

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫
113 學年度第 2 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：臺北市松山高級中學

執行教師：翁涵怡教師

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

學校名稱	臺北市立松山高級中學		
授課教師	翁涵怡		
申請類別	■ 設計教育課程 (至少 6 小時) □ 基本設計 (18 小時)		
執行階段別	□ 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	□ 多元選修 □ 加深加廣 ■ 其他部定必修		
班級數	10 班	學生數	350 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	繪見松高-校園生活圖鑑設計
操作構面 (可複選)	■ 色彩 □ 質感 □ 比例 ■ 構成 □ 結構 □ 構造
重大議題 (勾選一或兩項)	■ 特別聚焦： <u>A18.戶外教育</u> ■ 相關觸及： <u>A10.資訊</u>
課程主題 選填項目 (填入上方欄位)	【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	課程設計創意作法： 1. 使用 AI 生成影像線上軟體，明確下指令完成服和創作目標之影像。 2. 學生從校園生活周遭中觀察與發現環境，透過創意思考方法的探討，並運用視覺圖像、構圖構成激發學生設計平面表現。
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：高中美術一、二。 * 先備能力：1. 理解基礎色彩學概念，有組合色彩的能力，並能依不同主題做適當調整。 2. 對平面編排設計有基本的認識和操作經驗。	
三、課程概述（300 字左右）	
從校園環境中取得創作材料，透過「觀察、採集、分類、命名」之博物學方法及校園實地踏查之戶外教育導入藝術生活課程，運用線上配色軟體思考色彩搭配，以小組合作方式完成絹印版畫之文化創意作品，並透過 canva、miro、google classroom、AI 生成影像、chatGPT 生成圖像等線上平面設計、線上共編白板及學習平台工具，於課堂活動安排創作、小組討論及任務活動，設計出具有設計美感之校園生活圖鑑。	
四、課程目標	
美感觀察	1. 從學校生活環境觀察日常物品或動植物相關生態做細節觀察及科學描繪。 2. 紀錄松山高中生活的路徑及軌跡帶入文創概念。
美感技術	1. 能運用絹印版畫技能完成具美感之平面設計作品。 2. 能使用 canva、miro 等線上編輯軟體完成圖文編輯排版。 3. 能透過 AI 軟體生成影像，再進行修改與調整。
美感概念	1. 能透過藝術活動，展現對環境議題的關懷及省思。 2. 培養多元感知與思考能力，並進一步瞭解藝術、社會與設計的互動關係。 3. 能理解 AI 軟體在藝術作品運用的形式。
其他美感目標	1. 融入戶外環境教育概念，連結學生與環境的互動與溝通。 2. 結合校慶活動，引導學生以自己的方式建立對高中校園生活文化認同。

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	02/17	認識博物學方法	1. 介紹博物學方法(觀察、採集、分類、命名)，透過個人及小組問答活動辨別事實與觀點，帶入主客觀的識別觀念及獨立思考能力。 2. 觀察個人物品(如鉛筆盒、文具用品等)分析轉化成科學繪圖。
2	02/24	實際校園踏查及繪製個人圖案並說明戶外環境教育	1. 校園環境觀察練習及路上觀察資料彙整與分析：觀察校園植物、動物、建築物(空間)、設備等，藉由感官創造直接經驗(使用 miro 線上共編白板)。 2. 介紹戶外環境教育，認識校園植物(果實、花卉、葉子等)、動物(藍鵲、黑冠麻鷺、喜鵲等)特性，與校園環境的關聯。
3	03/03	設計圖稿(AI 生成影像)及色彩配置企劃書	1. 彙整組員個人圖稿，運用 AI 軟體生成影像，並融入文字(需字體設計)與視畫面需求加入物件或裝飾圖騰，完成小組圖稿設計。 2. 學習如何明確下指令使用 AI 生成影像，並能知曉 AI 生成影像相關規範和使用操作注意事項。 3. 簡介市面文創商品設計，提供配色參考相關網站及 app。
4	03/10	繪製黑稿及製版	1. 闡述孔版印刷原理及刮版、烘版、曬版、洗版等製版流程。 2. 詳細說明製版注意事項，由學生體驗絹印版畫製作過程。
5	03/17	印刷作品	3. 說明套色、對版做法，由小組方式進行印製於不同顏色象牙卡。
6	03/24	製作簡報、分享與回饋	小組方式完成企畫書，依序內容分享有：分類整理及儲存、創作理念及簡報製作、主標題命名及內文設計、企劃書撰寫及手稿整合等，並進行組內互評及全班回饋。
7	03/31		

