

教育部跨領域美感教育卓越領航計畫
種子學校成果報告

Dedication from foreign and local faculty
for the Interdisciplinary Curriculum of Aesthetic Education.

— 違景之下

跨域 美感

城市意象與公共安全的跨域美感實踐

撰稿人 - 劉默霖

教育部跨領域美感教育卓越領航計畫

合作學校創課方案(4.2版)

114 學年度 第 一 學期

學校全銜	新北市私立復興高級商工職業學校
申請類別	☐ 標竿學校 ☒ 種子學校
創課方案名稱	遠景之下-城市意象與公共安全的跨域美感實踐
團隊成員	藝術類教師： ☒ 視覺藝術/美術： <u>劉默霖</u> ☐ 音樂： <u>教師姓名</u> ☐ 表演藝術： <u>教師姓名</u> 非藝術類教師： <u>許倍華(英文)</u> 其他人員： <u>姓名(單位/職稱)</u> 總人數：
實施對象	☐ 國小： <u> </u> 年級 ☐ 國中： <u> </u> 年級 ☒ 高中/職： <u>美術</u> 科 <u>三</u> 年級 參與班級數： <u>如普通班1/藝才班1</u> 參與總人數： <u>80人</u>
課程屬性 (可複選)	☒ 必修課程 ☐ 選修課程 ☐ 校本課程 ☐ 雙語課程 ☐ 其他： <u> </u>
創課方案來源	☒ 創新課程(為全新自創之跨領域方案) ☐ 精進課程(延續之前跨領域方案內容，但加以聚斂優化) ☐ 延伸課程(依據之前跨領域方案走向，但延伸擴充之) ☐ 其他： <u>如改編自其他美感教育計畫方案</u>
學生先備能力	1. 繪畫基礎實務 ：以習得基礎靜物、風景寫生描繪能力，能藉由觀察與鑑賞能力，進行更高階的繪畫創作。 2. 數位藝術 ：學生會使用 Illustrator、Photoshop、Procreate 基本電腦繪圖原理，進行插畫、排版、LOGO 製作。 3. 英文 ：學生有基礎英文會話能力，能透過查閱書籍、網路資源，進行英語創作能力演說導覽，並於學習歷程中加以應用綜整。

課程發展理念

本課程以繪畫創作為核心，結合國文與英文科目進行跨域學習，引導學生從城市日常生活中觀察違章建築與公共安全議題。透過國文科的敘事表達與議題論述，培養學生文本理解與觀點建構之撰寫能力；並結合英文科之關鍵字彙、標語設計與視覺傳達，強化公共議題的跨文化溝通。學生以插畫和多媒材創作轉譯市容觀點，提升公民意識，展現藝術結合語言學習的社會實踐價值。

※請參閱跨領域美感課程模組核心內涵 4.2 版，勾選課程對應之跨領域美感素養(可複選)，並依課程設計相關程度排序。

跨領域美感素養	勾選欄	排序欄
		(1 為相關程度最高，以此類推)
1.美學思辨與覺察省思	☒	3
2.符號識讀與脈絡應用	☒	4
3.藝術參與及社會行動	☒	7
4.設計思考與創意發想	☒	1
5.數位媒體與網絡掌握	☒	2
6.文化跨域與多元詮釋	☒	6
7.藝術探究與生活實踐	☒	5
8.其他：(請自行填寫)	☐	

