

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫

113 學年度第 1 學期 學校課程實施計畫

高級中等學校及國民中學
設計教育課程 / 基本設計 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：臺中市立大甲國民中學

執行教師：江愷珊 教師

輔導單位：中區 基地大學輔導

目錄

壹、課程計畫概述

- 一、課程實施對象
- 二、課程綱要與教學進度

貳、課程執行內容

- 一、核定課程計畫調整情形
- 二、課程執行紀錄
- 三、教學觀察與反思
- 四、學生學習心得與成果

參、同意書

- 一、成果報告授權同意書
- 二、著作權及肖像權使用授權書

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	臺中市立大甲國民中學		
授課教師	江愷珊		
申請類別	☒ 設計教育課程 (至少 6 小時) ☐ 基本設計 (18 小時)		
課程執行類別	☒ 國民中學 ☐ 普通型高中 ☐ 技術型高中 ☐ 綜合型高中		
授課年級	☐ 國一 ☒ 國二 ☒ 國三 ☐ 高一 ☐ 高二 ☐ 高三		
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班		
課程類型	☐ 高一多元選修 ☐ 高二加深加廣 ☐ 其他： _ _ _ _ _		
班級數	_ 3 _ 班	學生數	_ 71 _ 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	剪出祝福
課程主題 (可複選)	☒ 色彩 ☐ 質感 ☐ 比例 ☒ 構成 ☐ 結構 ☐ 構造 ☒ 重大議題：A17.多元文化 A13.國際教育 (請參考下方主題並填入)
課程主題 其他選填項目	<p>【A】教育部 108 課綱之 19 項重大議題</p> <p>A1.性別平等、A2.人權、A3.環境、A4.海洋、A5.品德、A6.生命、A7.安全、A8.家庭教育、A9.生涯規劃、A10.資訊、A11.科技、A12.法治、A13.國際教育、A14.閱讀素養、A15.防災、A16.能源、A17.多元文化、A18.戶外教育、A19.原住民族教育。</p> <p>【B】SDGs 聯合國「2030 永續發展目標」</p> <p>B1.終結貧窮、B2.消除飢餓、B3.健康與福祉、B4.優質教育、B5.性別平權、B6.淨水及衛生、B7.可負擔的潔淨能源、B8.合適的工作及經濟成長、B9.工業化/創新及基礎建設、B10.減少不平等、B11.永續城鄉、B12.責任消費及生產、B13.氣候行動、B14.保育海洋生態、B15.保育陸域生態、B16.和平/正義及健全制度、B17.多元夥伴關係。</p>

<p>全新課程說明</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 本人過去沒有施作的課程設計。 □ 本人了解其他教師沒有相同課程設計。 □ 參考先前課程，並加入重大議題 (□ 本人_(請填學期)_課程、□ 《美感行動誌》收錄課程) ■ 課程設計創意理念： <ul style="list-style-type: none"> 1. 能了解不同的文化中的紋飾藝術。 2. 在創作中，嘗試使用線條變化和文化圖騰意象設計出紋飾，並運用剪紙藝術的概念完成作品。
<p>一、課綱核心素養 (請勾選符合項目)</p>	
<p>A.自主行動</p>	<p>□ A1.身心素質與自我精進 變 ■ A2.系統思考與解決問題 □ A3.規劃執行與創新應</p>
<p>B.溝通互動</p>	<p>■ B1.符號運用與溝通表達 養 □ B2.科技資訊與媒體素養 □ B3.藝術涵養與美感素</p>
<p>C.社會參與</p>	<p>□ C1.道德實踐與公民意識 解 □ C2.人際關係與團隊合作 ■ C3.多元文化與國際理</p>
<p>二、學生先修科目或先備能力 (300 字左右)</p>	
<p>* 先修科目：國中七年級視覺藝術</p> <p>□ 曾修美感教育實驗課程：(50~100 字概述內容即可)</p> <p>■ 並未修習美感教育課程：這學期參與計畫的學生在之前皆未接觸過美感課程，只有學習過教育部部訂視覺藝術課的知識和基本創作技巧。</p> <p>* 先備能力：1.學生了解美的形式原理。</p> <p style="padding-left: 40px;">2.學生具備基本素描、剪黏能力和色彩學概念。</p> <p style="padding-left: 40px;">3.學生能觀察生活中不同物品的線條與質感表現。</p>	
<p>三、課程概述 (300 字左右)</p>	

