

111至112美感與設計課程創新計畫
112學年度第1學期 學校課程實施計畫

高級中等學校基本設計
高級中等學校及國民中學創意/設計教育課程
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： 國立員林高級中學
執行教師： 相青蘭 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、教學研討與反思
- 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

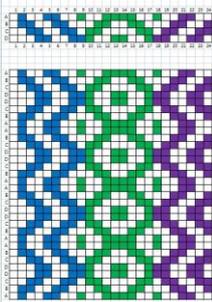
壹、課程計畫概述

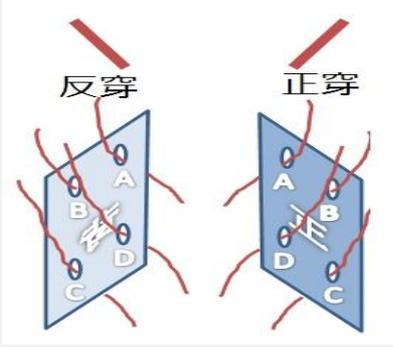
一、課程實施對象

申請學校	國立員林高級中學
授課教師	相青蘭
實施年級	三年級(設計與生活2/高三多元選修(跑班))
課程執行類別	一、高級中等學校基本設計選修課程 (18小時1學分) ☐ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校 二、高級中等學校及國民中學美感創意課程 (6-18小時) ☒ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校 18小時 ☐ 國民中學__小時
班級數	1班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	22名學生

二、課程綱要與教學進度

實施年級：三年級
班級數：1班 學生數：22
班級類型： ☐ 普通班 ☐ 美術班 ☒ 其他高三多元跑班選修
全新課程設計說明： ☐ 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。 ☒ 課程設計創意理念： 1.高三大考在即，以手作課程紓解壓力並培養柔軟心，能感知、惜福週遭一切。 2. 透過活動引導學生多元探興趣、培養自主學習習慣，進而能終生學習。 3. 透過設計實作體驗設計在生活中的應用，提升學生的生活美感能力。
課程名稱：設計與生活2
課程類別： 創意課程/設計教育課程一學期6-18小時 ☒ 普通型高級中等學校_18_小時
美感構面類型：(單選或複選)： ☒ 色彩 ☒ 質感 ☐ 比例 ☒ 構成 ☐ 構造 ☐ 結構 ☐ 無涉構面

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
1	9/1	單元目標 一、校園植物手染線
		操作描述 1採集校園修剪樹木葉、花、枝幹/清洗秤重/加熱淬取染料 2棉線、亞麻線精練/煮染(重複多次) 3媒染劑(明礬/醋酸鐵)/(重複多次) 4晾曬(不照日光數週) (※適逢學校光電球場興建工程，整地砍伐樹木(茄苳/棕色、福木/黃色、艷紫荊/磚紅色、使君子/灰綠色)，教師帶有興趣的學生運用課餘時間採集染材萃取染液進行染線作業。)
2	9/8	單元目標 二、卡片梭織概述+卡片織具裁製1 (藉由簡史、工具與技法介紹建構卡片織基礎概念)
		操作描述 1卡片織歷史、工具介紹 ----- 2織圖與織作技巧介紹
3	9/15	單元目標 三、卡片織具裁製 (裁製織帶卡片24張)
		操作描述 1卡片裁製24張、打洞與導圓角、4角上色(牛奶卡/貼紙/4色麥克筆) 備註：可尋找生活周遭應用的資材製作工具例如回收紙盒(厚)製作卡片+手寫 ABCD ----- 2大別針製作(包膜鐵線)
4	9/22	單元目標 四、織圖設計 (運用美的原則與配色觀念設計織帶紋樣)
		操作描述 1織帶圖紋設計/正穿、反穿 (A4圖紙/色鉛筆) ----- 2excel 預視與修正

5	10/6	單元目標	五、裁線(110cm) (正確依設計圖裁線理線)
		操作描述	1裁線(織圖/算條數) ----- 2梳理線材
6	10/6 10/13	單元目標	六、卡片穿線 (正確依設計圖穿線)
		操作描述	1、2依設計圖穿線 /注意正穿反穿 /依卡片順序穿線(正面朝右) 穿4條線，打結、分兩股放置，依卡片號碼序疊上 /單束頭 /理線
			
7	10/27 11/03	單元目標	七、上機(簡易織布機) (理解織布機構造與操作使用)
		操作描述	1、2上機(簡易織布機) /上機固定單束頭(後經軸)/捲線(注意平整)/固定線尾(前布軸)/捲裁緯線 備註：在家可將單束頭掛在門把上當前經軸，用腰綁繩子當厚經軸，一樣可以織帶
8 9	11/03 11/17	單元目標	八、織作 (正確依設計圖織作)
		操作描述	1依設計圖織作 /保持織帶寬度一致(3cm)/打緯鬆緊一致 /前轉4、後轉4(注意規律) ----- 2下機(卸下完成織帶) /剪斷經線 /退卡片 /修剪接線頭 重復步驟五~八，織第二條織帶

10	11/24	單元目標	九、葉拓(敲拓染)
		操作描述	1概說/葉拓原理/媒染劑/版面編排原則/植物敲拓技法說明與示範 2敲拓染實作 /分組校園植物採集、分類整理/個人植物揀選/敲拓實作/媒染 葉拓敲拓染是學生進度調整進行週數
11	12/01	單元目標	十、葉拓布褸黏貼與版面編排設計
		操作描述	1說明示範 /將葉拓熨上布褸(防止棉布邊脫線) /依葉形剪下形成單元圖形 /袋面版面編排設計後用中性膠黏貼 (統一當中有變化、變化，當中有統一、少即是多) 2實作
12	12/08	單元目標	十一、縫合織帶
		操作描述	1概說 /縫合技法說明與示範 /流蘇 /線頭燒結處理 ----- 2縫合實作
13	1/5	單元目標	十二、作品發表賞析
		操作描述	1作品發表(經驗分享)與攝影 ----- 2賞析與講評 課程回饋單填寫

