

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：宜蘭縣立吳沙國民中學

執行教師：卓聖倉 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

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	宜蘭縣立吳沙國民中學		
授課教師	卓聖倉		
申請類別	<input checked="" type="checkbox"/> 設計教育課程 (至少 6 小時) <input type="checkbox"/> 基本設計 (18 小時)		
課程執行類別	<input checked="" type="checkbox"/> 國民中學 <input type="checkbox"/> 普通型高中 <input type="checkbox"/> 技術型高中 <input type="checkbox"/> 綜合型高中		
授課年級	<input checked="" type="checkbox"/> 國一 <input type="checkbox"/> 國二 <input type="checkbox"/> 國三 <input type="checkbox"/> 高一 <input type="checkbox"/> 高二 <input type="checkbox"/> 高三		
班級類型	<input checked="" type="checkbox"/> 普通班 <input type="checkbox"/> 美術班		
高中課程類型	<input type="checkbox"/> 多元選修 <input type="checkbox"/> 加深加廣 <input type="checkbox"/> 其他： _ _ _ _ _		
班級數	_ 2 _ 班	學生數	_ 29 _ 名學生

二、課程綱要與教學進度

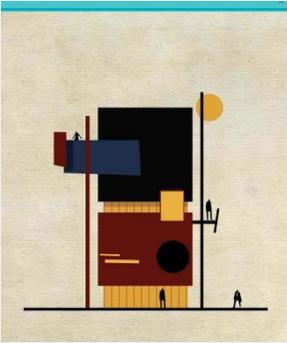
課程名稱	解構校園：從建築觀察到平面構成的創新設計課程
操作構面 (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 色彩 <input checked="" type="checkbox"/> 質感 <input checked="" type="checkbox"/> 比例 <input checked="" type="checkbox"/> 構成 <input type="checkbox"/> 結構 <input type="checkbox"/> 構造
重大議題 (勾選一或兩項)	<input checked="" type="checkbox"/> 特別聚焦：A3.環境 <input checked="" type="checkbox"/> 相關觸及：A14.閱讀素養、B11.永續城鄉
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>創新課程說明</p>	<p>本次課程設計創意作法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以學生熟悉的校園建築為出發點，培養其對空間與結構的觀察力。 2. 引導學生觀察校內建築元素（如窗戶、欄杆、樓梯、屋頂等），進行幾何形式分析。 3. 練習將建築元素進行解構與抽象圖像化的操作。 4. 結合平面構成與立體思考，引導學生將觀察所得轉化為創作概念。 5. 學生以視覺語言表達記憶中的校園印象，透過設計創作產出個人化作品。 6. 創作成果可包含書封、明信片、海報或微型模型，呈現其對校園空間的再詮釋。 7. 課程設計強調觀察—解構—重組—創作的歷程，培養學生空間感知與設計創造力。
<p>一、課綱核心素養（請勾選符合項目）</p>	
<p>A.自主行動</p>	<p><input type="checkbox"/> A1.身心素質與自我精進 <input checked="" type="checkbox"/> A2.系統思考與解決問題 <input checked="" type="checkbox"/> A3.規劃執行與創新應變</p>
<p>B.溝通互動</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> B1.符號運用與溝通表達 <input type="checkbox"/> B2.科技資訊與媒體素養 <input checked="" type="checkbox"/> B3.藝術涵養與美感素養</p>
<p>C.社會參與</p>	<p><input type="checkbox"/> C1.道德實踐與公民意識 <input type="checkbox"/> C2.人際關係與團隊合作 <input checked="" type="checkbox"/> 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>* 先備能力：具備基礎素描與圖像操作能力，能辨識建築基本元素。學生多半熟悉校園空間，但未曾以「設計」視角觀看，對視覺轉化與構成練習尚缺經驗，課程將透過模擬、解構與實作逐步建構其空間與設計思維。</p>	
<p>三、課程概述（300字左右）</p>	
<p>學生從日常校園環境觀察起，採用「解構與轉化」的方法，學習將建築元素抽象化為視覺語言，透過幾何構成與平面設計手法，完成個人化的校園設計創作。課程融合設計思考歷程，培養觀察、抽象思維與構成實作能力，並促進學生對生活空間的美感敏感度。</p>	
<p>四、課程目標</p>	
<p>美感觀察</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 校園建築細節（窗格、欄杆、樓梯、屋頂等） 2. 空間的線條、比例與幾何元素
<p>美感技術</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築描繪與幾何素描 2. 平面構成設計技巧 3. 版面配置
<p>美感概念</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 解構與再構思維 2. 空間形式轉化為圖像語彙

