

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：臺南市立崇明國民中學

執行教師：郭育君教師

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	臺南市立崇明國中		
授課教師	郭育君		
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： _ _ _ _ _		
班級數	3 班	學生數	84 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	Make Art, Not War
課程主題 (可複選)	■ 色彩 □ 質感 □ 比例 ■ 構成 □ 結構 □ 構造 ■ 重大議題：A6.生命、A7.安全、B16.和平/正義及健全制度
課程主題 其他選填項目	【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。 【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。

全新課程說明	■ 本人過去沒有施作的課程設計。 □ 本人了解其他教師沒有相同課程設計。 □ 參考先前課程，並加入重大議題 (□ 本人__(請填學期) _課程、□ 《美感行動誌》收錄課程) ■ 課程設計創意理念： 1. 世界上有許多衝突正在發生，看似生活平穩的台灣也有許多國家安全的議題，希望和中學生從藝術的觀點來討論戰爭，也照顧學生在面對國際衝突時的情緒感受。 2. 藝術家運用許多表現方式來描述或諷刺戰爭，或是展現對和平的期望，透過藝術鑑賞，帶領學生分析藝術家的色彩運用，並且觀察藝術家的構圖方式，進而運用在海報的創作上。 3. 設計和平標誌，並運用構成方式做成手提袋。
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：社會課已對國際衝突、戰爭與和平的歷史有初步了解 * 先備能力： 1. 學生已學過色彩學，了解色彩的情緒感受、文化與色彩的關聯。 2. 學生未學習過構成方式。	
三、課程概述 (300 字左右)	
世界上有許多衝突正在發生，看似生活平穩的台灣卻也有許多國家安全的議題，這些衝突的相關歷史學生們在社會課時已有所了解，故此課程主要重點放在從藝術的觀點來討論戰爭或是國際衝突，以及學生在面對國際衝突時的情緒感受。課程將介紹畢卡索、凱斯哈林等藝術家，透過鑑賞藝術家的作品，讓學生思考藝術家如何運用色彩及構成方式來創作出描述、諷刺戰爭或期望和平的作品。學生將練習運用藝術家的方式來設計海報，並且根據自身對於國際衝突的色彩感受進行上色，作品將能呈現學生對色彩的感知及運用。接著學生設計和平標誌，運用基本構成方式做成手提袋，在校園中展示自己的作品。	

四、課程目標			
美感觀察	觀察繪本、海報、藝術作品的色彩運用		
美感技術	海報的構成及色彩的搭配 運用 CANVA 將設計圖樣並印製手提袋		
美感概念	色彩的感知及色彩的搭配 海報構成方式 圖案構成方式		
其他美感目標	融入生命、安全議題，探究和平的永續發展目標		
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	113.12.11	色彩感知探索	1.透過心理測驗讓學生找到自己的本命色。 2.透過色卡及大量的圖片討論色彩的感知。
2	113.12.18	和平鴿創作與色彩分析	1. 進行我的和平鴿創作。 2. 對作品色彩進行分析。
3	113.12.25	戰爭議題與情緒色彩對應	給學生看關於戰爭的新聞影片/繪本/小說/攝影/電影 1.看到了哪些跟戰爭有關的新聞？ 2.看了這些新聞有什麼感受？是難過、害怕、生氣？ 3.練習照顧自己的情緒健康，運用 100 色票找出與自己感受到的情緒色彩。 4.關於此議題，藝術可以怎麼幫忙?我可以幫什麼忙？
4	114.1.8	藝術家如何面對戰爭-藝術作品裡的色彩及構圖	討論作品描述戰爭或諷刺戰爭或正向期待和平的藝術家及其作品：畢卡索(格爾尼卡)、凱斯哈林。 解讀作品意涵並且分析運用的色彩、形式，為何使用此色彩。

5-10	114.2.5 114.2.12 114.2.19 114.2.26 114.3.19 114.3.26	凱斯哈林風格 海報創作與和 平宣言	1. 學習凱斯哈林的構圖方式及色彩運用，進行海報創作。 2. 學生運用凱斯哈林的構圖及色彩風格進行海報創作。 3. 學生先運用 100 色票找出的合宜色彩搭配後，再進行上色。 4. 呈現學生作品、接著說明、討論不同色彩搭配的效果，已及帶給人的情緒感受。 5. 書寫和平宣言:說明自己的創作理念，介紹色彩的搭配概念及構成方式。 6. 展示於校園。
11-13	114.4.2 114.4.9 114.4.16	和平標誌的設 計與構成	1. 認識全世界通用的和平標誌有哪些。 2. 進行構成方式的練習。(主從關係、反覆、漸變、韻律、漸層...等) 3. 運用構成方式進行和平的標誌設計，運用 Canva 排版後拓印在手提袋上。
六、預期成果			
1. 學生能運用色彩表達情緒感受。 2. 學生能分析藝術家表達戰爭與和平的作品。 3. 學生能運用色彩及構成設計海報。 4. 學生能運用色彩及構成方式來設計和平標誌及手提袋。			

