

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫

114 學年度第 2 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：國立臺東專學校

執行教師：許懷之教師

輔導單位：東區基地大學輔導

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

(可帶入原有計畫書內容，如有修改請以紅字另註)

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 (如有可放)

參、同意書

一、成果報告授權同意書

二、著作權及肖像權使用授權書 (如有請附上)

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	國立臺東專科學校		
授課教師	許懷之		
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	1班	學生數	22名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	從桌上風景到身歷其境的故事盒
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： _ _ _ _ _ (若有，請填寫 1 項) ☒ 相關觸及： _ A8.家庭教育、A9.生涯規劃(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。

創新課程說明	■ 延續本人課程： 114-1學期，課程名稱：看見·被看見 _ _ _ _ ■ 本次課程設計創意作法： 1.從生命經驗尋找素材，訴說自己的故事 2.以「看見·被看見」為基礎，梳理「想被看見·不想被看見」的自己 3.將故事/經驗/事件以具象的方式呈現		
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）			
* 先修科目：基本設計、模型設計與製作實習 * 先備能力：班上學生已接觸過美感計畫相關課程，也有利用木料進行小物創作的經驗。			
三、課程概述（300字左右）			
114-1的課程以「看見·被看見」為主題，主要是應用「桌上風景」為主的陳列美學。在114-2的課程中，讓學生以空間布置為目的，從小型的桌面空間思考展架與物件間的關係，進而考慮到觀者情緒的引導，在箱中嘗試將個人經驗/故事情境帶入展示設計，並策劃一場故事盒的實體展示。			
四、課程目標			
美感觀察	--從面到體的展示設計 --視線引導策略、敘事設計或動線設計		
美感技術	--立體模型實作演練		
美感概念	--展覽空間中的美感構成要素 --清楚的說出你想表達的故事		
其他美感目標	--策劃屬於自己的故事盒		
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	4/13	說故事的人	讓學生觀看電影引發動機，也嘗試分享在電影、歌曲中讀出的風花雪月及愛恨情仇，讓學生在學習單中梳理自己的情緒，寫出一段願意與人分享的故事。
2	4/20	共鳴的曲	你想訴說的是什麼樣的故事？浪漫的？冒險的？跟你的小組成員討論，選出一首屬於妳們青春的歌

			曲！列印出歌詞，讓小組成員細讀後，分享從歌曲中擷取的情感與畫面意象。
3	4/27	元素提取	從歌詞中的空間/意境中提取元素、引發情感，進而轉成抽象/定格的視覺意象。
4	5/4	故事盒實作 I	選擇適當的比例與大小的紙箱，依循上周的概念草圖，逐漸發展接近歌曲意象的故事盒模型。
5	5/11	故事盒實作 II	依循前幾周的概念草圖，逐漸發展接近歌曲意象的故事盒模型。
6	5/18	故事盒實作 III	依循前幾周的概念草圖，逐漸發展接近歌曲意象的故事盒模型。聆聽夥伴的意見、觀察同學的作品，會有很多不同的創意與靈感。
7	5/25	分享與回饋	你想訴說的是什麼樣的故事？浪漫的？冒險的？跟你的小組成員討論，針對你們創作的故事盒，分享一段屬於你們的故事文本吧！ 因為是挑戰，所以更要分享。在歷程中的美感累積、形式分析到最後的物件呈現，都是重要的美感練習。

六、預期成果

延續著114-1「看見·被看見」的課程，這學期讓同學將自身經歷帶進看與被看的故事盒中，「說故事」是這堂課程想培養學生的隱藏能力。學生藉由梳理自己的故事/經歷過程，抽絲剝繭的提取願意被看見/不願被看見的片段，轉化成可視性的視覺呈現。依然是著重「為了呈現何種效果+所以做了哪些調整」，學生能在過程中反覆練習，嘗試利用設計思考的歷程提出解決策略，提升個人美感意識。

七、參考書籍（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）

- 風格小店陳列術：改變空間氛圍、營造消費情境，167種提高銷售的商品佈置法則/[La Vie 編輯部](#) / 麥浩斯 /2020
- 陳設美好的生活：觀察生活細節 練習擺放日常，才能安頓更好的環境與展現自我/[林書言](#)/三采/2020
- 圈粉百萬的故事法則：會說故事的人，先成功！美國演說女王教你用十個簡單祕訣抓住聽眾 / [唐娜·諾里斯](#) /財經傳訊/2021

