

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

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：臺北市立第一女子高級中學

執行教師：陳怡靜 教師

輔導單位：北區 基地大學輔導

目錄

壹、課程計畫概述	1
一、課程實施對象	1
二、課程綱要與教學進度	1
貳、課程執行內容	6
一、核定課程計畫調整情形	6
二、課程執行紀錄	6
三、教學觀察與反思	15
四、學生學習心得與成果	16
參、同意書	24
一、成果報告授權同意書	24
二、著作權及肖像權使用授權書	25

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	臺北市立第一女子高級中學		
授課教師	陳怡靜		
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	2班	學生數	60名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	裝幀敘事-小誌創作
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：A1. 性別平等（若有，請填寫 1 項） ☒ 相關觸及：A2. 人權、A3. 環境、A6. 生命（若有，請填最多 3 項）
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	<p>■ 延續本人課程： 107-1學期，課程名稱：書的裝幀（該課程未申請相關計畫）</p> <p>□ 參考他人課程： _____學期，_____學校，_____老師，課程名稱_____</p> <p>_____學期，_____學校，_____老師，課程名稱_____</p> <p>（可複選，可自行增加）</p> <p>本次課程設計創意作法： 1. 新增版印創作練習 2. 新增小誌創作練習</p>
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）	
<p>* 先修科目：美術1、美術2</p> <p>* 先備能力：</p> <ol style="list-style-type: none"> 美感素養：學生已了解美的形式原理，並且能應用於書的鑑賞和分析，可以觀察與分析書的圖像、排版與色彩的運用。 基本色彩學：可以進行色彩規劃，了解色彩的性質與視覺心理學。 觀看與閱讀的經驗：學生能從閱讀經驗中意識到書的形式與內容之間的關係，例如翻頁的節奏、排版的影響、封面設計的作用等。 表達： <ol style="list-style-type: none"> 生活紀錄：學生能夠將所見以圖像的形式記錄。 文字：學生具有文字表達與內容構思的基本能力，能撰寫短文或詩、紀錄、訪談等，作為書中內容素材。 圖像敘事：能夠整合想法，並將想法以視覺的方式呈現。 工具操作：會操作剪刀、美工刀、裁紙刀、膠水、線裝、簡單的摺紙技術。 	

三、課程概述（300字左右）

本課程以書作為創作與實踐的核心，課程從介紹書的發展出發，早期書的存在從為了內容而服務，後期轉變為自身就是存在目的的 Artist Book，書成為一種可以觀看、觸摸與閱讀的藝術作品。

課程從 Artist Book 出發，希望能夠打開學生對於書的想像，書本不只是知識的載體，書的裝幀與設計有更多的可能！課程中將引導學生從觀察與鑑賞各式裝幀設計，討論與感受書籍如何透過材質、排版與結構產生不同的閱讀經驗。

課程內容包含參訪書店展覽、製作小誌、手工裝幀、內容書寫與視覺轉化等實作，學生最後將創作一本屬於自己的小誌，實踐「書」作為藝術載體的可能性。

課程最後請學生共同布置一場書的集會，發表與分享彼此的小誌創作。

四、課程目標

美感觀察	<ol style="list-style-type: none"> 1. 觀察書的排版設計與內容呈現：能夠分析書的排版與內容的關係，包含圖文的安排、文字的布局。 2. 分析書的裝幀與觀看的感受：學生能從閱讀經驗中意識到書的形式與內容之間的關係，例如翻頁的節奏、排版的影響、封面設計的作用。
美感技術	<ol style="list-style-type: none"> 1. 質感採集：脫離視覺的限制，發現物件的其他肌理表現，並將肌理轉化為圖樣。 2. 色彩規劃：學生可以依照內容做出合宜的色彩配置，並能說出用色的理由。 3. 造型構成：學生能透過圖像編排與構成完整的作品。
美感概念	<ol style="list-style-type: none"> 1. 書的裝幀設計：學生可以更加瞭解裝幀設計與內容的連結。 2. Artist Book 的認識與鑑賞：學生能夠認識 Artist Book 與小誌的發展脈絡，並能鑑賞作品。
其他美感目標	無

