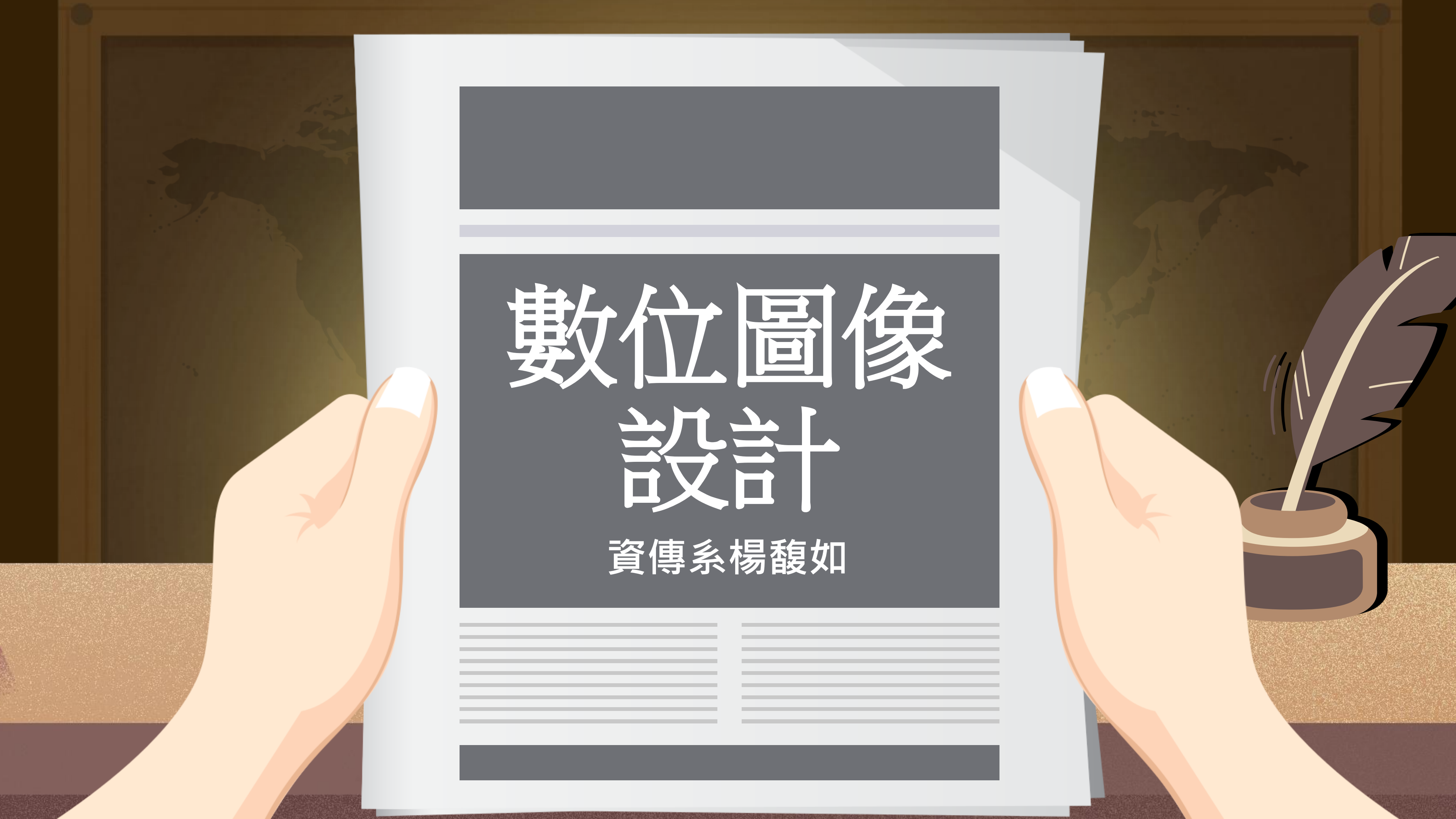

數位圖像 設計

資傳系楊馥如

目錄

- 壹、教學設計
- 貳、教材分析
- 參、學習評量及成效評估
- 肆、教學創新
- 伍、其他
- 陸、結論

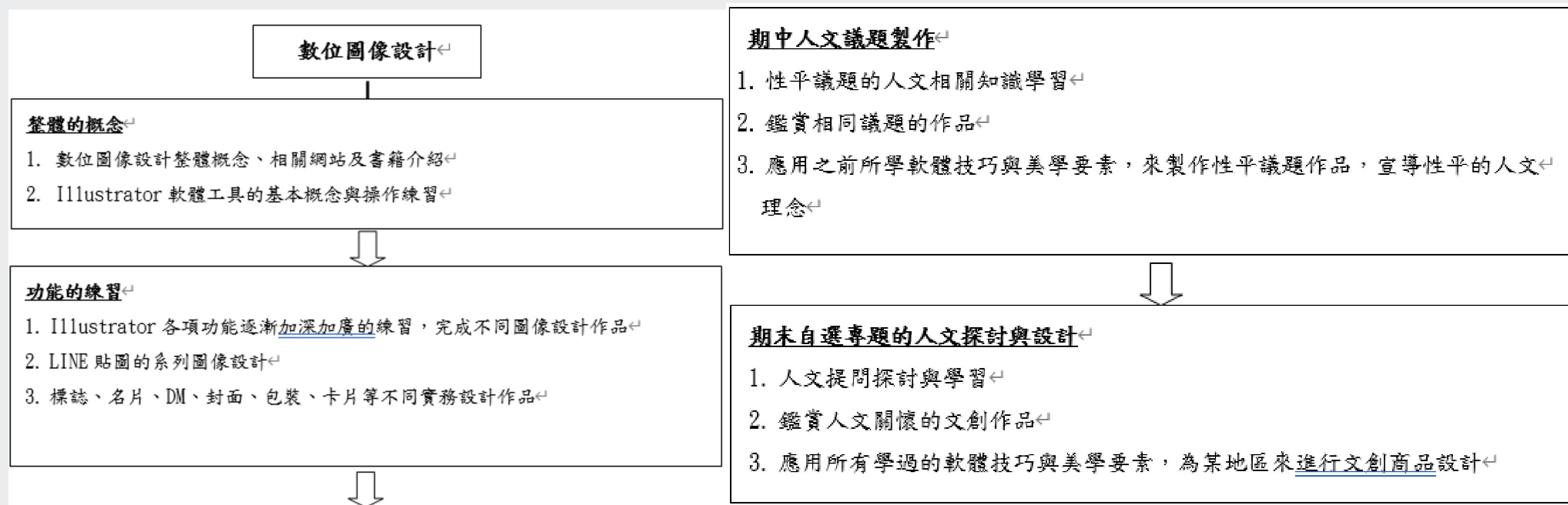
壹、教學設計

軟體操作的**實作**課，除學會Illustrator軟體技巧，製作生活中的平面設計，還融入**人文議題**和**專題製作**。

課程設計上，學生必須要先瞭解數位圖像設計的**整體**概念；Illustrator軟體的相關知識，掌握**工具**與**功能**的操作；複習之前所學的色彩、圖像、文字、編排、創意的**美學**知識；再將這些知識與技法應用於**個別實務作品**（標誌、名片、DM、封面、包裝、卡片、貼圖等）的**設計**；**期中**要能結合之前所學軟體技巧與設計美學知識來創作**性別議題**海報作品，宣導性平的人**文**理念。最後，要能結合**企劃**與作品設計的能力，綜合應用於**文創商品設計**專題。

壹、教學設計

「數位圖像設計」課程發展概念圖

貳、教材分析

整體課程的內容由淺到深，由易到難，採循序漸進的方式。首先，期初建立整體概念。再來，發展學科的知識技能，此部分教學者藉由示範與學生的實際練習，來熟悉Illustrator軟體的知識與技能。從不同的繪圖與上色方式，再循序漸進導入各種不同種類的設計實務中，包括標誌、名片、DM、封面、包裝、卡片等，讓學生慢慢由淺至深，漸次熟悉工具與實務的操作，奠定設計的良好學習基礎。

