

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

設計教育課程種子教師

我的服裝我最型

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： 新竹市私立曙光女子高級中學

執行教師： 黃丹琪 教師

輔導單位： 北區 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	新竹市私立曙光女子高級中學		
授課教師	黃丹琪		
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：高三藝術生活		
班級數	4 班	學生數	180 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	藝術設計_築夢知衣
課程主題 (可複選)	☒ 色彩 ☐ 質感 ☐ 比例 ☒ 構成 ☐ 結構 ☐ 構造 ☒ 重大議題：A3.環境、A9.生涯規劃、A10.資訊、A11.科技、B4.優質教育、B10.減少不平等、B12.責任消費及生產
課程主題 其他選填項目	【A】 教育部 108 課綱之 19 項重大議題 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。 【B】 SDGs 聯合國「2030 永續發展目標」 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。

全新課程說明	☐ 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。 ☒ 參考先前課程，並加入重大議題 (☒ 本人 112-1 課程、 ☐ 《美感行動誌》收錄課程) ☒ 課程設計創意理念： 1.AI 融入__議題相關文字標語設計 2.圖案設計__陰陽刻型版印製設計 3.視覺傳達__圖地反轉概念 4.產品設計__舊衣改造 5.生涯規劃__以未來職業服裝出發
一、課綱核心素養 (請勾選符合項目)	
A.自主行動	☒ A1.身心素質與自我精進 ☒ A2.系統思考與解決問題 ☒ A3.規劃執行與創新應變
B.溝通互動	☒ B1.符號運用與溝通表達 ☒ B2.科技資訊與媒體素養 ☒ B3.藝術涵養與美感素養
C.社會參與	☐ C1.道德實踐與公民意識 ☐ C2.人際關係與團隊合作 ☒ C3.多元文化與國際理解
二、學生先修科目或先備能力 (300 字左右)	
* 先備能力： 概述學生預想現狀：已有基本繪畫基礎 學生需求：圖地反轉圖案設計概念、	
三、課程概述 (300 字左右)	
現在女校學生常常會想要買很多潮 T 妝扮自己，但會遇見『此件衣服顏色喜歡但其中圖案不喜歡』、『這件打板喜歡但上面寫的標語不喜歡』。如何呈現自己最想要展現的圖案與特質，可以自製圖案、IP、並自創『文創客製化』嗎？ 但如何引導圖案與文字又會是一個很難的課題，於是今年使用了 AI 工具融入課堂，讓學生在生涯規劃議題中，找出適合自己的文字敘述未來圖像。利用 ChatGPT 咒語生出標語，再使用 copilot 讓標語文字生圖，直到產出圖案，標語與素材可以作為學習鷹架，可以作為學生產出服裝型版製作的參考圖案，運用簡化等設計法則，將作品導引至更完整的境界。 服裝完成的最後，希望學生可以穿出時尚。讓學生搭配合宜的配件與飾品，在班上走秀，增強個人的自信心，此作品也可以成為之後高三時二階面試的服裝備案。	

四、課程目標

美感觀察	從生活、物件或環境中觀察的對象： 1. T 恤圖案設計—圖案與文字的 2. 生活中的標語—蘊含之議題
美感技術	課程中學生學習的美術設計工具或技法： 1. A i 詠唱技巧與限制 2. 型版設計、切割、與印製 3. 版面結構分析
美感概念	課程中引導學生認識的藝術、美學或設計概念： 1. 塗鴉藝術 2. 圖地反轉 3. 文創產業
其他美感目標	融入重大議題：環境永續 配合校本：閱讀理解 跨域：生涯規劃、科技、資訊

五、課程大綱、教學進度（課程週次請依課程需求增減）

週次	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述
1	10/7	塗鴉藝術： 公共議題探討	塗鴉藝術(Graffiti)是指在公共、私有設施或牆壁上的人為和有意圖的標記，常簡稱為塗鴉。塗鴉可以是圖畫，也可以是文字。介紹塗鴉藝術種類：噴漆藝術凱斯·哈林、街頭藝術、電腦塗鴉、城市公共藝術，與其代表內涵與議題，引導學生閱讀理解與思考。
2	10/14	LOGO 設計與 圖地反轉	圖地反轉屬於錯視的一環圖地反轉的現象，因為人的知覺具有組織性，會想辦法將視覺對象由背景中獨立出來，這個獨立出來的部分即為「圖」，周圍的部分則是「地」，這是由 E.Rubin 提出來的，有名的作品魯賓之盃則是研究圖地反轉的代表作，LOGO 設計中有使用到圖地反轉為例引導創作。