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	9/3	Artist Book 的認識與鑑賞	教師講述：1節 <ol style="list-style-type: none"> 1. 文字之後，書的發展： 教師從視覺藝術的範疇談書的發展，書的存在從為了內容而服務，轉變為自身就是存在目的的藝術家的書，當藝術以書為載體，他可以如何被觀看、被閱讀與被進入，我們將欣賞藝術家如何建構書籍的元素將想法完整呈現。 2. 書的裝幀與觀看： 不同的裝幀設計可以帶給讀者不同的觀看體驗。 實體作品欣賞：1節 <ol style="list-style-type: none"> 1. 教室佈置書展區，陳列各式繪本、小誌與特殊裝幀之書籍，由教師簡介後，同學自行閱讀。

			2. 介紹生態、環境、城市發展、人權、性別議題的小誌
2	9/10	講座：繪本的觀看與設計	參訪與講座：2節 1. 參訪童里繪本洋行，欣賞當期展覽，由店長介紹裝幀設計與內容別具巧思的作品。 2. 鑑賞與分析：請同學找到自己最有興趣的書籍作品，分析其內容與裝幀設計的關係。
3	9/17	書的裝幀實作	裝幀實作：2節 1. 膠裝精裝 2. 手縫騎馬釘 裝幀64K的小本書，讓同學擁有製書的能力，以利後續執行個人書籍創作的專案。
4	9/24	小誌版印創作練習	小誌創作練習：2節 1. 準備8頁小書。 2. 內容產生： (1) 詞彙抽卡： 教師準備詞彙卡，例如：勇氣、青春、浪漫、辛苦、努力、希望、夢想…等正向詞語。 (2) 自由書寫：（該自由書寫為學生個人私密的抒發，教師不收回） 請同學自由書寫這個詞和他的關係和感受，自由書寫的過程盡可能不中斷。 請同學從個人的自由書寫中圈選特別有感受的詞或句子。 3. 版印：在8頁小書上印製。 (1) 將文字視覺化為簡單的造型與色塊。 (2) 肌理與質感的發現與應用。 4. 在8頁小書上書寫簡單的內容。
5	10/1	小誌的設計與排版	1. 內容發想：學生自行發想小誌內容，教師逐桌討論與確認。 2. 版面設計：教師提供版面設計的參考資料，學生可參考版面設計以及實體書的作品規畫個人書籍創作的版面。 3. 裝幀手法：裝幀設計需與內容相輔相成。 4. 材質安排：需考量內容搭配合宜的紙張或其他材料完成書籍，例：絨布的封面、透明片的內頁、考卷、手抄紙、印刷紙。
6	10/8	小誌創作實作 1	內容繪製：2節 1. 完成排版設計 2. 開始繪製內頁 3. 教師逐桌討論與確認學生進度。
7	10/15	小誌創作實作 2	1. 完成內容繪製：1節 2. 開始書的裝幀：1節
8	10/22	小誌創作實作 3	1. 完成書的裝幀：1節 2. 開始繪製藏書票：1節

			以Procreate 繪製書的藏書票，再以絹印機製版，後續由同學印出藏書票。
9	10/29	創作發表與佈展	1. 絹印藏書票：1節 絹印64K 藏書票。 2. 書的集會與創作分享：2節 請同學共同布置一個書展區，內容包含小誌創作練習、小誌專案創作、藏書票，同學彼此欣賞與交流。
備註：課程為連堂2小時授課，9週課程共18小時。			
六、預期成果			
1. 裝幀練習：膠裝精裝、手縫騎馬釘。 2. 8頁小書：練習將文字視覺化，並體驗以 EVA 版印製圖像，版印過程融入質感採集。 3. 小誌創作：內容、裝幀設計皆由學生獨立發想與製作。 4. 藏書票：設計與印刷，印刷後的藏書票可和同學交換。 5. 書的集會：學生之間的分享與交流。			
七、參考書籍（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）			
1. 設計幀理：裝幀的藝術， SendPoints ，不求人文化，2019 2. 裝幀事典：倫敦書籍藝術中心，手工裝幀創作技法全書，倫敦書籍藝術中心，麥浩斯，2018 3. Making Handmade Books 100 Bindings Structures Forms，Golden Alisa，LARK，2017 4. 造書：手作書設計制作指南，（英）伊澤貝爾·霍爾，電子工業出版社，2018 5. 書的摺學：一張紙變一本書，製書藝術家 Hedi Kyle 的手工書摺紙課，Hedi Kyle, Ulla Warchol，積木文化，2020 6. 一張紙做一本書：每個人都能上手的超創意小書，王淑芬教你輕鬆做！王淑芬，親子天下，2014 7. 設計摺學 4：對摺、切割、展開、彈起，給所有設計師的 Pop-Up 大師課，Paul Jackson，積木文化，2018			
八、教學資源			
1. 課程簡報 2. 相關專業書籍 3. 大量作品圖例 4. Google classroom 5. 課程實作示範 6. 實地參訪			

