

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：新北市立中平國民中學

執行教師：許亦婷 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

一、課程實施對象

申請學校	新北市立中平國中		
授課教師	24249新北市新莊區中平路385號		
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	14班	學生數	450名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	這樣看名畫－塗鴉()的旋律
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： <u>A6.生命</u> (若有，請填寫 1 項) ☐ 相關觸及： <u>A11.科技、B12.責任消費及生產</u> (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： _____ 學期，課程名稱 _____ _____ 學期，課程名稱 _____ ☐ 參考他人課程： _____ 學期，_____ 學校，_____ 老師，課程名稱 _____ _____ 學期，_____ 學校，_____ 老師，課程名稱 _____ (可複選，可自行增加) 本次課程設計創意作法： 1. 挪用西方名畫作品與藝術家風格手法，做改造創作並認識藝術作品。 2. 插畫繪本的圖像表達力，能透過插圖傳達想像。 3. 結合生活科技課程，以新藝術、超現實、塗鴉藝術等風格手法，設計唱盤。
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：色彩、構成、比例、質感 * 先備能力：學生已有色彩感知的能力，了解色相、明度、彩度要素可運用在配色搭配上。認識美的形式原理，體會生活中的秩序美，透過圖樣的反覆出現、邏輯延伸與規則分割，有秩序便有了美感產生。練習過文字設計，將文字與圖像結合、排列、重組等設計方法，體驗過視覺的文字閱讀產生的想像力與對自我形象的感受力。感受過水墨、水彩、壓克力、色鉛筆、蠟筆等相異的媒材質感，對於媒材使用技巧有經驗。	
三、課程概述 (300字左右)	

以西洋藝術史為課程架構基礎，延伸九年級上學期歷史課程的學習脈絡，讓學生在既有的歷史進程上增加對於藝術作品的視覺體驗。並結合生活科技復古藍芽音箱課程，設計唱片與唱盤，實作創意表現於生活之中。

1. 西洋名畫的轉譯與挪用

從西洋藝術史中尋找與歌曲情緒契合的「視覺原型」，如孟克 (Edvard Munch) 的色彩對應孤立感；或是馬諦斯 (Henri Matisse) 的色塊對應純粹的快樂。學生挪用名畫中的符號、構圖或配色邏輯，加入生活創意改造名畫作品。

2. 歌詞的閱讀與生命議題

我們讓孩子挑選一首對他們生命有意義、或現階段能呼應情緒的歌曲。嘗試呼應情緒，歌詞中的孤獨、熱血、憤怒或迷惘，對應到國中階段正經歷的自我認同、學習壓力等議題，探討歌詞背後的社會關懷、成長痛楚或對未來的嚮往與追逐。

引導學生將聽覺 (歌詞)、視覺 (名畫) 與當代手法 (塗鴉) 揉合，透過歌詞、旋律與繪本表現傳達視覺。在畫之前，先欣賞，並學會「讀」。將作品變成實用的、甚至是商品的形狀，在畢業的季節到來，可以盛裝三年的成果作為紀念。

四、課程目標

美感觀察	觀察繪本圖像、藝術商品，了解圖像表達的多元方式
美感技術	挪用名畫作品的構圖與藝術家手法
美感概念	介紹插畫藝術、塗鴉藝術、西洋美術史
其他美感目標	由歌詞與旋律引導情緒，認識藝術家生命歷程與風格，透過塗鴉造型、顏色、筆觸質感表現自我於唱片設計中

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		這樣「看」名畫	介紹西洋美術史，欣賞藝術家作品及理念
2		這樣「改」名畫	挪用名畫的骨架，創意發想改造名畫
3		插畫塗鴉與商品	欣賞插畫與塗鴉藝術，介紹藝術品的跨界合作與聯名
4		塗鴉()的旋律	結合生活科技課程與閱讀推動，從歌詞、旋律發想畫面
5		實作唱片設計	由西洋藝術作品延伸，加入插畫與塗鴉手法，做唱片設計
6		作品分享	完成作品後進行觀摩

