

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 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：新北市立貢寮實驗國中

執行教師：李慧蘋 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

(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	新北市立貢寮實驗國中		
授課教師	李慧蘋		
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	4 班	學生數	38 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	餐桌上的美感設計
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：A9.生涯規劃(若有，請填寫 1 項) ☐ 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)	【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： 113-1 學期，課程名稱：我有一家 本次課程設計創意作法： 1.透過對貢寮的田野調查（色彩與形狀的提取），將「貢寮元素」轉化為有溫度的設計。
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： 1. 跨領域美感課程(結合生態課，創作校園植物皮件吊飾。) 2. 貢寮慢美感課程(結合古道訪幽課程，踏查淡蘭古道並創作現代偶戲-古道傳奇。) 3. 設計教育課程(餐桌上的美感設計，創意擺盤、美食攝影、雜誌封面編排設計。) * 先備能力： 1. 美感：學生曾學過「色彩學」、「質感」、「美的形式原理」等課程。 2. 在地生態環境：學生曾上過本校實驗課程，生態科(實地踏查貢寮區的水梯田與溪流)、古道訪幽科(實地踏查淡蘭古道)。 3. 人文素養：閱讀關於貢寮山與海的書籍、文章。 4. 結合國文科，寒假作業以「我想在貢寮開設一家這樣的店」為題，寫一篇作文。	
三、課程概述（300 字左右）	

本課程以新北市貢寮區為實驗場域，帶領學生跳脫傳統美術課的純繪畫框架，轉而進入「品牌設計」的實境演練。貢寮擁有草嶺古道的芒花銀、福隆沙灘的暖金、以及卯澳漁村的石紋灰，這些都是珍貴的地方色彩。

課程首週從「在地轉化」開始，學生需觀察貢寮的自然與人文特質，定義出店鋪的核心靈魂；第二週進入「符號轉化」，並透過名片設計與印刷工藝的實例學習，理解材質、色彩與版面如何共同形塑品牌質感；最後一週則進入「媒材轉化」，與本校「恩恩相報」課程跨領域合作，學生先進行廣告觀察與分析，完成店面設定及廣告文案設計，再將廣告錄音帶入美感課，運用 GarageBand 進行音檔編輯，並與 LOGO、名片設計結合於 iMovie，最後透過 QR Code 連結數位影片，完成個人品牌作品。透過文字、視覺、聲音與影像的整合，培養學生跨媒材表達與設計轉化能力。

四、課程目標

美感觀察	1.地方色彩採集：學生能識別並提取貢寮特有的自然色（如：海蝕平台、石花凍、芒草）作為設計基調。 2.觀察生活中的廣告與品牌設計，理解圖像、色彩、文字及聲音所傳達的視覺與感官感受。 3.認識不同名片材質與印刷工藝，如燙金、雕刻、雙層及三層等，感受材質與加工所形成的質感差異。
美感技術	1.符號簡化與重構：學習將具象物體（如：龍蝦、燈塔、火車）轉化為抽象幾何商標的構成技巧。 2.圖文整合編排：掌握名片設計中的「視覺層級」，包含字體大小、留白比例與色彩對比，提升設計的實用性。 3.運用 GarageBand 進行廣告音檔剪輯，並使用 iMovie 整合名片影像與聲音素材。 4.運用 QR Code 建立實體作品與數位影像之間的連結，完成個人化作品展示。
美感概念	1.品牌識別系統 (CIS)：理解商標、顏色、標語三者如何共同形塑一致的品牌形象。 2.設計思考運用：練習以「使用者（目標客戶）」為核心進行創作，平衡自我風格與市場溝通。 3.理解不同媒材可以透過設計進行轉化與整合，形成完整的品牌傳達。
其他美感目標	透過與本校「恩恩相報」課程的跨領域合作，整合閱讀、廣告文案、視覺設計、聲音及影像等學習經驗。

