

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：臺北市立明湖國民中學

執行教師：林雪倩教師

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

(可帶入原有計畫書內容，如有修改請以紅字另註)

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	臺北市立明湖國民中學		
授課教師	林雪倩		
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	19 班 17 班	學生數	約 500 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	森林裡住著 500 隻貓頭鷹
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、A14.閱讀素養
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. 以校為「樹幹」：結合學校情境發展課程。 2. 以讀為「樹枝」：擴展閱讀更多元的形式。 3. 以美為「樹葉」：構成自己與環境的關係。
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，為七年級新生。 □ 曾修美感教育實驗課程 ■ 並未修習美感教育課程 * 先備能力 (概述學生預想現狀及需求)：新生未曾接觸美感教育課程，但具備視覺藝術基礎知能，例如：色彩概念、剪貼能力。期許以美感教育之課程，使學生理解「學習」與「感受」皆具備多元面向——首先「對美感有感」，意識美與自己的關係，並拓展至與他人的對話，最終連結環境共好。	
三、課程概述 (300 字左右)	
明湖國中有兩座生氣蓬勃的森林，一座沁滿書香，是知識傳遞的環境；一座綠意盎然，是領角鴉棲息的家。課程從本校兩座森林出發，以構成美感為核心，融入教育部重大議題，發展以校為基礎之課程。具體學習目標為設計適用本校推動閱讀教育之圖像，作為相關活動與計畫的象徵，並促進七年級新生認識校園、初步建立對國中的歸屬感。 ■ 以校為本： 本校圖書館名為「活閱森林」，圖書館除了名字為森林外，環境與色系上亦營造森林之意象，大致以木頭紋路、綠色系配置為主。「活閱森林」由全校師生投稿命名，以學生之創意獲得最高票。圖書館於 1991 年創校即設立，約於六年前重新規劃。目前，除了是全校師	

生閱讀的美好空間外，每學年春季校內美術展覽、各領域閱讀成果「喜閱明湖」，亦以圖書館為展覽場域。「活閱森林」位於學校三樓，為學校建築前棟的中心，現亦以漂流書籍於校園各處拓展閱讀角落。

學校中庭有許多高大的樹木，自花園而起，挺直站立至五樓，四季具不同的面貌，周遭也形成了豐富的生態。上學年，小小的貓頭鷹——領角鴞入住明湖國中，居住於鄰近二樓的樹叢中，許多師生都會在走廊尋找牠們的身影，數數今天有幾隻貓頭鷹、看看牠們是否也盯著自己呢？一年來，我們學習和牠們一起生活在校園中。現在，臺灣藍鵲也時常到訪，使這座小小的森林擁有更多元的生命。

不論從學校建築規劃的垂直面或水平面觀之，兩座森林皆處於中心位置，可見兩者對本校師生在校生活之重要性。期許除了校舍空間安排外，亦能藉由美感連結兩者，使兩座森林在校園新成員的心中發芽並茁壯。

■ 融入議題：

融入議題	學習主題	議題實質內容
閱讀素養教育	閱讀的歷程	閱 J1 發展多元文本的閱讀策略。 閱 J3 理解學科知識內的重要詞彙的意涵，並懂得如何運用該詞彙與他人進行溝通。
	閱讀的態度	閱 J9 樂於參與閱讀相關的學習活動，並與他人交流。 閱 J10 主動尋求多元的詮釋，並試著表達自己的想法。
環境教育	環境倫理	環 J2 了解人與周遭動物的互動關係，認識動物需求，並關切動物福利。

四、課程目標

美感觀察	01、本校圖書館「活閱森林」 02、本校中庭「領角鴞」 03、企業品牌、雙十國慶主視覺、奧運等各式經典 LOGO。 * 企業品牌之選擇以環境為考量：以學校附近商店為例。 * 國慶與奧運 LOGO 是以時間為考量，兩者皆鄰近課程實施期間。
美感技術	01、觀察對象。 02、簡化圖像。 03、尺規輔助。
美感概念	01、點、線、面。 02、美的形式原則。

	03、視覺符號。 04、品牌形象。
其他美感目標	01、重大議題：閱讀素養教育、環境教育。 02、以校為基礎：課程導入校園生活與情境，回應本校課程目標「關懷人我，解決問題」。 03、本校閱讀推動社群分享。 04、融入學校固定活動：上學期為新生認識圖書館教育活動，下學期為校園美術展覽。

