

108至110美感與設計課程創新計畫
110學年度第1學期 學校實驗課程實施計畫
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： 桃園市立大園國際高中
執行教師： 張瑜 教師
輔導單位： 北區 基地大學輔導

目錄

實驗計畫概述

- 一、 實驗課程實施對象
- 二、 課程綱要與教學進度

實驗課程執行內容

- 一、 核定實驗課程計畫調整情形
- 二、 實驗課程執行紀錄
- 三、 教學研討與反思
- 四、 學生學習心得與成果

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

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	桃園市立大園國際高中
授課教師	33743 桃園市大園區橫峰里27鄰大成路二段8號
實施年級	3
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
班級數	2班
班級類型	■普通班 □美術班 □其他
學生人數	60名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：創意卡牌視覺設計					
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	□國民中學 年級 ■高級中學 3 年級 □職業學校 年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目：美術、藝術生活 ■並未修習美感教育課程 * 先備能力： 1. 美的形式原則之應用 2. 纏繞畫與素描之線條表現與創作 3. 色彩配色基礎概念&顏料媒材與技法彩繪 4. 設計思考基本認知					
一、課程活動簡介： 本課程以18週一節課規劃之加深加廣基本設計課，延伸美術及藝術生活課程先備知能，進行設計領域之初探，協助學生了解設計的基本知識及概念並加以應用。學生在此學期課程中熟悉基礎的設計原理及要素，從設計範疇之簡介到造型基本元素，透過點、線、面各單元課堂中的實作練習，讓學生從中學習美感構面中色彩、構成的排列組合配置。 課程初期讓學生認識生活周遭的設計案例、思考造型原理的應用；構成是現代設計基礎重要部分，也是設計基礎的必須訓練，因此課程大部分操作著重各式構成的技巧養成，以及探討美的形式原則於畫面中的應用，設計文創圖樣之撲克牌卡作為本學期所學之綜合應用。					

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)
  - 1.學生從生活中觀察視覺要素點線面之應用
  - 2.案例分析中 (海報、廣告、影片) 引導學生如何觀察視覺要素
- 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)
  - 1.使用繪圖軟體 procreate 創作、排版
  - 2.創作過程中培養彩繪技法、畫面構圖等繪畫技巧
- 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)
  - 1.認識美感構成與實際操作
  - 2.美術、設計風格派別介紹 ex 新印像派、立體主義、風格派、極簡主義等設計派別
- 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)

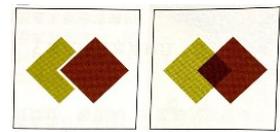
三、教學進度表

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	9/3	單元目標	設計是什麼？ 1.認識基本設計的意義 2.初探設計的分類
		操作簡述	1.學期課程簡介、設計入門初探 2.設計領域相關內容介紹 ex 設計獎項、設計師介紹
2	9/10	單元目標	基本設計要素 1.認識基礎構成的造型要素
		操作簡述	1.造型基本元素 2.複習美的形式原則 3.課堂活動：分組討論生活中有哪些事物運用了基本的造型元素(形態、色彩、質感)
3	9/17	單元目標	點的構成與設計 1.認識點的定義 2.點的視覺特質 3.基本單位概念養成
		操作簡述	1.介紹點在視覺設計中的意象 2.點的作品風格應用-新印象派、草間彌生、海報設計案例、OK go-I won' t let you down MV。
4	9/24	單元目標	點的發想 1.練習將感受與意象轉化為視覺圖像表現 2.學會表達創作想法

		操作簡述	課堂練習： 各組討論出點的基本造型，透過放大縮小於畫面中練習排列出教師給予的題目意象，並說明排列想法。
5	10/1	單元目標	點的發想 1.練習將感受與意象轉化為視覺圖像表現 2.學會表達創作想法
		操作簡述	課堂練習： 各組討論出點的基本造型，透過放大縮小於畫面中練習排列出教師給予的題目意象，並說明排列想法。
6	10/8	單元目標	線的構成與設計 1.認識線的定義 2.線的視覺特質
		操作簡述	1.介紹線在視覺設計中的意象 2.線段的作品風格應用 課堂練習：尋找校園中的線條構成，攝影練習
7	10/15	單元目標	文字造型分析 1.認識各種風格字體樣式 2.線條於文字中的應用 3.懂得觀察各種字體間的差異 4.體認字體風格與應用適宜性
		操作簡述	1.文字造型概要、基本原理 2.簡介一字成語設計 3.just font 字體設計介紹 學習單： 姓名文字圖章草稿設計
8	10/22	單元目標	文字造型圖樣設計 1.學會拆解字型中的線條 2.建立重組與排列概念
		操作簡述	課堂練習： 1.擇一自己的姓名文字 2.改造其字型，成為基本型 3.將基本型以方格式構圖練習，排列後成為圖樣 4.先在學習單上完成草圖設計
9	10/29	單元目標	文字造型圖樣設計 1.學會拆解字型中的線條

