

113 至 115 年美感與設計課程創新計畫
114 學年度第二學期美感智能閱讀計畫

成果報告書

主辦單位： 教育部 師資培育及藝術教育司

執行單位：國立中央大學附屬中壢高級中學

執行教師： 蔡智瑋 教師

目錄

一、 美感智能閱讀概述

1. 基本資料
2. 課程概要與目標
3. 執行內容與反思

二、 同意書

1. 成果報告授權同意書
2. 著作權及肖像權使用授權書 (如有請附上)

美感智能閱讀概述

一、基本資料

辦理學校	國立中央大學附屬中壢高級中學
授課教師	蔡智瑋
教師主授科目	藝術生活
實際授課班級數	7 班
實際教授學生總數	280 名學生

二、課程概要與目標

課程名稱	我的理想生活空間：從生活美感到膠囊空間設計				
報紙期數/頁數	第 13 期，第 6、9 頁	文章標題	1.神話與傳說裡的城市 2.化虛擬為現實，一步步打造自己的理想城市		
施作課堂	藝術生活	施作總節數	14(7 周連堂)	教學對象	高級中學 三 年級

1. 課程活動簡介

本課程結合美感書報《化虛擬為現實，一步步打造自己的理想城市》的閱讀內容，以「從生活觀察到空間設計」為主軸，引導學生從自身所處的環境出發，觀察居住空間與城市環境中的各種美感經驗。透過閱讀書報中關於城市探索、空間感知與理想生活的討論，學生學習以使用者的角度理解空間，並從日常生活中發現需求、提出想像與形成設計構想。

在閱讀與討論的基礎上，學生進一步認識建築代謝派所提出的模組化住宅概念，思考未來居住空間的可能樣貌，並以六角形膠囊空間作為創作媒介，完成屬於自己的理想生活空間提案。創作歷程結合空間規劃、色彩配置、光影表現及設計風格等內容，讓學生將閱讀所得轉化為具體的設計成果。

課程期望學生透過「閱讀→觀察→分析→創作→分享」的學習歷程，培養主動感知環境、發現問題與提出創意解決方案的能力，進而建立對生活空間與美感經驗的敏銳度，實踐美感教育從生活出發的核心理念。

2. 課程目標

- (1) 培養生活空間的觀察與美感感知能力
- (2) 理解空間設計與生活需求的連結
- (3) 認識建築與設計風格的美學特色
- (4) 培養設計思考與創意表達能力
- (5) 建立美感轉化與創作實踐能力

三、執行內容與反思

1. 課程實施照片與成果

(1)美感閱讀

(2)風格分析

(3)空間規劃

(4)物件擺飾設計

(5)色彩配置

(6)材質光影表現

(7)成果展示		
(8)學生學習反思	309-32-葉XX 繪圖作品 心得: 1. 我的空間主題是什麼? 我的房間以簡約、舒適的個人空間為主題。希望打造一個簡單舒適與學習相結合的生活環境。房間以書桌為主書架、舒適的床鋪、簡約的客廳。還有在課室本館，會加購有一個屬於自己的浴室區域。 2. 我最喜歡哪個細節設計? 我最喜歡書桌的設置，因為它對我可以讓閱讀和寫作更舒適。在課室空間和個人空間有明確區分。我希望房間不只是好看，更動符合我的生活需求。我的房間設計位置時，也特別考慮了空間的使用效率和舒適度。 3. 這個空間反映了什麼樣的觀? 這個房間設計反映了一個重視生活秩序，也希望在我的生活中擁有自己空間的人。從房間設計作品的過程，我不只是完成一個設計圖，更是有關擁有這個空間中的生活方式，希望我的房間設計能夠帶給我一步步實現的成就感。	
2. 課堂流程說明		
第一週	美感閱讀：從生活空間出發 課程以美感書報《化虛擬為現實，一步步打造自己的理想城市》作為引導，帶領學生思考人與生活空間的關係。學生透過閱讀書報中關於城市觀察、日常走讀與理想生活的內容，理解空間並非單純的建築或房間，而是由使用者的生活經驗、情感記憶與實際需求共同構成。 課堂中引導學生思考：「我理想中的生活空間是什麼樣子？」、「什麼樣的空間會讓我感到舒適、安心或愉快？」並透過書報閱讀蒐集喜歡的空間氛圍、色彩、家具與生活風格，作為後續創作的靈感來源。	
	(1) 探索「美感報紙」與「各家報紙」的差異點 (2) 安妮新聞計畫介紹 (3) 共同閱讀第 13 期的《化虛擬為現實，一步步打造自己的理想城市》這篇文章 (4) 結合遊戲 BONDEE 請學生運用線上活動打造自己的小空間，一起共同串接成各班的理想城市	