	3. 個人記憶與地方場域的視覺詮釋
其他美感目標	1. 連結生活空間與設計創作 2. 融入學校本位課程之校園文化探索

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		理解設計觀察與課程方向	認識設計觀察在藝術與空間設計中的角色，說明本課程的學習流程與目標，引導學生對「建築構成」與「圖像轉化」產生初步興趣，並進行簡單的空間感知活動。 
2		培養建築觀察與描繪能力	帶領學生進行校園建築元素的觀察與紀錄，包含樓梯、欄杆、窗戶等，使用拍照與鉛筆素描的方式捕捉結構造型，學習如何從實物中擷取視覺元素。 
3		建立幾何構成基礎語彙	練習線條、形狀與幾何圖案的構成方式，透過重複、排列、分割等手法進行視覺語彙建構，並開始將建築觀察元素簡化為抽象形狀。
4		學習圖像解構與重組技巧	引導學生選取觀察對象進行拆解與重新組構，練習不同的構成原則，如對稱與不對稱、動態與穩定等，並完成一張圖像重組草圖作為應用實作的開端。
5		初步進行個人化平面創作	將圖像解構與構成成果應用於平面創作構圖，如明信片、插畫、紋樣設計等，指導學生進行創意排版與圖像表現。

			 <p>圖片來源 https://studioisees.com/thebthebeautyofarchitecturefromariststs/</p>
6		形成創作初稿與理念撰寫	<p>完成個人平面設計初稿，並撰寫設計理念說明，強調如何從具象觀察轉化為具有個人風格的視覺語彙。</p>  <p>圖片來源 https://federicobabina.com/ARCHIST</p>
7		培養回饋與修正能力	<p>建立同儕互評規則與技巧，進行小組回饋環節。學生根據回饋修正自己的作品，學習如何從多元觀點中反思與優化設計成果。</p>
8		完成定稿與成果發表	<p>完成平面設計定稿，進行色彩處理與細節修飾。安排班級內部分享會，學生展示成果並口頭簡述設計理念，提升表達與欣賞素養。</p>
六、預期成果			
<ol style="list-style-type: none"> 1. 每位學生完成 1 件平面設計作品 (如書封、插畫、紋樣、明信片等) 2. 設計理念文字說明與視覺成果並陳 3. 作品集或小型校內展覽，強化學習成就感與分享能力 			
七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)			
<ul style="list-style-type: none"> • Ellen Lupton (2022) 。《Graphic Design: The New Basics》。Princeton Architectural Press 。 • Meggs, Philip B. & Alston W. Purvis (2016) 。《Meggs' History of Graphic Design》(6th ed.) 。Wiley 。 			

- Wong, Wucius (1993) 。《Principles of Form and Design》。Wiley。

八、教學資源

- 校園實地觀察 (相機或手機)
- 美術教室 (尺規、紙材、彩色筆、裁紙刀)
- 電腦與簡易編排軟體 (Canva 或 PowerPoint)
- 展覽用相框、展板、標示卡等器材

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

本課程整體教學目標、內容架構與實施時程均依原核定計畫執行，未有重大變動。惟在實際教學過程中，考量學生創作歷程與作品完成度，課程後段成果呈現方式進行適度調整，原規劃之明信片等多元成品形式，改以完成單一整合性平面設計作品作為最終成果呈現。此調整有助於學生更專注於構成、比例與視覺表現之深化，不影響課程核心目標與學習成效，並使學生作品品質與學習歷程呈現更為完整。

