

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：國立鳳新高級中學

執行教師：陳敬惠 教師

輔導單位：南區 基地成功大學輔導

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

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	國立鳳新高級中學		
授課教師	陳敬惠		
申請類別	<input type="checkbox"/> 設計教育課程 (至少 6 小時) <input checked="" type="checkbox"/> 基本設計 (18 小時)		
課程執行類別	<input type="checkbox"/> 國民中學 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 國一 <input type="checkbox"/> 國二 <input type="checkbox"/> 國三 <input type="checkbox"/> 高一 <input checked="" type="checkbox"/> 高二 <input type="checkbox"/> 高三		
班級類型	<input type="checkbox"/> 普通班 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他：跨域藝術		
班級數	_ 1 _ 班	學生數	30 _ 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	設計·情緒·形式三部曲
操作構面 (可複選)	<input type="checkbox"/> 色彩 <input type="checkbox"/> 質感 <input 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：_ A6.生命 _ (若有，請填寫 1 項) <input type="checkbox"/> 相關觸及：_ _ _ _ _ (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>

全新課程說明	<p>延續本人課程： _ 113 上 _ 學期，課程名稱 _ 基本設計 _</p> <p>1.結合形式與情緒的設計訓練，讓學生以視覺語言表達內在感受 透過點、線、面等基本視覺元素的練習，引導學生從形式出發覺察與轉化自己的情緒，將抽象感受具象為視覺創作。</p> <p>2.引導學生進行文字與圖像的整合實驗，深化設計的敘事力與表達性 課程中融入字體設計與語句創作，讓學生學習如何在視覺構成中運用文字作為情感與訊息的載體，培養圖文整合能力。</p> <p>3.設計由淺入深的教學歷程，從觀察與感知到創作與發表 課程安排循序漸進，從情緒觀察、形式練習、文字設計到創作發表，讓學生建立設計思維歷程，提升自我表達與美感覺察力。</p>
一、課綱核心素養 (請勾選符合項目)	
A.自主行動	<input checked="" type="checkbox"/> A1.身心素質與自我精進 <input type="checkbox"/> A2.系統思考與解決問題 <input type="checkbox"/> A3.規劃執行與創新應變
B.溝通互動	<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
C.社會參與	<input type="checkbox"/> C1.道德實踐與公民意識 <input checked="" type="checkbox"/> C2.人際關係與團隊合作 <input type="checkbox"/> 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：美術基礎課程 (如素描、色彩學或視覺藝術鑑賞)，學生應具備基本的觀察力與視覺表現能力，熟悉圖像創作與基本繪畫工具的使用。</p> <p>* 先備能力：</p> <p>1.具備基本的視覺感知與圖像理解能力 能從圖像中辨識形狀、空間、情緒氣氛等，並進行簡單的形式分析與解讀。</p> <p>2.具備基礎創作經驗與自我表達意願 願意透過圖像、符號、文字等方式表達個人想法或情緒，並有動機進行創作與分享。</p>	
三、課程概述 (300 字左右)	
<p>本課程將帶領高二美術班學生從設計最基本的視覺元素——點、線、面出發，逐步認識形式語言與美感原理，並進一步探索情感在設計中的轉化與表達方式。課程核心結合形式練習、情感覺察與文字設計，鼓勵學生在視覺創作中發展個人觀點與美感品味。課程初期將透過觀察、繪圖與討論活動，引導學生將抽象的情緒具象為視覺構成，再藉由對比、節奏、空間感等形式原理進行視覺思考與實驗。中段課程將引入文字設計的概念，從字型選擇到編排方式，學生將學習如何結合語言與視覺，讓設計傳遞更深層的情感訊息。最終，學生將完成一件圖像與文字整合的創作作品，並在班級發表中呈現自己的設計歷程與情感觀察，培養表達力、同理心與創造性思維。本課程為下學期更進階的社會議題設計課打下扎實的基礎。</p>	
四、課程目標	
美感觀察	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可觀察形式與情緒之間的關聯。 2. 覺察環境中的視覺節奏與結構。 3. 能辨識文字與設計風格的情緒表現。

美感技術	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基礎視覺構成技巧（點、線、面應用）。 2. 具有文字設計與版面編排能力。 3. 具手繪與數位媒材的混合應用操作能力。
美感概念	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識形式與情感的對應關係。 2. 了解這些元素如何影響畫面張力與美感，並應用在個人創作中達成「有意識的設計選擇」。