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

戰爭來的那一天 The Day War Came · 尼古拉·戴維斯 (Nicola Davies) · 水滴文化 · 2018

War · Jose Jorge Letria, André Letria · Greystone Kids · 2021

世界中的孩子 Children in our world: Poverty and Hunger、Refugees and Migrants、Racism and Intolerance、Global Conflicts) · Louise Spilsbury, Ceri Roberts · 2018

明日之書：《什麼是民主》+《關於社會階級》+《這就是獨裁》Cómo puede ser la democracia + Hay clases sociales + Así es la dictadura · Equipo Plantel · 2019

一目了然的國際衝突기에 쓱쓱 들어오는 국제 분쟁 이야기 · 李昌淑 · 聯經出版公司 · 2020

八、教學資源

美感教育網站 <https://aade.project.edu.tw/>

SDGS 相關書籍網頁 <https://activity.books.com.tw/crosscat/show/A00000069248>

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

1. 原訂以紙膠帶進行和平鴿設計，因經費延遲之故，改以彩色鉛筆進行。
2. 引導國一學生將創作理念書寫出來比原來預想的更需要花時間，加上海報的繪製配色也需時間思考，原訂 4 節課完成的海報延伸為 6 節課完成。
3. 海報合作改為獨立創作，因學生對此主題都很投入創作，大部分的學生都希望自己的設計可以被完整呈現出來，故改採用個人創作海報的方式。

二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 透過心理測驗讓學生找到自己的本命色。
2. 透過色卡及大量的圖片討論色彩的感知。

C 課程關鍵思考：

1. 理解色彩與個人情緒、性格的關聯。
2. 透過色彩探索自我，開啟對色彩美感的敏銳度。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 進行我的和平鴿創作。
2. 對作品色彩進行分析。

C 課程關鍵思考：

1. 以和平為主題進行創作，培養藝術表達能力。
2. 練習色彩分析與運用，感受色彩傳達的情緒與象徵意涵。

A 課程實施照片：(學生閱讀文章及發表心得)

童心列車-描繪戰火之下的電影

B 學生操作流程：

學生看關於戰爭的新聞影片/繪本/小說/攝影/電影

- 1.看到了哪些跟戰爭有關的新聞？
- 2.看了這些新聞有什麼感受？是難過、害怕、生氣？
- 3.練習照顧自己的情緒健康，運用 100 色票找出與自己感受到的情緒色彩。
- 4.關於此議題，藝術可以怎麼幫忙？我可以幫什麼忙？

C 課程關鍵思考：

理解戰爭帶來的情緒影響，並學習自我照顧。

培養以藝術方式表達與轉化情緒的能力。

思考藝術在面對社會議題中能發揮的力量。

A 課程實施照片：

反戰藝術 Anti-War Art 班級: 19 級 姓名: 李俊豪

《格爾尼卡》Guernica 創作於 1937 年，是一幅巨型油畫，描繪了西班牙內戰時，格爾尼卡鎮被轟炸的戰爭。這幅與人民苦難，觀看這幅作品 30 秒，你的感受是？戰爭非常殘酷，悲痛，還有戰爭不該的屈辱和

畢卡索定是在巴黎，於 1937 年 4 月 26 日西班牙巴斯克省的歷史名城——格爾尼卡在西班牙內戰的混亂中，遭到法西斯德軍的攻擊，全城被炸為一片瓦礫，死傷數千人，而且大多是老弱婦孺。這正是畢卡索所描繪的場景，因為他一起到德軍這種強大的軍事力量，對一個不起眼的山村狂轟亂炸這種殘暴的戰爭，就義憤填膺，於是開始動手繪製這幅畫，要以畫筆為武器抵抗不人道的暴行。畢卡索把象徵性的戰爭畫面投入紅色調中，那沒有、淡灰在黑色畫的對照中表現正義的憤怒：它聚集了殘暴、痛苦、絕望、恐懼的全人類。這幅《格爾尼卡》到底表達了什麼呢？

- 畢卡索以立體派的風格繪製這幅作品，畫面平面的多量塊面，使作品看起來更為震撼。
- 找出畫面中的圖像及象徵含意：

這幅大畫的背景：
深藍色背景，象徵受到
破壞的城鎮。

這幅大畫的中心：
被炸毀的房子。
象徵死亡。

這幅大畫的左側：
被炸毀的房子。
象徵死亡。

這幅大畫的右側：
被炸毀的房子。
象徵死亡。

因為這幅巨畫是畢卡索以進步和平主義而向法西斯獨裁者之西班牙政府所繪製，並且繪製英國、美國等其它國家迅速震驚，引發了全世界熱愛自由、擁護民主人士的共鳴。

反戰藝術 Anti-War Art 班級: 19 級 姓名: 李俊豪

《格爾尼卡》Guernica 創作於 1937 年，是一幅巨型油畫，描繪了西班牙內戰時，格爾尼卡鎮被轟炸的戰爭。這幅與人民苦難，觀看這幅作品 30 秒，你的感受是？戰爭非常殘酷，悲痛，還有戰爭不該的屈辱和

