

108 至 110 美感與設計課程創新計畫

110 學年度 基礎設計 課程實施計畫

種子教師

劉玉雲

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： **臺北市立南港高中**

執行教師： 劉玉雲 教師

輔導單位： 北區 基地大學輔導

目錄

110 學年度上學期

實驗計畫概述 P.1

- 一、實驗課程實施對象 P.1
- 二、課程綱要與教學進度 P.1

實驗課程執行內容 p.4

- 一、核定實驗課程計畫調整情形 P.4
- 二、實驗課程執行紀錄 P.5
- 三、教學觀察與反思 P.12

110 學年度下學期

實驗計畫概述 P.13

- 一、實驗課程實施對象 P.13
- 二、課程綱要與教學進度 P.13

實驗課程執行內容 P.17

- 一、核定實驗課程計畫調整情形 P.17
- 二、實驗課程執行紀錄 P.17
- 三、教學觀察與反思 .26

5. 切割出來的瞬間太感人！

六、參加文創市集展售

配合南港音樂祭草地午餐概念，推出舊木新用野餐墊、創意絹印出遊包

於新北投捷運站附近，與台北市合作學校合辦「藝術 GOGOGO 無圍牆博物館藝術季在地設計文創情成果發表會」

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

實施年級：高三					
班級數：1 班 學生數：38 人					
班級類型：普通班 ☐ 美術班 ☒ 其他 <u>基礎設計加深加廣選修</u>					
是否有課程參考案例 ☐ 有：___ 學年度第 ___ 學期， ___ 區 ___ 學校 ___ 教師 參考課程名稱： 參考美感構面：_____ 參考關鍵字：___、___、___ ☒ 無					
二、課程綱要與教學進度					
課程名稱：小南港的設計思考					
基本設計一學期 18 小時 1 學分 ☒ 普通型高中 ☐ 技術型高中 ☐ 綜合型高中 ☐ 高一多元選修 ☒ 高三加深加廣					
美感構面類型：(單選或複選) ☒ 無涉構面 ☐ 色彩 ☐ 質感 ☐ 比例 ☐ 構成 ☐ 構造 ☐ 結構					
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	☐ 高中 三 年級 ☐ 高職 年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目：高二修完美術 4 學分課程。 * 先備能力：(概述學生預想現狀及需求) 1. 對基礎設計有興趣或想像，在加深加廣課程選修基礎設計。 2. 修過美術必修，對色彩、結構、媒材等有一定的認識。 3. 部分學生生涯較為定向，對設計相關科系，如視覺傳達、服裝、空間建築有一定興趣。					

一、課程概述 (300 字左右) :

上學期的課程中，先由港高中的內部出發。下學期的課程設計，則讓學生將視角擴增到學校外圍。

南港高中的建築物中的指標系統，在經年累月的活動與不同處室疊加之下，顯得混亂。

期待可以藉由基礎設計的課程，先讓學生發現指標的紊亂問題，藉由視覺傳達的基本知識學習，從色彩、構成、基本元素中讓學生探索，加入 icon 與 index 的學習，讓學生由學校內部問題解決出發，使用設計達成更美好的生活方式。

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. 南港高中內部指標分佈與指示效度分析。
 2. 南港高中內部指標製作材質、字型、位置等觀察。
- 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. icon 簡化與發想設計。
 2. 字型行距、字距，版面顏色構成等。
- 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. 設計思考能力：觀察同理發現問題，不將習慣日常當作理所當然。
 2. 視覺作為說明、理解，以二維圖像作為概念與情緒的說明載體。
- 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)

三、教學進度表 (依需要可自行增加)

