

111 至 112 美感與設計課程創新計畫

111 學年度第 2 學期 學校課程實施計畫

高級中等學校基本設計

高級中等學校及國民中學創意課程/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： 國立臺灣師範大學附屬高級中學

執行教師： 張慈韡 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

(可貼原有計畫書內容即可，如有修改請紅字另註)

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、 教學研討與反思
- 四、 學生學習心得與成果

參、同意書

- 一、 成果報告授權同意書

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	國立臺灣師範大學附屬高級中學
授課教師	張慈韋
實施年級	高二
課程執行類別	一、高級中等學校基本設計選修課程（18 小時 1 學分） ☐ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校 二、高級中等學校及國民中學美感創意課程（6-18 小時） ☒ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校_18_小時 ☐ 國民中學____小時
班級數	一班(兩組)
班級類型	☐ 普通班 ☒ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	15 名學生

二、課程綱要與教學進度(以下紅字部分為舉例說明)

課程名稱：說想說的話-青少年發聲					
課程設定	☐ 發現為主的初階歷程 ☒ 探索為主的中階歷程 ☒ 應用為主的高階歷程	每週堂數	☐ 單堂 ☒ 連堂	教學對象	☒ 高級中學 二 年級 ☐ 職業學校 年級 ☐ 國民中學 年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目： ☐ 曾修美感教育實驗課程：(50~100 字概述內容即可) ☒ 並未修習美感教育課程 但美術班有修習過素描、彩繪技法、基本設計等課程。 * 先備能力：(概述學生預想現狀及需求) 1. 基本美學素養:因為美術班學生在上高中之前，已考過基本描繪能力如素描及彩繪，對於色彩、造型、構圖及立體感或空間感應已具有一定的瞭解程度。 2. 基礎設計能力:因為美術班二年級，已上過一年級的基本設計，有基礎的設計概念及使用 photoshop 及 Illustrator 的軟體的經驗。 3. 熱情及好奇心:對於未來從事的相關職業，有一定的好奇心與熱情去了解如何規劃及設計，專業人士會如何製作，對未來職涯有所幫助。					

一、課程活動簡介（300 字左右的整體課程介紹）：

1. Zine 小書介紹-介紹什麼是 zine，有哪些藝術工作者特別的 zine 小書，介紹其特點為何，讓同學對 zine 有大致的了解。
2. 手工書介紹-介紹手工書的不同製作方法，並且從基礎的讓同學親自體驗製作。
3. 品墨良行參訪-參訪紙及印刷的業界翹楚「品墨良行」並且挑選自己要製作手工書的紙材與封面用紙，同時瞭解小量及特殊印刷的多元表現方式及限制。
4. 議題探討-讓同學思考找尋議題或故事相關資料，決定小書的主題及內容，藉由 zine 這樣的傳播媒介去表達他們自己的聲音或想法。
5. 學習 indesign 編排-在內容確定後，學習如何編排內容，從內容的重要性安排內容的順序或版面位置，學習軟體 indesign，也練習基礎的格線編排到如何吸引人的頁面等等，從內容位置安排到版面編輯以及軟體的使用等等。
6. 完稿與印製發表-學習完稿技術與印刷技術，並小量印刷與同學分享討論，若有機會可陳列展覽或是出現上電子書，讓青少年能發出他們想要傳達的聲音。

二、課程目標

- 美感觀察（從生活、物件或環境中觀察的對象，請列舉一至三點）
 - a. 從生活中提問:觀察生活當中心中有疑問的地方，尋找答案。
 - b. 關心周遭:觀察周遭大眾關心之議題或故事，去瞭解進而同理多元的想法。
- 美感技術（課程中學生學習的美術設計工具或技法，請列舉一至三點）
 - a. 設計企劃:雜誌、宣傳品、小書的設計企劃
 - b. 版面構成:宣傳品、小書的版面編排
 - c. 數位完稿技術:編排軟體的實作學習
 - d. 印刷完稿:印刷完稿相關技術體驗
- 美感概念（課程中引導學生認識的藝術、美學或設計概念，請列舉一至三點）
 - a. 自我發聲:當代藝術設計重視多元聲音表達，讓同學能學會傳達自己的想法或意見或想說的故事。
 - b. 議題或故事關注:類似社會設計讓同學能利用自己所學，關注或幫助公眾事務。
 - c. 設計實務:藉由課程實作，實際體驗一次設計實務，並進而做未來的職涯考量選擇參考。
- 其他美感目標（配合校本、跨域、學校活動等特殊目標，可依需要列舉）

三、教學進度表（依需要可自行增加）

週次 (2 小時)	上課日期 下學期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟
--------------	-------------	-------------------