四、預期成果：

- 一、透過活動引導學生多元探興趣、培養自主學習習慣，並能分享創作理念、進行藝術創作的回饋反思，進而能終生學習。
- 二、創作作品、材料等，多用天然、可循環利用、自然分解之材料、減少一次性資材，透過預防、減量、回收和再利用，減少設計廢棄物產生。
- 三、讓藝術真正進入生活，提升生活美感品味。形成永續的美善循環，共同打造美善社會。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1.ewant 育網開放教育平台-FM-卡片梭織

<https://www.ewant.org/admin/tool/mooccourse/mnetcourseinfo.php?hostid=10&id=4791>)

2.卡片梭織- 技術與創作，蔡玉珊，臺中縣立文化中心，1998

3.大地之華：臺灣天然染色事典 增修版(上)(下)，陳景林,馬毓秀，臺中市纖維工藝博物館，2022

六、教學資源：

簡易織布機、簡易攝影棚、投影設備等

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1.校園植物手染線(新增)

2. 紋飾設計、線材搭配、色彩計畫
3. 織帶織造
4. 敲拓染

5. 葉拓布褸黏貼與版面編排設計(新增)

6. 縫合織帶

二、6-18小時實驗課程執行紀錄

課堂1：校園植物手染線(新增)

A 課程實施照片：

▲ 校園植物染/福木、使君子、艷紫荊、茄苳 / 媒染劑 明礬 醋酸鐵

B 學生操作流程：

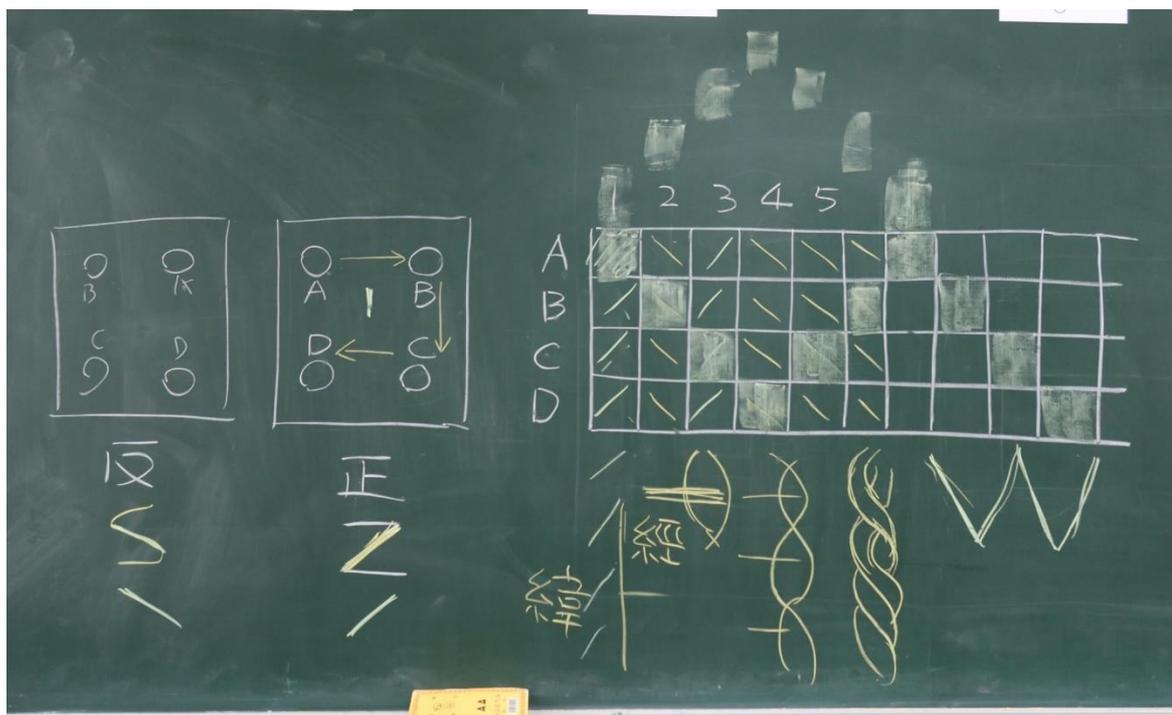
▲介紹植物染線材與特性。學生理線、捲線備用(操作學生:317 張O銓、盧O誠、312洪O玟)

C 課程關鍵思考：

1. 天然染料/化學染料、分解再生循環永續/ 染整工業污染
2. 天然棉線、亞麻線(精練、濃染劑)/化纖(化學染)
3. 色調變化細膩但不耐曬色牢度差/色彩鮮艷均勻色牢度佳不退色
4. 染材重量、色素萃取煮染時間、水量/媒染劑(染前媒、染中媒、染後媒) /多次複染