六、預期成果

- 1.欣賞插畫與塗鴉藝術，並能從不同的圖像傳達方式中找到具有個人特色的表達方式。
- 2.認識西洋藝術史，能發現生活中的名畫挪用，認識藝術家作品與創作歷程。
- 3.認識藝術家作品、成長背景與其生命歷程的變化。
- 4.由繪本欣賞、歌詞閱讀，延伸思考自己的成長歷程、目前面對大考的壓力或情緒，與未來可期的想像，透過文字或音樂揮灑在圖像表現中。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.發光的樹，海狗房東，維京出版社，2021(380)
- 2.成為一棵樹，瑪莉亞·姜弗勒里，聯經出版公司，2021(350)
- 3.【小小生態花園系列繪本套書】樹是怎麼便便的呢？+花也會談戀愛嗎？+植物寶寶怎麼誕生的呀？(108課綱生活課程 X SDGs 永續閱讀書單)，賽巴斯汀·佩瑞茲，水滴文化出版社，2024(1039)
- 4.插圖的歷史：從手抄本裝飾到現代平面設計的源流，一本書看懂插畫藝術的歷史變遷，余鳳高，沐燁文化出版社，2025(680)
- 5.藝術史的一千零一夜【暢銷經典插畫版】，麥可·博德，原點出版社，2022(650)

八、教學資源

- 1.生命樹 Tree of Life - 微光少年
<https://www.youtube.com/watch?v=mgfBa9P8JEc>
- 2.台北插畫藝術節
 「我想念我自己」
<https://www.shoppingdesign.com.tw/post/view/11275>
 「誰是誰的誰？」
<https://www.kaiak.tw/tiftaipei/>
- 3.電腦、教師自製 PPT、學習單、投影機

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

九年級下學期的課程安排，考量學生臨近教育會考的焦慮與壓力，調整課堂作業與作品實作份量，除了課程知識點的接觸外，也多些能讓學生抒發壓力的改造空間。以西洋藝術史為課程架構基礎，延伸九年級上學期歷史課程的學習脈絡，讓學生在既有的歷史進程上增加對於藝術作品的視覺體驗。**並結合生活科技復古藍芽音箱課程，設計唱片與唱盤，實作創意表現於生活之中。**

課程安排在西洋藝術史中尋找與歌曲情緒契合的「視覺原型」，挪用名畫中的符號、構圖或配色邏輯，加入生活創意改造名畫作品。學生挑選一首對他們生命有意義、或現階段能呼應情緒的歌曲，對應到國中階段正經歷的自我認同、學習壓力等議題，引導學生將聽覺（歌詞）、視覺（名畫）與當代手法（塗鴉）揉合，透過歌詞、旋律與繪本表現傳達視覺。在畫之前，先欣賞，並學會「讀」。將作品變成實用的、甚至是商品的形狀，在畢業的季節到來，可以盛裝三年的成果作為紀念。

二、課程執行紀錄

課堂 1 這樣「看」名畫

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：以筆記書寫記錄藝術家創作特色，生命經歷介紹

C 課程關鍵思考：介紹西洋美術史，學生認識藝術家作品、生命的創作歷程

課堂 2 這樣「改」名畫

A 課程實施照片：

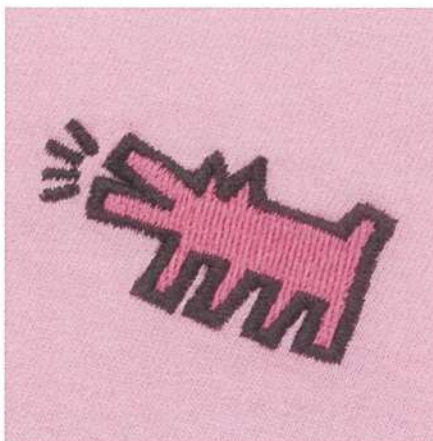

B 學生操作流程：挪用名畫的骨架，重新勾勒名畫角色的輪廓，或者加上符號。這種「破壞」其實是一種重新定義與詮釋。

C 課程關鍵思考：認識藝術家與作品故事後，塗鴉改造，增加對於名畫圖像的熟悉度

課堂 3 插畫塗鴉與商品

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：欣賞插畫與塗鴉藝術，了解視覺圖像多元的傳達方式

C 課程關鍵思考：介紹插畫與塗鴉藝術，延伸藝術品的跨界合作與聯名

A 課程實施照片：

(1) 請你繪製「唱片盤」封面造型設計，並挑選一首歌曲，寫下一段你最有感觸的歌詞。(10%)

