

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：臺中市立爽文國民中學

執行教師：翁靖宣 教師

輔導單位：中區 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	臺中市立爽文國民中學		
授課教師	翁靖宣		
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	_ 6 _ 班	學生數	_ 168 _ 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	窗花引路·走入大里杙
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： _ SDG 11：永續城市與社區 _ (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： <u>114-1 學期</u>，課程名稱<u>藝文好行-走讀地圖</u> ■ 參考他人課程： <u>113-1 學期</u>，<u>嘉義縣立新港國民中學</u>，<u>侯美玲</u>老師，課程名稱<u>花漾窗櫺——鐵花、雪花、窗花</u> <u>110-2學期</u>，<u>高雄市立民族國民中學學校</u>，<u>陳鈺婷</u>老師，課程名稱<u>祝福滿楹</u> ■ 本次課程設計創意作法： 1. 模擬導覽，標出窗花放置點與行走路線。 2. 「拍照記錄」或「短影片紀錄」作為成果保存。
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： ■ 曾修美感教育實驗課程：* 先修科目：須對線條、形狀、對稱、圖樣有基本理解，並能了解圖案創作在生活中的應用為何。 * 先備能力： 1、圖形與對稱感知：能辨識基本圖形，理解左右或上下對稱概念（剪紙常用對稱技法） 2、正負空間辨識：能了解圖與背景的關係，例如：黑與白的構成，剪掉的部分與保留的部分互為圖像整體。 3、圖案設計：畫出自己想剪的圖樣草圖。 4、對大里杙的了解：延續上學期的走讀，這學期，我將帶學生發掘並找尋，大里杙老街上能發揮的素材，讓窗花元素能和和大里杙老街產生連結。	
三、課程概述（300字左右）	

接續 114-1 學期的課程「藝文好行-大里杙走讀地圖」，

為了改善大里杙老街入口不明確的問題，並增添文化氛圍，規劃以「窗花設計」作為引導標示。設計將融入大里杙在地元素，並應用於地磚、騎樓或街道轉角等醒目處，透過連續性的窗花圖樣，引導行人循著視覺脈絡，自然進入老街區域。

希望能提升街區的可辨識性，也以藝術手法串聯地方故事與空間體驗，讓到訪者走在老街中，感受大里杙的歷史韻味與文化美感。。

一、在地文化探索：窗花元素調查與設計素材收集

1、學生透過資料蒐集與實地走訪，認識大里杙在地文化、特色植物、傳統故事、歷史建築等，作為窗花設計的靈感來源。

二、美感與設計實作：窗花圖樣設計與應用提案

1、學生以收集到的在地素材為靈感，設計具有引導性的窗花圖樣，並思考如何融入公共空間（地磚、騎樓、牆面等）

三、空間導引規劃：模擬導覽路線設計與分享

1、學生將設計好的窗花圖樣，規劃從周邊街道到老街入口的導覽路線，並模擬實際導引效果。

四、活動分組：延續上學期的分組，六人為一大組，在細分兩人一組，進行設計窗花圖樣。同時學生將學會找出大里杙老街，舉凡招牌或建築的色彩，或是街道中的標示，用窗花的方式引導進入大里杙老街，讓遊客不再迷路。

四、課程目標

美感觀察	1、生活中的自然元素：如花草樹木、動物...等。 2、文化與日常物件：如燈籠、字...等。 3、社區或環境中的特色建築與符號：（如廟宇屋簷、學校的窗戶...等）。
美感技術	1、剪刀與美工刀的使用技法：學習控制剪刀轉彎、細部剪裁、美工刀挖空等手法。 2、對稱摺疊與鏡像構圖技巧：學生透過對摺（一次折、二次折）創作左右或放射對稱圖案。 草圖設計與構圖規劃：剪紙前先畫出簡單草圖，思考圖案分布、留白與主題圖像。
美感概念	1、對稱美與平衡感：不對稱也能美嗎？傳統與創新的差異是什麼？

