

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：臺北市立關渡國民中學

執行教師：朱若涵 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

申請學校	臺北市立關渡國民中學		
授課教師	112020 臺北市北投區知行路 212 號		
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	9 班	學生數	200 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	送給校園的影像情詩
課程主題 (可複選)	□ 色彩 □ 質感 □ 比例 ■ 構成 □ 結構 □ 構造 ■ 重大議題：A14
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__(請填學期)__課程、□ 《美感行動誌》收錄課程) ■ 課程設計創意理念： 1. 以校園建築的空間為拍攝靈感來源，用美感構成原則觀看校園。 2. 將影像融合閱讀，以新詩書寫為主，學生將自身對校園生活的體會、詮釋或想像結合攝影取景，造詩創作明信片。 3. 統整構成設計概念，從照片中建築空間的構成至明信片上文字、圖像、色彩的版面編排，強調整體概念的運用。
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)	
* 先修科目：無修習美感計畫之相關課程。 * 先備能力：七年級為新生，於國小階段具備點線面構成及色彩學之概念；八年級能活用線條及色彩之構成能力；九年級具應用美感原則之組織能力。七八九年級均具備色彩配色概念、小組合作討論能力、平板使用能力、沖洗或列印照片能力。	

三、課程概述（300 字左右）

本課程藉由攝影連結學生與校園的關聯，以「極簡主義」構成為核心概念，分兩階段進行。第一階段重觀察與發現，學生分組運用取景框發現畫面的構成原則，討論歸納出對稱、平衡、主從關係、格線分割、留白的構成要素，進而以校園建築為探索主體，擷取合宜的構成畫面。第二階段進入探索與創作，先運用「詩心引力」閱讀詩句，練習以「磁性字貼」造詩，培養新詩寫作能力；再擇定個人拍攝的影像照片，藉由聯想學習單發想對校園生活的感受，依主題書寫與照片有連結的詩句，融合校園與自身關係，使影像與文字產生連結。最後運用安妮新聞報紙的排版，練習圖與文編排的色彩、比例、構成，使用紙膠帶、麥克筆等媒材手繪明信片，製作送給學校詩意的影像情書；並於完成後進行組內分享、組間互評、班級展示，以懸掛相片牆形式展出，共創校園風景。

四、課程目標

美感觀察	1. 能從觀察日常校園的過程，認識美感構面的構成，發現構成中的秩序感。 2. 能從文宣品觀察合宜的圖文排版，觀察美感構面的色彩、比例、構成。
美感技術	1. 能探索校園中合宜的構成畫面，運用 1.對稱 2.平衡 3.主從關係 4.格線分割 5.留白的構成原則，拍攝取景。 2. 運用安妮新聞的版面編排，練習圖與文的色彩、比例、構成。 3. 運用磁力字貼工具，練習配置文字的字級大小、字距與行距、留白與邊界。 4. 能運用圖文、比例、色彩的整體構成關係，設計明信片版面。
美感概念	1. 能認識「極簡主義」攝影風格，掌握 1.對稱 2.平衡 3.主從關係 4.格線分割 5.留白的原則，覺察構成概念如何影響視覺美感呈現。 2. 能知道版面的編排配置、比例關係、色彩搭配等整體構成關係，如何影響個人的視覺感受。
其他美感目標	1. 以攝影記錄校園美感角落，並於學校校慶時之教學成果展展出。 2. 造詩練習，透過「磁性字貼」排列與拼貼，將感受化為抽象詩句並結合影像。

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	11/25	發現日常校園生活中合宜的美感構成原則。	1. 以校園大景(風景照)與「極簡主義」構成(局部)進行提問，這是哪裡？同樣是學校，呈現差別為何？引發小組討論與思考，何種要素能引發不同的視覺感受。 2. 認識「極簡主義」攝影風格，每組發下 5 張「極簡主義」攝影風格的建築照（選用職業攝

