

111 至 112 美感與設計課程創新計畫
111 學年度第 2 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

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： 彰化縣立二林高級中學
執行教師： 施潤蓁 教師
輔導單位： 中區 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、教學研討與反思

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	彰化縣立二林高級中學
授課教師	施潤蒨
實施年級	高二
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 二、高級中等學校及國民中學美感創意課程 (6-18 小時) ☐ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校___小時 ☐ 國民中學___小時
班級數	1 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	20 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：百工百業×美					
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	☒ 高級中學 二年級 ☐ 職業學校 年級 ☐ 國民中學 年級
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目：美術(上)</p> <p>☐曾修美感教育實驗課程</p> <p>☒並未修習美感教育課程</p> <p>* 先備能力：學生曾經學過「美的形式原理」、「色彩學」、「攝影」等美術基礎課程。</p>					
<p>一、 課程活動簡介：</p> <p>「一日之所需，百工斯為備。」透過日常生活百工百業的深入觀察，認識各角落默默耕耘的職人和他們的工作，希望藉機喚醒學生的學習動機，同時思考未來的人生方向。即使是傳統夕陽產業，融入創意與美感，也能成功轉型，呈現嶄新的生機與面貌。</p> <p>有感於多數學生對未來的升學就業充滿疑惑未知，本課程引導學生善用設計與科技手法，探索並採訪百工百業，甚至是新興職(產)業的專業人士，藉此思考未來職業所需能力，透過多元學習，讓知識與生活連結，因應變化快速的社會。</p> <p>基本設計課程運用心智圖、設計思考及曼陀羅思考法等方式，帶領學生思索職涯規劃，同時融入美感構面，教導學生版面、影音美學，也結合 AR 技術，將訊息轉化為視覺的傳達與溝通。</p>					

二、課程目標

- **美感觀察** (從生活、物件或環境中觀察的對象)
百工形象、不同職業的工具或作品、圖書、報章雜誌、海報、簡報、影片、.....等。
- **美感技術** (課程中學生學習的美術設計工具或技法)
 1. 美術設計工具：心智圖、設計思考、曼陀羅思考法、美的形式原理。
 2. 美術設計技法：文字編輯、配色、圖表繪製、美編排版、簡報設計、影音剪輯、AR 技術探索。
- **美感概念** (課程中引導學生認識的藝術、美學或設計概念)
版面美學、影音美學。
- **其他美感目標** (融入重大議題或配合校本、跨域、學校活動等)
 1. 延伸校訂課程「二林譜」，請學生回顧踏查家鄉所接觸的百工，尋找有興趣職業的相關資料，亦可進一步訪談，並用設計手法轉化成具有美感的簡報、影音資料。
 2. 與「生涯規劃」、「未來想像與生涯進路」課程教師合作，逐步引導學生思考如何經營美好的人生。
 3. 結合加深加廣選修課程「新媒體藝術」，轉化影像、影音，進行 AR 體驗。

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	02/17	單元目標	分組+「百工百業大觀園」實作篇
		操作簡述	小組探討大學 18 學群、百工百業，認識並探索自己
2	02/24	單元目標	「設計思考」講解篇
		操作簡述	設計思考流程介紹：同理、定義、發想、實作、測試
3	03/03	單元目標	「曼陀羅思考法」講解篇
		操作簡述	建立人生百年計畫，找出每個十年的努力目標
4	03/10	單元目標	「AR」體驗篇
		操作簡述	用 APP 體驗 AR，講解 AR、VR、MR 的差異與應用
5	03/17	單元目標	「文字×色彩×版面」觀察篇
		操作簡述	平面設計之觀察與討論
6	03/24	單元目標	「文字×色彩×版面」講解篇
		操作簡述	講解文字編輯、配色、圖表繪製、美編排版、簡報設計之美感
7	03/31	單元目標	「百工百業」探索篇 1
		操作簡述	小組進行百工百業資料蒐集