			<p>2.建立重組與排列概念</p> <p>3.教師指導學生使用平板繪圖操作流程與軟體功能</p>
		操作簡述	<p>課堂練習：</p> <p>1.接續上週草圖設計</p> <p>2.使用 procreate 繪圖軟體繪出花磚圖樣</p>
10	11/5	單元目標	<p>文字造型圖樣設計</p> <p>1.學會拆解字型中的線條</p> <p>2.建立重組與排列概念</p> <p>3.教師指導學生使用平板繪圖操作流程與軟體功能</p>
		操作簡述	<p>課堂練習：</p> <p>1.接續上週草圖設計</p> <p>2.使用 procreate 繪圖軟體繪出花磚圖樣</p>
11	11/16	單元目標	<p>面的構成與設計</p> <p>1.認識面的定義</p> <p>2.面的視覺特質</p> <p>3.認識面在藝術與設計流派中的應用</p>
		操作簡述	<p>1. 介紹面的設計範例</p> <p>2. 塞尚造型原理、極簡主義 風格派介紹、福田繁雄海 報設計、</p> <p>3. 平面構成(覆疊、透疊、套疊、聯合、減缺)簡介</p>
12	11/19	單元目標	<p>面的構成練習</p> <p>1.了解一個畫面中如何配置圖樣</p> <p>2.平面構成的方法運用</p> <p>3.造型簡化的過程練習</p>
		操作簡述	<p>1.擇一寫實物件，並以幾何造型簡化</p> <p>2.使用各色卡典西德，分別於透明片上以排列幾何基本形為造型，練習(覆疊、透疊、套疊、聯合、減缺)等平面構成方法</p>
13	11/26	單元目標	<p>面的構成練習</p> <p>1.了解一個畫面中如何配置圖樣</p> <p>2.平面構成的方法運用</p> <p>3.造型簡化的過程練習</p>
		操作簡述	<p>1.擇一寫實物件，並以幾何造型簡化</p>

			2.使用各色卡典西德，分別於透明片上以排列幾何基本形為造型，練習(覆疊、透疊、套疊、聯合、減缺)等平面構成方法
14	12/3	單元目標	校外觀展 1.參觀學校附近地點(創價學會)當期展覽-霍剛創作展 2.觀展相關經驗 3.作品賞析
		操作簡述	1.導覽解說台灣藝術家霍剛生平 2.參觀霍剛各時期之抽象畫作 3.觀察畫作中點線面之應用
15	12/10	單元目標	平面構成-文創撲克牌卡設計 1.擷取文化意象之單位基本形圖樣 2.練習單位型之排列與延伸 3.學生能應用先前構成概念設計作品 4.學生懂得將作品視覺風格統一規劃 5.綜合先前課程，學生將點線面集體創作視覺圖像 6.以設計思考方式訂定圖像主題
		操作簡述	1.設計基本花色 2.將撲克牌1-10分別構成與排列設計圖樣 3.搭配美感形式原則設計畫面構成 (參考圖片)
16	12/17	單元目標	平面構成-撲克牌卡設計 1.能設計出單位基本形 2.學生能應用先前構成概念設計作品 3.學生懂得將作品視覺風格統一規劃
		操作簡述	1.設計基本花色 2.將撲克牌 JQK 分別構成與排列雙向圖樣 3.搭配美感形式原則設計畫面構成
17	1/7	單元目標	平面構成-撲克牌卡設計 1.能設計出單位基本形 2.學生能應用先前構成概念設計作品 3.學生懂得將作品視覺風格統一規劃

