

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： 新北市立碧華國中

執行教師： 陳玟秀教師

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	新北市立碧華國中		
授課教師	陳玟秀		
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	□ 多元選修 □ 加深加廣 □ 其他： _ _ _ _ _		
班級數	2 班	學生數	56 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	翻頁回憶錄
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：A9.生涯規劃 ■ 相關觸及：A6.生命 A14.閱讀素養
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. 讓學生「看見」時間的流逝幫助學生理解時間的有限性，從而思考如何有效利用時間，探索時間與生命意義的連結。 2. 透過設計創作表現對時間的理解，啟發學生對未來的生涯規劃。 3. 在創作過程中讓學生體會生命的小片段如何累積成為一生的重要經歷，並激勵他們用美感的方式記錄生命的成長。
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： □ 曾修美感教育實驗課程： □ 並未修習美感教育課程： * 先備能力：學生具有色彩基本概念與文字與圖片編排能力	
三、課程概述（300字左右）	
我們生活的每一刻都在和時間協作，時間，是夥伴、是競速對手。在本次課程設計中，藉由認識資訊圖表的特點，透過資訊視覺化的方法，有效傳達訊息。以色彩引導期許學生看到時間，對藝術家生命色彩的理解，反思自己生命色彩，漸進式從過去、現在、未來思考時間軸的設計，以翻頁書形式組合圖文，嘗試不同的版面構成組合，啟發學生對未來的生涯規劃。	
四、課程目標	
美感觀察	能察覺生活中色彩的重要性。 能嘗試透過日常觀察，思考策畫展覽的題材。
美感技術	認識如何將資料視覺化，並能具備資料統整的能力。
美感概念	藉由對畫家作品的故事瞭解，反思自己的生活色彩與情緒的波動。
其他美感目標	涯 J1 了解生涯規劃的意義與功能。 涯 J4 了解自己的人格特質與價值觀。 涯 J6 建立對於未來生涯的願景。

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	4/7-4/18	討論一小時的時間可以改變什麼，進而思考時間在生命中的價值。 以漸進式的引導學生看見時間的變化。	一小時的生命色彩 色彩心理學介紹：色彩如何表現情緒（如藍色代表寧靜，紅色代表熱情）。 時間色卡：讓學生以漸變色帶來表現一天中不同比例的時間變化（如清晨、正午、黃昏），並選擇相應的色彩表達不同時間段的情緒。 情境配色：學生設計一張「一小時的情境色卡」，用色彩分段表現一小時的可能情緒，例如放鬆、專注、快樂等。 設計一張自己的「生命色彩色卡」，以五個不同顏色來表現對每一段時間的情感。每個顏色代表不同的心情或成長故事經歷。 - 可參考 https://colors.co/ 的配色
2	4/21-4/25	以色彩表現時間與情感： 藉由數據（時間）轉換圖形化的方法，讓情緒及故事傳達明瞭。 瞭解資訊圖表類型的表現方式	數據具體表達的神奇魔力 - 延續上一堂課找尋「生命色彩色卡」的色彩，以五個不同顏色來表現對每一段時間的情感。每個顏色代表不同的心情或成長故事經歷。 常見圖表種類類型：不同圖表有使用的目的及方法，藉由數據（時間）轉換圖形化的方法，變成時間軸，讓情緒及故事傳達明瞭。 好的資訊圖表： ✓ 文字的轉合魅力（有邏輯的文字運用） ✓ 資訊圖表的色彩（利用色彩傳遞資訊） ✓ 資訊的層次疊疊樂（一目了然的視覺層次） ✓ 記憶點 ✓ 清楚的視覺動線

			5. 將「生命色彩色卡」以資訊圖表方式呈現視覺化。
3	4/28-5/2	色彩+構成抽象表現（時間軸摺頁封面設計） 利用點線面構成表現時間的節奏，讓學生體會生活的律動感。	色彩+構成的抽象表現（回憶錄摺頁封面設計） 1. 介紹康丁斯基：色彩表達（色彩的比例與構成思考） 2. 講解如何使用線條、形狀和重複來表現時間的流動。 3. 視覺與構成的創作：利用點線面構成表現時間的節奏，讓學生體會生活的律動感。學生隨機選取幾種幾何形狀，用平移或旋轉等手法創作一幅「時間構成畫」，讓作品呈現出時間的流動感。 4. 作品解讀：學生展示並解釋他們的構成作品，討論如何運用形狀和構成表達時間的節奏。 5. 延伸自己的「生命色彩色卡」的五個色彩來進行設回憶錄封面創作。
4	5/5-5/9	以《心智圖》為草圖設定自己的故事，再輔以圖像與設計進一步說明	回憶錄摺頁設計：圖像敘事 1. 瞭解圖像敘事的重要性；經由圖像和文字的選擇與安排，傳遞訊息與描述事件，達到文字與圖像的互動。 2. 以《心智圖》為草圖設定自己的故事，再輔以圖像與設計進一步說明，構成美感（編排）的視覺引導說明探索圖與文間的排列，發現圖文構成中不同排列組合的美感，體驗圖文構成秩序之美。 3. 回憶錄摺頁設計內容，可分為自我介紹、成長經驗、生涯探索、其他。閱讀理解是基礎的素養能力，利用視覺方式來凸重點。 4. 回顧自己在國中三年中重要的成長經歷（如參加的活動、取得的成就或遇到的