課堂2：紋飾設計、線材搭配、色彩計畫

A 課程實施照片：

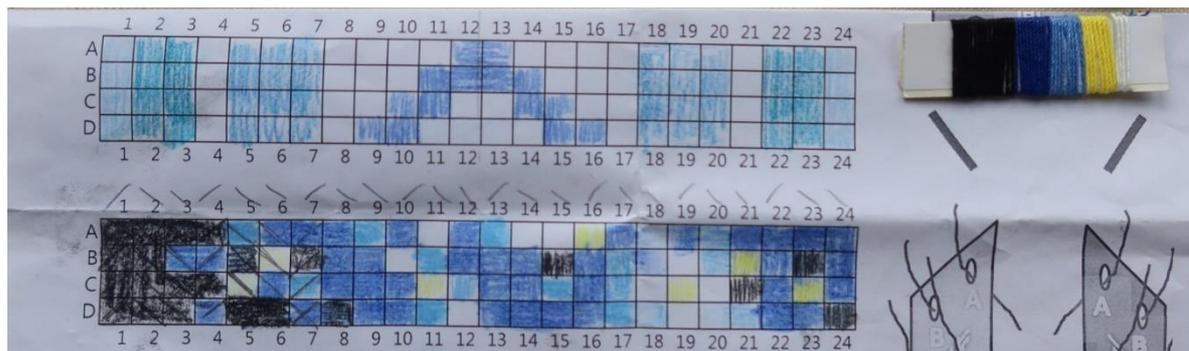

▲說明卡片織原理。織紋圖設計注意事項。討論織紋圖

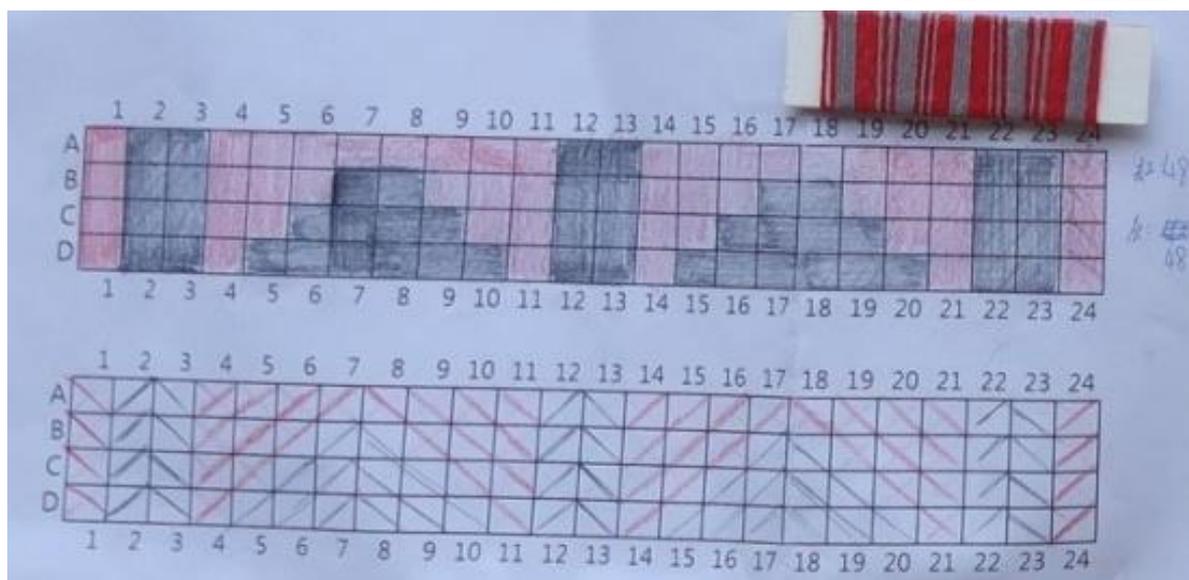
B 學生操作流程：

1

2

3

4

▲織紋設計圖、穿線圖(正穿反穿)、色彩計畫與線材搭配小樣
(學生作品 / 上起：314楊0仔、317顏0婕、310呂0嫻、317蕭0昕)

C 課程關鍵思考：

- 1.圖形具象/抽象
- 2.穿線(正穿反穿)/同一張卡片需相同方向
- 3.色彩配色(/類似色/對比色/補色/明度對比/彩度對比)

課堂3：織帶織造

A 課程實施照片與學生操作流程：

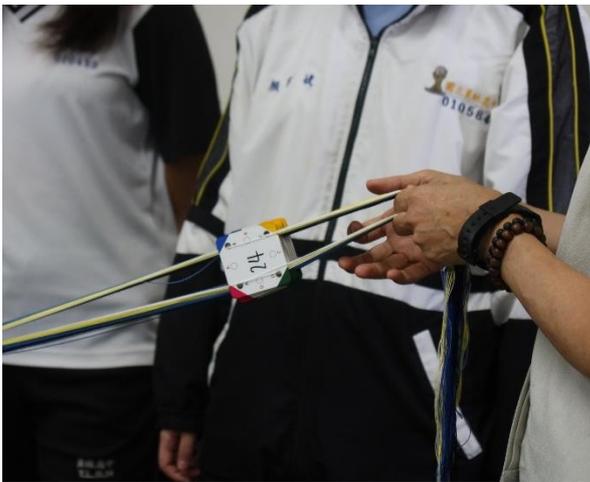
▲製作大別針、裁製卡片並打洞、別針使用方法

▲依設計圖選色剪線(110cm)

