

臺北市芳和實驗中學高中部 114學年度 探索課程/自我探索 課程計畫

課程名稱	城市美學	課程類別	☒ 探索課程(選修) ☐ 休閒探索 ☒ 城市美學 ☐ 生涯探索 ☒ 城市科技
實施年級	☒ 10年級 ☐ 11年級 ☐ 12年級	節數	每週 2 節
設計理念	<p>本課程以「美感教育」為核心，鼓勵學生從生活出發，透過身體參與與感官覺察，探索身邊的空間與城市語言。課程設計由「感知」走向「實踐」，課程循序漸進地涵蓋三個關鍵能力養成面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 美感覺察：以構成與色彩為起點，讓學生從視覺語言中練習觀察與表達，理解美的元素與組成邏輯。透過空間踏查與建築結構的觀察，學生實作模型與圖面繪製，發展出具有故事性的建築語彙。 應用藝術：連結設計與城市文化，讓學生將創作轉化為平面排版、雜誌企劃與互動裝置設計，深化藝術在真實生活中的應用意識。 策展實踐：以新媒體藝術與展覽策劃為終點，學生從觀眾轉變為創作者與策展人，理解展覽背後的敘事邏輯與文化想像，並完成一場屬於他們的城市藝術展。 <p>課程由「點—線—面」逐步延伸：從個人的美感練習(點)，到空間與城市的觀察與轉化(線)，最終擴展為公共展演與文化回應的場域(面)。引導學生經歷一條由感知個體→社會互動→文化建構的轉化歷程，在創作與實踐中發展出對「城市」與「美感」的理解與行動創作。</p>		
核心素養 具體內涵	<p>藝S-U-A3 發揮創新精神，並具備規劃、執行與省思藝術展演能力，以因應社會變化。</p> <p>藝S-U-B3 善用多元感官，體驗與鑑賞藝術文化與生活。</p> <p>藝S-U-C1 養成以藝術活動關注社會議題的意識及責任。</p>		
課程對應學校本位素養指標	<p>1-1 探索自我概念：在探索自我發展的過程中，能了解自己的價值與多元能力，接納自我，以促進個人成長。</p> <p>2-4 評價多元觀點：鑑別不同立場的評述，欣賞多方觀點的優點，建立自己的思考模組，做出合宜選擇。</p> <p>3-4 達成團隊合作：參與各項團體活動，與他人運用分工與策略完成任務，在過程中，發揮個人正向影響，並提升團體效能。</p> <p>4-3 關懷社會議題：關心不同社會文化的重要議題及其發展，藉此培養開闊的世界觀。</p>		
學習重點	學習表現	<p>藝 1-V-1 能運用設計思考，加強對生活中各類藝術型態觀察、探索及表達的能力。</p> <p>美 1-V-3 能運用數位及影音媒體，進行創作表現。</p>	