		2、正負空間：觀察留白與剪空。 3、符號與象徵：圖像不只是圖案，學生賦予作品表達情感與文化。	
其他美感目標	空間規劃：結合觀察與創作成果，設計並規劃老街引導路線，培養學生解決空間問題與故事表達的能力。		
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	3/24	窗花引路/ 前導課程（一）	由於上學期實際走訪後，就發現入口標示不清的問題，本學期提出做問題改善： 1、將之前拍攝或繪製街道、建築細節，並可轉化為窗花元素圖樣的元素列印備用。 2、各小組需分享兩款查到的圖像資料，並整理出「大里杙特色符號庫」，供後續各組設計使用。
2	3/31	窗花引路/ 活動課程（一）	窗花圖樣設計與應用提案： 1、學生將收集到的在地素材為靈感，設計具有引導性的窗花圖樣，並思考如何融入公共空間（地磚、騎樓、牆面等）。 2、繪製窗花圖樣草圖。
3	4/14	窗花引路/ 活動課程（三）	1、學生練習將地方元素轉化成窗花線條設計（可手繪或數位設計）。 2、發想窗花圖樣的排列方式與尺寸設定。 3、繪製窗花圖樣草圖。 此處修正： 原訂以手繪方式繪製窗花圖樣草圖，但因窗花圖樣涉及對稱、重複、比例與線條銜接等設計概念，對學生而言難度較高，調整為以現有場景直接轉化，並運用數位工具進行圖樣發想與繪製，以降低繪製技術門檻，讓學生能更專注

			於地方元素的轉化、圖樣構成與設計表現。
4	4/21	窗花引路/ 活動課程（四）	1、學生練習將地方元素轉化成窗花線條設計（可手繪或數位設計）。 2、發想窗花圖樣的排列方式與尺寸設定。 3、設計窗花圖樣。 此處修正： 原訂以手繪方式繪製窗花圖樣草圖，但因窗花圖樣涉及對稱、重複、比例與線條銜接等設計概念，對學生而言難度較高，調整為以現有場景直接轉化，並運用數位工具進行圖樣發想與繪製，以降低繪製技術門檻，讓學生能更專注於地方元素的轉化、圖樣構成與設計表現。
5	4/28	窗花引路/ 活動課程（五）	1、學生練習將地方元素轉化成窗花線條設計（可手繪或數位設計）。 2、發想窗花圖樣的排列方式與尺寸設定。 3、設計窗花圖樣。 此處修正： 原訂以手繪方式繪製窗花圖樣草圖，但因窗花圖樣涉及對稱、重複、比例與線條銜接等設計概念，對學生而言難度較高，調整為以現有場景直接轉化，並運用數位工具進行圖樣發想與繪製，以降低繪製技術門檻，讓學生能更專注於地方元素的轉化、圖樣構成與設計表現。
6	5/12	窗花引路/ 活動課程（六）	1、模擬「走讀體驗」，確認每個窗花標示是否具引導效果。 2、讓學生思考，可考慮是否加上製作立牌讓指引更為清晰。 此處修正： (1)考量視覺藝術課每週僅一節課，從學校步行至大里杙入口單程約需30分鐘，若安排校外踏查，往返時間將占用較多課程時間；若需與下

			一節課調整為連堂進行，實際調課亦較為困難，因此改以教室內模擬走讀情境進行。 (2)學生於教室內運用 GPT 協助生成地方元素相關圖樣，教師依學生設計內容進行篩選、調整與整理，並列印窗花設計圖，提供學生後續製作使用。
7	5/19	窗花引路/ 活動課程（七）	小組提出模擬導覽，標出窗花放置點與行走路線。 例如：「跟著窗花走，看是否順利進入老街入口」。 例如：「從某個街口沿著窗花方向走，即可抵達老街入口」 此處修正： 列印出的窗花設計圖，引導學生檢視圖樣與地方特色的連結，加入地區性的位置名稱，例如酸菜巷或大里杙，將圖像更具地域性的辨識性。
8	5/26	窗花引路/ 活動課程（八）	原規劃實際走訪後，將窗花懸掛或張貼預定處，作為引導標示。 此處修正： 考量課程時間與校外踏查實施條件，調整為於教室內完成窗花圖樣的刻製與製作，讓學生透過實際操作，將地方元素轉化為具體的窗花作品，完成本階段創作成果。
9	6/9	窗花引路/ 課程分享與	分享窗花剪紙與製作的困難或有趣點。