貳、課程執行內容

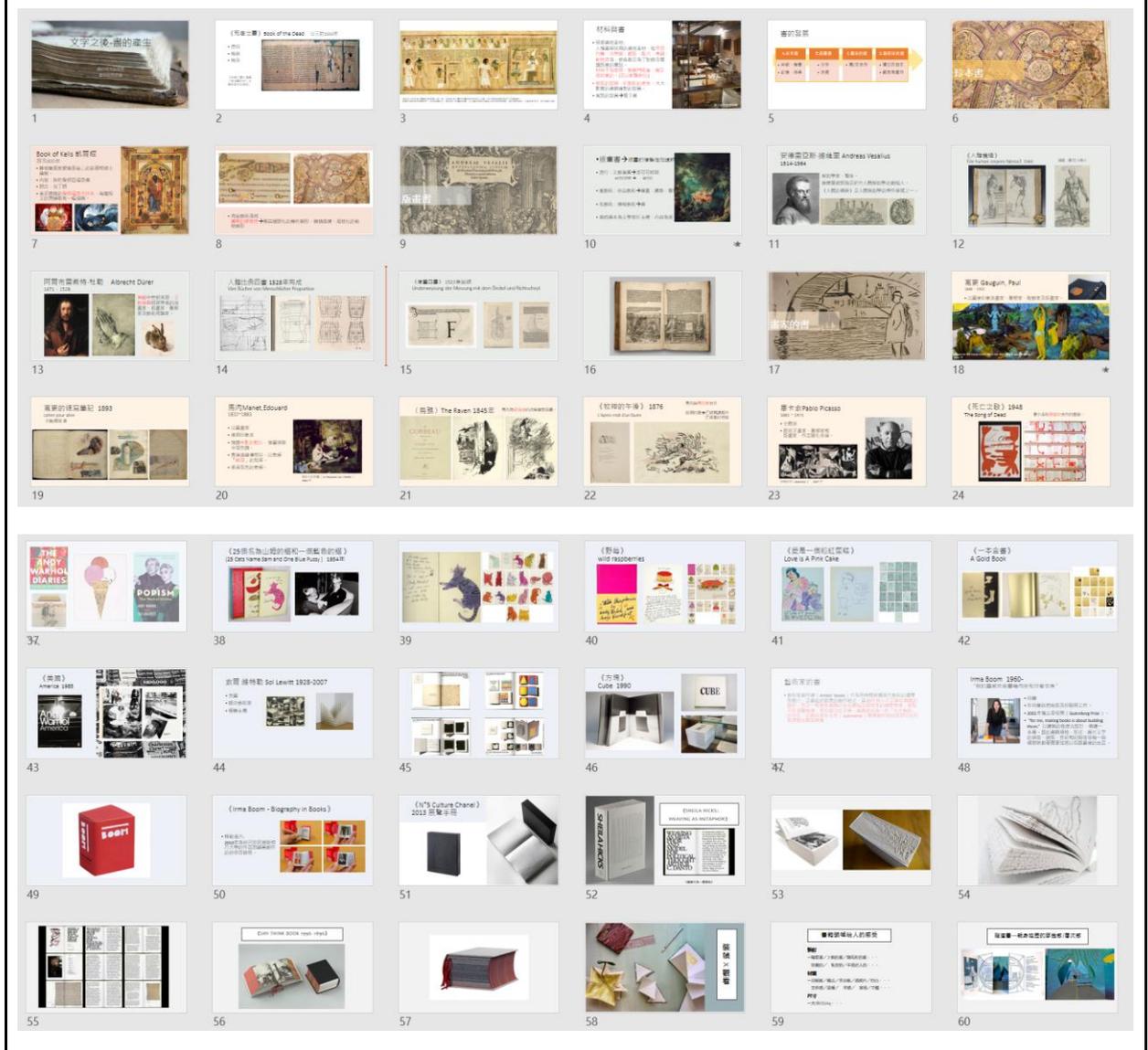
一、核定課程計畫調整情形

視學生實作進度調整課程內容，捨棄「藏書票」單元，讓同學可以專注投入個人的小誌創作中。其餘課程內容不變。

二、課程執行紀錄

課堂 1-2：Artist Book 的認識與鑑賞