			影師如 Nikola Oli、李易暹、IG 職人 Asupara 等)，學生使用取景框(灰色裱板紙框)觀察照片中的視角、距離、點線面幾何元素所構成的畫面；引導小組合作使用賽璐璐片和紙膠帶，標示出畫面中的 1.對稱 2.平衡 3.主從關係 4.格線分割 5.留白等秩序感，建立構成的原則概念。 3. 教師進行多元評量，每組以平板搭配取景框，拍攝 5 種教室內合宜的構成照片，使用平板無線投影，進行小組發表。 4. 無法掌握的小組，評量項目為 1. 換個角度 2. 探索線條 3. 尋找重複。
2	12/2	掌握不同視角、距離的要素，拍攝校園。	1. 帶領學生探索校園建築及周圍空間，每人一台平板進行外拍。 2. 本次任務為個人攝影習題，評量項目為觀察視角、距離，探索拍攝三種視角 1.俯視 2.仰視 3.平視，及三種距離 1.遠 2.中 3.近，去發現當中的構成原則。 3. 無法掌握的同學，評量項目為 1. 換個角度 2. 探索線條 3. 尋找重複。 4. 將照片上傳個人雲端，建立個人校園圖集，繳交 3 張照片至 google 表單讓教師課後進行評量。
3	12/9	掌握五項構成原則，拍攝校園。	1. 再次帶領學生探索校園建築及周圍空間，每人一台平板進行外拍。 2. 本次任務為個人攝影習題，評量項目為構成原則的強化，需主動且有意識地尋找校園建築空間中的 1.對稱 2.平衡 3.主從關係 4.格線分割 5.留白，為刻意的探索、尋找。 3. 無法掌握的同學，評量項目為拍攝校園中的 A to Z 或注音符號。 4. 將照片上傳個人雲端，建立個人校園圖集，繳

			交 3 張照片至 google 表單讓教師課後進行評量。
4	12/16	培養閱讀素養、練習新詩寫作。	1. 分三階段引導歷程。第一階段，每組發下一本現代詩集與「讀曆書店」數張，每人挑選一篇閱讀，理解詩句架構，於學習單上紀錄選擇的詩句。 2. 第二階段，教師運用「翰林拼貼詩」網頁示範，學生操作「詩心引力」；練習詞貼造詩，以「今天的心情」為題，挑選 5 個「磁性字貼」以內的詞卡，拼出屬於自己今天在學校的心情。教師引導學生嘗試重置、摘取、佇佇、拼貼，及自動創作隨機投擲、摘詞接枝，創造抽象文字風景，培養新詩寫作能力，增加造詩發想，於學習單上紀錄第一次練習的詩句。 3. 第三階段，就個人拍攝的影像照片，限定為六項情感意涵 1.家庭 2.朋友 3.戀愛 4.煩惱 5.青春 6.夢想，學生進行抽選主題，以避免過於發散。發下「聯想詞彙表」，從中挑選 3 個字詞，依所選主題練習發想，依所選主題練習發想，從選定照片的畫面去連結詞彙、形成詩句，於學習單上紀錄第二次練習的文句。 4. 最後就前面三階段產出的詩句再次創作，正式書寫與照片有連結的詩句，思考校園與自身關係，鏈結影像與文字，於學習單上書寫感受，完成詩句。 5. 沒有想法的同學，給予一本現代詩集，從中選詩句作為改編。 6. 學生課後自行至便利商店沖洗 4 x 6 尺寸照片 (約 10.2 x 15.2 cm)，於下堂課攜帶進行產出。
5	12/23	運用安妮新聞的版面編排，學習美感	1. 翻閱安妮新聞，感受報紙版面編排的色彩、比例、構成，選擇不同尺寸的圖文剪下，類比個

		構成要素的色彩、比例、構成，感受圖像與文字的配置、編排和色彩比例，如何影響視覺美感合宜。	人照片與詩句，在底版自由探索版面配置的挪移及排列。 2. 藉由不同的排列組合，練習圖文的相互比例關係、字體大小、字距行距、留白與邊界等構成原則，如何影響排版美感，紀錄與學習單上。
6	12/30	運用圖文編排的構成原則，綜合各媒材製作手感明信片。	1. 每人一張 A5 底紙，組織與歸納照片與詩句的配置、字級大小、文字配色、空間留白等構成，形成個人風格，製作送給學校充滿詩意的影像情書。 2. 除詩句文字外，學生亦能以麥克筆繪製插圖，及運用紙膠帶、色紙等素材拼貼，提醒學生要注意色彩是否與畫面搭配合宜。
7	1/6	多元評量及作品發表。	1. 進行組內分享，再依序輪流各組欣賞作品。 2. 各班自行將明信片作品使用麻繩、木夾子，懸掛於學校展示區常態展出，共構關渡校園風景。

六、預期成果

1. 學生能理解構成如何影響美感的呈現，建立構成原則的概念並能有意識的辨識。
2. 學生能以「構成美的眼光」觀看校園，欣賞並累積審美經驗，也助於解決公共空間的紊亂，提升校園環境品質。
3. 藉由攝影取景的過程，凝鍊個人對校園的情感，以字寄情發展文字書寫進行作詩，產生對校園的認同感與連結，並在日常生活中持續以書寫表現感受。
4. 學生能運用安妮新聞，練習圖文排版進行明信片設計，喚起自身的「美感需求」素養，提升個人美感感受。
5. 學生能透過交流與分享，強化構成原則的美感知能。

