

111 至 112 美感與設計課程創新計畫
111 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

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： 臺北市立第一女子高級中學
執行教師： 林思玟 教師
輔導單位： 北區 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

參、同意書

- 一、成果報告授權同意書

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	臺北市立第一女子高級中學
授課教師	林思玟
實施年級	十年級
課程執行類別	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
班級數	五班
班級類型	☒ 普通班
學生人數	150 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：我的使用說明書					
課程設定	☒ 應用為主的高階歷程	每週堂數	☒ 連堂	教學對象	☐ 高級中學一年級
學生先修科目或先備能力：					
* 先備能力：高中階段已擁有基本繪製造形的能力，能運用水彩、色鉛筆等媒材繪圖。					
一、課程活動簡介：					
參與藝術創作時，我們可以從認識自我開始，除了內在的自我察覺，以及了解在他人眼中「我」是什麼樣貌？認識自我有許多面向，本次課程以身體與空間的關係切入，觀察並且認識，自己與環境的相處關係，進一步認識自我。					
課程第一部分。首先，透過身體尺寸測量，認識自我的獨特性、教師介紹人體解剖的比例關係。接著，環境色票的採集，學習色彩調色方法、認識色彩與自我的關係。					
課程第二部分。觀察生活中圖文編排的構成，學習圖文編排的方式。					
課程第三部分。依照上兩部分的觀察學習，整理資訊，透過構成的學習，完成版面的配置，將探索後的資訊轉化成圖文編排的形式，製作一個屬於個人美好青春期的使用說明。					
1. 「自發·自主行動—系統思考與解決問題」探索自我。					
2. 「互動·溝通互動—符號運用與溝通表達」將搜集的資料以課程中學習的美感構面呈現。					
3. 「共好·社會參與—人際關係與團隊合作」透過探索自我學習與社會交流。					

二、課程目標

■ 美感觀察：

1. 從身體尺寸的測量認識自我的身形比例。
2. 生活環境中色彩的組成。

■ 美感技術：

1. 人物的繪製（比例）
2. 圖文編排（構成）
3. 調色練習（色彩）

■ 美感概念：

1. 認識人體解剖的基本概念。
2. 認識調色的基本概念。

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		單元目標	我的身體尺寸測量_軀幹與身體的比例
		操作簡述	1. 測量身體尺寸：五官、四肢、軀幹等。 2. 比例 ：認識人體解剖比例，觀察不同比例對於生活產生的影響。
2		單元目標	我的身體尺寸測量_身體與空間的關係
		操作簡述	<p>透過測量與認識比例，觀察身體與空間的關係。 觀察樓梯與身體的可能地擺放關係、身體與物件造型的互動關係。 例如：涂維政《身體測量》、raqarq《Disturbing Neufert》</p>

3	單元目標	我的色彩
	操作簡述	1. 觀察所處環境中的色彩。 2. 與同儕分享，討論 <u>色彩</u> 帶給他人的感覺。 3. 色彩心理學。
4	單元目標	繪製「我的使用說明」一
	操作簡述	1. 使用說明書 圖文編排的觀察。 2. 構成 ：版面配置的練習。
5	單元目標	繪製「我的使用說明」二
	操作簡述	從前一節課程中觀察學習到的排版，將自身與空間物件的關係繪製成「我的使用說明」。
6	單元目標	我的使用說明書大展
	操作簡述	1. 同儕互評。 2. 教師講評。

四、預期成果：

1. 學生能運用比例、構成、色彩的概念搭配設計思考及藝術知能，找尋個人特色並繪製、編排刊物。
2. 學生能透過藝術創作認識過去所不了解的面向，探索個人價值，提升自我認同感。
3. 能運用多元視覺符號詮釋生活經驗，並與他人溝通。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 人人都能上手的資訊圖表設計術：台灣第一家 INFOGRAPHIC 設計公司，經典案例、操作心法、製作祕笈全公開！，Re-lab 團隊，時報出版，2017/08/22。
- 版面設計學 平面設計的美感養成：以實際範例拆解設計手法、解說設計理論，扭轉失敗設計！，Flair，邦聯文化，2017/08/07。
- 版型研究室：學會平面設計中難懂的數學題&美學邏輯，最基礎的版型理論，加文·安布羅斯、保羅·哈里斯，原點。

六、教學資源：自製簡報、教學影片、案例分享

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

首先，透過身體尺寸測量，認識自我的獨特性、教師介紹人體解剖的比例關係；接著，觀察生活中家電、家具等使用說明書的內容和圖文編排的構成，學習圖文編排的方式；最後，依照上兩部分的觀察學習，整理資訊，透過構成的學習，完成版面的配置，將探索後的資訊轉化成圖文編排的形式，製作一個屬於個人美好青春期的使用說明。

二、6-18 小時實驗課程執行紀錄

A 課程實施照片：

身體與空間的關係：以身體來測量空間的尺寸。

使用說明書圖文編排的觀察

尺規測量身體的尺寸

學生作品一

學生作品二

B 學生操作流程：

1. 軀幹與身體的比例：以尺規測量身體的尺寸。
2. 身體與空間的關係：以身體來測量空間的尺寸。
3. 使用說明書圖文編排的觀察。
4. 將自身與空間物件的關係繪製成「我的使用說明」。

C 課程關鍵思考：

1. 認識空間與自身的關係：透過空間學習，培養空間認知能力、問題解決能力和創造力，並將這些能力應用於現實生活中。

2. 具備圖文編排的能力：提升學習者視覺傳達能力、改善信息呈現和組織能力。學會如何運用字體、顏色、排版、圖片和圖形等元素來創造有吸引力和易讀性的設計。

三、教學觀察與反思

(一) 抽象的形容詞具象化：

1. 執行困難：在課程設計的過程中，缺乏引導學習者如何將抽象的形容詞具象化的過程，導致學程表現程度參差不齊。
2. 課程修正：加入將抽象概念轉換為具體、可觀察或可感知的形式的課程。協助學習者更好地理解 and 描述抽象概念，使其更具體和可視化。

(二) 圖文編排：

1. 執行困難：由於作業未限制版面的造型，學生盡情嘗試各種造型，然而這也使得圖文編排的難度大大提高。
2. 課程修正：在實作之前，增加一份練習作業，讓學生有機會鞏固基本功，然後再著手進行創作。