

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/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： 國立竹東高級中學
執行教師： 張澤平 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：普通班高一
- 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

參、同意書

- 一、 成果報告授權同意書
- 二、 著作權及肖像權使用授權書

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

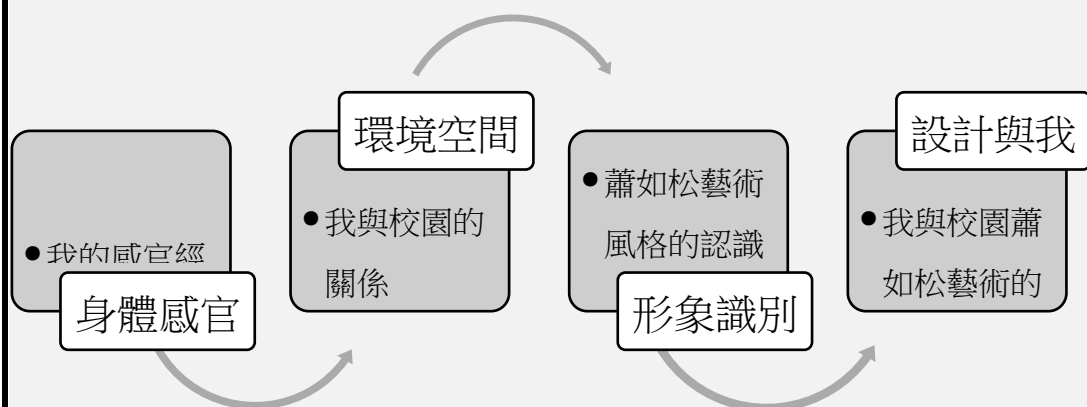
申請學校	國立竹東高級中學
授課教師	張澤平
實施年級	高一
課程執行類別	一、高級中等學校基本設計選修課程 (18小時1學分) ☐ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校 二、高級中等學校及國民中學美感創意/設計教育課程 (6-18小時) ☒ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校 <u>12</u> 小時 ☐ 國民中學 <u> </u> 小時
班級數	○○班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	35名學生(原計畫合作教師調校，本人接行政業務僅能一個班級實施)

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：					
☐ 曾修美感教育實驗課程：					
☒ 並未修習美感教育課程					
* 先備能力：高一生具備美的形式原理 認知。					

一、 課程活動簡介：

本課程旨在十二年國教最後一個階段，可以讓長期在升學主義至上的台灣教育體制中成長的學生，重新檢視美感課程進行的態度及術科操作完整度的培力。學生可以透過此課程，確實重新覺查自我感官的潛能，用五感再度探索自我，並藉由創作的完整度，肯定學生的自我價值。讓作品不再是打完分數就回收處理掉的應付心態，而是視為正式作品可供展覽並存留價值珍貴紀錄。利用美感課程計畫的合作，轉化學生規劃作品的整合能力，讓學生練習掌握視覺符號表達的能力，由實作的經驗，進行思想、價值與情意的表達。另外也利用本校這五年間所執行的相關美感計畫，讓呈現的設計案例，指導學生具備藝術感知、欣賞、創作與鑑賞的能力。最後透過相對應的蕭如松藝術風格轉化，學習用學生自身的經驗，將校園定點的景像與事件，透過圖像的去立體化與簡化，形塑自創的視覺符號。

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）
從校園環境中觀察的物件：生態池鐘塔、指示標誌
- 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）
課程中學生學習的美術設計工具或技法：版面構成、字型設計規範
- 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）
課程中引導學生認識的概念：新藝術運動、非具像藝術
- 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）
融入環境教育議題

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	9/4	單元目標	美感覺醒：書寫具體的校園五感經驗
		操作簡述	1.五種感官的覺醒：由回饋單讓學生撰寫自己在校園期間最深刻的五感經驗。全班六組成員分別透過小遊戲接龍，形成全班最有感的打卡景點。 2.導入美感有關的識別意象：台灣燈會的視覺形象及相關時事的事件。討論融合校園識別的可能性。
2	9/11	單元目標	美的歷程提煉術：校園代表性景點的關鍵詞
		操作簡述	1.教師說明何謂美？說文解字的解釋及西方 esthetica 字源字義，說明感覺的重要。 2.教師引導相關美的歷程經驗及學生回饋自身經歷過最美好的校園記憶。 3.整合上節討論的關鍵詞
3	9/25	單元目標	跟著蕭如松去校園：熟悉蕭如松藝術風格
		操作簡述	蕭如松的藝術 1.帶領同學們從認識蕭如松的藝術 2.文化局建置的蕭如松校園寫生作品，帶領學生導覽並熟悉其藝術風格。共六件，每件導覽加路程，平均約七分鐘。 關鍵詞與圖像的聯想
4	10/2	單元目標	美感校園巡禮：了解本校相關美感計畫的蕭如松元素