		<p>美 1-V-4 能透過議題創作，展現對生活環境及社會文化的省思。</p> <p>藝 2-V-1 能具備對各類藝術之美感經驗及鑑賞的能力。</p> <p>美 3-V-4 能透過藝術活動，展現對人文與環境議題的關懷及省思。</p>		
	學習內容	<p>美 E-V-1 色彩與造形應用、形式原理、平面與立體構成原理、視覺符號分析與詮釋。</p> <p>藝 E-V-1 人造物的材料、結構與形式。</p> <p>美 E-V-3 影音媒體與表現技法、數位媒體與表現技法。</p> <p>美 A-V-1 藝術概念、藝術批評、美感價值。</p> <p>藝 P-V-1 設計思考與美感經驗。</p> <p>美 P-V-2 主題藝術活動與策展、雲端策展。</p>		
課程目標	<p>1.透過對美的解析與介紹，讓學生對它有概括性的全面認識，並且留心、感受、觀察、省思周遭生活，五官共感，擴展美感經驗。總結「藝術鑑賞」的概念，並提出藝術背後「觀點」的省思，引發思考。簡介當前重要的設計思潮與基本觀念，並透過設計思考與實踐活動，觸發改變世界的行動。</p> <p>2.透過介紹讓學生從周遭生活中發現建築之美，理解空間的需求與規劃，並思索各種可能性。介紹新媒體藝術相關基本知識與美學觀念，以及電影藝術相關手法與敘事結構，增加文化多元性與豐富度，並應用於創作上。</p> <p>3.簡介動態影像發展史，提升學生在電影藝術上的美感與敏銳度。以傳統文化為題，使學生認識不同文化環境下所形成各具特色的藝術文化活動，並以此為依據發想，進行藝術創作與推廣。</p>			
總結性評量-表現任務	<p>1.學生能整合建築美感、城市文化與空間觀察，完成具策展邏輯與敘事性的城市展演專題作品，呈現個人或小組對城市的創意詮釋。(對應美感素養與跨域整合應用能力)</p> <p>2.學生能透過平面設計、建築模型、數位媒體與展演策劃，表現出空間設計與視覺傳達能力，並能進行觀展溝通與導覽表述。(對應設計表達、科技應用與展場溝通能力)</p> <p>3.學生能參與完整創作與策展歷程，透過紀錄、反思與同儕互評，展現對創作過程的理解、協作與自我成長。(對應學習歷程素養、團隊合作與反思能力)</p>			
學習進度週次/節數	單元/子題 單元/子題可合併數週整合敘寫或依各週次進度敘寫。	校本大概念(關係、互動、文化、變化、認同、創新)	單元內容與學習活動 與課程目標緊密連結，設計活動及流程(從學生學習觀點敘寫)。	形成性評量(檢核點) /期末總結性

第 1 學期	第 1 週	學習地圖介紹 【空間 × 美感設計】 芳和美感練習誌介紹		帶領學生認識本學年課程的學習地圖，從美感設計、藝術創作、策展等三個面項進行藝術實踐，並從空間、建築到城市等尺度，循序漸進地展開對於城市美學的學習與創作，引導學生回顧自己過往的藝術學習經驗，蒐集大家對於本課的期許與興趣，並連結未來科系與產業。	學生能針對課前主題進行反思，透過問卷與小組討論明確自己的學習目標與感受。
	第 2-4 週	美感構面練習：構成		平面構成： 以生活中文具店的社群排版為引起動機，請大家化身成為社群小編，行銷自己鉛筆盒內文具們，拍攝開箱文。也透過活動反思在排列過程中，發現排列時的構成美感，發現對齊、群組關係、留白等設計師的專家思維。能讓觀眾在滑過版面的瞬間，可以一目瞭然、快速吸收訊息。 空間中的構成： 在開箱文中，發現了排版中好的構成會有的條件：對齊、群組、留白。接著將構成的練習由平面轉為生活中空間的觀察。請學生們成為室內設計師，為教室、學校空間進行構成的觀察，將雜亂的地方以構成的專家思維重新設計。以構成思維進行空間的規劃，讓環境變得更聚焦、錦然有序。	學生能體現視覺構成美感，並從同儕作品中辨識設計要素，給予具體觀察與美感回饋。
	第 5-7 週	美感構面練習：色彩	關係：美感經驗與生活空間的關係	色相環練習： 操作色相環，理解色彩原理。 校園色彩踏查： 實地觀察校園中的色彩配置。 校園色彩計畫： 透過色彩分析，設計校園的色彩計畫，進行系統性的識別設計。	學生能完成校園空間的色彩計畫，並表達其色彩搭配理念。
	第 8 週	排版觀察		排版觀察家： 運用構成的專家思維，進行平面設計中排版的觀察與實做。透過做中學，先發放安妮新聞讓學生觀察，以構成的專家思維來分析看看安妮新聞的排版。請學生找尋一個好的排版會擁有哪些元素？與注意哪些構成關係？ 學習歷程檔案排版健檢術：	學生能根據排版健檢單進行自我修正，展現修正前後的改進成效。