七、參考書籍（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）

1. 羅毓嘉/陳繁齊/林婉瑜/孫梓評/林達陽/騷夏/追奇/徐珮芬/許含光/宋尚緯/楊佳嫻/陳珊妮（2020）。《詩心引力：磁力詩生活萬用曆》。台北：聯經出版公司。
2. gaatii 光體（2021）。《日本版面的法則：大師級解密，最好用的分解圖，從版型、字體、色彩、留白到配圖，帶你學好、學滿》。台北：原點。

3. ingectar-e (2021) 。《微調有差の日系新版面設計：告別基礎&沒 fu 老梗，第一本聚焦「微調細節差很大」，幫你提升點閱率和接案量的設計參考書》。台北：原點。
4. SendPoints (2021) 。《日本暢銷配色法則：入手復古、極簡、可愛、前衛 4 大風格，找到專屬配色公式》。台北：原點。

八、教學資源

1. 1200 個中文雙字詞的聯想常模與其被聯想反應參照表
https://epbulletin.epc.ntnu.edu.tw/upload/journal/prog/bbc055a6_20171123.pdf
2. 邊玩邊創作！宋怡慧的國文教學結合「磁力詩」更有樂趣
<https://www.unitas.me/archives/11683>
3. 翰林拼貼詩 <https://hanlindigi.hle.com.tw/widget/3/124>
4. 「排版這件小事：高鐵票和奧斯卡都深受影響？」
<https://blog.justfont.com/2018/11/thsr-ticket-redesign/>
5. 安妮新聞 Vol. 15 夢想 <https://aade.project.edu.tw/annetimes/journal/45>

貳、課程執行內容

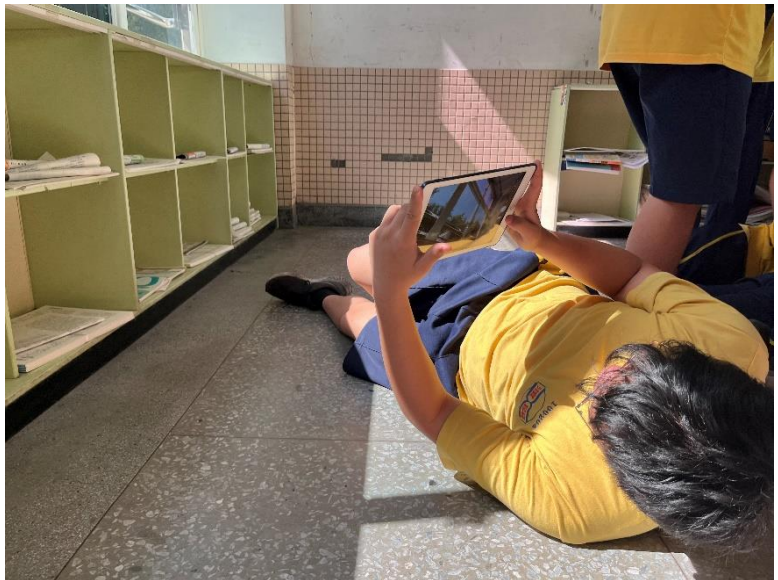
一、核定課程計畫調整情形

由於本學期有諸多學校活動，延誤至近期末執行，卡到會計年度關帳，部分材料耽擱許久才送到，但課程已經開始執行，必須想替代方案。因同期有施作安妮新聞，便嘗試結合安妮新聞的美感編排特性，取代標籤貼與色票，讓學生藉由翻閱的視覺經驗，直觀感受具美感構面的編排形式，以報紙版面進行圖文排版練習。且當初設計課程時，頻繁切換練習工具，又試圖納入較多構面，變成僅蜻蜓點水，造成學生混亂，調整為著重用詩心引力的磁力字貼練習文字排版，反而較能因反覆操作同教具而熟悉。最後因時間關係，須於一節課完成作品發表、多元評量及布展，故取消組間互評，直接以布展後的校園風景相片牆共賞。

二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

每組以平板搭配取景框，拍攝 5 種教室內合宜的構成照片，使用平板無線投影，進行小組發表，分享及判斷照片是屬於何種構成要素，理解構成原則。

C 課程關鍵思考：

以校園大景(風景照)與「極簡主義」構成(局部)進行提問，這是哪裡？同樣是學校，呈現為何？認識構成的基本概念，探索極簡主義的構成布局，思考如何形成構成之美，及認識各種構成原則的。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生探索校園建築及周圍空間，每人一台平板進行外拍。

C 課程關鍵思考：

學習從攝影鏡頭中發現構成原則，評量項目為觀察視角、距離，探索拍攝三種視角 1.俯視 2.仰視 3.平視，及三種距離 1.遠 2.中 3.近。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

