附件 4 成果報告書

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：桃園市立大園國際高中

執行教師：張瑜 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（如有請附上）

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	**桃園市立大園國際高中**)		
授課教師	(337303) 桃園市大園區大成路二段 8 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 □ 高一多元選修 □高二加深加廣 ■ 其他：_ 高三多元選修 _ _ _		
班級數	_ _ 1 _ 班	學生數	_ 30 _ 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	藝漆反轉圖像
課程主題 **(可複選)**	□ **色彩** □ **質感** □ **比例** ■ **構成** □ **結構** □ **構造** ■ 重大議題：**___** B 14、 B 15**__** (請參考下方主題並填入)
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. 圖地反轉的設計應用 2. 結合議題的圖像設計 3. 以噴漆創作方式呈現

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：美術、藝術生活

■並未修習美感教育課程：（50~100 字概述內容即可）

* 先備能力：考量課程為更進階的圖像思考設計，因此教學對象設定以高三為主，本校學生於高二時期已接觸美術課及藝術生活課，對於圖像的構成已有初步概念，也較懂得如何以圖像傳遞創作訊息及理念，因此讓他們再深入探索圖像的多種變化，亦需具備更多創造力及聯想力。

三、課程概述（300 字左右）

本課程的圖像創作以議題為主題，結合圖地反轉的設計手法，讓學生思考如何用圖像傳遞現今全球保育海洋與陸域生態所關注的重點。藝術概念以塗鴉藝術中的模板藝術為出發，瞭解模板藝術中的正負相應用，再到圖地反轉的概念。課程以漸進式練習及學習單的方式讓學生從 notan 藝術創作再到自行設計出一個符合議題的正負圖像。過程中學生將搜集到的議題資料轉化為有趣的圖像和文字，最終以模板噴漆的方式呈現在校園的公共牆面或玻璃上，讓作品回歸塗鴉藝術的創作精神，使觀者看見圖像背後的議題訴求。

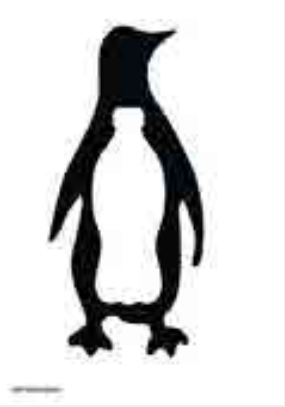
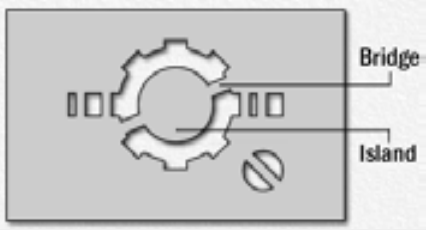
四、課程目標

美感觀察	1.生活周遭的文字內容 2.符號與圖像傳遞的資訊
美感技術	1.剪貼構圖 2.切割圖像版型 3.噴漆
美感概念	1.塗鴉模板藝術 2.圖地反轉中的正負像 3.圖像構成設計
其他美感目標	1.保育海洋與陸域生態 2.SDGS 相關議題

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	11/11	1.讓學生瞭解圖地反轉還有哪些藝術形式 2.認識塗鴉藝術與藝術家 3.鑑賞塗鴉藝術的意涵與製作方法	**Stencil graffiti** 1.簡介模板塗鴉藝術的創作形式以及藝術含義，以 Banksy、Jesse Graves、Jef Aerosol 的塗鴉作品為題，說明圖像背後所傳遞的議題及藝術家希望大眾關注的問題。 2.說明塗鴉藝術中的模板噴漆畫與正負像的關聯性。

2	11/19-11/24	1.認識圖地反轉概念 2.能分辨出正負像 3.能以正負像創作圖像	**Positive and negative space** 教師以生活常見的文字 LOGO 及圖像舉例說明圖地反轉與正負相的設計概念，以福田繁雄及艾雪的畫作，簡述設計中的圖地概念。 **Notan art** 以雙色色紙的剪貼與組合讓學生先對正負像有概念，利用色差思考圖像的構成方式。
3	12/2	1.瞭解 SDGs 內涵 2.能瞭解海洋及陸域生態保育議題概念 3.能將資訊轉化為圖像	**SDGs** 教師以各種圖示及海報讓學生先試著找出對應的議題並簡介 SDGs 的由來及各項含義。 **B 14、B 15** 請學生在保育海洋生態及保率陸域生態兩個主題中尋找自己感興趣的議題，上網搜尋相關資訊及新聞後，將資訊轉化為正負像所需的兩個圖像。（學習單）
4	12/9	1.將圖像適當結合 2.能了解圖像構成	**Design your graphic.** 繼上週找出的兩個圖像，思考造型的處理，元素的結合，共用線的調整，正負形的識別並繪出設計圖。（學習單）

