

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：桃園市立龍興國民中學

執行教師：林奕秀 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	桃園市立龍興國民中學		
授課教師	林奕秀		
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	6 班	學生數	150 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	「窗」- 點一盞未來的燈
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： _ _ _ _ _
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. 藉由藝術家的生命故事帶領學生探討個人的生涯規劃，展望未來、談論夢想。 2. 透過彩色玻璃窗及臺灣鐵花窗的觀察，引導學生了解美感操作構面-構成，提升學生的感受力，進而將此能力呈現在作品中，藉由思考探索、觀察、分析、嘗試的過程中，建構自己的美感經驗。
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：並未修習美感教育課程 * 先備能力：具備基本的美的原理原則概念，習得基本的色彩學概念及基本的美術能力，如剪貼及描繪。	
三、課程概述（300字左右）	
在國中三年最後一個學期裡，九年級的學生面臨第一次的生涯抉擇，藉由此次的課程，先帶領學生回顧過去三年的校園生活，而後帶著學生展望未來、談論夢想。並透過介紹彩色玻璃窗及鐵窗花，希望學生能由窗戶往外觀看的觀點去呈現自己對未來的期待及想像。 以「構成」為課程主題，帶領學生了解構成與美感經驗的關係及其在生活中運用的特點，提升學生對美感的感受力後，透過練習並引導學生思考怎麼樣的分割畫面能表現出層次與美感；單一的元素在版面構成時能夠如何運用，呈現在窗的創意表現時再加上色彩的表現，讓學生設計出屬於自己的一扇「窗」，最後再將全班每位同學的「窗」組合成一盞航向未來的「燈」。透過實際動手做的過程，讓學生明白，美感不是空泛的想像，是動手實踐的過程。	
四、課程目標	
美感觀察	彩色玻璃窗及鐵花窗的觀察與紀錄
美感技術	基本配色、基本繪圖技巧、編織及剪貼技巧
美感概念	對稱、平衡、隔線分割、圖像簡化能力
其他美感目標	

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	02/18 - 02/24	從藝術家的生命故事關照自我，尋找個人的生涯圖像	從服裝設計師吳季剛及藝術家草間彌生的故事引導學生關照自我狀態，回顧過去、展望未来，最後使用心智圖帶領學生找到自己的生涯圖像。
2	02/25 - 03/03	透過觀察與紀錄彩色玻璃窗及鐵花窗，認識構成的概念	介紹西方彩色玻璃窗及臺灣的鐵窗花，引導學生觀察並思考記錄美感的組合元素：對稱構成、不對稱但平衡的構成、具有主從關係的構成、以格線分割的構成，強調秩序隱含在構成中。
3	03/04 - 03/10	能將個人生涯圖像進行簡化	透過圖像簡化在設計上的範例引導學生將生涯圖像簡化為圓形、方形或三角形排列。色彩的部分選定一個能夠代表自己的顏色為主色調。
4	03/11 - 03/17	將簡化後的圖像進行構成排列操作	利用學習單將簡化後的生涯圖像，以「對稱構成、不對稱但平衡的構成、具有主從關係的構成、以格線分割的構成」概念，進行排列置換或調整。
5	03/18 - 03/24	使用編織及剪貼技巧完成作品	介紹編織技巧，再加上學生原有的剪貼技巧，將設計圖稿透過紙張實際產出。
6	03/25 - 03/31	窗框的概念設計	依對稱、不對稱但平衡的構成進行構成排列，進行「窗框」的設計創作，並將色彩局限在紅、黃、橙三色。
7	04/01 - 04/07	窗的重組1	學生個人作品分享與回饋，並共同合作將全班每位同學的作品，組合成一件團體作品。
8	04/08 - 04/14	窗的重組2	其餘各組同學則使用吸管完成同樣造型但比例縮小的天燈。

六、預期成果

1. 認識服裝設計師吳季剛，並能透過藝術家的故事，引導學生思考個人生涯發展。
2. 了解並能運用構成的概念：對稱構成、不對稱但平衡的構成、具有主從關係的構成、以格線分割的構成。
3. 能將繁複的圖案簡化。
4. 將觀察及簡化構成，依對稱、不對稱但平衡的構成，掌握主從關係並以格線分割的方式，加入剪貼及編織技巧，著手進行「窗」的概念製作。
5. 學生思考探索的歷程，透過觀察、分析、嘗試的過程中，建構自己的美感經驗。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 美感電子書、美感學習工具 (構成)。
2. 《圖解圖樣設計》，藤田伸，易博士出版社，2017年。
3. 《設計思考全攻略》，賴利.萊佛、麥克.路克里、派翠克.林克著，天下雜誌社，2019年。