(5) 共同思考理想住宅是什麼？空間如何滿足生活需求？並運用心智圖呈現。

第二週 風格分析：建立個人空間美感資料庫

學生認識設計史中的重要風格與建築案例，如美術工藝運動、新藝術、裝飾藝術、包浩斯、現代主義與後現代主義等，分析不同時代如何透過造型、材質、色彩與裝飾回應生活需求。

學生透過觀察與討論，整理各風格的視覺特色，例如自然花草紋樣、曲線造型、幾何圖形、金屬質感、簡約結構與功能導向等，並思考哪些元素可以轉化到自己的理想房間設計中，形成個人的空間風格資料庫。

(1) 觀看 <https://youtu.be/f7ke3HznCco?si=kwnu07OONB-e6cY->

(2) 介紹不同建築風格、代謝派建築

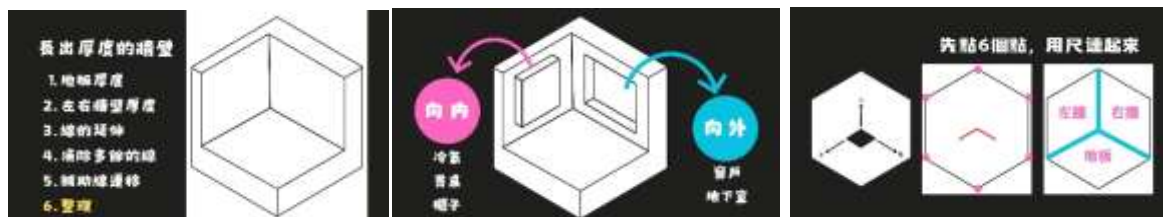

- 認識使用者需求的概念以人為本的居住需求思考
- 認識中銀膠囊塔

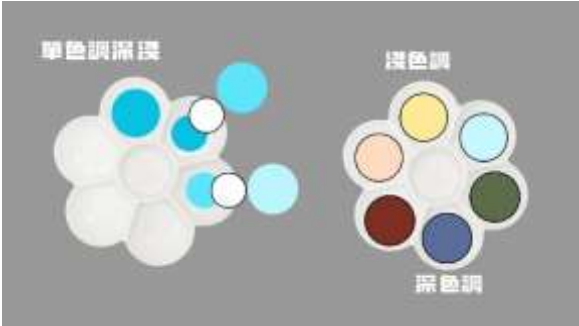
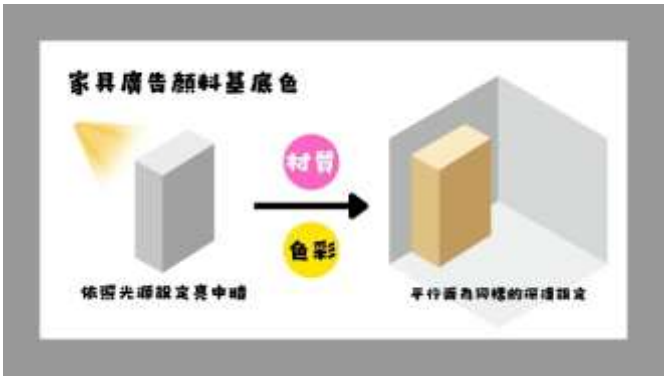
觀看 <https://youtu.be/f7ke3HznCco?si=kwnu07OONB-e6cY-> 部分片段