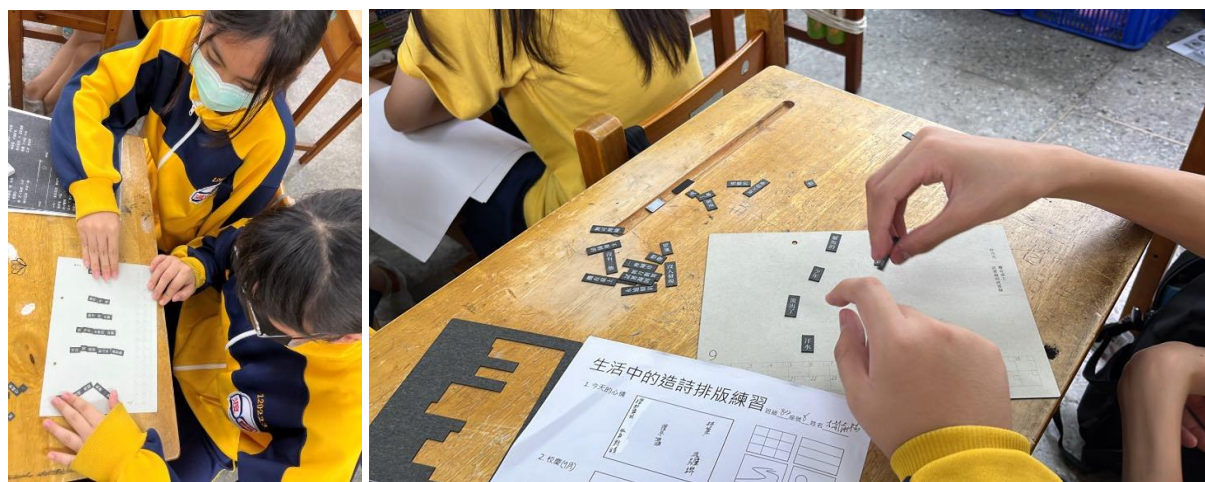
學生探索校園建築及周圍空間，每人一台平板進行外拍。

C 課程關鍵思考：

學習從攝影鏡頭中刻意的探索、尋找、創造原則，評量項目為構成原則的強化，需主動意識地尋找校園建築空間中的 1.對稱 2.平衡 3.主從關係 4.格線分割 5.留白。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生操作「詩心引力」，練習詞貼造詩，先以「今天的心情」為題，挑選 5 個「磁性字貼」以內的詞卡，拼出屬於自己今天在學校的心情。引導學生嘗試重置、摘取、停佇、拼貼、自動創作隨機投擲、摘詞接枝；藉由文字排版的比例變化，創造抽象文字風景，並依所定主題練習發想，從選定照片的畫面去連結詞彙、形成與影像結合的詩句。

C 課程關鍵思考：

藉由磁力字貼的排列組合，探索構成美感，整合磁力字貼尺寸及灰階明度的比例關係，創造多種圖文排版，體驗比例運用的變化及「何謂合宜？」的美感歷程。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

透過安妮新聞的圖文排版，感受報紙版面編排的色彩、比例、構成，體驗字級大小及空間比例如何影響版面美感，選擇不同尺寸的圖文類比個人照片與詩句，達成學習遷移紀錄於學習單上，在底版自由探索版面配置的挪移及排列。

C 課程關鍵思考：

運用安妮新聞的版面編排，學習美感構成要素的色彩、比例、構成，了解文字排版中的字距與行距等比例關係如何影響閱讀正確性、視覺舒適度及整體美感表現，感受圖像與文字的置、編排和色彩比例，如何影響視覺美感的合宜。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