- 一、緒論：說明課程內容、上課方式、相關網站、設計作品欣賞、瞭解學生需求與起點行為←
- 二、Illustrator 的基本概念認識與操作←
- 三、基礎圖形繪製；進階圖形繪製←
- 四、綜合繪圖：漸層網格繪製；3D 繪圖；插圖繪製
- 五、設計實務：標誌與名片設計←
- 六、設計實務：DM 與封面設計←
- 七、設計實務：包裝盒展開圖與卡片設計←

貳、教材分析

有了基礎學習後，學生要能整合學科與人文做應用。期中以性平的人文議題來檢驗是否學會性平概念與繪圖，期末則以專題設計的執行來驗證學生是否能整合應用之前所學知能。最後是分享與反思，同學要上台分享自己創作的作品，老師與同學就作品提出建議，同學修改後再進行反思，期末聯展相互觀摩學習

- 八、期中性平議題創作（一）：議題探討與企劃書
- 九、期中性平議題創作（二）：作品製作←
- 十、期中性平議題創作（三）：作品評析與修改←
- 十一、版型設計←
- 十二、LINE 貼圖設計←
- 十三、LINE 貼圖設計與上傳販賣←
- 十四、期末專題設計（一）專題探討與企劃書←
- 十五、期末專題設計（二）作品製作←
- 十六、期末專題設計（三）作品製作←
- 十七、期末專題設計（四）作品評析與修改←
- 十八、學期總結與期末展示←

貳、教材分析

性平的人文問題討論

1. 「男生與女生之間有哪些差異存在？什麼因素造成這些差異，基因遺傳（生理）因素？還是社會文化（心理）因素？」
遺傳因素；但有些看法則是受社會因素的影響
2. 「你覺得社會生活（家庭、學校、社會）中，存在著哪些性別刻板印象？思考性別刻板印象形成的原因？而這些刻板印象影響了什麼？」

