

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	張慈韡
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)					
<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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	封面封底的设计與完稿
		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「啞子」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幫助。

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？

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？

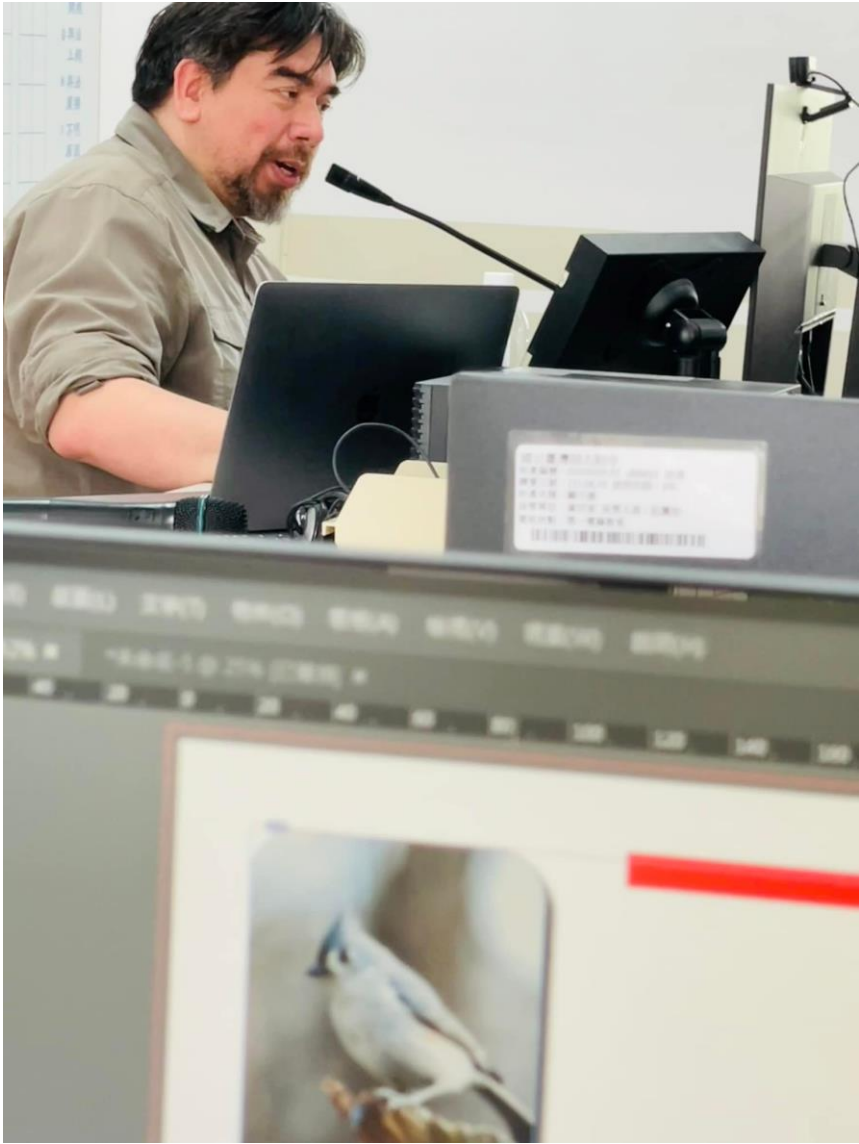
手工書的變化與紙材的質感體驗。

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：

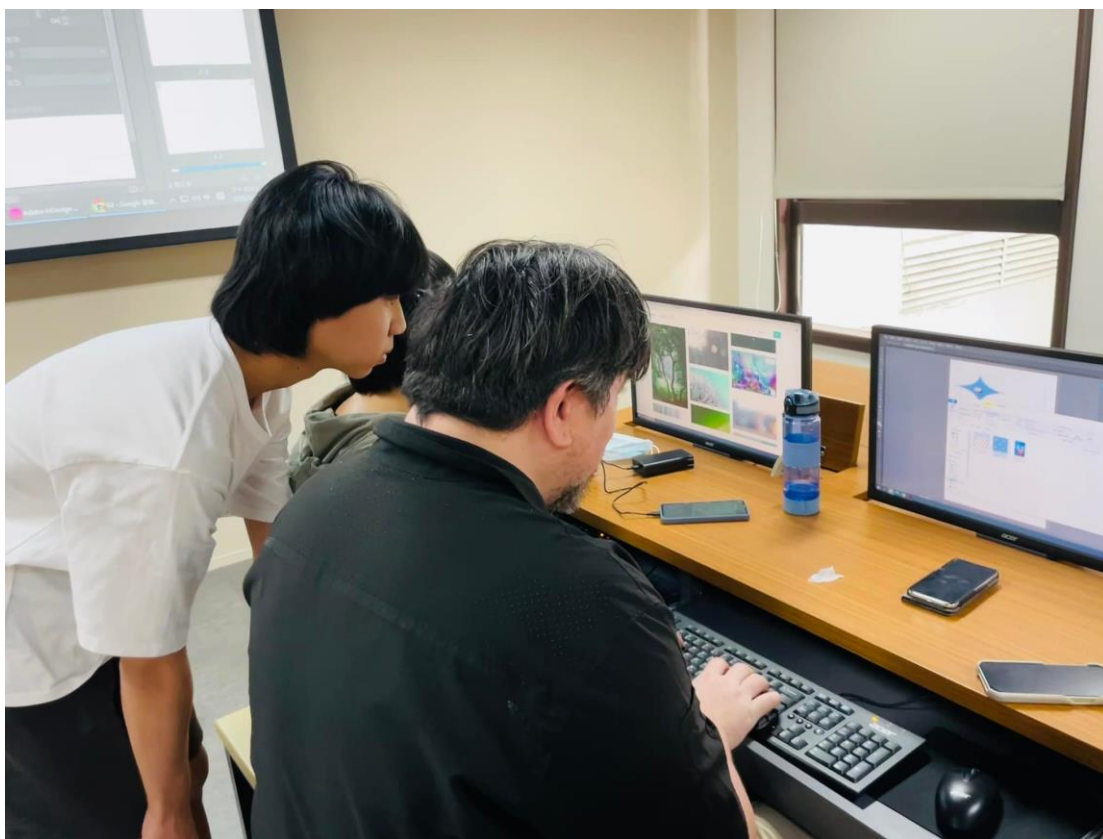
數位軟體操作方式。

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：

