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課程/設計教育課程

種子教師

我的服裝我最型

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: 新竹市私立曙光女子高級中學

執行教師: 黃丹琪 教師

輔導單位: 北區 基地大學輔導

目錄

- 壹、課程計畫概述
- 1、 課程實施對象
- 2、 課程綱要與教學進度

貳、課程執行內容

- 1、 核定課程計畫調整情形
- 2、 課程執行紀錄
- 3、 教學研討與反思
- 4、 學生學習心得與成果

參、同意書

- 1、 成果報告授權同意書
- 2、 著作權及肖像權使用授權書(如有請附上)

高級中等學校及國民中學創意課程/設計教育課程計畫概述

一、實驗課程實施對象

學校名稱(請填寫完整校	新竹市私立曙光女子高級中學				
名)					
學校地址(請填寫郵遞區	300 新竹市北大路 61 號				
號)					
課程執行類別	創意課程/設計教育課程一學期 6-18 小時				
	■普通型高級中等學校				
75 Hn \4 xh / m	高三 班級數 約180人				
預期進班年級	學生數				
教師姓名	黄丹琪				
	■高級中等學校「美術」科				
教師資格	■高級中等學校「藝術生活」科				
	■國民中學「視覺藝術」科				
最高學歷	臺灣藝術大學美術碩士學位				
教學年資	15				
1. 美感課程經驗	□ 曾申請 105 至 107 學年度美感教育課程推廣計畫				
	曾執行的美感構面:(1) (2) (3)				
	■曾申請 108 至 110 學年度美感與設計課程創新計畫				
	曾執行的美感構面:(1) 色彩(2)質感(3)構成				
2. 相關社群經驗	■校內教師社群				

二、111 學年度第一學期創意課程/設計教育課程內容與教學進度

實施年級:高三
班級數:四班 學生數:180人
班級類型:■普通班 □美術班 □其他
全新課程設計說明: ■本人過去自行設計施作的課程設計。 ■本人了解其他教師沒有相同課程設計。 ■課程設計創意理念: 1. 藉由「橡皮擦印章」的介紹,認識版畫藝術媒材,及其創作的語彙。 2. 以「LOGO」設計範例與思考,進行型版藝術創作課程,其中包含服裝設計與商品設計的跨域創作。 3. 經過服裝設計史與服裝設計實境秀,體驗服裝設計生涯探索與實作,並以人像攝影與服裝走秀等方式記錄學生作品靜態與動態展示成果。 4. 最後整理為一系列歷程作為學習歷程的產出。
課程名稱:藝術與設計多元選修 攝影專題
課程類別: 創意課程/設計教育課程一學期 6-18 小時 普通型高級中等學校
美感構面類型: (單選或複選): ■色彩 ■質感 □比例 ■構成 □構造 □結構 □無涉構面
■發現為主的初階歷程 課程設定 ■探索為主的中階歷程 □應用為主的高階歷程 = 単単
學生先修科目或先備能力: * 先修科目:無 * 先備能力: (概述學生預想現狀及需求) 有手機,會使用拍攝功能,對攝影有興趣,

一、課程概述(300 字左右):

1. 本教學單元之設計理念

本校為女校,希望能夠以女生喜歡的議題討論為主。正荳蔻年華的女孩總是喜愛打扮自己,但打扮也有著自己的想法或是沒有想法,也正是這個時候,許多女孩正摸索著自己的未來,比如未來的科系、心中的夢想、一些想做卻又沒有時間去完成的事情等。以服裝設計為引子,希望學生在這段藝術探索的過程中,找到自己未來職涯的發展可能。因為有著許多的實作經驗,在高中這個壓力滿滿的青春迷惘中,慢慢靜下來整理思緒,在手作中感受正向的思考與溫暖。

2.議題融入之構思與設計

一開始先跨域西洋歷史、藝術史與服裝設計史開始,談藝術與時尚的風潮,談及西洋史上著名的女王與女藝術家文學家等,優秀的女性依舊能成就一番事業的激勵,再帶到近代的品牌,例如香奈兒這個品牌改變了女性的穿著,讓女性方便出門上班,也藉此讓女性在社會上能夠獨立生存,與男人不相上下的身份地位等性別平等的概念融入,也更強調女性本身的價值。開始製作服裝 LOGO 前,先討論了許多商標設計的設計與轉化過程,融入生命教育議題,讓學生懂得,即使是諸多大品牌的成功也不是一蹴可及的。學生除了可以從自己未來生涯規劃的夢想科系去開始發想,也可以自己的姓名去融合。

