

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫
113 學年度第 1 學期 學校課程實施計畫

高級中等學校及國民中學
設計教育課程 / 基本設計 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：國立新化高級中學

執行教師：黃慧華 教師

輔導單位：南區 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、教學觀察與反思
- 四、學生學習心得與成果

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	國立新化高級中學		
授課教師	黃慧華		
申請類別	☐ 設計教育課程 (至少 6 小時) ☒ 基本設計 (18 小時)		
課程執行類別	☐ 國民中學 ☒ 普通型高中 ☐ 技術型高中 ☐ 綜合型高中		
授課年級	☐ 國一 ☐ 國二 ☐ 國三 ☐ 高一 ☐ 高二 ☒ 高三		
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班		
課程類型	☐ 高一多元選修 ☐ 高二加深加廣 ☒ 其他：高三加深加廣		
班級數	1 班	學生數	12 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	舞動傳統的文化攝影故事
課程主題 (可複選)	☐ 色彩 ☐ 質感 ☐ 比例 ☒ 構成 ☐ 結構 ☐ 構造 ☒ 重大議題：A4.海洋 B14.保育海洋生態
課程主題 其他選填項目	<p>【A】教育部 108 課綱之 19 項重大議題 A1.性別平等、A2.人權、A3.環境、A4.海洋、A5.品德、A6.生命、A7.安全、A8.家庭教育、A9.生涯規劃、A10.資訊、A11.科技、A12.法治、A13.國際教育、A14.閱讀素養、A15.防災、A16.能源、A17.多元文化、A18.戶外教育、A19.原住民族教育</p> <p>【B】SDGs 聯合國「2030 永續發展目標」 B1.終結貧窮、B2.消除飢餓、B3.健康與福祉、B4.優質教育、B5.性別平權、B6.淨水及衛生、B7.可負擔的潔淨能源、B8.合適的工作及經濟成長、B9.工業化/創新及基礎建設、B10.減少不平等、B11.永續城鄉、B12.責任消費及生產、B13.氣候行動、B14.保育海洋生態、B15.保育陸域生態、B16.和平/正義及健全制度、B17.多元夥伴關係</p>
全新課程說明	<p>☒ 本人過去沒有施作的課程設計。</p> <p>☒ 課程設計創意理念：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 瞭解城市的過去歷史文化，尋找具有代表性的色彩與圖像。 2. 觀察現在城市環境的視覺景觀，找尋具特色的色彩與圖像

一、課綱核心素養 (請勾選符合項目)

A.自主行動	☐ A1.身心素質與自我精進 ☐ A2.系統思考與解決問題 ☒ A3.規劃執行與創新應變
B.溝通互動	☐ B1.符號運用與溝通表達 ☐ B2.科技資訊與媒體素養 ☒ B3.藝術涵養與美感素養
C.社會參與	☐ C1.道德實踐與公民意識 ☒ C2.人際關係與團隊合作 ☐ C3.多元文化與國際理解

二、學生先修科目或先備能力 (300 字左右)

* 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：

(多半學生對美感事物有高度興趣，喜歡採集，透過分享生活所見，進而分組、分工，發揮團隊精神，期對所在文化產生認同進而燃起發揚保存文化的認同意識)

*透過臺南文化資產、地方館舍等資訊，使學生了解臺南的發展歷程與軌跡多元，在潛移默化中達到思辨的能力。

三、課程概述 (300 字左右)

從台灣燈會「唐山過台灣」回望臺南過去的歷史，以「臺南 400」「珍視傳統、開創當代、展望未來」為核心價值，包容世界文化族群、正視多元模式在這片土地開展的衝突與協調過程，多樣貌堆疊文化、記錄各時期的交融與翻新，共塑今日的臺南。