1	4/24	單元目標	zine 內容議題探討-青少年發聲
		操作簡述	講解 zine 刊物的主題內容，藝術家各種 zine 的表現方式，同時同學思考討論所要製作的主题
2	4/25	單元目標	品墨良行參訪
		操作簡述	由紙及印刷的專家王慶富講師，跟同學介紹小量印刷的多元表現方式，及不同輸出和製作的可能性。同時同學也選擇紙材進行手工書製作。
3	5/1	單元目標	手工書介紹
		操作簡述	介紹手工書的不同製作方法，並且從基礎的讓同學親自體驗製作。
4	5/8	單元目標	穿線手工書製作
		操作簡述	教授同學如何製作線裝手工書，從手工書的製作過程了解整個製書的全貌，與手工能做的多元表現。
5	5/15	單元目標	設計編排一：Indesign 教學
		操作簡述	Indesign 軟體教學及版面初階編排。
6	5/22	單元目標	設計編排二：Indesign 教學
		操作簡述	Indesign 軟體教學，版面變化編排及頁面整體設計。同時請同學以議題利用 indesign 進行編排。
7	5/29	單元目標	zine 內容編排
		操作簡述	紙本規劃版面順序及安排，確認主題內容排序。確認文章內文資料或文字正確，並進行內容勘誤與數位化。
8	6/5	單元目標	封面封底的設計與完稿
		操作簡述	封面設計與書籍裝幀介紹 完稿說明與製作完成
9	6/26	單元目標	列印完稿及發表討論
		操作簡述	列印完稿互相檢視成果與分享，討論收穫與未來修正方向。
10	7/21	單元目標	暑期工作坊
		操作簡述	邀請「咦子」鍾宜欣漫畫家舉辦漫畫講座及實作初探

四、預期成果：(描述學生透過學習，所能體驗的歷程，並稍微描述所造成的影響)

同學從企劃、編採到設計、出版等等，甚至到參訪品墨良行，經過這一系列的流程，綜合運用其所學外更能體驗一次出版的經驗，更重要的是同學可以藉由這樣的宣傳品，去表達他們的意見或是關注的議題或想說的故事、給大家知道的內容，將非常有助於他們日後對於相關行業的瞭解，或是藉由媒體表述他們自己的意見，或者進階的作所謂的媒體識讀。

二、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 雜誌設計學，作者：安荷拉·露易絲(Angharad Lewis)，出版社：積木文化，出版日期：2018/10/04
2. 進擊的日本地方刊物，作者：影山裕樹，出版社：行人，出版日期：2018/07/25
3. 圈外編輯，作者：都築響一，出版社：臉譜，出版日期：2018/06/28
4. 解構版面視覺設計：圖解好設計的版面分割構思，學習高效的版式布局表達力，作者：Sendpoints，出版社：邦聯文化，出版日期：2022/05/17
5. 版面研究所：45 個設計訣竅，讓提案一次通過！，作者：ingectar-e，出版社：三采，出版日期：2020/02/27

三、教學資源：

教學簡報、投影設備、電腦設備、繪圖軟體、攝影採訪器材、實作產品各式紙張材料、刀片及剪刀和鐵尺等實作用具、印刷輸出等等。

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形（請簡要說明課程調整情形即可）

課程在協同講師的部分，順利讓同學產出 zine 小書，同學做手工書或是看到印出的書都感到非常有成就感~計畫原本是要同學根據議題去採訪，不過時間上實在太緊湊，對高中生也有點難度，如同原本計畫給的修正意見，應要注意取材題目，可以預先設想。後來如同回覆意見讓同學從生活中的喜好、周遭環境或小故事開始，同學就順利許多。

製作小書有很多執行面的細節，譬如軟體的操作、完稿的方式、紙材的選擇、印製的方式等等。時間上很難讓同學細緻去處理，但大抵跑過一次流程，並從錯誤修改中學習。另外經費的部分也較難拿捏，因此後面有經費的餘裕再次舉辦漫畫講座及實作工作坊，漫畫也常常是 zine 常見的形式之一，多出來的暑期增能對同學未來也是非常有帮助。

二、6-18 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1: zine 內容議題探討-青少年發聲 陳怡靜老師

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

講解 zine 刊物的主題內容，藝術家各種 zine 的表現方式，用小書也可以是呈現理念的方式，試著讓同學思考啟發所要製作的小書。

C 課程關鍵思考：

什麼是 zine?

Zine 有哪些表現形式方法?

藝術家如何利用小書的形式展現創作理念?

課堂 2：品墨良行講座參訪 品墨良行創辦人王慶富設計師

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

由紙及印刷的專家王慶富講師介紹「紙材、設計與實務應用」，拿出非常多的實務範例給同學們看，跟同學介紹小量印刷的多元表現方式，及不同輸出和製作的可能性。同時同學也選擇紙材進行手工書製作。