				透過排版觀察家的活動，學生在小組討論後，總結出不同在排版時要注意的面向，統整後成為排版健檢單。接著以學生自己過去設計過的學習歷程檔案為改造素材，讓學生以使用者經驗的角度，反思教授們在10秒內會從學習歷程檔案上看到甚麼？筆者想要表達出的特質有什麼？並在小活動後，配合排版健檢單，反思自己在學習歷程檔案上還有哪些可以再改進的地方，進行修正與重新排版。	
	第9週	美感踏查：芳和空間現地踏查		物導向的空間研究： 每位同學最終選定自己的觀察物件主題和觀察方法。最終進入芳和校園，以刺蝟派的散步學方法進行城市空間的踏查，透過攝影的方式先捕捉在城市空間中自己選定的觀察物件，並且記錄下採集的地點與質性描述。記錄建築、招牌、色彩與人文風等生活空間中不同物件的美感觀察，拍照、速寫並書寫觀察文字。	學生能根據踏查影像素材與觀察文字完成城市地點描述初稿，呈現空間與氛圍的細節。
	第10-13週	芳和美感練習誌	關係：日常生活空間與美感設計的關係	以校園作為空間踏查的練習基礎，學習雜誌編輯中的視覺邏輯與敘事節奏，開始發展屬於自己的「芳和美感誌」雜誌企劃與版面草稿。根據前期觀察與草稿進行內容設計、圖片編排與文字撰寫，統整為雜誌試刊初版。使用視覺傳達和平面設計技能來整合、呈現他們所收集到的信息，最終產出「美感練習誌」的空間美感踏查，連結空間觀察、產品設計和視覺傳達的設計能力。	學生能發展出雜誌內容的企劃架構，並將前面所學習的美感構面運用其中，根據同儕與教師回饋進行調整與修正。
	第14週	成果展與交流		舉辦「芳和美感小展」，學生展示雜誌並分享創作歷程與觀察經驗。進行同儕互評與自我回顧，從他人回饋中再省思自己對城市美感的理解與表達能力。	學生能參與成果展策劃與展場佈置，並在發表中進行導覽與說明，展示學習成果與反思能力。
第2學期	第15週	【建築 × 藝術】 抗震盃建築師		與物理科合作，從建築與抗震美感切入，學生運用所學結構知識與創意設計建構模型。由藝術角度探討建築形式與結構的美感，並設計能夠「抗震」與「美觀」兼具的小型建築模型。	能從不同領域思考結構的概念，設計出兼具力與美的建築結構。
	第16-17週	美感構面練習：結構		透過橋樑與地標建築的結構分析，學生思考建築穩固與視覺張力的關係。進行結構觀察與小組模型創作實驗，學習如何透過結構展現美感。	結構觀察圖、模型初步設計與實作記錄、互評與討論反思。
	第18-20週	建築史中看建築		以時間為軸線，進行傳統、古典、現代、當代建築的分析，透過建築三折頁的製作，透過博覽會的形式進行建築分享，讓學生理解建築如何反映文化與技術變遷，以及不同時代結構的搭建方法。	學生能整理並筆記不同建築風格特徵，透過導覽活動分辨不同風格建築特色。

