111 至 112 美感與設計課程創新計畫 112 學年度第 1 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: 國立臺東女中

執行教師: 康毓庭 教師

輔導單位: 東區 國立東華大學輔導

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)

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 (如有請附上)

112 學年度高級中學校及國民中學美感創意課程計畫

一、實驗課程實施對象

學校名稱(請填寫完整校名)	國立臺東女子高級中學		
學校地址(請填寫郵遞區號)	95047 台東市四維路一段 690 號		
課程執行類別	美感創意課程一學期 6-18 小時 當通型高級中等學校 技術型高級中等學校 綜合型高級中等學校 國民中學		
預期進班年級	高一高二高三	班級數 學生數	4 班 85 人
教師姓名	康毓庭		
教師資格	□ 國中藝術與人文學習領域之「視覺藝術」科 ■ 高級中等學校「美術」科 □ 高級中等學校「藝術生活」科 □ 其他:		
最高學歷	文化大學藝術研究所藝術碩士		
教學年資	20		
1.美感課程經驗	□ 曾申請 105 至 108 年美感教育課程推廣計畫 曾執行的美感構面: ■ 曾申請 109、110 年美感與設計課程創新計畫 曾執行的美感構面:色彩、構成、結構 ■ 未申請上開美感課程計畫,但曾申請其他美感課程計畫,如:教育部「視覺形式美感教育實驗計畫」102 學年第一期、103 第三期、103 第三期種子教師,國教署 104「美感生活種子學校計畫」種子教師、110 年跨領域美感卓越領航計畫□ 完全不曾參與相關美感計畫課程		
2.相關社群經驗	□ 輔 導 團,您的身份為: ■ 學科中心,您的身份為:種子教師 ■ 校內教師社群:如: 美感設計社群 、創客 Maker 社群 ■ 校外教師社群,如: 學科中心基本設計社群、美感跨領域社群		

二、112 學年度第一學期<mark>高級中學校美感創意課程</mark>內容與教學進度

實施年級:高一高二高三					
班級數:4班 學生數:80					
班級類型:■普通班 ■美術班 ■其他 跨班跨校選修課					
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.跨領域 2.跨構面 3.結合在地資源					
課程名稱: 「植感質感」					
課程類別: 美感創意課程一學期 6-18 小時 □ 普通型高級中等學校小時 □ 技術型高級中等學校小時 ■ 綜合型高級中等學校_12 小時 □ 國民中學小時					
美感構面類型:(單選或複選):□ 色彩 ■質感 □ 比例 ■構成 □ 構造 □ 結構 □ 基本設計					
課程設 定 □ 發現為主的初階歷程 □ 探索為主的中階歷程 電應用為主的高階歷程 □ 每週堂數 ■連堂 □ 國中 年級 ■連堂 ■高中 123 年級					
學生先修科目或先備能力: * 先備能力:(概述學生預想現狀及需求) 普通班:上過一年普通高中高一美術課程,對美的形式原理、美術史與藝術創作形式已具有先備知識。 美術班:上過基礎素描、基礎水彩、工筆水墨、基本設計等專業課程,對造形藝術、美的構成與色彩感知具一定的能力。					

一、課程概述

以臺東女中校園與鄰近臺東森林公園為學習場域,透過在地植物觀察與採集,認識在地原生種植物類型與特徵,研究植物生長與植物構造之美,以「敲染拓印」,紀錄植物造型之美,以「科學繪圖」紀錄植物不同時期之生長姿態;以「皮革」為應用創作材質,將植物以「移印」與「打印」方式進行創作,讓植物之美與天然皮革之美相結合,讓學生深刻體驗質感之美。

- ◆第一階段發現,以介紹「植物構成之美攝影」為課程開端。從賞析各種葉子大小、色彩、種子造型中,引導觀察生活周遭自然植物之美。
- ◆第二階段探索,從植物採集、拓印練習紀錄植物造型之美;以「植物科學繪圖」技法,深入觀察研究植物自然的生態。
- ◆第三階段應用,介紹皮雕藝術,學習「拓印皮革」與「打印皮革」技法。學生能認識天然 皮革質感之美,進而運用打印技法將植物造型創作於皮革上。