八、教學資源

電腦、觸屏、教學簡報、教學講義、學習單、各類工具、相關參考書籍。

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

1. 第三堂課原先預定除圖案簡化練習外，尚需思考色彩的運用，考量學生第一次接觸美感操作構面的練習且時間有限，簡化色彩運用的部分，由多色改為單色。
2. 為了增加課程流暢性並能讓學生更清楚創作過程，原定第五堂課與第六堂課對調。並在第六堂課增加色彩元素進行窗框的設計（進行對稱、不對稱但平衡的構成練習）。
3. 課程最後原定由全班同學共同合作將學生單一作品組合為一盞天燈，但執行上有一定困難，改由一組學生組合班級天燈，其他組的學生使用吸管組合同樣造型但比例縮小的天燈。
4. 課程執行期間在不影響課程主軸下，為配合學校行事曆及活動辦理，視各班狀況不同適時調整授課流程與教材做滾動式修正。

二、課程執行紀錄

課堂 1-3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 聆聽教師介紹服裝設計師吳季剛及藝術家草間彌生的故事，回顧自我過去並展望未來。
2. 認識西方彩色玻璃窗及臺灣的鐵窗花，觀察並思考記錄美感的組合元素。
3. 完成心智圖，將生涯圖像簡化排列繪製。

C 課程關鍵思考：

1. 能從教師介紹的藝術家中反思自己對未來生涯的想像。
2. 透過心智圖記錄心中所想，並思考鐵窗花及彩色玻璃的示例簡化個人圖生涯像。

課堂4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 透過格眼紙的協助，將自己簡化後的生涯圖像，以「對稱構成、不對稱但平衡的構成、具有主從關係的構成、以格線分割的構成」四種概念，分別進行排列置換或調整。
2. 與同組同學分享，並挑選出一件正式作品的草圖。

C 課程關鍵思考：

1. 圖像排列的方式是否能夠呈現自己的個性及想法。
2. 透過排版與構成，練習設計的基本語言與元素安排。

課堂5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

了解編織技巧，再加上原有的剪貼技巧，將設計圖稿透過紙張實際產出。

C 課程關鍵思考：

1. 理解編織技巧後，如何原有設計圖轉化為實體的表現。
2. 實際操作時是否需要調整原有的構圖，使作品更完整。

課堂6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 利用曲線膠帶及一般紙膠帶（紅、黃、橙三色）製作窗框設計。
2. 黏貼時需注意對稱、不對稱但平衡的構成進行構成排列。

C 課程關鍵思考：

1. 設計窗框時，怎麼樣的構成能夠產生焦點或是節奏。
2. 如何透過明度、面積及位置產生層次感。
3. 色彩如何影響平衡與對稱的視覺感受，成品是否與想呈現的感覺相同。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 學生作品分享，並給予回饋。
2. 理解巴克球的組成，由一組同學代表將全班所有同學的作品組合成天燈，其他組別同學使用吸管素材組合小型天燈。

C 課程關鍵思考：

1. 能夠清楚向同學表達自己作品所要呈現的內容，並能做到尊重、欣賞他人的作品。
2. 從平面到立體造型，如何考量平衡、支撐、對稱原理。

三、教學觀察與反思

1. 多數學生對於以「生涯規劃」為主題的藝術創作表現出高度參與。從藝術家故事的引導切入，成功激發學生自我反思，能讓學生連結到自身經驗，投射於創作中。實作前運用心智圖的引導並有清楚的簡化步驟，更有助於學生具體表達自我，以視覺語言呈現。
2. 學生在進行「構成」練習時，在圖像簡化、構圖排列等方面展現出逐步進步的能力。在不同構成類型的練習（如對稱、主從關係、格線分割）能讓學生掌握基本設計原則，作品呈現出相當的創意與美感。對於初次嘗試的編織技巧，有些學生在轉化設計圖到實作上會遇到困難，需教師更進一步的協助與示範。
3. 可嘗試導入簡易數位設計工具（如 pixilart 等），讓學生先數位構圖，再轉換為實體操作，提升視覺規劃與預測能力。
4. 編織技巧與結構組合需要較多時間與技巧，對部分學生是挑戰，未來課程可考慮預先分段示範。色彩的安排與視覺平衡部分，部分成品未如預期，未來可在前期增加幾次構成構圖與色彩練習，建立學生基本視覺語言能力，提升作品品質。

四、學生學習心得與成果