六、預期成果

此處修正：

學生透過資料蒐集與課堂討論，認識大里杙在地文化、特色植物、傳統故事及歷史建築等相關特色，作為窗花圖樣設計的靈感來源。

透過剪紙藝術的歷史與文化意涵介紹，學習將地方特色轉化為具主題意涵的視覺圖像，並運用數位工具輔助圖樣發想，再於教室內完成窗花刻製，培養學生地方文化認識、圖像轉化與

視覺設計實作能力。

有別於以往剪紙課程，大多採用對稱摺疊與鏡像構圖的方式，本次課程融入生成式 AI，將學生拍攝的照片輸入 GPT 進行圖像生成與轉化，再依據生成結果進行場景簡化、造型整理與剪紙表現。

透過數位工具與傳統剪紙技法的結合，讓學生從熟悉的生活影像出發，探索不同圖像的轉化方式，學生對於創作過程與成果皆感到新鮮有趣，整體學習反應良好。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1 6 6 枚好感系×超簡單創意剪紙圖案集 (熱銷經典版) 摺！剪！開！完美剪紙3 Steps
誰都喜歡の超可愛對稱剪紙439款(二版)：喀擦喀擦 會拿剪刀就會剪

八、教學資源

教學簡報、影音多媒體、學習單

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

因考量視覺藝術課每週僅一節課，校外踏查往返時間較長，且連堂調課不易，故將原規劃之實地走訪與現場窗花設置，調整為課堂內進行資料蒐集、地方元素分析及窗花圖樣設計，運用 GPT 協助圖樣發想，由教師列印設計圖後，於教室內完成窗花刻製與作品製作。

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、將之前拍攝或繪製街道、建築細節，並可轉化為窗花元素圖樣的元素列印備用。2、各小組需分享兩款查到的圖像資料，並整理出「大里杙特色符號庫」，供後續各組設計使用。

C 課程關鍵思考：學生從街道、建築細節中找出可轉化為窗花圖樣的地方元素，學習如何整理與分享在地特色，培養觀察與資料整合能力

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：窗花圖樣設計與應用提案：

1、學生將收集到的在地素材為靈感，設計具有引導性的窗花圖樣，並思考如何融入公共空間（地磚、騎樓、牆面等）。2、繪製窗花圖樣草圖。

C 課程關鍵思考：學生嘗試將在地素材轉化為窗花圖樣，思考如何融入公共空間設計，開始練習從生活中尋找設計靈感與應用。

課堂 3

A 課程實施照片：

1、學生練習將地方元素轉化成窗花線條設計（可手繪或數位設計）。

2、發想窗花圖樣的排列方式與尺寸設定。

3、繪製窗花圖樣草圖。

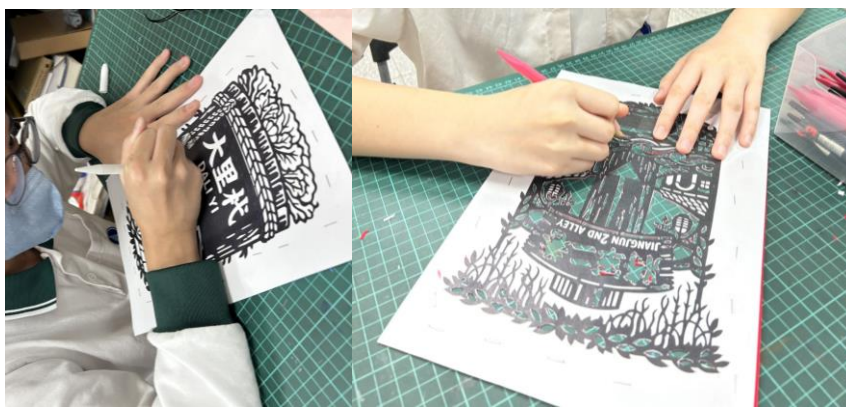
此處修正：

原訂以手繪方式繪製窗花圖樣草圖，但因窗花圖樣涉及對稱、重複、比例與線條銜接等設計概念，對學生而言難度較高，調整為以現有場景直接轉化，並運用數位工具進行圖樣發想與繪製，以降低繪製技術門檻，讓學生能更專注於地方元素的轉化、圖樣構成與設計表現。

C 課程關鍵思考：由於窗花設計的對稱、重複與比例複雜，將手繪改為數位工具製作，降低技術門檻，加強學生對圖樣構成與地方元素轉化的理解。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：1、學生練習將地方元素轉化成窗花線條設計（可手繪或數位設計）。