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	9/2(1)	什麼是設計？ 什麼是感覺？	目標：引發學生對設計與情感關係的思考 -問卷 / 討論：你印象深刻的設計是什麼？為什麼？ -欣賞設計作品 + 音樂、圖像。 -感覺配對小練習：聽音樂畫情緒線條。
2	9/2(2)	點的語言與情緒表達	目標：理解點的基本性格與構成語言 -點的類型講解（大小、密度、位置）。 -範例欣賞（草間彌生）。 -練習：運用點表現一種情緒（如孤獨、喜悅）。
3	9/9(1)	線的情緒與速度感	目標：探討線條的方向、速度與張力 -線的種類練習：粗細、曲直、方向。 -練習：用線條表現「焦躁」、「安定」、「興奮」等情緒。
4	9/9(2)	面與空間的感覺營造	目標：認識面對於情緒空間感的營造方式 -面的幾何與自由型態範例分析。 -練習：構成畫面，傳達一種情境氛圍（如擁擠、開闊）。 構成畫面與上一節的線進行結合。
5	9/16(1)	形式原理入門	目標：認識美感的形式原理原則 -美的法則講解 + 視覺案例分析。 -練習：使用簡單圖形練習美的形式原理。
6	9/16(2)	自我情緒觀察與形式練習	目標：學生能將自己的日常情緒用形式語言轉化 -引導式提問與書寫「我今天的心情」。 -練習：畫出今日心情圖，並說明其構成邏輯。
7	9/23(1)	字型與字感： 文字的視覺性	目標：認識不同字型如何傳達不同的情緒 -字型風格介紹（Serif、Sans、Display）。 -練習：用不同字型寫出同一句話，看感覺如何改變。

8	9/23(2)	文字編排的美感	目標：學習字距、行距與構圖對情緒的影響 -文字構圖示範（水平、垂直、對角、自由）。 -練習：將一段文字進行不同視覺編排，創造情緒變化。
9	9/30(1)	圖像與文字的對話	目標：理解文字與圖像如何共同創造意義 -欣賞圖文設計作品（廣告、海報、詩圖）。 -練習：選擇一種感覺，嘗試搭配圖片與短文字進行視覺設計草圖。
10	9/30(2)	設計語句創作與主題建立	目標：學生能撰寫個人情緒語句作為創作主軸 -寫作練習：我最近的感受是？寫出一句話或一段短文。 -概念發展：將語句與前期視覺練習結合，產生初步創作構想。
11	10/7(1)	構圖提案與互評	目標：透過同學回饋，優化構圖與概念 -呈現草圖提案（3種不同編排或構想）。 -同學互評：給予具體建議（文字安排、視覺氣氛等）。
12	10/7(2)	小型整合創作與分享	目標：完成一張圖文整合設計作品 -製作：完成A4設計小品（形式+字句）。 -簡短發表：說明概念與創作過程。
13	10/14(1)	將作品實體化製作	結合美的形式原理原則與文字，進行絹版製作
14	10/14(2)	版畫認識	版畫與排版認識
15	10/21(1)	作品製作階段	草圖繪製
16	10/21(2)	作品製作階段	草圖討論與絹版製作
17	10/28(1)	作品製作階段	完成與印刷
18	10/28(2)	成果分享	目標：讓學生公開表達創作意圖與學習歷程 互評與回饋：每人口頭發表+同儕回饋單 總結與自我反思：我從這堂課學會了什麼？
六、預期成果			

1.能以設計語言表達情感與觀點

學生能運用點、線、面等形式語言，結合文字設計，創作出能傳遞個人情緒與想法的圖文設計作品。

2.具備基本的視覺設計與構成能力

理解並應用設計原理（如對比、節奏、平衡等），在畫面中作出有邏輯、有美感的視覺編排與構圖設計。

3.能觀察與轉化生活情感為創作素材

學生透過觀察日常情緒、生活經驗與周遭環境，學習將抽象的感受具象化，建立「感受 → 觀察 → 創作」的設計思維歷程。

4.完成一件具備主題性與視覺整合的設計作品

每位學生將獨立完成一件融合美的形式構成與個人語句的圖文作品，能清楚陳述其創作概念與視覺意圖並與同學分享。

七、參考書籍（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）

八、教學資源

1. 教學媒材與參考作品

- 設計作品圖例（海報、字型設計、圖文創作等）
- 藝術家作品（如草間彌生、Paul Rand、Stefan Sagmeister 等）
- 音樂與情緒對照素材（用於線條與情感練習）