			挑戰)。每個時間點可以用一個象徵性的符號或顏色來表達這段記憶的情緒。
5	5/12-5/16	回憶錄摺頁設計：整合相關資料 自我介紹、成長經驗、生涯探索、其他創作	回憶錄摺頁設計——從回憶，現在到未來的故事 https://www.parenting.com.tw/article/5089758 1. 一張紙的無限可能：利用四開紙張摺出回憶錄，翻一翻、拉一拉，一張紙做出翻頁變化書。透過設計個人時間軸來回顧過去的回憶，並展望未來，將時間創作與畢業回憶及生涯規劃連結。 2. 生涯未來的規劃與想像：教師介紹不朽的傳奇貓王艾維斯及建築大師安藤忠雄的故事，引發對於生涯未來的規劃與想像。 3. 未來願景時間軸：讓學生在回顧的基礎上，設計他們的「未來時間軸」，標記高中、大學甚至工作階段的目標。可以用漸變色來象徵目標的逐步達成，也可以用圖案表示每個階段的里程碑。（例大谷翔平）
6	5/19-5/23	回憶錄摺頁設計 完稿 校園佈展討論	回憶錄摺頁——從回憶到未來的故事 1. 作品整理與展示。 2. 回憶與祝福牆：在展覽中設置一個「回憶與祝福牆」，讓學生彼此留下我心底的感謝或未來的約定。這樣可以增添展覽的互動性，同時讓每位學生都能在畢業時收到同學的祝福。

六、預期成果

1. 認識如何將資料視覺化，使用視覺提示溝通資訊，並能具備資料統整的能力。
2. 課程設計讓學生不僅學會如何以美感方式表現時間，感受時間的流逝，理解時間在**生命或生涯規劃**中的意義。
3. 透過時間軸摺頁設計——從回憶，現在到未來的故事創作和討論反思，期許他們學會珍惜時間、規劃目標、並對未來的生活中能有期待及規劃，為生命賦予更多價值。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 不朽的傳奇貓王艾維斯. 喬納·溫特 , Jonah Winter 原文作者, 劉清彥譯, 維京出版, 2022/07/01
2. 圖書館裡的祕密：建築大師安藤忠雄的首度繪本創作, 安藤忠雄, 李昀蓁譯, 三采出版, 2021/10/29
3. 藝術治療與生涯諮商套書 (藝術治療與生涯諮商 + 圖解藝術治療) , Barbara Parker-Bell, Debra Osborn, Amy Eli Huxtable, 范維昕, 江學滢譯, 商周出版, 2024/08/10
4. 藝術超乎想像的力量, Susan Magsamen, Ivy Ross, 魯宓譯, 究竟出版, 2024/05/01

八、教學資源

紙上奇蹟2 - 無所不彈

<https://www.chimeimuseum.org/special-exhibition/60a36e39a86ad/60a36ee4cedcc/60aca7f8ec4af>