A 課程實施照片：

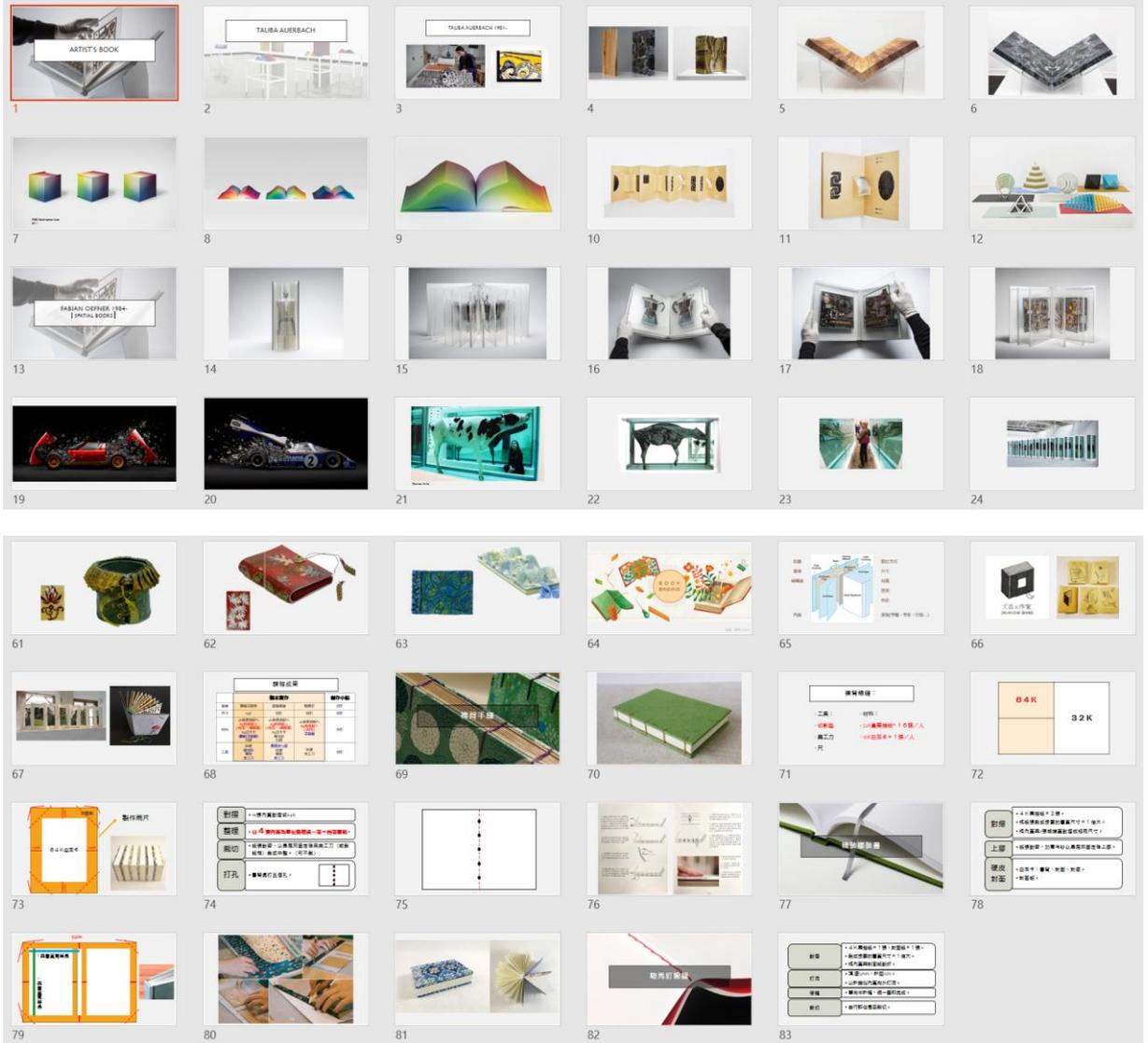
B 學生操作流程：

第一節課由教師講授為主，介紹書的發展歷史脈絡，以及裝幀設計和內容的連結。
第二節課讓同學直接欣賞、體驗書籍作品的魅力。教師提前布置書展區，讓學生實際感受不同材質、尺寸、裝幀設計的書。