傳統觀念、同儕、模仿、認同等都是形成性別刻板；影響到個人的發展

3. 「你覺得性別會影響個人的生涯（升學、工作職業、愛情及婚姻等）發展嗎？自己可採用那些方式避免性別刻板印象？」

從日常生活行為、職業等提出改變性別的刻板印象的方法

* 了解性平的真正意義才能轉化應用在繪圖上

貳、教材分析

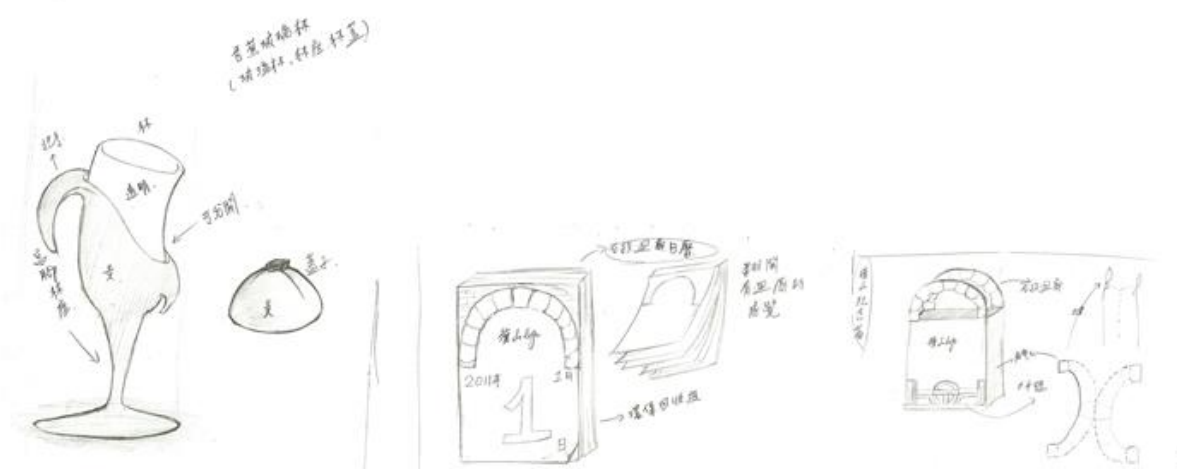
文創商品企劃書

學號： 姓名：

一、地方具代表性的資源（地、產、人、文、景等）

地—自然資源	產—生產資源	人—人的資源	文—文化資源	景—景觀資源
↵	↵	↵	↵	↵
↵	↵	↵	↵	↵
↵	↵	↵	↵	↵
↵	↵	↵	↵	↵
↵	↵	↵	↵	↵
↵	↵	↵	↵	↵
↵	↵	↵	↵	↵
↵	↵	↵	↵	↵
↵	↵	↵	↵	↵

三、文創商品草圖（至少三個）

二、文創商品構思

名稱（圖片）	意義（文化意涵）	設計手法（造型特徵）	商品圖片（命名與屬性說明）
		簡化、截取細部或完成、聯想、變形抽象、擬人誇張等轉化設計	
例香蕉 	旗山最重要的經濟產物	轉化原有香蕉造型變成可分離的容器。	命名為高蕉杯，採香蕉皮可分離的特性，將杯蓋、杯座與中間香蕉分開，玻璃材質，作為飲用杯使用。

參、學習評量及成效評估

數位圖像設計上課前會有一份問卷幫助教學者瞭解學生的先備知識，及對課程的需求。其次，利用量化問卷與質性資料評量來瞭解學習結果。

一、學生量化問卷

透過問卷可以發現，學生肯定此課程可以幫助他們瞭解工具的使用、繪製與設計各式的作品應用於生活；也瞭解課程的人文內涵。

問卷題目↵	平均值↵
1. 數位圖像設計課程內容，有助於我了解數位圖像設計這個科目↵	4.5↵
2. 課程安排分成三個層級從工具的使用、作品的練習到作品的創作，此層級的區分有助於我從基礎學習內容進階到複雜學習內容↵	4.5↵
3. 教學過程中所示範的作品有助於我了解工具的使用↵	4.5↵
4. 本課程之內容安排與教學方式，能夠幫助我有效的組織所學，以完成一件新的設計作品↵	4.5↵
5. 本課程的設計讓我瞭解如何將專業技能實際應用於生活與創作↵	4.6↵
6. 透過課程我不僅學得圖像設計各種技能，也瞭解課程人文內涵↵	4.3↵
7. 透過課程資料蒐集與探討，能增進我對人文議題與設計對象人文內涵的瞭解↵	4.3↵
8. 能增進對性別問題的瞭解，追求性別平等真諦↵	4.7↵
9. 能檢視或省思自己是否有性別刻板印象↵	4.6↵
10. 能透過數位圖像設計宣導打破性別刻板印象行為↵	4.5↵
11. 透過課程的設計讓我能應用之前所學的圖像設計技能來製作文創商品↵	4.4↵
12. 透過課程互評與分享有助於自己作品的精進與作為之後設計之參考↵	4.5↵

參、學習評量及成效評估

二、學生質性資料分析

另外，透過訪談、文件蒐集與分析等，進行結果的分析，歸納發現如下幾點：

1

學科知能方面

學生瞭解Illustrator軟體基本概念與設計美學知識，學會使用軟體工具及找出人文特色，繪製不同圖像和設計出各種實用的平面設計作品；也學會將思考與創意應用在設計上；期中性平議題能找到相關內容，蒐集相關資料，完成企劃書和用之前所學的學科技能來製作性平海報，宣導性平議題理念；期末會幫不同地區，找到其人文特色來進行文創商品設計，設計過程也帶動其專業成長。