歌曲： 為你
 歌詞：
 我們和從前分別 就在今天
 當你理著我的時 我擁有 整個宇宙
 而你是點點星光 卻是我眼淚的天堂
 變成你城堡 只有我是我的解藥

我就選這首歌的原因：
 是一個女生推薦我聽的，覺得不錯就寫了。
 10.10.10 王若琳 2010.10.10

(請你繪製你的唱片造型)

(2) 製作心得與反思：字數需要達 45 字以上，亦可以圖文並茂，形式不限。(10%)

(1) 请你增製「唱片盤」封面造型設計，並挑選一首歌曲，寫下一段你最有感觸的歌詞：(10%)

+10

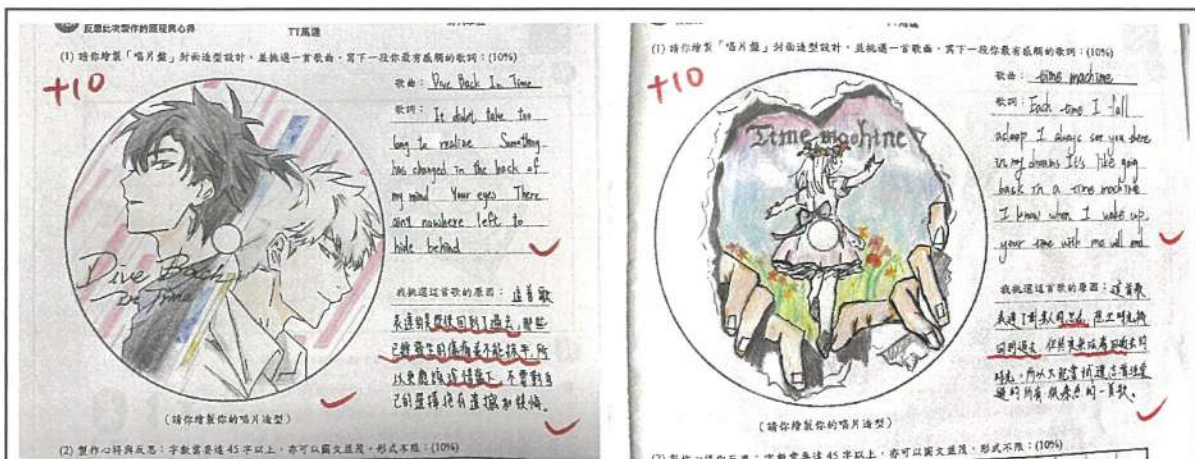

歌曲：爱人
歌词：周国平 一 一 一
他又再一次的主序
可遇者再一遇一些时疏下
我们的爱 已回不来
你依然 在心裡徘徊
你依然 在心在徘徊

我挑选这首歌的原因：
因为这首歌是我喜欢的
这首歌的歌词 一 一 一
很黑暗，但越听越温暖

(請你繪製你的唱片造型)

(2) 製作心得與反思：字數需要達 45 字以上，在可以擴大提及，形式不限。(12%)

B 學生操作流程：擷取歌詞旋律，文字不只是資訊，而是畫面中的節奏感。

C 課程關鍵思考：結合生活科技課程與閱讀推動，從歌詞、旋律或角色故事發想畫面

課堂 5 實作唱片設計

A 課程實施照片：

包裝設計

《Shopping Design》雜誌 2024 / 04 | 我們收藏這樣的設計

(一) 塗鴉()的旋律

實作活動
Activities

B 學生操作流程：完成唱片設計圖，以可覆蓋性的丙烯顏料上色，唱盤機搭配圖像發想

C 課程關鍵思考：由西洋藝術作品延伸，加入插畫與塗鴉手法，做唱片、唱盤設計

[illegible]

班級 906 座號 12 姓名 李政杰

◆ 拉斐爾, Raphael, 1483 ~ 1520, 〈天使〉

筆記與創作想法: (50字) +20 +20

2058年貓們進攻了天界, 靠著牠們的靈活性和九條命, 成功佔領天界, 天使們以為天界會變得一片混亂, 結果牠們不僅重整天界, 還將人世間變得和平, 兩隻小天使問貓們進攻的目的是什麼? 沒想到竟然是.....