C 課程關鍵思考：透過翻閱實體書籍，感受書籍裝幀設計和內容的關係。

課堂 4-5：書的裝幀實作

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

教師簡介 Artist Book 的概念以及藝術家作品欣賞。
學生進行實作，練習膠裝精裝、騎馬釘等裝幀技術。

C 課程關鍵思考：

同學了解如何規劃實踐一本書的裝幀，包含尺寸的丈量與計算。

B 學生操作流程：

1. 自由書寫：

教師提前準備16個詞彙引導的信封，內容包含「詞彙小卡」、「該詞彙與學生此刻的關係」、「該詞彙引導書寫的文字」、「自由書寫用紙張」、「作品卡」。學生抽完信封後，依教師指示拿取對應的內容物並依教師指引進行自由書寫。自由書寫之內容教師不收回，不觀看、不評價，讓學生安心地真正的自由產出內容。

2. 視覺轉換：

從自由書寫的內容中圈選6個詞，其中3個特別有感觸的詞，並將其視覺化（抽象／具象皆可），另外3個為本身就具有視覺形象的詞。

3. 製版與印刷：

使用 EVA 板製版，EVA 板可以刻畫線條，亦可進行實物壓印，教師提前準備具有不同質感的物件至於工具箱中，供學生自由使用。

以水性印台印製，可製作漸層，也可換色。

4. 完成詞彙小誌：

印製後搭配色鉛筆、粉彩來完整小誌的創作。

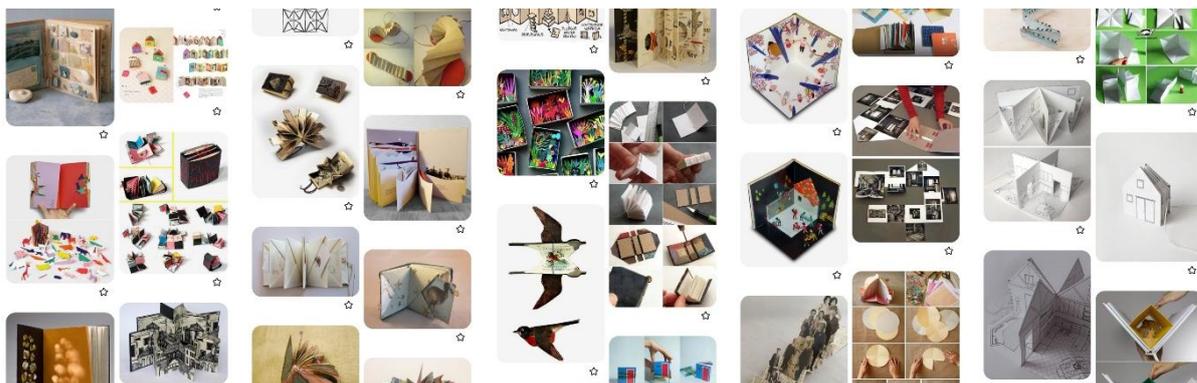
C 課程關鍵思考：

學生練習將詞彙轉譯為視覺的語言，以色彩、線條、質感呈現沒有具體形象的詞彙。

課堂 8-9：小誌的設計與排版

A 課程實施照片：

小誌創作構思單	
班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____	
交稿日期：_____月_____日	
主題：	
內容：	製作方式：(數位輸出、網版印刷、手繪...)
裝幀設計：	
排版設計：	

B 學生操作流程：

1. 學生依小誌構思學習單進行草案規劃，包含書主題、內容、裝幀設計、版面規劃。
2. 教師與學生進行個別討論，確認與釐清想法，討論內容與適合的呈現方式，並提供大量作品案例供學生參考。

C 課程關鍵思考：

學生需要將先前所學之能力整合呈現於個人小誌創作中。

包含內容的視覺轉化、材質的選擇、裝幀與內容的連結、裝幀技術。

課堂 10-16：小誌創作實作

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生依照其小誌構思學習單進行3週6節的創作。

C 課程關鍵思考：

不斷強調書籍的翻閱與觀看和裝幀設計的連結，提醒學生不是將內容釘在一起就是一本畫，在製作畫的每個選擇與決定都要有意義。

課堂 17-18：創作發表與佈展

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 學生有2張作品卡，詞彙小書、小誌創作皆須寫上作品名稱、創作理念。
2. 佈置完成後就可以自由欣賞每位同學的作品。
3. 學生有5個紅色圓點貼紙，可以把紅點貼給欣賞的作品。

C 課程關鍵思考：

可以統整、簡述個人創作的想法，亦可嘗試了解他人創作的想法。

三、教學觀察與反思

本次課程學生為高三跨班選修的學生，學生為自主選課，願意選擇本課程的同學們在美術的領域有較高的興趣，因此班級氛圍良好。課程為連堂授課，可以操作比較繁瑣的實作活動。惟高三的考試壓力較大，安排課程時，需評估內容複雜度，盡量讓學生在課堂內完成任務。