參、學習評量及成效評估

2

人文內涵方面

學生會去蒐集資料、閱讀、探討等找出其人文特色作設計，也增進對人文內涵的瞭解；期中透過性平議題的提問與探討，可增進學生對性平問題的瞭解，製作出宣導性平的海報；期末學生要幫地區找到人文特色，才能進行設計；而藉由議題與專題設計，也增進對人文內涵瞭解與關懷。

參、學習評量及成效評估

3

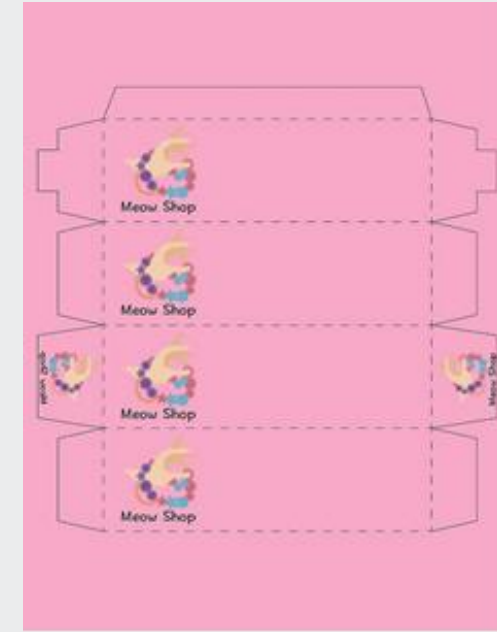
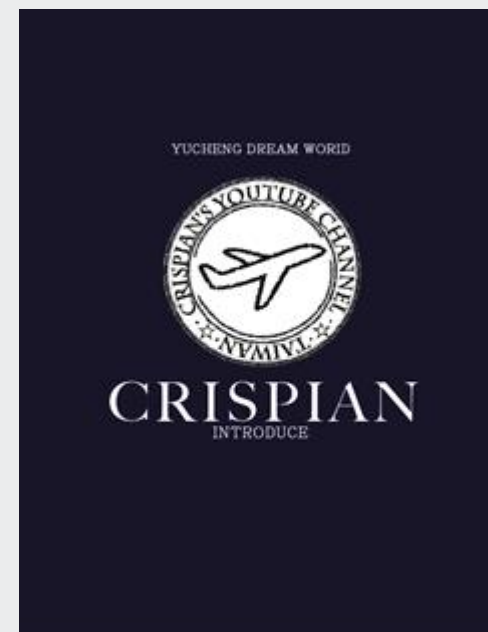
生活應用方面

學生能應用所學的技能，做出生活中想做的設計；或自主多元設計與創作；也會增加對社會和身邊人事物的關心；期中性平的議題，會讓學生反思自己是否有性別刻板印象；期末文創商品設計，藉由一步步的實作更瞭解設計歷程，學生覺得對他們未來就業有幫助。