二、課程執行紀錄

課堂 1-2

A 課程實施照片：





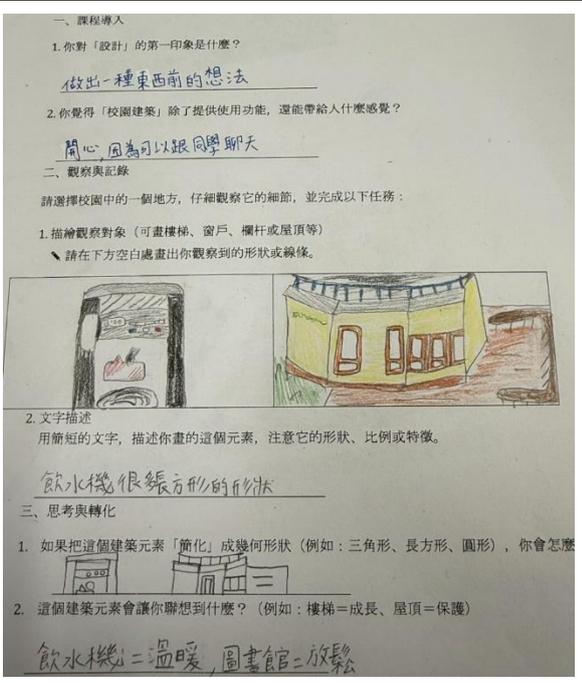
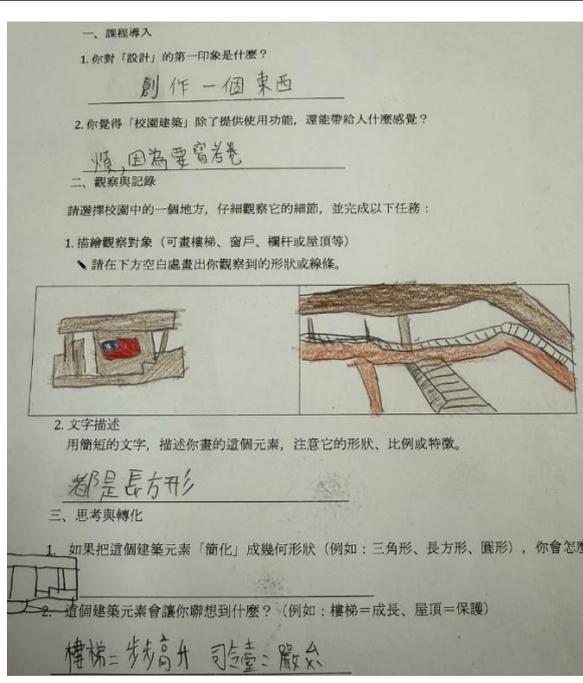
B 學生操作流程：教師說明課程主題與學習目標→ 介紹「校園建築作為設計觀察素材」之概念與創作流程→ 引導學生回顧自身校園空間經驗並進行討論→ 進行基礎空間感知練習（線條方向、比例關係、視覺節奏）→ 建立後續建築觀察與解構操作的學習基礎

C 課程關鍵思考：本階段重點在於引導學生從「使用者」轉換為「觀察者」，理解校園不僅是生活場域，也可成為設計與創作的素材來源。透過對建築與空間的初步討論，學生開始意識到設計並非僅止於美化，而是建立在觀察、分析與轉化之上的思考歷程，為後續解構與構成操作奠定認知基礎。

課堂 3-4

A 課程實施照片：





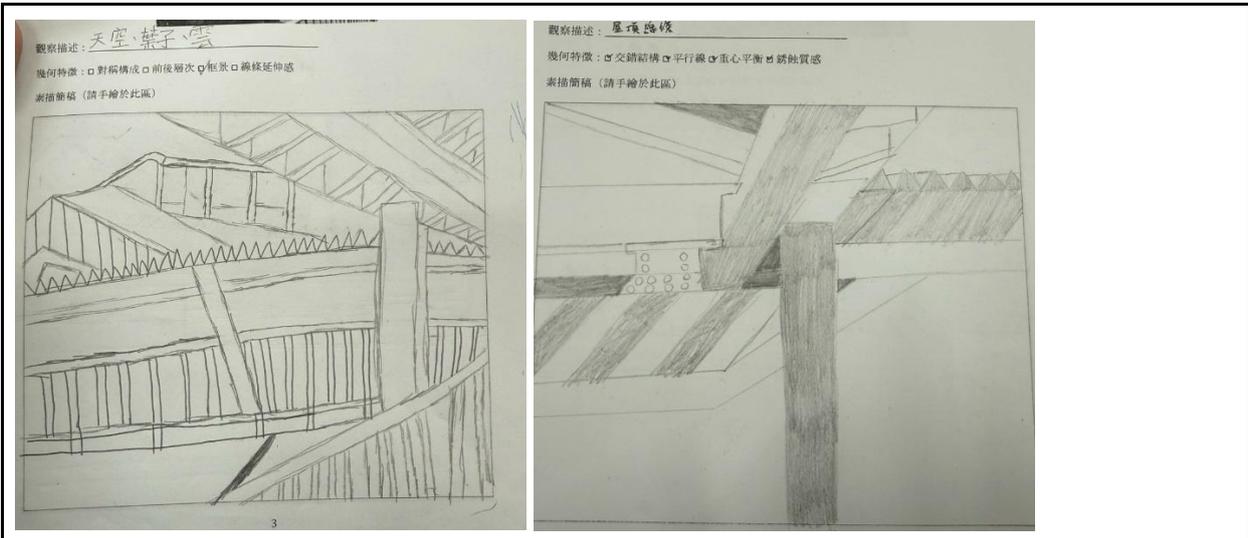
B 學生操作流程：校園實地觀察建築元素（樓梯、欄杆、窗戶等）→ 以拍照與鉛筆素描方式記錄建築造型→ 回到教室整理觀察資料→ 將具象建築結構簡化為線條與幾何形狀→ 進行初步構成與抽象化草圖練習