C 課程關鍵思考：

小量輸出的變化與限制？

什麼是 Riso 印刷？有哪些可能性？

紙材在書籍的設計中有哪些強化主題的案例？可以有哪些選擇跟印刷方式？

紙材的特性為何？印刷輸出方式不同的特性？

課堂 3: 手工書介紹及基礎實作

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

介紹手工書的不同製作方法，並且從基礎的讓同學親自體驗製作。

C 課程關鍵思考：

手工書有哪些表現方式？

手工書如何製作？

課堂 4：穿線手工書製作

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

講解進階的穿線手工書及精裝封面製作方式，讓同學用自己挑選的紙材進行手工書的製作。

C 課程關鍵思考：

有哪些不同的手工穿線裝表現方式？

如何製作精裝書？

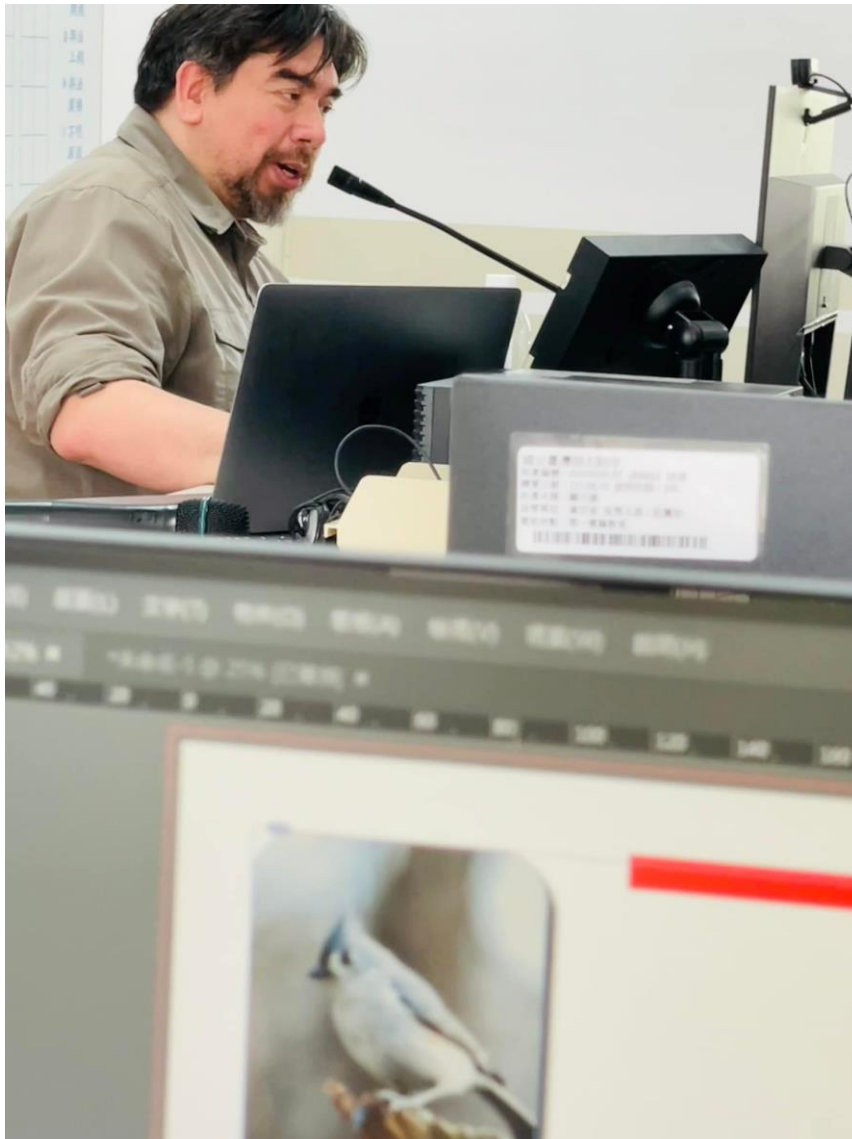
手工書的變化與紙材的質感體驗。

D 小單元成果：

課堂 5: 設計編排一 Indesign 教學 普保羅老師