2. 創作與操作工具

- 紙張（A4 素描紙、黑卡紙、便條紙等）
- 書寫與繪圖工具（鉛筆、色筆、墨筆、奇異筆、拼貼素材）
- 手工製作工具（剪刀、膠水、膠帶、尺等）
- 數位工具（建議使用 Canva、Photopea、Keynote、iPad App 等簡易設計軟體）

3. 設計與學習表單

- 「情緒詞彙引導單」與「心情記錄卡」
- 「文字設計練習單」與「圖文構成草圖紙」
- 「構圖互評單」與「創作歷程回顧表」
- 展覽標籤設計範本與作品說明撰寫格線

4. 教學設備

- 投影機或大螢幕（欣賞作品與示範）
- 喇叭播放音樂（用於情感引導活動）
- 教師電腦 / 平板（示範字體編排或色彩應用）

貳、課程執行內容

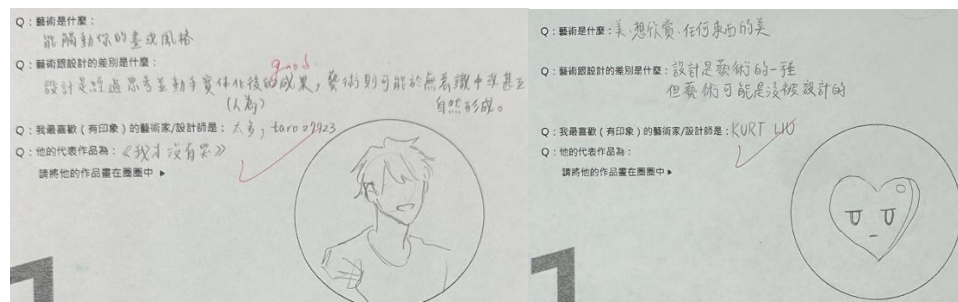
一、核定課程計畫調整情形

因為是第一次進行課程，有些部分仍有多用到其他時間，或是將在教室未完成的部分，請同學於課餘時間完成，才有辦法進行下一步。特別是在最後的絹印下次若還要執行課程時，可能需要編列更多課程操作時間。