從人類耳邊說天界有無限的貓罐頭可以吃

【這樣改名畫】

姓名：_____ 班級：_____ 座號：_____

◆ 拉斐爾 · Raphael

筆記與創作想法：(50字) +20

1. 拉斐爾 (天使 · 改) - 2016 江蘇省
中間的梅花像已化爲清明，不同葉枝，其上的花，而在門上的左右分別有道士
和道士，代表文，如左，而門外兩旁梅花與左下的，有和尚，後來我獲得水
色與清澈，技巧的乾淨整潔，再此，而外邊的梅花是子而的後果，畫面的下方
2位凡人在地上看天運，對是充滿想像，一對活潑而水，建築是水和文化的
結合，梅花像像像！

✓ 100

锂电池

TT塔座

喇叭军团

THINK (20%)

反思此次制作的歷程與心得

(1) 请你绘制“唱片腿”封面造型设计，并挑选一首歌曲，寫下你最喜欢或最有感觸的歌曲：(10%)

歌曲：オレンジ (ORANGE)

歌者：内華那有雪雪强

的杨色玉玉板菜点

雅。再。秒画。秒秒糕。

王团嘉成付门笔才推主改

夕夕い。オレンジをうた。

蜜たいいん。

おと一歩ふりて、もう一歩ふり

おと 惜しみなく行上！)

我挑选这首歌的原因：✓

喜欢这首歌是因为这首歌的歌词已产生，我们挑战着挑战的事情，挑战着生命的挑战，感到可惜，但也许为了最佳事情而跟身落入那片挑战。

（请你繪製你的唱片造型）

(2) 製作心得與反思：字數需要達 45 字以上，亦可以圖文並茂，形式不限：(10%)

B 學生操作流程：分享作品

C 課程關鍵思考：完成作品後進行觀摩

三、教學觀察與反思

遇到的問題與對策及未來的教學規劃：

1. 名畫改造發想時間掌控與選擇空間

在介紹完作品與藝術家背景之後，以學習單方式，讓學生進行故事發想、變化畫面，在學習單上以浮水印的淺灰色調，印出名畫作品的原型，便利學生操作改造，但操作時間比預期更長，時間有限的狀況下，未完成之作品非常可惜。且因老師預選名畫原作印製學習單，學生選取名畫時受限在已印製的部分，變化空間不夠豐富，這是在之後課程安排時需再思考的地方。

2. 跨領域課程的課程進度銜接

此次與生活科技課程共用概念，且延伸設計跨科目之學習單，對於課程的時間需精準掌控，在複習考程密布的九年級下學期實施，太容易被時間限制影響而打亂跨原定的課程進度，若未來再次實施課程，會考慮以概念統整，並分割各科目的實作內容，減少因一科目課堂進度未完成，而影響另一科目進度之情形。

3. 課程執行討論後目標，期望此課程延伸情意表達，能「以最少的成見去聽世界上的聲音，以清澈的眼光觀察事物的全貌」，作為未來發展課程的思考中心。

四、學生學習心得與成果

◆ 這樣「改」名畫 — 梵谷 · Vincent van Gogh · 〈向日葵〉

◆ 梵谷 · Vincent van Gogh, 1853 ~ 1890, 〈向日葵〉

◆ 梵谷 · Vincent van Gogh, 1853 ~ 1890, 〈向日葵〉

◆ 梵谷 · Vincent van Gogh, 1853 ~ 1890, 〈向日葵〉

◆ 梵谷 · Vincent van Gogh, 1853 ~ 1890, 〈向日葵〉

◆ 這樣「改」名畫 — 拉斐爾 · Raphael · 〈天使〉

◆ 拉斐爾 · Raphael · 1483 ~ 1520 · 〈天使〉 +20

◆ 拉斐爾 · Raphael · 1483 ~ 1520 · 〈天使〉 +20

班級 座號 姓名

◆ 拉斐爾 · Raphael · 1483 ~ 1520 · 〈天使〉 +15

◆ 拉斐爾 · Raphael · 1483 ~ 1520 · 〈天使〉 +20

筆記圖創作辦法：(50字)