		操作簡述	1.設計基本花色 2.將撲克牌 JQK 以對稱、對比排列雙向圖樣 3.搭配美感形式原則設計畫面構成
18	1/14	單元目標	成果分享 1.完成作品 2.能解說設計理念與創作過程
		操作簡述	1.學期成果分享

四、預期成果：

期望透過本學期課程，學生能對設計領域有初步認識，並了解設計過程如何進行與操作。從先備經驗中延伸美術、藝術生活課基本認知，強化構成美感的養成及實踐。也期望未來學生在創意與設計發展上擁有基礎構成的能力，讓生活中的事物更趨美好。但因高三課程週期適逢考試期間，因此實際操作週數可能較預期少寫，學生產出之作品完整度需再試情況考量與調整。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

《基本設計》，莫嘉賓 翁肇偉 孫聖和，龍騰文化，2017

《圖解設計入門〈部定版基本設計合訂本〉》，潘東波，相對論出版，2015.06.10

《基本設計》，張懿品，均悅文化，2020

《基本設計》，劉芄均，全華圖書股份有限公司，2015.12

六、教學資源：

美感教育網站

教學媒體設備-Ipad、Procreate

教學材料與用具

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

本學期課程大致依照計畫單元目標進行，唯第6週課程練習改以攝影方式進行，因學期課程大多以實作為主，將此次操作改為觀察取向之練習；學校附近之桃園創價學會因近期展出之抽象畫家作品與幾何構成等呼應，因而規劃一週進行參訪行程。因實際上課時間為週五，本學期遇連假及段考時間未規畫至原訂計畫內，而導致最後一單元時間操作上較為緊湊，學生成品改以電子作品方式呈現。

二、18小時實驗課程執行紀錄

課堂1-3(基本設計要素、點的構成與設計)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.第一節課程初探設計在生活中的應用與關聯，並認識設計相關領域分類、知名設計師、知名設計獎項。
- 2.第二節認識基本的造型要素(形態、色彩、質感)。
- 3.第三節課進入基本設計要素(點的定義、點的視覺特質、基本單位概念養成)，並舉例點於設計作品中的應用。
- 4.對於點的初步認識後，分組實作點的排列：
  - (1)個祖先討論最基本的形狀，作為點的基本造型。
  - (2)透過放大縮小或是重複延續等概念，將點排列成教師規定的五個題目意象(秩序、活潑、無限、力量、動感)。

C 課程關鍵思考：

- 1.設計的定義為何？
- 2.設計在生活中有哪些面向？哪些與自己有密切關聯？
- 3.如何將點排列成符合教師指定之視覺意象？

課堂4-5 (點的發想)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 學生以剪貼方式排列，小組討論完題目後，分別提出自己對於個人排列的想法。
2. 各組統整完意見後，討論出整組的畫面呈現方式。
3. 各組將完成作品貼在黑板上檢討、分享各組設計理念。
4. 學生觀摩其他組別的作品。