8	04/07	單元目標	「百工百業」探索篇 2
		操作簡述	小組進行百工百業資料彙整、圖表繪製
9	04/14	單元目標	「百工百業簡報」實作篇 1
		操作簡述	小組運用文字、色彩、版面進行百工百業簡報製作
10	04/21	單元目標	「百工百業簡報」實作篇 2
		操作簡述	小組運用文字、色彩、版面進行百工百業簡報製作
11	04/28	單元目標	「百工百業專業人士」訪談篇 1
		操作簡述	小組進行百工百業專業人士採訪與影音紀錄
12	05/05	單元目標	「百工百業專業人士」訪談篇 2
		操作簡述	小組進行百工百業專業人士採訪與影音紀錄
13	05/12	單元目標	「影音剪輯」教學篇
		操作簡述	講解如何運用影音、文字、特效剪輯影片
14	05/19	單元目標	「百工百業影音剪輯」實作篇 1
		操作簡述	小組進行百工百業影音剪輯
15	05/26	單元目標	「百工百業影音剪輯」實作篇 2
		操作簡述	小組進行百工百業影音字幕與特效
16	06/02	單元目標	「AR」講解篇 「百工百業影音剪輯」實作篇 3
		操作簡述	講解如何將影像、影音製作成 AR 小組進行百工百業影音剪輯
17	06/09	單元目標	「AR」實作篇 「百工百業影音剪輯」實作篇 4
		操作簡述	小組將百工百業影像、影音製作成 AR 小組進行百工百業影音剪輯
18	06/16	單元目標	成果展示、發表與反思回饋
		操作簡述	Ar 影片成果展示、簡報發表、心得分享與反思記錄

四、預期成果：

1. 開啟五感，學習觀察生活中的人、事、物，與所學產生連結。
2. 進行職涯思考與試探，找到自己的興趣與學習的動力，並嘗試規劃未來的人生。
3. 瞭解設計的原理，培養審美感知能力與美感思維能力。
4. 能善用文字、色彩、圖表編排簡報，進行訊息視覺化的傳達與溝通。
5. 能運用影像、聲音剪輯影片，進行溝通與傳播。

~~6. 能使用新媒體藝術 AR 技術進行創作。~~

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

祁台穎、林品儀、紀岱昀、廖祿禎 (2010)。尋百工：四個年輕孩子與一百種市井職人相遇的故事。遠流。

謝國雄 (2013)。港都百工圖：商品拜物教的實踐與逆轉。中央研究院社會所。

宋世祥 (2016)。百工裡的人類學家：帶你挖掘「厚數據」，以人類學之眼洞悉人性，引領社會創新！。果力文化。

宋世祥 (2020)。百工裡的人類學家 2：厚數據的創新課：5 大洞察心法×6 種視覺化工具，掌握人類學家式的系統思考，精準切入使用者情境。果力文化。

王昭華等 (2018)。熟手の慢工細活：高雄百工之山線&部落—食農工藝師老手藝。我已文創。

王昭華等 (2019)。熟手の慢工細活之二：高雄百工之海線&村落漁農工藝師老手藝。我已文創。

王昭華等 (2021)。熟手の慢工細活之三：高雄百工之內陸縱貫線&聚落 | 生活工藝師老手藝 |。我已文創。

池上彰 (2020)。我們為什麼要讀書？為什麼要工作？：認識世界與自己，啟動未來無限可能。采實文化。

目映·台北 (2021)。百工職魂。寶瓶文化。

花蓮縣政府 (2021)。原藝百工：花蓮部落工藝家群像 II。花蓮縣政府。

飯田泰子 (2021)。江戶百工：打造江戶富足生活基礎的匠人。健行。

飯田泰子 (2021)。江戶百業：豐富江戶娛樂流行文化的職人。健行。

豪華朗機工、劉祥蝶、三頁文 (2021)。聆聽花開：匯聚百工專業一起想像、共同創作。衛城。

BomBom Story (2022)。漫畫大英百科【文明文化 5】：未來職業。三采。

Dan Roam (2015)。簡報 Show and Tell：講故事秀圖片，輕鬆說服全世界。天下雜誌。

張忘形 (2019)。忘形流簡報思考術：找到說服邏輯，讓你的價值被看見！。時報。

洪震宇 (2020)。精準寫作：寫作力就是思考力！精鍊思考的 20 堂課，專題報告、簡報資料、企劃、文案都能精準表達。漫遊者文化。

高杉尚孝 (2020)。麥肯錫不外流的簡報格式與說服技巧。大是文化。

劉奕酉 (2020)。高產出的本事：用 8 種表達框架×4 張圖×15 分鐘，文章、簡報，圖解一次到位，讓輸出成為你的優勢。樂金文化。

Cole Nussbaumer Knaflic (2020)。Google 必修的圖表簡報術：Google 總監首度公開絕活，教你做對圖表、說對話，所有人都聽你的！。商業周刊。