但小誌創作因每個人的作品內容難易、複雜度不一，每個人所需要的創作時長也有所不同，因此在學生回饋中，可以看到許多學生希望實作的時間可以拉得更長。未來教師可依據個人學期安排再調整個單元時數。

詞彙小誌單元，教師前置作業較為複雜，除了需要準備較多的器材工具，最重要的是準備引導同學創作的紙本內容，教師將引導內容以不同紙材印刷，再裝進信封中，每一個信封有一張「詞彙小卡」、「該詞彙與學生此刻的關係」、「該詞彙引導書寫的文字」、「自由書寫用紙張」、「作品卡」。課程中會由學生隨機抽取一個信封再開始進行個人的創作，隨機性與信封增加了課程的儀式感，學生都很投入思考、書寫與轉化為視覺的過程。

◇ 「詞彙小卡」：共有 16 個和青少年有聯結的詞彙，包含：自由、迷惘、友情、夢想、勇氣、希望、成長、嚮往、回憶、珍貴、自己、歸屬與認同、信任與陪伴、自在、幸福、療癒。

◇ 「該詞彙與學生此刻的關係」：若參考本課程，可嘗試再加入時間因素，例如「過去」、「現在」、「未來」，但個人希望學生聚焦在此刻，因此沒有再加上其他的時間元素。

◇ 「該詞彙引導書寫的文字」：每個詞彙有 5-6 個提問，學生在自由書寫時，可以依照順序思考，亦可選擇性回答，這些提問是希望學生在自由書寫時，腦袋不會一片空白，無法下筆。

提問範例：以「迷惘」為例。

當下的迷霧：最近有哪些選擇或問題讓你困惑？

迷惘的感覺：它是沉重的、漂浮的，還是斷裂的？

在迷惘中：你是否曾在迷惘裡得到驚喜的發現與收穫呢？

迷惘的出口：迷惘中，你會怎麼前進，找尋屬於自己的出口呢？

迷惘的符號：如果迷惘是一種顏色或幾何形狀，它會是什麼？"

◇ 「自由書寫用紙張」：灰色的日雜紙，在觸感和書寫的感受都很舒適。希望建立一個書寫的安全感。

◇ 「作品卡」：作品完成後的儀式感。

整體而言，不論是詞彙小誌的練習還是個人小誌的創作，在進入正式創作前都須要讓學生積累能力，才有辦法做出有趣的作品。因此課程前期有其他基本設計課程的內容，如點線面的構成與音樂性、四方連續與圖地反轉的練習，讓學生有構成平面作品的基本能力，然後輔以大量的作品鑑賞，再讓學生發展個人化的作品。