※請參閱跨領域美感課程模組核心內涵 4.2 版，勾選課程對應之跨領域課程類型(可複選)，並依課程設計相關程度排序。

跨領域課程類型	勾選欄	排序欄
		(1 為相關程度最高，以此類推)
1. 活化型課程	☐	
2. 議題式課程	☒	
3. 窗外式課程	☐	

<ol style="list-style-type: none"> 1. 展示城市違章建築、防火巷阻塞、鐵窗鐵皮加蓋等真實案例影像，如香港宏福苑大火的主要起因，很有可能是保麗龍封窗。案場建築老舊，並未設置排煙設施以及自動撒水系統，若有做好防火系統，如台北 101 每年跨年煙火施放，也不曾發生火災的情況。 2. 引導學生進行情境觀察提問：「這樣的空間安全嗎？」「若發生火災會如何？」 3. 閱讀公共安全短文與新聞文本，進行關鍵字圈選與重點摘要。 4. 小組討論「便利 vs 安全」的價值衝突，這些違規建築是否為影響市容的主因？ <p>二、開展活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 國文科進行議題文本閱讀與觀點寫作練習。 2. 撰寫臺灣城市與他國城市的建築觀察紀錄短文。 3. 公民科導入公共空間責任、防災概念與市民義務。 4. 小組辯證：違章使用是否合理？公共利益如何界定？ 5. 建立議題心智圖。 <p>三、綜合活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學生完成議題立場短文。 2. 以小組形式發表觀點與城市觀察報告。 3. 形成後續藝術創作的主题叙事基礎。 4. 建立小組創作命題與標題草案。 	<p>1 3 6 7</p>	<p>丁.人際技巧 Q.永續發展夥伴關係</p>
<p>主題(二)名稱：插畫結合設計：視覺轉譯與複合媒材創作 單元 2 名稱：插畫與複合媒材實作 課程目標：複合媒材實驗探索 實施節數：4-6</p> <p>一、導入活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 解析議題型插畫與社會倡議海報案例，例如韓國當代極具影響力的插畫家之一 Kim Jung Gi (本名金政基)，以不打草稿直接完成複雜畫面聞名。他憑藉卓越的空間想像力與結構理解，在國際插畫與漫畫領域具有高度辨識度與影響力。 2. 分析構圖、隱喻、象徵符號運用，其作品多以黑色墨線完成，線條自由流動卻結構嚴謹，畫面充滿強烈動態與多視角空間感。擅長在同一畫面中整合人物、建築、機械與環境，構成密集而有秩序的視覺世界。作品看似即興，實則建立在深厚的立體結構與記憶繪畫能力之上。 3. 邀請外聘藝術家傅聖雅老師示範創作思路【附著與抹除一紙面痕跡的觀察與創作思考】，透過自身藝術創作分享，介紹發想理念、感光感溫油墨介紹、紙平版示範、各式印刷摺紙呈現，以複合媒材形式，激發學生對於創作的無限想像。 <p>二、開展活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學生依議題文本發展插畫草圖，將課前準備的圖像進行重置拼貼，再造一件全新的創作圖像。 2. 結合複合媒材（拼貼、裝置元素、城市材質意象），將無意義的圖片文字進行重組，製作城市系列作品。 3. 製作過程進行階段性作品講評與修正，也讓學生走動互相觀察 	<p>1 2 3 4 5 7</p>	<p>丙.社會覺察 K.永續城鄉</p>

