

111 至 112 美感與設計課程創新計畫

111 學年度第 1 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	16 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 上學期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟
--------------	-------------	-------------------

1	10/17	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。
2	10/31	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。
3	11/7	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
4	11/14	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。
5	11/21	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。
6	12/5	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。
7	12/12	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
8	12/19	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。
9	1/16	單元目標	專家講座
		操作簡述	邀請「豪華朗機工」團隊張耿華藝術家舉辦講座，講題為「理想與現實的平衡練習」，對象主要為附中美術班高二同學，並邀請校內師生報名參加，地點為附智講堂。

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，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。

同時於第一學期期末邀請到豪華朗機工的張耿華藝術家，前來跟附中全體美術班分享，如何從企劃到實際藝術創作的執行，講題理想與現實的平衡練習，更是給予同學實際的經驗與分享，同學及師長都獲益良多。

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：設計編排一 Indesign 教學 彭貽瑩老師

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 2：設計編排一 Indesign 教學運用在議題編排 彭貽瑩老師

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：

作為酷兒 — 德國酷兒發展史

1969年6月27日到28日的夜晚，一群酷兒奮起抵抗警察對石牆酒吧（Stonewall Inn）的針對性臨檢。這場在紐約克里斯多福大街（Christopher Street）持續多日的暴動，對世界上許多的LGBTQIA團體而言，意味著酷兒反抗