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. 觀察生活中的各種植物自然形態。
 - 2. 從日常生活中重新發現自然質感之美與人工質感之美。
 - 3. 探討手作與人工作品最大的差異之處、美感與價值。
- 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. 拓印技法,「植物敲染」。
 - 2. 點畫技法,「植物科學繪圖」。
 - 3. 皮雕技法,「打印技法」。
- 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. 質感 (texture) 的定義。
 - 2. 美的形式原理(比例、漸變、統一、秩序、反覆、律動、對稱、均衡、調和、對比)
 - 3. 造型與材質間的美感關係。
- 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)
 - 1. 與美感跨領域合作學校課程交流。
 - 2. 結合在地工藝藝術家。
 - 3. 美感研習活動推廣於社區。

三、教學進度表

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟		
1		單元目標	 校園中的植物介紹。 台灣原生種植物介紹。 質感之美。 	
	112.9 月	操作簡述	 以生活中的植物造型排列構成美感範例簡報做為課程開端。 分析植物葉片的造型構成。 說明「質感」的定義・以「五官記憶質感」。對象物(形象或物品)的表面性質,可經由觸摸或視覺經驗的聯想而感受到。 指物體材質所呈現在色彩、光澤、紋理、粗細、厚薄、透明度等多種外在特性的綜合表現。 	
		單元目標	 植物採集與拓印。 植物敲染。 	
2	112.10 月	操作簡述	 到校園巡禮採集具美感造型葉片。 教師示範敲染技法(棉布、石頭、紙膠、面紙)。 學生親自操作敲染於環保棉布袋中。 進行浸泡「蘇打水」實驗、觀察拓印汁液汁顏色變化。 	
3	112.10 月	單元目標	 記識科學植物繪圖。 實作一在地原生種植物繪圖。 	
		操作簡述	 介紹科學植物繪圖的特色。 介紹植物繪圖相關網站。 指導觀察、丈量、紀錄(速寫、攝影)植物外型。 介紹各種表現技法與媒材。 學生實做一件以「點畫技法」植物繪圖作品。 	

			F
4	112.10 月	單元目標	1. 能欣賞自然皮革之美。
			2. 能欣賞皮雕藝術。
			3. 認識及使用各種打印工具。
		操作簡述	1. 以簡報說明並實際觸摸天然皮革與人造皮
			革差異。
			2. 老師介紹皮雕作品。
			3. 老師示範各種打印工具(月亮、水滴、陰
			影、打底)。
			4. 學生實際練習各種打印工具。
5	112.11 月	單元目標	1. 各種皮雕技法介紹與實作。
			2. 植物造型「圓形杯墊」。
		操作簡述	1. 老師示範各種皮雕技法。
			2. 將植物造型簡化並繪製於描圖紙上。
			3. 使用鉛筆將設計圖轉印於打溼的皮革上。
			4. 以打印工具,製作「圓形杯墊」。
	112.11 月	單元目標	1. 各種皮雕技法介紹與實作。
6			2. 「筆袋」皮雕實作。
			3. 皮革染色技法介紹。
			4. 成果發表
		操作簡述	1. 以打印工具,製作「筆袋」。
			2. 示範油性染料於「圓形杯墊」。
			3. 示範水性染料於「筆袋」。
			4. 引導學生關注台灣工藝藝術之美。
			5. 學生以簡報方式,介紹創作理念與創作方
			法與學習心得及成果。

四、預期成果:

- 1. 介紹校園中的植物,從校園植物觀察與採集,引起學生學習動機。
- 2. 能了解與感受「質感」-物體材質所呈現在色彩、光澤、紋理、粗細、厚薄、透明度等多種外在特性的綜合表現。
- 3. 能從觀察植物與紀錄植物。
- 4. 能欣賞植物拓印、植物科學繪圖作品之美。
- 5. 能學習「植物拓印」與「科學植物繪圖技法」,如(鉛筆速寫、代針筆、壓克力、水彩...繪製媒材)
- 6. 能欣賞天然皮革之美及學習「皮雕技法」。
- 7. 能以萃取植物造型,完成「皮革雕刻」作品。
- 8. 引導學生關注在地藝術設計展,例如「台灣工藝設計展」等。
- 9. 完成作品,以簡報進行成果發表。