		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 從校園環境看見校園美感再造計畫：生態池鐘塔複刻與〈噴水池〉作品的整合關係。 2. 從校園環境認識學美,美學校園識別標示計畫：觀察校園平面圖、指示牌、導引牌等的蕭如松元素。
5	10/16	單元目標	介紹美感課程的學習構面
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 引導動機：由上節課美感校園巡禮中執行的案例，全班六組成員分別討論歸納整合觀察到的元素。 2. 討論並選擇六個學習構面的應用：結構、構造、質感、色彩、比例、構感 3. 預告下兩週的材料使用 4. 視覺識別構成造形初稿
6	10/23	單元目標	風格形象化的討論及造型草圖試做
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由教師解析本校相關美感計畫，轉化在美感學習構習面，讓學生檢視自己歸納整合的元素符合度為何？ 2. 採用「構成」學習構面的應用，並做造型草圖。讓學生練習版面構成，把相關元素「放在一起」經營位置。 3. 視覺識別符號造形定稿
7	10/30	單元目標	製作材料的準備及簡易完稿練習
		操作簡述	<p>製作材料</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 版面製作流程介紹及相關工具的準備 2. 工具材料的檢核 <p>輔助材料</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拍照呈現的畫面參考方式及輔助工具的準備 2. 輔助材料的檢核 <p>手工完稿練習：美工刀、完稿尺、鉛筆、代針筆……完稿過程的練習。</p>
8	11/13	單元目標	版面構成解析：明確原則的運用
		操作簡述	<p>版面構成</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 編排相近原則：具關連性的群組化 2. 編排對齊原則：圖文都當色塊處理，找相互的關係 3. 編排對比原則：圖文之間的對比強弱 4. 編排重複原則：相同元素統一化並重複使用 5. 編排留白原則：讓版面乾淨及留白 <p>完稿紙的使用</p>
9	11/20	單元目標	色彩與配色：了解色票及配色原理

		操作簡述	色票種類介紹 1. pantone、pccs、DIC… 2. 印刷色量色票練習 示例簡介 1. 北緯26度島嶼顏色 2. 台灣文化色彩：台灣紅、台灣金、台灣青 水性色鉛筆用色的示範技法 1. 用具使用規範及使用方法示範 2. 水性色鉛筆步驟示範
10	12/11	單元目標	設計稿製作(型板刺繡的準備)
		操作簡述	描圖複製定稿完成 1. 整體造型完成檢核 2. 描圖完成檢核
11	12/25	單元目標	型板刺繡（一）
		操作簡述	刺繡工具的使用方法 線與面的構成繡法
12	1/8	單元目標	型板刺繡（二）
		操作簡述	轉印色稿製作 1. 色稿複寫（型板分層的順序、扣環固定） 2. 代針筆描邊及及色線刺繡 作品完成：分組評量 1. 作品完成 2. 建置各組作品的校園定位點
		檢核完成	透過教師評量及學生的自評、他評，擇優作品建置校園定位點

預期成果：教學創意主要以教材概念化為主，把生活經驗融入美感課程中，再結合曾經執行過的美感相關設計案，執行內容上依據對應的美感構面，從術科教學步驟的分解中，教導學生務求每階段達成目標後，才進行下一階段，照步驟達到完整度較高的作品。雖然本校學生為普通高中，但在進行課程時都會要求學生把作業當成作品看待。所以預期學生的作業，不只是打分數的作品，還要變成可展示使用的設計成品。但在實際實踐的過程，尚有程度落差的問題，有些組別的完整度極好，部分組別未能達成預期。

五、參考書籍：(以下為電子書)

- 1.圖解建築結構：樣式、系統與設計
- 2.版型研究室【長銷經典版】：學會平面設計中難懂的數學題&美學邏輯，最基礎的版型理論
- 3.品牌，極上體驗：Tim Kobe 與賈伯斯一起改變世界的設計創價心法
- 4.看了就想買!藏在設計裡的暢銷關鍵：一頁一法則，讓人秒下單的心理效應 (電子書) 203 元
- 5.改變設計的100個概念：從奢華美學到物聯網，從大量生產到3D 列印，百年來引領設計變
- 6.革的關鍵思考
- 7.品牌設計力2
- 8.版面研究所?心動版面學
- 9.設計幾何學(暢銷紀念版)：發現黃金比例的永恆之美
- 10.設計的實戰法則：微調就立刻加分，說服力百分百
- 11.InDesign CC 數位排版與編排設計(含 ACA-InDesign CC 國際認證完全模擬與解題)

六、教學資源：

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形：原課程設定作品處理色稿，擇優輸出印刷製作發泡板。但在執行過程中，認為後端製作完成期，學生比較參與不到，故改為較具手工感的刺繡製作圖面。