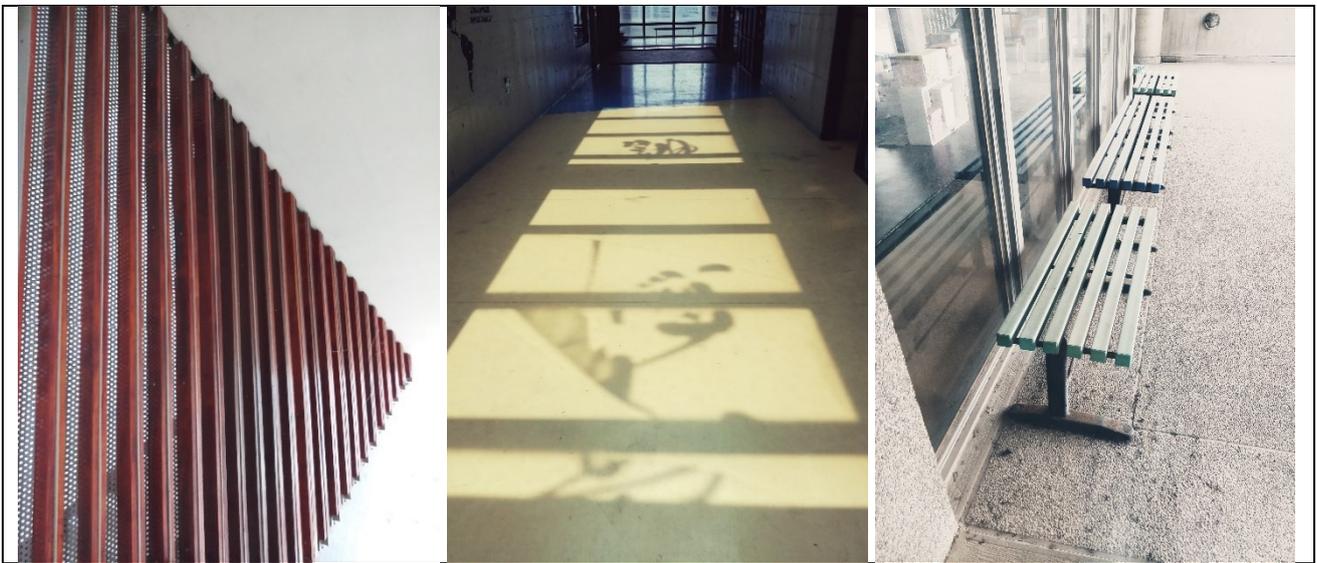
C 課程關鍵思考：

1. 如何區別教師指定之視覺意象以不同構成方式排列？
2. 觀察其他同學的排列方式，讓自己發現還有哪些不同的創意？

課堂6 (線的構成與設計)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.課程初解紹線的構成與設計並認識線的定義。
- 2.線的視覺特質簡介。
- 3.介紹線段在視覺設計中的意象與設計作品舉例。