藉由這系列的課程，讓學生認識不同文化的紋飾藝術。因本校與印度學校締結姊妹校，所以從印度 Henna 彩繪藝術切入，讓學生認識其彩繪圖案的構成與背後的文化意涵，並更深入了解印度文化和體驗繪製 Henna。從其紋飾中讓學生觀察線不同質感的變化以及其排列組合出的視覺效果。

介紹運用線條呈現作品的藝術風格-禪繞畫，讓學生嘗試畫出不同粗細、角度的線條如何構成一個畫面，學生在學習單進行線條的組合練習，並結合所學完成一張禪繞畫作品。

接著將課程拉回我們生活周遭，請學生反思自己在生活中看到哪些紋飾藝術?教師介紹剪紙藝術，讓學生從中發現其圖案中的民俗文化含義及使用目的，並講解基本剪紙計法，讓學生體驗剪紙的技巧和完成窗花小作品。

最後，讓學生根據前幾堂課所學設計卡片圖騰，以兩隻手為題，一隻手使用傳統剪紙藝術的圖騰與在地元素融合進行紋樣設計，一隻手使用 Henna 彩繪藝術的圖騰進行紋樣，並用剪紙藝術的剪紙和切割技巧製作出卡片。

四、課程目標

美感觀察	1.從日常生活中觀察線條的存在形式。 2.欣賞剪紙藝術、印度 Henna 彩繪和禪繞畫藝術中不同線條的表現方式。
美感技術	1.線條長短、粗細、曲直的視覺感受。 2.線條構成排列組合的花紋設計。 3.線條在畫面中的布局和呈現形式
美感概念	1.透過不同的線質表現設計花紋。 2.學習將複雜的造型簡化成幾何圖形。 3.運用色彩相似色與對比色原理進行卡片的色彩搭配。 4.認識剪紙藝術、印度 Henna 彩繪藝術和禪繞畫的應用與精神，並進行創作。
其他美感目標	1.了解不同文化的應用線條的藝術。

五、課程大綱、教學進度 (課程週次請依課程需求增減)

週次/序	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述
1	10/29	認識 Henna 彩繪藝術的紋樣	<p>【內容綱要】</p> <ol style="list-style-type: none"> 介紹印度 Henna 彩繪藝術、用途與意涵。 認識印度文化與其文化背後的符號意涵。 學生能從紋飾中了解反覆與對稱的應用。 <p>【操作描述】</p> <ol style="list-style-type: none"> 以 PPT 說明課程內容。

2	11/5	介紹與參觀學校與印度姊妹校交流成果展	<p>【內容綱要】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 介紹本校與印度姊妹校 Mira Model School 文化交流的方式和主題。 <ol style="list-style-type: none"> 2. 教師導覽並讓學生參觀學校印度姊妹校成果展。 <p>【操作描述】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以 PPT 說明課程內容。 2. 介紹展覽中雙方不同的文化交流主題、作品和交流過程。 3. 學習單:寫下展覽的感想與回饋。
3	11/12	了解線條的構成與禪繞畫	<p>【內容綱要】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 認識基本線條的形式。 2. 觀察線條藉由粗細曲直變化所形成的視覺效果。 3. 認識禪繞畫的呈現形式及其精神。 4. 學生練習不同線條的展現和組合方式。 <p>【操作描述】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以 PPT 說明課程內容。 2. 透過不同圖例讓學生感受線條粗細曲直所呈現的視覺效果。 3. 學習單:讓學生練習畫出不同線質構成的花紋樣式和布局。
4	11/19	禪繞畫創作	<p>【內容綱要】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將前堂課所學的線條表現方式應用於創作。 <p>【操作描述】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以自己為主題並應用所學的禪繞畫技巧和布局