參、學習評量及成效評估

三、學生成果作品 平時作業舉例

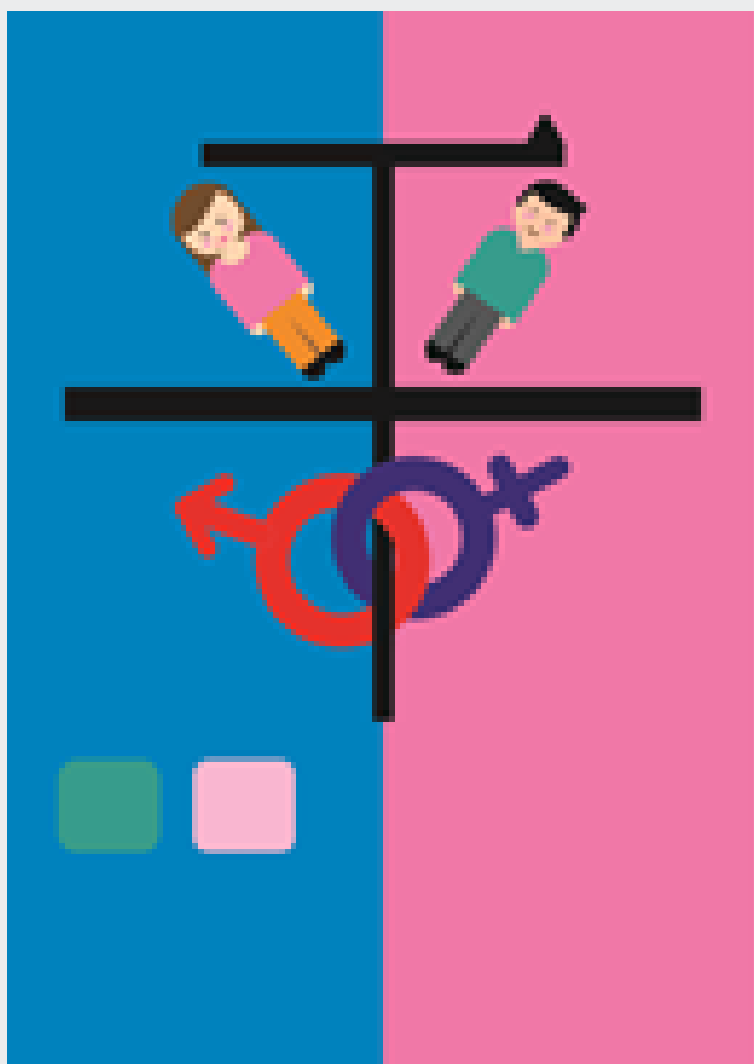
參、學習評量及成效評估

三、學生成果作品 平時作業舉例

參、學習評量及成效評估

三、學生成果作品 期中性平作品與企劃書

一、作品名稱：男女真的平權了嗎？↓

二、創作理念：透過字體的變形，以及顏色的強烈對比，營造出性別歧視所造成的男女平等問題。↓

三、設計方式說明←

主標文字：手札體-繁、娃娃體-繁 標準體←

←

創意表現手法：運用繁體字的「平」一字，並將原本兩旁的兩撇改為嵌入一男一女，創造出猶如天秤般兩側對稱，營造出男女平等的感覺。←

←

圖像的意義：整體透過性別刻板印象的顏色，強調男生不一定是藍色，以及女生不一定是紅色，並形成強烈對比，透過性別刻板印象的議題延伸到男女平權方面的問題。←

←

色彩的搭配：主要的色調以最性別刻板印象的藍色及紅色做出對比，並且將男女刻意放置在相反之位置。←

←

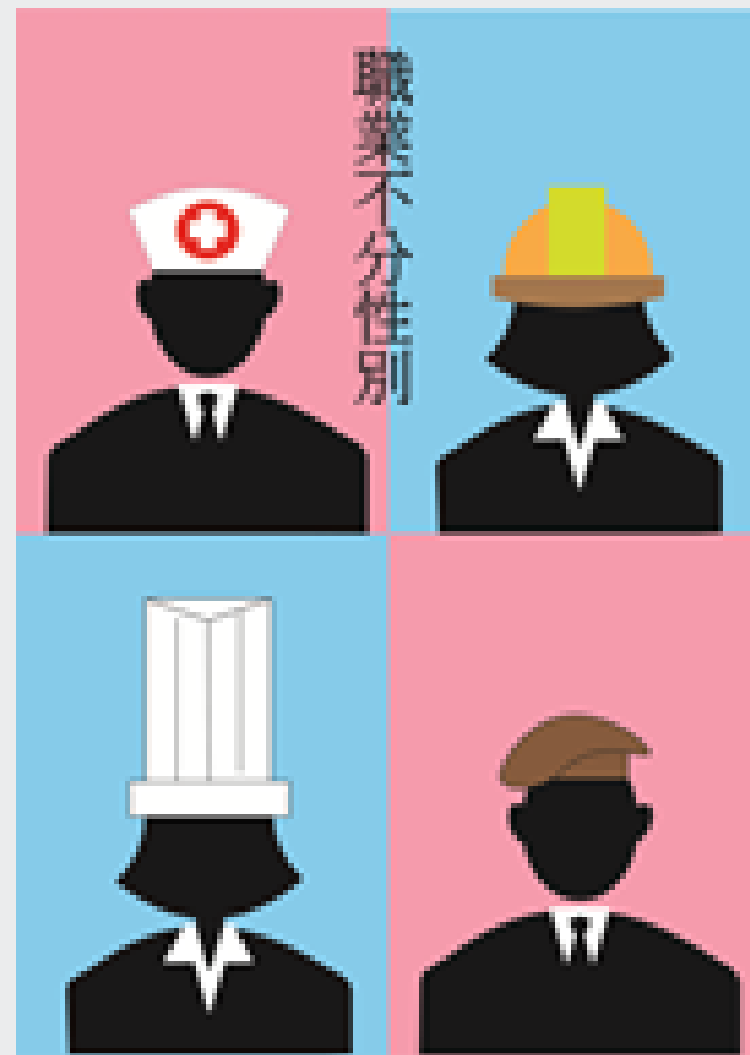
編排與構成：將主要的「平」字置於中心，並將「平」字與男女性別環環相扣，代表性別平等，不分男女，並在最後的標題刻意做出兩側傾斜的效果，扣到主題「男女真的平權了嗎？」←