在過程中一步步教授設計原理設計概念、文創商品設計轉化、二手服裝改造, <u>跨域結合家政</u>與生涯發展。型版印刷、整體造型為美的原理原則之呈現,人像拍 照、走秀與影像剪輯即是以資訊科技為媒介,讓學生在其中留下珍貴的身影與學習 歷程紀錄。

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) 文創商品、生活中的印刷物、服裝花色
- 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) 印刷色彩學與送印完稿、版書與型版印刷、服裝設計與技巧
- 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) 文化創意產業、服裝設計、商標設計
- 其他美感目標

環保議題:二手衣物二次利用

跨域結合:家政:服裝設計與衣物縫紉

資訊:服裝設計 APP 與 CANVA 應用軟體結合

歷程整合:影音:走秀影片剪輯

歷程:歷程檔案的製作與統整

2、 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	112/9/5	單元目標服	裝設計概念與歷史介紹

2	112/9/19	操作簡量操作簡素作	1. 服裝設計概念的總論 2. 藝術史上人物肖像中出現的服裝設計風格,因應時代風潮社會運動等改變,因政治經濟宗教等而引起的設計變化與潮流美學 服裝設計過程:實境節目賞析 前瞻時尚第二季 第三集二手衣物再利用 第八集舊物換新顏 實境影片賞析 可以藉此知道設計師的想法草稿,配色,布料選擇,打板,拼接布料,模特兒試衣,舞台展示等製作過程。帶領學生知曉服裝設計的背後操作過程。並藉此建議學生可以選擇家裡不需要的服裝來製作美術作品,不需花錢的二次設計,帶入環保概念與轉化。 Logo 與印花圖案的設計 1. Logo 商標設計 CSI 概念與案例應用 2. 國內外優秀品牌商標設計理念分析台灣設計品牌:印花樂 印花圖案的排列組合方式:融入美的形式原理原則
			CSI企業識別系統 PANTONE色彩計畫
4	112/10/3	單元目標 操作簡述	實作T恤服裝草稿設計 繪製服裝草稿+提醒學生找到適宜的二手衣印製 服裝設計圖稿賞析
5	112/10/17	單元目標	型版印刷
		操作簡述	版畫歷史簡述 孔版印刷概念 工廠印刷過程【融入生涯發展議題】 型版印刷概念【素養導向發展活動】 製作型版的技巧與注意事項 型版的繪製與切割 以圖片實例指導
6	112/10/24	單元目標	型版的繪製與切割

			1 製作型版的技巧與注意事項
			型版的繪製與切割
		操作簡述	教師指導與學生實作【融入生涯發展議題】
			讓學生先以自身有興趣的大學科系為主,思考是否
			可以製作科系相關 LOGO 或者議題,或是以未來夢想
	1	m 1#	為開端,思考個人發展。
		單元目標	試印與修版
			教師指導與實作試印在紙上
-	110/10/01		用刀片切割型版並以海綿輕拍試色
7	112/10/31	操作簡述	型版染色印刷技法
		W. 11 144 —	色彩均匀與刷色技巧
			色彩疊色技巧
			示範實作
		單元目標	文創商品印製
8	112/11/7	操作簡述	利用設計之型版作為同系列圖樣
			明信片、印製帆布袋,等文創商品設計
9		單元目標	服裝印製實作1
	112/11/14	操作簡述	學生確認型版與色樣後要準備將圖樣印製至衣服上
			確認服裝色彩計畫並印製第一層色
		單元目標	服裝印製實作 2
10	112/11/21	操作簡述	確認服裝色彩計畫並印衣,實作衣服,學習對版
			印製第二層色
11		單元目標	服裝印製實作3
	112/11/28	操作簡述	確認服裝色彩計畫並印衣
	112/11/20		實作衣服,學習對版
			印製第三層色
		單元目標	服裝展示與走秀
12	112/12/5	操作簡述	準備搭配的服裝造型
	112/12/0		美術教室搭攝影棚中拍定裝照
			分組走秀展示錄影
13-15		單元目標	歷程檔案製作
	112/12/12	操作簡述	將每一次上課時的過程拍照紀錄並整理
		亦作间处	寫出文字歷程與心得反思
9 75 Hn J	N 112 .		÷