翻頁變化書

<https://www.parenting.com.tw/article/5089758>

王淑芬手工書 | Facebook

<https://www.facebook.com/groups/1504806993040228>

《美感行動誌 - 課堂上的美感設計實踐》色彩

https://issuu.com/critade/docs/_34012144734ef5

畢業前活動設計：刻在我心底的名字

<https://flipedu.parenting.com.tw/article/008330?fromid=inarticle&id=009252>

生命教育議題與課程教案資源

<https://flipedu.parenting.com.tw/article/009252>

貳、課程執行內容

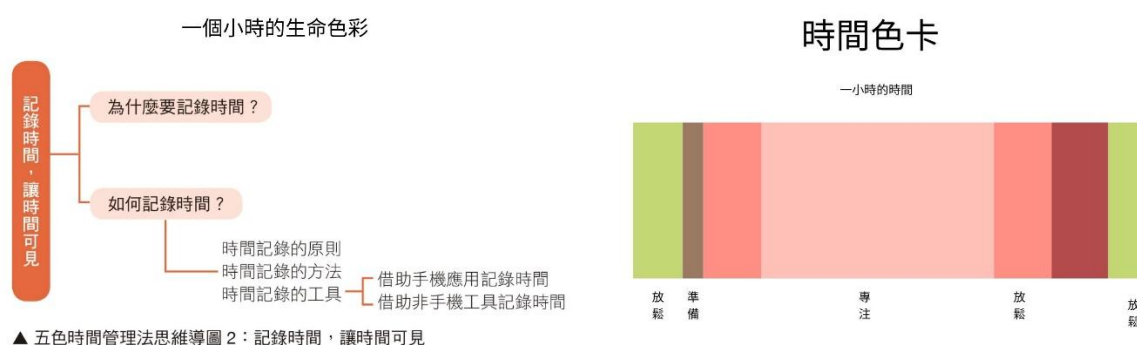
一、核定課程計畫調整情形

1. 一張紙的無限可能：一張折成一本書，原本設定的翻書方法太過複雜，所以製作時改以簡單的折法讓學生易於操作。

二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 口頭討論與分享：

色彩心理學介紹：色彩如何表現情緒（如藍色代表寧靜，紅色代表熱情）。

一小時的時間可以改變什麼，進而思考時間在生命中的價值。

2. 情境配色：

設計一張「一小時的情境色卡」，用色彩分段表現一小時的可能情緒，例如放鬆、專注、快樂等。

C 課程關鍵思考：

1. 生活中的時間變化，如何量化？如何看見？

2. 可參考 <https://colors.co/> 的配色

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

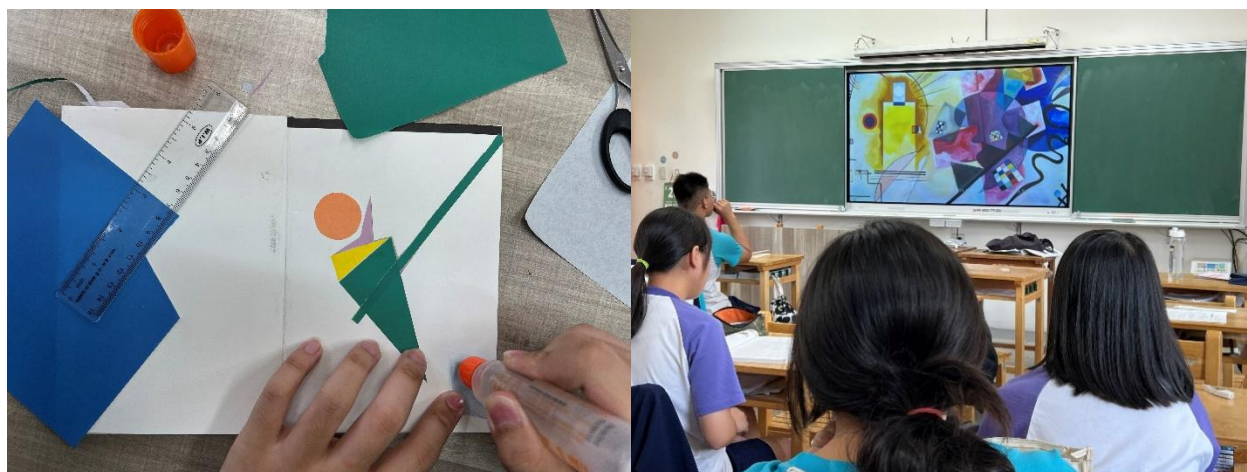
1. 觀察《會考考前叮嚀清單》不同形式的呈現，瞭解資訊圖表的要點。
2. 觀察與討論圖像式思考，瞭解資訊圖表的要件整理。