			<p>方式於創作中。</p> <p>2. 學生互評:觀察不同學生的作品，學生可以觀摩他人作品的特色並給予回饋。</p>
5	11/26	從生活中發現紋樣-剪紙藝術	<p>【內容綱要】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 透過問答讓學生覺察生活中的紋樣。 2. 介紹剪紙藝術與種類(傳統民間藝術，以紙為材料，透過剪刀或刻刀的剪裁與刻劃，記錄與傳遞各種訊息與圖像，分為陽刻剪紙、陰刻剪紙和對稱剪紙) 3. 認識剪紙紋樣的民俗文化含義及使用目的。 4. 介紹國內外剪紙藝術家，以及剪紙藝術在其他領域的應用。 <p>【操作描述】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以 PPT 說明課程內容。
6	12/3	傳統剪紙藝術-窗花技法與創作(對稱剪紙)	<p>【內容綱要】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解剪紙的技法-對稱(2 摺、4 摺和 6 摺)。 2. 介紹春字的剪法，並實作。 <p>【操作描述】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以 PPT 說明課程內容。 2. 學習單:利用分段學習單，讓學生能練習不同的對稱剪紙形式。 3. 學生互評:觀察不同學生的作品，學生可以觀摩他人作品的特色並給予回饋。
7	12/10	傳統剪紙藝術-窗花技法與創作陽、陰刻剪紙)	<p>【內容綱要】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解剪紙的技法-陽刻、陰刻。 <p>【操作描述】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以 PPT 說明課程內容。 2. 學習單:利用分段學習單，讓學生能練習陽刻、陰刻剪紙技巧和原理。 3. 學生互評:觀察不同學生的作品，學生可以觀摩他人作品的特色並給予回饋。
8	12/17	紋樣元素收集與元	【內容綱要】

		素化繁為簡	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識吉祥圖案及其意涵。 2. 介紹紋樣元素設計方法-紋樣元素化繁為簡。(將實際物體平面化) <p>【操作描述】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以 PPT 說明課程內容。 2. 學生能知道如何將日常物品轉換成紋樣元素，並化繁為簡，並運用反覆或對稱原理組合紋樣。
9	12/24	卡片製作-手上的紋樣設計	<p>【內容綱要】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以交流為題進行卡片草圖設計，並融入所學紋樣設計。 <p>【操作描述】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學生在學習單上描繪出自己兩隻手的外輪廓。 2. 學生在手的外輪廓裡設計紋樣草圖(一隻手使用傳統剪紙藝術的圖騰與在地元素融合進行紋樣設計，一隻手使用 Henna 彩繪藝術的圖騰進行紋樣設計)。 3. 學習單:卡片草圖設計。
10	12/31	卡片製作-剪紙	<p>【內容綱要】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 根據草圖完成鏤空卡片作品。 <p>【操作描述】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學生將草圖完成之後，使用陽刻或陰刻剪紙的形式進行卡片製作，並在紙上進行切割，製作成鏤空卡片。
11	1/7	卡片內容書寫與分享	<p>【內容綱要】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 書寫卡片內容，並上台介紹自己的卡片設計理念。 <p>【操作描述】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 與英文老師進行協同教學，讓學生書寫卡片內容，並上台介紹自己的卡片紋樣設計理念。 2. 學生互評:互相分析回饋作品 3. 老師評分及評語。

六、預期成果

1. 學生能透過認識不同文化的紋飾藝術，了解線條構成與排列組合的方法，應用於花紋設計之中。
2. 學生能觀察並運用不同文化中圖騰的寓意和祝福，並設計成獨一無二的紋飾，且運用剪紙的技法製作卡片。

七、參考書籍（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）

1. 《禪繞畫新手變達人的第一本書：155 個禪繞圖樣與延伸應用》，瑪格麗特·布瑞納, 諾瑪·布內爾, 潘妮·芮爾, 萊拉·威廉斯·遠流，2023
2. 《紋飾法則：奠定當代設計思維的 37 條造形與色彩基本原則》，Owen Jones，易博士出版社，2018
3. 《故宮紋樣配色事典：織品、器物、建築！》，黃清穗, 李健菲，原點，2024
4. 《摺×疊×剪×刻 4 步驟完成 120 款美麗剪紙》，BOUTIQUE-SHA，Elegant-Boutique 新手作，2014
5. 《玩紙趣：切、雕、折、貼，21 位世界頂尖紙藝家的手作藝術與創作祕技》，海倫·希伯特，積木文化，2015

八、教學資源

自製簡報、學習單、Youtube 影片

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情

1. 根據學校行事曆規劃期程與展覽調整執行期程為十月底至學期結束前完成。
2. 執行課程期間行政全力協助，並提供多項設備和教學資源於本課程。
3. 課程在執行期間，以不影響課程主軸，適當調整授課流程和教材，並滾動式修正。
4. 依課程內容與英文領域教師共備課程並協同教學。