3	10/21	型版藝術： 鑑賞、討論 與設計	1. 說明型版藝術的製作方法與步驟順序。 2. A I 工具融入課堂，讓學生在生涯規劃議題中，找出適合自己的文字敘述未來圖像。利用 ChatGPT 咒語生出標語，再使用 copilot 讓標語文字生圖，直到產出圖案。 分組討論生涯發展議題，並且使用 A I 融入議題去生出文字標語與 LOGO 設計基本圖案，試著轉化或再創造。
4	10/28	型版設計與 實作	圖案設計與色彩計劃。
5	11/4	型版切割與 實作	繪製型版、分色切割型版。
6	11/11	型版印製與 實作	印製型版作品至 T 恤服裝。
7	11/18	產品攝影： 技巧與實作	拍攝產品照片與人行走秀展示照。
8	11/25	歷程檔案製 作	整理一系列歷程檔案過程與照片，書寫心得與反思。

六、預期成果

知識：西洋藝術史、服裝史、商標史、文化創意產業鍊、文化創意產業園區與文創設計
 技能：服裝草稿設計二手衣重新改造、文創商品製作、商品攝影實作
 情意：設計出自己創造的文創商品，走秀並穿搭出自己製作的服裝凸顯自信與美感。

七、參考書籍（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）

1. 服裝畫設計

作者：李惠菁出版社：麥浩斯資訊股份有限公司出版日期：2013/09/12

2. 服裝設計聖經：從 1000 件服裝設計，窺探服裝設計師的設計觀 1000 Dresses

作者：崔西·費茲傑羅、艾莉森·泰勒 原文作者：Tracy Fitzgerald, Alison Taylor

出版社：旗林文化 出版日期：2015/01/09

3. 時裝設計 第一本教科書

作者：高村是州譯者：林麗紅出版社：三悅文化出版日期：2012/05/04

4. 衣人事典：臺灣服裝設計展演

作者：La Vie 編輯部出版社：麥浩斯出版日期：2019/12/26

5. I Design 服裝設計 (附 Fashion Sketch Book)

作者：翁邦鳳出版社：麥浩斯資訊股份有限公司出版日期：2019/07/20

6. 服裝設計思維訓練：思考技法X大師作品X結構與創意X設計理念

作者：于國瑞出版社：崧燁文化事業有限公司出版日期：2022/05/23

7. 時尚設計全書：時尚史、產業趨勢、研究工具、織品布料、設計方法、作品集, 時尚設計師與從業者的全方位專業指南 Fashion Design: A Guide to the Industry and the Creative Process