			
5	12/16-23	1.能繪製出切割模板 2.裁切出圖像 3.將作品以噴漆方式呈現公共區域	Cut and spray！ 模板製作：將設計好的圖像繪至於紙板上，教師先說明圖像之間的支撐關係，學生再使用美工刀刻製。  噴漆：將圖像噴在透明卡典西德上，即可隨意黏貼至校園牆面或是玻璃窗上，以回應噴漆創作訴求，讓觀者省思圖像意涵。
6	12/30	1 能鑑賞不同議題的作品 2.發表作品的設計理念。	師生共評及作品解說
			（五十字以上，可搭配參考圖像）

六、預期成果

學生能嘗試以正負像結合去思考構圖的趣味性，從議題資料的搜集到圖像的轉換，懂得如何將訊息以視覺化圖像傳遞，增進創意及思考力，也嘗試以作品融入生活的方式呈現在牆面或校園玻璃上，讓作品更有趣味性。

七、參考書籍（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）

Molly Bang (2018) *圖像語言的秘密：圖像的意義是如何產生的？*大塊文化
藤田伸(2017)*Pattern Design 圖解圖樣設計*。易博士出版社
Banksy(2024) *Wall and Piece：塗鴉教父 Banksy 官方作品集*。大家出版暗藏玄機——圖地反轉的設計（https://www.circlezine.com/2017/08/23/positive-negative-space/）。

八、教學資源

投影設備、教學簡報、實作材料

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

（一）課程週數調整：

原訂第三週簡介 SDGs 14、15 議題的規劃，調整成提前第二週 Notan Art 的正負相練習，讓學生以 14、15 議題為正負像創作主題。第三週的議題簡介改以學習單方搜集議題相關資料，並接續第四週的模板圖樣設計。

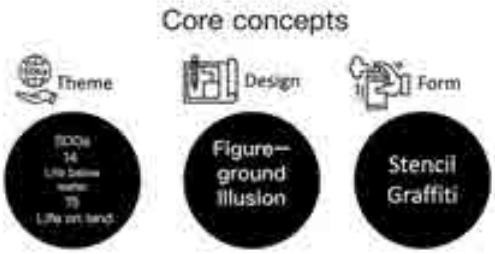
（二）創作媒材：

第四週圖樣設計改以電繪方式繪製，在黑白圖像中更容易增加與刪除，操作上更為方便。另外在製作模板的材料原訂為厚紙板或西卡紙，因考量切割難易度及重複使用性，最後嘗試使用薄型的塑膠片。

二、6 小時設計教育課程執行紀錄

課堂 1

A **課程實施照片：**



B **學生操作流程：**

1.簡介課程內容、以 Banksy2024 年 London Zoo 的藝術行動、Jesse Graves、Jeff Aerosol 的塗鴉作品為題，說明圖像背後傳遞的時事及藝術家希望大眾關注的問題。
2.簡報說明塗鴉藝術中的模板噴漆畫（Stencil graffiti ）與正負像的關聯性。