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

Indesign 軟體教學及版面初階編排。

C 課程關鍵思考：

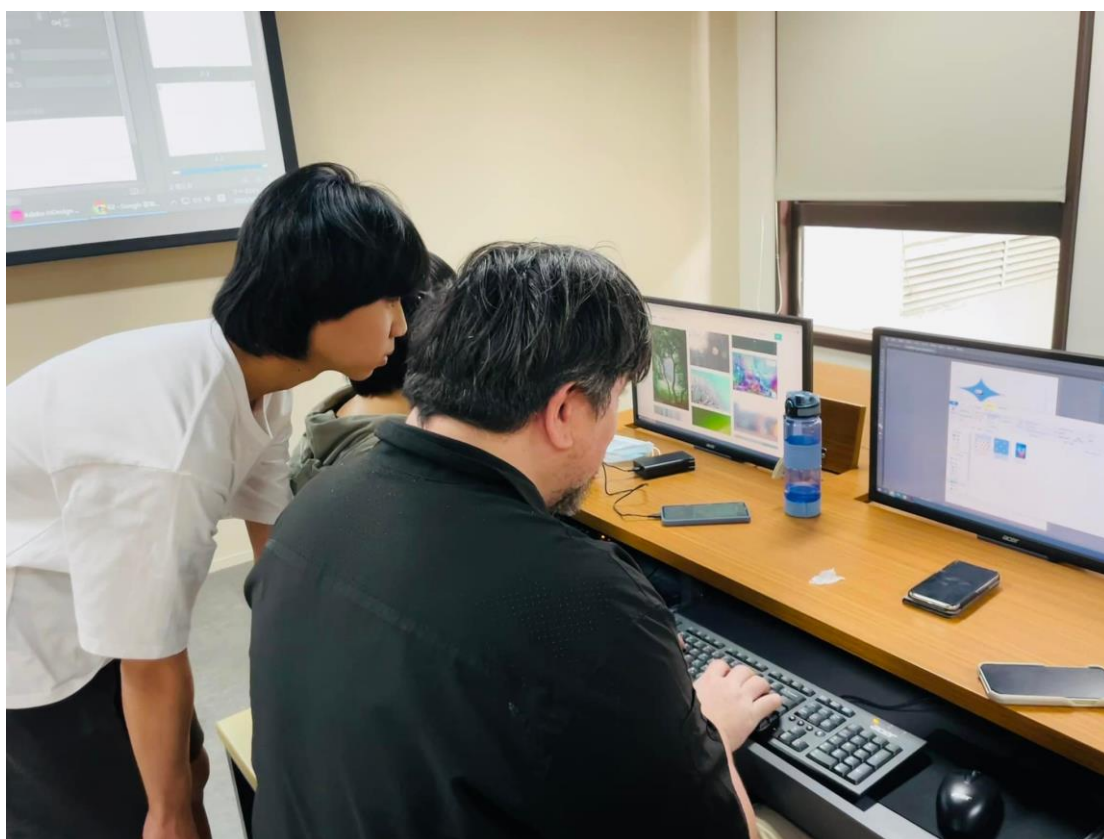
數位軟體操作方式。

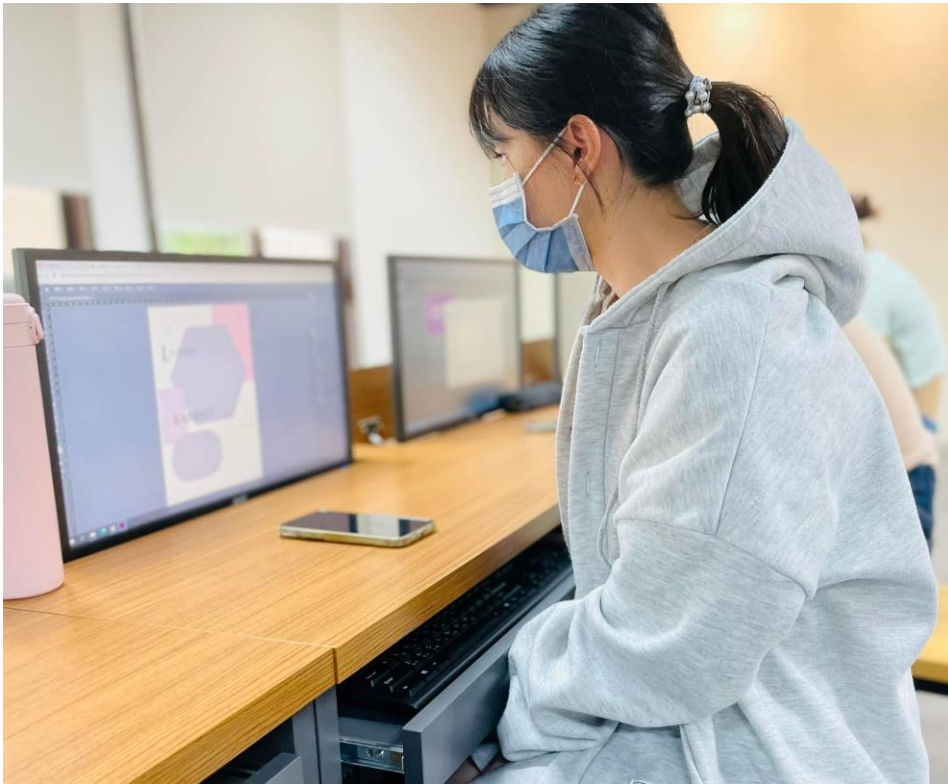
如何把紙本排版概念運用操作在數位軟體上？

數位編排跟紙本編排的差異與特色。

課堂 6：設計編排－Indesign 教學運用在議題編排 普保羅老師

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

Indesign 軟體進階教學，版面變化編排及頁面整體設計。
同時請同學以議題進行編排。

C 課程關鍵思考：

數位軟體進階操作方式。

如何呈現編輯議題版面，圖文編排的位置，在重要性、可讀性與美觀中間拿捏。

D 小單元成果：

BARBIE?

完美的像
芭比一般活著？

● 不小心又掉進追求完美的陷阱？

2. 改變從小地方開始 (small wins)

