

108 至 110 美感與設計課程創新計畫

110 學年度 基礎設計 課程實施計畫

種子教師

劉玉雲

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： **臺北市立南港高中**

執行教師： 劉玉雲 教師

輔導單位： 北區 基地大學輔導

目錄

110 學年度上學期

實驗計畫概述 P.1

- 一、實驗課程實施對象 P.1
- 二、課程綱要與教學進度 P.1

實驗課程執行內容 p.4

- 一、核定實驗課程計畫調整情形 P.4
- 二、實驗課程執行紀錄 P.5
- 三、教學觀察與反思 P.12

110 學年度下學期

實驗計畫概述 P.13

- 一、實驗課程實施對象 P.13
- 二、課程綱要與教學進度 P.13

實驗課程執行內容 P.17

- 一、核定實驗課程計畫調整情形 P.17
- 二、實驗課程執行紀錄 P.17
- 三、教學觀察與反思 .26

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	台北市立南港高中
授課教師	劉玉雲
實施年級	高三
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
班級數	1 班
班級類型	☐ 普通班 ☐ 美術班 ☒ 其他 加深加廣選修
學生人數	38 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：大南港的視覺傳達					
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 三年級
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目：</p> <p>☐ 曾修美感教育實驗課程：（50~100 字概述內容即可）</p> <p>學生修過高二 4 學分必修美術課程。</p> <p>☒ 並未修習美感教育課程</p> <p>* 先備能力：（概述學生預想現狀及需求）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 對基礎設計有興趣與想像，在加深加廣課程選修基礎設計。 2. 修過美術必修，對色彩、結構、媒材等有一定的認識。 3. 部分學生生涯較為定向，對設計相關科系，如視覺傳達、服裝、空間建築有一定興趣。 					

一、課程活動簡介 (300 字左右的整體課程介紹) :

- 1.校園外變遷急劇的空間「大南港」。臺北市南港區從過去的工業區，舊型步登公寓林立的社區景觀，在台北流行音樂中心、大型摩天大樓型社會住宅、與大型百貨展示空間進駐，城市地景變得非常不同。
2. 本課程期待帶著學生觀察、踏查南港區的風景，以博物館學的角度，對南港區特定景觀做紀錄、與特徵的分類和標記，理解大南港地區城市風景的功能和細節，以轉化圖像的方式，以絹印帆布包，呼應南港的草地音樂節。以老舊課桌椅翻新雷射切割的方法，呼應新舊雜陳的南港地景。

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)
 1. 以自己的興趣為出發，鎖定觀察校園周邊社區的物件。
 2. 如建築、廣告招牌、飲料店種類等。
- 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)
 1. 能使用手繪能力搭配攝影技巧，做觀察後的描繪紀錄。
 2. 能發掘出被觀察者的特點，抉擇作細部的描繪或是特寫。
- 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)
 1. 博物館學的紀錄、分類與觀察方法
- 其他美感目標 (融入重大議題或配合校本、跨域、學校活動等，可依需要列舉)
 1. 南港北流的走讀
 2. 南港高中國際教育

三、教學進度表

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	第一週	單元目標	基礎設計與博物館學的關係
		操作簡述	1. 說明基礎設計與博物館學的關係 2. 博物館學範例與技巧
2	第二週	單元目標	大南港」路上觀察學 1
		操作簡述	走出校園、使用手機採集圖像
3	第三週	單元目標	「大南港」校園路上觀察 1
		操作簡述	1. 使用手機、手繪採集圖像 2. 使用手繪進行樣本解剖
4	第四週	單元目標	「大南港」校園路上觀察 2

