

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫
114 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：彰化縣立鹿江國際中小學

執行教師：鄭淑璟教師

輔導單位：中區 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

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	彰化縣立鹿江國際中小學		
授課教師	鄭淑璟		
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		
高中課程類型	☐ 多元選修 ☐ 加深加廣 ☐ 其他： _ _ _ _ _		
班級數	3班	學生數	80名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	圖紋造語-我的文化印記
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：B11.永續城鄉 (若有，請填寫 1 項) ☒ 相關觸及：A17.多元文化、B4.優質教育 (若有，請填最多 3 項)
課程主題 選填項目 (填入上方欄位)	<p>【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。</p> <p>【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。</p>

<p>全新課程說明</p>	<p>本次課程設計創意作法：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 文化田野踏查與數位紀錄整合：有別於傳統教室內的藝術欣賞，本課程將學習場域延伸至社區，讓學生實地觀察在地文化圖像，透過攝影機拍攝與現場速寫相結合的方式，建立「數位田野筆記」，培養學生在日常生活中發現美感的能力，同時將傳統文化圖像與當代數位工具結合。 • 視覺思考圖解法運用：課程中導入視覺思考圖解法(Visual Thinking)，引導學生將抽象的文化概念轉化為具體的視覺元素。學生需針對每週主題繪製「概念視覺地圖」，清楚呈現色彩、構圖、文化元素間的關聯性，強化學生的系統性思考與視覺邏輯建構能力。 • 傳統與數位媒材混搭應用：鼓勵學生在最終圖章設計中結合傳統手繪技法與數位工具，例如先以手工方式完成基礎設計，再透過簡易的數位編修軟體進行色彩調整或構圖優化，培養學生跨媒材整合的創作能力，同時為後續可能的 AR 數位應用預作準備。
<p>一、課綱核心素養 (請勾選符合項目)</p>	
<p>A.自主行動</p>	<p>■ 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</p>
<p>B.溝通互動</p>	<p>■ 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</p>
<p>C.社會參與</p>	<p>□ 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</p>
<p>二、學生先修科目或先備能力 (300字左右)</p>	
<p>* 先修科目：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 曾修美感教育實驗課程： 學生已完成國中七年級藝術課程，應具備基礎色彩知識 (色環、冷暖色)、基本構圖與剪貼設計經驗，並能熟練運用色筆、水彩、紙材等手工材料。 □ 並未修習美感教育課程： <p>* 先備能力：</p> <p>學生的圖像觀察與文化聯想能力仍需加強，課程將以教師引導、圖像比對和實作任務強化其視覺理解。因多數學生對文化色彩和紋樣意涵尚不熟悉，本課程將逐步透過實例解析及在地觀察培養其對圖案與文化間的連結能力。此外，構圖和版面分配技巧亦需透過簡單且系統性的模組練習逐步培養美感能力。</p>	
<p>三、課程概述 (300字左右)</p>	

以「地方文化設計」為主軸，引導學生透過生活紋樣及地方特色的觀察與探討，從視覺語言認識不同文化圖像的表達形式及內涵。課程初期運用廟宇彩繪、日本家紋、伊斯蘭幾何圖樣等文化紋樣進行觀察與分析，培養學生對構圖節奏和裝飾風格的辨識及詮釋能力。

接續透過色彩心理與象徵色教學，使學生學會以色彩傳達情感及文化符號，並掌握對稱、不對稱、模組重複與等技法，逐步建立個人化的圖章設計。課程著重「圖像轉譯」與「個人視覺創作」之整合，學生將完成一張富有文化意涵及個人風格的平面設計圖，以作為後續 AR 數位應用的基礎。

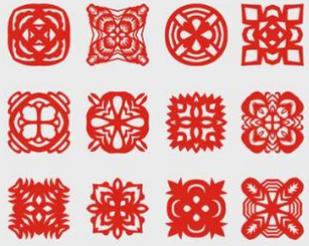
四、課程目標

美感觀察	<ul style="list-style-type: none"> 觀察並分析廟宇彩繪與民藝圖案的色彩特質和構圖原則，理解象徵意涵與構成技巧。 分析日常用品、服飾與包裝設計中的重複及韻律性，建立初步圖像秩序感。 認識不同文化紋樣（如伊斯蘭、日本家紋）的視覺特色與色彩運用，培養比較能力。
美感技術	<ul style="list-style-type: none"> 掌握基本色彩搭配原則，包括同調色、對比色與象徵性色彩的運用。 完成一幅以文化圖像為核心的個人圖章設計，表現清晰的結構、色彩與文化敘事。
美感概念	<ul style="list-style-type: none"> 建立「圖像即語言」的認知，理解紋樣除裝飾外亦具備文化傳達與意義表徵。 學習以模組化的方式安排設計，掌握視覺秩序與畫面和諧的原則。 認識圖像與個人及文化背景的連結，初步發展視覺識別的設計概念。
其他美感目標	結合校本課程 - 傳統藝術進行校園或社區地方文化觀察任務，強化觀察力與記錄技巧。