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	第 13 週 (三連堂)	品牌構思與商標 (LOGO)設計	1. 完成「我在貢寮有一家店」學習單，蒐集與整理貢寮特色。 2. 小組討論並選定地方元素與品牌配色。 3. 將地方元素簡化、轉化為 LOGO 草圖。 4. 發表 LOGO 設計，說明圖像元素、配色及設計理念。
2	第 14 週 (三連堂)	創意名片設計	1. 觀察名片印刷實例，認識不同材質與特殊加工方式，如燙金、雕刻、雙層、三層等。 2. 思考印刷材質與品牌形象的搭配。 3. 將 LOGO、店名及相關資訊進行版面配置與設計。 4. 完成個人店鋪名片。
3	第 15 週 (三連堂)	廣告影片與 QR code 製作	1. 結合本校「恩恩相報」課程成果，取得學生完成的廣告錄音。 2. 使用 GarageBand 進行廣告音檔編輯。 3. 將名片設計與廣告音檔匯入 iMovie，完成店鋪廣告影片並上傳雲端硬碟。 4. 將影片連結製作成個人化 QR Code。 5. 完成個人作品發表，展示品牌設計與數位成果。

六、預期成果

1. 學生能透過實地觀察或圖像採集，提取貢寮特有的色彩與自然元素，並將其轉化為具備在地特色與美感的品牌視覺計畫。
2. 學生能運用幾何簡化與色彩對比技術，設計出具備高辨識度的店鋪 LOGO，並展現色彩心理學在品牌建立上的應用能力。
3. 學生能認識名片的材質與印刷工藝，並運用文字、圖像、色彩及版面配置，完成兼具美感與資訊傳達功能的個人店鋪名片。
4. 學生能結合「恩恩相報」課程所完成的廣告文案與錄音，運用 GarageBand 進行音檔編輯，並透過 iMovie 整合名片與聲音，完成具視覺與聽覺效果的店鋪廣告影片。

5.學生能運用雲端硬碟與 QR Code 等數位工具，將個人品牌作品轉化為可連結、觀看與分享的數位作品，並於成果發表中說明設計理念及貢寮元素的連結，培養跨媒材創作與地方美感表達能力。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.海派漁村：東北角到北海岸的地名漫步，鄭螢憶，李侑儒，海洋委員會國家海洋研究院，2023。
- 2.風格小店創業學：24 位設計人、生活風格者、插畫家，將自己喜歡的物件，以創意變成工作，創造微小而生意盎然的商機！，La Vie 編輯部，麥浩斯，2014。
- 3.準備開店嘍！小小設計師能力養成：創意×圖形，a.school, 星功基，小熊出版，2023。
- 4.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，2022。
- 5.擺攤式創業：會擺攤就會做生意，黃碧雲，人民郵電出版社，2024。
- 6.超人氣農特產就要這樣賣！，西田榮喜，常常生活文創，2017。
- 7.第一次做 LOGO，就專業：不只發想、設計、標準字、色彩，更有錯視、美感、精緻化等專業提醒，自學者快速升級的 65 神邏輯&密技，佐藤浩二，原點出版，2025。

八、教學資源

美感教育計畫電子書、教學簡報、教學影片、學習單、平板電腦、平板腳架、名片紙、色鉛筆、顏料、調色盤、畫筆、奇異筆、切割墊、口紅膠、剪刀、刀片、白板筆、板擦、投影機、印表機等。

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

1. 調整設計內容：將原規劃的「招牌設計」調整為「廣告與數位媒材整合」，完成 LOGO、名片及店鋪廣告影片。
2. 增加跨領域合作：與本校「恩恩相報」課程合作，將學生完成的廣告文案與錄音，於美感課運用 GarageBand 進行音檔編輯，延伸視覺與聲音的整合。
3. 拓展作品呈現方式：運用 iMovie 整合名片與廣告音檔，完成影片並上傳雲端，再透過 QR Code 建立數位連結，完成個人作品發表。