- (1) 選擇性完美
- (2) 自我對話
- (3) 時間管理

幫自己預備了一個正向對話的心理空間。
因為接受完美出擊，反而拋棄一件事，常常覺得還有更好的想法或覺得還不夠好而不願意完成的時間。

01

古希臘神像女神，衣著華麗，阿拉伯神像則是穿著簡單，穿著華麗，象徵著神像的權威，象徵著神像的權威，象徵著神像的權威。

02

古希臘神像女神，衣著華麗，阿拉伯神像則是穿著簡單，穿著華麗，象徵著神像的權威，象徵著神像的權威，象徵著神像的權威。

03

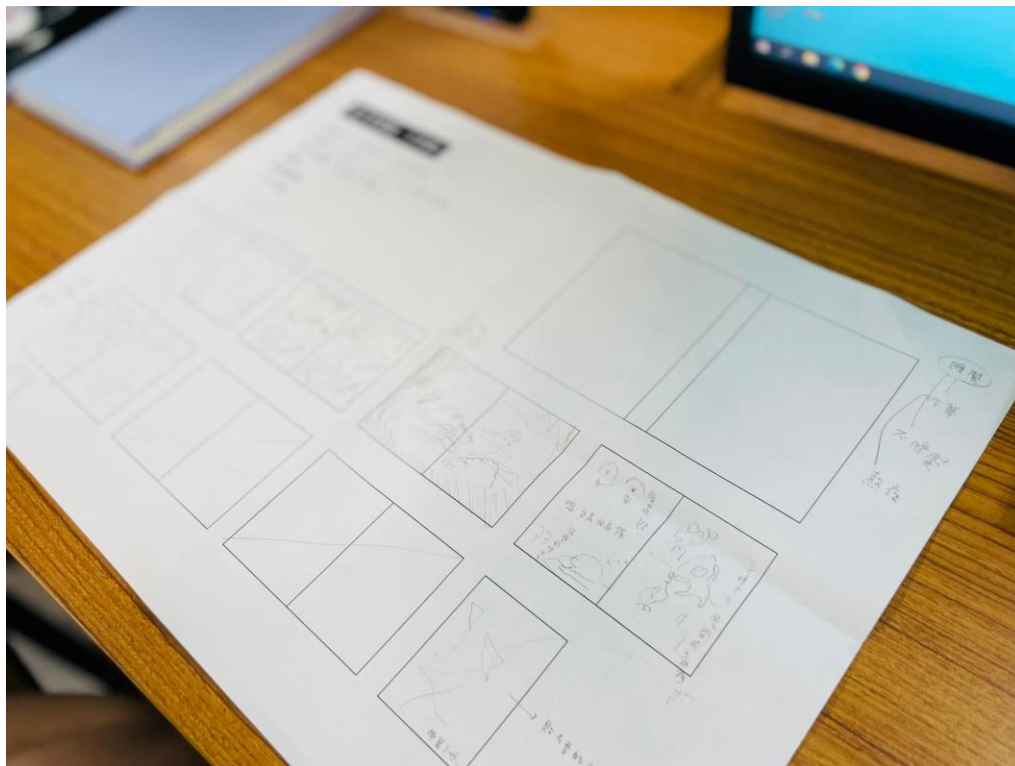
古希臘神像女神，衣著華麗，阿拉伯神像則是穿著簡單，穿著華麗，象徵著神像的權威，象徵著神像的權威，象徵著神像的權威。

04

古希臘神像女神，衣著華麗，阿拉伯神像則是穿著簡單，穿著華麗，象徵著神像的權威，象徵著神像的權威，象徵著神像的權威。

課堂 7: 個人 zine 設計編排

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

紙本規劃版面順序及安排，確認主題內容排序。

確認文章內文資料或文字正確，並進行內容勘誤與數位化。

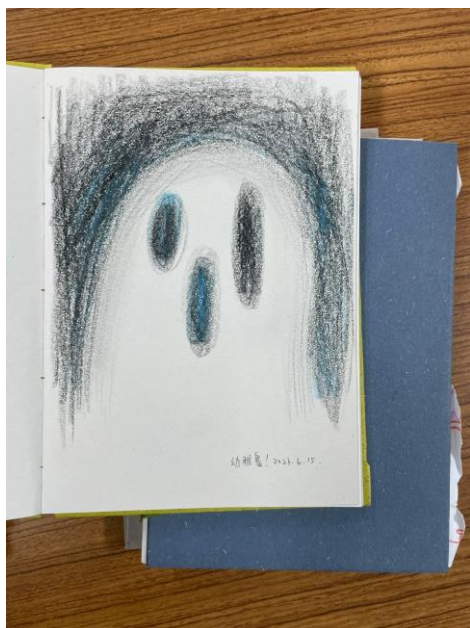
C 課程關鍵思考：

自己要做什麼 zine 小書?想要呈現什麼議題或故事?有哪些製作方法?

要如何製作完成?期程規劃?想要在自己的小書中安排什麼結構強化內容呈現?

課堂 8: 封面封底的設計與完稿及心情日記練習

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

確認內容及封面封底的設計，是否要數位完成或是要手工另外做。

手工精裝書同時要求同學畫上心情日記~試著用圖像表現抽象心情。

C 課程關鍵思考：

自己的 ZINE 小書想要怎麼呈現?怎樣的封面可以代表這本書?要怎麼完稿製作?

自己的心情如何?想要講甚麼故事?關注什麼議題?

如何表現抽象的情緒?如何用具像圖案表現抽象心情?