(3) 個人作品思考我的空間想呈現什麼感覺？

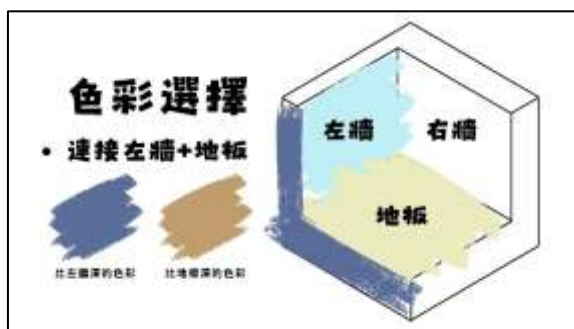
(4) 構圖繪製：基本空間設定、基礎立體物件共同練習

	● 模板輔助工具
第三週	空間規劃：從需求轉化為房間配置 學生以自身生活習慣與使用需求為出發點，思考房間中需要具備的功能，如休息、閱讀、收納、娛樂、展示收藏或創作等。接著透過六角形模板進行空間配置，安排牆面、地板、家具與動線位置，將平面構想轉化為具有立體感的空間草圖。 此階段強調「使用者需求」與「空間機能」的連結，讓學生理解設計不是單純裝飾，而是為了解決生活中的問題，使生活更舒適與愉快。 (1) 認識不同設計風格時期的室內裝潢的設計差異。介紹：美術工藝運動(木頭、花草、溫暖)、新藝術(曲線、花朵、有機)、裝飾藝術(金屬、幾何)、現代主義+包浩斯(功能、簡潔)、後現代主義(重組) (2) 學生回到自己的構圖上進行細部風格裝飾 (3) 運用複寫紙將原先草圖轉印至厚磅西卡紙
第四週	色彩配置：營造空間氛圍 學生依據自己的空間主題與風格設定進行色彩規劃，思考牆面、地板、家具與裝飾物之間的色彩關係。課堂中引導學生觀察淺色調、深色調、單色調與多色搭配所營造出的不同感受，並搭配光源位置設定，區分空間中的亮面、中間調與暗面。 學生透過廣告顏料進行大面積平塗，建立空間基本色調，使作品從草圖逐步發展為具有整體氛圍的視覺設計。

	(1) 搭配色卡進行空間色彩配置，思考我的房間想給人什麼感覺？設定光線、色彩、明暗配置。 (2) 學生實作：運用廣告顏料應用之前教過的色彩學概念作牆壁及地板的配色
第五週 + 第六週	材質與光影表現：強化空間真實感 在完成基礎色彩後，學生進一步運用色鉛筆表現材質、漸層與細節，例如木紋、布料、窗簾、地板、家具厚度與陰影等。課程引導學生理解不同材質可透過線條方向、疏密變化與色彩層次來表現，並提醒光源方向需保持一致，使空間更具立體感與真實感。 此階段學生不僅學習媒材技法，也透過細節處理強化個人風格，使房間作品更能呈現自己的生活想像。
週	(1) 學生實作：廣告顏料及色鉛筆互相搭配使用，設計專屬空間的光線、物體質感
第七週	成果展示與反思：完成理想生活空間提案 最後一週學生完成個人六角形膠囊空間作品，並將全班作品共同展示，使每位學生的房間既是獨立作品，也能組合成一座象徵多元生活想像的「理想城市」。 展示時，學生可搭配簡短設計說明，分享自己的空間主題、使用者需求、風格選擇、色彩配置與最具代表性的設計細節。透過觀摩與回饋，學生反思空間如何回應個人生活需求，也理解每個人對理想生活的想像皆具有獨特性。

(1) 空間立體的厚度色彩選擇與細節修飾

(2) 貼磁鐵全班共同展示，寫設計師說明卡

設計師說明卡內容：

1. 我的空間主題是什麼?
2. 我最喜歡哪個設計細節?
3. 這個空間反映了什麼樣的我?

(成果展示)

3. 教學觀察與反思

在本次課程實施過程中，我觀察到學生對於「生活空間」的感受與觀察能力仍有很大的培養空間。多數高中生的生活型態以學校、家庭及補習班三點一線為主，日常雖然長時間處於各種空間之中，卻較少主動留意空間帶來的感受，也較少思考空間與自身生活需求之間的關係。因此，在課程初期進行空間規劃時，部分學生容易將焦點放在家具的排列或裝飾元素，而較少從「我是誰？我需要什麼樣的生活方式？」的角度思考空間設計。

透過美感書報閱讀、建築案例分析及設計風格討論後，我發現學生開始逐漸建立觀察生活與分析空間的能力。當他們重新思考自己的生活習慣、興趣與未來想像時，作品也開始展現出

更多個人特色，而不只是單純模仿網路上的房間設計。美感閱讀提供學生不同的生活樣貌與空間經驗，使他們能從閱讀中累積設計靈感，再轉化為自己的創作語言。

此外，我也發現不同學習背景與個性特質的學生，在空間設計上呈現出明顯差異。例如，有些學生重視空間機能與收納配置，作品偏向理性規劃；有些學生則較著重色彩氛圍、收藏展示或情感記憶，作品展現出豐富的個人風格。當所有六角形空間共同展示時，每一件作品都是學生生活經驗與價值觀的縮影，也讓學生透過觀摩同儕作品，看見不同的生活方式與設計思維，進一步理解美感沒有唯一的標準，而是來自每個人對生活的理解與詮釋。

此次課程也讓我重新思考，美感教育不只是培養學生的創作技巧，更重要的是建立學生對生活環境的感知能力，以及將觀察、閱讀與思考轉化為設計行動的能力。未來若再次實施本課程，我希望能增加更多生活空間觀察、校園走讀或居住環境紀錄等活動，引導學生將閱讀經驗與真實生活產生更深的連結，使空間設計不只是完成一件作品，而是學習如何透過設計回應生活、表達自我，並提升對環境的美感素養。

- 學生學習成果單件作品展示：