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

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

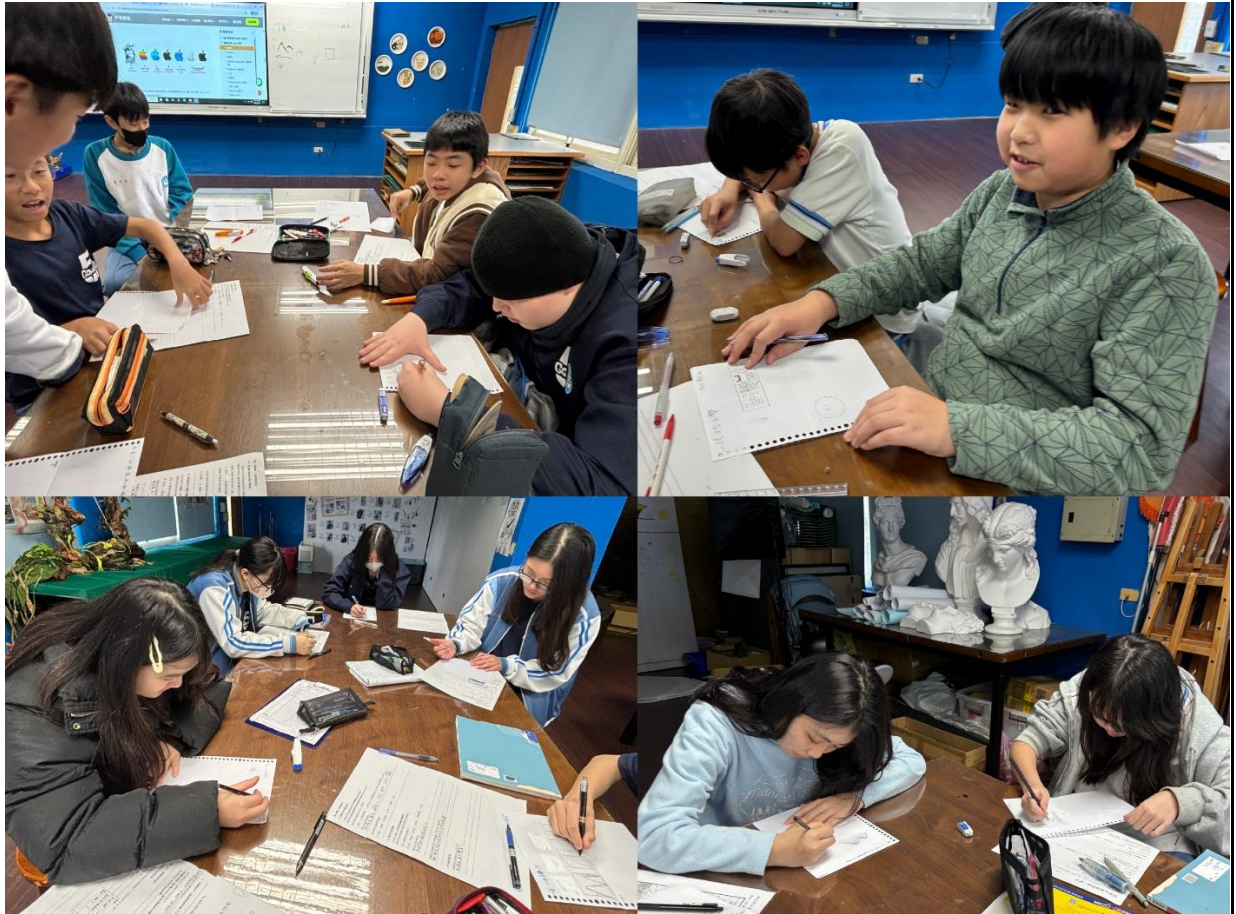
- 1.完成「我在貢寮有一家店」課前觀察學習單。
- 2.整理貢寮在地自然、人文、產業與生活特色。
- 3.從觀察資料中發想個人店鋪主題與特色。

C 課程關鍵思考：

- 1.觀察生活環境中的地方特色，建立對貢寮的美感經驗。
- 2.思考地方元素如何轉化為店鋪的創作主題。
- 3.從生活經驗出發，建立個人與地方文化的連結。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

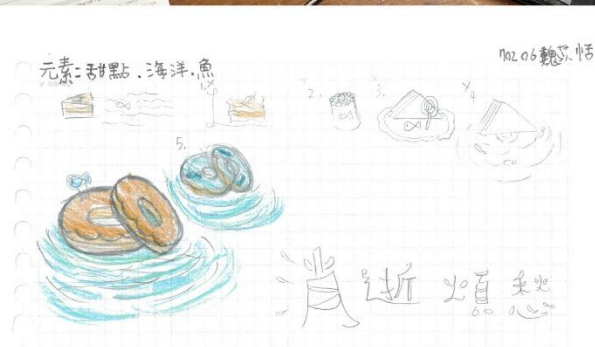
- 1.以小組方式分享學習單中的地方觀察與店鋪構想。
- 2.小組討論並選定適合店鋪的貢寮地方元素。
- 3.討論並決定品牌的主要配色，作為後續 LOGO 設計的視覺基礎。