二、11 小時課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 認識印度 Henna 彩繪藝術和印度文化背後的符號意涵。
2. 了解其材料及製作方式。
3. 能從紋飾中了解反覆與對稱的應用。

C 課程關鍵思考：

1. 學生能透過課程更深入了解不同文化中紋飾的應用及設計原理。
2. 覺察圖案中的美的形式原理。
3. 課程中根據課程內容進行口述問答。

B 學生操作流程：

1. 以 PPT 說明本校與印度姊妹校 Mira Model School 文化交流的方式和主題。
2. 觀看展覽並透過導覽欣賞雙方交流的作品，例如：印度學生寄來的介紹印度節慶卡片和本校寄給對方的聖誕卡片成果照片。
3. 學生書寫展覽回饋單，寫下對展覽的感想與對於文化交流活動的想法。

C 課程關鍵思考：

1. 透過展覽了解不同的文化和交流過程。
2. 反思若是自身參與交流活動會想進行交流主題和方式。

課堂 3

A 課程實施照片：

學校展覽回饋單(一)

姓名：_____ 年級：_____

班級：_____

一、請描述你的感想。

二、請描述你對展覽的感想。

三、請描述你對展覽的感想。

四、請描述你對展覽的感想。

五、請描述你對展覽的感想。

六、請描述你對展覽的感想。

學校展覽回饋單(二)

姓名：_____ 年級：_____

班級：_____

一、請描述你對展覽的感想。

二、請描述你對展覽的感想。

三、請描述你對展覽的感想。

B 學生操作流程：

1. 觀察不同線條所呈現的視覺效果，並認識禪繞畫的呈現形式及其精神。
2. 透過學習單練習不同線條的組合方式和如何將線條與圖案結合。例如:物體分割與剪影背景。

C 課程關鍵思考：

1. 從不同圖例讓學生感受線條粗細曲直所呈現的視覺效果。
2. 學生能從練習畫出不同線質構成的花紋樣式，並且可思考如何運用線條的變化呈現圖案和整圖的布局。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 以自己為主題並應用所學的禪繞畫技巧和布局方式於創作中。
2. 完成創作草圖後與教師討論，教師給予建議進行調整。

C 課程關鍵思考：

1. 了解並體驗創作流程，從構思、規劃到繪製完成作品。
2. 能欣賞不同作品的特點並給予他人回饋。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 透過 PPT 認識剪紙藝術與種類，例如:陽刻剪紙、陰刻剪紙和對稱剪紙。
2. 了解剪紙紋樣背後的民俗文化含義及使用目的，例如:題材多以民間故事和花鳥蟲魚為主。
3. 認識國內外剪紙藝術家-李煥章、Béatrice Coron，以及剪紙藝術在其他領域的應用。例如: Béatrice Coron 運用剪紙做成插畫、動畫和衣服。

C 課程關鍵思考：

1. 學生能覺察生活周遭的傳統紋樣。
2. 認識剪紙文化中的文化意涵。
3. 能理解剪紙的設計原理。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 學習剪紙的對稱摺法(2 摺、4 摺和 6 摺)。
2. 了解其設計原理和進行實作，將作品貼在學習單上。
3. 剪出春字，並將所學的剪紙技巧剪出其他圖案與春字結合，完成春字串作品。
4. 觀察其他同學的作品，並給予回饋。