<p>自己與他人作品之差異，校正繪圖印製之時間，讓小組能同步製作學習進度。</p> <p>三、綜合活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成實驗性之插畫與多媒材整合創作，以無明確構圖之形式自由創作，拼貼成屬於自己個人的城市意象作品。 2. 建立作品說明文字，以中文加英文綜合形式撰寫創作理念。 3. 班級同儕回饋與議題表達檢核，小組互評機制讓有創意特色的作品發表展示。 		<p>丁.人際技巧 Q.永續發展夥伴關係</p>
<p>主題(三)名稱：國際見學藝術實踐 單元 1 名稱：新加坡 NAFA 藝術學院見學 課程目標：拓展國際視野，提升文化鑑賞視野 實施節數：7-12</p> <p>一、導入活動</p> <p>說明新加坡城市治理與公共空間規劃特色，新加坡綠化政策規定，土地建造每 500 公尺需種植綠化草木，並將水資源、綠建築、設計美感運用到極致，為國家帶來巨額的財富，並運用這些財富回饋人民，提供良好的教育、整潔的市容，讓生活的每一寸方圓皆生機蓬勃。</p> <p>二、開展活動</p> <p>實際到新加坡 NAFA 藝術學院見學，授課的 James 老師以主題「Directing the Machine: Human-Centered Design in the Age the Age AI」駕馭機器：人工智慧時代的人本設計進行授課，將 AI 結合語文、色彩學、標誌設計、海報設計、戲劇、音像動畫等領域，以輕鬆演說、玩遊戲的互動方式，引起學習動機，並藉由科技輔助，讓學生全程使用手機互動問答、製作屬於自己的設計海報，在遊戲裡做中學，同學在實作問答的過程，學習到如何使用 AI 讓生活更高效更美好。</p> <p>三、綜合活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學生運用 Chat GPT、Grok、Gemini 等 AI 軟體，輔助回應教師出題。 2. 教師透過 Slido.com 軟體問答，讓學生答題回應能立即出現於投影幕，即時給予回饋評量，提升學生學習動機。 3. 教師全英文授課並給予英語指令，學生應用科技輔助軟體，創作屬於自己的平面設計海報以及多媒體動態圖像。 Ex: Create a hyper-realistic cinematic portrait of a battle-worn cybernetic warrior with a human face (from uploaded image keeping 100% facial details), partially augmented with advanced biomechanical implants, wearing reflective aviator sunglasses, intricate tattoos on muscular arms, and a sleeveless white shirt. Steam and smoke rise around him, hinting at recent combat. The detailed robotic enhancements on his skull, neck, and arm feature metallic textures, exposed circuits, and glowing components. Ultra-detailed skin textures, scratches, and subtle blood marks. Shot on a cloudy day, backlit for dramatic lighting, with volumetric fog and a high-contrast, gritty, futuristic aesthetic. 8K, ultra-photorealistic, cinematic composition. 	<p>1 2 3 5 6 7</p>	<p>丙.社會覺察 K.永續城鄉</p>
<p>單元 2 名稱：國際見學藝術實踐 課程目標：建立國際藝術產業與策展概念基礎</p>		<p>丙.社會覺察 K.永續城鄉</p>

<p>實施節數：13-18</p> <p>一、導入活動 透過實習合作之機會，與阿波羅畫廊學習如何策展導覽，參與藝術資產化-跨域視野下的價值與策略講座，並與畫廊專員瞭解展前策劃相關流程及方式。</p> <p>二、開展活動 1. 於策展時學習如何佈置會場、拆解作品包裝、牆面佈置量測、吊掛作品量測等專業佈展細項。 2. 於臺北藝術博覽會實際至展位與現場藏家進行藝術作品導覽，因應展場各國籍藏家皆匯集，故學生能實際應用雙語能力溝通，提升英語會話實力。 3. 學習撤展後行政運輸流程，郵件撰寫細節、商品包裝陳列、作品保存事宜等展演活動實作經驗。</p> <p>三、綜合活動 1. 撰寫每日見習紀錄，藉此反思學習過程所觀察的知識點，並以英文發表其實習心得感想。 2. 實習過程中觀察各國藝術家之作品特色及理念。 3. 經由以上經歷製作小組專題作品，並於校內外展出時間進行視覺藝術展演實作產出。</p> <p>(其餘依序類推)</p>	<p>1 2 3 5 6 7</p>	<p>丁.人際技巧 Q.永續發展夥伴關係</p>
---	--	------------------------------