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	12月後 依各班進度	進入課程情境	【兩座森林】 01、<u>新生開始熟悉校園環境後，教師詢問學生是否知道學校有兩座森林？</u>→<u>微調</u>：課程改至第二次定考後實施。此部分亦加入至【一個象徵】的開頭，作為實作前的情境引導。 02、教師以「美感觀察」對象為例，請學生閱讀圖像、影片所傳遞之資訊。<u>各小組以三個關鍵字描述合宜設計的特質。</u>→<u>調整</u>：在小白板上回應教師詢問的五個問題，觀察美感對象傳遞的訊息。
2	12月後 依各班進度	美的形式原則	【五種思考】 01、學生閱讀教師教學簡報與編輯講義，觀察圖像的共通點，<u>理解</u>美的形式原則。 02、承上，選用教科書以五個美的形式原則為重點，包含均衡、反覆、對比、漸層、單純。課程中，以美的形式原則作為構成美感表現的依據。 03、<u>增加</u>：教師於講義與課程中補充其餘<u>五個美的形式原則（對稱、調和、比例、節奏、統一）</u>。

3	12 月後 依各班進度	美的形式原則	01、 承上週進度。 02、 以點線面表現動物的例子。 03、 教師回顧兩座森林情境，預告下週將以貓頭鷹作為圖像 LOGO 設計主題。
4	113-2 學期 開學後 繼續實施	貓頭鷹圖像設計- 嘗試	【一個象徵】 01、 教師說明評量規準，藉評量標準使學生瞭解本課程的學習目標，並能在學習歷程中，幫助自己達到更良好的學習。 02、 為了使班級的貓頭鷹各具特色，教師規劃五種發展特徵，各班將以抽籤的方式作為設計時的重點：→調整：學生自行選擇題目、可挑戰的思考方向。 ① 自由設計。 ② 結合文字變形：鷹、鴞、閱、MHJH 等。 ③ 結合書的意象。 ④ 從圖開始想像。 ⑤ 運用三種美的形式原則。 03、 學習材料：各規格黑色圓點貼紙、黑色卡典西德、透明片、尺規等。 04、 學生藉上述材料，拼貼自己設計的貓頭鷹圖像 LOGO 設計。 05、 本課程以「構成」為構面，因此，色彩僅使用黑色，使學生專注觀察並感知元素之間的關係。 06、 使用圓點貼紙與卡典西德取代紙筆繪製，將設計的貓頭鷹造型貼於透明片上，是希望藉由直接剪裁，提升操作時的直覺性，當學生的想法能快速呈現，有助於美感思考的可視化。 07、 各式黑色圓點貼紙可避免學生剪裁時的不精準，幫助造型精練，同時能藉由尺規輔助，使圖形產生更多變化，再搭配可自由裁剪的卡典西德，兩者貼於可反

			覆撕起的透明片上，幫助學生能在嘗試的過程中，增加更多組合的可動性。 08、設計限制：除了色彩外，使用黑色圓點貼紙及黑色卡點西德進行練習，在黏貼時不可重疊。 09、設計發想。
5	113-2 學期 開學後 繼續實施	貓頭鷹圖像設計- 調整	→調整：【一個象徵】延長一節課 01、延續上週進度。 02、教師示範安全使用筆刀方式。 03、實作時間。
6	113-2 學期 開學後 繼續實施	貓頭鷹圖像設計- 調整 / 定稿	【一個象徵】 01、延續上週進度。 02、上週進度置於桌面，同學瀏覽全班練習的作品後，使用一張便條紙，寫下自己對座位左手邊同學的作品一個好奇。進行簡易交流時間。 03、調整自己的練習作品，朝定稿方向發展。 04、使用紙張為作品裱框。
7	113-2 學期 開學後 繼續實施	貓頭鷹圖像設計- 定稿	【一個象徵】 01、學生完成貓頭鷹圖像 LOGO 設計。 02、教師說明平板拍攝作品之方式，以及簡易的修圖重點。 03、個人作品電子化：學生拍攝作品並校對顏色，將檔案上傳至雲端留存。
8	113-2 學期 開學後 繼續實施	作品評量與討論	【森林裡住著 500 隻貓頭鷹】 01、自評：學生將作品照片上傳至 Padlet，以 30 字介紹構成的安排，並依據評量規準，對自己的作品進行自評。 02、互評：學生針對自己座號下一位同學的作品進行分析，提出一個觀察與一個肯定。 03、總結：運用評量規準進行作品討論。 04、教師總結課程。

六、預期成果

- 01、 作為七年級學生第一個美感課程，鼓勵學生探索並連結自己與環境的關係。
- 02、 設計適用本校推動閱讀教育之圖像，作為相關活動與計畫的象徵。
- 03、 促進七年級新生認識校園、初步建立對國中的歸屬感。
- 04、 課程成果融入本校閱讀推動學習呈現。
- 05、 連結本校新生入學後，圖書館依班級進行的認識圖書館教育活動。
- 06、 課程成果擬在未來進一步藉由票選，擇優作為學校可運用之圖示，使本校進行國際教育交流時，擁有更具代表性的紀念品。