六、預期成果
學生能從課程活動習得博物學方法及戶外教育的意義，結合校園高中三年生活的共同生活經驗並藉由 AI 生成影像的輔助做出圖案設計，並將文創設計概念融入於作品中，進而以作品展出方式讓更多人關注到維護校園戶外環境的意義，也了解到 AI 生成影像與個人獨立創作圖像的差異性。
七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)
多媒體概論與 AI 設計 (2024)。鄭苑鳳、吳燦銘，博碩。 AI 生成影音創作：超好用的文案、圖像、影片、聲音實戰技 (電子書) (2024)。呂國泰、鍾國章、張啟玥、王榕藝，碁峰。 AI 繪圖邁向視覺設計 (2024)。洪錦魁、益師傅，深智數位。
八、教學資源
AIGC/Gen A、Midjourney、Clipdrop by Jasper、印花樂、RETRO 印刷 JAM、戶外教育資源平臺。

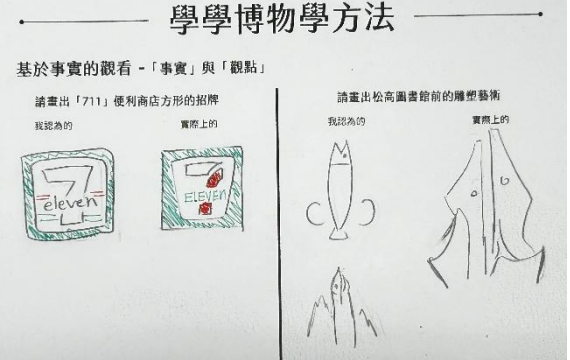
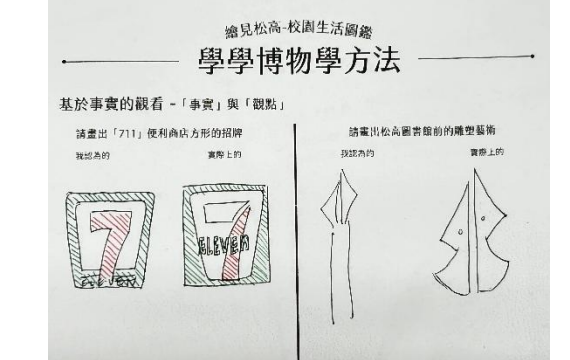
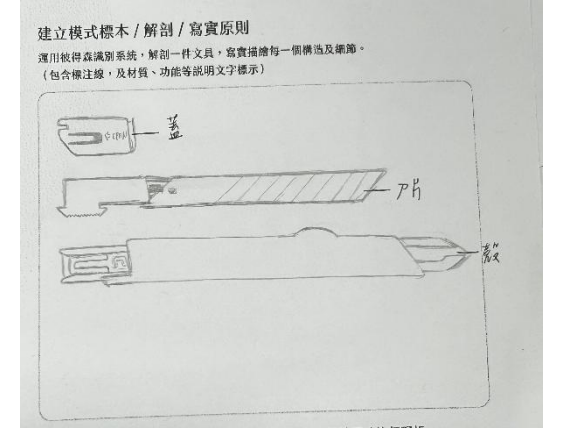
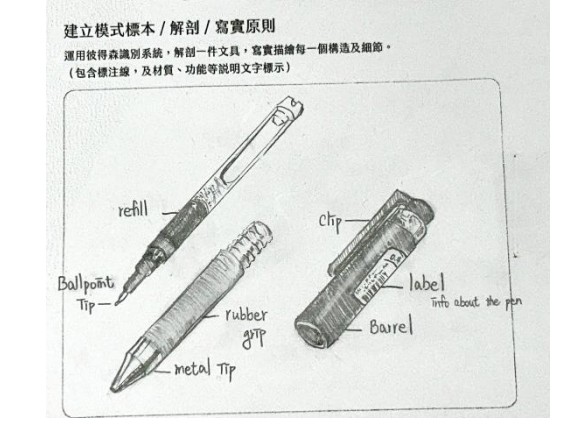
貳、課程執行內容

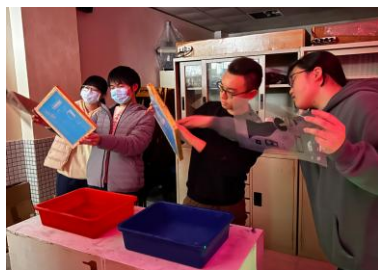
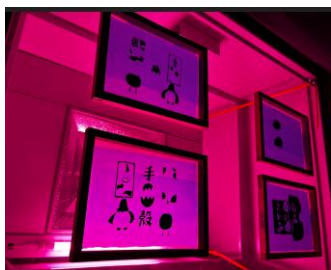
一、核定課程計畫調整情形