C 課程關鍵思考：

1. 了解剪紙的對稱原理，並結合想像力進行圖像設計和剪裁。
2. 能運用美的形式原理於剪紙中。

課堂 7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

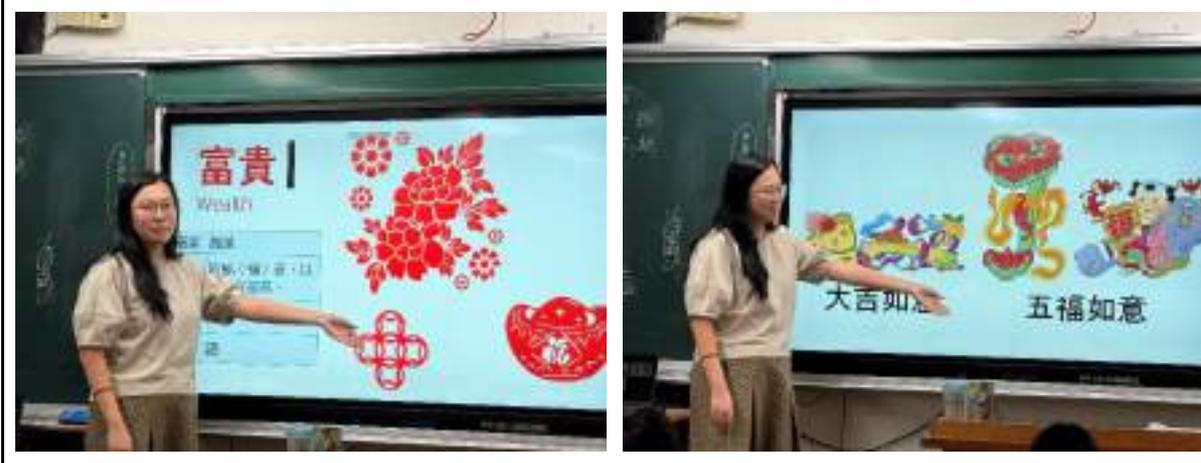
1. 學習剪紙的技法-陽刻、陰刻。了解其設計原理和進行實作，將作品貼在學習單上。
2. 觀察其他同學的作品，並給予回饋。

C 課程關鍵思考：

1. 了解剪紙的陰陽刻原理，並結合想像力進行圖像設計和雕刻。

課堂 8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

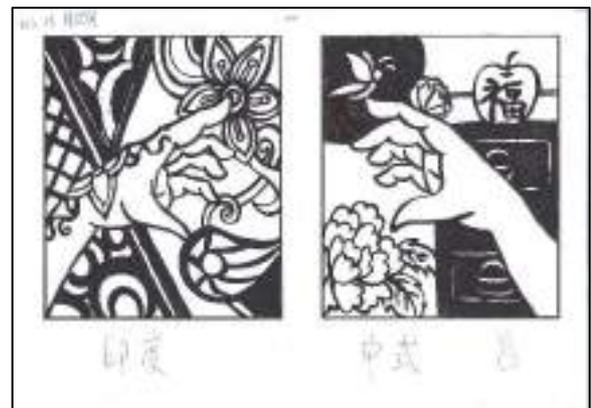
1. 從在地傳統文化出發，認識吉祥圖案及其意涵。
2. 學習紋樣元素設計方法，例如：紋樣元素化繁為簡和將實際物體轉化成幾何圖案。

C 課程關鍵思考：

1. 覺察生活中的吉祥圖案和其文化寓意。
2. 簡化圖案的設計技巧。

課堂 9

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 學生先在草圖上畫出自己兩隻手的外輪廓，並在手的外輪廓裡設計紋樣，一半運用傳統剪紙藝術的圖騰與在地元素融合紋樣，一半運用 Henna 藝術的圖騰紋樣和印度文化圖案。
2. 繪製完草圖後，用描圖紙描繪，最後複寫在雲彩紙上。

C 課程關鍵思考：

1. 思考如何融合不同文化的紋樣，並運用構圖按設計原理進行卡片草圖設計，並從中對主題的情感與想法。

課堂 10

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 使用陽刻或陰刻剪紙的形式進行卡片製作，並在紙上進行切割，製作成鏤空卡片。
2. 學習如何使用筆刀及其安全注意事項。

C 課程關鍵思考：

1. 透過實作讓學生能將所學應用於作品中。

課堂 11

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 與英文老師進行協同教學，讓學生書寫卡片內容，根據不同班級屬性調整卡片內容，兩班配合節慶寫關於新年祝福的內容，另一班因有進行國際交流，一半寫聖誕節和新年祝福，另一半則以介紹家鄉美食內容為主。
2. 上台介紹自己的卡片紋樣設計理念。
3. 作品回饋。

C 課程關鍵思考：

1. 能掌握書寫的內容，並以文化交流或祝福的角度進行思考。

三、教學觀察與反思

1. 本課程以文化交流角度出發，讓學生能除了能了解傳統剪紙藝術和吉祥圖案寓意之外，也能認識不同文化的紋飾應用與意涵。
2. 透過鏤空卡片設計，讓學生有機會能多思考作品中的構圖和紋飾搭配。
3. 利用學習任務，讓學生能逐步體驗不同的剪紙技法，對美感構成也有不同詮釋解讀。
4. 透過自評與互評，讓學生回饋感想並分享作品，並互相學習彼此作品特色及優點。
5. 藉由協同課程，進行跨領域的教學，也讓學生能有不同面向的學習。