Nancy Duarte (2020)。簡報女王的故事力！矽谷最有說服力的不敗簡報聖經。商業周刊。

Nancy Duarte (2021)。矽谷簡報女王用數據說出好故事。商業周刊。

Brant Pinvidic (2021)。簡短卻強大的 3 分鐘簡報：好萊塢金牌導演教你「WHAC 法」成功提案，用最短時間說服所有人。采實文化。

清水久三子 (2021)。IBM 首席顧問最受歡迎的圖表簡報術：69 招視覺化溝通技巧，提案、企畫、簡報一次過關！。商業周刊。

劉奕酉 (2021)。20 道資料視覺化難題全解析：提案、簡報、圖表、讓數據說話、35 個案例現學現套用，將訊息植入對方心智，讓大家都聽你的！。新樂園。

三輪開人 (2022)。共感簡報：改變自己、也改變他人的視覺傳達與溝通技巧。三民。

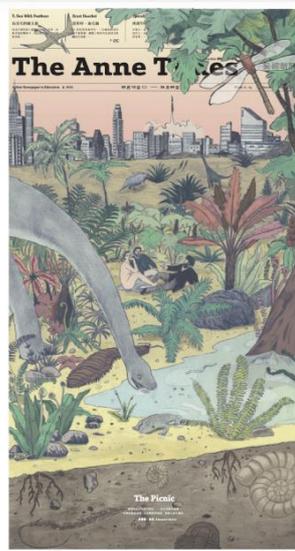
六、教學資源：善用學校資源及教師本身之經驗，或邀請專家進行專題演講。

3. 「AR」體驗

Vol. 01 太空探索

Vol. 02 生物演化史

Vol. 03 地球

Vol. 04 傳播與溝通

4. 「文字×色彩×版面」觀察、講解

流程規劃

- 1.先選擇一位採訪的人
- 2.打電話詢問他
- 3.和採訪者擬定採訪時間
- 4.開始前置作業

前置作業

- 1.先了解此行業的內容
- 2.準備好需要的材料 例如：攝影機、剪片軟體
- 3.分配好自己所需要做的事情 例如：記錄者、攝影者、剪輯者
- 4.設計問題

0411

我們還沒有決定好要採訪的對象，因為我們想找有關於我們未來志向的相關人物

0418

我們今天詢問了一位廣告社的老闆，問他是否讓我們採訪，老闆同意了，我們開始準備和他約時間地點

0502

我們今天要設計採訪的問題，我們決定5/7前往二林達憶廣告社採訪老闆

採訪前置作業

採訪人：二林達憶廣告社老闆陳潮棋
公司地址：彰化縣二林鎮後厝里五權街10號
電話：0977 286 206

採訪問題

- 1.請先簡單的自我介紹一下自己
- 2.在高中或大學時，有就讀設計相關科系嗎？
- 3.認為自己是一位怎麼樣的設計工作者？

採訪問題

- 4.設計過程中，獲得成就感的是哪一個時刻？
- 5.一位優秀的設計工作者，應該具備有哪些條件？
- 6.從一開始的理想，到現在的現實，有沒有什麼落差（廣告設計這條路上

採訪問題

- 7.在設計工作中，最怕遇到什麼（人、事、物）？
- 8.如果今天不是一位設計工作者，你會是什麼樣的角色在這個社會中？
- 9.給一些準備進入設計圈的學生一些職前建議