評量方式(請參見跨領域美感課程模組核心內涵 4.2 版，並詳述之)：

一、評量規準：

<p>等第 項目</p>	A	B	C	D	E
<p>議題知識 資料查找</p>	<p>能完整搜集城市違建相關資料並論述</p>	<p>能搜集城市違建基本資料</p>	<p>能概略搜集城市違建基本資料</p>	<p>能嘗試搜集城市違建基本資料</p>	<p>未達 D 級</p>
<p>點描技法 構圖繪製</p>	<p>能繪製出精緻的插畫技法之建築</p>	<p>能繪製完成插畫技法之城市建築</p>	<p>能概略繪製完成插畫技法之城市建築</p>	<p>能嘗試繪製完成插畫技法之城市建築</p>	<p>未達 D 級</p>
<p>設計應用 創意巧思</p>	<p>能善用電繪軟體設計具有巧思的圖文海報</p>	<p>能運用電繪軟體設計圖文海報</p>	<p>能概略運用電繪軟體設計圖文海報</p>	<p>能嘗試運用電繪軟體設計圖文海報</p>	<p>未達 D 級</p>
<p>溝通互動 展演合作</p>	<p>能積極與他人合作規劃藝術創作與展演，並清晰表達作品理念</p>	<p>能與他人合作規劃藝術創作與展演，並說明作品理念</p>	<p>能概略與他人合作規劃藝術創作與展演，並說明作品理念</p>	<p>能嘗試與他人合作規劃藝術創作與展演，並說明作品理念</p>	<p>未達 D 級</p>

A- 優秀、B-良好、C-基礎、D-不足、E-落後

二、單元教學評量比重分佈：本課程評量不僅評作品，更重視「學習的過程」，讓評量成為支持學生學習的轉折點，而非單純以結果判斷，故採用「多元評量」法。

1. **插畫技法構圖繪製與設計應用創意巧思 (40%)**
插畫技法熟練度、構圖、光影處理能力、電腦繪圖設計應用能力。
2. **議題知識資料查找 (20%)**
能清楚說明違章建築與市容維護觀念，並透過作品與報告表達與宣導。
3. **學習歷程 (20%)**
說明書撰寫、作品拍攝、草稿紀錄、技法練習、知識文獻資料蒐集完整度。
4. **溝通互動展演合作 (20%)**
能清楚表達創作理念，並全程參與展演實作。

教學省思

一、議題導入與生活連結：

本課程以城市違章空間與公共安全議題為核心，整合公民、國文、英文與視覺藝術進行跨域教學設計，實施後發現，當學習主題來自學生可感知的真實生活環境時，能明顯提升其觀察動機與議題參與度。學生從最初僅停留於「違建外觀印象」，逐步能透過文獻閱讀、情境討論與視覺觀察，深化對公共安全與公民責任的理解，顯示議題導向的美感課程具有良好的學習牽引力，並讓孩子即使走出校園，也能透過鑑賞思考創造藝術價值。

二、跨域整合的連結應用：

在跨域整合層面，國文科的敘事書寫有效支撐學生創作理念的形成，使視覺作品不再僅為形式表現，而具有觀點與立場；英文標語與雙語說明的加入，則明顯提升學生對「作品即溝通」的理解，強化公共傳達意識。藝術創作不再只是技巧訓練，而成為議題表達工具，也讓學生能藉由圖像記憶，加深對語文的理解與認識，此為本課程最具價值的跨域成果之一。

三、國際見學實戰經驗：

國際見學與畫廊實習經驗對學生影響深刻。透過 NAFA 人本設計與 AI 課程，以及藝術博覽會策展與導覽實務，學生對藝術產業鏈與跨域應用產生具體認知，也提升英文實際溝通動機。然而也觀察到，實務場域學習對部分學生而言挑戰較高，未來可在行前增加情境模擬與角色演練，以降低實習過程實際與藏家對話的緊張焦慮，並提高參與品質，加深學生於業界職場的實戰經歷。

四、整體課程反思

本課程成功達成素養導向中「知識 × 技能 × 情意」的整合：

1. 學生理解違章建築與環境市容議題 (知識)
2. 熟練插畫與複合媒材應用於數位設計 (技能)
3. 能透過作品表達情感與倡議理念落實生活 (情意)

課程也展示了藝術在議題教育中的力量，讓學生不僅創作視覺作品，更成為意識推動者。未來課程可再強化跨領域合作與實體展演，使學習更具深度與影響力。

後續課程可再強化形成性評量節點與跨科共同備課機制，使跨域整合更具系統性與可持續性，深化美感教育與社會議題連結的教學實踐價值。

(請至少提供 5 則)