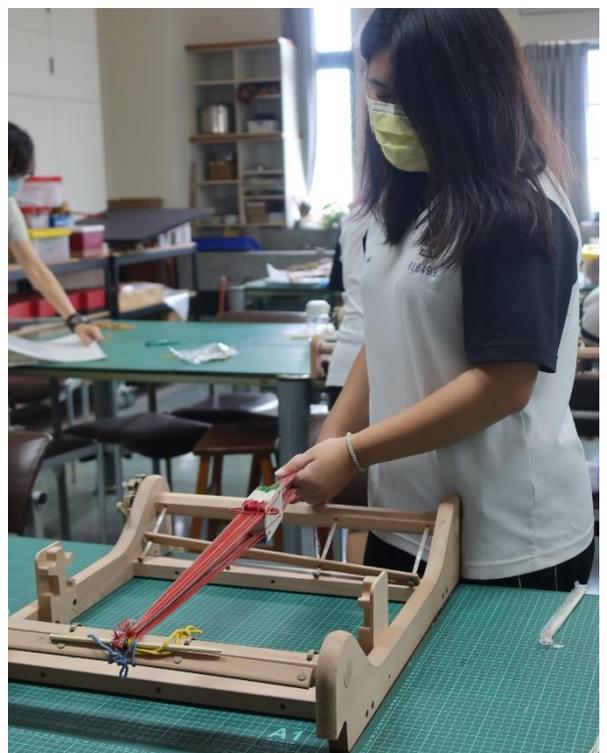
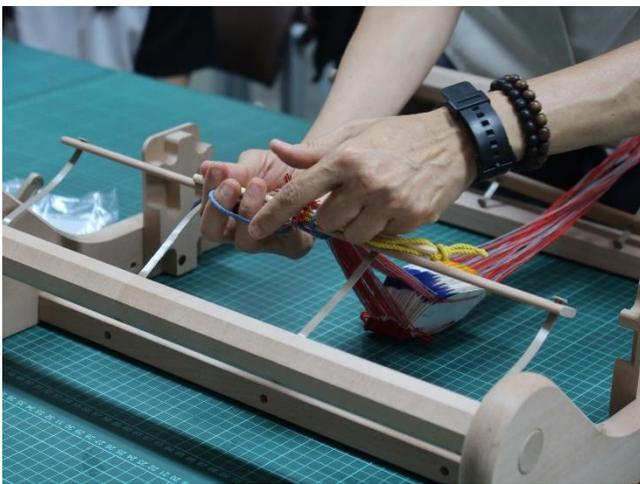
▲依設計圖穿卡片(正穿或反穿)。

▲移動卡片梳理經線(分上下兩股)

▲上機前挑出穿錯的卡片(同一卡片需同方向穿線)

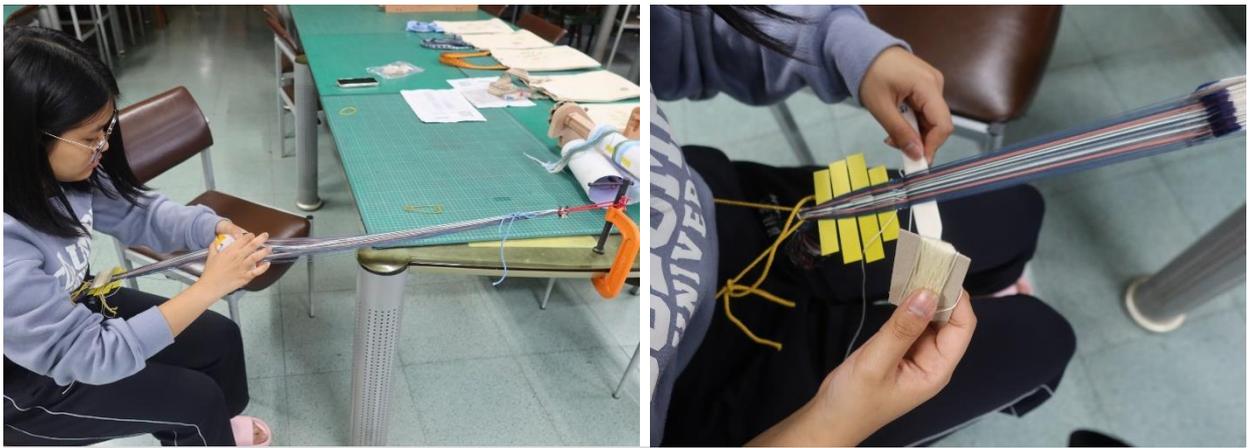

▲上機(操作學生:310呂0嫻)