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	第一週	單元目標	發現問題、解決問題
		操作簡述	1. 什麼是設計？ 2. 觀察、紀錄、與分類的方法
2	第二週	單元目標	發現問題、解決問題 2
		操作簡述	1. 思考問題解決的方法 2. 解決問題的方法：設計思考等
3	第三週	單元目標	以設計思考第一步驟：同理來觀察
		操作簡述	請學生偽裝自己是第一次來到港中校園的來賓，找尋教師給予任務的特定地點。
4	第四週	單元目標	實際走察校園空間
		操作簡述	以老師給予的命題檢視校園空間，以老師提供的簡報模板整理，提出正反觀點。
5	第五週	單元目標	南港高中需要什麼樣的指標設計？
		操作簡述	從學生圖像重新觀看學校的形象表現
6	第六週	單元目標	圖形、符號

		操作簡述	1. 理解符號與一般圖像的差距 2. 將上週擴散發想的成果轉化成符號
7	第七週	單元目標	色彩與實驗
		操作簡述	1. 理解色彩所帶來的符號意義 2. 理解色彩的情緒感受影響
8	第八週	單元目標	色彩與實驗
		操作簡述	1. 使用色卡進行色彩計畫拼接
9	第九週	單元目標	文字與文字沒說的事
		操作簡述	1. 什麼是字體？ 2. 襯不襯線有差？ 3. 字型選擇
10	第十週	單元目標	九宮格螺旋形創意發想 1
		操作簡述	以老師發放的學習單，進行螺旋型的創意發想
11	第十一週	單元目標	九宮格螺旋形創意發想 2
		操作簡述	1. 以老師發放的學習單，進行螺旋型的創意發想 2. 發想成果和同學分享討論。
12	第十二週	單元目標	南港高中指標實作 1
		操作簡述	1. 選定地點 2. 分析觀察該地點需求： 要給看到指標的人什麼資訊？
13	第十三週	單元目標	南港高中指標實作 2
		操作簡述	1. 指標設計色彩計畫 2. 字體選擇與運用
14	第十四週	單元目標	南港高中指標實作 3
		操作簡述	1. 從資訊到符號的設計 2. 符號繪製草稿與使用電腦軟體完稿
15	第十五週	單元目標	南港高中指標實作 4
		操作簡述	整體版面構成完稿
16	第十六週	單元目標	南港高中指標實作 5
		操作簡述	實作完成並實際置放於空間中實驗
17	第十七週	單元目標	南港高中指標實作 6
		操作簡述	發表與使用者問卷
18	第十八周	單元目標	南港高中指標實作 7
		操作簡述	反思與再出發

四、預期成果：

1. 參與課程學生能從色彩、字體、構成、符號、資訊、設計思考等面相，對設計以人為出發點有基本的理解認識。
2. 從南港內部的需求出發，以實作為導向，帶學生以理解他人需求完成設計作品。
3. 在校園空間中實際張貼展示作品，並且發放問卷調查。期待讓不是課程參與者也能感受設計的作為。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 從零開始學設計：平面設計基礎原理, 北村崇, 臺北：北星圖書, 2017
2. 十二年國民基本教育課程綱要普通高級中學課程 藝術領域加深加廣-【基本設計】線上課程

六、教學資源：

1. 學校電腦教室、2. 繪圖板、3. ipad 平板
4. 南港展覽館或松菸等設計展覽活動參觀。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1. 原訂課程十八週，但學生扣除段考、模擬考試等，只剩下約 12 週時間。
2. 學生課程時間因疫情之故，後半段課程採取線上上課。原訂校外教學無法成行。
3. 配合學校雙語課程，課程以雙語教授。
4. 課程架構調整如下：

項目	課程計畫	注意事項
1	課程說明、實體發現學校指標問題	GoogleClass 建立、課程目標說明、 班級小老師聯絡人 line 確認、
2	設計思考、Signage Design 要點。	
3	任務分配、找出適合南港高中的顏色、字體圖像。	以 google Jamboard 紀錄。
4	圖像設計手繪稿完成，並使用電腦軟體完稿。	使用 Adobe express 完成設計。
5	圖稿完成。	
15	整理與回顧。	成績確認

二、實驗課程執行紀錄

A 課程實施照片：

1. 由學校經驗出發：學校指標的造成外賓到校來訪，難以溝通活動之正確地點。
下為授課投影片，有一次邀請外籍大學生到校分享國際經驗，卻難易溝通地點。

WHY

活動中心？
體育中心？
的英文是什麼....