課堂 9：作品成果發表與討論

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

列印完稿互相檢視成果與分享，讓同學上台報告，討論收穫與未來修正方向。

C 課程關鍵思考：

想要出什麼 ZINE 給大家看？想表達什麼？

這過程中學習到什麼？困難的地方？有成就感的地方？

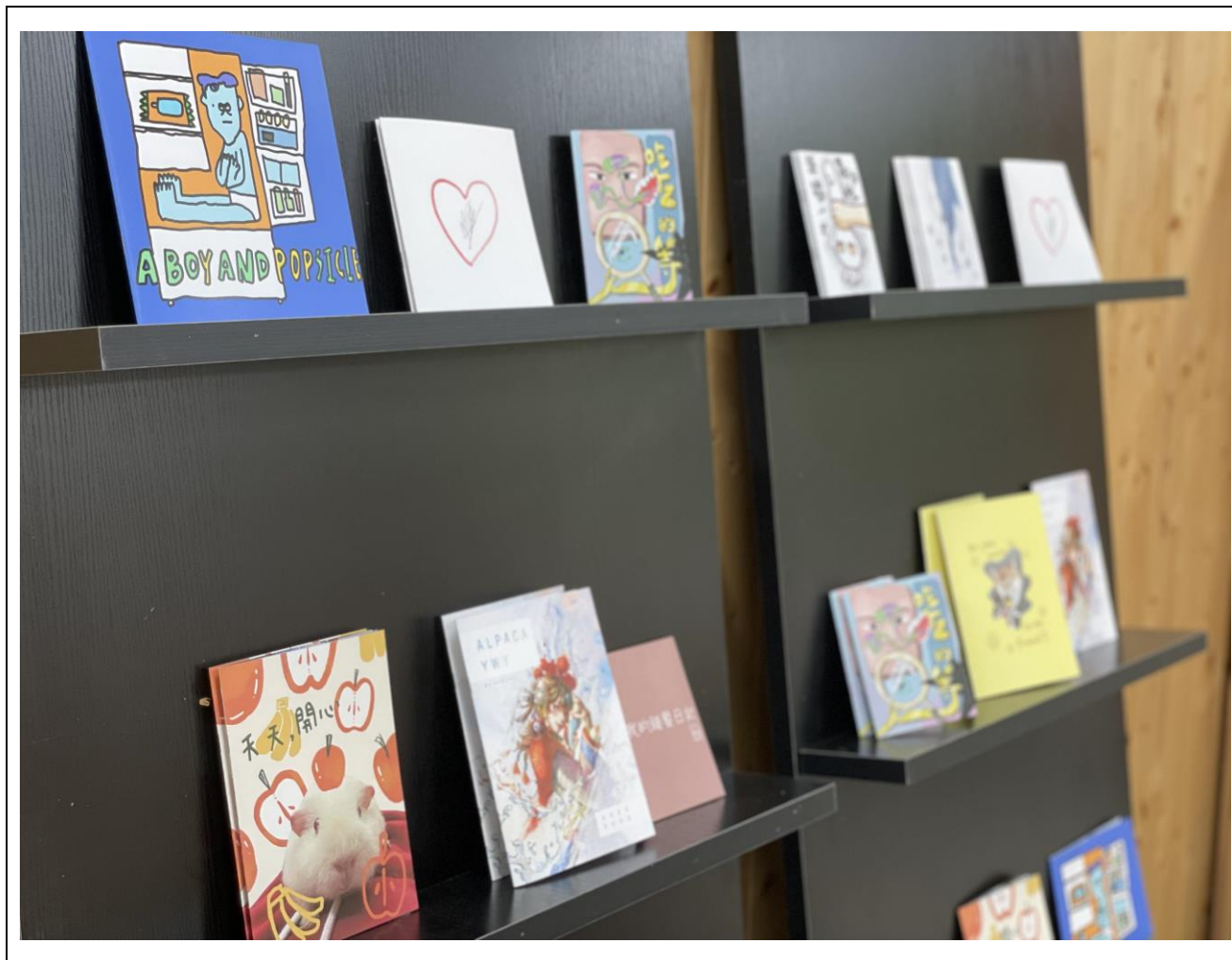
D 作品成果：

2017年2月18日 下小雨

自從燙了爆炸頭後，我的頭髮
就捲到不行，摸起來也粗粗的
我好想把我的頭髮塞進鬆鬆軟軟
的吐司裡，讓別人看不到
我的頭髮
連瀏海也捲捲的，只好用髮
夾夾起來，真討厭

暑期加碼專家講座：漫畫工作坊—來畫漫畫吧

A 課程實施照片：

WORKSHOP ■

COMICWORKSHOP ■ The Affiliated Senior High School of National Taiwan Normal University ■

鐘宜欣

漫畫ワークショップ

漫畫工作坊
國立台灣師範大學附屬高級中學
美感與設計課程創新計劃

COMIC
WORKSHOP

2023

來畫漫畫吧!

7/21 14:00-17:00

師大附中 美術教室二

B 學生操作流程：

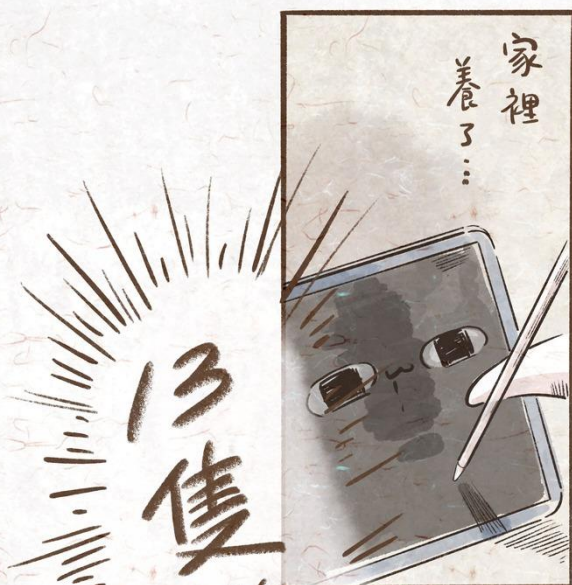
請到業界校有鍾宜欣舉辦暑期講座，帶來了非常精彩的漫畫實作工作坊。
 從漫畫的類型到如何用 procreate 繪製，手把手的教同學繪製完稿。
 同學完成一張 A4 的數位漫畫，之後並集結成冊印出。