四、學生學習心得與成果

禪繞畫基礎練習(一) 日期: 2013 年 11 月 1 日
姓名: 陳博洋

一、請畫出以下花紋。

1. 新月

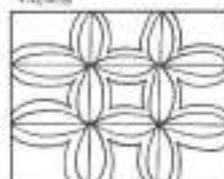
2. 立體公路

3. 沙漏

4. 花朵

5. 花形圖案

6. 方形圖案

禪繞畫基礎練習(一) 日期: 2013 年 11 月 1 日
姓名: 陳博洋

一、請畫出以下花紋。

1. 新月

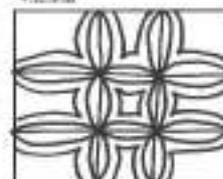
2. 立體公路

3. 沙漏

4. 花朵

5. 花形圖案

6. 方形圖案

禪繞畫基礎練習(二) 日期: 2013 年 11 月 1 日
姓名: 陳博洋

一、請根據下面的要求畫出圖案。

1. 請將空餘處畫上不同的禪繞畫。

2. 請先畫出一個圖案，再將它加入禪繞畫。

禪繞畫基礎練習(二) 日期: 2013 年 11 月 1 日
姓名: 陳博洋

一、請根據下面的要求畫出圖案。

1. 請將空餘處畫上不同的禪繞畫。

2. 請先畫出一個圖案，再將它加入禪繞畫。

剪紙練習

班級: 9- 座號: 1

姓名: 黃卓謙

2 層

4 層

剪紙練習

班級: 9- 座號: 18

姓名: _____

2 層

4 層

剪紙練習

班級: 902 座號: 30

姓名: 周子瑩

五角形

剪紙練習

班級: 902 座號: 30

姓名: 周子瑩

五角形

剪紙練習

班級: 803 座號: 21

姓名: 何偉瑛

圖型

顏色

剪紙練習

班級: 803 座號: 21

姓名: 張沛楠

圖型

顏色

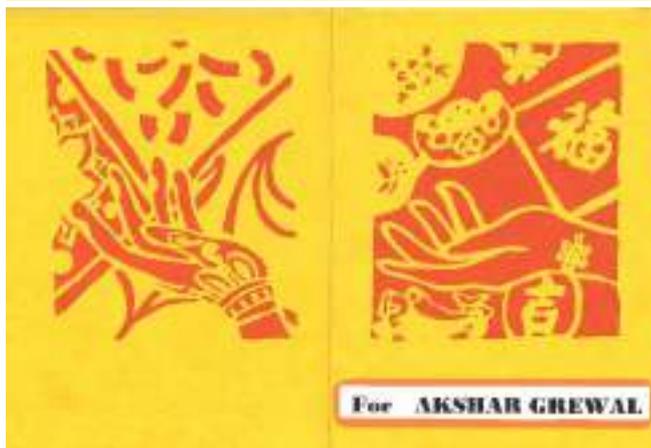
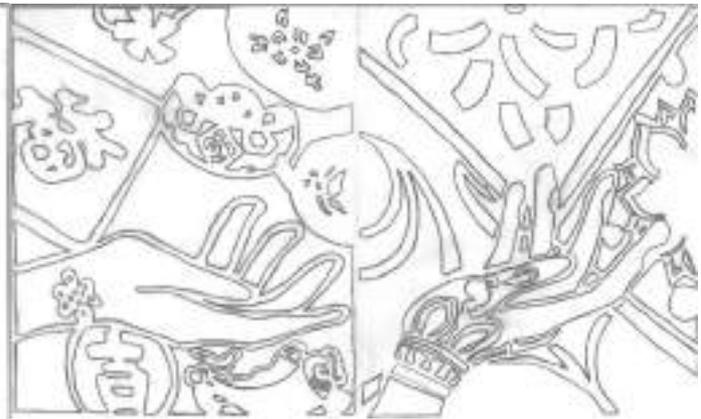