同學 A

在這次專題的創作過程中，與組員們一直反復思考一件事：當鐵皮屋與防火巷這些現實問題被轉化成插畫時，觀眾第一眼看到的會是什麼？是雜亂、擁擠的城市景觀，還是隱藏其中的居住風險與制度問題？插畫的風格化處理，會不會削弱議題的嚴肅性，還是反而讓人更願意停下來思考？

本專題也不斷討論，違建究竟該如何被呈現。如果只從「危險」或「違法」的角度出發，很容易把問題簡化成對居民的指責；但如果過度抽離現實，又可能讓公共安全的嚴重性被忽略。最後，本專題選擇以帶有壓迫感、不協調的畫面結構，呈現城市空間不斷被擠壓、加蓋與堆疊的狀態，希望觀者在視覺上的不適中產生警覺，而不是被動接受一個現成的結論。

本專題希望觀眾在觀看作品時，不只是看到鐵皮屋本身，而是開始思考：這些違章建築為什麼會在城市中變成常態？風險究竟由誰承擔？又是誰因此獲得了便利？在城市發展、居住權利與公共安全之間，是否存在長期被忽略的結構性矛盾？

透過插畫與結合鐵皮繪畫的形式，本專題嘗試把原本抽象的法規與新聞事件，轉化為更容易被感知的視覺經驗，希望觀者能重新審視自己所處的生活環境，進而落實日常行為，減少違規加蓋、公共空間堆置物品、隨時加設鐵窗、招牌等違反日常風景的狀況發生，提倡環境永續社會共好的核心目標。

同學 B

期望這項創作能成為一種具有提醒意味的視覺媒介，引導觀眾重新關注那些看似不起眼、卻無所不在的鐵皮建築。它們不僅深刻影響著城市的整體容貌，也與人身安全、生活品質密切相關。透過藝術創作與議題探討的結合，我們希望引發更多關於潛藏危機、空間使用方式、建築審美標準以及居住尊嚴的討論，進而促使人們重新思考自身與生活環境之間的視覺連結與情感關係。

同學 C

透過學習藝術的起源、發展脈絡與多樣化的表達形式，理解藝術如何在不同媒材中被創造，並進一步思考其轉化與應用的可能性。本專題以插畫學習為核心，探索圖像作為主要媒介，如何承載主題內容並有效傳達創作觀念與想法。

學生/家長回饋

同學 D

將系列作品帶入攝影棚拍攝，學習燈光配置、背景選擇與構圖技巧。利用不同角度與視覺安排，呈現作品最佳面貌。同步記錄團隊討論與製作歷程，作為專題過程檔案，強化紀錄與整理能力。

同學 E

透過了解不同藝術形式的背景、演變過程與表現特色，並結合課堂中對作品的觀察、分析與交流，培養個人的藝術涵養，深化對美感與文化的思考。

同學 F

運用 Word 與 PowerPoint 製作專題企劃書，建構邏輯清晰的提案架構與圖文排版。使用 Adobe Illustrator 設計專題 logo、標準字與細部圖像，提升視覺識別完整度。以 Procreate 製作主視覺海報與角色，發展手繪風格與數位合成能力。

同學 G

本專題實際去搜集街邊丟棄的鐵皮浪板，雷切打磨再製，切割成臺灣島嶼輪廓為載體，象徵違章建築已深深刻畫在民眾的土地紋理之中。並將插畫應用本專題設計的角色與日常物件融入其中，分別放置於時鐘的 3、6、9、12 點鐘位置作為時間刻度的象徵，每分秒的轉動都在警示著環境永續刻不容緩的重要性。

同學 H

本專題在研究與創作過程中，與組員討論時逐步瞭解了台灣都市中普遍存在的鐵皮違章建築，實質上是城市美學、公共安全與社會不平等的綜合表徵。

從美學觀點而言，鐵皮加蓋因材質粗糙且缺乏整體規劃，嚴重侵蝕了原有建築的比例協調，導致都市街景呈現失序且破碎的視覺感。更核心的危機在於安全層面，此類非正式建築未經合法審查，結構不穩且抗風、抗震能力薄弱，在面對地震與颱風等自然災害時極具危險性，加之缺乏標準消防設施，更成為火災延燒的高風險區。