每人一張 A5 底紙，組織與歸納照片與詩句的配置、字級大小、文字配色、空間留白等構成，形成個人風格，製作送給學校充滿詩意的影像情書。

C 課程關鍵思考：

學生從整合圖文比例的美感構成概念，透過詩與文結合的方式傳達感受，分享自己視覺

覺的美感體驗，製作詩意的影像情書送給校園，並留意色彩是否與畫面搭配合宜。

課堂 7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

各班將明信片作品使用麻繩、木夾，懸掛於學校展示區常態展出，共構校園風景。

C 課程關鍵思考：

合宜的版面構成是什麼？依「構成要素」取景，分享你覺得「美麗的」「好看的」「有趣的」影像詩明信片。

三、教學觀察與反思

以攝影為媒介去接觸構成構面，對學生來說較為生活化的，以極簡主義運用不同的角度視野，觀察日常熟悉的校園，突破一般學生拍攝風景照的慣性，練習以構成原則為主的幾何視角，對學生來說非常新奇，原本擔心外拍的秩序會難以掌控，但學生大部分都非常投入，且因是全校施作共構校園風景照片牆，學生動力會更高。但因為每次皆須回教室上傳個人雲端，每堂課的實際拍攝時間其實沒有想像中的多，剛好被安排到有連堂的班級，雖看似較連貫，但在上傳時也會因網速或登入造成延誤，實際實作外拍的堂數，多於原本安排的兩堂，有的班級拉到三、四堂。原本是安排學生除了上傳六張指定的構成習題外，另也要全數將拍攝的照片上傳個人資料夾，再次施作會考量調整。另外，每次出發外拍前，教師會個人投影幾張自己拍攝的照片，及隨機請同學的前次照片做分享，雖然時間很短，但對有助於視覺經驗的積累，是滿值得安排的細節。

影像詩的排版實作有不少調整，因本學期有諸多學校活動，延誤至近期末執行，卡到會計年度關帳，部分材料耽擱許久才送到，但課程已經開始執行，必須想替代方案。因同期有施作安妮新聞，便嘗試結合安妮新聞的美感編排特性，取代標籤貼與色票，讓學生藉由翻閱的視覺經驗，直觀感受具美感構面的編排形式，以報紙版面進行圖文排版練習。且當初設計課程時，因太貪心企圖使成品能納入色彩、比例等構面，頻繁切換練習工具，變成僅蜻蜓點水，最初有施做到的少數班級容易在步驟上混亂，才調整為著重用詩心引力的磁力字貼練習文字排版，及藉由安妮新聞的色彩、比例編排去感受排版，反而較能因反覆操作同教具且易上手而熟悉，且學生對於安妮新聞直觀可以遵循的圖像編排、更有感也較能有立即的學習成效。

構成是較大的美感構面議題，從課程最前端攝影的構成，到後端影像與詩句的結合，最終整體的圖文排版練習，能讓學生明白構成在生活應用當中範圍廣泛，例如課堂筆記、平面設計、生涯檔案等。學生在最後製作影像詩卡的過程，多數相當投入以個人生活情境的感受，連結所拍攝的校園影像，對於個人的成品普遍有成就感，雖對於能強化文字比例安排的應用仍稍嫌不足，但仍是值得長期每年施作為校園積累風景的課程。下次施作會調整為僅安排在九年級，並於七年級、八年級將色彩、比例的構面以小單元施作，避免太過擔心一次做太大，或是在排版應用可考慮以 Canva 來完成作品，也是一個不錯的方法。

外表光明堅固

但... 內在無比痛苦...