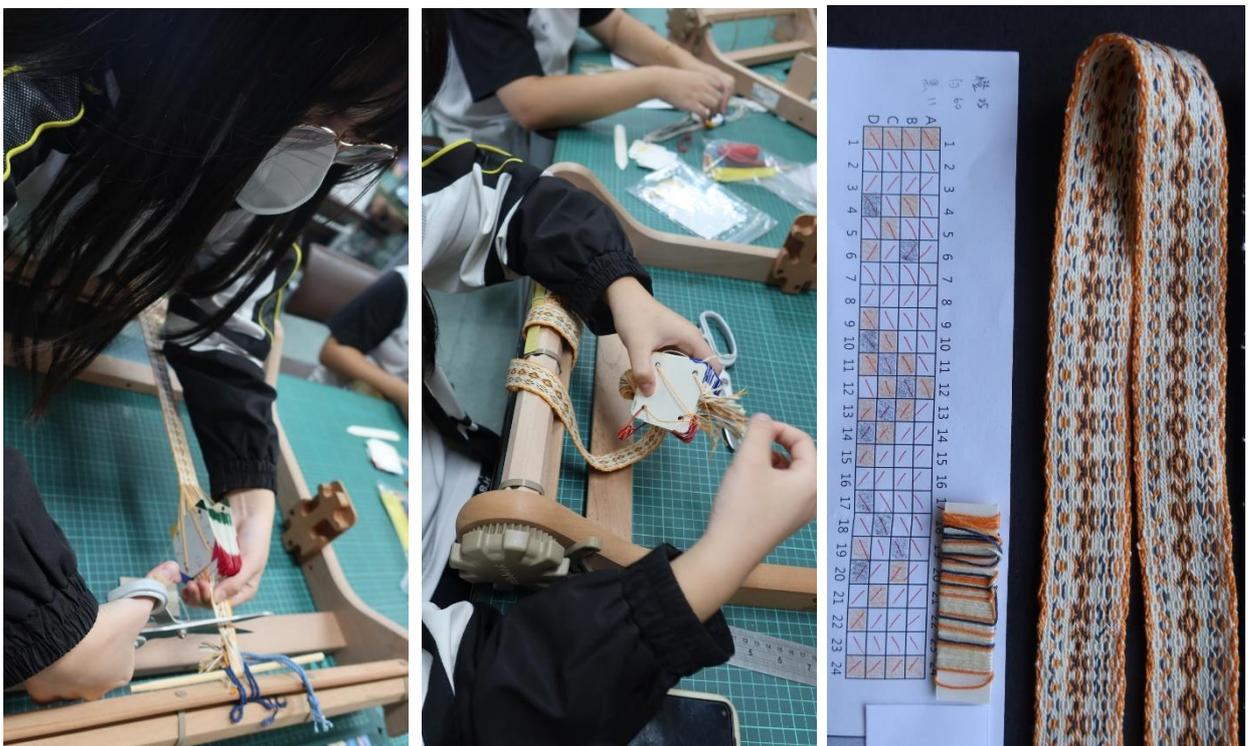
◀前經軸塞入紙張(月曆紙)一起捲線保持經線的平整。

▼織作示範與學生操作

▲沒有織布機，也可用 C 型夾與身體固定經線，使之拉直，進行編織。(操作學生:315林0云)

▲下機，體驗“孟母斷機杼”的感覺，剪下經線，退出卡片，繼續織第二條。(操作學生:304孫0若)

B 課程關鍵思考：

- 1.保持織帶寬度一致(3cm)/打緯鬆緊一致
- 2.卡片前轉4、後轉4、一直往前轉或往後轉皆會影響花紋的呈現(注意規律)

課堂4：敲拓染

A 課程實施照片與學生操作流程：

▲ 棉布先用濃染劑(增加植物色素呈現)煮染晾乾後，再用熨斗燙平備用。(操作學生:317陳翁0均)

▲ 敲拓染技巧說明與示範。

▲ 學生試敲。(操作學生:310黃 0諺)

▲ 棉花葉子能敲出紫紅色小點甚是驚艷

▲ 芒果嫩葉敲出華麗的藍紫色

▲校園植物敲拓染實作

▼(學生作品 /左起：317 盧O誠、張O銓、310張O宇)

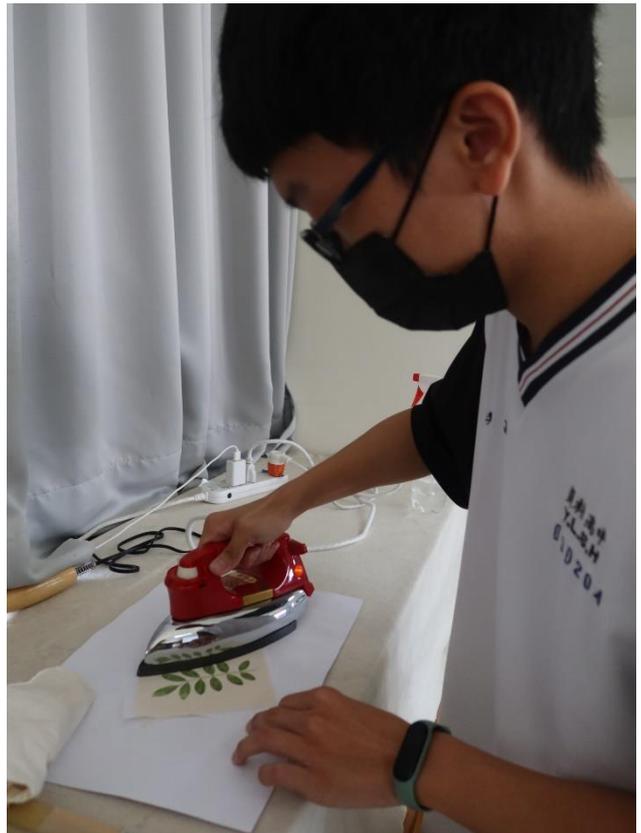
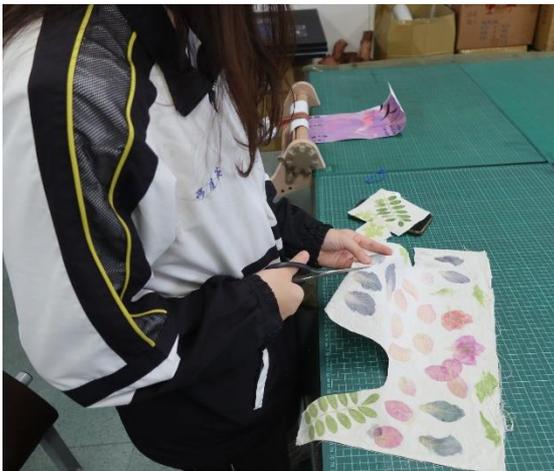
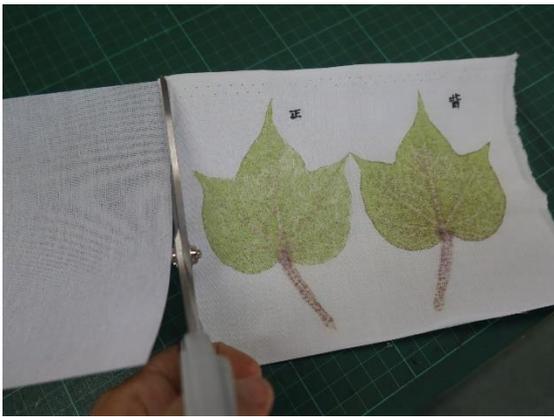