C 課程關鍵思考：

- 1.學習從地方特色中選擇具有代表性的視覺元素。
- 2.思考圖像元素與品牌主題之間的關聯。
- 3.了解色彩能傳達情緒與品牌個性，建立整體視覺風格。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 依據小組討論的地方元素與配色進行 LOGO 發想。
2. 將選定的元素進行簡化、組合與圖像化。
3. 完成個人店鋪 LOGO 草圖。

C 課程關鍵思考：

1. 了解 LOGO 具有識別品牌與傳達特色的功能。
2. 思考如何將複雜的地方元素轉化為簡潔的視覺符號。
3. 練習圖像簡化與視覺整合，建立具有辨識度的 LOGO。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.介紹個人 LOGO 的設計理念與使用的貢寮元素。
- 2.說明 LOGO 的配色選擇及其代表的意義。
- 3.觀察同學作品並進行交流與回饋。

C 課程關鍵思考：

- 1.練習說明設計理念與作品背後的創作想法。
- 2.思考 LOGO 的圖像、色彩與店鋪特色是否具有一致性。
- 3.透過作品觀察與交流，培養欣賞與分析他人設計的能力。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.觀察不同名片印刷實例與特殊加工效果。
- 2.認識名片的不同材質與印刷方式。
- 3.實際了解燙金、雕刻、雙層、三層等特殊加工形式，思考適合自己品牌的名片呈現方式。

C 課程關鍵思考：

- 1.認識紙材、印刷與特殊加工對作品質感的影響。
- 2.比較不同材質與加工方式所呈現的視覺與觸覺效果。
- 3.思考材質與加工方式如何呼應品牌形象，提升作品的整體美感。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 將完成的 LOGO 運用於名片設計。
2. 安排店名、LOGO、文字與相關資訊的版面配置。
3. 完成個人店鋪名片設計。

C 課程關鍵思考：

1. 了解文字、圖像、色彩與版面配置的視覺關係。
2. 思考資訊的層級與視覺焦點，兼顧美感與閱讀功能。
3. 將 LOGO 與品牌概念延伸至名片，建立一致的品牌視覺。

課堂 7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.取得閱讀課完成的店鋪廣告錄音。
- 2.使用 iPad GarageBand 匯入廣告音檔。
- 3.進行音檔剪輯、調整與編排，完成店鋪廣告聲音作品。

C 課程關鍵思考：

- 1.認識聲音可以作為品牌傳達與廣告設計的媒材。
- 2.學習透過剪輯與調整，使聲音內容更完整、清楚。
- 3.思考聲音的節奏、長度與表現方式如何影響廣告的傳達效果。

課堂 8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

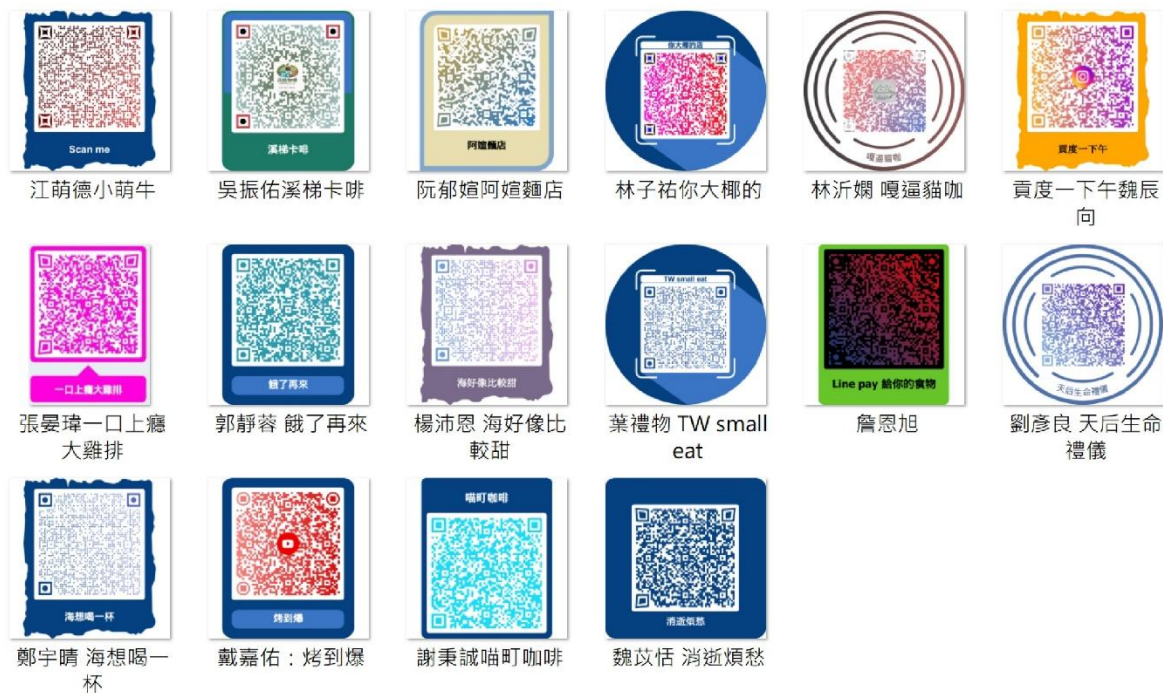
- 1.將美感課完成的名片作品匯入 iMovie。
- 2.加入 GarageBand 完成的廣告音檔，整合圖像與聲音。
- 3.完成個人店鋪廣告影片並上傳至雲端硬碟。