八、教學資源

自編教材

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

原先預定讓學生創作的尺寸是小帳棚般可以進入的小型空間，礙於高三下學期時程過短，畢業專題製作、畢業考及統一入學測驗緊接而來，教師考量課程時數後，將預期成果縮小為一公尺左右的箱體。

正式執行課程前，發覺原先安排的流程過於直接，故將第一周課程目標修正為「說故事的人」，引導學生書寫自己生活中發生的經歷。

二、課程執行紀錄 (請依據課程小時數複製下表，並依課程順序填寫執行內容)

課堂 1 說故事的人

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

讓學生觀看電影引發動機，也嘗試分享在電影、歌曲中讀出的風花雪月及愛恨情仇，讓學生在學習梳理自己的情緒，寫出一段願意與人分享的故事。

C 課程關鍵思考：

課堂 2 共鳴的曲

你想訴說的是什麼樣的故事？浪漫的？冒險的？跟你的小組成員討論，選出一首屬於妳們青春的歌曲！列印出歌詞，讓小組成員細讀後，分享從歌曲中擷取的情感與畫面意象。

大家喜歡的曲風可能不盡相同，但最能打動青少年的應該都是情歌。每個同學可以在小組中分享自己對於歌曲的情感投射，再回味歌曲的同時也能聽見不同的故事。

課堂 3 元素提取

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

從歌詞中的空間/意境中提取元素、引發情感，進而轉成抽象/定格的視覺意象。

C 課程關鍵思考：

「假設你是 MV 導演，要如何重新幫這首歌曲營造適當的畫面？」

課堂 4 故事盒實作 I

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

選擇適當的比例與大小的紙箱，依循上周的概念草圖，逐漸發展接近歌曲意象的故事盒模型。

C 課程關鍵思考：

不只是利用熟悉的材料(輕黏土)做出文本中的「元素」，在畫面中考慮這些元素相對應的關係、擺放的位置，也都考驗著學生畫面構成的能力。

課堂 5 小劇場實作 II

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

依循前幾周的概念草圖，逐漸發展接近歌曲意象的故事盒模型。

C 課程關鍵思考：

經由上週創作的經驗，這週學生帶來更多樣的創作素材，也意味著他們必須提升對應不同素材的手作能力。

課堂 6 小劇場實作Ⅲ

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

依循前幾周的概念草圖，逐漸發展接近歌曲意象的故事盒模型。聆聽夥伴的意見、觀察同學的作品有很多不同的創意與靈感。

C 課程關鍵思考：

「或許這個故事盒，就是一個小劇場？」學生開始思考觀者的視角、增加光源的可能性、物件垂吊與擺放位置。

課堂 7 分享與回饋

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

你想訴說的是什麼樣的故事？浪漫的？冒險的？跟你的小組成員討論，針對你們創作的故事盒，分享一段屬於你們的故事文本吧！

C 課程關鍵思考：

因為是挑戰，所以更要分享。在歷程中的美感累積、形式分析到最後的物件呈現，都是重要的美感練習。

回應第一週的主題「說故事的人」，一個畫面/故事盒之所以精彩，不僅僅是最終呈現的視覺畫面，更重要的是：你要如何分享這個令你感動的故事？

三、教學觀察與反思

(遇到的問題與對策、未來的教學規劃等等，可作為課程推廣之參考)

課程的初衷，原是希望學生藉由書寫自己的故事，與同學分享後轉化為抽象的空間場景。但第一周課程結束後，觀看學生書寫的學習單，觸動了太多太深層的感情。部分學生還寫出「過往從沒訴說過、不希望別人知道的祕密」。教師決定將主題轉化為同組同學都有共鳴的歌曲。

第三節「元素提取」是系列課程中最困難的一堂，學生要從歌詞中的空間/意境中提取元素、引發情感，進而轉成抽象的視覺意象，對於學生而言相當不容易。整首歌詞中沒有提到「悲傷」，但她們從歌曲中聽到了這個情緒，是源自於哪個場景？那些元素？小組學生重新審視歌詞，從其中提取出不少靈感。「元素」—「事件」—「情緒」之間並不一定有先後順序，但其中一定有連帶關係。慢慢的，學生能從歌詞中意識到營造情緒的各種鋪陳。