作者：丹尼斯·安東出版社：積木文化出版日期：2022/02/26

8. 印花設計學（暢銷紀念版）：從包裝、文具到織品，啟發手作人&設計師的印花設計技巧

作者：潔西卡·斯維夫特 原文作者：Jessica Swift 出版社：積木文化 出版日期：2018/07/28

八、教學資源

1. Netflix 前瞻時尚 <https://www.netflix.com/>

2. 圖案參考 <https://www.pinterest.com/>

3. Canva https://www.canva.com/zh_tw/

4. Behance <https://www.behance.net/>

5. Snapseed .

6. Fashion Design Flat Sketch

7. Pocket Art Studio

AI 工具：ChetGPT、Poe、Coplit

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

都按照計畫執行。

二、課程執行紀錄

課堂 I 塗鴉藝術：

A 課程實施照片：

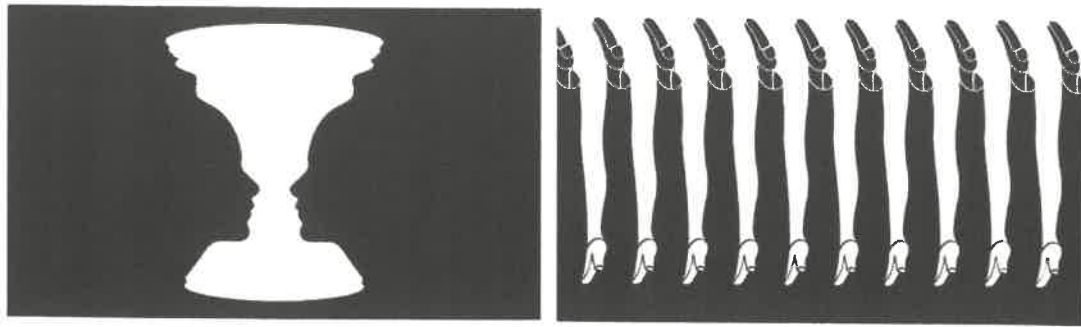
B 學生操作流程：

塗鴉藝術(Graffiti)是指在公共、私有設施或牆壁上的人為和有意圖的標記，常簡稱為塗鴉。塗鴉可以是圖畫，也可以是文字。介紹塗鴉藝術種類

噴漆藝術凱斯·哈林、街頭藝術、電腦塗鴉、城市公共藝術，與其代表內涵與議題，引導思考。

C 課程關鍵思考：塗鴉藝術(Graffiti)、城市公共藝術議題

A 課程實施照片：

圖地反轉

圖地反轉 L O G O 設計

B 學生操作流程：

圖地反轉屬於錯視的一環，圖地反轉的現象，因為人的知覺具有組織性，會想辦法將視覺對象

由背景中獨立出來，這個獨立出來的部分即為「圖」，周圍的部分則是「地」，這是由 E. Rubin

提出來的，有名的作品魯賓之盃則是研究圖地反轉的代表作，LOGO 設計中有使用到圖地反轉為例

引導創作。

C 課程關鍵思考：

錯視、圖地反轉、L O G O 設計

課堂 3 型版藝術：鑑賞、討論與設計

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

說明型版藝術的製作方法與步驟順序。

A I 工具融入課堂，讓學生在生涯規劃議題中，找出適合自己的文字敘述未來圖像。

利用

ChatGPT 咒語生出標語，再使用 copilot 讓標語文字生圖，直到產出圖案。

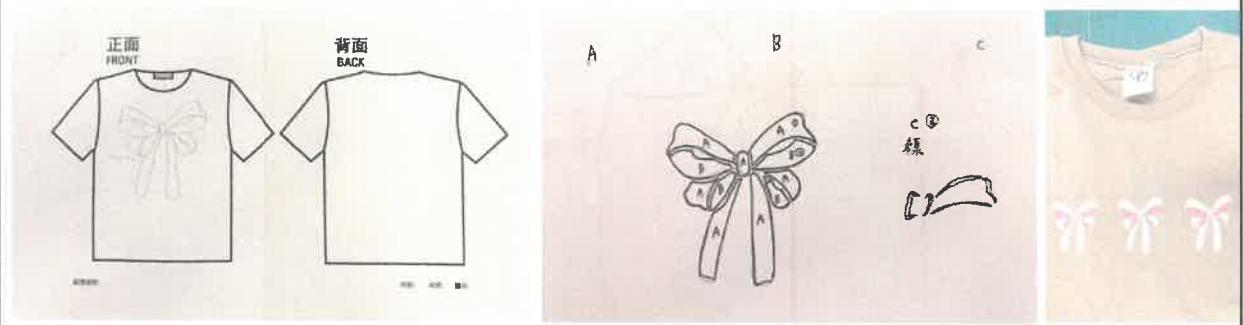
分組討論生涯發展議題，使用 A I 融入議題去生出文字標語與 LOGO 圖案，試著轉化或再造。