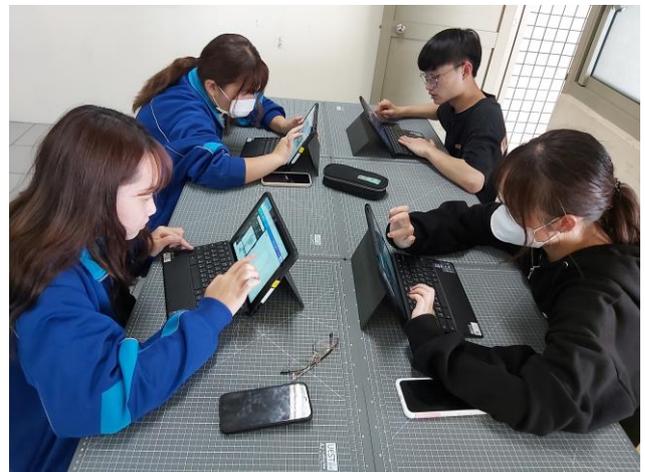
採訪問題

- 10.在設計這條路上，有沒有曾經遇過什麼問題
- 11.疫情期間，對業績有何影響
- 12.設計一個招牌大約需要多少時間？有何流程？

5.「百工百業」探索、「百工百業簡報」實作

6. 「百工百業專業人士」訪談

7. 「百工百業影音剪輯」實作

基本設計成果發表

成員：501-01 王靜遠
501-23 梁名奇
502-06 粘欣嫻
502-14 鄧詩遠

成員感興趣的科系、職業

	有興趣的科系	有興趣的職業	原因
501-01 王靜遠	心理治療系	心理治療師	因為可以治癒每個人的不開心
501-23 梁名奇	財務金融系	證券交易所行員	可以在證券所了解股票的操作方式以及資金的操作，從中學習如何投資股票可以作為以後投資的參考
502-06 粘欣嫻	藝術工藝	藝術設計	喜歡設計出屬於自己的東西，平時也會喜歡看手作的影片就是喜歡而為
502-14 鄧詩遠	大眾傳播系	記者	因為很喜歡採訪的交流和處理過程也喜歡寫作更喜歡創意的思考

受訪者介紹

- 學歷：在高職職讀建築系
- 經歷：學徒15年、創業7年 共22年
- 必備技能：要有良好的肝、樂觀的面對澳洲來的客人
- 遠憶廣告社職場達人的一天生活：招客人、排稿、洽詢客人、開始製作
- 所遭遇困難與解決之道：
 - 困難 有些客人會拿他們設計的稿交給別家設計公司，別家設計公司用比較便宜的價錢製作
 - 解決之道 先估價後付訂金才開始排稿
 - 給同學的建議：要把基本功練好，遇到困難是一種學習，遇到困境就把它處理好，這樣就會是學到了一個經驗

訪談後組員心得

名奇

這次的職人採訪，因為當天時間對不上所以我沒有去採訪，不過我也從我們這集採訪的影片中學習到老闆處理這行業的經驗，以及過程，我才發現原來老闆的科系與他的職業完全無關，而老闆一開始也只是為了工作到附近去當學徒，到後來慢慢的做到自己出來當老闆，我自己也有在打工，在工作中也長了學徒到無聊乏味，如果不從其中找到樂趣就會失去熱忱，而讓我佩服的是老闆把這項工作變成一種熱愛，工作毫無勉強的在老闆的心中卻可以感到成就感，設計的廣告也變成老闆自豪的標本。

在這次的採訪中我學習到，專業工作外的技能以及專業知識工作不只是为了賺錢，而是他們的興趣，也從中學學習到不同的知識以及經驗，更可以與其他的專業團隊交流，不論是任何情況即便是不喜歡的事情只要能夠學會去接受。

欣嫻

這次的採訪是我第一次接觸與外人的進行訪談，開始以為不會有人願意讓我們採訪，沒想到第一間開門的人就接受了，接下來我們做了一個小時的採訪，到了那我們學到了如何和不同種族的人工作，對這了之後我們很緊張，可是老闆卻很輕鬆的跟我們聊天，當下不緊張的，過程中我們問了很多問題，老闆也給我們講了很多的工作生活，老闆說：「雖然不會讀書，但至少學會一樣之是」和真實生活的人談話之後，我們這就開聊了許多，他也讓我們介紹了很多經驗與到他的採訪，還有那一些經驗是他教的，也讓我們知道廣告的經驗沒有那麼簡單，專業與高專業會有一大堆困難，但總的說去採訪到那的一些話，老闆也有時會遇到一些困難他們處理，也有遇到那種一直改稿的，讓他在之後發現其實第一份都不滿意，因為他很想把這東西做到最好，真的比他想像中的必要，所以透過這次的採訪讓我們知道，我們每做一件事都要去考慮許多事情與過程的，也讓我們知道這一行工作背後有很多人的努力，也讓我們對這一行工作更有信心，這一行工作是因為喜歡而去做，因為我們需要去挑戰一些不同的事情，但也要對這一行工作有信心與熱情。