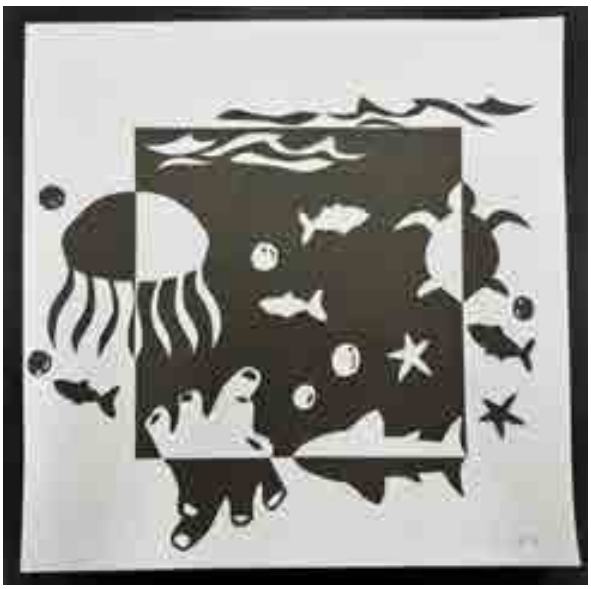
C **課程關鍵思考**：

1.藝術家為何要用這些圖像？

2.圖像有哪些含義？與哪些議題相關？

課堂 2

A **課程實施照片**：



B **學生操作流程**：

介紹正負像的設計概念，以福田繁雄及艾雪的畫作、議題海報說明許多圖像以正負空間設計。學生試著以黑白色紙，主題可選擇海洋及陸上生態的圖像，在黑紙上構圖後

剪下並黏貼至畫面中的白色區域，讓學生練習 notan art，在畫面中嘗試正負像拼貼，思考畫面的構成方式。

C **課程關鍵思考**：

1.畫面構成需注意均衡與比例原則。

2.圖像的簡化可以如何設計？

課堂 3

A **課程實施照片**：

SDGs14
Marine Conservation — 海洋保護
Marine Ecosystem — 海洋生態系統
Biodiversity — 生物多樣性
Sustainability — 可持續性
Overfishing — 過度捕魚
Pollution — 污染
Plastic Waste — 塑料垃圾
Coral Reefs — 珊瑚礁
Climate Change — 氣候變遷
Ocean Acidification — 海洋酸化
Marine Protected Area (MPA) — 海洋保護區

B **學生操作流程**：

以學習單方式讓學生尋找 SDGs B 14、B 15 的新聞報導及文字訊息或相關影片，擇一主題後將資訊中的關鍵字寫下並轉化為正負像所需要的符號。教師提供一些海洋保育網站以及平台，讓學生使用平板尋找一篇自己感興趣的文章並節錄內容。