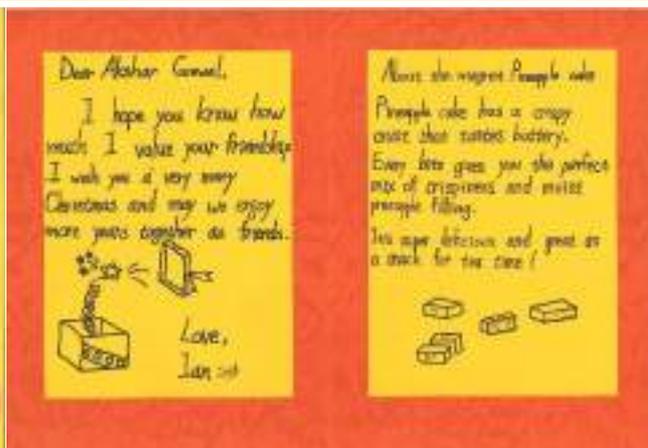
EPRE

福

For AKSHAR GREWAL

Dear Akshar Grewal,
I hope you know how much I value your friendship.
I wish you a very happy Christmas and may we enjoy more years together as friends.

About the string: Purple and Purple cake has a craggy crust that tastes better.
Every bite gives you the perfect mix of crispness and moist purple filling.
Its age delicious and great as a snack for tea time!

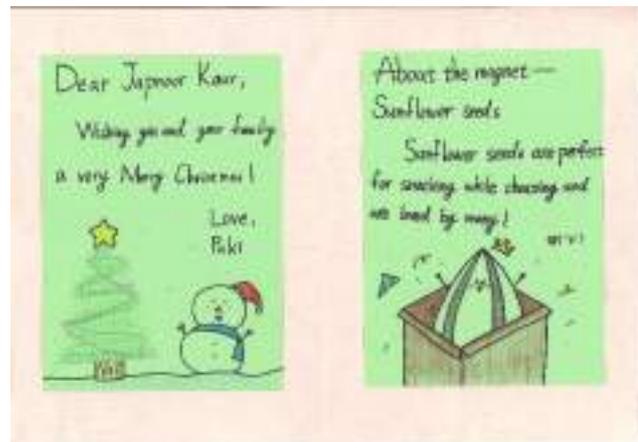
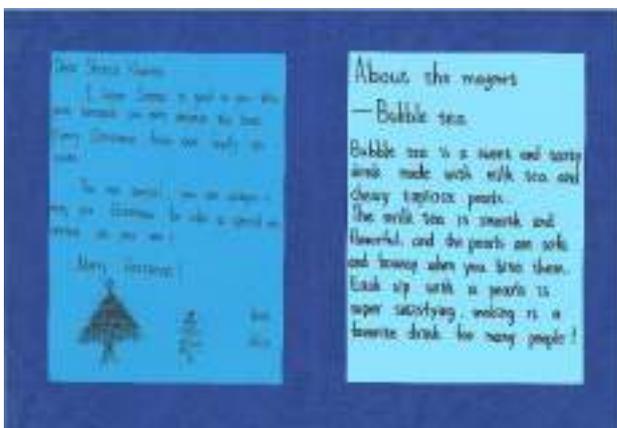
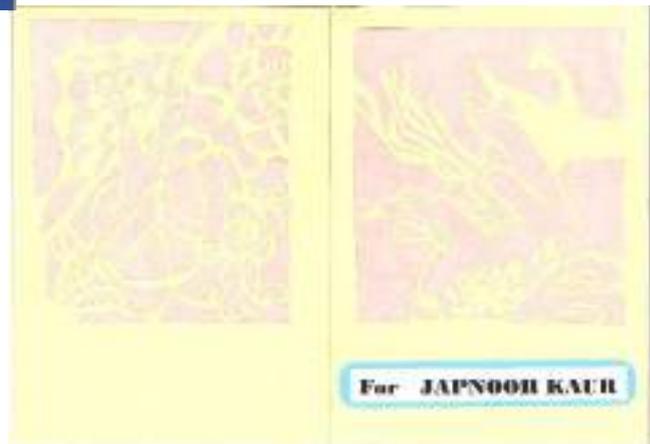
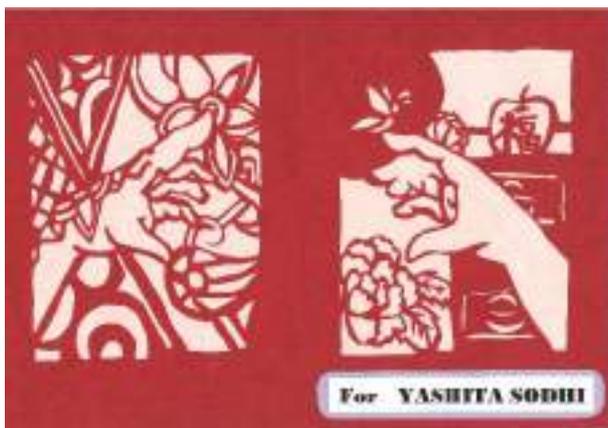