參、學習評量及成效評估

三、學生成果作品

期中性平議題作品舉例

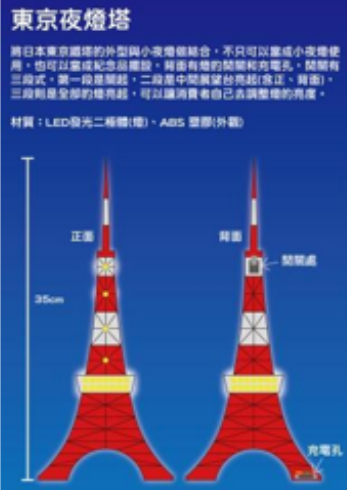
參、學習評量及成效評估

三、學生成果作品

期末文創作品企劃書

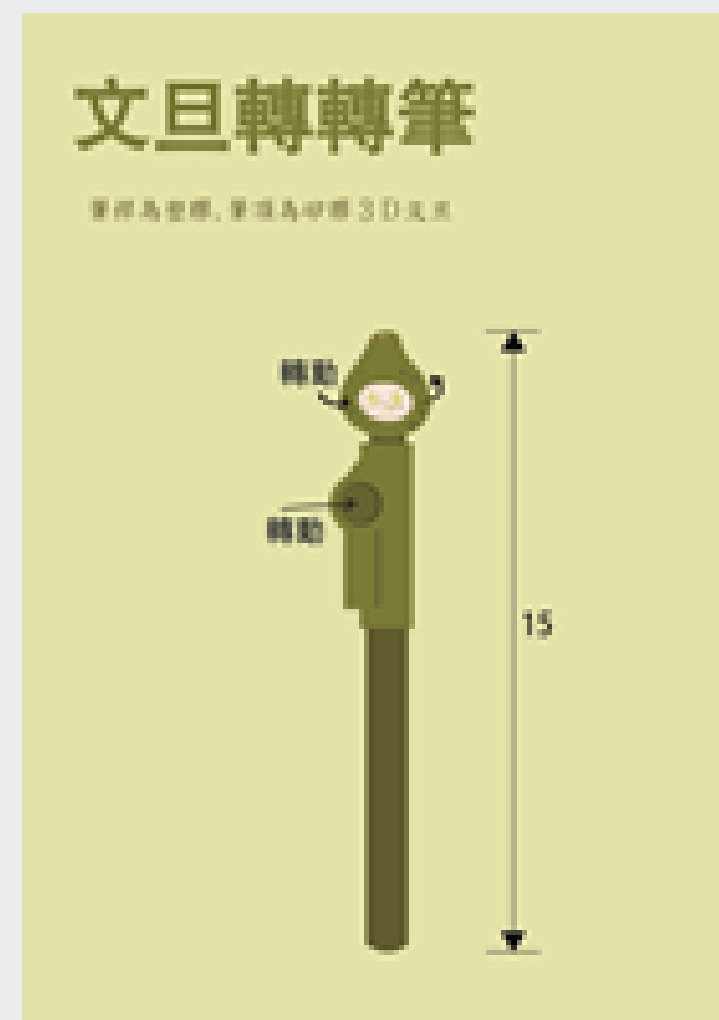
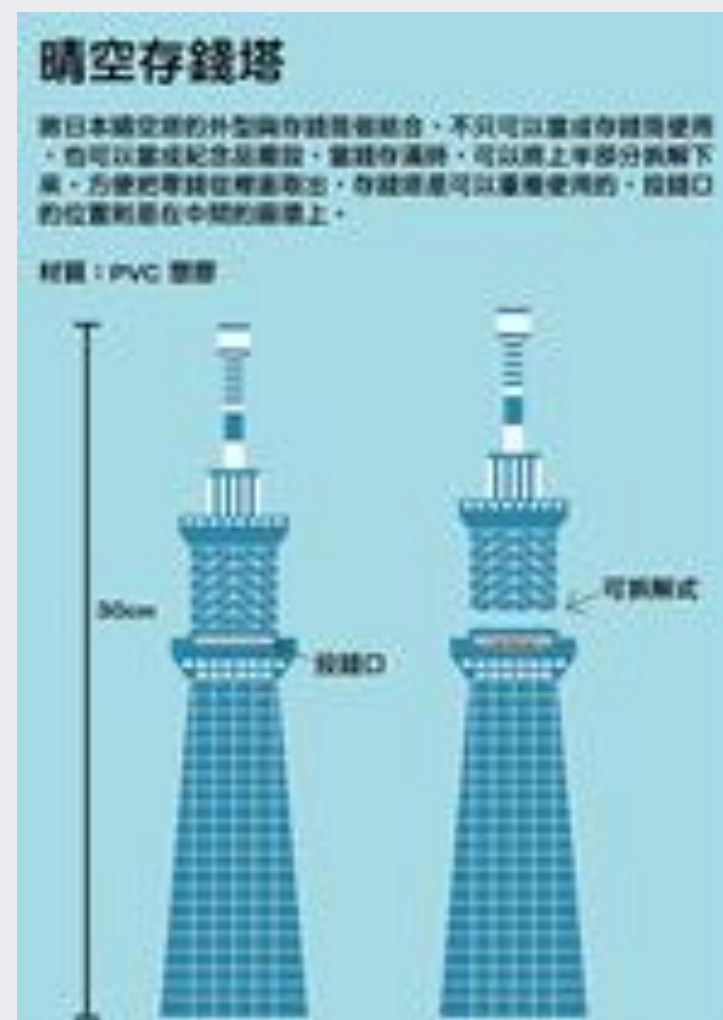
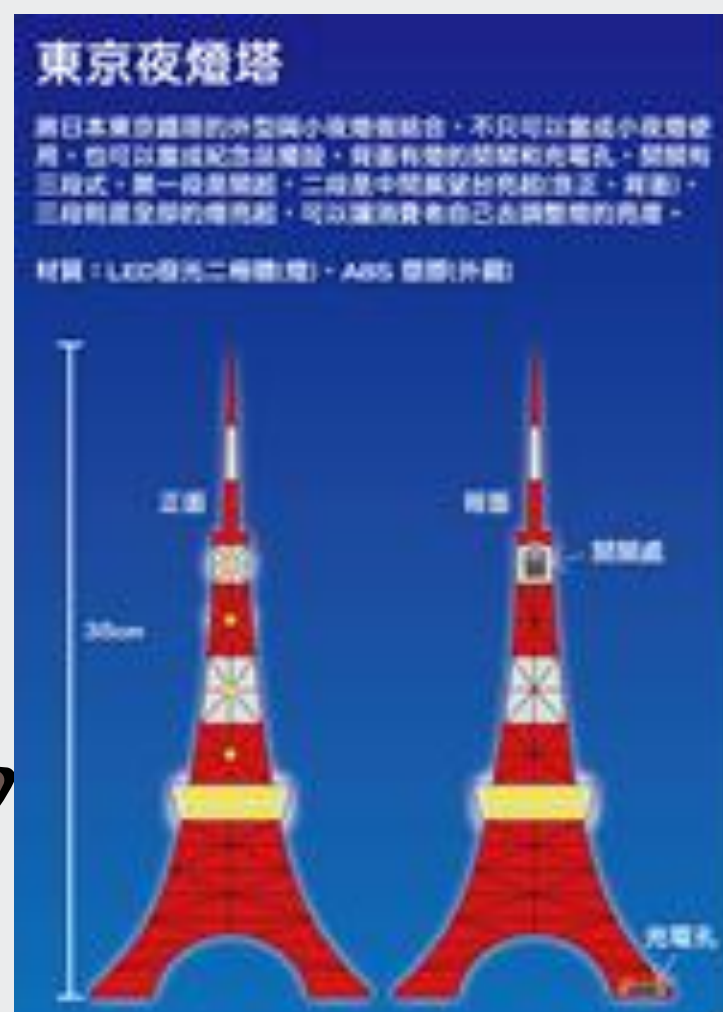
一、地方具代表性的資源（地、產、人、文、景等） 地區：日本東京				
地—自然資源	產—生產資源	人—人的資源	文—文化資源	景—景觀資源
等等力溪谷	練馬蘿蔔	德川家康	次文化	明治神宮
檜原村	城南小松菜	明治天皇	武藏國府遺跡	淺草寺
高尾山	東京獨活	外國人人口比例居日本全國第一	彌生式土器發掘處	東京晴空塔
御岳溪谷	東京公主薺	秋葉系偶像	德川家康在關原之戰取得勝利，並創立江戶幕府	上野動物園
御岳山	紅金眼鯛		明治天皇遷移到東京，並開創明治維新	東京鐵塔
秋川溪谷	TOKYO X(品牌肉豬品種)			上野公園
奧多摩湖	東京小町(分蘗)			歌舞伎座
不忍池				