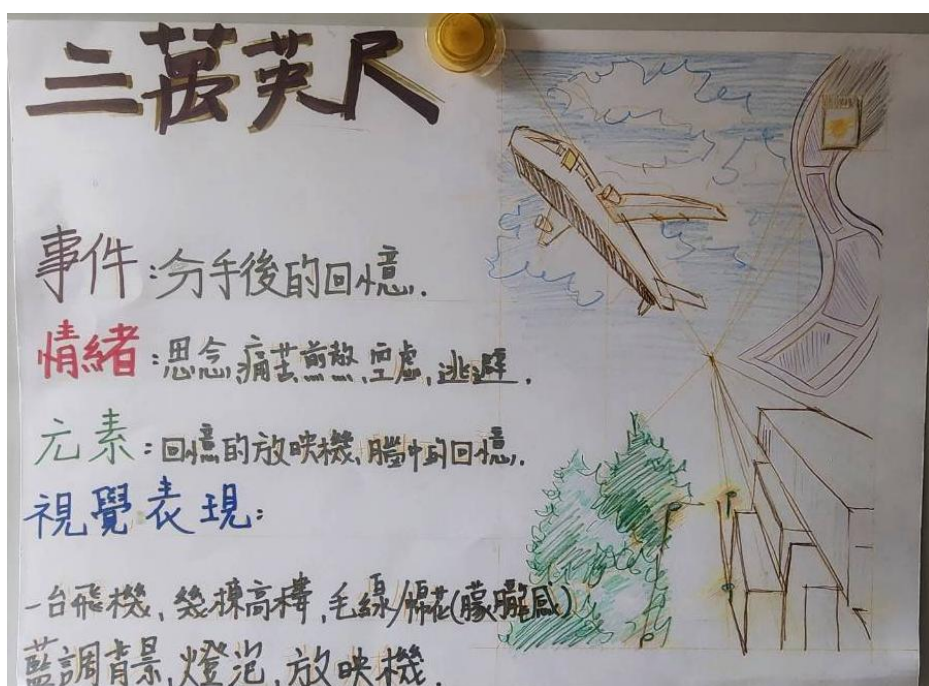
歌曲與歌詞的畫面是循序漸進、有起承轉合的故事，要將其中的元素與情許濃縮在一個故事盒中是很大的挑戰。教師提示「或許你就是個導演，可以重新幫這首歌曲創作一個專輯封面或 MV？」、「從抽象情緒到具象元素之間，你要如何組構新的畫面？」學生面臨大挑戰。一開始學生利用容易上手的素材，嘗試以輕黏土捏出可能的「元素」(物件)。創作的過程延續三週之久，同學也會互相觀摩、嘗試各項模型素材—棉花、玻璃紙、鏡面紙、軟鐵絲、珍珠板與木塊等。

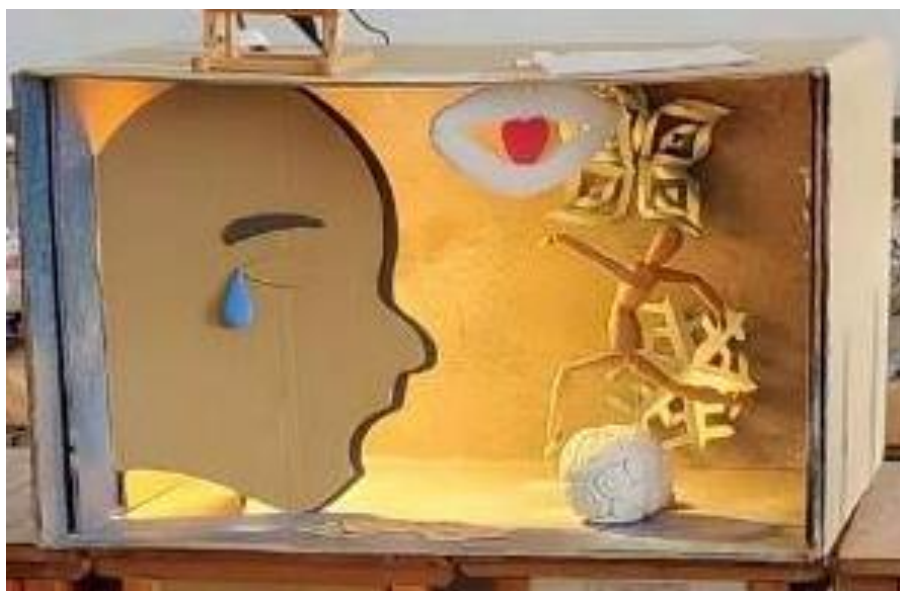
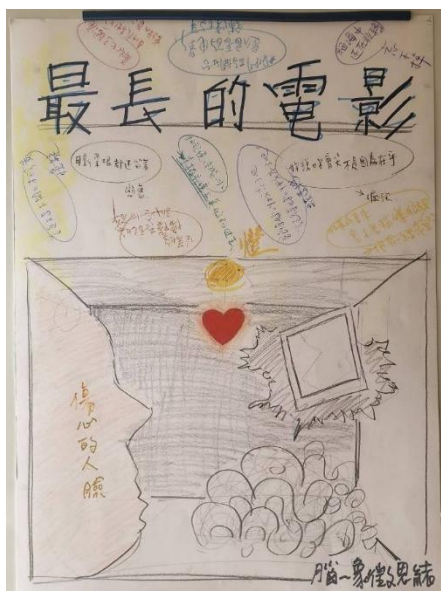
除了嘗試不甚熟悉的材質外，學生也開始思考如何將「物」不露痕跡的放在畫面中。很類似戲劇中常見的「吊鋼絲」方式，學生利用很細的魚線，將物件懸浮於盒中，甚至到創作的最後一週，所有組別都在故實盒內加上了燈具—光源位置與種類、牽線位置，都影響著故事盒內已經完備的模型，學生不怕麻煩的拆掉重做，就是為了營造心目中那個理想的視覺畫面。