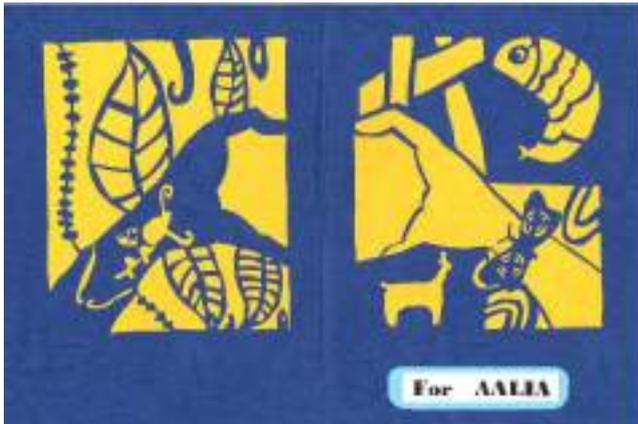
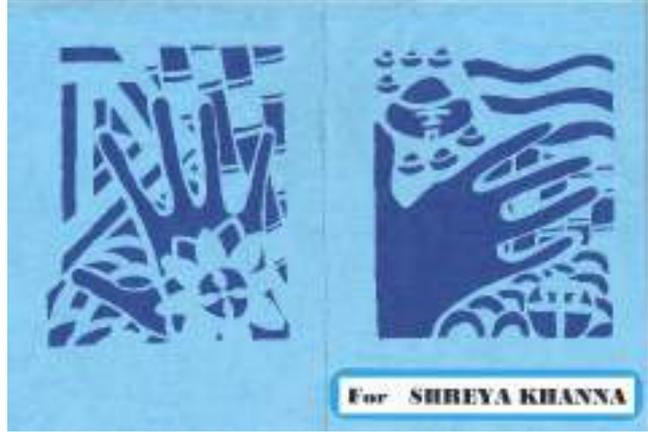
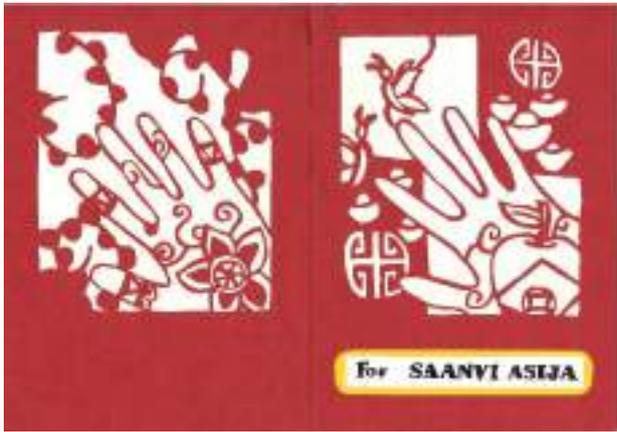
Love,
Jan

For UTKARSH JAIN

For RAVEN

學習心得

班級: 83 座號: 25 姓名: 李可廷

我最印象深刻的是陽刻剪紙，刻到了許多各式各樣的圖案，例如：中國的刻到了許多吉祥的圖案，有蘋果、柿子、而印度的刻畫中我加入了一些傳統元素，在這些過程中我學習並了解到了「中式雙印式」的圖文間的文化差異，在製作過程中能著中了解文化到困難，像是在復刻的圖案刻紙，真的需要花上許多時間和耐心，但看到作品完成的那一刻，覺得一切的努力其實都值得，希望我的同學所做到的不光是如此，是百尺竿頭，再進一步！

學習心得

班級: 803 座號: 27 姓名: 卓沛緣

在製作過程中，融入了許多的中式和印度元素，其中最困難的部份是要把圖案簡化加入卡尺，加上後來塗覆拓印的繁雜工程，簡單的線條成了唯一途徑，我將單線繪畫的局部放大，在加上一些基礎的主題圖騰，同時我也刻了節、聖誕節的題以及印度「莫那圖」形，一切完成後寫下一些祝福的話，還有介紹小吃的特色，在過程中可以學習到耐心、思考、手作等技能。