課程根據申請書週次安排之依據進行，惟不同班級其教學進度及補充內容稍有不同，又因課程實施於高三，受畢業日程及部分學生大學入學申請期程影響，以及鑒於上學期教學期程安排，怕因此影響教學進度，綜合考量後希冀藉由 AI 生成影像縮短其繪製圖稿、色彩設計及繪製墨版及製版的教學時間。好在此學期印刷時間有縮短，印製上較以往更加順利，故延長小組製作簡報、分享與回饋的教學時間，希望透過更多製作簡報與口頭報告的時間，讓學生增進面試的口語表達與應對能力。

二、課程執行紀錄

A 課程實施照片：

	
	
課堂 1：認識博物學方法	
	
課堂2：實際校園踏查及繪製個人圖案。	課堂 3：設計圖稿、討論色彩並完成企劃書。
	
課堂 3：設計圖稿、討論色彩並完成企劃書。	課堂 4：繪製黑稿。

課堂 4：繪製黑稿及製版。

課堂 5：印刷前置作業&印刷作品。

課堂 5：小組印刷作品。

課堂 5：小組印刷作品。

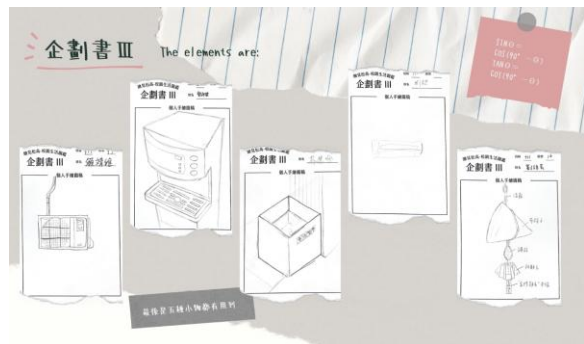
課堂 6&7：製作簡報、分享與回饋。

B 學生操作流程：

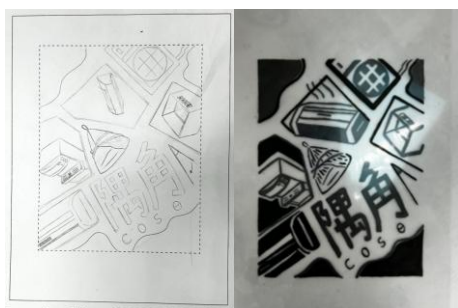
學生小組作品一：

實際校園踏查後藉由 miro 分享採集到的照片

繪製個人圖稿

小組圖稿及墨稿(分色版)

作品色彩配置&製版

作品理念

小組絹印成品

學生小組作品二：

C 課程關鍵思考：

學生能透過博物學觀察生活開始，學習如何細緻的觀察而非視而不見，進而發現隱藏於日常中的美感細節及培養其觀察力，並將有意識觀察到的元素轉換成設計物件及提出具體的企劃。部分班級運用 AI 生成圖，藉此提供學生新的排版、色彩配置等平面设计相關要件選擇，引導 AI 生成圖像作品並加以調整以完成一件符合美感的作品，希冀可以兼具實作以及思辨並重的學習探索。另外藉由小組發表提升其美感表達力和批判思維能力，透過此課程達成學生對美感的理解，激發學生能在未來生活中主動觀察、創造與改變的能力。

三、教學觀察與反思

(一)AI 生成圖需較長運作時間，課程節奏需更彈性調整

在課堂實作中 AI 生成圖像的處理與輸出通常需要等待一定時間，略有影響整體教學流程。因此未來課程安排上，若能預留更多讓學生下指令、嘗試及生成圖緩衝的時間會更好。

(二)面對 AI 軟體與平台操作需加強練習

學生在使用 AI 圖像生成工具時，對於操作介面、指令輸入尚不熟悉，將想法轉換成指令並能順利生成圖像是需要時間練習的，惟高三課程時間緊湊，部分學生因為技術障礙影響創作進度，未來可在課程初期增設簡單明確的操作教學，或製作步驟圖解與操作影片協助學生快速上手，減少因技術層面影響教學和學生作品的情況。

四、學生學習心得與成果

綜合心得

一開始覺得好難，但看到印出來的效果覺得超有成就感！尤其配色超讚，很跳又很有感覺～

我們以眼睛為主題設計版畫，藉由色塊分布與線條構成，讓我學習到視覺焦點與構圖節奏的關係。

眼睛不只用來「看」，也是一種表達。我們用絹印技法讓它說話，畫出內心與世界對話的樣子。

雖然弄得手髒髒的，但看到圖案出來那瞬間真的覺得一切都值得，好有趣好好玩。

綜合心得

11楊欣佑

這次的活動是我第一次體驗絹版印刷，我覺得在印刷的過程中是活動中最有趣的部分，但要讓第二版對齊第一版真的很困難，好幾張都印的不是很好。希望未來還有機會再體驗看看。

12楊雅璇

我覺得這次的活動很有趣，尤其是製作絹版的時候，利用感光乳劑在絹布上形成圖案，然後再製作版畫，而製作絹版的時候可以看出前置作業的重要性，印刷版畫也很有挑戰性，但還是希望可以試試看製作更多顏色的絹印版畫。