靜遠

這次的採訪讓我學到了很多，並不是隨便問問就可以去採訪一個人，在這之前必須做很多的功課，必須先自己去了解要採訪的那個人職業是什麼，才有辦法去採訪別人，不然可能就會造成你訪問的問題跟那人的職業毫無關係，這種事的採訪也會變的毫無意義，但知道這行業其實是一件很困難的事情，需要在短時間內找到一個自己想要採訪的人，並且聯想到他人，是否願意接受採訪，去了解那人的職業，設計一些大家會比較知道的問題，因為這些問題之後可以真正的了解到這個人，我們這次採訪的是廣告社的老闆，處處可見的廣告牌子是怎麼做出來的，經過這次的採訪就可以了解到非常多，要自己創業當老闆其實都學不來，過程非常辛苦也非常坎坷，可以堅持下去當上老闆的都是值得我們佩服的人，這次的採訪不只了解到廣告方面的一些知識，也學習到了對於自己熱愛的事物要堅持下去，不可以輕言放棄，俗語說：「失敗為成功之母」每一次的失敗其實都是在讓自己前進，達到最終的時候就會成功了。

目錄

- 成員感興趣的科系、職業簡介
- 訪談前網路搜尋資料
- 受訪者介紹
- 訪談影片欣賞
- 訪談後組員心得
- 參考資料

訪談前網路搜尋資料

- 職業介紹：該職業屬於「專業、科學及技術服務業」，該行業會根據需求給予不同的服務內容，進行各式廣告設計及招牌工程，協助店家業者們建立自己的招牌及品牌形象。
- 所需技能：1.學會安裝招牌，招牌現場施工 2.具備手排駕照，並學習操作吊車或起重機 3.戶外施工經常性需爬梯、搬運高者 4.有水電相關知識者 5.學習吊掛帆布、布線
- 工作時間：平日 AM 8:00-PM 5:00
- 薪資待遇：月薪 35,000元以上
- 未來發展：從學徒做起，拉攏客源，自己做頭家

訪談影片欣賞

影片連結

訪談後組員心得

詩遠

這次的職人採訪中，我學到了當我們去採訪時，需要做好什麼工作才不會手忙腳亂，一開始真的還很擔心，也不知道該問什麼問題，看了一些前人留下的影片後，讓自己有個想法，就開始規劃了我們這次的「遠憶廣告社」職人採訪。在一開始詢問老闆能不能夠接受我們的採訪時，其實我覺得有點害怕，因為我怕被拒絕，但幸好老闆人很好，沒有第二句話就答應了，我是負責跟他接洽的那個人，我先得訪談問題讓老闆有個心裡準備，等到真正採訪的那天，我們很順利的就採訪完了，老闆也沒有什麼NG的情形，還與高熱烈的跟我們分享他所製作出來的東西，毫無保留的告訴我們創業以來的點滴，所以我就真的覺得他是一位很努力、很善良的老闆，也從中知道每個行業都會遇到不一樣的困境，更加知道努力種下的種子，會長成最豐碩、甜美的果實，行行出狀元是非常貼切的形容詞，每個行業都有值得我們去喜歡的地方，職業不分貴賤，我以後會用更尊重的眼光去看待每一個行業，而我覺得印象最深刻的部分是：老闆告訴我們，要把基本功練好，遇到困難是一種學習，遇到困境就把它處理好，這樣就會是學到了一個經驗。不管任何行業，或是人生中遇到的挫折都一樣，只要將這些困難解決，便會成為人生道路中美好的回憶，也會成為我們成長的過程。

參考資料

- 1111人力銀行「招牌現場施工搜尋頁」
- 行業統計分類
- 遠憶廣告社

8.成果展示、發表與反思回饋

B 學生操作流程：

1. 小組探討大學18學群、百工百業，認識並探索自己。
2. 介紹設計思考流程、曼陀羅思考法，建立人生百年計畫，找出每個十年的努力目標。
3. 學生觀察並討論平面設計之「文字、色彩、版面」等組成要素，教師講解文字編輯、配色、圖表繪製、美編排版、簡報設計之美感。
4. 小組進行百工百業資料彙整、圖表繪製與簡報製作。
5. 小組進行百工百業專業人士採訪、影音紀錄與剪輯。
6. 期末進行影片成果展示、簡報發表、心得分享與反思記錄。

C 課程關鍵思考：

透過日常生活百工百業的訪談，認識各角落默默耕耘的職人及其工作樣態，藉機喚醒學生的學習動機，同時思考未來的職涯方向。

三、教學觀察與反思

本校對外交通較為不便，除了採訪校內師長、職員可利用課堂時間完成之外，採訪校外百工百業專業人士大都需要運用到小組的課餘時間，這部分須評估考量，可事先跟學生說明。