舉例 1：2024 台灣燈會主燈

舉例 2：鹿耳門聖母廟 元宵花火盛會

1.提高學生的美感知能。感受審美過程：感覺、聯想(想像)、情感、轉化、領悟、操作，掌握構成的要點。增加自己的美感經驗。建立美感空間。

2.構思再創作之原創力。

1.了解設計目的，區分原創作與再創作之間的差異，讓視野與環境美感共榮。

美感知能

能認識城市的過去歷史並思考居住環境的未來發展。

能發現傳統社會中色彩、圖像的使用及於文化的象徵意義。

美感預期成果

學生學會對生活周遭環境事物的視覺美感。

學生能藉由歷史探索找尋城市的美感經驗。

學生能運用色彩說出氛圍感受。

學生能運用**比例**的配置景觀構圖。

學生能運用**構成**規畫設計圖樣。

學生能對城市未來的美好有更多期待，並藉自己的美感經驗找到可能改變的**關鍵點**

光藝術 + 時間性

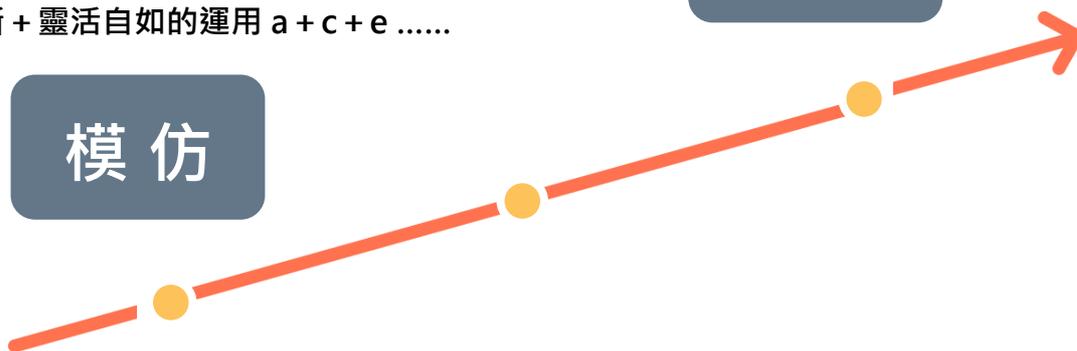
同樣的手法不同的構思

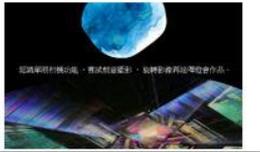
判斷 + 靈活自如的運用 a+c+e

影像實驗

模仿

創新

		
一 對自然環境的觀察力	二 關於光線	三 運鏡化境大突破
		
四 構圖美學的基礎養成(一)	五 器材準備	六 玩轉影
		
七 幾何自由變化	八 構圖美學的基礎養成(二)	九 台灣燈會的在地風情
		
十 敘述創意攝影步驟為何?	十一 創意發想	十二 實踐我的影光藝術

四、課程目標

美感觀察	從紀錄生活軌跡中發現發光的量體，體會「由一顆 led 燈拍攝法到台灣燈會主燈之一龍來台南發想」感受意象氛圍。
美感技術	學生能藉由歷史探索找尋城市的美感經驗 尋找文化軌跡，紀錄在地藝文活動。 適當的運用「色彩」、「比例」、「構成」將具有歷史文化意義的圖像融入城市景觀中，創造全新的城市視覺意象。
美感概念	透過設計思考：找尋物件美感及思考如何更好 1.發現質感帶來不同氛圍美感 2.分析構圖中比例構成關係 豐富藝術涵養與充實美感素養。 形成性學習單：點線面構成：具象物件轉化抽象幾何對稱與韻律：二方連續、四方連續、圖地概念
其他美感目標	嘗試「旋轉影像」新的視覺攝影表現手法。 學生藉核心概念 運用構成原理中的「集結」、「排列」、「元素反覆」、「對比」、等概念，搭配色彩中的「比例」、「調和」、「對比」。重新認識傳統藝文之美，討論隱含的社會文化議題。 核心概念 <ul style="list-style-type: none"> 從練習中掌握構成的要點，區分與構圖之間的差異 了解設計是有目的的行為，建立一個美感空間（平面與立體亦然），空