四、學生學習心得與成果

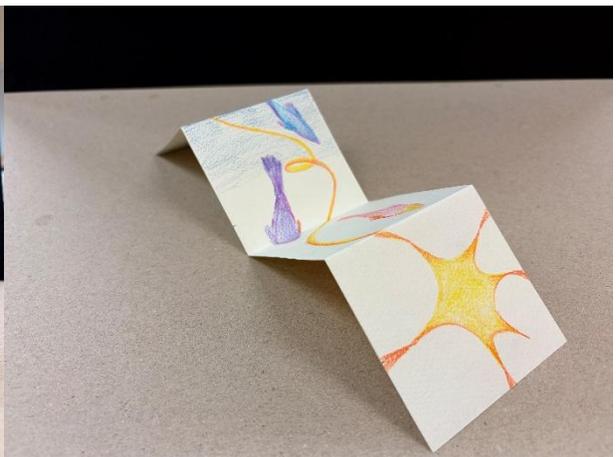
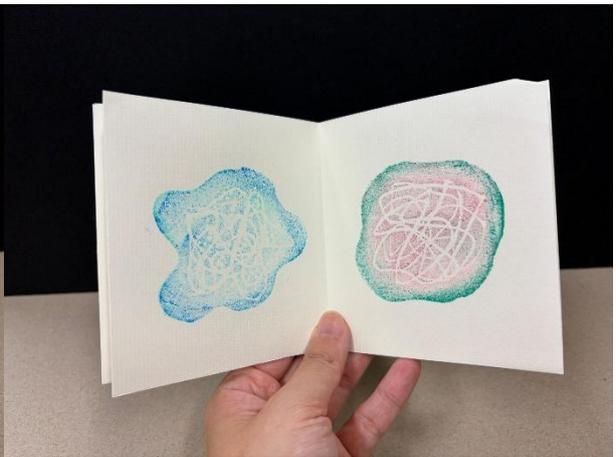
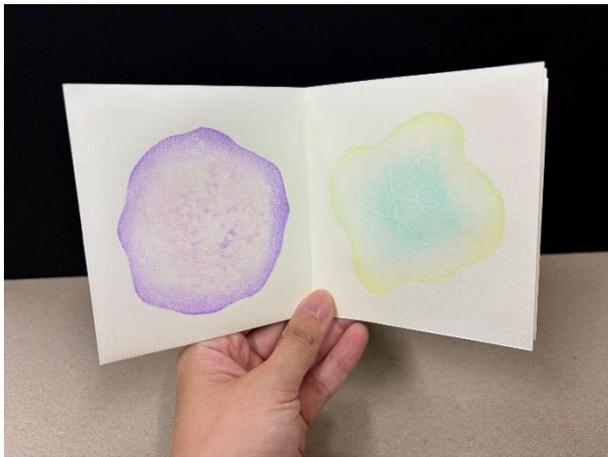
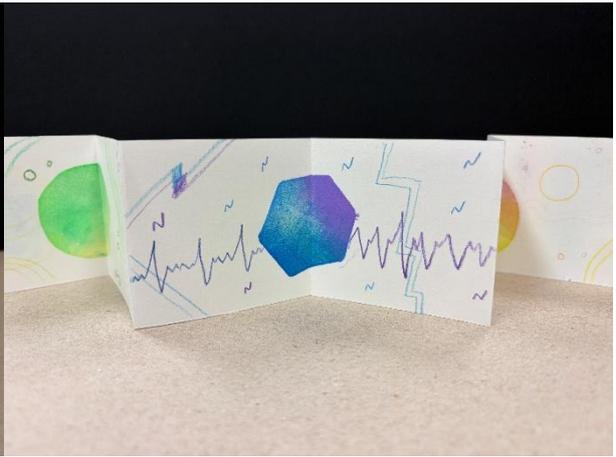
學生學習成果