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。

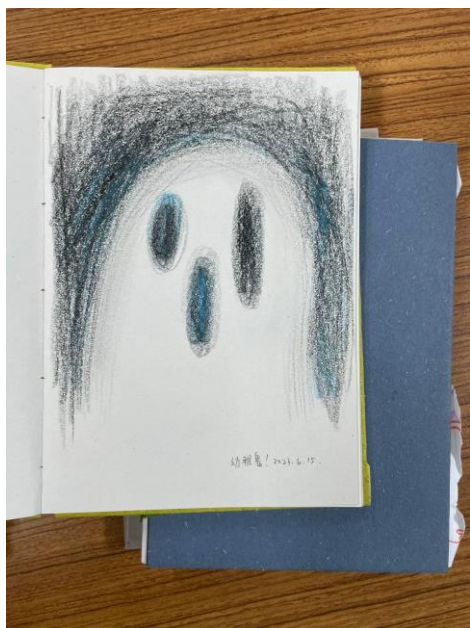
C 課程關鍵思考：

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: 封面封底的设计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

COMIC WORKSHOP

The Affiliated Senior High School of National Taiwan Normal University.

HSNU.

漫画ワークショップ

鍾宜欣

漫画

COMIC WORKSHOP

The Affiliated Senior High School of National Taiwan Normal University.

マンガ

COMIC WORKSHOP

2023

來畫漫畫吧!

7/21 14:00-17:00

師大附中 美術教室二

美感與設計課程創新計劃

國立台灣師範大學附屬高級中學

漫畫工作坊

B 學生操作流程：

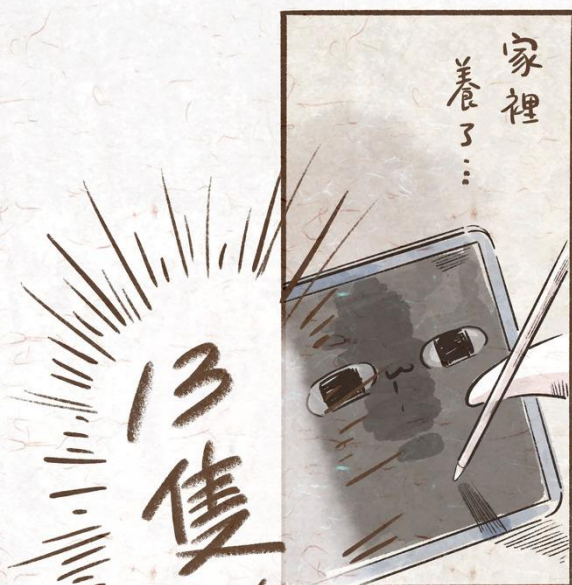
請到業界校有鍾宜欣舉辦暑期講座，帶來了非常精彩的漫畫實作工作坊。
從漫畫的類型到如何用 procreate 繪製，手把手的教同學繪製完稿。
同學完成一張 A4 的數位漫畫，之後並集結成冊印出。

