

111 至 112 美感與設計課程創新計畫
112 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： 臺北市立復興高級中學
執行教師： 王琪羿 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

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	臺北市立復興高級中學
授課教師	王琪羿
實施年級	高一
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_6_小時 ☐ 國民中學__小時
班級數	1 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	20 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：					
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 一 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：高一美術課。 ☒ 並未修習美感教育課程 * 先備能力： 一、學生活潑，富活動力，個性單純，對學校向心力高。 二、學生入學差異化較大，學習成效待加強。近年來，學生學習能力與專注度有下滑趨勢。 三、學生在科學學習上刺激較少，設備無法滿足需求。 四、本校高一實施跨班選修，各科開設多元的課程，由學生依興趣自由選擇適合課程。 五、北投在地環境與文化多元，提供豐沛人文與自然教學資源，並結合鄰近大學、社大資源運用，建立互惠關係。					

一、 課程活動簡介：

「構成」看似簡單隨處可見，卻是學生常忽略且未曾學習與探討的課題。藉由這個課程幫助學生更深入理解甚麼是「構成」，並應用在生活裡。

觀察【安妮新聞】做為構成排版練習，觀察報紙主題的擺放位置及相對應的關係，體驗部分與整體的關係。透過「分析現成的印刷品」任務，練習討論與分析作品，從過程歸納出構成的美感關鍵要素、能體認適當的比例配置、構成原理對平面設計的重要性，進而將所學應用於各種圖文編排的平面設計。

「自創詩版面編排設計」任務請學生利用從國文與英文課程中產出的文字、詞句，進行文字實驗，將文字詞句的段落排列與重組，再進行美感構成，設計文字詞句的造形與行距關係。最後搭配圖畫，以絹印方式量產出文字明信片，未來進行公益販售。

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）
 - (一) 有秩序的構成美感與構成畫面的主從關係。
 - (二) 能理解構成畫面的格線邏輯、模矩概念。
 - (三) 焦點明確的版面配置：一件包含圖案與文字內容的平面作品如何考慮圖文的相互搭配。
- 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）
 - (一) 能使用格線的概念，排列出整齊的畫面。
 - (二) 能使用文書軟體(例如：PPT、Word、Canva.....等)編輯具美感的平面設計。
 - (三) 能學會絹印技術。
- 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）
 - (一) 能體驗均衡形成的美感。
 - (二) 能了解完形法則中：接近 (Proximity)、相似 (Similarity)、連續 (Continuity)、閉合 (Closure)、對稱 (Symmetry)及圖型(圖)-背景(地) (Figure-Ground)等不同構成方式，所產生的視覺效果如何影響心理感受。
 - (三) 能分析視覺配置上的主從關係。
- 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）
配合本校學生「自覺與美感」能力指標，達成：
 - (一)豐富美感生活並自我體驗。
 - (二)培養藝術感知與反思能力。
 - (三)自我身心覺察。
 - (四)建立良好個人習慣與美感風格。

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	112 年 12 月 1 日	單元目標	描繪幸福
		操作簡述	1.由教師先說明幸福的定義，並介紹生物科學繪圖中的點圖，利用 iPad 搭配 Apple pencil 以繪圖 App Tayasui Sketches 示範點圖的方法。 2.引導學生定義自己心中的幸福圖像為何？從網路搜尋符合的描摹圖像，並以點圖的方式完成作品。
2	112 年 12 月 8 日	單元目標	【安妮新聞】排版觀察練習
		操作簡述	藉由【安妮新聞】練習排版觀察，讓學生發現圖片與文字是以圖塊的方式於既定的框架內進行排列組合，並以 KIT 學習單練習圖文排版，藉此理解模矩與格線的概念。
3	112 年 12 月 15 日	單元目標	視覺中的完形法則
		操作簡述	以實際案例說明與介紹視覺中的完形法則，並對照不同排版方式所產生的不同視覺效果，讓學生能認識完形法則中：接近 (Proximity)、相似 (Similarity)、連續 (Continuity)、閉合 (Closure)、對稱 (Symmetry)及圖型(圖)-背景(地) (Figure-Ground)等不同構成方式，所產生的視覺效果如何影響心理感受，並運用於作品中。
4	112 年 12 月 22 日	單元目標	自創詩版面編排設計
		操作簡述	請學生利用從前段國文與英文課程中產出的文字、詞句，進行文字實驗，將文字詞句的段落排列與重組，模矩與格線的編排再進行美感構成，設計文字詞句的造形與行距關係。
5	112 年 12 月 29 日	單元目標	詩詞明信片雷射雕刻設計實作
		操作簡述	將第一堂課的點圖融合第四堂課的設計中，再用文書軟體(例如：PPT、Word、Canva.....等)加入自行拍攝的照片或自己繪製的圖片，與文字詞句搭配，編輯具美感的圖文版面，並以雷射雕刻製作個人的「幸福明信片」。
6	113 年 1 月 5 日	單元目標	作品討論與分享：Before &After
		操作簡述	以 Google 表單進行自評與他評，並分享與討論。