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	9/30	培養學生對生活環境中文化紋樣的敏銳觀察力及建立圖像紀錄與分類的基本能力	帶領學生走訪校園周邊或社區環境，觀察生活中的文化圖樣（如廟宇彩繪、傳統建築裝飾、地方特色工藝）。學生以運動攝影機、數位載具或現場速寫方式紀錄，回到教室後分組展示所蒐集的圖像資料。教師引導討論這些圖樣的特色和可能蘊含的文化意義，幫助學生建立初

			<p>步的圖像識讀能力，同時為後續的色彩學習奠定基礎</p>
2	10/7	理解色彩在不同文化中的象徵意義，辨識色彩與情感表達的關聯性，培養學生對色彩的文化敏感度。	<p>學生從觀察到的紋樣中提取主要色彩，帶入色彩心理學及各文化中的象徵色彩意涵（如中國紅色象徵喜慶、藍色在不同文化中的意義差異）。透過有趣的分組互動遊戲，讓學生將色彩卡與情感詞彙、文化符號進行配對，強化他們對色彩與文化間的聯結與理解。</p>
3	10/14、10/21	掌握色彩配置與層次的基本原則，運用色彩比例關係創造視覺重點	<p>進入實際操作階段。學生在教師指導下學習主色調、輔助色與點綴色的比例配置原則，透過簡單的色塊練習理解色彩對比與調和的視覺效果。學生將選擇自己喜愛的文化圖樣，嘗試以不同色彩組合重新詮釋，體驗色彩變化如何影</p>

			<p>響圖像的情緒與文化氛圍。</p> <p>► 4. 碟豆花茶</p>
4	10/28	<p>認識對稱設計的基本原理與類型，透過簡單對稱操作體驗視覺平衡</p>	<p>聚焦於對稱美學的認識與應用。展示來自不同文化的對稱設計實例（如伊斯蘭的幾何圖案、中國的窗花剪紙），說明對稱原理及其視覺效果。學生運用前幾週蒐集的圖樣素材，以剪紙或拼貼形式創作簡單的對稱圖案。這種直觀的動手操作能增加學習樂趣，讓學生在實作中理解對稱原理的應用。</p>
5	11/4 、 11/11	<p>建立主從關係的構圖思維，比較對稱</p>	<p>從對稱的規則美延伸至不對稱的變化美，教師透過實例說明不對稱中的平衡感與張力。學生</p>

		與不對稱構圖的視覺效果差異	<p>藉由上週的對稱圖案，嘗試打破完全對稱，創造主次分明且平衡的不對稱構圖。教師強調視覺焦點與輔助元素的關係，指導學生建立畫面中的視覺層次，並讓他們比較對稱與不對稱構圖的視覺效果差異，培養多元的設計思維。</p>
6	11/18	連結個人興趣與地方文化元素，發展具個人特色的視覺主題	<p>課堂以小組討論形式進行初步構思分享，學生彼此給予回饋與建議，教師則提供專業引導，協助學生精煉主題並確立設計方向。學生完成初步草圖，明確表達設計意圖與文化連結。</p>
7	11/25 12/02 12/09 12/16	實踐色彩與構圖知識於具體作品，運用媒材提升視覺表現的精確度與完整性	<p>學生根據前一週確立的設計方向與草圖，開始製作正式的圖章設計。教師示範線稿轉換與上色技巧，並在學生創作過程中提供個別指導與即時回饋。</p> <p>學生運用適當的美術媒材（如針筆、色鉛筆、水彩等）完成作品，注重色彩的協調性、線條的精確度，以及整體構圖的完整性，使作品既能體現個人風格，又能反映地方文化特色。</p>
8	12/23	培養學生闡述創作理念的表達能力及反思整體學習歷程與文化設計的可能性	<p>學生將完成一張具備文化觀察與個人風格的圖章設計圖，並撰寫創作理念說明，內容包括：設計靈感來源、所選文化元素的象徵意涵、色彩搭配的心理效果與構圖的安排邏輯。設計好的紋樣將延伸應用於雷射雕刻輸出，如壓克力</p>