二、課程執行紀錄

課堂 1 什麼是設計？什麼是感覺？

A 課程實施照片：

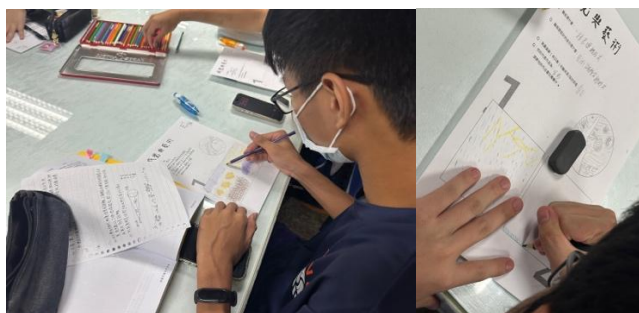


B 學生操作流程：教師透過提問與討論，引導學生思考生活中印象深刻的設計經驗，並搭配音樂與圖像進行感覺配對練習，讓學生以線條描繪聽覺所引發的情緒感受。

C 課程關鍵思考：設計不只是外在形式，而是一種能引發感覺與情緒的溝通方式。

課堂 2 點的語言與情緒表達

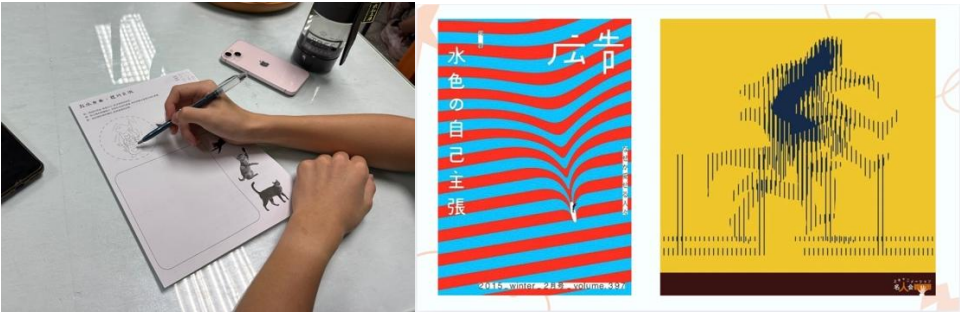
A 課程實施照片：



B 學生操作流程：教師透過提問與討論，引導學生思考生活中印象深刻的設計經驗，並搭配音樂與圖像進行感覺配對練習，讓學生以線條描繪聽覺所引發的情緒感受。

C 課程關鍵思考：設計不只是外在形式，而是一種能引發感覺與情緒的溝通方式。

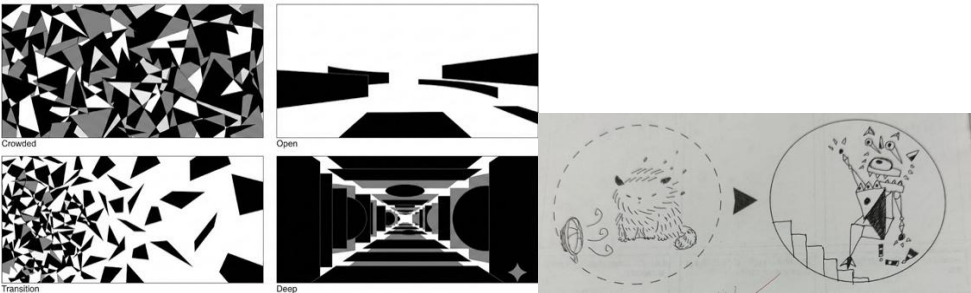
課堂 3 線的情緒與速度感

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：透過不同線條示範，引導學生感受線的方向、粗細與節奏所產生的情緒差異，並以指定情緒進行線條表現練習。

C 課程關鍵思考：線條的節奏與方向會直接影響觀看者的心理感受。

課堂 4 面與空間的感覺營造

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：學生嘗試運用不同形狀與面積的「面」，構成具空間感的畫面，以表現擁擠、開闊等情境氛圍。

C 課程關鍵思考：畫面中的空間安排，是情緒傳達的重要因素。

課堂 5 形式原理入門

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：教師介紹對比、平衡、節奏等基本形式原理，學生以簡單圖形進行操作練習，理解美感背後的結構邏輯。

C 課程關鍵思考：美感並非偶然，而是可以被分析與應用的設計原則。


課堂 6 自我情緒觀察與形式轉化

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：透過書寫與引導式提問，學生整理當下情緒，並以形式語言將個人心情轉化為視覺畫面。

C 課程關鍵思考：設計可以成為覺察與整理自我情緒的工具。

課堂 7 字型與字感

A 課程實施照片：

今天的心情如今日的天氣，霧濛濛一片，無法改變什麼，只能等待天青的那一刻快快到來。
今天的心情如今日的天氣，霧濛濛一片，無法改變什麼，只能等待天青的那一刻快快到來。

B 學生操作流程：學生以不同字型書寫相同語句，比較其所傳達的情緒差異，理解文字本身的視覺性。

C 課程關鍵思考：文字不只是閱讀符號，也是視覺構成的一部分。

課堂 8 文字編排的美感


A 課程實施照片：

字距
字間
行距
行間
字間調整
行距

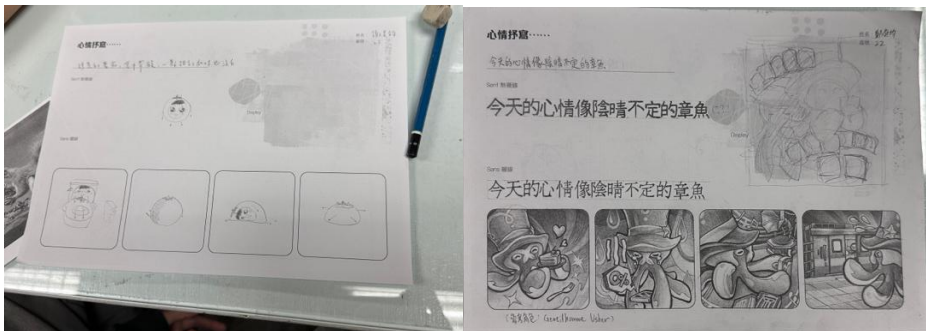
B 學生操作流程：介紹字距、行距與構圖方式，學生重新編排文字內容，嘗試創造不同的情緒效果。