C 課程關鍵思考：

什麼是漫畫?漫畫繪製方式的各種格樣式。
 手繪漫畫到數位漫畫的演進。
 如何用平板畫漫畫?如何使用 procreate 繪製漫畫?漫畫的各種技巧教學。
 同學發想故事並完成一張 A4 作品。

D 講座工作坊成果：

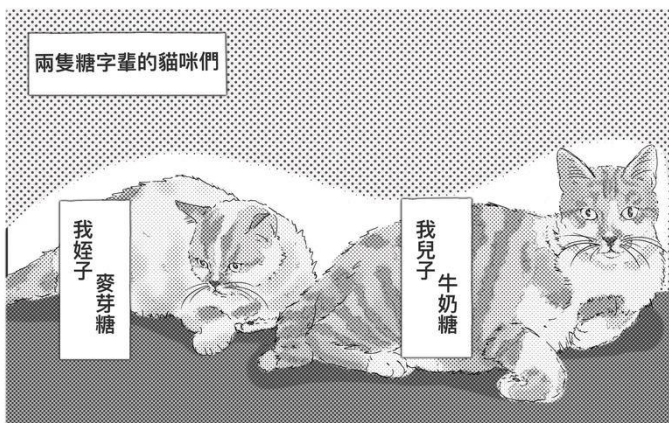

學三年停七年又重新開始的我

還被計程車拒載
背起來真的有重量
通勤日常

兩隻糖字輩的貓咪們

我姪子
麥芽糖

我兒子
牛奶糖

抱著愛愛的我

「老闆對上你後我都不太出來這櫃了，看貓就好」

*根據我對我的了解 我還蠻容易緊張的

畫畫中的我

♡小說

*可愛的威比豬跟拉拉熊筆袋

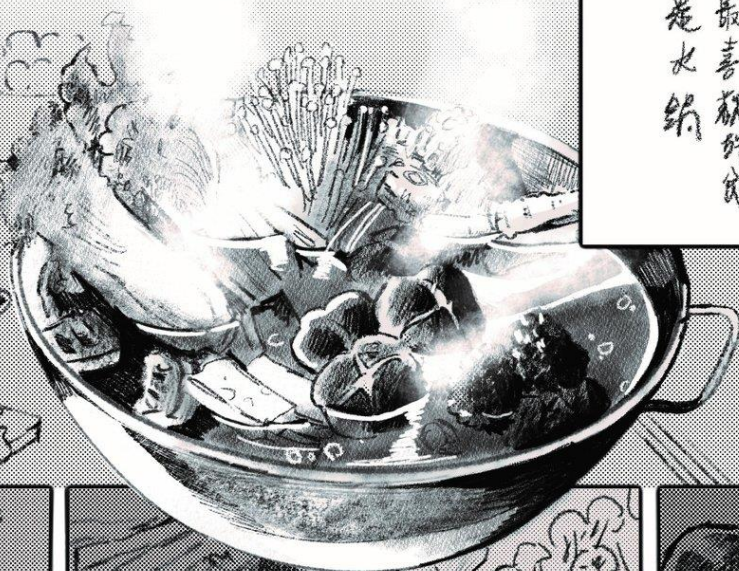
It's all about me.