B 課程關鍵思考：

- 1.棉布厚薄/植物花葉含水量多寡/敲擊技巧力道大小
- 2.敲拓成品經過歲月的累積，顏色的變化(褪色、氧化等)

課堂5：葉拓布褸黏貼與版面編排設計(新增)

A 課程實施照片與學生操作流程：

- ▲ 剪裁布褸、燙布褸(操作學生:310李0丞)
- ◀ 版面編排、黏貼(314馮0英、302吳0昕)
- ▲ 成品(314馮0英、315林0云、314陳0彤)

B 課程關鍵思考：

1. 版面構成原則：統一當中有變化、變化，當中有統一、少即是多
2. 葉拓顏色與織帶做整體搭配

課堂6：縫合織帶

A 課程實施照片與學生操作流程：

▲線頭燒結處理(左上)；縫合先以珠針固定位置再施以平針(右上)回針(右下)亦或其他縫法(音符左下)

▲學生作品 /左起：314何0燕、314楊0仔、310張0宇

B 課程關鍵思考：

1. 線頭燒結處理火不要太大
2. 流蘇留下與否/縫合位置(袋內/袋外)/比例關係

三、教學觀察與反思

1.校園植物手染線(新增)

●植物染工藝工序繁複，需要花很多時間處理，但呈現的色彩效果雖不太能預期，

卻也是迷人的地方，色調變化非常有趣。

●未來或許可以規畫開設植物染染線+線材應用的課程(例如:織布等)。

2.紋飾設計、線材搭配、色彩計畫

●織紋設計圖畫好，依色彩計畫選色線搭配色票小樣，可以更貼近成品效果，具參考價值。

▲學生作品 / 上起：314楊0仔、310張0字

3. 織帶織造

- 若能用簡易織布機織織帶，整經長度可以增加一倍至220cm(兩條的長度)，可以節省整經、理線、穿卡片時間，並省下織造時織帶前段、後段線材的耗損。

4. 敲拓染

- 敲拓染成品經久產生顏色的變化(褪色、氧化等)，較為困擾。解決辦法是選擇較不會褪色的植物來敲，目前，木藍、血桐、構樹的葉子，九重葛苞片(通常所認為的花)較為持久不變色。

5. 葉拓布褸黏貼與版面編排設計(新增)

- 將葉拓熨上布褸—可以防止棉布邊脫線
- 依葉形剪下形成單元圖形—較易試做版面構成，取得最佳編排效果
- 袋面版面編排設計後用中性膠黏貼—容易操作

6. 縫合織帶

- 說明基本縫合方法，就可讓學生自由發揮。

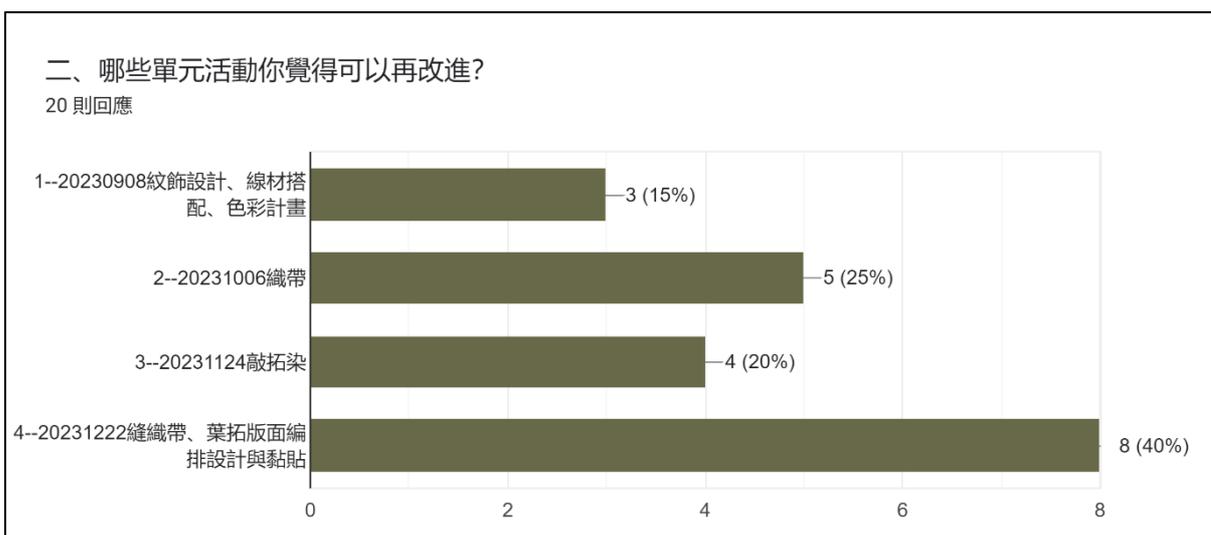
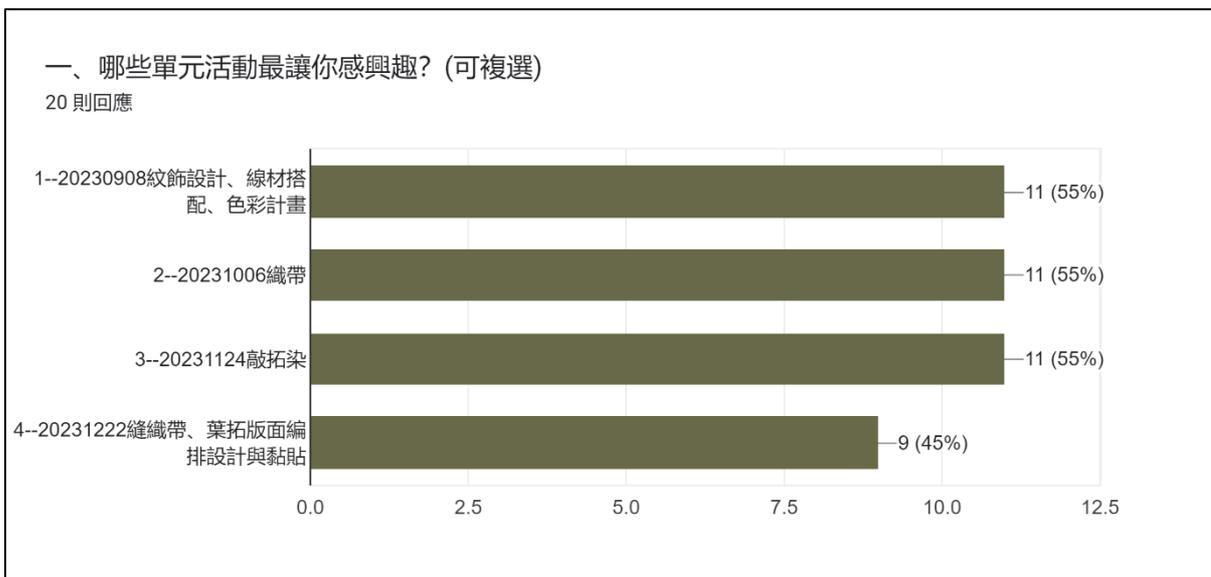