畢卡索定是在巴黎，於 1937 年 4 月 26 日西班牙巴斯克省的歷史名城——格爾尼卡在西班牙內戰的混亂中，遭到法西斯德軍的攻擊，全城被炸為一片瓦礫，死傷數千人，而且大多是老弱婦孺。這正是畢卡索所描繪的場景，因為他一起到德軍這種強大的軍事力量，對一個不起眼的山村狂轟亂炸這種殘暴的戰爭，就義憤填膺，於是開始動手繪製這幅畫，要以畫筆為武器抵抗不人道的暴行。畢卡索把象徵性的戰爭畫面投入紅色調中，那沒有、淡灰在黑色畫的對照中表現正義的憤怒：它聚集了殘暴、痛苦、絕望、恐懼的全人類。這幅《格爾尼卡》到底表達了什麼呢？

- 畢卡索以立體派的風格繪製這幅作品，畫面平面的多量塊面，使作品看起來更為震撼。
- 找出畫面中的圖像及象徵含意：

這幅大畫的背景：
深藍色背景，象徵受到
破壞的城鎮。

這幅大畫的中心：
被炸毀的房子。
象徵死亡。

這幅大畫的左側：
被炸毀的房子。
象徵死亡。

這幅大畫的右側：
被炸毀的房子。
象徵死亡。

因為這幅巨畫是畢卡索以進步和平主義而向法西斯獨裁者之西班牙政府所繪製，並且繪製英國、美國等其它國家迅速震驚，引發了全世界熱愛自由、擁護民主人士的共鳴。

Learn to draw like Keith Haring.
怎樣才能畫出凱斯哈林風格呢？

1. Draw a stick figure. 2. Outline the stick figure.

3. Erase the stick figure.

4. Outline with black. Add movement lines. Add color.

B 學生操作流程：

討論作品描述戰爭或諷刺戰爭或正向期待和平的藝術家及其作品：畢卡索(格爾尼卡)、凱斯哈林。解讀作品意涵並且分析運用的色彩、形式，為何使用此色彩。

C 課程關鍵思考：

1. 透過藝術作品認識不同立場與視角對戰爭的詮釋。
2. 分析藝術作品中色彩與形式的運用與象徵。
3. 建立批判性藝術欣賞能力。

11

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.學習凱斯哈林的構圖方式及色彩運用，進行海報創作。
- 2.學生運用凱斯哈林的構圖及色彩風格進行海報創作。
- 3.學生先運用 100 色票找出的合宜色彩搭配後，再進行上色。
- 4.呈現學生作品、接著說明、討論不同色彩搭配的效果，已及帶給人的情緒感受。
- 5.書寫和平宣言:說明自己的創作理念，介紹色彩的搭配概念及構成方式，並展示於校園。

C 課程關鍵思考：

- 1.學習藝術家創作風格並實際應用於創作。
- 2.培養色彩搭配能力與視覺構圖的設計概念。
- 3.透過創作書寫個人和平理念並對外發聲。

A 課程實施照片：

整齊
反覆
主從關係

均衡
韻律

反覆
主從關係

整齊

B 學生操作流程：

1. 認識全世界通用的和平標誌有哪些。
2. 進行構成方式的練習。(主從關係、反副、漸變、韻律、漸層...等)
3. 運用構成方式進行和平的標誌設計，運用 Canva 排版後拓印在手提袋上。

C 課程關鍵思考：

1. 認識國際和平符號與其設計概念。
2. 學習基本的視覺構成原理與實作應用。
3. 透過設計與實體作品傳達和平價值，提升社會參與感。

三、教學觀察與反思

1. 色彩理解需持續練習與應用。

學生初期對色彩情緒的理解可能較表面，經過多堂課實際操作後有明顯提升，未來可安排更多漸進式活動。

2. 學生創作熱情高，需更多展出與交流機會。

學生對於海報與手提袋等實作活動非常投入，未來經費許可下安排更多班級參與創作及作品展示，增加成就感。

3. 數位工具的導入成效佳，但需時間熟悉。

Canva 等數位工具使用便利，學生能快速排版並設計，但對初學者來說仍需要明確步驟與時間協助。

四、學生學習心得與成果

1. 「這次做心理測驗找自己的本命色覺得很有趣，原來我最喜歡的藍色也代表平靜，跟我個性有點像。」

2. 「看到戰爭的影片覺得很震撼，有點難過也有點生氣，覺得世界上為什麼不能和平相處。用色票選出我當下的情緒顏色讓我覺得比較能表達自己的感受。」

3. 「我最喜歡凱斯哈林的創作活動，用簡單的線條和大色塊就可以做出很有力量的畫。我做了一張關於『選擇』的海報，寫了一段自己的和平宣言，覺得很有成就感！」

4. 這次讓我學到藝術也可以講社會議題，像戰爭、和平這些很重要的事情。藝術家用不同的方式為和平發聲。

5. 「我們做的手提袋超酷，自己編排設計的圖像能夠印在上面讓我很有成就感，我帶回家後爸爸媽媽都說很有意義！」