Activity Center?
Gymnasium

2. 由他校經驗出發，看看他校如何由設計改變學校。

中山女中VS. 水越設計

減少缺少整合性的設計

3. 請學生以嶄新眼光，當作第一次造訪學校的訪客，使用設計思考的同理，分組任務找出以下地點，並且紀錄過程。

兩組

- 本校的國中部班級、處室名稱、中英文對照
- 至善樓、明德樓、務本樓、知行樓
- 如何從校門口找到國中美術教室

As if you come to NGSB for the first time!

兩組

- 樓梯間的指示系統
- 如何從校門口找到教材製作中心

兩組

- 本校的高中部班級、處室名稱、中英文對照
- 至善樓、新明樓、崇實樓
- 如何從校門口找到重訓室

4. 學生學習過指標設計字型、顏色、位置等元素後，分組以真實情境解決學校問題。

Solve the authentic Problems

•Tasks :

1. 處室牌面重新設計
包含校長室、教務處、學務處、總務處
輔導室、圖書館、研發處
2. 班級牌重新設計(國中部、高中部)
3. 崇實樓、新明樓 樓梯指標

Bosses Turn on your camera..
Let' s play paper, scissors, and stone

5. 教師以投影片說明符號設計的建議方法：

How to design "Signs"?

Icon
Physically
resemblance

Time is passing

principal

Index
Shows
evidence

wifi

Symbol
Culturally
learned

6. 請學生繪出手繪稿，並上傳到指定位置

1. You need to finish the **DRAFT** before 14:10

2. extra indications:
The font.
the codes of color
size

3. Up load the scan to Jamboard.

B 學生操作流程：

1. 學生以設計思考觀察學校指標現況，並完成整理與看法：

廁所、飲水機、資訊教室標誌

建築大樓名稱

●The Pros and Cons of the signage design in Nangang high school?

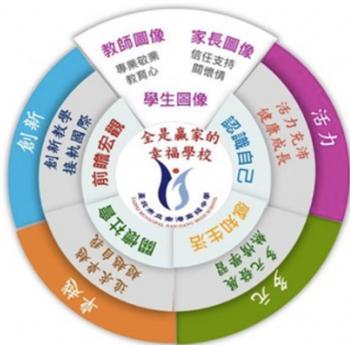
Pros: No

Cons: The design of each signposts does not look consistency.

2. 學生以 Jamboard 紀錄學校指標設計的各项討論成果：

2.1 請學生重新思考南港的學生圖像，以便定位設計的方向。

你們心中的南港學生圖像是什麼？

陳盈安
創造

我們決定南港學生圖像應該是：
奮鬥 勝利 活力
創造

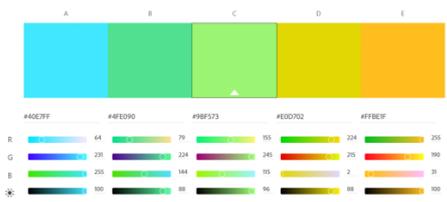
卓駿宏
奮鬥

勝利

張勝傑
活力

2.請學生以學生圖像為依歸，以 Adobe 配色網頁，找出適合的顏色配置、字型等元素。

什麼顏色配置適合你們心中的學生圖像？

1. 放上配色的截圖
2.
3. 標上色票號碼 # 40E7FF、#4FE090、#9BF573、#E0D702、#FFBE1F(左至右)

什麼字型適合 你們的 signage design ?

ALLEN #Bebas Neue

ALLEN #Indie Flower

ALLEN #Alfa Slab One

2.3 學生練習以手繪，思考符號設計的方法 (Icon, Index, Symbol) 完成標誌設計的練習：飲水機和校長室為練習主題。以下為學生 Jamboard 紀錄：

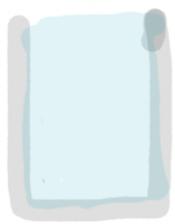
Practice 1
Each person draws or adds a photo of sign for "Drinking water". Please also indicate your name.