因此，本專題選擇以**插畫結合複合媒材作為主要創作形式**。不希望只是重現鐵皮屋的外觀，而是嘗試把研究中歸納出的「混亂、堆疊、不穩定與壓迫感」轉化為畫面語言。透過不規則的構圖、密集線條的黑白插畫，以及誇張比例與物件擬人化的角色設計，讓鐵皮屋、防火巷雜物與公共空間的問題在視覺上被放大，呈現出一種帶有警示意味的城市景觀。

插畫不只是美化或記錄，而是一種介於現實與隱喻之間的轉譯工具。鐵皮屋現象也不僅是視覺上的失序，更是深層社會體制與安全治理的集體挑戰，本專題旨在整理與分析鐵皮屋現象，將研究所得的安全隱患與制度問題，轉化為觀者可直觀感受的不安畫面，使「違章建築」不再只是抽象名詞，而成為貼近日常生活的視覺經驗，進而引導觀眾重新思考並改善自身所處的城市環境。

(照片 6-10 張加說明，每張 1920*1080 像素以上，並另提供原始 jpg 檔)

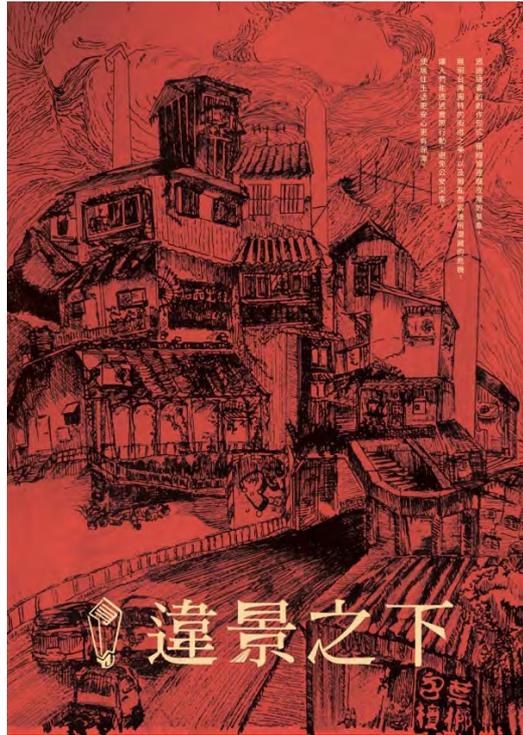

圖 1 學生實際撿拾鐵皮以臺灣造型製作時鐘並進行插畫繪製。圖 2 學生繪製並設計海報。

影像紀錄

圖 3 學生繪製鐵皮小品臺北街景。圖 4 將繪製鐵皮裱框展示，加入線條突顯電線街景。

圖 5 運用油畫、壓克力等複合媒材技法繪製傳統鐵窗。圖 6 繪製設計圖製作 3D 印製模型。

圖 7 複合媒材示範教學（拼貼、印製、顏料磨製）圖 8 學生實作過程紀錄

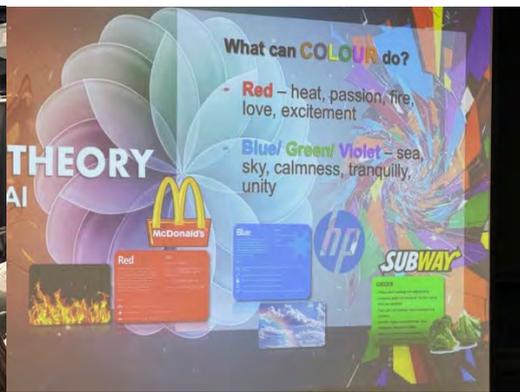

圖 9 NAFA 藝術學院 AI 互動教學。

圖 10 全英文授課學習色彩學與標誌設計。

圖 11 與阿波羅畫廊實習合作學習策展。

圖 12 學生於展期間至展場與藏家導覽交流

其他對於
本計畫之建議

無