課程是在四、五月執行，其中有一個組別選擇「幸福在歌唱」，當時教師從未聽過這首歌，對於該組分享的情感與場景並沒有太多共鳴。直到該曲在金曲獎獲得「最佳年度歌曲獎」後，又再細細的回味詞曲意境和情感，瞬間突然也懂了學生們在紙盒劇場中呈現的那個象徵天堂的美好意象。在課程中特別強調「說故事」的能力—文本是定格的，但情緒不是。在不同場景中聆聽到的文本/歌曲故事，會帶給觀眾/聽者不一樣的感動。

這學期以故事盒為主題，在美感經驗中，除了練習情緒轉化為視覺元素、畫面構成的能力外，也是讓學生自由的嘗試各項材料組構的可能性，提升學生解決問題的能力。未來如果有機會，期待與語文領域的教師共備課程，對於文本中情感與元素的轉譯，可以有更深入的探討。

四、學生學習心得與成果

美感課程-劇場

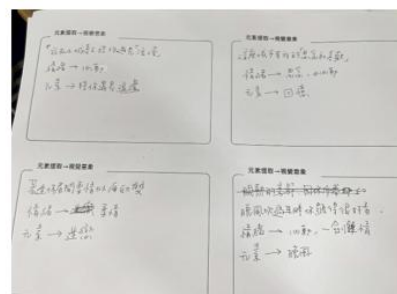
劇場是從一首歌，從歌詞裡想像出故事，用一句歌詞分以「元素」、「情緒」轉換「視覺意象」。

我們選出的歌是《小城夏天》，是一首以夏日浪漫戀情為主題的輕快情歌。這首歌主要是在一個悠閒、充滿夏天氣息的环境中，主角遇見心動對象並墜入愛河的甜蜜心境。

我們以這句歌詞「橘黃色的日落、星光點點的夜空」，背景就以黑色為夜晚，再用水彩灑點白色的，作為星星，再以夜晚的公園最為主角遇到心動對象地點，後景為城市的風景。

在報告那天，同時放音樂跟講出我們的設計理念，後來發現我們的音樂跟做出來的作品有點不符，因為

《小城夏天》是一首以輕快情歌為主，但我們的整體偏黑暗，在做的過程卻沒有發現這個問題，所以整個光和顏色沒有呼應夏天的感覺，有點可惜。

你願意跟別人分享，關於自己的哪個故事？

課堂摘要筆記

《第36個故事》 Taipei Cafe Story
這部電影是探討「價值的意義」(5)
「生活的多種可能性」

你會選海芋，或是貽錢？為什麼？

貽錢，如果海芋是比較的事和浪漫
而貽錢是理性的價格，那我希望會選擇
貽錢。

在你心裡，最重要的是什麼？為什麼？

自己、朋友、愛人、家人
在自己有足夠的能力後還要自己
才有更好的愛能夠愛那些在心裡重要的人，
重要的人事物都是生活幸福感的來源，
而擁有感知幸福感的自己是重要的。