—THE END

我最喜歡的食物

裡面有各式各樣的食物

我最喜歡的食物是水鍋

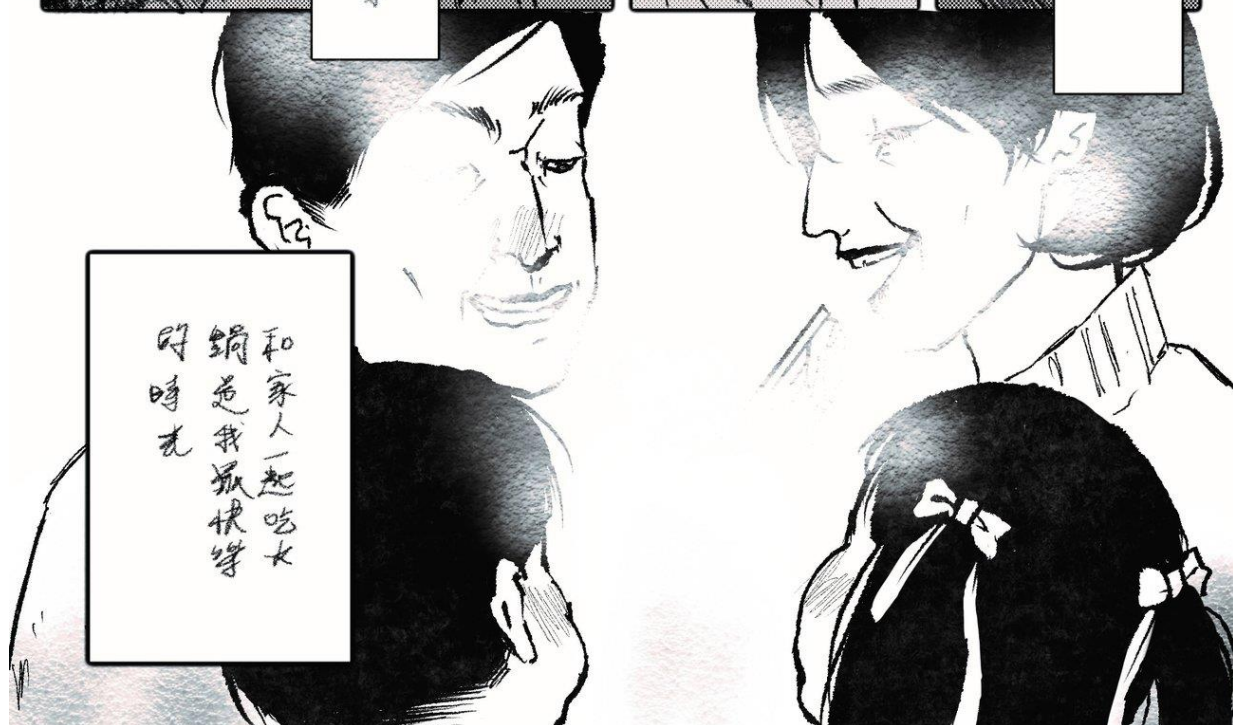
海鮮

香菇

蔬菜

肉

和家人一起吃水鍋是我最快樂的時候

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)

原本設計的時候是希望著重在採訪與議題深入的部分，不過因為在製作一本書之前，有太多需要先學會的前置作業，譬如手工書的製作、數位 indesign 等編輯軟體、版面編排構成、數位完稿技術、印刷輸出相關知識到手工封面或內頁要怎麼處理等等，以 18 小時的課程要完成這麼多學習已經還蠻緊迫，所以在議題深入採訪部分就有困難做到，最後 zine 的內容就讓同學說他們想說的故事、喜好的事物等等，

不過即使是這樣艱辛的過程，同學們看到出來的成果都很開心，也等於跑了一次流程，並學會很多專業領域知識跟技術，對同學的收穫幫助非常大。有的同學甚至覺得編輯出版很有趣，以後想往這方面發展，這是最令人欣慰的地方~

另外因為經費還有餘裕，於暑假中多辦了漫畫的講座與工作坊，也是深受同學們喜愛，同時同學們也創作了非常精采的作品~感謝美感計畫讓我們有機會，更豐富同學們的學習。

四、學生學習心得與成果(如有可放)

(學生學習回饋)

同學學習歷程檔案心得節錄：

25

心得與省思

這學期設計課的內容真的非常豐富多樣，感覺一學期下來做了很多不同的事。印象最深的就是新媒體作品，在選擇材料跟方法上真的花了很多時間，尤其透明罩的部分重做了三次才算是成功，其實最後成品我並沒有很滿意，尤其透明罩的部分前後兩片沒有接合的很漂亮。

再來是手工書，第一次從選紙開始一步一步地從零到有完成一本書，真的特別有成就感，也認識了各種不同的裝幀方式，能有這種機會認識一本書出生的過程我覺得很難得。

這學期課程有更多與同學討論合作的機會，謝謝一路陪伴我的組員，能夠擁有這些寶貴的經驗，互相加油扶持的感覺真的很開心。

END.

心得與展望

這學期的課程中我最喜歡

ZINE 個人小誌 可以創作自己風格的小書，記錄自己想留存的小故事、片段的小心情，少量出版出來我覺得很棒，看到成品的當下也好有成就感、好感動

這學期的課程中我覺得最困難

設計新媒體專題 新媒體這類形式的創作對我是第一次，思考呈現方式時也花了比較多時間，最後選擇的呈現方式也是比較簡單基礎的形式，雖然沒嘗試到太複雜的機具，不過我也學習、嘗試到了一些不同的東西。

我的展望

經過這堂課我發現我特別喜歡排版、版面設計、書本雜誌設計這類的東西，以後有機會也會想要往這方面多做嘗試

課後心得

我是第一次自己做出一本書，所以感到很有成就感，而且我第一次知道書可以用縫的方式固定，有種在做手工藝的感覺。在過程中一直搞不清楚要從哪個洞穿出和打結，打結的時候好像也沒有拉到最緊，所以導致縫出來的書變得鬆鬆的，希望之後有機會做手縫書可以把縫線的部分做好。

課後心得

從一開始的發想到最後製作出一本屬於自己的書，我覺得這個過程很有成就感，雖然過程中也有不容易的地方，像是假髮很難固定在封面和封底上等等，但最後能成功做出來我很高興。而且縫書的部分也比之前做手工書的時候好很多，也不會鬆鬆的，書內頁的質感我也很喜歡。