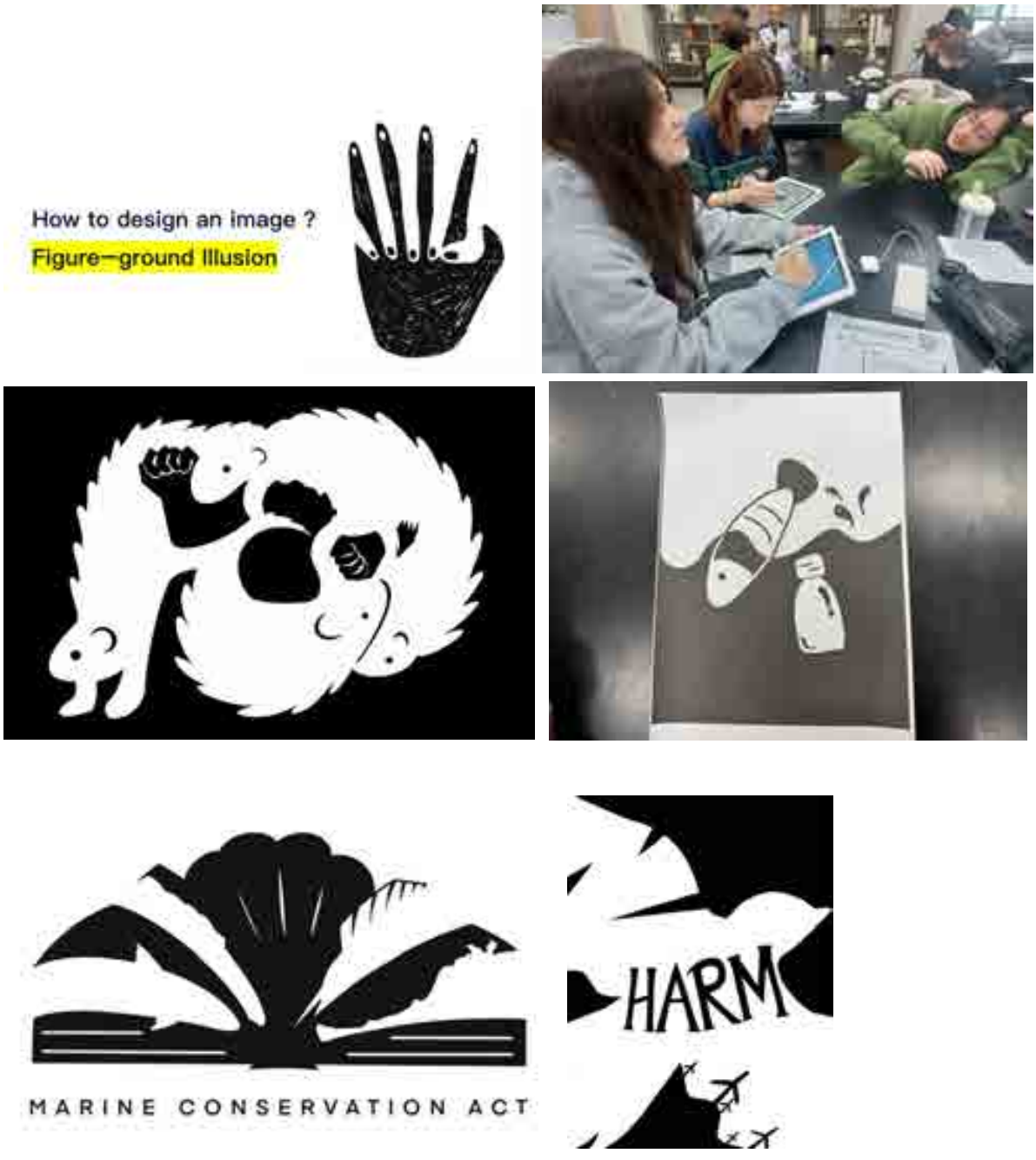
C **課程關鍵思考**：

1.在文字資訊中有哪些關鍵字詞代表文章內容？

2.如何將文字轉化為圖像或符號？

課堂 4

A 課程實施照片：



B 學生操作流程：

繼上週找出的兩個圖像，思考造型的處理，元素的結合，共用線的調整，正負形的識別並繪出設計圖。使用 Procreate app 平板繪圖，讓圖像更為精細。完成後上傳至雲端，教師協助放大至 A3 大小印出，以利後續切割。

C 課程關鍵思考：

1. 如何設計圖像接合的相似形？

2. 圖像的設計是否符合圖地反轉概念？

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1.模板製作：教師先舉例說明模板製作中切割關係，舉例說明如何保留架橋，切割出完整圖像。學生將教師印出的圖像畫上架橋，再使用筆刀或美工刀切割。

2.將模板放至透明卡典西德上，並噴出圖像，需注意噴漆的方向與力道以及漆面厚度。

C 課程關鍵思考：

1.製作模板時，要刻除的部分是否皆有架橋支撐？

2.噴漆的效果想要如何呈現？圖像呈現的飽和度為何？

課堂 6

A 課程實施照片：

B **學生操作流程**：

學生將噴製完成的卡典西德作品貼至牆面，噴製過程中反覆實驗噴漆效果。

作品待乾燥後，貼於校園牆面。完成校園角落的公共藝術創集體創作。

C **課程關鍵思考**：

1. **鑑賞圖學畫作，圖像與 SDGs14、15 主題有哪些關聯？**
2. **圖像內容想傳遞哪些訊息？**

三、教學觀察與反思

1.課程

實施過程中發現圖地反轉的概念學生雖容易理解，但應用或是實際設計正負像結合的過程較為困難，後發現以創意設計圖樣較多，一個普通班級實施過程中，約有三分之一同學可以符合圖地反轉的設計，其餘表示所需時間較長，或是想不到。教師應多加個別指導，也需要依同學的圖形給予更多意見，需要花較多時間思考及協助。建議教師可多安排設計圖樣的週數或給予更多引導。

2.實作

本次實作以薄型透明片為媒材，材質為軟性，也可再思考厚度硬一些的紙材操作，且適合切割。而圖樣的複雜度建議不要太多，圖形架橋的思考較好方便操作。也可為同學檢查架橋的切割是否正確。

此次課程噴漆色彩以黑色為主，未來也可規劃多色創作，讓畫面更豐富。

3.成果

此次課程內容皆為學生第一次接觸與操作，對於噴漆創作皆感興趣，也會期待自己的成品完整呈現，發現許多學生雖然產出圖地設計較為困難，但仍以自己的方式設計出議題相關符號與圖像。若課程目標不設定正負像，或許學生的作品更具創意及多元。

四、學生學習心得與成果

節錄學生學習歷程檔案內容：

心得與反思

在這門課上，我學習到如何圖文轉換，截取關鍵字再繪圖能讓人對文章一目瞭然，我覺得這是我這堂課最大的收穫，讓不喜歡畫畫的我也漸漸愛上了創作，而且我發現就算畫得不好也不會有人嘲笑或是議論，老師也都很有耐心的幫助同學完成屬於自己的創作，或許這就是最好讓我發揮我想像力的時候了。

同時，自己投入創作之後才發現，其實不管是影音還是藝術創作者都是一個很辛苦的職業，不只是只待在家拍拍影片、畫個畫而已，其實在創作時，一定會常常遇到靈感枯竭的時候，現在的影音發展如此盛行，很容易就會拍到和別人一樣或是類似的素材，要創新其實非常不容易，就算真的有新東西出現，如果沒有傳到大眾眼裡，也是很難靠這個職業撐出一片天，「創作」真的沒有想像中輕鬆。