		操作簡述	1. 使用手幾、手繪採集圖像 2. 使用手繪進行樣本解剖
5	第五週	單元目標	「小南港」校園路上觀察 3
		操作簡述	1. 使用手機採集圖像 2. 使用手繪進行樣本解剖
6	第六週	單元目標	「大南港」路上觀察 4
		操作簡述	1. 使用手機採集圖像 2. 使用照片進行分析
7	第七週	單元目標	「大南港」路上觀察 5
		操作簡述	1. 將採集到的圖像分類，進行理解 2. 「大南港」標本文字敘寫與說明
8	第八週	單元目標	「大南港」物件分類與創意發想
		操作簡述	使用九宮格螺旋作為創意發想的工具
9	第九週	單元目標	輸出前述作業
		操作簡述	使用 ipad 與 Vectorator 製作向量稿
10	第十週	單元目標	輸出絹印教學與操作
		操作簡述	絹印教學與操作
11	第十一週	單元目標	輸出絹印教學與操作
		操作簡述	絹印教學與操作
12	第十二週	單元目標	收拾整理學校舊桌桌面 打磨成型
		操作簡述	借用木工教室，學生打磨廢棄桌面桌板
13	第十三週	單元目標	檔案輸出前置作業
		操作簡述	1. 老師講述輸出前置作業 2. 使用 Inscape 將圖案外框化，以利雷射切割輸出。
14	第十四週	單元目標	雷射切割輸出。
		操作簡述	使用 RD Work 確認雷射相關參數，進行切割。
15	第十五週	單元目標	雷射切割輸出、整理與回顧整理與回顧
		操作簡述	1. 生活經驗的發現 2. 整理、分享的個人省思

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）

1. 學生能有深入觀察與紀錄的能力，並且以理性的分類學方法進行整理。
2. 學生能對生活環境有感，對環境空間之演變有感。
3. 能使用手繪能力紀錄，並使用適當軟體輔助進行圖像轉換編修工作。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 路上觀察學，赤瀨川原平、藤森照信、南伸坊, 台北：行人出版社, 2014
- 2.十二年國民基本教育課程綱要普通高級中學課程 藝術領域加深加廣-【基本設計】線上課程

六、教學資源：

- 1.學校電腦教室、2. 繪圖板、3. ipad 平板
4. 南港展覽館或松菸等設計展覽活動參觀。
5. 學校周邊校園場域：台北流行音樂中心、飲料店、廣告招牌、老舊社區、等待都更的台電園區與公寓、傳統市場。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

週次	課程計畫	注意事項
1	基礎設計與路上觀察學、 博物館學範例與技巧、 手機、手繪採集樣本的技巧： 以我的皮夾、我的筆、我的手機等為例	GoogleClass 建立、 各班聯絡人 line 確認、 課程目標說明
2	「大南港」路上觀察學 1 走出校園、使用手機採集圖像	需離開校園、前往： 1. 捷運站、台電電廠、北流、社宅等地點。 2. 需有照相功能的手機
3	「大南港」路上觀察學 2 將使用手機採集到的圖像，使用照片編輯投影片、樣本解剖。	
4	「大南港」路上觀察學 3 1. 比例和特徵的重要性 2. 將採集到的圖像分類，進行理解 3. 「大南港」標本文字敘寫與說明	
5	『南港』路上觀察學 4 1 使用九宮格的思考轉換方式，將蒐集到的照片轉成圖像設計	
6	『南港』路上觀察學 5	