常走在校園裡
尋找美景
找了很久發現
最美的在鏡子裡

喜歡英文的現在簡單式 now
因為他是不變的真理

別讓您的另一半
為您的頭髮
免費添加色彩
早安您好關注家人

送給家人
把 傳下去

自以為平靜,明明還粗糙的很

需要更多的磨練 😊

等了很久上公車,都沒看到我的位置。😞

好像太晚上車,車上已經有很多人。

位子換了很多,但都沒有我的身影。

在你心裡走了那麼久,都沒有看到我的痕跡。🙁

換個角度

讓相機成為你的眼睛

處處都是驚喜

記錄生活中的點點滴滴

又是一個夏天
學校的清早
到了球場看看
球場以撒滿了汗水
學校的球場，
真讚！

愛是有色彩的
就像可愛的白雲

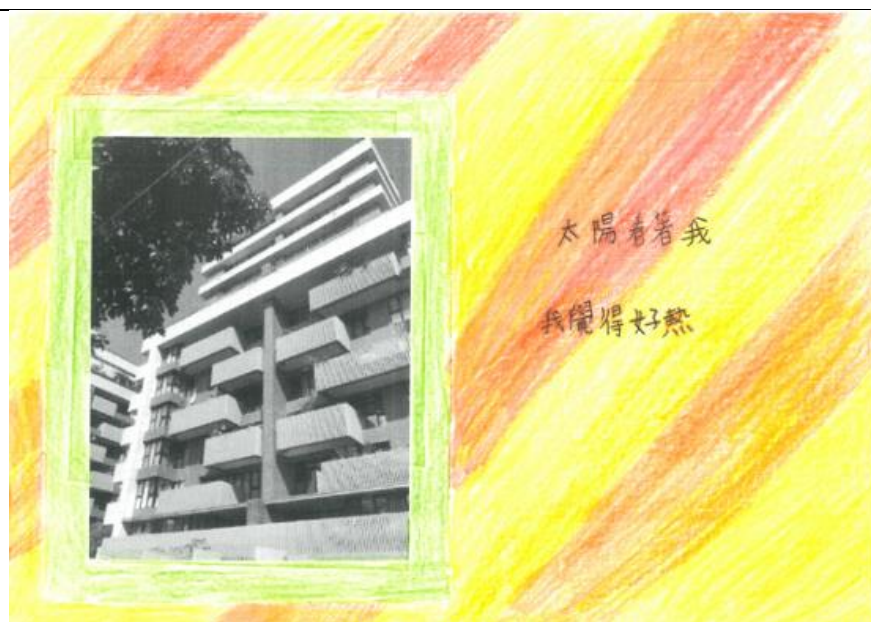

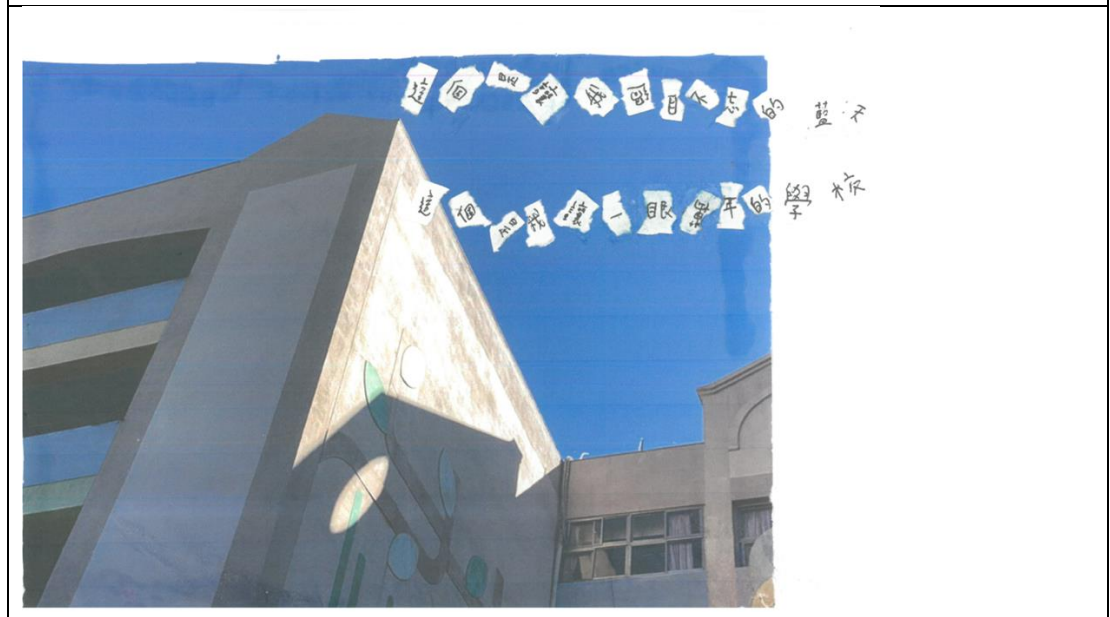
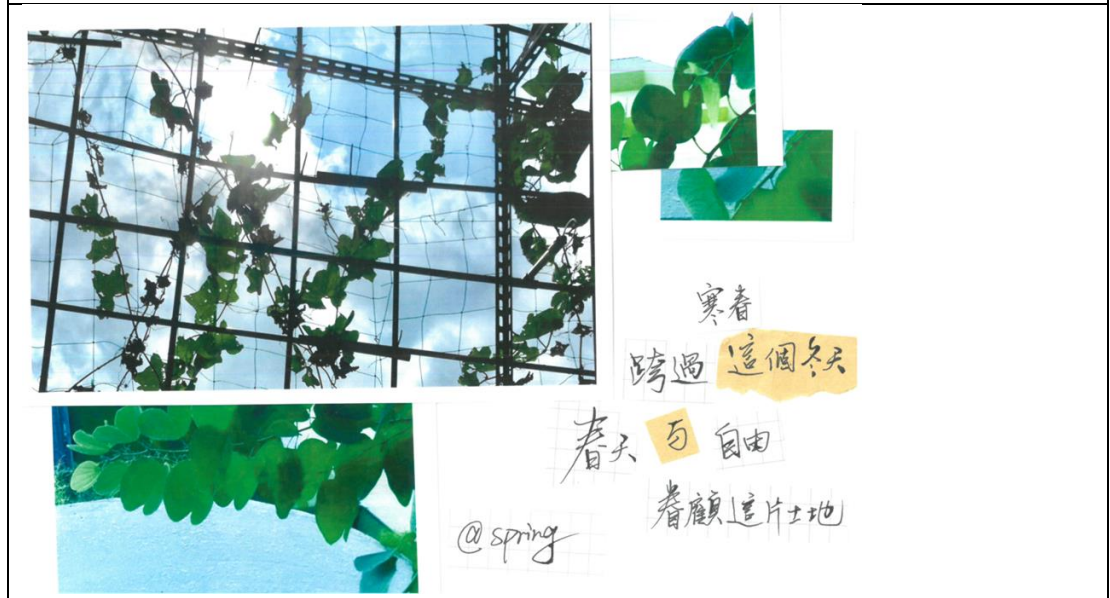
只要我面對陽光
就能看見希望