C 課程關鍵思考：

1. 如何讓人在資訊閱讀上達到一目瞭然？
2. 好的資訊圖表呈現的要點？

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

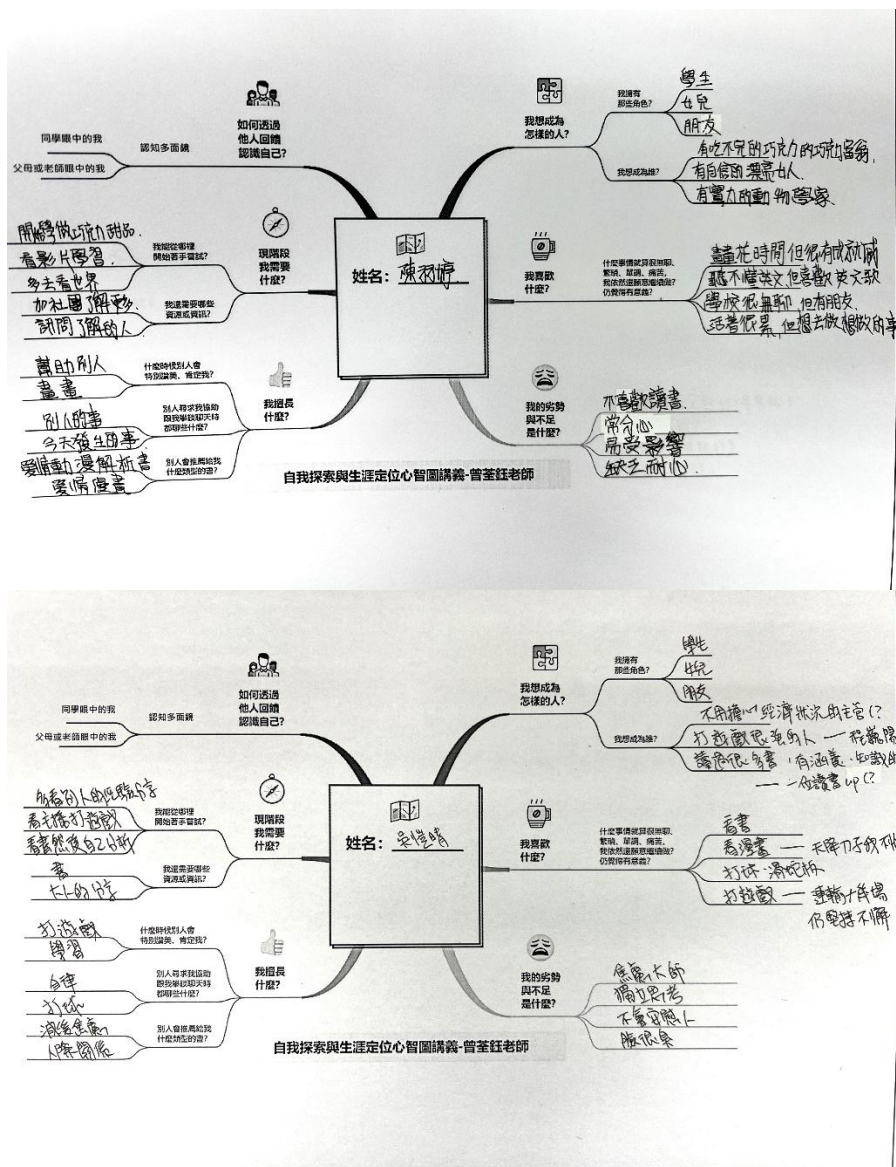
- 1.觀察與理解康丁斯基在作品上色彩與形狀表達。
- 2.拿到一張四開的插畫紙，透過引導將紙做簡單的折與剪變成八頁書。
- 3.學生使用色紙進行操作，使用線條、形狀和重複構成來表現時間的流動，讓作品呈現出時間的流動感。

C 課程關鍵思考：

- 1.如何構成排列出封面設計?結合視覺元素呈現時間流動感

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

以《心智圖》為草圖設定自己的故事，自我探索與生涯定位，思考現階段需要什麼？自己擅長什麼？自己想成為什麼樣的人？自己喜歡什麼？我的弱勢與不足的地方是什麼？

C 課程關鍵思考：

自我探索與生涯定位是什麼

課堂5

A 課程實施照片：

第一部分 履歷表

B 學生操作流程：

1. 瞭解圖像敘事的重要性。
2. 參考插畫家幾米的作品《履歷表》，思考現實與想像的履歷表會如何呈現？

C 課程關鍵思考：

思考與彙整前一堂課的自我探索與生涯定位

課堂6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

一張紙的無限可能：利用四開紙張摺出回憶錄，翻一翻、拉一拉，一張紙做出翻頁變化書。透過設計個人時間軸來回顧過去的回憶，並展望未來，將時間創作與畢業回憶及生涯定位連結。

C 課程關鍵思考：

做一本屬於自己國中階段的小書：國中階段的紀錄

三、教學觀察與反思

九年級同學在下學期因面臨會考，情緒及壓力有些波動。課程在實行上有時候會到一些問題（例如請假或其他），教學上多加鼓勵學生與其聊聊生涯與升學相關資訊，讓生活中的擔心以圖表或文字呈現，使學生感到踏實；有同學會積極研究立體折疊的做法使翻翻書變有趣，也有同學沉浸在繪畫的樂趣，得以達成美感課程的目標。

四、學生學習心得與成果