二、文創商品構思

名稱（圖片）	意義（文化意涵）	設計手法（造型特徵）	商品圖片（命名與屬性說明）
東京鐵塔 	東京著名地標與觀光景點，備援之訊號發射站點	將小夜燈的功能套用在東京鐵塔的外型上	 命名為東京夜燈塔，可作為造型小夜燈使用，背面有開關可以調整亮度，如果小夜燈沒電時，也有充電孔可以充電，材質為ABS 塑膠(外觀)、LED 發光二極體(燈)。

參、學習評量及成效評估

三、學生成果作品 期末文創作品舉例

肆、教學創新

(一) 課程設計面—開發理論與實作新人文課程，補充全方位藝術教育課程

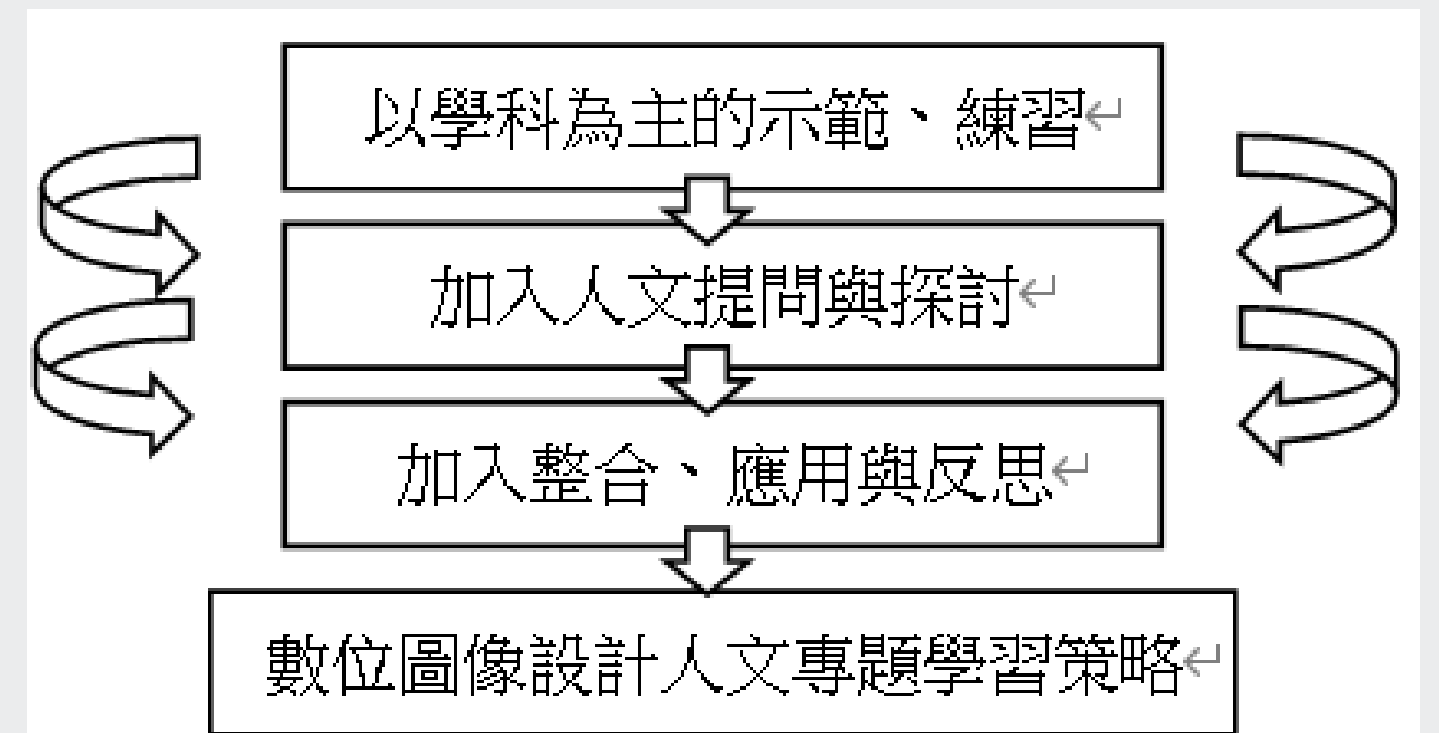
全方位藝術教育是改良為藝術而藝術的教育，也認為要有學科的架構與教學內容，並帶入生活常見的影像教材，但較少見人文內涵融入學科循序漸進課程的完整規劃。因此教學者透過人文內涵的主軸，將人文內涵融入理論與實作的學科，引發學生對人文的省思，以補充全方位藝術教育。數位圖像設計的實作課，也不再僅是軟體學習，而是具有人文意義的藝術創作與人文的設計。讓學科不再只有專業，還具有人文的內涵。一學期的課程能循序漸進融入人文，最後學生不僅具有學科專業，還有人文涵養且能轉化應用達到自主學習目的。