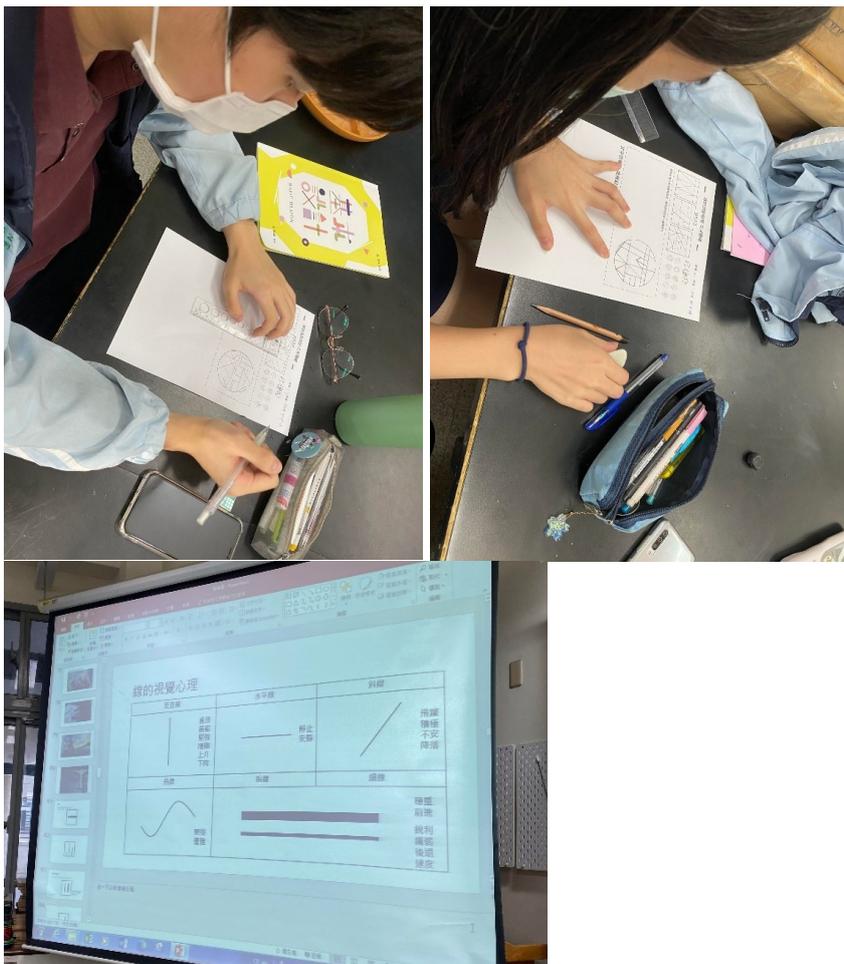
課堂練習：尋找校園中的線條構成，攝影練習。

C 課程關鍵思考：

- 1.生活中有哪些眼前景物以線條交織成美麗畫面和風景？
- 2.如何讓線條在圖像中有構圖及引導的作用？

課堂7 (文字造型分析)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

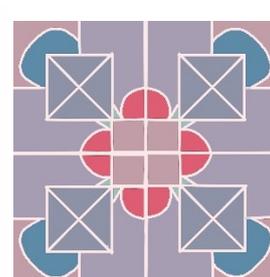
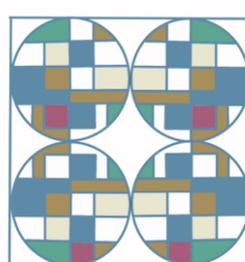
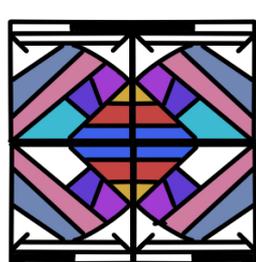
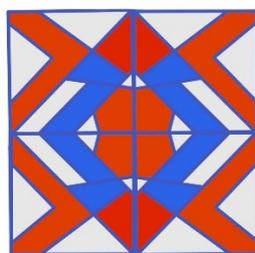
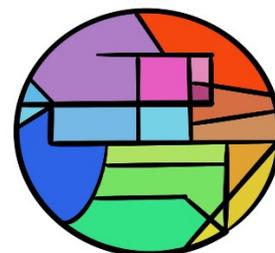
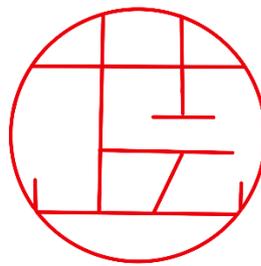
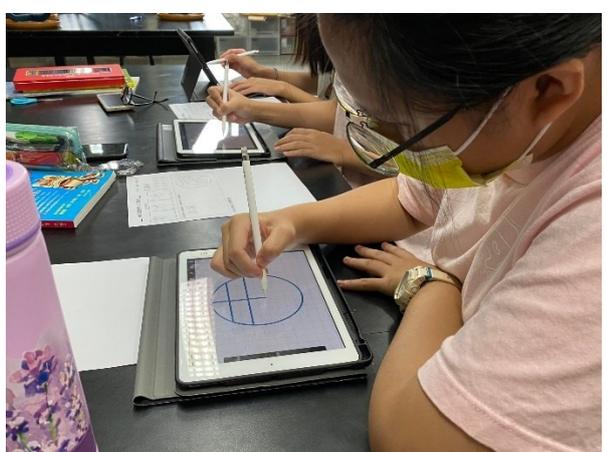
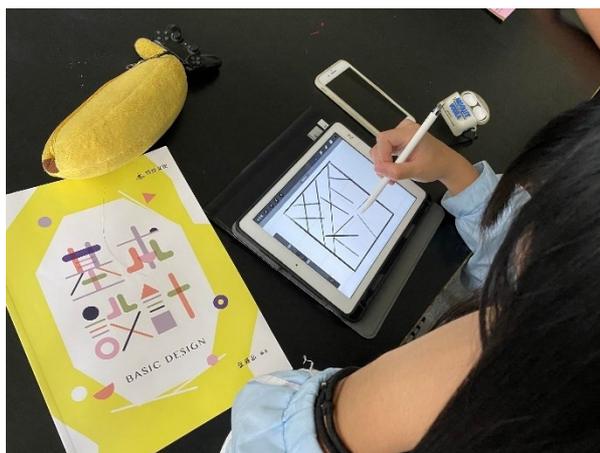
1. 線條設計的應用-文字造型設計(1)。
2. 課程開始以不同字體，讓學生觀察各種字體樣式，有哪些線條或構成上的差異，並討論字體的應用適宜性。
3. 簡介台灣字型設計-just font 及一字成語圖樣。
4. 對於字體與線條間有初步理解後，以學習單實作姓名圖章設計：
  - (1) 學生先於學習單上書寫自己的姓名。
  - (2) 尋找筆畫相關的部分作結合設計。
  - (3) 將草圖畫出。