七、參考書籍（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）

- 01、 畫出無窮創意的動物畫 | 善用點、線、面，手繪插畫就是這麼簡單！（國際級明星插畫師不藏私的 82 個創意訣竅），畫兒晴天，暮峰，2015。
- 02、 美國視覺第一好手，教你做出手機時代的好 LOGO + 好圖標：與 APPLE、YAHOO、FACEBOOK、GOOGLE 交手的實戰合作，從草圖、提案，到再提案，菲利克斯·薩克威爾, 艾蜜莉·帕茲，原點，2020。
- 03、 好 LOGO，如何想？如何做？【暢銷經典版】：最多設計師推薦，報價眉角、談判潛規則、設計祕訣、血淚心得，歐美設計師的超級經驗談！，大衛·艾瑞，原點，2022。
- 04、 LOGO 設計研究所：更有亮點的 60 個技巧，施博瀚，如何，2023。

八、教學資源

- 01、教師自編教材。
- 02、學校行政與同事提供圖書館、領角鴞相關資料。
- 03、七年級選用藝術教科書。

貳、課程執行內容

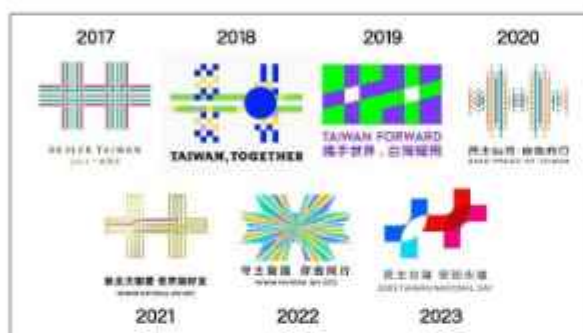
一、核定課程計畫調整情形

1. 113-1 學期後期課程因故暫停進度，於 113-2 學期初繼續實施完畢。
2. 課程總節數增加兩節課。
3. 基於安全考量，增加教師示範使用筆刀的方法。
4. 增加講義內容、提升學生選題主動性、因應課程節奏選取適切的討論方式。

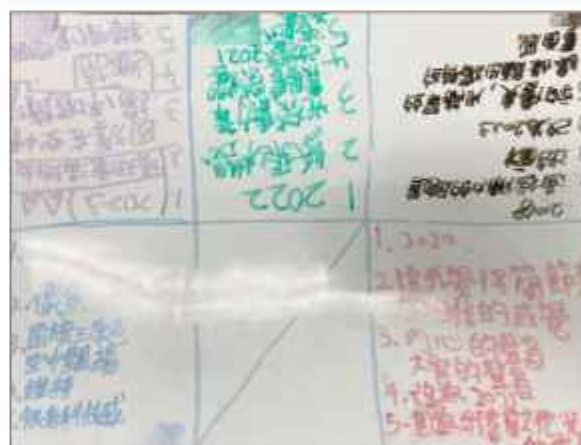
二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

- 左上、右上、左下：課程簡報。
- 右下：學生於白板寫下想法。

B 學生操作流程：

1. 班級：歸納影片中的視覺資訊，回答教師提問。
2. 個人：使用小白板紀錄教師提問。

C 課程關鍵思考：

1. 就第一印象而言，我最喜歡的國慶主視覺是？→每個人有自己的美感喜好。

2. 這個主視覺在造型上讓我聯想到、感覺到...？→從自己的經驗產生聯想。
3. 看完主視覺的動態版後，我發現元素要表達的是？→設計與觀者之間的連結。
4. 教師依據每年的圖像出題，例如：
 - 2017 年：我剛剛看到了什麼視覺重點呢？
 - 2018 年：主視覺是以什麼概念為主軸呢？
 - 請用一個詞為 2020 年的主視覺命名。
5. 看完各年主視覺的動態版後，我喜歡的版本→維持。→改變為（年份）。
6. 維持的原因？改變的原因？
7. 每個人都有自己的美感，當我覺得不好看時，可以如何看、說、做？