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。

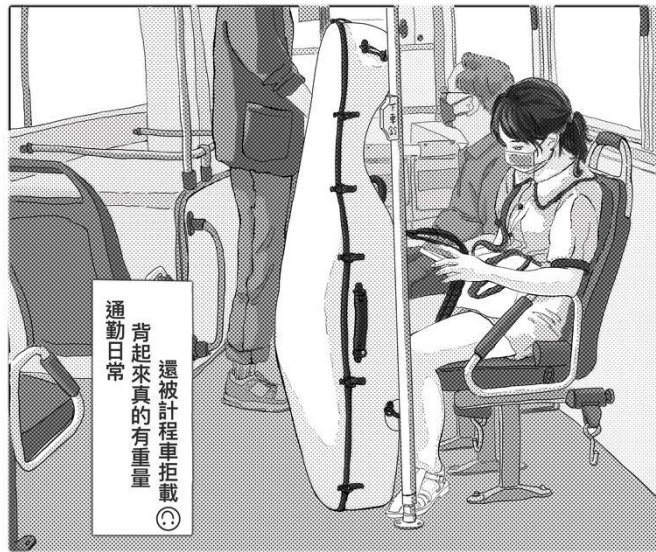
D 講座工作坊成果：

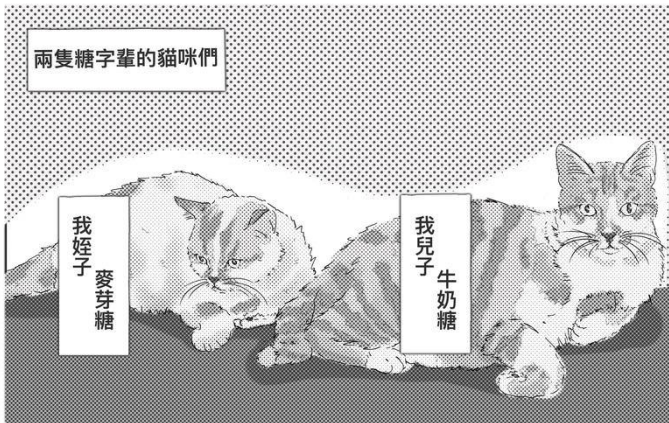

學三年停七年又重新開始的我

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
老實說上面我都不太出來這題了，看畫得好好哈

*根據我對我的了解 我還蠻容易緊張的

畫畫中的我

小說

*可愛的威比精跟拉拉熊筆袋

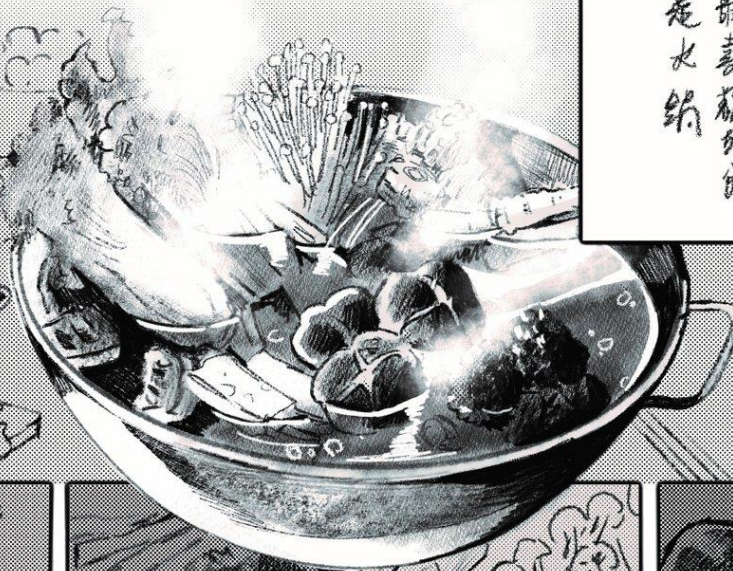
It's all about me.

—THE END

我最喜歡的食物

裡面有各種
各樣的食物

我最喜歡的食物
是水餃

海鮮

香菇

蔬菜

肉

和家人一起吃水餃
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。