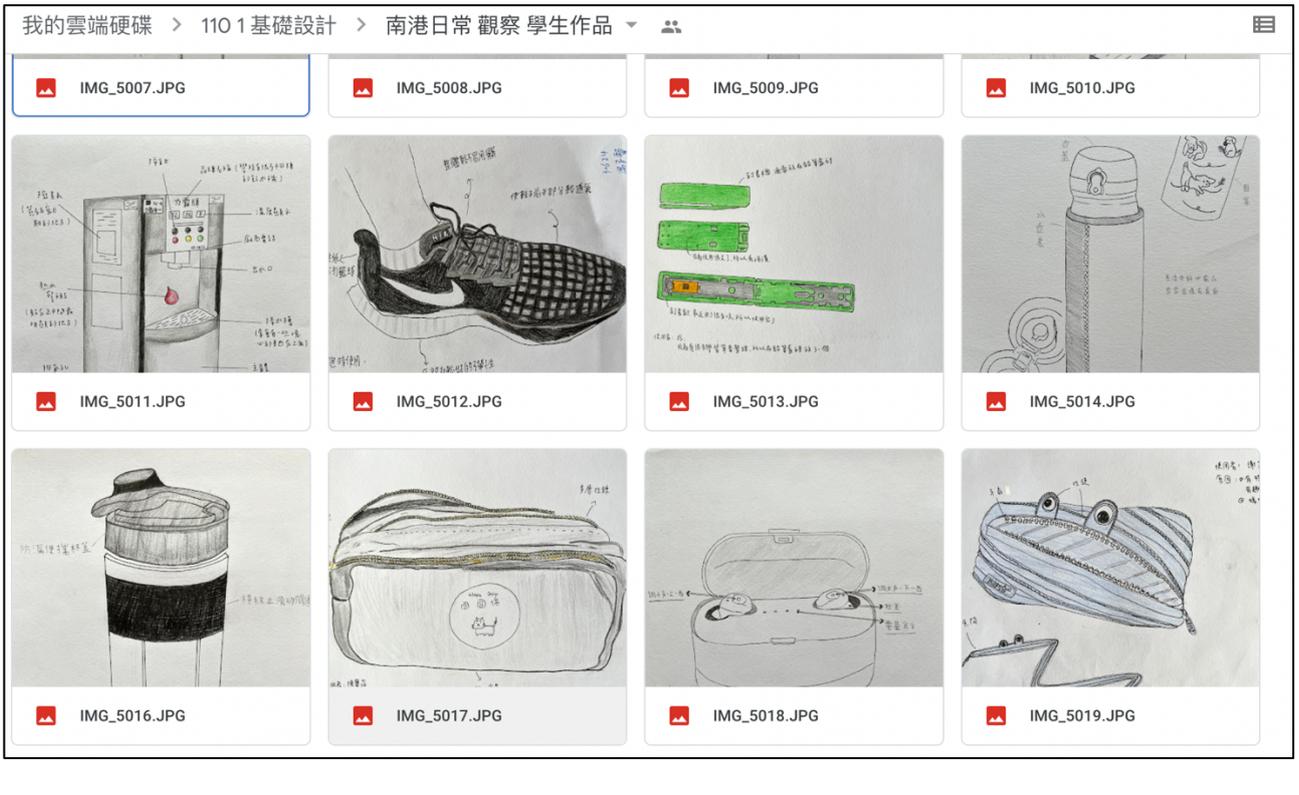
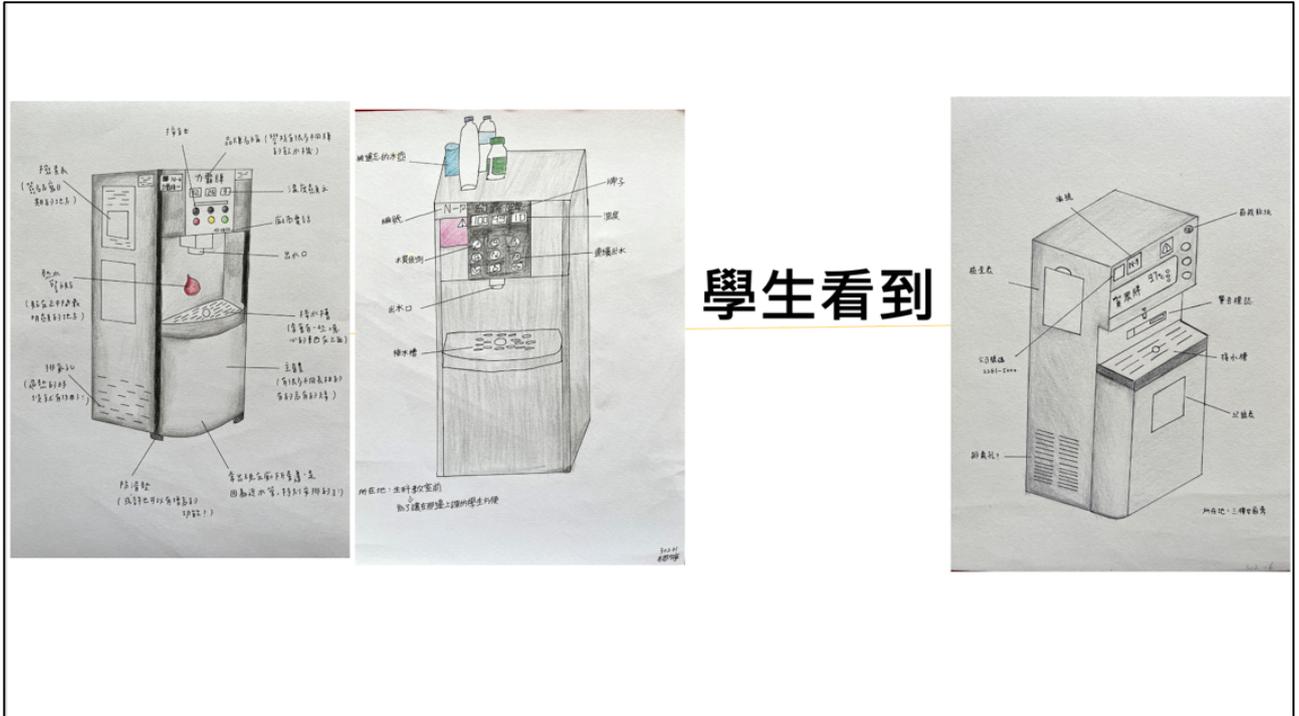
	1 使用九宮格的思考轉換方式，將蒐集到的照片轉成圖像設計	
7	1. 學習或複習文字與圖像編排技巧 2. 使用電腦編修軟體 vectorator，將作品完稿	理解基本印刷術語
8	1. 學習或複習文字與圖像編排技巧 2. 使用電腦編修軟體，將作品完稿。	
9	1. 老師講述輸出前置作業 2. 由學生完成印前準備，尋找輸出廠商 3. 學生印製完成絹印作業。	由學生完成印前準備，由老師尋找輸出廠商
10	自行輸出絹印教學與操作	使用絹印取代電子輸出。 使用 Retro Jam 電子版輸出。
11	自行輸出絹印教學與操作	印製於布手袋等物件上 形成文創商品。
12	收拾整理學校舊桌桌面 打磨成型	
13	使用 Inscape 將圖案外框化，以利雷射切割輸出。	
14	雷射切割輸出。	
15	雷射切割輸出、整理與回顧	成績確認