			<p>吊飾或鑄雕窗框作品，進一步提升圖像與空間的結合度。</p> <p>在校園期末的「星光祭」活動中，學生將以小型展覽方式公開作品。每位學生將有3至5分鐘向同儕與家長口頭簡報自己的創作內容，說明構思過程與視覺表達，現場同步發放回饋問卷，引導觀眾針對創意性、文化性與表現力進行回饋。</p>
--	--	--	--

六、預期成果

- 各組能協力完成一本包含至少10張生活環境中文化圖樣的觀察紀錄，整合文化元素辨識與視覺解析能力。
- 學生能創作色彩重組作品，展示對象徵色彩、色彩心理及對比調和等原理的理解與應用，表現出對文化色彩特質的詮釋能力。
- 完成整合文化元素與個人風格的圖章設計作品，尺寸為15cm×15cm，運用適當的媒材與技法，具備清晰的主題、和諧的色彩與完整的構圖。
- 學生能撰寫100字的設計理念說明，闡述作品靈感來源、文化元素的採用與轉化過程、色彩與構圖的概念運用，展現其對創作過程的理解與反思能力。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

無

八、教學資源

- 各類文化圖案與紋樣圖片集
- 色彩理論與文化象徵色彩資料
- 對稱與不對稱構圖範例
- 圖章設計作品案例
- 數位載具及攝影機

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

本課程執行期間配合台灣設計展期程，彈性調整部分週次與授課節奏，確保學習歷程與成果產出順利銜接。另為提升學生對構圖與色彩配置的理解，在原圖章設計與構成練習基礎上，增列平面木雕（以線條、疏密與留白強化畫面層次）及曲面圓盤彩繪（練習主從焦點與配色比例在曲面上的呈現）。

二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程

分組踏查校園與社區，依指定主題尋找文化圖樣（匾額、窗花、花磚等）。每人以「拍照 + 速寫」雙軌記錄，並在學習單標註位置、外形特徵與可能用途。回教室後將圖像貼上資料牆，完成分類（植物/動物/幾何/文字/器物），小組用1分鐘說明最有價值的發現。

C 課程關鍵思考：把「看熱鬧」轉成「看懂圖像」：圖案在哪裡？為何放那裡？它想傳遞什麼？哪些元素可變成設計語彙？

課堂2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

第1週照片挑選代表性圖樣，擷取3-5個主色並用色卡比對找近似色。小組進行「色彩×情緒×文化情境」配對：每色寫出兩個情緒詞與一個文化使用情境。全班交流比對差異後，個人整理成色彩詞庫卡（主色/輔色/點綴色+理由），作為後續配色依據。