影子就在我後面
陽光就在我前面

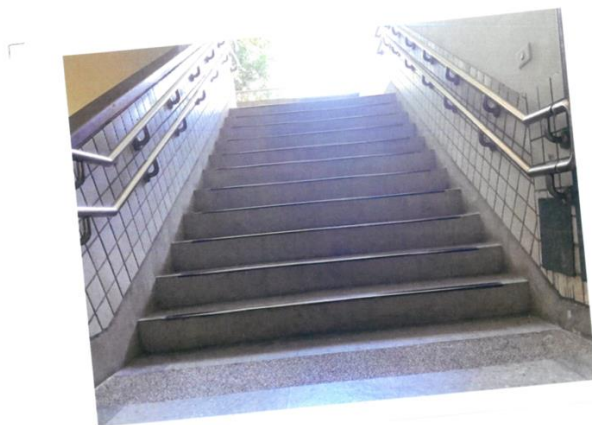

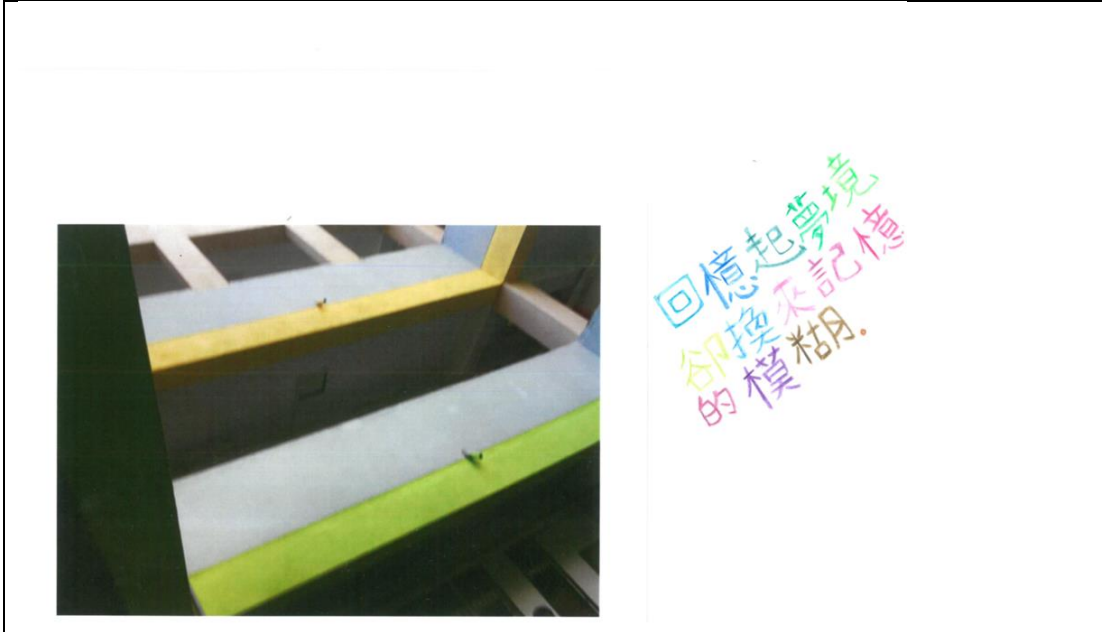
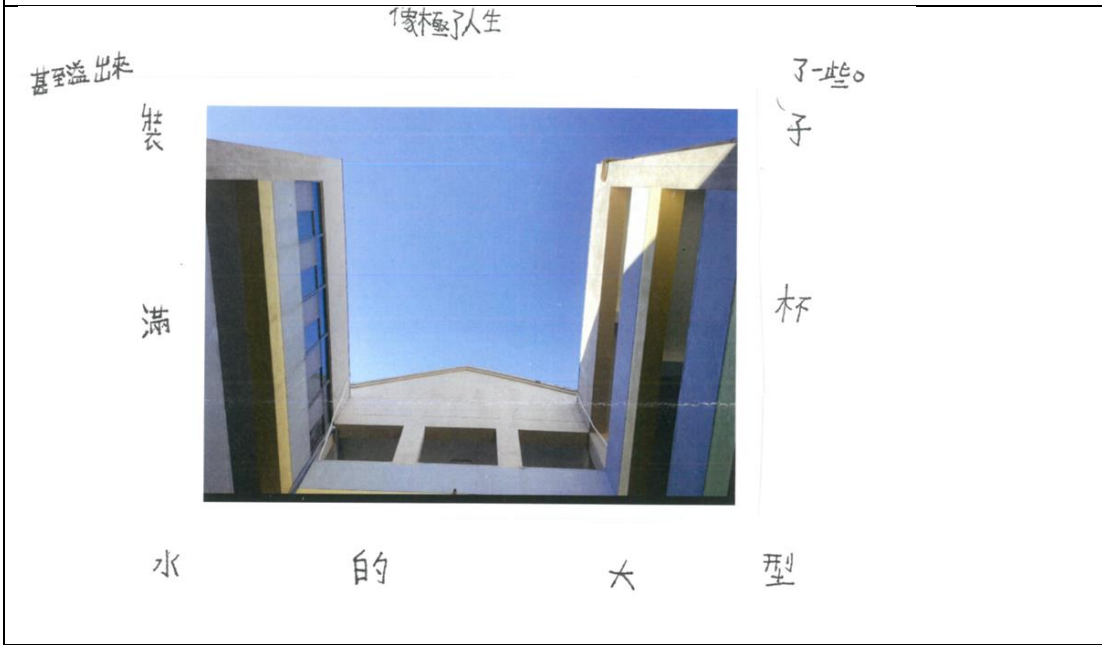