二、實驗課程執行紀錄

(請填寫表格 x6，可參考美感練習誌第一冊 12~17 頁)

A 課程實施照片：

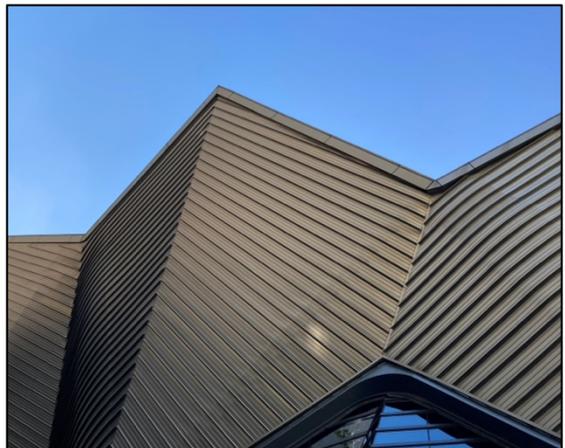
1. 小南港走讀觀察學生作品：學生以手繪方法繪制生活週遍物件，以嶄新眼光觀看日常物件。將全數學生作品整理後，展出於學校川堂，和其他學生分享。

2. 南港走讀觀察：走出校園前，先觀看行前影片，學生獲得指派之任務。學生走出校園，體會南港設新舊之變化。

下方 QRcode 為行前影片之連結。右方兩張照片為學生校外走查知，享受陽光光影的留影。下方照片顯示學校周邊社區地景之轉換。

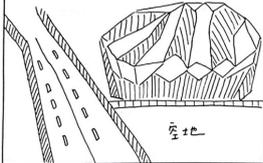
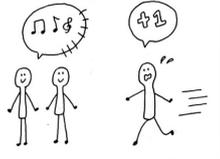
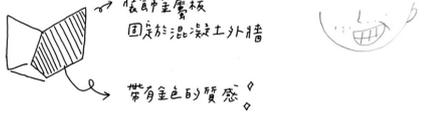
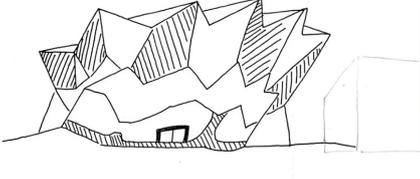
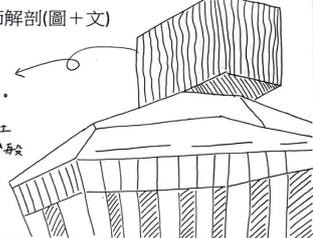