▲學生作品 /由上起由左而右：

317 張0銓、317張0銓、317顏0婕、317蕭0昕、315許0蜜、315黃0臻、
314楊0仔、314何0燕、314馮0英、314陳0彤、310劉0琳、312洪0玫、
310張0宇、310李0丞、310黃 0諺、304孫0若、310呂0嫻、310呂0嫻

四、學生學習心得與成果

1.課程回饋問卷表單

姓名	一、哪些單元活動最讓你感興趣?(可複選)	一、請說明「最讓你感興趣單元活動」的原因。	二、哪些單元活動你覺得可以再改進?	二、請說明「可以再改進」的原因或建議?。	三、最後,請給老師教學的建議或任何意見。謝謝您。
張O銓	2--20231006織帶	很療癒		需要靠個人美感藝術鑑賞能力,	讚👍
陳O彤	2--20231006織帶, 3--20231124敲拓染, 4--20231222縫織帶、葉拓版面編排設計與黏貼	我覺得敲拓染很神奇	1--20230908紋飾設計、線材搭配、色彩計畫	我覺得穿線好麻煩	我喜歡這個袋子,它裡面有一個小袋子,但容量似乎不大
顏O婕	2--20231006織帶, 3--20231124敲拓染	以往未體驗過		我敲到了手指導致暈倒,主要是我的問題啦,但還是希望能有更多保護措施	老師你拍的照片超棒,謝謝
許O蜜	1--20230908紋飾設計、線材搭配、色彩計畫	喜歡設計圖案和配色的過程	2--20231006織帶	老師可以提前錄制織帶教學影片,在現場教學或是播放教學影片後再將影片上傳至群組,學生在忘記織帶步驟時能直接至群組反覆觀看	本來以為老師是很嚴肅的人,但實際上幾節課後,發現老師很有耐心,因為大家會一直問重複的問題,但老師還是很平靜有耐心的重複教一樣的東西👍
何O燕	3--20231124敲拓染	舒服且可以發樹葉敲出來的模樣	4--20231222縫織帶、葉拓版面編排設計與黏貼	縫的時候會在袋子上面露出不好看到線條	在講解的過程中可以在清晰一點,因為有時候會聽不懂再說什麼,但是老師會重複的教導我們,所以還蠻感謝的,老師很有耐心。
盧O誠	2--20231006織帶, 3--20231124敲拓染	第一次學織帶及敲拓染 感覺很新鮮	4--20231222縫織帶、葉拓版面編排設計與黏貼	可以安排一堂有關編排的課讓大家都知道	超棒
楊O仔	1--20230908紋飾設計、線材搭配、色彩計畫, 2--20231006織帶, 4--20231222縫織帶、葉拓版面編排設計與黏貼	我本身就喜歡用線材或布玩出一些東西,這些活動很符合我平時的興趣,所以感興趣。	3--20231124敲拓染	這項活動對力氣小我來說比較吃力,很多結果出來都不大美觀,成功機率比較低	每個禮拜都很期待選修課,可以在休息的同時又得到一項技能,我覺得老師有開這堂課真的是太棒了~~不知道敲拓染有沒有成功機率更高的方法?整個課程大概是這部分覺得最困難。
呂O潔	1--20230908紋飾設計、線材搭配、色彩計畫, 2--20231006織帶, 3--20231124敲拓染, 4--20231222縫織帶、葉拓版面編排設計與黏貼	這一系列的單元活動我都覺得很有趣也很舒服,雖然在一開始還不是很理解該如何操作,甚至覺得有些困難,但後來在老師的指導下就越來越上手了,在織的過程中也有遇到困境,但只要往回走,理清思緒,或許就能豁然開朗,大概就像解數學那樣☺️敲拓染時可以令人感到很舒服,可以盡情地敲打,在釋放完壓力後還能得到一個個好看的大自然印花☺️總之這一系列的課程我都很喜欢~(๑_๑)~	4--20231222縫織帶、葉拓版面編排設計與黏貼	因為我還沒做到那邊☹️老師抱歉🙏🙏	謝謝老師帶我們做這次的活動!讓我們在讀書之餘能有這樣的課程能舒壓♥️
洪O玟	1--20230908紋飾設計、線材搭配、色彩計畫	看那些線條逐漸變成圖案,感覺很舒服	3--20231124敲拓染	其實把握不太好要多大力,或者敲出怎樣的輪廓才算可以w	老師教學很認真,步驟解釋都很詳細~這堂課真的蠻喜歡的(▽')
陳O均	1--20230908紋飾設計、線材搭配、色彩計畫, 2--20231006織帶, 3--20231124敲拓染, 4--20231222縫織帶、葉拓版面編排設計與黏貼	敲拓染,很舒服,也可以去認識欣賞一堆植物。	4--20231222縫織帶、葉拓版面編排設計與黏貼	比較沒有上到。	希望可以自己染染看棉線