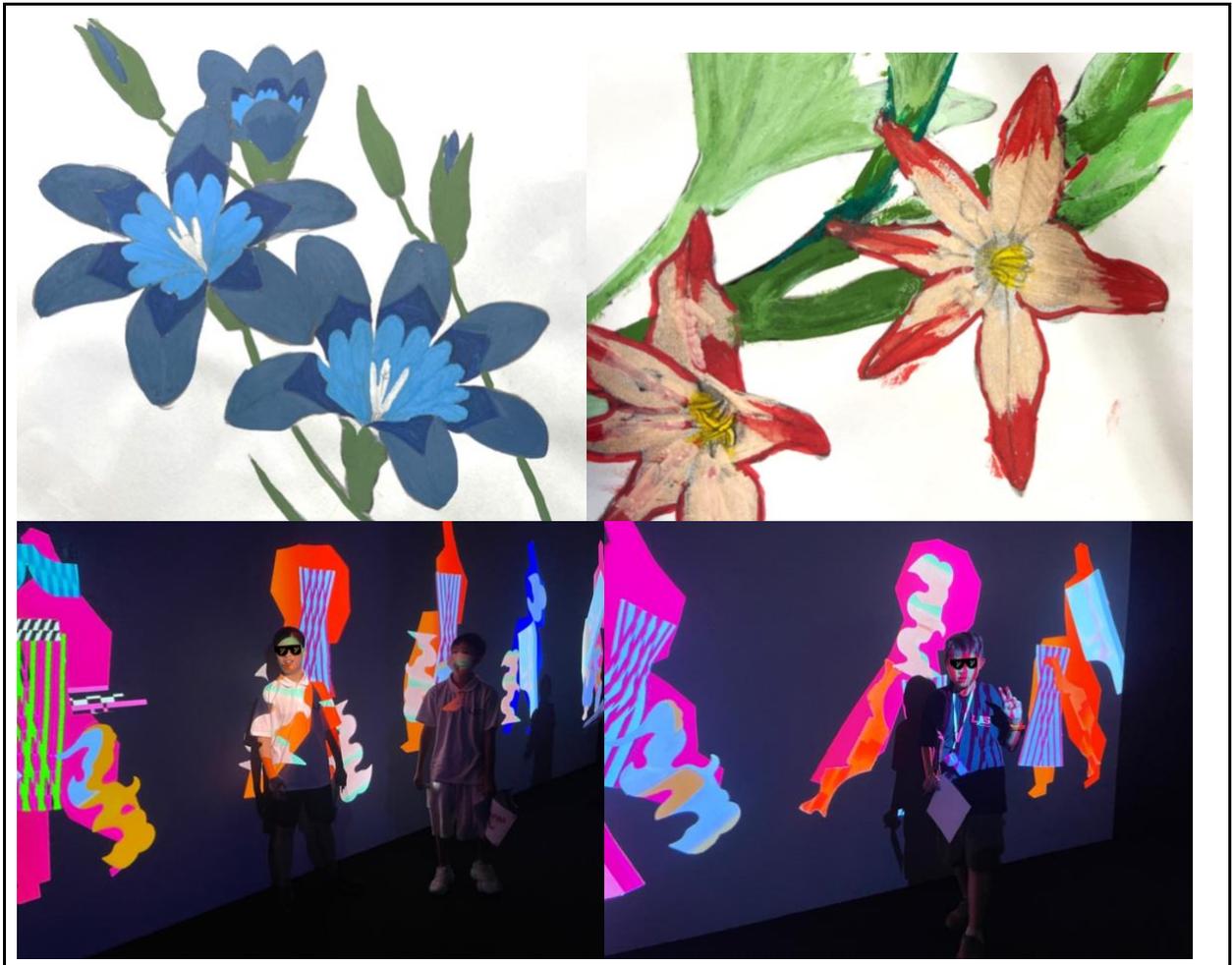
C 課程關鍵思考：

為什麼「紅」在不同材質/比例/位置會帶來不同感受？顏色是被誰決定的（文化、功能、儀式、材料）？

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

先確立作品想呈現的氛圍，設定主/輔/點綴色比例。完成色塊練習後，選定一個文化圖樣做 A/B 兩套配色：A 走同調穩定、B 走對比強烈，並進行「退遠檢查」與同儕回饋，依意見微調比例與點綴色用量。此外搭配台灣設計展互動活動進行地方色塊重組，加深地方色彩記憶。

C 課程關鍵思考：配色不是漂亮就好：它要服務「圖樣來源」與「想說的故事」。焦點在哪裡？亮到什麼程度才不會搶走主題？

課堂4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：先看各文化的對稱案例，抓出「對稱軸」和重複單元，再從前期蒐集的圖樣裡挑一個適合轉成對稱的元素來發展。剪紙部分先折紙定位中線，用鉛筆畫出半邊輪廓，依「先大形、後細節」分段剪出主要外型與鏤空，最後展開檢查連接點是否穩、鏤空效果是否清楚。木雕部分先固定木料，沿線輕刻出輪廓，再分層挖低背景、修邊清角，施作過程隨時對照左右是否對稱，最後以簡單打磨收尾

C 課程關鍵思考：對稱不是「複製貼上」，它用規律建立秩序與安定。留白與連接點會決定作品是否有呼吸感

課堂 5、6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：運用自由拓印「拿掉一點、移動一點、大小改一點」的方式打破完全對稱，再補上少量小元素，把畫面帶出節奏感。此外也運用剪紙紋樣的設計，可以讓畫面做得更加精細，何處保持乾淨、留白多一點，開刻時每完成一段就停下來檢查連接點與畫面重心是否偏掉，必要時再修邊，隨時調整畫面的呼吸感。