一個完好的籃球框
能投進一顆完整的球
雖然不是每顆都進
就像人生一樣
不是每件事都
完整順利

一階一階的樓梯，
就像通往巔峰的道路。

一望無際的天像一片海洋
 藍色的天白色的雲像海洋的浪花
 開渡國中的天如極了愛情
 藍色的天白色的雲像一朵好
 開渡國中的天如極了愛情
 藍色的天白色的雲像一朵好
 開渡國中的天如極了愛情

8. 答

1. 計算
 (A) -1800

1	2	3
C	D	B

下列何者與 $123 - 45 + 67 - 89$ 的計算結果不相等？

- (A) $(123 - 45) + (67 - 89)$ (B) $(123 + 67) - (45 - 89)$
 (C) $(123 + 67) - (45 + 89)$ (D) $123 - (45 - 67) - 89$

<背面尚有試題>

天不紅的關卡
 極了考卷

運算規則為： $\langle a \oplus b \rangle = a + b - a^2$
 $\oplus 5 = (-2) + 5 - (-2)^2 = -1$
 結果是多少？
 (A) -10 (B) -16 (C) $(-0.4)^4$ (D) $(-0.4)^5$

陽台在
玩
而且
漢

籃球卻想 背道而馳

青春是無數個清澈的藍天

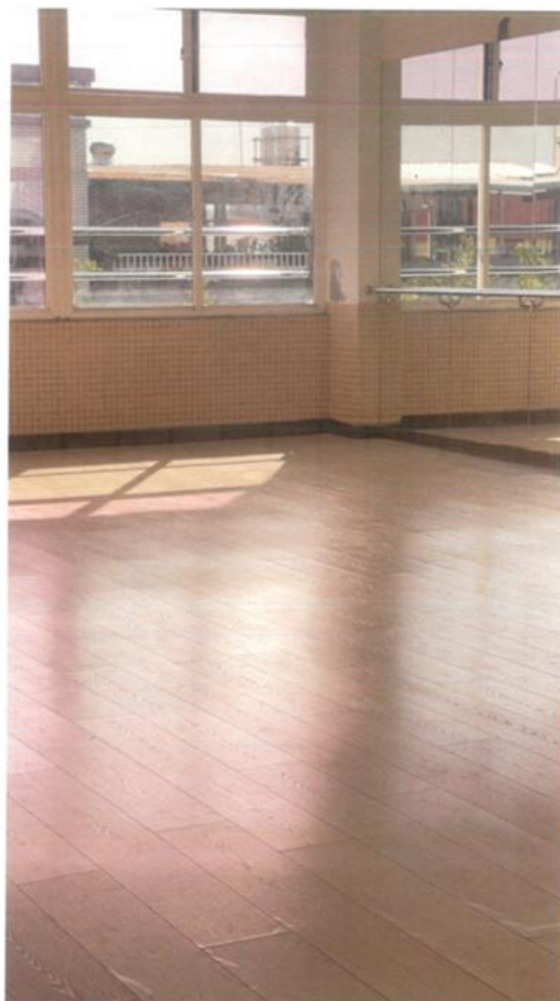
白雲是藍天正在放的風箏

天氣很好，
和你分享。

人生

此時此刻