

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：臺北市立復興高級中學

執行教師：李雨樵 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

參、同意書

- 一、成果報告授權同意書

壹、課程計畫概述 (可複製原有計畫書表單，依實際授課情形修正內容)

一、課程實施對象

申請學校	臺北市立復興高級中學		
授課教師	李雨樵		
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	☐ 高一多元選修 ☐ 高二加深加廣 ☒ 其他：高中美術課程		
班級數	1班	學生數	31名學生

二、課程內容及教學大綱

課程名稱	光影蒙太奇
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：A10.資訊 ☒ 相關觸及：B11.永續城鄉
重大議題 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</p> <p>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」</p> <p>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>

全新課程說明	<p>本次課程設計創意作法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 透過欣賞當代藝術家作品，引導學生理解蒙太奇及投影藝術的概念與應用。 2. 引導學生思考圖像與牆面、空間的關係，提升對視覺結構與感知的敏銳度。 3. 由剪貼構圖到數位操作再到空間投影，逐步培養學生的實作與表達能力。
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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、無特定限制，希望學生具備基礎美術或設計課程經驗。 <p>* 先備能力：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、學生應具備基本的觀察力與創意表達能力，對視覺藝術或影像設計有興趣。 2、具備基礎剪貼、手作、數位圖像處理（如Photoshop 或簡易影像編輯軟體）。 3、課程將提供實作指導與技術支援。考量學生普遍可能尚未接觸過投影藝術與蒙太奇創作，課程設計將脈絡性引導學生從欣賞與模仿進入創作，滿足探索新媒材與表達自我主題的需求。 	

三、課程概述 (300字左右)

本課程從蒙太奇的概念與藝術背景出發，引導學生認識其與拼貼、組合不同的影像進行創作，並透過欣賞當代投影藝術家如Krzysztof Wodiczko與Jenny Holzer的作品，激發視覺創意。實作部分，學生將運用雜誌素材進行隨機剪貼，創作紙本蒙太奇作品，進而延伸至自選主題的視覺探索，結合超現實、極簡、懷舊等風格建立moodboard。

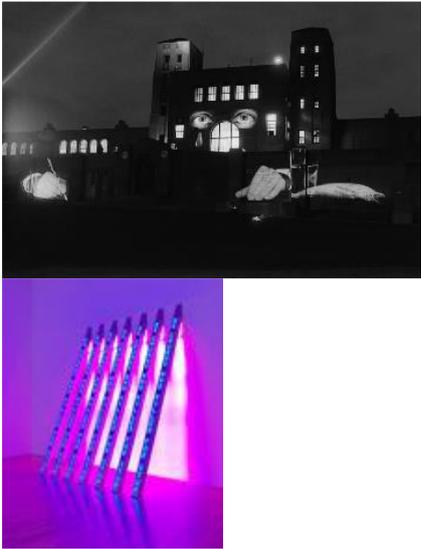
後續將學習數位拼貼技術與構圖技巧，如對比、重疊與空間轉換，並請學生製作個人素材庫，完成數位草圖。最後教師介紹投影技術操作，請學生將作品投影至牆面，體驗影像與空間的互動。本課程強調跨媒材的創作過程，希望培養學生將平面視覺轉化為空間敘事的能力。

四、課程目標

美感觀察	觀察蒙太奇、拼貼與投影藝術家的作品風格。
美感技術	掌握拼貼、投影技術：畫面比例調整、對焦、位置與現場測試。
美感概念	探索不同主題（如夢境、記憶、城市）背後的象徵與敘事意涵。
其他美感目標	鼓勵創新與實驗精神，發展個人創作風格。

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	9/1	透過閱讀安妮新聞，了解設計與想像力對個人、社會、環境及文化之相互影響，並能反省與實踐相關的倫理議題。	安妮新聞 Vol. 05設計與想像力 從各種不同面向和學生聊聊「設計與想像力」對於生活環境與人的息息相關：有些改善了生活品質，有些正在美化環境，有些則間接造就了新的變革。

2	9/8	什麼是「蒙太奇」？	<p>1.蒙太奇的定義與藝術背景 2.蒙太奇 vs 拼貼 vs 組合影像 3.欣賞投影藝術家 (如Krzysztof Wodiczko、Jenny Holzer等) 作品</p>
3	9/15	雜誌剪貼	<p>從雜誌中隨機剪貼，組出一幅小蒙太奇作品 (紙本)</p>
4	9/21	設定與風格探索	<p>1.學生自選一個主題 (如夢境、城市、記憶、未來世界) 2.介紹不同視覺風格 (超現實、極簡、懷舊、龐克等) moodboard</p>
5	9/29	圖像搜集與素材剪裁技巧	<p>1.拼貼構圖技巧：對比、重疊、透視與空間感 平面轉換成空間 2.思考圖像與牆面的互動： 製作一張蒙太奇拼貼作品</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 練習去背、裁切與色彩調整

			● 整理自己的圖像素材庫
6	10/9	光影展演：期末發表會	<p>投影機操作簡介</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.如何調整畫面比例、對焦、位置等技術細節 2.每位學生進行一次投影(將作品投影到牆面上)記錄投影效果與空間互動感受 <p>各組/個人進行牆面投影展示 開放同學、老師參觀 創作理念分享</p>
7	10/16	作品的應用與展示	<ol style="list-style-type: none"> 1.將作品運用在學校、生活作息空間中，美化環境，提升心靈，讓生命更美好 2.各組進行佈置開放同學、老師參觀體驗
六、預期成果			
<ol style="list-style-type: none"> 1、蒙太奇平面作品一件：學生透過雜誌剪貼，完成一幅具創意構圖與主題意識的紙本拼貼作品。 2、主題式 moodboard 一組：每位學生依所選主題建立一組視覺風格參考圖版，展現創作方向與概念發展。 3、數位蒙太奇初稿一件：運用數位工具完成一張具構圖技巧與視覺風格的數位拼貼作品。 4、投影測試紀錄：完成作品空間投影測試，並以拍照或影片方式紀錄其在空間中呈現的效果。 5、創作過程檔案或簡報：整理創作歷程，包括靈感來源、構圖草圖、數位編修流程與投影測試反思。 			
七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)			
新媒體藝術: New Media Art、作者：黃茂嘉/許和捷、出版社：藝術家出版社、出版日期：2014/03/21			