C 課程關鍵思考：

- 1.了解平面設計、聲音與影像可以整合成完整的數位作品。
- 2.思考圖像與聲音之間的搭配關係與觀看效果。
- 3.運用數位媒材將原本的名片設計轉化為具有動態與聲音的廣告作品。

課堂 9

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.取得個人廣告影片的雲端連結。
- 2.將影片連結放入 QR Code 製作網頁，產出個人化 QR Code。
- 3.完成 QR Code 作品，並進行個人作品展示與發表。

C 課程關鍵思考：

- 1.了解 QR Code 能將實體作品與數位內容進行連結。
- 2.思考如何運用數位工具延伸作品的展示與分享方式。
- 3.整合 LOGO、名片、聲音、影像與 QR Code，完成具有個人特色的品牌作品。

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)

1. 學習成效良好

學生能依照「在地觀察→元素選擇→LOGO 設計→名片設計→聲音與影像整合」的歷程循序完成作品，能將貢寮的自然、人文與生活元素轉化為具有個人特色的品牌設計。透過 LOGO、名片、廣告音檔及 iMovie 影片的整合，學生展現良好的創作能力與數位媒材運用能力。

2. 跨領域合作提升作品完整度

本次與「恩恩相報」課程合作，將學生完成的廣告文案與錄音延伸至美感課，透過 GarageBand 及 iMovie 進行聲音與影像整合。學生能將不同課程的學習成果重新轉化，從文字、視覺延伸至聲音與影像，使作品具有更完整的品牌傳達效果，也增加學生對跨領域創作的學習經驗。

3. 數位工具操作需要適度引導

課程後期同時使用 GarageBand、iMovie、雲端硬碟及 QR Code 製作工具，部分學生在檔案匯入、音檔剪輯、影片輸出及連結設定等操作上需要較多協助。未來可事先提供操作步驟圖卡或簡易教學影片，並安排同儕協助機制，降低工具操作對創作時間的影響。

4. 課程時間可增加作品發表與回饋

本次三週、九堂課的時間安排能完成主要作品，但最後階段需要同時進行影片製作、上傳、QR Code 製作及作品發表，時間較為緊湊，學生較少有充分介紹設計理念與互相回饋的時間。未來若課程條件允許，建議增加一週（三連堂），安排完整的作品展示、同儕回饋與課程反思，使學生能更充分說明「貢寮元素如何轉化為品牌設計」，深化地方美感與設計思考。

5. 未來教學規劃

未來可延續「我在貢寮有一家店」課程，逐步建立學生的地方設計作品資料庫，並持續與「恩恩相報」等課程進行跨領域合作，將閱讀、資料蒐集、文字表達與藝術設計相互連結。亦可進一步將學生作品應用於校內成果展或地方文化展示，讓學生的設計不只停留於課堂作品，而能成為介紹貢寮、認識家鄉的創意媒介。

四、學生學習心得與成果

學生作品-名片與影片 QR-code