C 課程關鍵思考：

型版藝術、ChatGPT、copilot、LOGO 設計

課堂 4 型版設計與實作/圖案設計與色彩計劃。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

課程進度

繪製服裝草稿

主題內容

服裝設計圖稿賞析

繪製服裝草稿並加入商標設計概念

思考圖案大小與印製方式是否可行

教學策略

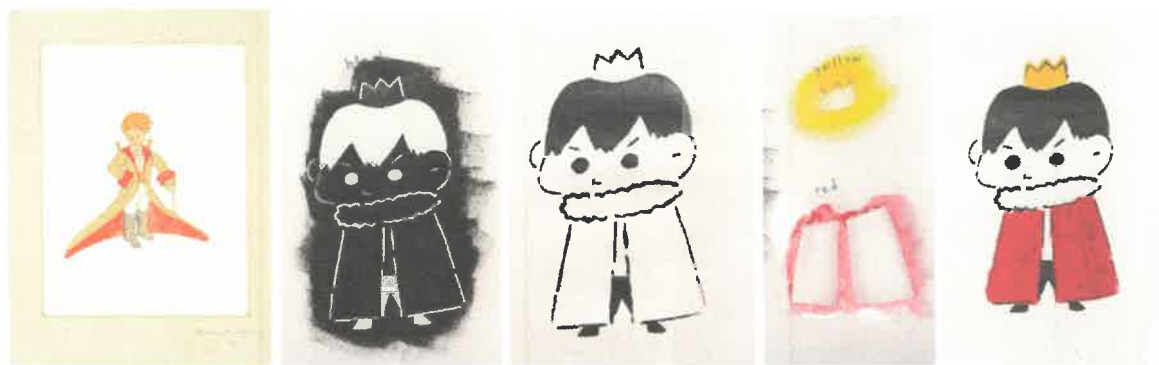
教師實作示範與指導

圖案設計與色彩計劃。

C 課程關鍵思考：

圖案設計與色彩計劃。

A 課程實施照片：

小王子參考圖片／文學與會的轉化

APT／流行文化符號的轉化

B 學生操作流程：

主題內容：版畫歷史簡述、孔版印刷概念、工廠印刷過程

課程進度：

型版印刷概念

製作型版的技巧與注意事項

型版的繪製與切割

教師指導與學生實作

教學策略

示範法

C 課程關鍵思考：分色概念、切割技巧

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：印製型版作品至 T 恤服裝

課程進度

教師指導與實作試印在紙上

用刀片切割型版並以海綿輕拍試色

主題內容

型版染色印刷技法

色彩均勻與刷色技巧

色彩疊色技巧

教學策略

示範法

C 課程關鍵思考：印製技巧、疊色技巧

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：拍攝產品照片與人行走秀展示照。

C 課程關鍵思考：產品攝影

A 課程實施照片：

縣市擬人系列中的基隆嶼，
代表龜山島的烏龜。

圖
案
設
計

衣
服

縣市擬人系列中的棉花嶼，
代表日月潭的白鹿。

LOGO設計草圖

正面
FRONT

分層切割型版圖

- LOGO標誌設計
-獨角獸配上炫麗翅膀
- LOGO設計理念
-在夢想的長河中，展翅飛翔

長版T恤加上腰帶，搖身一變成連衣裙。
Logo圖案用粉、藍、黃三色
做漸層以營造夢幻感，
上衣選擇淺紫色來配合圖案。
製作時因為沒有想要的顏色而感到困擾，
最後運用色感來自己調配顏色。
學習到棉布衣用染料的注意事項及使方法，
並精進使用刀片之切割技巧。

B 學生操作流程：整理一系列歷程檔案過程與照片，書寫心得與反思。

C 課程關鍵思考：版面設計、歷程照片整理、心得反思撰寫

三、教學觀察與反思

因應高三上學期正在緊鑼密鼓準備學測，壓力頗大，於是準備一個星期一次活潑有趣的藝術生活課程，卻可以因為感受到自己做文創商品的感受而感受到舒壓且開心。

許多女孩正摸索著自己的未來，比如未來的科系、心中的夢想、一些想做卻又沒有時間去完成的事情等。以服裝設計為引子，希望學生在這段藝術探索的過程中，找到自己未來職涯的發展可能。

因為有著許多的實作經驗，在高中這個壓力滿滿的青春迷惘中，慢慢靜下來整理思緒，在手作中感受正向的鼓勵與溫暖。