29葉哲銓

我覺得這次的活動很新奇有趣，這是我第一次絹版印刷，也是第一次從頭設計印刷品，過程中我們分工合作，最終的成品讓我很有成就感，希望還有機會能體驗絹版印刷。

個人心得

27林奕勳

這堂課讓我們學會如何觀察自己生活中的其他事物，路邊的植栽、校園內的角度、抑或是路上的行人。而我們這組觀察到的就是教室的冷氣，經由討論之後，決定將主題定義為「涼」。我認為這是非常適合學生這組的主題，夏日的浮腫總會影響著學子們的心情，因此，我們可以以此經驗去形象化涼爽，藉由徐徐微風以及現代化的空調設備，進而能夠從靜態與動態兩個方向去想像，再利用印刷手法就能將這種感覺成功地具現化。

07林思佑

其實在製作的剛開始我覺得有點難，因為博物館學的那一堂課我就請了公假去比賽，本來還很期待要用學得的博物館學方法去觀察校園中的東西再繪製出來，但我組員想得這個主題也很有趣，也是夏天快到了，剛好做個應景的「涼」，而在排版上面我也用了一點巧思，將不多的物件透過設計呈現出滿版版面的感覺。最影印深刻的應該就在印刷的時候，原本很生疏但後面越用越順，真的感覺自己快要變成印刷師傅。

綜合心得

- 31603：透過博物館學的觀察方法，讓我認識不同的剖析技巧。結合絹印版畫的創作，讓我感受藝術與科技的火花。
- 31604：透過絹印課程，我不僅學習到絹印的製作、各種不同的創作技巧，也做出屬於我們這組的絹板，雖然過程中需要很多的耐心和細心，但我們還是順利的完成作品。
- 31619：我對博物館學方面的教學內容感到新奇且有趣，絹印實在構思的時候也是有樂趣的，但當到了塗色階段，著實是對我手上功夫的一番考驗，也讓我的美術技巧成長了一階段。
- 31620：這堂絹印課程讓我體驗了從無到有的創作樂趣。我學習到絹印的基本原理和技巧，也感受到手作的樂趣。這是一次充滿創意與實作不錯的經驗，讓我對絹印藝術產生了濃厚的興趣。

綜合心得

座號	姓名	心得
18	羅有霏	我最喜歡的部分是印刷，用顏料印刷需要很細心，不注意的話很容易印歪，尤其是第二版。雖然我們組有幾張有稍微偏掉，但完成品看起來挺好看的！有種文青風！（曾在文創市集帆布袋上出現那種哈哈）絹版印刷真的是很特別的體驗，如果大學不是藝術專業應該很難再接觸到，好開心能在高中體驗到，好有趣啊啊！！
17	魏于倫	在課程中博物館學過程讓我印象非常深刻。我去物理辦公室探樣，第一次仔細觀察平時很順眼的老師們的手指。特別享受自己工作的時間，但是老師都會放音樂讓空氣活潑一點，心裡會跟著沒什麼規律旋律律動的感覺很奇怪。爵士的特色就在玩和聲和重疊的旋律，但放音樂做作品讓我有時候會不小心專注在音樂間互動和表現。課室很多時間都是分組討論，只喜歡有講話時的組員。

綜整心得

05:這次的絹印實作是很新穎的體驗，從小組討論主題再到實際操作都很有趣，鞋子的篩選也讓我見識到其他同學不同審美的想法。雖然我的手抖讓我們版畫的線條有些波折，但作品還是順利的完成了。我覺得我們的作品可以拿去文創市集賣了。

06:在這次的課程中，我最印象深刻的部分是版畫的製作過程，也培養了我的耐心和細心程度（用毛筆上色真的是非常需要耐心）。和組員一起同心協力做出的作品也讓我很有成就感。

（我現在是絹版master囉）

心得-柯昀坊

在這次藝術生活課-繪見校園的過程中，從校園觀察、製作企劃書到完成一件完整的作品，其中，學習到如何用博物館學觀察法去觀察我們的主題物——花。

其中令我印象最深刻的是暗房內的操作及絹版印刷。暗房內我們進行了感光及曬乾，讓我了解到，透過科技的輔助，可以使我們的作品更有效率的完成；絹版印刷時，我們組只有兩個，原以為會進行的很慢，沒想到在熟悉後，我們的效率很高，也很快的完成了原本的作業及更多版的作品，印刷的過程也很好玩很療癒。

12