C 課程關鍵思考：此階段強調「由具象到抽象」的轉換能力培養，學生不僅練習描繪外形，更開始思考建築結構背後的比例、節奏與重複關係。透過幾何化與簡化的操作，學生逐步理解設計中形式轉化的核心概念，並建立將現實物件轉譯為平面設計元素的基礎能力。

課堂 5-6

A 課程實施照片：





B 學生操作流程：→ 決定平面創作形式→ 進行版面配置與視覺重心安排→ 調整比例與構成關係完成創作初稿→ 撰寫設計理念說明，說明觀察到轉化的創作歷程

C 課程關鍵思考：本階段著重於「設計思考的整合應用」，學生需同時考量形式美感、版面結構與創作概念，將前期觀察與分析成果具體落實於作品中。透過理念書寫，學生開始練習以語言表達設計思維，強化視覺創作與思考脈絡之間的連結。

課堂 7-8

A 課程實施照片：



B 學生操作流程：建立同儕互評規則與回饋方式→ 小組分享作品並進行回饋討論→ 依據同儕與教師建議修正作品→ 進行色彩與細節調整完成定稿→ 成果展示與口頭說明設計理念

C 課程關鍵思考：此階段強調反思與修正在設計歷程中的重要性，學生透過他人觀點重新檢視自身作品，理解設計並非一次完成，而是不斷修正與優化的過程。成果發表與分享活動不僅提升學生的表達能力，也加深其對校園空間、設計思考與美感經驗之整體理解，強化學習成就感與自我認同。

三、教學觀察與反思

在本次課程實施過程中，觀察到多數國中學生在視覺創作思維上，仍傾向以具象描繪與臨摹作為主要表現方式，對於將具體建築形象進一步轉化為抽象構成元素，初期普遍感到不安與困難。此現象與國中學生認知發展階段相符，學生正由具體操作思維逐步過渡至形式思考階段，對於抽象概念的理解與視覺轉譯能力尚在發展中，需透過循序引導與反覆操作方能逐步建立。

為因應此學習特性，教學過程中刻意放慢由「具象觀察」進入「抽象轉化」的節奏，透過拆解建築元素、簡化線條與形狀、示範不同層次的解構方式，協助學生理解抽象並非脫離現實，而是對現實形式的再整理與再詮釋。同時，透過草圖練習與同儕討論，降低學生對「畫不像」的焦慮，將學習重心轉移至構成關係與視覺思考本身。

整體而言，雖然學生在抽象表現初期表現較為保守，但隨著課程推進，多數學生逐漸能理解設計中由觀察、解構到重組的思考歷程，並嘗試以個人方式回應校園空間的視覺特質。未來在課程規劃上，將考慮增加抽象轉化的中介練習，例如由半具象到半抽象的過渡練習，或引入更多視覺案例作為鷹架，引導學生在保有安全感的前提下，逐步深化其形式思考與設計表現能力。

四、學生學習心得與成果

透過本課程的實施，學生普遍表示對校園空間有了不同以往的觀看方式，開始留意平日習以為常的建築元素，如窗格、欄杆與樓梯結構，並嘗試以設計視角重新理解其形式與比例關係。學生在學習過程中逐步體會到，設計並非單純的描繪或臨摹，而是需要經由觀察、解構與重組，將具體事物轉化為具有個人觀點的視覺表現。

在創作歷程中，國中學生從最初對抽象表現的不安，逐漸建立對構成與形式操作的信心，並能以自身經驗回應校園空間的視覺特質。多數學生於作品中展現出對線條、比例與畫面配置的掌握，並能透過設計理念說明，簡要表達其創作思考與轉化過程。部分學生亦在同儕回饋與修正階段中，學習調整作品方向，理解設計需經反覆修正才能逐步完善。

整體成果而言，多數學生已能完成具完整構成概念之平面設計作品，並在作品中呈現對校園空間的個人詮釋。透過成果展示與分享，學生不僅提升視覺表達與說明能力，也增進對設計學習歷程的理解與自我肯定，展現本課程在培養空間觀察、美感思考與創作能力上的實質成效。