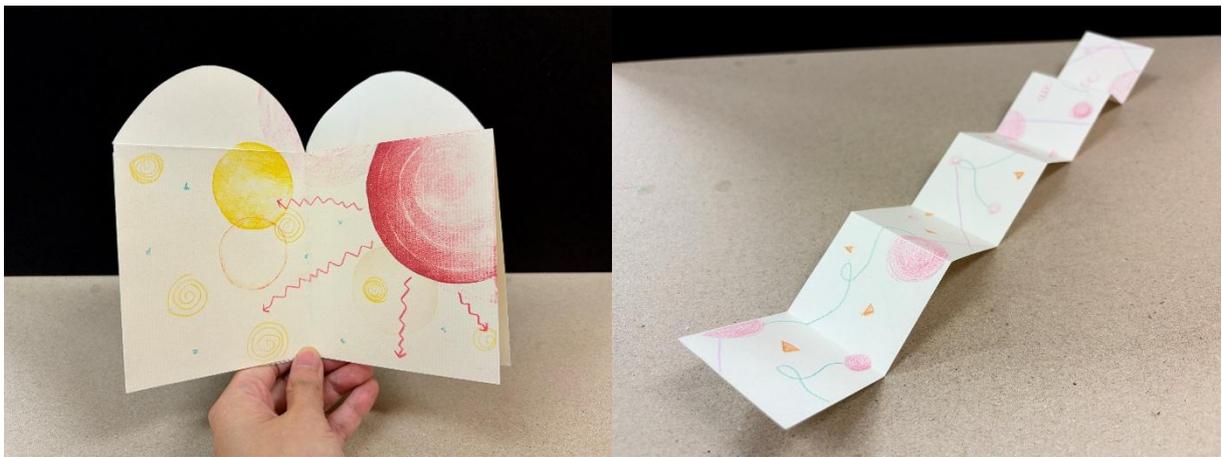
詞彙小書

校慶展出↓

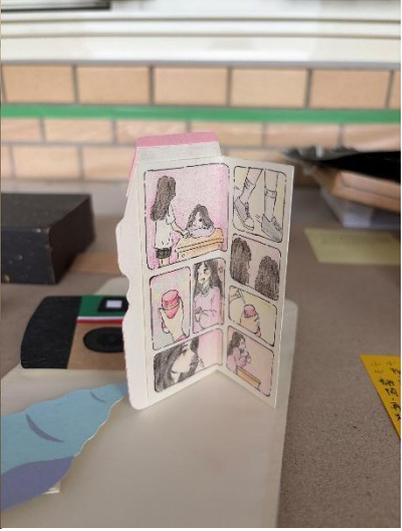

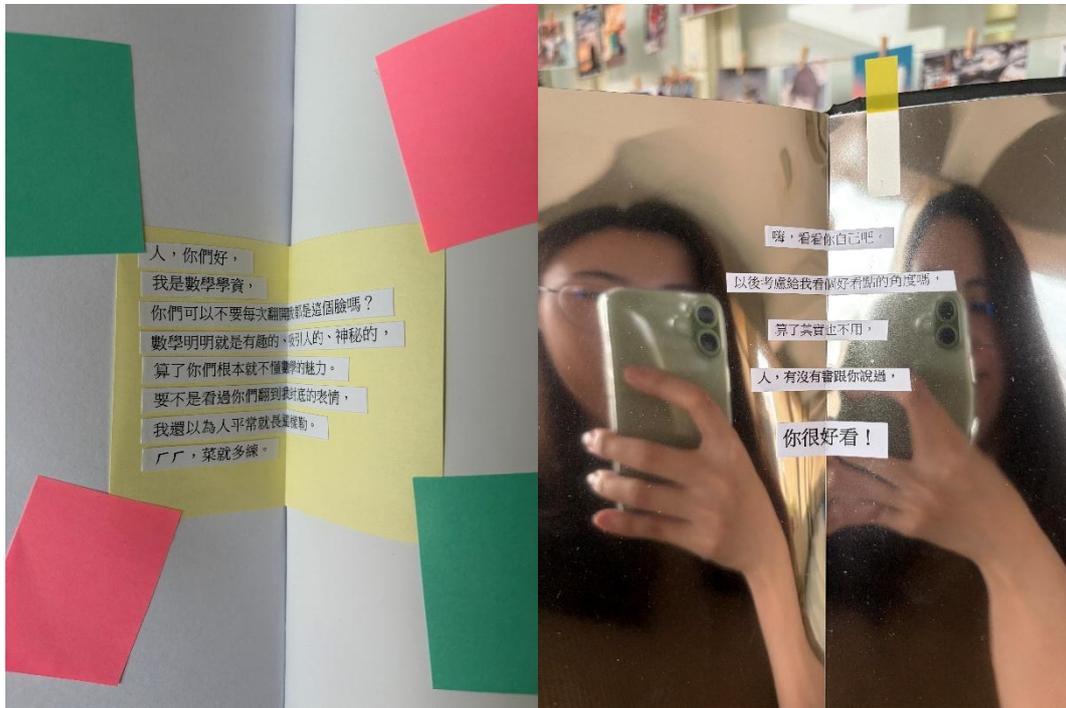

個人小誌創作

校慶展出↓

學生學習回饋

於期末回饋表單中，可以看到學生在「書的裝幀」單元給予最高的評價（4.74）。（1分最低，5分最高）

點線面的簡化、圖	書的裝幀	紙空間	光雕與劇
5	4	5	4
5	4	5	5
5	5	5	5
4	4	5	4
4	4	4	3
4	3	4	4
5	4	4	5
5	4	5	4
5	4	5	5
3	2	4	2
4.00	3.76	4.74	3.85

學生質性回饋如下：

都很剛好～～每一個單元都有蠻充足的時間準備作品，也不會太久而感到枯燥
書的創作很有趣 希望可以嘗試創作更多不同形式的書
覺得小書的部分有點趕，如果只用課堂時間的話很難做出精細的作品。
小書創作有一點點太短
比較喜歡個人的創作
小誌實作的時間有一點點短
感覺上課有點趕，但也因此學到了比較多。
感覺做詞彙小書的時間有點短
我覺得書的裝幀與創作時長有點短，在課堂上製作小誌的時間不足以讓我完成我的的小誌，而且還有其他的裝幀練習作業，因此我課外額外花蠻多時間完成的。至於學習的知識我覺得已經很豐富了！
我認為書的裝幀與創作的時長可以再多一點，因為課堂的時間不足以讓我完成我的的小誌創作，而且還有其他的裝幀練習作業，所以我其實花了蠻多課外的時間去完成作業的
(沒有上到光雕跟劇場設計☹☹)
書的裝幀跟設計還有小誌的部分很有趣也很有意義，透過每個同學的小誌能有很多不同的靈感被激發！
感覺紙空間的部分有點少，想多學一些立體的東西(？)