蕭O昕	1--20230908紋飾設計、線材搭配、色彩計畫, 2--20231006織帶, 3--20231124敲拓染, 4--20231222縫織帶、葉拓版面編排設計與黏貼	因為平常根本不會想到有這些活動可以玩	1--20230908紋飾設計、線材搭配、色彩計畫	初次嘗試沒玩過所以覺得超難(沒有真的覺得要改進超有趣的拜託)	這堂課太酷啦!有室內也有室外我還認識好多植物跟棉線
李O丞	4--20231222縫織帶、葉拓版面編排設計與黏貼	之前的努力有成果了	2--20231006織帶	沒什麼問題,只是我覺得太難上機了	沒有問題,謝謝老師這學期的教導
呂O嫻	2--20231006織帶	編完有成就感	4--20231222縫織帶、葉拓版面編排設計與黏貼	個人手藝問題	感謝老師教導~辛苦了~
黃O臻	1--20230908紋飾設計、線材搭配、色彩計畫	因為從設計開始到自己挑線編織的過程特別有趣看到成品後也特別有成就感	4--20231222縫織帶、葉拓版面編排設計與黏貼	可能時間有點不太夠如果課程分開可能作品能更完整	從一年級就是選設計與生活這門選修課,從一年級就很喜歡這堂課,沒想到三年級還有這門課,在繁重的課業中,透過手作放鬆,每個星期都特別期待選修課的時間,也都能感受到老師對課堂的付出真的很多,很謝謝
孫O若	1--20230908紋飾設計、線材搭配、色彩計畫, 2--20231006織帶, 3--20231124敲拓染, 4--20231222縫織帶、葉拓版面編排設計與黏貼	敲拓染。除了過程很舒服外,竟然用敲的就能敲出植物的色素,第一次聽到覺得非常驚奇,在選擇植物的過程中很好奇什麼植物會敲出什麼顏色,有些植物敲出來的顏色和原本看起來的不一樣,雖然講不出什麼原因,總之就是這堂課非常好玩!	2--20231006織帶	在織第一條織帶時不太了解步驟及詳細的要怎麼做,可能是第一次接觸到這種東西,真的聽不太懂哈哈,但在弄第二條的時候就很快了!	當初在選這堂課時完全沒想到是這樣的課程,第一次接觸這個東西充滿新奇,雖然過程有點煩瑣,尤其是在理線的時候,但成品做出來真的很有成就感!很感謝老師安排這樣的課程!
林O云	1--20230908紋飾設計、線材搭配、色彩計畫, 3--20231124敲拓染	很喜歡植物,能把喜歡的植物拓染在自己的包包上很棒,也藉此好好的觀察了各種植物,發現很多昂貴的植物。	1--20230908紋飾設計、線材搭配、色彩計畫	可以上一些美學搭配的課程線材顏色的搭配,讓我們更有想法在設計圖的設計和	很喜歡這次的課程,雖然我常常缺課,但還是會努力把作品做完的,第一次自己織布,還有看織帶畫設計圖,是一個很特殊的經驗,還有拓染在布上真的好美,好想要老師多開這樣的課程,即使我們是非美術班的也可以做這些事物,但也不一定需要重實用,就算是畫一幅畫也充滿意義(但我超不會畫畫?)所以設計生活我更喜歡一些
黃O儒	3--20231124敲拓染	第一次體驗到敲拓染,覺得很新鮮	2--20231006織帶	編織過程有點無趣	無
吳O昕	1--20230908紋飾設計、線材搭配、色彩計畫, 2--20231006織帶, 4--20231222縫織帶、葉拓版面編排設計與黏貼	很喜歡設計東西而且還能親手做出來就覺得很開心很喜歡!	3--20231124敲拓染	搬墊板有一點點不方便 感覺如果有人一塊好攜帶的小墊板會比較好~	先謝謝老師的祝福 也祝老師新年快樂和平安順利! 很喜歡這堂課 可以很放鬆地做自己喜歡的事情 而且自己做出實用的東西就覺得特別有意義 也很喜歡跟老師聊天 謝謝你耐心回答我每一個問題讓我在這堂課上獲益良多! (雖然我做得很慢甚至還沒做完xD) 謝謝老師上課時的用心講解,還有謝謝老師願意額外留時間讓我們回來做作品 我們下學期見哈哈
張O宇	1--20230908紋飾設計、線材搭配、色彩計畫, 4--20231222縫織帶、葉拓版面編排設計與黏貼	最不用出力或像個機器一直做重複的動作	2--20231006織帶	耗費時間過長	課程內容可以多樣一點,這次只有一個作品,比起上學期枯燥乏味了點