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)

(一)使學生注意到生活中構成的案例。

(二)學生能理解模矩與格線的概念，排出整齊的畫面。

(三)學生能了解畫面資訊會影響主從關係。

(四)學生能應用所學，編輯出具均衡感、主從關係明確的平面設計作品。

(五)可以覺察出生活中好的視覺構成設計，並可以分析出好的原因？

(六)能對自己與他人的作品進行表達與反思。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

(一)最強排版設計：32個版面關鍵技巧，社群小編、斜槓設計，自學者神速升級！

ingectar-e、積木文化、2023。

(二)設計排版 最基礎教科書：無論是誰，無論什麼領域，只要熟悉原則，就能做設計！米倉明男，生田信一，青柳千鄉、三悅文化、2020。

(三)好設計，4個法則就夠了：頂尖設計師教你學平面設計，一次精通字型、色彩、版面編排的超實用原則〔全新中文範例暢銷升級版〕、Robin Williams、臉譜、2021。

(四)圖解 LAYOUT：33種版面設計圖解，新手也能學會！ARENSKI、旗標、2019。

六、教學資源：

教學 ppt；影音多媒體；學習單。

數位講桌、投影設備、噴墨印表機、平板電腦、影印紙、各式美術紙、切割墊、美工刀、剪刀、雙面膠、釘書機、口紅膠

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

本課程為多元選修的實驗班級－跨域公益工作室(工作室目的：西元 1852 年世界第一艘飛艇問世，希望孩子在課程中學到真實有用的技能，帶著夢想起飛。)除原定 12 節課的教學進度，因另與生物、國文與體育跨科合作，讓學生學習使用 iPad 及 ApplePencil，以 Sketches Pro 軟體學習點描技巧。

二、6-18 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

由教師先說明幸福的定義，並介紹生物科學繪圖中的點圖，利用 iPad 搭配 Apple pencil 以繪圖 App Tayasui Sketches 示範點圖的方法。

C 課程關鍵思考：

引導學生定義自己心中的幸福圖像為何？從網路搜尋符合的描摹圖像，並以點圖的方式完成作品。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