◆ 拉斐爾 · Raphael · 1483 ~ 1520 · 〈天使〉 +20

◆ 拉斐爾 · Raphael · 1483 ~ 1520 · 〈天使〉 +20

◆ 拉斐爾 · Raphael · 1483 ~ 1520 · 〈天使〉 +20

◆ 拉斐爾 · Raphael · 1483 ~ 1520 · 〈天使〉 +20

◆ 這樣「改」名畫 — 馬格利特 · Magritte · 〈虛假的鏡子〉

◆ 馬格利特 · Magritte · 1898 ~ 1967 · 〈虛假的鏡子〉

◆ 馬格利特 · Magritte · 1898 ~ 1967 · 〈虛假的鏡子〉 + 20

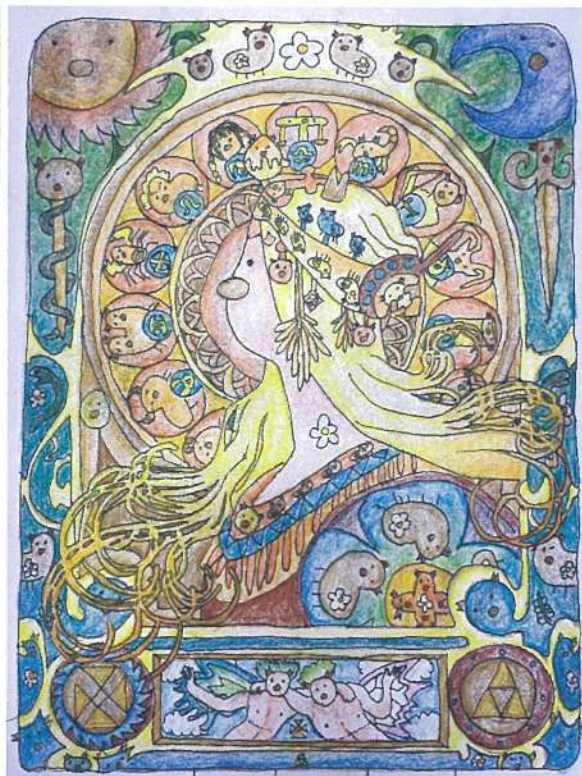
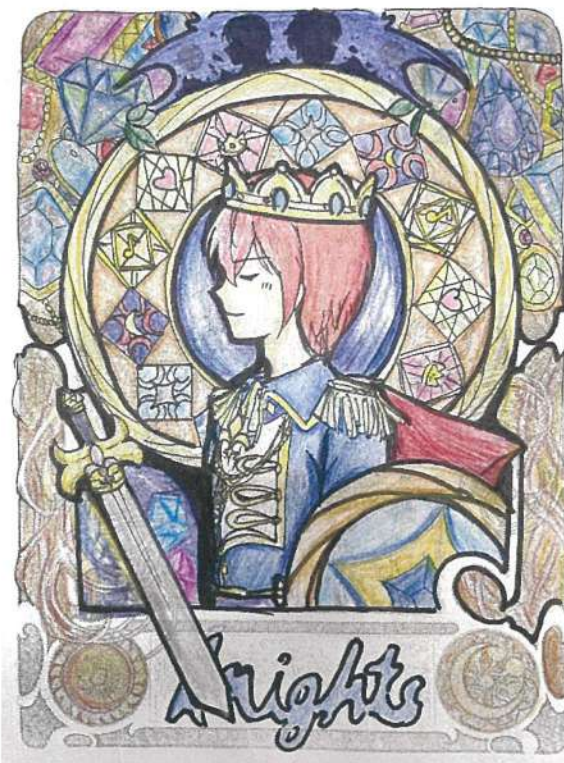
◆ 馬格利特 · Magritte · 1898 ~ 1967 · 〈虛假的鏡子〉 + 20

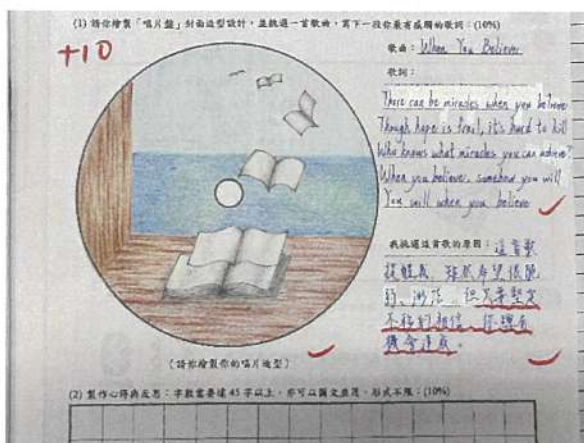

◆ 馬格利特 · Magritte · 1898 ~ 1967 · 〈虛假的鏡子〉 + 20

◆ 這樣「改」名畫 — 慕夏 · Mucha · 〈黃道十二宮〉

◆ 跨域作品 — 復古藍芽音箱