課堂 2-3

A 課程實施照片：

- 左：以 2024 年巴黎奧運 LOGO 為例。
- 右：學生完成教師編輯講義學習單。

B 學生操作流程：

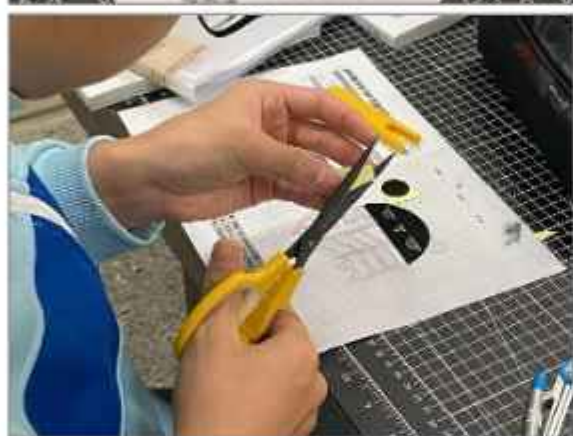
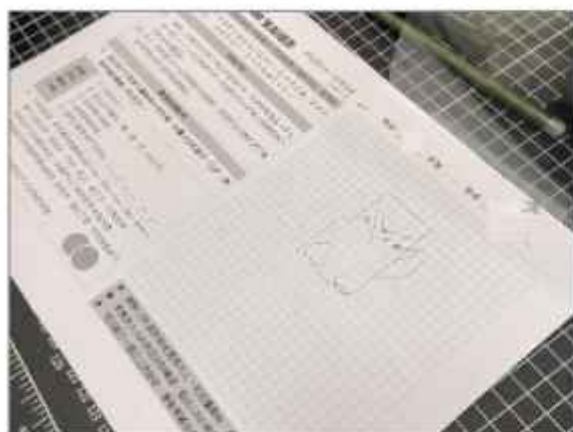
1. 學生閱讀文本（翰林版藝術課本七上第一課）。
2. 依據講義學習單提示，完成內容。
3. 課程中，觀察教師提供例子，分析其簡化的運用。

C 課程關鍵思考：

1. 課程後，能回應正確概念。
2. 學生可以具體的例子比喻抽象的概念。
3. 依據課本內容與學習單補充，進行圖像與概念的配對。
4. 比較著名商標每次調整的差異，嘗試推論原因。

課堂 4-6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 觀察領角鴞照片 / 下課時間觀察領角鴞，將其轉化為點、線、面構成之圖像。
2. 教師示範筆刀使用方式，並說明作品完稿方式。
3. 運用黑色卡點西德與圓點貼紙，裁切、拼貼出自己的設計。
4. 使用白紙為作品裱框，教師先教兩位助教，由助教協助教同學們。

C 課程關鍵思考：

1. 我們的校園中有哪兩座森林呢？
2. 以「領角鴞」為形象，能代表本校圖書館「活閱森林」的 LOGO 設計。
3. 選擇作品表現聚焦的形式。
4. 媒材僅限為黑色，降低我們對色彩的喜好影響觀察。請學生專注於構成的表現。
5. 表格由 0.5 平方公分的正方形構成，貼出圖像時可以觀察其比例關係。
6. 圓形貼紙的更多可能性。
7. 輪廓線是否一定要存在呢？試著觀察與感受簡化的「剛剛好」。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

01、 評量過程：

	自評	互評		總結
Padlet	學生將作品照片上傳至 Padlet，以 30 字介紹構成的安排，並依據評量規準，對自己的作品進行自評。	教師邀請五位學生，依據評量規準檢核同學的作品，是否置於合宜的評量等級。	學生針對自己座號下一位同學的作品進行分析，提出一個觀察與一個肯定。	教師引導學生運用評量規準進行作品討論。
實體作品	學生依據講義與評量規準，在便條紙上書寫作品分析以進行自評。完成後，將便條紙貼於作品左下角，一併貼上白板上相應評量等級區域。	學生與組員討論自己的作品分析，思考是否有需要調整之處。	教師邀請五位學生，依據評量規準檢核同學的作品，是否置於合宜的評量等級。	

02、 學生繳交作品，課程結束。

C 課程關鍵思考：

- 01、 以課程所學的概念分析自己的作品。
- 02、 依據評量規準，為自己的作品進行評量。
- 03、 依據評量規準檢核同學的作品，是否置於合宜的評量等級。
- 04、 承上題，教師引導學生指出原因，能辨別各等級的特徵。
- 05、 教師挑選代表性作品為例，和學生討論簡化的合宜性。

三、教學觀察與反思

1. 部分學生因較不能掌握「單色的造型思考」，從草圖到剪裁時，呈現上不符原先計畫。例如：鉛筆稿畫的是領角鴉臉的輪廓，學生應剪出「黑色的輪廓線」，卻做成「整張黑色的臉（面）」，影響圖像整體的構成。
2. 部分學生初次使用或不擅長使用筆刀，在裁切輪廓上受技巧影響，導致圖像邊緣較不平順，整體造型效果有削弱之感。此單元為學生國中階段初次於視覺藝術課使用筆刀，教師鼓勵學生汲取經驗，未來裁切將會更加上手。
3. 作品評量與討論階段，由於本課程是任課班級群首次在視覺藝術課使用平板，翻拍作品與置入平台討論等，皆須從頭開始說明細節，造成課堂時間拉長。教師依據各班整學期進度安排，調整進度較緊湊的班級以上學期曾運用的評量方式進行討論。

四、學生學習心得與成果