1969年6月
27日到28日

1969年6月27

粉碎「順性別體制」

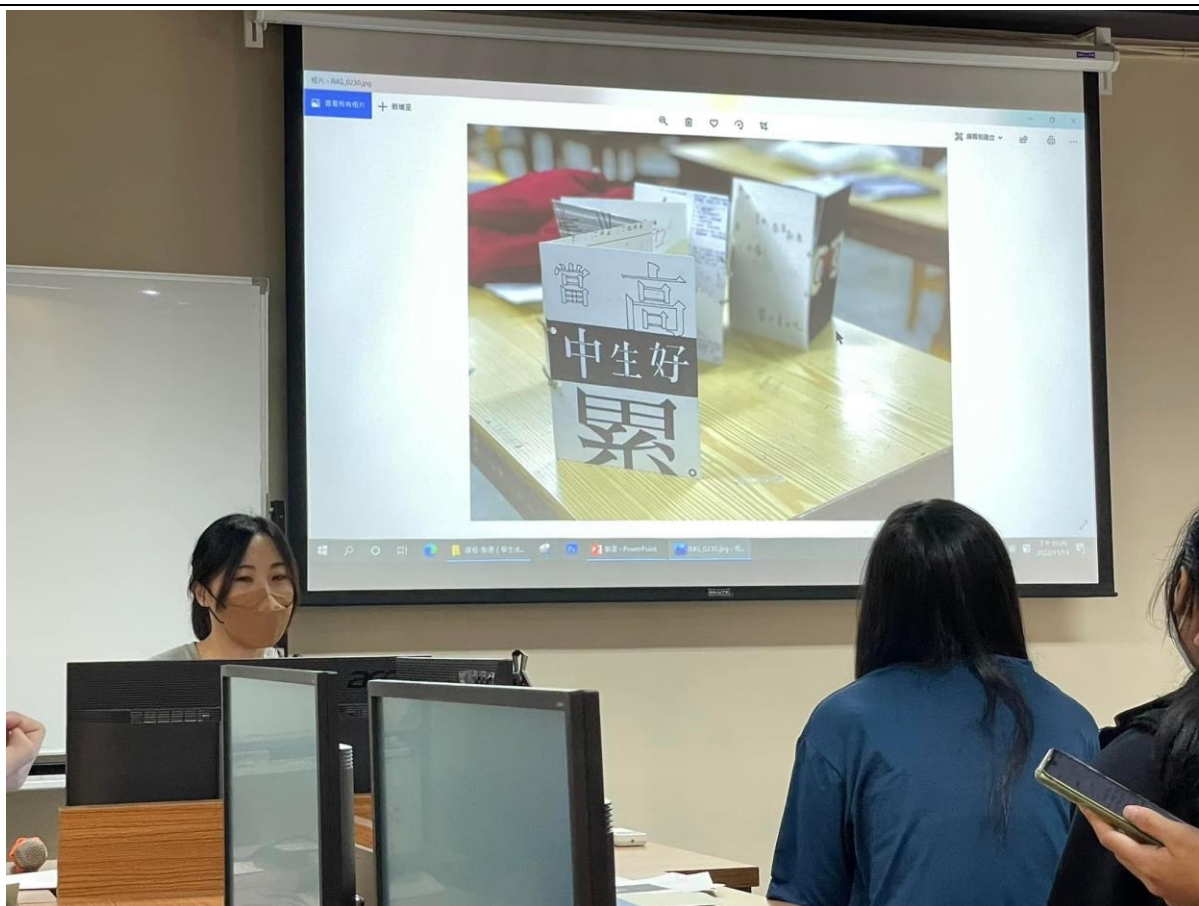

1969年6月27日到28日的夜晚，一群酷兒奮起抵抗警察對石牆酒吧（Stonewall Inn）的針對性臨檢。這場在紐約克里斯多福大街（Christopher Street）持續多日的暴動，對世界上許多的LGBTQIA團體而言，意味著酷兒反抗浪潮的開端。歌德學院（Goethe-Institut）、柏林同志博物館（Schwules Museum）和德國聯邦政治教育中心（Bundeszentrale für politische Bildung）藉

課堂 3: 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 4: 手工書介紹及基礎實作 陳怡靜老師

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 5：穿線手工書製作 陳怡靜老師

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：

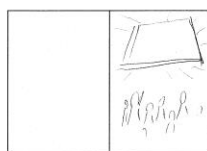
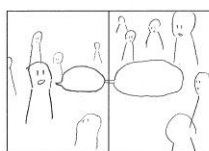
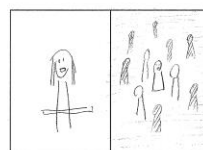
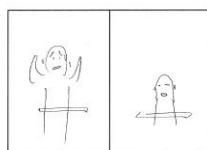
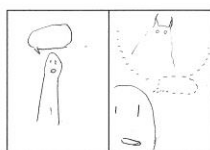
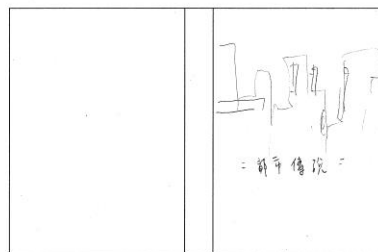
課堂 7: 個人 zine 設計編排

A 課程實施照片：

青少年發聲 - 小本書

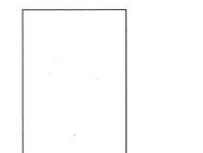
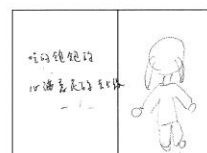
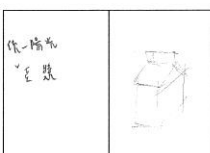
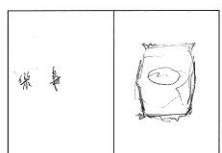
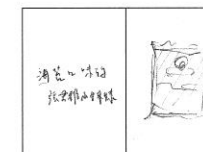
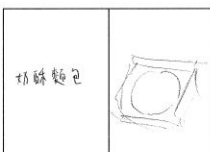
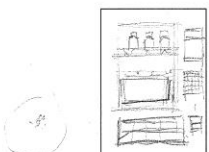
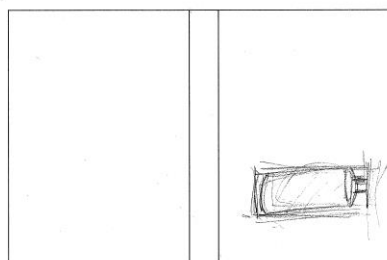
作者: 象
主題: 青少年情況
資料來源: 騰
頁數: 2
草稿繪製: 象
工作分配: 教

騰
象

青少年發聲 - 小本書

作者: 1, 2, 4
主題:
資料來源: pinkish
頁數: 24
草稿繪製:
工作分配:

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

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。

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?