3、 預期成果:

- 1. 學生能藉此知曉西洋藝術史、服裝史、商標史、文化創意設計相關藝術知識
- 2. 學生能實作服裝草稿設計、二手衣重新改造、文創商品製作之體驗
- 3. 學生能因設計出自己創造的文創商品,穿出自己製作的服裝,將藝術運用於生活,擁有成就感與自信。

- 4、 參考書籍:(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)
 - 1. 劇場設計:基礎舞台、服裝、燈光設計實務入門 Fundamentals of Theatrical Design: A Guide to the Basics of Scenic, Costume, and Lighting Design 作者:凱倫·布魯斯特爾/梅莉莎·莎佛出版社:揚智文化事業股份有限公司 出版日期:2021/04/01
 - 2. 服裝畫設計

作者:李惠菁出版社:麥浩斯資訊股份有限公司出版日期:2013/09/12

3. 服裝設計聖經:從1000 件服裝設計,窺探服裝設計師的設計觀1000 Dresses

作者: 崔西·費茲傑羅, 艾莉森·泰勒 原文作者: Tracy Fitzgerald,

Alison Taylor

出版社: 旗林文化 出版日期: 2015/01/09

4. 時裝設計 第一本教科書

作者: 高村是州譯者: 林麗紅 出版社:三悦文化 出版日期:2012/05/04

5. 古典洋裝全圖解: 鯨骨、臀墊、寶塔袖,深度解密的絕美華服史

How to Read a Dress: A Guide to Changing Fashion from the 16th to the 20th Century

作者: 莉蒂亞·愛德華 原文作者: Lydia Edwards 譯者: 張毅瑄

出版社:聯經出版公司 出版日期:2019/04/24

6. 西洋服裝史(第二版)

作者: 蔡宜錦 出版社:全華圖書 出版日期:2012/03/14

7. 服裝設計之路:世界級金獎服裝設計如何深入人物靈魂,透過色彩、質地和服裝線條,打造動人的角色 Film Craft: Costume Design

作者: 黛博拉・納都曼・蘭迪斯 原文作者: Deborah Nadoolman Landis 譯

者: 蔣宜臻

出版社: 漫遊者文化 出版日期: 2017/07/04

8. 衣人事典:臺灣服裝設計展演

作者: La Vie 編輯部 出版社:麥浩斯 出版日期:2019/12/26

9. I Design 服裝設計

作者:翁邦鳳出版社:麥浩斯資訊股份有限公司 出版日期:2019/07/20

10. 服裝設計思維訓練:思考技法x大師作品x結構與創意x設計理念

作者:于國瑞 出版社:崧燁文化事業有限公司出版日期:2022/05/23

11. 時尚設計全書: 時尚史、產業趨勢、研究工具、織品布料、設計方法、作品

集, 時尚設計師與從業者的全方位專業指南 Fashion Design: A Guide to the

Industry and the Creative Process

5、 教學資源:

二、網站及影片參考:

Netflix 前瞻時尚 https://www.netflix.com/

圖案參考 https://www.pinterest.com/

Canva https://www.canva.com/zh_tw/

Behance https://www.behance.net/

印花樂網站 https://www.inblooom.com/

圖文編輯設計教學:印花設計方法

https://www.youtube.com/watch?v=fut0PoveGwU

玩印工作室 https://www.oneing.com.tw/

魚躍創意設計 https://fishsaut.com/brand-logo/

黑浪設計 https://www.blacksurfdesign.com/

曝鹿設計 https://deerlight.design/the-principles-of-aesthetics/

VI 設計是什麼?完整內容一次全解析 | 黑浪設計-Logo 設計公司

https://reurl.cc/N4Zbxq

元平設計 http://www.ypdesigngroup.com/all-logos.html

星巴克美人魚原本是棕色的!那些品牌LOGO的演進史https://reurl.cc/xLENxN

麥思印刷/孔版印刷基礎知識 https://reurl.cc/v0gQRj

三、教學 APP:

Procreate · Snapseed · Fashion Design Flat Sketch · Pocket Art

Studio

貳、課程執行內容

一、實驗課程執行紀錄

課堂 1_服裝設計概念與歷史介紹

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

C 課程關鍵思考:

服裝設計概念的總論

1、 引起動機:

英國亨利八世、維多利亞女王、法國都鐸王朝、的歷史劇中的服裝設計啟發學生對於巴洛克、洛可可 風格的興趣。

二、發展內容:【融入性別平等議題】

運用服裝設計講解藝術史風格演變

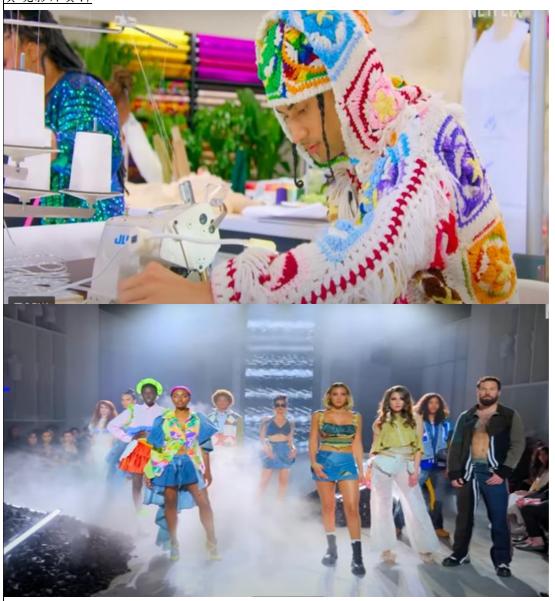
人物肖像中出現的服裝設計風格,因應時代風潮社會運動等改變,因政治經濟宗教等而引起的設計變 化與潮流美學。引起學生對於服裝的與趣與各朝歷代不同審美觀點的省思。 課堂 2_服裝設計過程:實境節目賞析

A 課程實施照片:

瞻時尚第二季第三集二手衣物再利用

第八集舊物換新顏

實境影片賞析

B 學生操作流程:

帶領學生知曉服裝設計的背後操作過程。並藉此建議學生可以選擇家裡不需要的服裝來製作美術作品,不需花錢的二次設計,帶入環保概念與轉化。

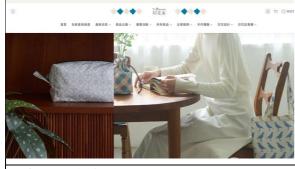
C 課程關鍵思考:

融入環保永續與生涯發展】

可以藉此知道服裝設計師設計服裝的全部過程。包括一開始的想法與草稿繪製,配色,布料選擇,落實創意:打板,拼接布料,模特兒試衣,舞台展示等製作過程。

課堂 3_Logo 與印花圖案的設計

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

● 印花設計由來&特色

印花樂想創造的風格,是代表台灣當代美感生活的 「新台味印花美學 Modern Taiwanese Patterns」

「印花」是連續性的裝飾圖案,常見於生活中的各種裝飾美學運用;包括服裝、家飾、器物...各種需要點綴美化視覺感受的地方,就有可能使用「印花設計」。相較於單純的色彩, 印花可以融入許多造型、配色、意涵...,在設計運用上可以更為多元豐富。

印花的技術來自「版畫」—這是一種強調複製性的藝術品,版畫的「可複製性」對藝術帶來 革命性的改變,讓藝術變得更親切、更能廣為流傳;「印花」就是一種生活化的版畫藝術。 印花結合布料,讓生活應用範圍變得更廣。

C 課程關鍵思考:

印花樂的圖案以台灣的風土人情、特有建材與風景出發,經由印花讓台灣的美融入生活。

- 不同圖案在同樣產品上應用案例分享
- 色彩構思:諧和配色與對比配色的思考

課堂 4_Logo 商標設計

A 課程實施照片:

國內外優秀品牌商標設計理念分析

飛舞旗幟圖標

台灣高鐵

TAIWAN HIGH SPEED RAIL

元平設計塑造悠遊卡的品牌標誌與形象,以四個主原色形成四個箭頭,向東西南北光芒四射,對外形成了有力的方向感,代 表企業體的產品與功能,無遠弗屆不斷擴大與發展。

(資料來源台灣悠遊卡公司與元平公司)

