反思心
		得。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

本課程計劃內容實施大致上並無重大改變,僅因配合校務活動,各班在課程施實的週次間距上略有延遲(跳週)狀況。另外,發現學生在學習歷程反思筆記的撰寫方面,受限於寫字速度及文字表達能力,無法詳細完成記錄。教師經反思檢討後,於第三節後改以學生上台口頭報告反思、心得,另外,教師也利用課後個別訪談學生的學習心得,與學生進行對話以檢視學習的成效。

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:

第一節「質」觀藝漾

1.欣賞: 教師藉由影片欣賞·引導學生經由直觀「阿煙的木製杯」(台灣代工跳轉成工藝)、「琺藍瓷」杯子、免洗杯等。

2.觀察:讓學生觀察不同材質的表現

3.反思:材質與人文情感的表現、材質與生活環境的關係為何?

- 4.分享與紀錄:學生個人撰寫學習單,並與組員討論,指派小組代表上台分享彼此的發現與 感想。學習單課後收回批改,給予學生評分或回饋評語。
- 5.下週課程預告:教師為今天學習狀況做結語·並做下週課程預告。請學生準備所需工具與 材料。

C 課程關鍵思考:

- 1.觀察及反思材質與人文情感的表現為何?
- 2.材質與牛活環境的關係為何?

本節課程中,主要是藉由杯子這個日常生活用品,讓學生思考不同材質的選用,可以營造不同的氣氛情趣及視覺美感。生活用品的選擇不應只是固著在「實用」、「方便」、「便宜」等現實面的考量而已。換個角度,跳脫舊思維重新審視材質所散發的質感之美。思考質材在人文情感上不同的另樣表現。

課堂 2

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

第二節「質」覺有味

1.觀察:師生共同蒐集學各式冷飲與熱飲杯子,觀察日常中杯子常以哪些質料製作。

2.反思:冷熱飲中的常見的杯具材質為何?材質差異為何?

3.分享與紀錄:學生個人撰寫學習單,並與組員討論,指派小組代表上台分享彼此的發現與 感想。學習單課後收回批改,給予學生評分或回饋評語。

4.下週課程預告:教師為今天學習狀況做結語,並做下週課程預告,請學生準備所需工具與 材料。

C 課程關鍵思考:

- 1. 觀察日常中杯子常以哪些質料製作?
- 2.因應盛裝物 (例如:冷熱飲),杯子的材質營造何種質感?

本節課程中,主要是藉由撫觸及觀察各種杯子材質的類型與差異,讓學生思考不同的材質的選用與機能性或美感營造有何關聯性。

課堂 3

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

第三節「質」地有生

- 1.探索與體驗:學生在校園中尋找各類材質,藉由拓印、撫觸、觀察、記錄,去探索各類材質,其表面的紋路及觸感與視覺感受為何?
- 2.反思:讓學生從人工素材或自然素材尋找可能提供表現杯子質感之美感的各式素材,例如: 金屬、木頭、玻璃、塑膠、紙質等,並觀察分析各類材質的視覺感受、撫摸觸感、傳 遞的美感、情感與價值為何?
- 3.分享與紀錄:學生個人撰寫學習單,並與組員討論,指派小組代表上台分享彼此的發現與 感想。學習單課後收回批改,給予學生評分或回饋評語。
- 4.下週課程預告:教師為今天學習狀況做回饋結語,並做下週課程預告,請學生準備所需工 具與材料。

C 課程關鍵思考:

- 1.各類材質表面的紋路為何?有何特殊性?
- 2.各類材質的觸感與視覺感受為何?

在本節課程中,學生藉由拓印、撫觸、觀察、記錄,去探索各類材質,其表面的紋路及觸感與視覺為何?觸覺與視覺的感受一致嗎?學生經由手作實驗去體驗並記錄各種材質散發的獨特感受。

課堂4

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

第四節「質」量有能

- 1.觀察與探索:學生透過小組合作學習,利用質感卡(文字形容詞)、質料卡(材質圖片)等 進行學習心智圖等連結思考。
- 2.反思與分析:思辨各類材質的獨特性與美感、姿態之呈現的亮點為何?思考杯子的用途、 屬性、價值等因素,思辨杯具材質的選用合適性為何?
- 3.分享與紀錄:小組討論並完成學習心智圖,指派小組代表上台分享彼此的發現與感想。學習心智圖課後收回批改,給予學生評分或回饋評語。
- 4.下週課程預告:教師為今天學習狀況做結語,並做下週課程預告,請學生準備所需工具與 材料。

C 課程關鍵思考:

- 1.學生在此節課中需思辨各類質料會產生何種的質感?
- 2.學生必需思辨到材料本身最基本的質料感受,以及可能影射的情感表現為何? 本節著重於引導學生對於「質料」、「質感」、「質料與質感」進行綜合性總結思辨與分析, 希望藉由此課前導學習,有助後面兩節課材質搭配及品味氣氛的營造。

課堂5

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

第五節「質」 漾繽紛

- 1.操作與體驗:學生小組合作學習與討論·藉由「盛水」的實驗操作。練習操作杯子之質感、 美感、姿態、功能之間如何相互搭配
- 2.觀察與分析:上述相互搭配間產生哪些質感之美?例如:水裝高腳杯玻璃中·呈現光滑、 清透的質感·可產生優雅迷人的姿態;水裝若在陶杯中·粗造陶土的質感·可產生 古樸純真的姿態。
- 3.心得分享:學生小組討論分享心得,指派小組代表上台分享彼此的發現與感想。教師與同 儕給予學生評分或回饋評語。

4.下週課程預告:教師為今天學習狀況做結語,並做下週課程預告。請學生準備所需工具與 材料。

C 課程關鍵思考:

學生藉由「盛水」的實驗操作去思辨,回歸性材質物件本身的美好,單純的「水」盛裝在不同材質容器中,除了功能屬性的需求外?產生何種質感、美感、姿態?

課堂 6

A 課程實施照片:

B 學牛操作流程:

第六節「質」蘊新意 -

- 1.操作與體驗:以『奉茶·好味上桌!』專題設計活動。教師準備學生平日最喜愛的飲料,例如:珍珠奶茶、綠茶、綠抹茶、布丁奶茶、果汁、汽水等,任學生選擇一種飲料, 分析飲品的屬性,選擇合宜材質的杯子及襯底物進行質感的搭配。
- 2.反思與分析:小組討論如何透過材質搭配展示質感、美感,規畫可以烘托飲料及杯具間絶 妙的氣韻與品味的擺設陳列。思考這些質感搭配的姿態營造了何種人文情感及環境 氣氛?
- 3.成果及心得分享:學生小組展示成果及分享心得,指派小組代表上台分享質感、美感搭配設計的意念、實作的過程、成果展示與反思心得。教師與同儕給予學生評分或回饋評語。
- 4.課程總結教師回饋結語:教師為整體課程完成做總結,回饋評語及檢討學習成效。

C 課程關鍵思考:

1.學生在本課程需認真思考杯具材料、底襯物、飲品三者的材質及質感屬性為何?相同處是?

差異處是?

2.如何透過材質搭配,經由質感營造情感、氣氛之表現,創造獨特生活品味? 學生從最初冷熱感的營造,進階到從材質特性中規畫人文情感的質感表現。藉由茶飲的質感 搭配,讓學生可以將質感之美,運用於營造生活環境氣氛中。

三、教學觀察與反思

國中學生因應升學終日忙於考試及功課中,對「美」常常是無感且無視,在課室中也常見到學生以鐵製便當盒盛裝珍珠奶茶裝或是以小碗公沖泡咖啡等。因此,期望藉由質感構面切入美感學習,由生活物件質感品味的抉擇與搭配,讓學生對生活美學有感有知。

經由本課程實施完成後,針對學生的學習情況及遭遇的困難,觀察與反思如下:

- 1. 美感教育由啟發學生「重視」開始:在本課程中不像以往的課程,學習的學習成果不是「交作業」而已,而是期望在美感教育學習歷程中,學生能夠藉由學習將美的感知內化為美感素養,改善平時的生活習慣與態度,並將其應用於生活中美適人生。因此,必需讓學生理解美感對現代生活是一件重要且必需的事,因為重要所以重視。在此課程中所有的學習任務對學生而言是十分生活化的,從杯具物件切入「質感構面」的學習,讓學生開始能意識到「材質」、「紋路」與「觸感」產生之「質感」所營造的品味感。學生也能開始體認到經由質感的「選擇」,享受另樣的生活品味。
- 2. 教材與學習歷程遭遇的問題與限制:本次課程所設計的杯具物件、底襯物、飲品等教材大多由教師從計畫經費中所購買,雖然提供了很多不同「質感」的素材,但原先設想請也請學生自己帶一些家中的杯具到校,然而學生實際帶來學校的杯具大多為一般保溫杯或塑膠隨行瓶,無法緊密的連結課程,最終課程中大多使用由教師提供的素材進行質感搭配,顯然少了學生真實生活物件的融入這個區塊。此外,本次雖然準備了許多材質的杯具,例如:瓷、陶、不鏽鋼、木質、塑膠炫光等材料,但部分學生對於瓷、陶、木質等材質並不喜歡,認為陶瓷易碎,而木杯是老人專用品。多數學生在杯具物件、底襯物、飲品搭配上喜歡同質性的搭配,例如:綠茶+木杯+原木墊;或是草莓奶茶+粉紅瓷杯+襯底布。有些學生喜歡新奇的選擇,使用了塑膠炫光杯展現通俗、驚奇且華麗的質感表現。因此可見,國中生雖然有美感認知,但美感表現仍受其年齡及生活習慣、主觀偏好等因素而影響,而且有些學生在審美判斷時所能使用的詞彙較為短淺直白·例如:學生在美感判斷木質杯裝著奶茶底襯厚棉布時,評論:「很好看,但感覺便宜」較無發散性地思考美感與情感的連結,這些都是老師需檢討,再予學生進一步指導,才能有效的提升學生美感素養。