C 課程關鍵思考：

1. 如何找到每個字之筆畫相連性成為設計的創意與美感結合？
2. 設計時，筆畫的多寡如何在畫面中分配才能達到均衡？

課堂8-10 (文字造型圖樣設計)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 教師簡述 ipad 繪圖軟體 procreate 基本操作功能。
2. 繼上週的草稿圖完成後，使用 ipad 進行繪製，完成姓名圖章圖樣。
3. 花磚與鐵花窗之線條美-複習美的形式美感(反覆、比例、對稱等排列)。

4.線條設計的應用-文字造型設計(2) · 以二方連續及四方連續設計花磚圖樣

(1)選定姓名單一字型作為造型發想 · 於5*5公分的正方形內設計基本圖樣。

(2)填上色彩

(3)以二方或四方排列方式設計屬於自己的花磚圖樣。

C 課程關鍵思考：

1.如何設計符合對稱美感之圖樣？

2.線條應用於圖樣設計中 · 色彩需如何搭配？

課堂11-13 (面的構成練習)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 認識面的構成與設計、面的視覺特質。
2. 簡介面在藝術與設計流派中之範例。
3. 塞尚造型原理、極簡主義風格派介紹、福田繁雄海報設計範例介紹。
4. 平面構成(覆疊、透疊、套疊、聯合、減缺)簡介及視覺應用範例。
5. 面的簡化實作練習：
  - (1) 擇一寫實物件，並使用塊面簡化其造型。
  - (2) 利用卡點西德剪貼至透明片上。
  - (3) 可透過教師介紹之平面構成(覆疊、透疊、套疊、聯合、減缺)方式創作。

C 課程關鍵思考：

1. 如何將造型從寫實簡化成幾何抽象？
2. 透過複疊等平面構成方式能在畫面上產生哪些變化？
3. 卡點西德複疊後之顏色深淺要如何搭配？

課堂14 (校外參訪)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.參訪桃園創價學會當期展覽-霍剛創作展。
- 2.經解說導覽員簡介，瞭解霍剛藝術家生平不同年代之創作。
- 3.學生從抽象畫作中賞析點、線、面及色彩意象之象徵性意義。
- 4.與上周課程(面的構成)作連結，欣賞畫作中塊面的組成與美感。

C 課程關鍵思考：

- 1.藝術家如何用抽象幾何的圖像表達心中的創作想法？
- 2.色彩與塊面的搭配產生的視覺給人什麼樣的感受？
- 3.反思在自己的創作中，是否也能融入點線面的構成？