飛舞旗幟 的悠揚線條同時也呈現了英文字母 "T" 的意象,代表許多蘊涵在台灣高鐵的元素:運輸(Transportation)、<mark>科技(Technology)、在地(Taiwan)、以及關懷(Touch)</mark>。在飛揚的大旗之下,台灣高鐵將為 大眾帶來更舒適文明的旅行服務,與 迎向現代生活的新態度。(資料來源台灣高鐵)

android 2014

android 2017

android 2017

android 2019

android 🚈

全新的 LOGO 增強了色彩的對比性,用黑色文字和綠色圖標的組合可以提高識別度,同時也弱化文字,放大機器人圖案,並 只留下了最具識別性和獨特性的機器人頭部來增強圖形識別性。

(資料來源 Irina Blok- https://reurl.cc/qr1Gd0)

經由商標演化的設計來談LOGO:

B 學生操作流程:在符號演化中看見設計簡練圖案與色彩傳達的意義。

C 課程關鍵思考:

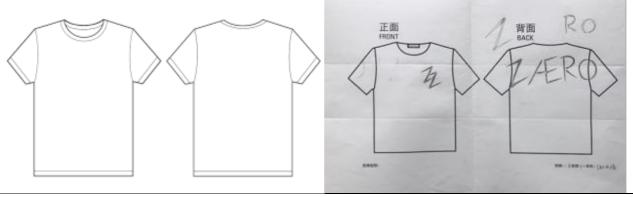
CIS為「企業識別系統 Corporate Identity System」的簡稱,而企業識別系統包含:理念識別 (Mind Identity,簡稱 MI)。行為識別 (Behavior Identity,簡稱 BI)。視覺識別 (Visual Identity,簡稱 VI 或 VIS)。品牌 Logo 能讓消費者把企業所提供的服務、產品與 Logo 聯想在一起,鞏固品牌在消費者心中的地位。品牌 Logo 與品牌商標是主要的視覺代表元素,也是企業在行銷市場中的統一符號。LOGO 是一個「圖像化、圖形化」的識別圖案。通常會加上中、英文名,組成一個完整的企業 LOGO

課堂5 繪製服裝草稿

A 課程實施照片:

實作T恤服裝草稿設計

服裝設計圖稿賞析

B 學生操作流程:

實作T恤服裝草稿設計

製服裝草稿並加入商標設計概念

思考圖案大小與印製方式是否可行

C 課程關鍵思考:

【融入環保永續議題】

繪製服裝草稿+提醒學生找到適宜的二手衣印製

思考標誌設計的理念思考理念相對應的圖案,已成立視覺化圖像表達

思考服飾基本色彩與印上圖案的整體色彩

【融入生涯發展議題】

讓學生先以自身有興趣的大學科系為主,思考是否可以製作科系相關 LOGO 或者議題,或是以未來夢想為開端,思考個人發展。

T SHIRT 孔版印刷製作流程

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

C 課程關鍵思考:

版畫歷史簡述、孔版印刷概念、工廠印刷過程【融入生涯發展議題】 型版印刷概念、製作型版的技巧與注意事項、型版的繪製與切割

- 型版印刷重點:
- 1. 刻印孔版,以鏤空(陽:印出色塊)與阻擋(陰:遮住色塊)為理論基礎設計圖案。
- 必須壓緊孔版圖案並將要印製的物品對齊,用海綿輕拍至被印製物上,印製時需要以輕薄方式印製,否則會有太多滲墨露出孔洞,造成圖案清晰度。
- 3. 印製時,需要先試印在紙上,確認圖案並修正所有細節後,再印製到明信片、提袋或衣服上。印製時,必須將手指清理乾淨,以免沾到印製物上

課堂7 型版的繪製與切割

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

C 課程關鍵思考:

此次型版製作以透明 A4 的 I 夾(打開會是 A3 大小)為創作媒材,除了很好用美工刀切割之外,也非常透明,在描繪線稿與印製時也很方便。比起大費周章的製作絹版(感光曬版)相對來說便宜又好用。但是比較辛苦的部分就是必須手工刻線,在圖案設計時,確認圖案鏤空部分有連接線,讓細微圖案不會掉下來。