間的分區規劃與整體秩序掌握是首要的

- 感受審美過程：感覺、聯想（想像）、情感、轉化、領悟、操作
分割、格線、比例、秩序的運用

五、課程大綱、教學進度（課程週次請依課程需求增減）

週次/序	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述
1		對生活環境的觀察力	<p>瞭解城市的過去歷史文化 我對家鄉的認識-美感知能（操作方法/學生能藉由歷史探索找尋城市的美感經驗 預期階段成果等等內容/播放宣傳影片「台南 400」影片引起動機）</p> <p>描述觀察對象/觀察生活周遭會發亮的物體及其影響。 操作方法/1.發亮的物體對周遭環境的影響。 2.寫下觀察紀錄並作分類</p> <p>使用材料技術/圖文筆記 歷程紀錄。 美感觀點/觀察環境中因「光」而產生的顏色變化。 預期階段成果等等內容/(實踐)「光」在環境產生的顏色變化</p>
2		(觀察) 記錄光源	<p>描述觀察對象/光的來源 操作方法/示範：利用光源製造旋轉影像速度感</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.分組，引導學生充分討論 2.小組分工進行色彩、構面分析，觀察 3.小組分享交流 4.檢視自我賞析觀點 <p>美感觀點/有光的地方總有生命希望，生命的星點匯聚成流，多麼撼動視覺！詮釋 運鏡化境大突破時間膠囊彩盒 你認為文化設計可以從那些觀點去定義？（「珍視傳統、開創當代、展望未來」）描述觀察對象/描述眼見感受審美過程：感覺、聯想（想像）、情感、轉化、領悟、操作內心起伏的情緒..</p>
3		尋找具有代表性的圖像與色彩	<p>描述觀察對象/預約幸福台南 400。 操作方法/街好好凝視府城文化，訪踏尋，重新省視..... 尋著光線，放低視角，找出快樂泉源。</p> <p>使用材料技術/拍出 10 張「巷弄間接光」照片 課外延伸-蒐集在地(廟宇古蹟 光軌)小故事分享 美感觀點/每個心動都會像用照片記錄.... 嘗試找到光源，與環境互映，紀錄柔和間接的光源。 美感構成（學生能夠藉由自己的美感經驗找到可能改變未來城市的美好關鍵點。）</p>
4		看不見的城市	<p>選擇 判斷 描述觀察對象/生活行為觀察 美感觀點/台南人的慢活</p>

			<p>操作方法/探討 1.行人過馬路 2.公共空間人的樣貌 3.我的動線地圖.....</p> <p>使用材料技術/筆記</p> <p>預期階段成果等等內容/ (色彩搭配中的「比例」、「調和」、「對比」。)</p>
5		詮釋 運鏡化境大突破	<p>生活調色盤-仰望天際線【V-SKY 空中攝影】</p> <p>歸納分組觀察現在城市環境的視覺景觀</p> <p>描述觀察對象/發現物分類，小組分工討論 (透過臺南文化資產、地方館舍等資訊，使學生了解臺南的發展歷程與軌跡，以及各族群的交融所產生的文化多元，在潛移默化中達到多元思辨的效果。)</p>
6		排「類」組「和」	<p>任務二</p> <p>(表現) 多樣性物件的秩序性構成排列。</p> <p>描述觀察對象/對生活週遭所見地景建材的發現</p> <p>地緣：10 項台南勝地</p> <p>瞭解台灣燈會作品(認知 規劃)</p> <p>1.播放高雄市政府推出的燈會宣傳影片引起動機 2.察覺燈會與生活文化的關係、地方特色與色彩配對</p>
7		找尋具特色的色彩與圖像	<p>風格構成訓練</p> <p>操作方法/收集十張有台南古蹟的光軌作品</p> <p>使用材料技術/懂得十樣材質的內涵與意義生活物件提案</p> <p>美感選物</p> <p>(適當應用臺南 400 之主視覺，以達到推廣臺南 400 之目的。)</p>
8		幾何自由變化	美感構意思 (分割、格線、比例、秩序的運用)
9		<p>光影玩趣</p> <p>(表現實踐) 玩轉影</p>	<p>觀察對象/對環境空間的關照</p> <p>操作方法/分組實作</p> <p>使用材料技術/現場操作拍照</p> <p>(設計思考：找尋物件美感及思考如何更好)</p> <p>初體驗 旋轉風速、轉出創意時空</p> <p>預期階段成果等等內容/(實踐)檢驗成果 發表心得</p>
10		幾何自由變化	<p>排排讚，日常遇上構成</p> <p>(構成原理中的「集結」、「排列」、「元素反覆」、「對比」、「格線」等概念。)</p> <p>描述觀察對象/欣賞台灣燈會作品</p> <p>操作方法/創意變身— 再轉變</p> <p>美感觀點/能說出燈會作品特色</p>
11		構圖美學的基礎養成 (二)	<p>【校園「構」gogo 遊戲】構圖要領 確認拍攝模式使用時機</p> <p>操作方法/分組實拍 拍攝方法：</p>