C 課程關鍵思考：不對稱不是亂：主角可以偏一邊，但要用留白、疏密與大小對比把重量拉回來，形成張力與方向感

課堂 7

A 課程實施照片：

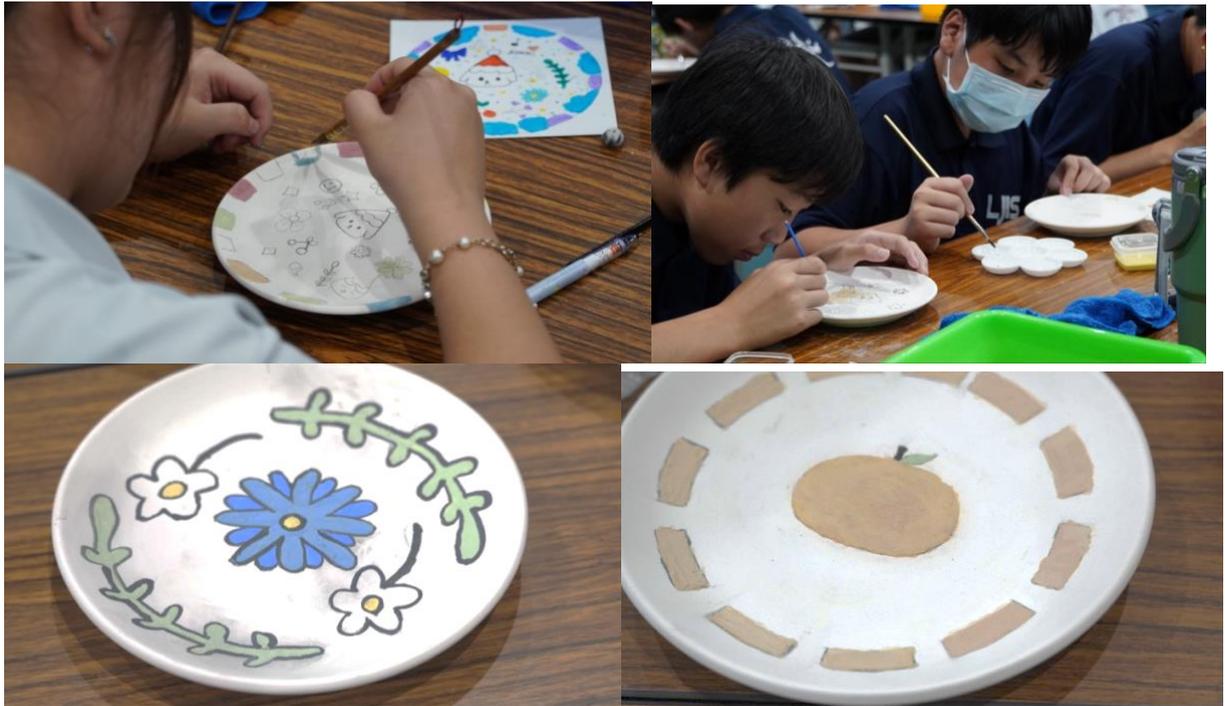

B 學生操作流程：先在圓形版面把外圈、主圖、文字和小符號的位置重新對位，用鉛筆輕描定位。確認比例與留白沒問題後，把輪廓描清楚，並用線條粗細拉出層次。接著選定主色、輔色與點綴色，分區上色（先大色塊、再細節），需要時可用色鉛筆疊色或水彩薄染做微調，圖稿大致上完成後，掃描進電腦轉換成繪圖格式後以便後續鐳雕。

C 課程關鍵思考：轉譯比堆滿重要，文字與圖案要互相讓位，主次清楚才讀得懂

課堂 8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：學生先把紙上設計簡化成「主圖 + 陪襯 + 邊框」三層，依陶盤可用色系重新挑出主色、輔色與點綴色。轉描時先定中心與外圈基準線，確認留白位置，再以細筆描線，避免線條抖動。上色採「先淺後深、先大面後小點」：先鋪主色塊，再補裝飾與小符號，最後用少量重色或亮色點亮焦點。

C 課程關鍵思考：陶盤的限制反而把設計觀念逼得更清楚。顏色少，就更需要靠虛實分配撐出層次。學生開始理解「不是每個地方都要畫滿」，留白讓畫面呼吸、疏密帶出節奏；點綴色用來打亮重點，而不是灑滿全場。

三、教學觀察與反思

1. 學生一開始很容易停在「哇好看」的直覺反應，所以我把觀察變成有任務：要說清楚圖樣在哪裡、做什麼用、可能想傳什麼意思，設計才不會變成亂抓元素。
2. 配色最常見的狀況是「全部都想當主角」，畫面會吵又沒焦點；用主/輔/點綴比例加上退遠檢查，學生開始敢留白、也比較能控制重點。
3. 草圖階段是成敗關鍵，但學生常想直接衝完成稿；要求至少兩張草圖再互評定稿，後面修修補補的時間變少，構圖也更穩。
4. 加入平面木雕與曲面圓盤後，學生會被迫重新思考重心、疏密與色彩配置，反而更快理解「畫面怎麼站得住」，作品不再只是填滿。
5. 進度上我改用分段檢核（線稿、比例、焦點、上色）取代最後一次大改，學生修正更有步驟，也更願意改，整體完成度提升很多。

四、學生學習心得與成果