若是刻錯也有簡單的方法,即是將透明膠帶貼上再刻一次。型版印製的方式也有好處是可以重複印製,如左方的雪花部分即可以只刻出一束雪花再印製多次便可以組合成一朵雪花。若有大片面積需要印製,也可以使用膠帶貼於衣服上,也是一種阻擋顏料的方式。上色時輕拍即可做出輕薄濃淡感覺,若是顏料太厚重,衣服會過於厚硬,效果不佳,穿起來也不舒適。此技巧需要多多練習才能完美拍出漸層與平均的色層。

課堂8 試印與修版

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

教師指導與實作試印在紙上

用刀片切割型版並以海綿輕拍試色

C 課程關鍵思考:型版染色印刷技法、色彩均匀與刷色技巧、色彩疊色技巧 切割型版時,必須以色塊為主。色塊中間必須要有連接線。不然鏤空會斷掉,無法做出 圖案。即使是簡單的形狀,運用多種色彩依舊能呈現出有趣的美感。

可利用海棉輕拍出漸層色彩。套版示例:可利用多次的疊印做出許多色彩變化。

課堂 9 文創商品設計/明信片與帆布袋印刷

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

C 課程關鍵思考:

利用設計之型版作為同系列圖樣明信片、印製帆布袋,等文創商品設計

課堂 10-12 服裝印製實作

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:確認服裝色彩計畫並印衣 實作衣服印製第一層色,確認要印製服裝的部位並作記號,衣服中間需要墊一張紙

課堂 12__服裝展示與走秀

B 學生操作流程:準備搭配的服裝造型,美術教室搭攝影棚中拍定裝照,分組走秀展示錄影

C 課程關鍵思考:

如何用色彩搭配凸顯出服裝設計作品

姿勢展示,不能擋住圖案。

可以搭配外套、配件、道具與髮型呈現作品的精緻度

四、學生學習心得與成果

A 課程實施照片:

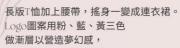

分層切割型版圖

- LOGO標誌設計
 - -獨角獸配上炫麗翅膀
- LOGO設計理念
 - -在夢想的長河中,展翅飛翔

- 上衣選擇淺紫色來配合圖案。
- 製作時因為沒有想要的顏色而感到困擾, 最後運用色感來自己調配顏色。
- 學習到棉布衣用染料的注意事項及使方法,
- 並精進使用刀片之切割技巧。

縣市擬人系列中的基隆嶼、 代表龜山島的烏龜。 縣市擬人系列中的棉花嶼、 代表日月潭的白鹿。

遇到的困難

DIFFICULT

雖然英文字母線條比較乾淨俐落,但從草稿轉為定稿也是一項困難點。前面的圖案雖小,可因為是手繪要將兩個Z畫成相同大小且對準位置實為困難,後面的圖案因為字母放大的關係,所以字母的大小非常不好抓,很常畫到後面發現剩餘位置太大或太小,或是字母大小不一致等。

解決方式

SOLV

衣服

前面的部分,要先量好每一段的線段長, 畫好第一個Z先用量角器量每個線段連結 處的角度,接著畫第二個Z的時候就照固 定的線段長與角度畫就可以了,背後拿30 公分的長尺先量好線段長並劃分等分線, 字母也是先量好線段長,之後再將字母填 進等分的區隔。

結語

EPILOGLE

這次的課程體驗非常有趣且特別,從沒想過自己印製衣服其實沒這麼複雜, 自己所印製的圖案只有單層不需要疊加,但印製出來的結果就是乾淨的混色 英文字母也是別有一番特色,看到班上有其他同學有畫出有需要疊加很繁瑣 的複雜圖案,印製出來也是非常的漂亮,其實就也滿想要再做一次的。如果 未來有機會的話,希望可以繼續嘗試更複雜有背景、有描邊的圖案,或是學 習更專業的印製手法如新媒材印刷印製,未來自己印製衣服周邊或其他商 品,衣服模板印製是我除了繪畫之外新學到的一項美術技能,起許自己之後 也會學習到許多不一樣的能力。