			1.利用遠近焦段產生重曝畫面 2.反覆轉動焦段形成張力 3.轉動焦段後如聖光普照 4.轉焦段~海怪原地晃動 5.近距離轉動焦段 形成星球夜空感 (可搭配參考圖像)
12		(認知) 台灣燈會的在地風情	唐山過台灣 蒐集在地燈會發展歷程 1.從攝影作品 禮讚台灣燈會 2 鑑賞旋轉影像攝影作品，再詮釋燈會作品。
13		1 顆 LED 燈拍攝法	(方法 1 小迷焦 2 大迷焦 3 右旋轉 4 左旋轉 5 螺旋轉)
14		台灣燈會賞析	(認知) 敘述創意攝影步驟為何? 整合主視覺構圖 X 文案 X 影像故事 X 視覺溝通 補充美感操作重點 操作方法/分組實拍 預期階段成果等/能說明拆解創意攝影步驟 (可搭配參考圖像)
15		(表現實踐) 創意發想 (文創)	預期階段成果等等內容/我的風格文創小物 台灣燈會主燈之一龍來台南 將創作影像應用在生活隨身小物 使用材料技術/訂定主題、圖說 預期階段成果等等/(實踐)期待能開放性引發學生創作屬於自己獨一無二的創意圖像。
16		旅行的風和出走的火	(表現實踐) 實踐我的影光藝術 文字在影像中的力量 (檢討與分享)
17		從一場煙火我學會	鑑賞 分析 判斷 參數 修正
18		火線觀點	期待能開放性引發學生做出屬於自己獨一無二的在地議題文創設計。

六、預期成果

- 1.培育學生思考、表現、鑑賞、實作與善用數位、科技、資訊、媒體能力之實踐。
- 2.能敘述燈會「裝置藝術」作品與「再詮釋的藝術創作」攝影作品的差異。
- 3.培養反思美感素養，參與藝文活動，提升創新能力。
- 4.鼓勵學生自主性創作，讓藝術與生活結合，培養以人為本的「終身學習者」。

核心概念

從練習中掌握構成的要點，區分與構圖之間的差異

建立一個美感空間 (平面與立體亦然)，空間的分區規劃與整體秩序掌握是首要的；

並了解設計是有目的的行為

感受審美過程：感覺、聯想 (想像)、情感、轉化、領悟、操作

分割、格線、比例、秩序的運用

使用方格紙分割繪製版面的方

美感預期成果

學生學會對生活周遭環境事物的視覺美感有感知。

學生能運用色彩的改變影響城市景觀。

學生能運用比例的配置影響城市景觀。

學生能運用構成的規畫影響城市景觀。從紀錄生活軌跡中發現發光的量體，體會「時光映像@Arts」意象氛圍。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

八、教學資源

1.高級中等學校學科資源平臺 (路徑：各學科中心—○○學科中心—教師增能培力；網址：<https://ghresource.mt.ntnu.edu.tw/nss/p/Centers>)

2. 教育雲之教育媒體影音專區—加深加廣 (網址：<https://video.cloud.edu.tw/video/>)。

美感出版/ 美感生活實踐家 / 美感日誌專題文章 / 期許一個以生活本質為本的藝術教育

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

希望借文字的力量加強影像美學，使文字與影像互為所補。

增加項目

1.比較攝影與文學共通之處？

攝影 用眼睛觀察世界 用鏡頭記錄世界

文學 用感官觀察世界 用文字記錄世界

舉例

2.【活動說明】彩色遊樂園(色彩 調動情緒的能力)

寫青春記憶裡的片段

物品 櫻桃、玻璃

場景 畢業那年的海

情緒 哀慟、快樂至極

3. 攝影與議題詮釋

二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

學期課程中，主要目標為讓學生打開生活美感的知覺，感受生活中點線面、色彩、構成的美感，獨創出自己對在地景物特色感動。

◆第一章

緣起~ 環境感知 打開生活環境的觀察力

1. 企劃與紀錄(初探)