B 學生操作流程：

1. 搜集資料的轉化

學生校外教學走讀之後，搜集照片。由文創發想九宮格循序漸進讓學生進行發想。再完成之九宮格，完成文創草稿提案。

基礎設計新媒體加深加廣選修 南港觀察學 文創發想九宮格 班級：302 姓名：林晉心 座號：23 劉玉雲設計 2021

<p>3. 這個物件的分佈位置(圖文解釋)</p> <p>台北市南港區市民大道旁</p> 	<p>4. 這個物件的使用者(文字) 可以查手機或推論想像</p> <ul style="list-style-type: none"> • 政府(舉辦藝文活動)。 • 藝人(演唱會)。 • 民眾(參加活動)。 	<p>5 南港觀察物細節解剖(圖+文)</p> <p>裝飾金屬板 固定於混凝土外牆 帶有金色的質感和</p>
<p>2. 這個物件的整體外觀(文字)</p> <p>不規則幾何造型。 空拍像貝殼、遠看像山脈、 也像外星母艦。</p>	<p>1. 我選的南港觀察物 (畫下整體外觀)</p> 	<p>6 南港觀察物細節解剖(圖+文)</p> <p>流行音樂文化區</p> <ul style="list-style-type: none"> • 一面是華光充足的王品舞廳。 • 另一面是混凝土外牆有著音樂的波紋。
<p>9 幫你的南港觀察物取個名稱吧</p> <p>像貝殼 像山脈 又像是外星母艦的北港</p>	<p>8 你這為什麼會被這個物件吸引?(文字)</p> <p>外觀真的很特別， 又是近幾年才完工的， 也為南港增添了藝術氛圍。</p>	<p>7 這個物件給你什麼感受?(文字)</p> <p>很壯麗、現代化的音樂社， 為南港的市容加了 不少分，也多了幾分 現代感，感覺等未來有更多的演唱會 轉場至此，就能順便帶動南港的經濟發展。</p>

2. 學生草稿提案

草稿提案

3. 圖像產出的檔案轉化：使用 ipad 或是 iphone，將手繪稿輸入後，以 Vectornator 重新繪製，將手稿轉換成向量檔案。向量檔案可供 retrojam 輸出絹印稿，或是由 Inscape 轉外框，到 RDWork 設定參數，以便雷射切割輸出。

Vectornator
定稿

Inscape 轉外框
RD Work 輸出

RD Work 輸出

製版
(Retro jam)

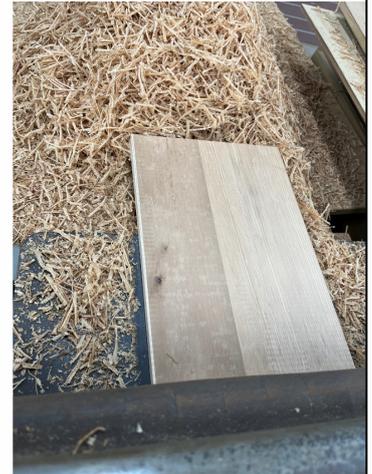

作品完成

4. 媒材準備

回收學校廢課桌椅成為雷切素材

細磨木頭

5. 切割出來的瞬間太感人！

六、參加文創市集展售

配合南港音樂祭草地午餐概念，推出舊木新用野餐墊、創意絹印出遊包

於新北投捷運站附近，與台北市合作學校合辦「藝術 GOGOGO 無圍牆 博物館藝術季在地設計文創情成果發表會」

C 課程關鍵思考：

1. 讓學生以嶄新眼光，應用博物館學方法，讓學生對周遭物件、環境進行觀察。
2. 以創意九宮格的思考發想，讓學生從物件的紀錄，到創意產出。
3. 最後從手繪稿，到影像圖檔案的轉換，從手繪稿、向量稿、絹印稿、轉外框再到 RD Work 輸出。體驗媒材之間轉譯的美感與語彙需求。

三、教學觀察與反思

1. 學生對於觀察紀錄都很有興趣，特別是離開校園，都感到特別興奮。我認為可以讓學生從每日日常的規律，從家裡通勤到學校、再從學校到補習班的單調旅程中，對於環境有新的發現。
2. 我認為媒材的轉換是設計或是藝術創作中常見的命題，這一次的設計過程，身為課程教師，也和學生一起操作的過程中學習。學生對於媒材的轉換有時會失去耐心，下一次再操作時，教師要再熟悉軟體，也要思考任務分組或是簡化。