再則,在這6堂課中有些班級的課程受到校務活動(例如:段考、戶外教學等)的影響,原本預計六週時距結束的課程,實施週距延長至7-8週結束(每週1節),所幸學生對於此次的課程感到興趣不覺課程耗時宄長。

3. 融合其他單元課程的延伸學習:本實驗課程施行於七~八年級學生,學生原本對質感之美的基本體認大多來自於視覺及觸覺,但繼本課程之後翰林版七下、康軒版八上之藝術與人文中課本

教材中都有涉及攝影課程,其中介紹構圖、焦聚、光源、景深,也可再將本實驗課程內容再加 深加廣,讓學生藉由攝影鏡頭焦聚、環境光源、景深長短,更能觀察與發現質感美之所在。

4. 建議學校與家庭教育的銜接:本課程中教師提供了美適的杯具、底襯物件、飲料,學生在課堂上也能適切地做出合宜的質感搭配。然而在檢視及訪談學生是否有將質感搭配應用於生活中時,學生反應家中父母選購生活用品時大多著重於實用及便宜價格,現實導向勝於生活美學。也有很多學生反應回家後,家中最使用的杯具是免洗杯(紙杯),飲品大都買瓶裝或杯飲,家中很少準備美感或質感較佳的杯具。因此,學生們也習慣「方便好用」即可的生活方式。鑑此,往後在推行美感教育時,建議教育主管單位亦可將社區及家庭納入推廣美感學習的對象,才能真正達到「美力國民」、「美化家園」、「美善社會」。

四、學生學習心得與成果

本次是學生第一次接觸到美感實驗教育,學生表示這次課程設計很生活化,讓人覺得很輕鬆又有趣,是美學課更是生活課。在一次又一次的探索、發現、討論中,沒有僵化的作業,只有令人深刻的生活體驗活動。

A生:以前很少注意到生活用具的質感,藉由此次課程發現,美好的質感搭配,也能讓簡單的飲茶生活小事,變得有品味。

B生:老師讓我們看到各種不同材質的杯子,每個杯子都有它的獨特性,跟人穿衣服一樣, 散發不同的氣質,每一種搭配都是反映了個人的風格。

C生:我覺得美感教育很有趣,若能每學期持續安排會更好,美感學習要長期推動學生才會 有感且重視,不要只有一次的課程,課程結束了,學生也慢慢忘了。

D生:我家沒有漂亮有質感的杯子,只有紙杯和飯碗…,飲茶要有質感的品味,只能去餐廳或茶藝館…。所以,很難將質感之美,真實應用在的當下生活飲茶品味中。

此實驗教育課程的實施確實能引起學生對「質感」的關注,也能去思辨質感在生活環境中所能營造出的美感與人文情感。然而誠如學生所言,美感教育需長期推動,且將社區及家庭列入推廣對象之一,讓學校學習可以連結到家庭教育,才能全面推行生活美學。

經費使用情形

一、106-2 收支結算表

(詳見 Excel 表格附件)

附件一

105 至 108 美感教育課程推廣計畫 106 學年度第 1 學期實驗課程實施計畫

成果報告授權同意書

陳美香 同意無償將 106 學年度第 1 學期實驗課程實施計畫之成果報告之使用版權為教育部所擁有,教育部擁有複製、公佈、發行之權利。教育部委託國立交通大學(核心規劃實務工作小組)於日後直接上傳 Facebook 「105-108 美感教育課程推廣計畫」粉絲專頁或美感教育課程推廣計畫之相關網站,以學習觀摩交流之非營利目的授權公開使用,申請學校不得異議。

※立授權同意書人聲明對上述授權之著作擁有著作權,得為此授權。

雙方合作計畫內容依雙方之合意訂之,特立此書以資為憑。

此致

教育部

立同意書學校:臺北市立至善國民中學 (請用印)

立同意書人姓名:

學校地址:臺北市士林區至善路二段 360 號

聯絡人及電話: 陳美香 02-28411350

中 華 民 國 1 0 7 年 7 月 3 1 日