五、參考書籍:(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1. 植物畫技法全書:從繪畫技法、調色技巧到植物紋路與質感,植物畫家帶你掌握科學 繪圖的秘訣、杜蘊慧譯、積木文化出版、2018。
- 2. 皮革工藝 vol.23 華麗精緻的皮雕技術入門、林農凱譯、楓書坊出版、2015。
- 3. 如何培養美、漢寶德、聯經出版、2010。
- 4. 原研哉設計、李柏黎譯、雄獅美術、2009。
- 5. 設計幾何學、吳國慶譯、城邦出版、2008。
- 6. 原來設計是一種品味、楊明綺譯、商周出版、2011。
- 7. 芬蘭國寶設計全集、蔡宜真譯、商周出版、2014。
- 8. Sou·Sou 名物列、PIE BOOKS、2015。

六、教學資源:

教育部美感入門電子書

https://www.aesthetics.moe.edu.tw/ebook/

學學文創

https://www.xuexue.tw/

繪自然-繪圖工具介紹

https://www.youtube.com/watch?v=CP2oF8FQLHw

繪自然-觀察心法篇

https://www.youtube.com/watch?v=V_iMluK--ag

繪自然-記錄篇

https://www.youtube.com/watch?v=70DKcXGucqo

皮雕工具篇

https://www.youtube.com/watch?v=ZsHF75YGXGo

皮雕基礎篇

https://www.youtube.com/watch?v=EwH_IzWFKVU

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

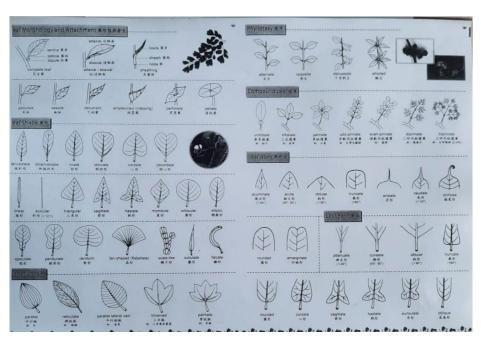
(請簡要說明課程調整情形即可)

二、6-18 小時實驗課程執行紀錄

課堂1

A 課程實施照片:

植物構成之美

B 學生操作流程:

C 課程關鍵思考:

植物構成之美

校園植物觀察與採集

B 學生操作流程:

植物拓印

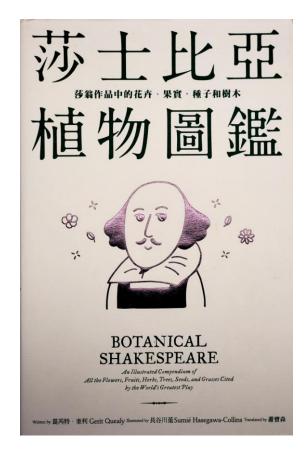

C 課程關鍵思考:

植物構成之美

植物生長環境研究

B 學生操作流程:

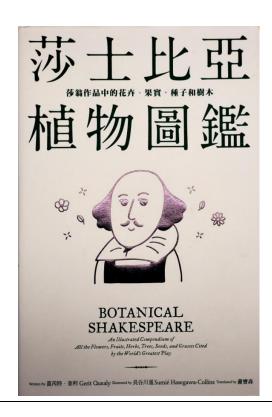

C 課程關鍵思考:

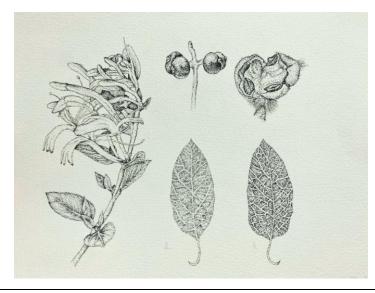
自然環境與植物構成

B 學生操作流程:

C 課程關鍵思考:

植物之美與科學觀察

B 學生操作流程:

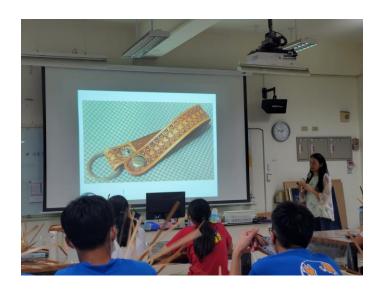

C 課程關鍵思考:

天然質感與工藝之美

皮雕技法運用

B 學生操作流程:

C 課程關鍵思考:

植物仿生、皮革質感、文創設計

三、教學觀察與反思

(遇到的問題與對策、未來的教學規劃等等,可作為課程推廣之參考)

動手做的課程設計越來越少,從自然觀察、戶外採集、科學研究,動手實作,可以讓學生 學習更深刻。

四、學生學習心得與成果(如有可放)

(學生學習回饋)