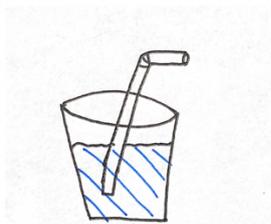
20207沈仁婕

202 22 樊巧柔

水
20202

20223賴澄涵

20204王韻蓁

20213胡其淇

敝校校長歷年來多為女性，學生製出的校長圖像為女性多。並藉由此討論通用的概念。學生可能將代表校長圖像繪製成女性、或是持有三叉戟權杖的國王，或是以文字「P」來代替校長室。另外，學生也用有鬍子的男子，來作為校長圖像，這件學生作品成為討論象徵、符號與刻板印象的範例。

Practice 2

Each person draws or adds a photo of sign for "principal office".
Please also indicate your name.

15陳盈安

31卓

35張勝傑

3. 依照任務分組，完成各組的指標圖像設計與中英文翻譯

Please redesign the signs of

教師辦公室:王虹文 王韻蓁
簡報室:賴澄涵
音樂教室: 樊巧柔
資訊教室:沈仁婕
美術教室: 胡奇奇

	Signs you need to Re-design
處室牌面重新設計	輔導室、研發處、學務處、圖書館、總務處
班級牌重新設計(國中部高中部)	高中部、國中部、校長室、烹飪教室、禮儀教室
崇實樓、樓梯指標	教師辦公室、簡報室、音樂教室、資訊教室、美術教室

202 02 04

teachers' office

20213

20207沈仁婕
IT classroom
國家教育研究院雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網

20223
Briefing Room

20222
Music classroom

請要有來源
喔 我真的很好奇
Briefing room 是誰翻譯的...?

4. 學生作品

以下為節錄各組別，依照各組發想的學生圖像、配色、字型等概念，設計出來的學校指標。因成果來自於各組，風格不一。

4.1 本組學生採用奮鬥活力的學生圖像概念，顏色活潑。

烹飪教室

CULINARY CLASSROOM

校長室

PRINCIPAL ROOM

4.2 本組同學認為南港高中應該是聰明、活力、朝氣。
並選出冰淇淋一般的顏色來作為設計元素。

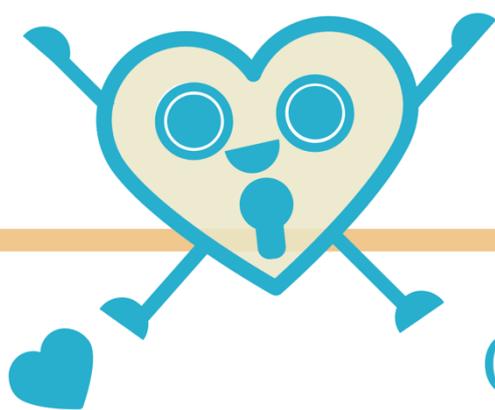

圖書館 library

研發處

Research and Development Division

輔導室

Counseling Office

4.3 這一組的學生採取不同的學生圖像觀點，最後作成可愛溫和的設計。

輔導室

Counseling Office

C 課程關鍵思考：

1. 以設計思考理解使用者需求、特點。
2. 以嶄新眼光：假設自己成為第一次到這所學校的訪客，以體會設計思考之同理心。
3. 取代教師的觀點，以學生角度思考學生圖像，獲得對學校的認同。
4. 使用免費專業網站與軟體，如 Adobe Express、Adobe Color 等，讓學生再加以可以自行創造，並且可以作為專業學習的跳板。

三、教學觀察與反思

(遇到的問題與對策、未來的教學規劃等等，可作為課程推廣之參考)

1. 一班約 40 個學生數目太多，在實作課程時，學生常見增加電腦字型、存檔、檔案類型等問題，常常耗費掉太多時間。下一次課程可以以學生能力分組，每組內部有對電腦操作熟悉的同學，帶動小組學習。
2. 學生產出的作品，將作為學校標誌重新規劃的參考。也可以實踐設計思考的最後一步：經實作後修正。