第 3 學 期	第 21-22 週	建築搭建:敷地計畫、平面圖繪製		學習建築草圖、平面圖、立面圖的基礎概念,並選擇建築地點進行分析與設計,進行圖面轉繪與初步標註,依照不同地形與人文進行建築型態的設計,並導入簡易測量工具輔理解比例與空間關係。	學生能依比例尺繪製平面圖與立面圖,並標註空間機能與結構邏輯。
	第 23-28 週	建築搭建:結構、鋪面設計	互動:人與世界互動的建築設計	綜整課程所學,學生從觀察生活問題或場域需求出發,進行建築創作發想。結合結構美感與實用功能,發展成空間模型。並以使用者經驗,模擬人與建築互動情境,進行建築提案書的撰寫。	學生能完成建築設計提案書與模型製作,統整過程中的學習歷程與創作決策。
	第 29 週	抗震盃建築發表會		舉辦成果展,學生公開發表小組建築設計,並透過導覽與展示,讓來賓理解其創作理念與設計背景。活動中穿插觀眾的提問與回饋,進行作品的評鑑,從他人回饋中再省思自己對建築設計、結構美感的理解與表達能力。	學生能在發表會中清楚簡報設計理念,撰寫導覽稿並回應觀展者提問與建議。
	第 30 週	【城市×策展】 城市新媒體藝術展演		回顧電影、錄像藝術至新媒體藝術的演變,認識影像語言與敘事手法的轉變,請學生挑選不同類型的經典案例進行報告分享。	學生能完成新媒體藝術案例分析,掌握其歷史背景、技術特徵與美學語彙。
	第 31-32 週	數位與新媒體藝術概論		介紹AR/VR、投影、互動感測等當代表現手法,分析新媒體藝術如何在城市空間中進行藝術展演與互動。	學生能分辨並運用數位裝置技術進行小規模技術測試與應用紀錄。
	第 33 週	城市議題創作開發		學生以小組為單位選定城市議題,能抓取出城市中的抽象感知,如移動、記憶、再生、邊界等主題,擬定創作主題與表現形式。	學生能以城市議題為主題進行創作發想,並透過簡報與同儕討論深化構想。
第 34 週	城市踏查與素材拍攝		走訪城市地景、聲音場域、街角牆面或公共裝置,實地記錄、拍攝素材,作為後續影像創作素材。	學生能記錄城市踏查素材,包含影像、聲音與空間敘述等,作為創作內容的素材。	
第 35-38 週	專題路像作品製作		整合城市素材與主題,創作具敘事性或感官體驗的新媒體作品(如:多頻道影片、互動影像、沉浸式短片等)。體現城市文化的互動裝置專題製作,發展能與觀者互動的裝置藝術作品,體現城市文化記憶與情感。	學生能完成影像或互動作品初稿,並能整理歷程與師生回饋,進行影像技術或敘事修正。	
第 39-41 週	策展概論×影展實踐		學習如何策劃一場主題影展,包括選片、展區規劃、觀影動線、視覺統籌、觀展體驗設計等。	學生能撰寫策展企劃書,規劃展場動線與展示方式,模擬策展場景。	

	第 42 週	城市影像 × 策展成果發表	文化：體現城市文化的新媒體藝術	學生公開展示影像與互動裝置作品，導覽自創主題展覽空間，邀請觀者參與體驗與回饋。	學生能完成展覽導覽內容設計，記錄觀展回饋，並進行自我與同儕學習反思。
議題融入實質內涵	<p>環 U4 思考生活品質與人類發展的意義，並據以思考與永續發展的關係。</p> <p>戶 U1 善用環境議題，實地到戶外及校外考察，認識臺灣環境並參訪自然及文化資產，如國家公園、國家風景區及國家森林公園等。</p> <p>多 U3 探討不同群體的文化，並能從各文化群體的觀點進行分析。</p> <p>科 E3 體會科技與個人及家庭生活的互動關係。</p> <p>科 E8 利用創意思考的技巧。</p>				
評量規劃	<p>1.多元評量：課堂筆記、發表、學習單、資料蒐集、同儕互評(30%)</p> <p>2.藝術創作與實踐(40%)</p> <p>3.學習態度：課堂表現、團隊合作與服務精神(30%)</p>				
教學設施設備需求	模型實作課程需使用文創教室、電腦、投影大屏				
教材來源	華興文教			師資來源	校內教師。
備註					