課堂15-17 (平面構成-文創撲克牌卡設計)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

平面構成-文創撲克牌卡設計。

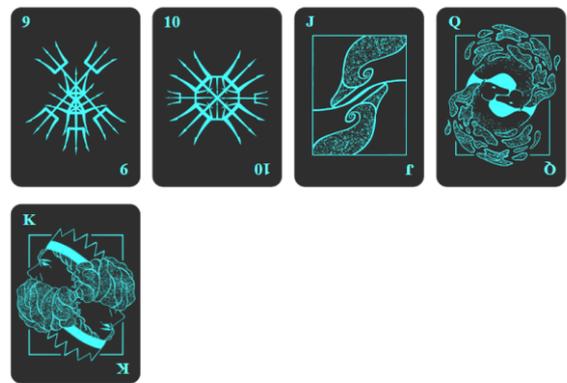
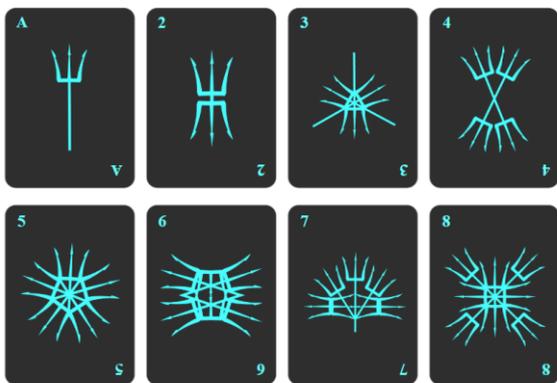
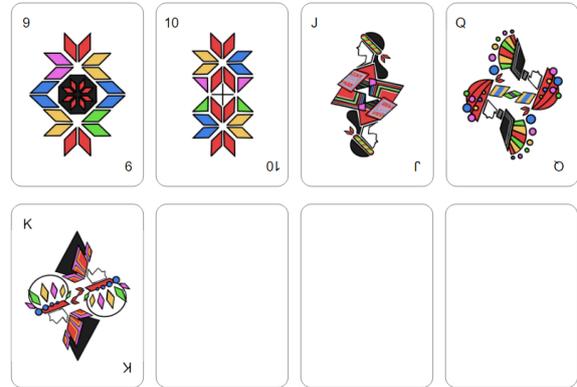
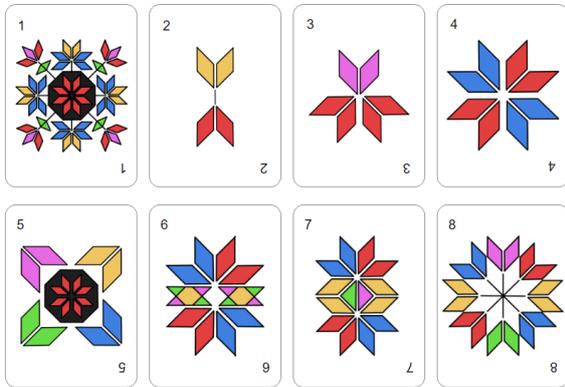
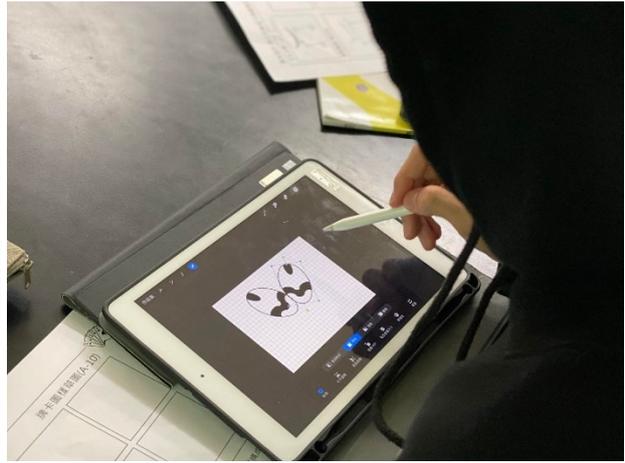
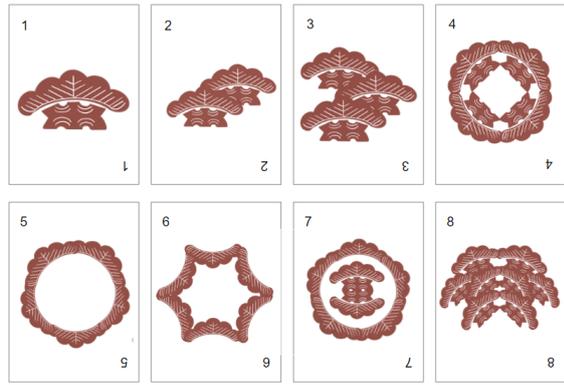
- 1.簡介單位型之延伸與改變，如圖地反轉圖象範例。
- 2.學生綜合上述點線面之視覺意象及平面構成法則及美的形式原則，設計一組完整的排卡花色成品。
- 3.設計前思考文創符碼之選定與擷取文化意象之單位形圖樣(以繪圖軟體繪製)。
- 4.利用單位型延伸或變化-排列牌卡所需之花色數目(以繪圖軟體繪製及排版)。
- 5.將作品視覺風格統一規劃。
  - (1)1-10之單位型變化。
  - (2)J、Q、K 雙向圖設計。

C 課程關鍵思考：

- 1.綜合前幾週之點線面實作後，如何應用系列視覺設計中？
- 2.單位型之延伸或排列，有多少種變化並符合視覺美感？
- 3.如何擷取賦有文化意象之視覺符號？
- 4.雙向圖設計須注意哪些形狀的連接？

課堂18 (成果分享)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.將設計好的花色進行排版。
- 2.學生分享自己設計之文化意象與排列方式。
- 3.教師簡介歷程檔案製作。