2、發想窗花圖樣的排列方式與尺寸設定。

3、繪製窗花圖樣草圖。

此處修正：

原訂以手繪方式繪製窗花圖樣草圖，但因窗花圖樣涉及對稱、重複、比例與線條銜接等設計概念，對學生而言難度較高，調整為以現有場景直接轉化，並運用數位工具進行圖樣發想與繪製，以降低繪製技術門檻，讓學生能更專注於地方元素的轉化、圖樣構成與設計表現。

C 課程關鍵思考：持續利用數位工具設計窗花線條及排列方式，強化學生對設計細節的掌握，也訓練學生手刻的專注度，是否能順利的完成圖樣的視覺表現。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：1、 學生練習將地方元素轉化成窗花線條設計（可手繪或數位設計）。

2、發想窗花圖樣的排列方式與尺寸設定。

3、繪製窗花圖樣草圖。

此處修正：

原訂以手繪方式繪製窗花圖樣草圖，但因窗花圖樣涉及對稱、重複、比例與線條銜接等設計概念，對學生而言難度較高，調整為以現有場景直接轉化，並運用數位工具進行圖樣發想與繪製，以降低繪製技術門檻，讓學生能更專注於地方元素的轉化、圖樣構成與設計表現。

C 課程關鍵思考：持續利用數位工具設計窗花線條及排列方式，強化學生對設計細節的掌握，也訓練學生手刻的專注度，是否能順利的完成圖樣的視覺表現。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：1、 學生練習將地方元素轉化成窗花線條設計（可手繪或數位設計）。

2、發想窗花圖樣的排列方式與尺寸設定。

3、繪製窗花圖樣草圖。

此處修正：

原訂以手繪方式繪製窗花圖樣草圖，但因窗花圖樣涉及對稱、重複、比例與線條銜接等設計概念，對學生而言難度較高，調整為以現有場景直接轉化，並運用數位工具進行圖樣發想與繪製，以降低繪製技術門檻，讓學生能更專注於地方元素的轉化、圖樣構成與設計表現。

C 課程關鍵思考：持續利用數位工具設計窗花線條及排列方式，強化學生對設計細節的掌握，也訓練學生手刻的專注度，是否能順利的完成圖樣的視覺表現。

課堂 7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：列印出的窗花設計圖，引導學生檢視圖樣與地方特色的連結，加入地區性的位置名稱，例如酸菜巷或大里杙，將圖像更具地域性的辨識性。

C 課程關鍵思考：檢視刻的圖樣與地方特色，並加入地區名稱，以描圖紙設計字體，以提升作品的地域辨識度與文化意涵。

課堂 8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：考量時間與環境限制，將窗花刻製與作品完成移至教室內，讓學生體驗從設計到實作的完整過程。考量課程時間與校外踏查實施條件，調整為於教室內完成窗花圖樣的刻製與製作。

C 課程關鍵思考：學生透過實際操作，將地方元素轉化為具體的窗花作品，完成本階段成果。

課堂 9

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：分享窗花剪紙與製作的困難或有趣點

C 課程關鍵思考：學生分享剪紙與製作經驗，交流過程中的挑戰與收穫。

三、教學觀察與反思

- 1、在教學過程中，發現窗花設計涉及較高技術門檻，學生一開始較難掌握對稱與重複的設計概念。經由調整教學策略，改用數位工具協助發想及繪製，大幅降低困難，加強學生的設計表達能力。
- 2、校外踏查限制了實地操作的時間與效率，因此改為教室內實作，保障教學效果與安全。
- 3、善用結合數位與手作，並加強文化內涵解說，推廣此課程可為學生帶來深度的地方文化與設計教育結合體驗。

四、學生學習心得與成果

作品直接呈現學生刻壞與割破的過程，透過此課程除了讓學生了解大里杙的在地文化，學會也能將真實環境中的特色符號，轉化為創意窗花設計。

從調查、設計到實作，經歷完整過程，提升了觀察能力、合作討論以及美術技巧。

作品的表現方式，有別以往了繪畫呈現，用刻代替畫，融合大里杙的地域文化之外，也凸現學生個人選圖再生成的創意，展現獨特且具文化認同感的窗花藝術。