你在「第36個故事」裡，記錄/看到了哪些令你印象深刻的重點？

一個小男孩與能行駛到水頭小火車
而他想換取最貴的東西，
而他也体现了小男孩眼中單純的價值觀
讓大人反思，大人眼中對「貴」
與小孩眼中的「寶貴」是大大不同的。
大人財富，是小孩眼中也許只是
某個漂亮玩具。

如果有一筆錢，你會環遊世界？或讀書？為什麼？

環遊世界，想去看更多的風景，
去體驗更多的文化，認識不同的人。
很多事書裡沒有那麼真實的感受，
可讀並非不重要，只是我希望自己能夠
去體驗真實的「世界」。

回憶過往生活經驗中的感動，寫下「令你記憶深刻的，可能是一個畫面、一首旋律，或是一段文字...」

在生活中如果能夠聽到哪首歌
非聽不可再聽還有別的歌曲到月滿。
所有分手到時，我會和你說一句
「有我在，我會一直陪著你」
是由於我重要很要好的朋友與我說到。
如果你問我昨晚到書屋，我會和你說，
那是屬於到到到，有著車聲，有些許的人聲
可，我只聽得見他的聲音，只看得見，
他現到到到。

阮V

元素提取→視覺意象

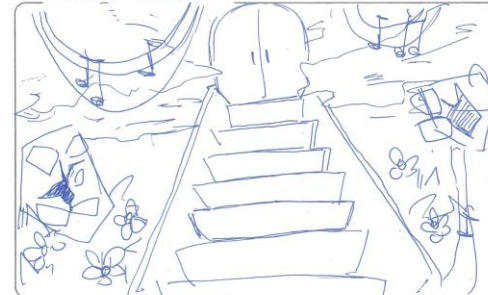
元素提取→視覺意象

元素提取→視覺意象

元素提取→視覺意象

1. 你在系列課程中，獲得哪些重要的概念或成長？(使用狀態觀察？實作過程？設計思考？回饋與分享？自己或他人的習單等等面向)

覺得自己怎麼在課程中提出事件、情緒、元素，
再把他以視覺設計呈現，從中也有和同學們的初作
方式，合作去製作最後所展出的作品。

從所有提出的事件、情緒、元素，設計視覺表現，
轉化成「景物」是很讓人激發想像力的。
也很考驗手作能力，具有挑戰性的課程之一。

3. 你曾經留意過哪些擺設與佈置？經歷這個課程後，你對於「情緒轉化為視覺元素」的歷程，
「」有那些收穫？日常生活中，你曾經有過哪些類似的經驗？又引發你哪些其他想像？

在不同的文字裡，會有更多的想法，也有畫面，
而對空間也會有更多的理解，也有更多的空間變成
生活中有許多擺設/佈置，不管是書架上到角落，
或是家裡的佈置，而我想如何擺設或佈置
都有透過自身的感受和設計。

2. 你在創作的過程中，是否有過猶豫或卡關？是何種原因讓你裹足不前？最終成品與你原先
期待的有何不同？你如何調整腳步？

創作過程中我想卡關的是從視覺設計轉化
成景物，要用什麼材料去呈現，想要什麼樣的質感
整體的色彩配合，用什麼小道具去呈現我們的設計。
如：假想怎麼在空中等等...

經過同學的討論，最終和自己和同學們想像和設計
一樣，也有許多的細節需要加強。

4. 歷經一學期的課程，你覺得對於專業課程的學習上有哪些幫助？對於生活有哪些啟發？

更加了解情緒轉化為視覺的過程與設計，
在過程中也激發了更多的想法與靈感，
而手作能力也在過程有所進步。
生活中也更有方式把想法所做出來。

5. 從系列課程及同學的分享回饋中，你獲得哪些美感構成的能量？

對歌詞的表現有不同理解，
而每段故事情緒都有著不同的呈現方式，
而色彩是情緒的延伸，第一視覺感觀
所以對色彩的選擇，帶給人的
視覺——既有所觸動。
全

—關於故事/劇情環境
—關於情緒/色彩/視覺呈現
—關於劇場空間設定

6. 若有下次機會，你會如何規劃類似的學習歷程？要如何落實自己的設計？(參考更多案
例？事先繪製設計圖？提升實作能力？也可以在下方畫出你理想中的劇場設計...)

選擇一個自己感興趣的主題/故事，
提出自己的情緒、元素、...等。
在從中設計視覺表現，並且和組員合作。
設計非想像中的劇場作品設計。