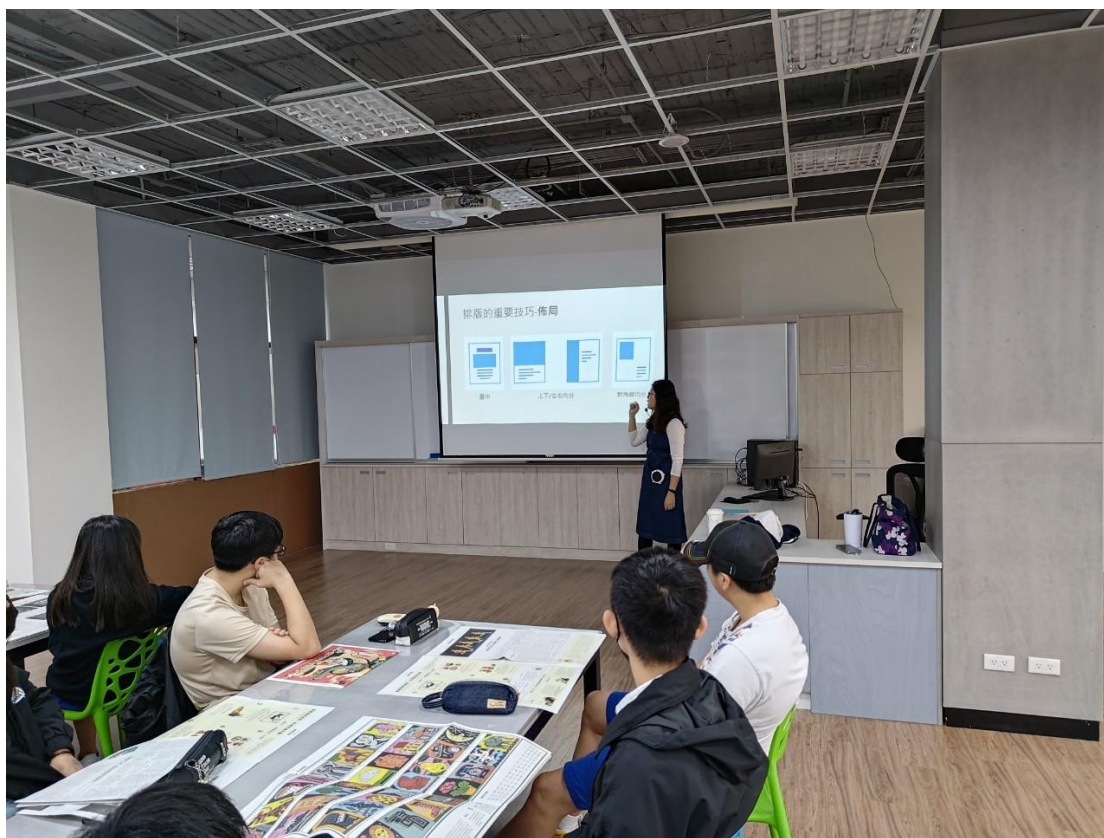
藉由【安妮新聞】練習排版觀察。

C 課程關鍵思考：

讓學生發現圖片與文字是以圖塊的方式於既定的框架內進行排列組合，並以 KIT 學習單練習圖文排版，藉此理解模矩與格線的概念。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

分析【安妮新聞】的圖文配置。

C 課程關鍵思考：

以實際案例說明與介紹視覺中的完形法則，並對照不同排版方式所產生的不同視覺效果，讓學生能認識完形法則中：接近 (Proximity)、相似 (Similarity)、連續 (Continuity)、閉合 (Closure)、對稱 (Symmetry)及圖型(圖)-背景(地) (Figure-Ground)等不同構成方式，所產生的視覺效果如何影響心理感受，並運用於作品中。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

自創詩版面編排設計。

C 課程關鍵思考：

請學生利用從國文與英文課程中產出的文字、詞句，進行文字實驗，將文字詞句的段落排列與重組，再進行美感構成，設計文字詞句的造形與行距關係。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

詩詞明信片設計實作。

C 課程關鍵思考：

利用文書軟體(例如：PPT、Word、Canva……等)加入自行拍攝的照片或自己繪製的圖片，與文字詞句搭配，編輯具美感的圖文版面。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

作品討論與分享：Before &After。

C 課程關鍵思考：

以 Google 表單進行自評與他評，並分享與討論。

三、教學觀察與反思

本學期由四位老師依序帶領學生進行各段課程，但主軸都圍繞於「幸福」上，從點圖描繪到中文詩撰寫，最後以詩詞排版設計完成明信片。每位老師皆運用生活中可見的例子，加強學生學

習印象，學生也反映能學會排版，幫助很大。

本校學生程度差異顯著，先備知識落差很大，個別狀況也不盡相同，須配合學生狀況調整上課內容，未來再執行相關課程可再多實際操作說明，越生活化的活動會更吸引學生。

四、學生學習心得與成果

學生	心得回饋
鄭同學	排版的重點在於可以讓訊息正確的傳遞出去，排版除了字體大小之外還有文案內容置中、靠左或靠右，字體的顏色、樣式也是包含在排版的學問裡的，我覺得「排版的學問」這堂課能夠讓我在之後的學習歷程和自主學習中有很大的幫助。
黃同學	老師一開始有發給大家安妮新聞的報紙給大家閱讀 而我也閱讀完整份報紙 這份報紙每一面都是不同的主題 其中讓我最印象深刻的便是「跑步的正向心裡與心流的體驗」。之所以對這篇最有印象且有興趣是因為 在過往的運動經驗中 我也親身體驗了非常多次的「心流」我認為這篇報紙在描述「心流」這個狀態描述的非常詳細 且貼切。
徐同學	我認為排版是一項重要的技能，它不僅能提升文件的美觀度，還能增強信息傳達效果。這堂課讓我更熟悉排版的基本原則，對於文字和圖片的排版有了更清晰的理解。這門課程不僅是技術的學習，更是提升溝通的一種方式。