C 課程關鍵思考：編排方式會影響訊息的情緒溫度與閱讀感受。

課堂 9 文字編排的美感

A 課程實施照片：	
B 學生操作流程：	欣賞圖文設計案例後，學生嘗試將圖像與文字結合，發展初步的視覺敘事草圖。
C 課程關鍵思考：	圖像與文字能共同建構更完整的意義。

課堂 10 設計語句創作與主題建立

A 課程實施照片：	
B 學生操作流程：	學生書寫個人情緒語句，將文字與前期形式練習整合，發展個人創作主題。
C 課程關鍵思考：	清楚的語句能成為設計概念的重要核心。

課堂 11、12 構圖提案與互評、圖文整合創作完成

A 課程實施照片：	
B 學生操作流程：	學生提出多種構圖提案，透過同儕互評與討論，修正與深化設計方向，並完成一件圖文整合設計作品，並進行簡短分享，說明創作概念與形式選擇。
C 課程關鍵思考：	設計是反覆修正與溝通的過程。

課堂 13、14 圖文整合創作完成

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：介紹絹版製作流程，學生將設計轉換為可印刷的形式，體驗設計實體化的過程。

C 課程關鍵思考：媒材轉換會影響設計的呈現方式，設計需考量實際製作條件。

課堂 15 作品製作：草圖繪製

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：學生依回饋修正草圖，準備最終製作版本。

C 課程關鍵思考：修正是設計不可或缺的一環。

課堂 16、17 絹版操作、完成與印刷

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：學生實際進行絹版印刷，完成最終作品並進行整理，準備成果分享。

C 課程關鍵思考：製作能加深對設計流程的理解、完成作品是整合思考與技術的成果。

A 課程實施照片：	
B 學生操作流程：學生進行口頭發表與同儕回饋，並完成自我反思書寫。	
C 課程關鍵思考：分享與反思能深化學習經驗，讓設計成為可被理解與交流的語言。	

三、教學觀察與反思

透過本課程的學習歷程，學生普遍反映對設計的理解不再僅限於技巧操作，而能進一步思考形式、文字與情緒之間的關聯。多數學生表示，首次意識到「情緒可以成為設計的起點」，並能透過點、線、面與文字編排，有意識地將抽象感受轉化為具體的視覺表現。

在學習過程中，學生逐漸建立以語言說明作品的的能力，能清楚表達自身創作動機、情緒來源與形式選擇的理由。透過同儕互評與成果分享，學生亦學習從觀看者角度理解設計作品的溝通效果，提升其視覺判斷與回饋能力。

成果呈現方面，每位學生皆完成一件融合形式構成與個人語句的圖文整合設計作品，作品風格多元，主題涵蓋自我情緒、生活觀察與內在狀態，展現高度個人化的視覺語言。整體成果顯示學生已能掌握基本設計原理，並將其應用於具主題性與情感深度的創作之中。

綜合學生學習回饋與作品成果，本課程有效提升學生的美感覺察力、設計思考能力與自我表達深度，並為後續更進階的設計課程與議題導向創作奠定良好基礎。

四、學生學習心得與成果

透過本課程的學習歷程，學生普遍反映對設計的理解不再僅限於技巧操作，而能進一步思考形式、文字與情緒之間的關聯。多數學生表示，首次意識到「情緒可以成為設計的起點」，並能透過點、線、面與文字編排，有意識地將抽象感受轉化為具體的視覺表現。

在學習過程中，學生逐漸建立以語言說明作品的的能力，能清楚表達自身創作動機、情緒來源與形式選擇的理由。透過同儕互評與成果分享，學生亦學習從觀看者角度理解設計作品的溝通效果，提升其視覺判斷與回饋能力。

成果呈現方面，每位學生皆完成一件融合形式構成與個人語句的圖文整合設計作品，作品風格多元，主題涵蓋自我情緒、生活觀察與內在狀態，展現高度個人化的視覺語言。整體成果顯示學生已能掌握基本設計原理，並將其應用於具主題性與情感深度的創作之中。

綜合學生學習回饋與作品成果，本課程有效提升學生的美感覺察力、設計思考能力與自我表達深度，並為後續更進階的設計課程與議題導向創作奠定良好基礎。