「龍來台南」藉由歷史探索找尋城市的美感經驗，紀錄生活軌跡。

2. 一邊觀察一邊圖文筆記

3. 思考在地台南特色。

◆第二章

生活觀察與紀錄

1. 透過設計思考：找尋物件美感及思考如何更好。

2. 排「類」組「和」與自己生活最相關物件。

3. 界定各構面間的具體關係，補充增加的美感體驗

◆第三章

1. 形成性學習單：點線面構成：具象物件轉化為抽象幾何。

2. 找尋具特色情緒的色彩與圖像。

2. 重新定義再創作

◆第四、五章

【校園「構」gogo 遊戲】

1. 從練習中掌握構成的要點

了解設計是有目的的行為，建立一個美感空間。

2. 學習創意的視覺敘事。

3. 開放性引發學生創作屬於自己獨一無二的創意圖像。

(實踐)多樣性物件的秩序性構成排列。

◆第六章

1. 感受審美過程：感覺、聯想（想像）、情感、轉化、領悟、操作、分割、格線、比例、秩序的運用。
2. 文字在影像中的力量（檢討與分享）
3. 迴返討論生活週遭所見材質的發現
（實踐）發現美感空間中的主題及和諧元素

B 學生操作流程：

基本設計

(找出環境中的美·體驗、感受並學習記錄)

基本設計

(講座模式·蒐集專家建議、記錄對生活美感的觸動)

基本設計

生活觀察·發揮創意·設計未來

基本設計

(找出構成元素·試著做分析)

基本設計
(主題式文創設計1)

基本設計
(主題式小組創作2)

C 課程關鍵思考：

 先做一點功課！

海洋的漸層 死去的海洋生物 飄逸的海草 人為垃圾

白色與「死去」的關聯是？

所有的色光匯集=白光

所有的多彩的海底生物匯集
→ 本該各自展現獨特色彩
→ 卻因汙染而失色、死亡

培養學生思考 觀看 觀察 發現的能力
透過觀看 觀察 比較 轉化為感知能力

三、教學觀察與反思

- 1.讓學生討論在地主題， 布置藝術空間。
- 2.能用設計概念表現創意， 學習環境保護， 分享成果。

四、學生學習心得與成果

1.觀察台南人生活步調

30725 黃○喬

生活步調慢、有人情味、小吃多、有質感的蝸牛巷跟老街

30714 唐○馨

古蹟、天氣晴朗連帶的好氣氛、美食、人情味很重大家都很熱情

2. 十大幸福事件：

30815 李○榆

和朋友玩、打遊戲、看動漫、睡覺、吃東西、畫畫

30729 王○晴

美食、老街、百年老店、人情味、物美價廉

30724 黃○雯

吃美食，看動漫，看小說，玩游戏，烹饪，画画，听音乐，唱歌，洗澡，看电影

3. 慢活台南：

30813 吳○嫻

走路比較慢，不會被催促，很多觀光客

30714 唐○馨

古蹟、天氣晴朗連帶的好氣氛、美食、人情味很重大家都很熱情

4. 發現校園不便：

30710 楊○翔

下雨時容易淹水、樓與樓之間沒有可以防雨的通道

30724 黃○雯

教室空間略小，合作社空間過小，收銀人手不夠，排隊很長

30725 黃○喬

打掃時間糾察來查時間太快，還沒掃完就被記了

游泳課吹頭髮時間不夠

自然科學館實驗室有點遠

5. 色彩計畫：

第一組：《一命污呼》

用藍色的紙摺皺當海+白紙浪花、黃紙當沙灘、寄居蟹寶特瓶、吸管

(裝置藝術，象徵大自然被污染)

第二組：《海底世界🌐》

用黏土 石子 透明塑膠盒 (環氧樹脂) 製作不同主題的海底世界

讓人發現世界不同的角落

6. 質感搜集：

	
基本設計(藝術角 1/紀錄在地生活中美的事物)	基本設計(藝術角 2/記錄生活美感的觸動)
	
基本設計(合作構思，實踐創作)	基本設計(紀錄探索)
	
基本設計 (用影像表達心情、氣氛)	基本設計(集體創作，完整詮釋影像的奧妙)

7. 學生心得

參與這門課程是一次豐富的學習體驗。透過深入的探討和實踐，我獲益良多。課程的結構清晰，教學方法多元，使我更深入理解相應的知識領域。同時，與同學互動，分享見解，豐富了我的視野。在實際應用中，我學到了許多實用技能，這些對我未來的職業發展大有幫助。

總體而言，這門課程不僅滿足了我的學術需求，更啟發了我對所學領域的熱情，是一次難得的學習機會。