二、6-18小時實驗課程執行紀錄

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	9/4	A 課程實施照片：	
		B 學生操作流程：	<ol style="list-style-type: none"> 1.五種感官的覺醒：由回饋單讓學生撰寫自己在校園期間最深刻的五感經驗。全班六組成員分別透過小遊戲接龍，形成全班最有感的打卡景點。 2.導入美感有關的識別意象：台灣燈會的視覺形象及相關時事的事件。討論融合校園識別的可能性。
		C 課程關鍵思考：	從生活的五感經驗親身感受，成為對生活有感的人。
3	9/25	A 課程實施照片：	
		B 學生操作流程：	<p>蕭如松的藝術</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.帶領同學們從認識蕭如松的藝術 2.文化局建置的蕭如松校園寫生作品，帶領學生導覽並熟悉其藝術風格。共六件，每件導覽加路程，平均約七分。鐘。 <p>關鍵詞與圖像的聯想</p>
		C 課程關鍵思考：	對蕭如松的藝術對的風格了解。

4	10/2	A 課程實施照片：		
B 學生操作流程：			<ol style="list-style-type: none"> 1. 從校園環境看見校園美感再造計畫：生態池鐘塔複刻與〈噴水池〉作品的整合關係。 2. 從校園環境認識學美.美學校園識別標示計畫：觀察校園平面圖、指示牌、導引牌等的蕭如松元素。 	
C 課程關鍵思考：			從蕭如松的藝術風格去思考解析相關的設計元素。	
5	10/16	A 課程實施照片：		
B 學生操作流程：			<ol style="list-style-type: none"> 1. 引導動機：由上節課美感校園巡禮中執行的案例，全班六組成員分別討論歸納整合觀察到的元素。 2. 討論並選擇六個學習構面的應用：結構、構造、質感、色彩、比例、構感 3. 預告下兩週的材料使用 4. 視覺識別構成造形初稿 	
C 課程關鍵思考：			由活動學習美感構面的應用感。	
6	10/23	A 課程實施照片：		

		<p>B 學生操作流程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由教師解析本校相關美感計畫，轉化在美感學習構習面，讓學生檢視自己歸納整合的元素符合度為何？ 2. 採用「構成」學習構面的應用，並做造型草圖。讓學生練習版面構成，把相關元素「放在一起」經營位置。 3. 視覺識別符號造形定稿
		<p>C 課程關鍵思考：</p> <p>視覺識別符號學習構面的應用。</p>
7	10/30	<p>A 課程實施照片：</p>
		<p>B 學生操作流程：</p> <p>製作材料</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 版面製作流程介紹及相關工具的準備 2. 工具材料的檢核 <p>輔助材料</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拍照呈現的畫面參考方式及輔助工具的準備 2. 輔助材料的檢核 <p>手工完稿練習：美工刀、完稿尺、鉛筆、代針筆……完稿過程的練習。</p>
		<p>C 課程關鍵思考：</p> <p>完成度的檢核訓練。</p>
8	11/13	<p>A 課程實施照片：</p>

		<p>B 學生操作流程：</p>	<p>版面構成</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 編排相近原則：具關連性的群組化 2. 編排對齊原則：圖文都當色塊處理，找相互的關係 3. 編排對比原則：圖文之間的對比強弱 4. 編排重複原則：相同元素統一化並重複使用 5. 編排留白原則：讓版面乾淨及留白 <p>完稿紙的使用</p>
		<p>C 課程關鍵思考：</p>	<p>「版面構成」學習構面的實際應用。</p>
<p>9</p>	<p>11/20</p>	<p>A 課程實施照片：</p>	 <p>色票種類介紹</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pantone、pccs、DIC... 2. 印刷色量色票練習 <p>示例簡介</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 北緯26度島嶼顏色 2. 台灣文化色彩：台灣紅、台灣金、台灣青 <p>水性色鉛筆用色的示範技法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用具使用規範及使用方法示範 2. 水性色鉛筆步驟示範
		<p>C 課程關鍵思考：</p>	<p>色彩計畫與應用。</p>
<p>10</p>	<p>12/11</p>	<p>A 課程實施照片：</p>	 <p>B 學生操作流程：</p> <p>描圖複製定稿完成</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 整體造型完成檢核 2. 描圖完成檢核 <p>C 課程關鍵思考：</p> <p>造形定稿的視覺化檢核。</p>

11	12/25	A 課程實施照片：	
		B 學生操作流程：	刺繡工具的使用方法 線與面的構成繡法
		C 課程關鍵思考：	實際執行與圖面構成的差異。
12	1/8	A 課程實施照片：	
		B 學生操作流程：	轉印色稿製作 1. 色稿複寫（型板分層的順序、扣環固定） 2. 代針筆描邊及及色線刺繡 作品完成：分組評量 1. 作品完成 2. 建置各組作品的校園定位點
		C 課程關鍵思考：	作品成整度的執行能力。

二、教學觀察與反思

教學上關於美感觀察，我們從校園環境中觀察校園美感再造計畫的生態池鐘塔，重新建置蕭如松風格的環境，以實地了解藝術家的作品。另外在學美美學計畫依然以蕭如松風格的指示標誌作為美感觀察的基礎。而美感技術的呈現，我們在課程中讓學生學習的美術設計工具或技法：如版面構成、字型設計的練習，直至圖形元素的構成，發現學生的差異化較大，有部分未能達到完整度的要求。在美感概念的指導，在課程中引導學生認識的概念：新藝術運動、非具像藝術，大體上都能達到認知能力的展現。