C 課程關鍵思考：

- 1.單位型如何排版於卡牌畫面中符合均衡與視覺焦點？
- 2.畫面配色需如何達到整體一致性？

三、教學觀察與反思

本學期課程以基本設計之點、線、面之三個面性進行實作，從中帶入平面構成之方式讓學生練習圖樣設計。就整學期課程觀察，內容偏平面組成居多，較少立體媒材的使用。期望透過下學期的延伸，以立體結構的設計及設計思考，讓學生實際體驗如何解決問題及發想之過程。教學過程中亦發現學生對於思考圖樣上較花費時間，反之第一次使用繪圖軟體的操作很快能得心應手，於最後圖樣設計的平面構成上也確實來不及將成品印製出來，便以電子檔形式展示成果。未來若規劃圖象設計相關課程，亦可研擬充裕時間，讓作品更加完整。此外，學生使用平板繪圖軟體設計圖樣，更加刺激操作興趣與便利性。

四、學生學習心得與成果

以下擷取學生基本設計-學習歷程檔案內容

姓名線條設計

- 以我的名字「悅」來設計
- 理念：我的個性較為內斂沈穩，因此運用大量不同的藍色，並用橘色來呈現我的內心卻是熾熱且充滿活力的

用PROCREATE這項軟體來製作

製作方法如下：

1. 觀摩參考作品
2. 拉出框架和自己名字的線條
3. 填入顏色

- 這是本學期最後一個作品，而我為了解決缺乏靈感的問題，便在老師帶我們參觀展覽時更加留意他人色彩和線條的運用，在了解自己的喜好後，就能快速的為作品填色。
- 在這個作品中，除了參考他人作品外，我也比以往更為大膽的將自身理念傳達出來，是這次最大的進步。

霍岡老師的作品
在參觀時的紀錄

Vol 1

條件：取自己名字中的一個字
在1/4的方形中畫出那個字
再翻轉並複製它
變成像花磚一樣的圖形

我選擇「芸」字，
並加上我的個人特色，
在字的最後一筆繞了一個圈，
平常寫名字時的習慣。

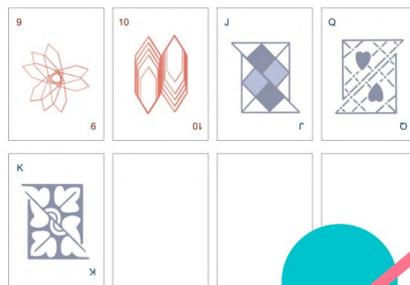
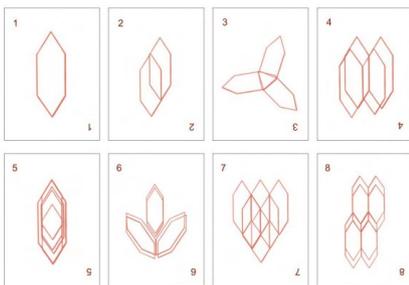
卡牌圖案原型 台灣文化元素

選取照片中窗花的圖形元素
作為卡牌1~10的原型，
再重複疊加而成。

卡牌J,Q,K則是取傳統花磚的圖案
作為原型。

卡牌設計成果

心得

這堂課真的很有趣，同時也讓人很有成就感，不但可以時常激發我的想像力，還能讓我學到許多不同的思考模式，使我能從更多元的角度去發想、設計，而不是像之前一樣，從單純又無趣的角度去設計東西。

選擇鐵窗花為主題的原因

我喜歡老東西，它乘載著歷史與回憶；我也喜歡老房子，相對於新建的房屋，它給我一種緩慢且寧靜的感覺。而五彩斑斕的花磚與充滿藝術氣息的鐵窗花富有台灣文化，自主學習時閱讀的《老屋顏與鐵窗花》帶領我認識各式各樣具有特色的鐵窗花，因此決定運用所學繪製這副撲克牌花紋。

J,Q,K 花紋 使用三樣常見的圖案

早年親友間合資興建住宅的情形相當普遍，以量制價為由同一家工廠加裝鐵門窗，同樣型式的鐵窗花因而群聚綻放。

幾何

花卉

花卉植物通常隱含吉祥的寓意，各種花卉皆可解讀為花開富貴。

山常出現在各式的藝術作品中，山形鐵窗花構圖相對簡單，不僅為師父省下製作時間，也替屋主降低材料費。

山形

1~10花紋

1~10的花紋我採用線段頭尾都有一個小圓的線條設計，因為我喜歡巴洛克風格鐵柵欄的圓弧線段加上螺旋的感覺。這個鐵窗花圖案有這樣的元素，因此我選擇它擔任我的撲克牌花紋。

參考圖片

巴洛克風格鐵柵欄