八、教學資源

- 教學簡報、各式美工用具與材料設備、相關影片。
- SDGs 網站：<https://globalgoals.tw>
- Adobe Express 設計情緒板-<https://www.adobe.com/tw/express/create/mood-board>
- 安妮新聞 (第五期)

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

原先預計雜誌拼貼是一人設計一個圖案，但是後來與同學討論後覺得可以先練習自畫像，加強結構概念，並透過老師的講解，帶領同學認識造型與構造的基礎知識。

二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

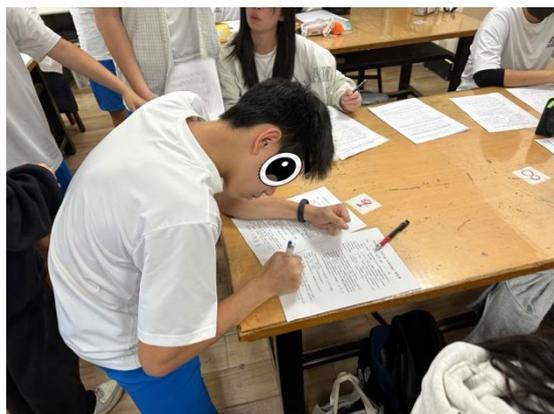
從各種不同面向和學生聊聊「設計與想像力」對於生活環境與人的息息相關：有些改善了生活品質，有些正在美化環境，有些則間接造就了新的變革。

C 課程關鍵思考：

透過閱讀安妮新聞，了解設計與個人、社會、環境及文化之相互影響，並能反省與實踐相關的倫理議題。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

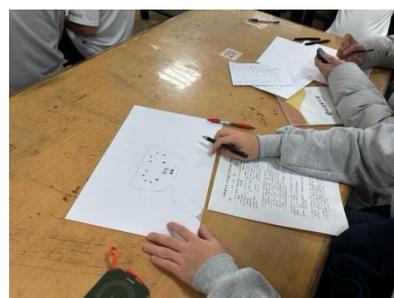
- 1、教師介紹拼貼藝術家，搭配學習單加深記憶。

C 課程關鍵思考：

- 1.能從藝術家所用的媒材認知到環境永續的重要，並且能反思到自身創作材料的選用。
- 2.能欣賞拼貼藝術的美。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1、用自己的臉設計草圖。
- 2、運用不同的顏色、點、線、面重新組合。

C 課程關鍵思考：

- 1、第一次製作時很難預知完成後的樣子，訓練學生預判預讀。
- 2、點線面堆疊的層次、不同紋理的組合都會有給人不同的感受。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1、欣賞老師介紹的藝術家流派、作品，並且設計出屬於自己的圖案。
- 2、學生自選一個主題（如夢境、城市、記憶、未來世界）。
- 3、將選定的圖案剪下來。

C 課程關鍵思考：

- 1、能將抽象的感受轉換成具象的圖案。
- 2、懂得欣賞拼貼的設計，並說出美的地方。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1、去背、設計剪貼影像。
- 2、自行組合配色、融入主題。

C 課程關鍵思考：

- 1、能與他人合作完成材料蒐集。
- 2、可以正確使用裁剪工具剪出設計好的圖案。
- 3、運用色彩學配色，堆疊出具有美感的作品。

課堂 6

A 課程實施照片：

● B 學生操作流程：

- 1、每位同學分享自己的作品（以小組為單位），並且組員需要給予回饋。再來每一位同學再找別組的同學介紹自己組別中的作品。
- 2、自由分享製作過程中遇到了什麼困難或有趣的發現。
- 3、老師給予回饋。

C 課程關鍵思考：

- 1、能流暢的與同學分享自己的設計。
- 2、能反思自己在創作過程的問題並改進。
- 3、能專心聆聽他人分享，並且吸收理解後再用自己的方式再與他人講解。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1、同學們把自己的作品佈置在預設的環境、情境中。
- 2、同學、老師輪流體驗、賞析作品與生活中的儀式感。

C 課程關鍵思考：

- 1、將作品與生活、環境做結合，製造生活中的儀式感。
- 2、善用之前學到的美學原理進行佈置。

三、教學觀察與反思

- 1、 學生先備能力的差異：學生的反饋單有寫憑空設計自畫像太難，尤其型抓不好，但也有同學表現非常優秀，之後在這個部分要再加更多時間在示範教學上。
- 2、 設計拼貼時需更多的引導讓學生自主討論：在進行設計發想時，發現學生通常會被某同學引領而缺乏討論、深度交流，之後應可設計個人學習單，讓同學嘗試用學習單交流、探討合作可能，接受他人意見。
- 3、 學生對於作品的態度：創作作品的過程中，觀察到有些學生創作時流於表面，沒有很清楚自己的作品內涵，但通過提問的方式能有效引導出學生反應與想像力，之後會加強提問技巧在學習單上。

整體而言這次的美感課程同學們都蠻喜歡的，有點像具體化自己興趣的感覺，但又能運用到生活中，之後有機會還會繼續操作這類型的課程。