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：

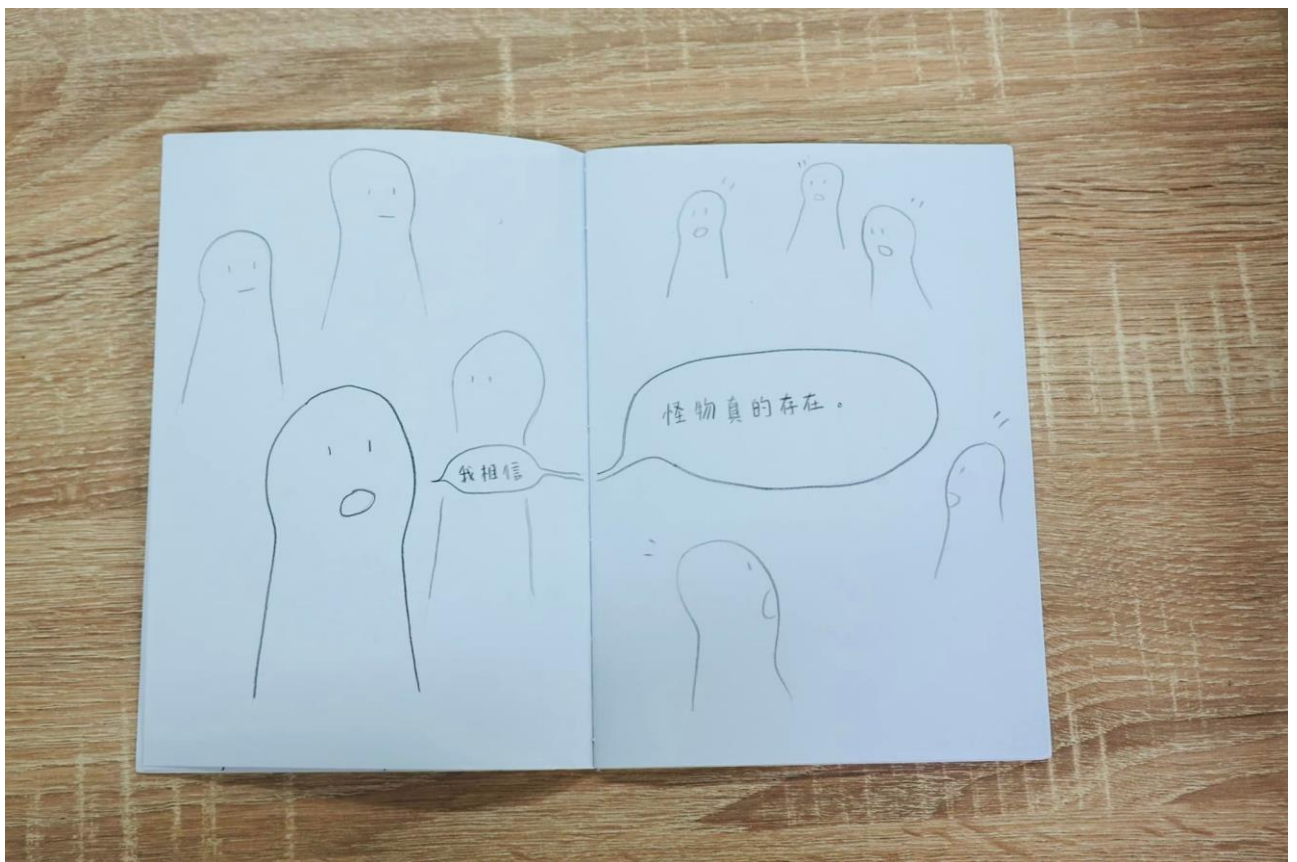
吃飽喝足
該回教室上課了
拜拜~

飽餐一頓後
來一瓶清爽的三道梅子綠茶
清涼又解渴
小時候一直很討厭
覺得很苦
不理解為什麼會有人愛
現在長大發現
在苦澀之後
是悠長的回甘
就像生活
有時候很苦
但只要撐過這段日子
終會出現甜味

喝完這瓶綠茶，一起繼續加油吧！

專家講座：邀請「豪華朗機工」團隊張耿華藝術家舉辦講座

講題為「理想與現實的平衡練習」，

A 課程實施照片：

B 講座成果：

附中美術班很榮幸能邀請到豪華朗機工張耿華藝術家，前來跟同學分享「理想與現實的平衡練習」，不但帶來了很多作品從發想到實踐的介紹說明，更鼓勵同學做中學、勇敢實驗，指引同學方向也提點中間需要面對解決的問題，同學們以這麼棒的壓軸講座作為這學期完美的結尾，下學期帶著大家的期許繼續衝刺！！

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~期末豪華朗機工的講座，更是讓師長跟學生都收穫豐富，補充能量繼續往下學期努力!!

四、學生學習心得與成果(如有可放)

(學生學習回饋)