肆、教學創新

（二）教學策略面—發展更完善設計人文專題學習策略

教學者發現一般設計課程都是教軟體操作性技巧訓練為主，人文涵養較不足。教學者的數位圖像設計實作課程，雖也有數位圖像設計技能的示範、練習，但會結合人文議題與針對其對象背後意義進行人文探討，加深課程的人文內涵，最後藉由專題整合學科與人文，達到轉化應用之自學目的，反思則可增加對課程的認知與思考的能力，深化學習。

伍、其他

期初實施學前問卷

每位同學都要填寫，幫助老師瞭解同學及講解整學期大綱後，同學對整學期教學內容、方式、評量有建議都可填寫

第一堂課清楚告知課堂規定

請假；設立fb社團、Line群組等，有問題可隨時提問，重要交代事項也會在社團公告；尊重老師、同學發言時不說話；每週上課作業自己上傳，當自己學習的主人，培養負責任的態度；學習態度要積極、認真

成績計算法詳述

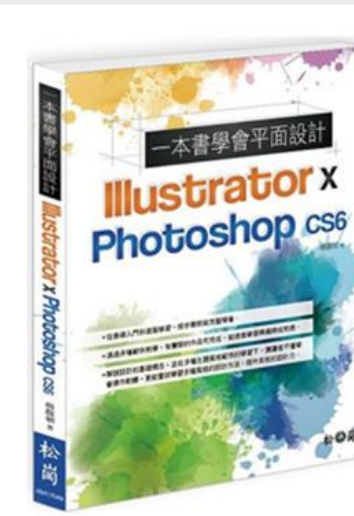
學習態度（準時和遲到的加分不同；未到扣分；請假不扣分）；平時成績（上課互動、課堂作業、資料蒐集、上課認真等）；期中作品；期末作品；其他：熱心服務（擔任小老師或協助同學等）；特殊原因請告知

伍、其他

具體教學優良事跡

在**大學課程**的**規劃**上，一般都是先教**概念**和**方法**，再教學生如何**轉化**與**應用**。因課程是針對學生的需求，循序漸進來設計的，而不是使用市面上現成的課本，所以授課的每門科目都是**自編教材**，**每科教材**都可成為**一本書出版**，但因**圖片版權**問題，只能**先出版電腦設計書籍**，這些書都頗受好評，有些好幾刷或在博客來網路書店榮獲排行榜，主要是用**課程循序漸進概念**去**撰寫**，這種方式後來也被許多出版社模仿。

陸、結論

- 數位圖像設計整體課程的設計採全方位藝術教育概念（學科架構融入生活）外，融入人文生活議題的探討來增加內涵，變成有意義的藝術教學。
- 除了電腦軟體的技法、電腦基本能力的傳授外，結合學生的生活經驗，與之前所學之美學素養的觀念，讓學生善用學過的美學知識，並將Illustrator軟體技巧學習與生活經驗作結合，讓他們所學可應用於日常生活，他們會更有興趣學習，學習效果也會更好。
- 多年來一直秉持教育的熱忱，盡心盡力地準備課程與教材，教學上也不斷自我要求精進，只為最好的教學品質；對學生也是不求回饋地付出，只要他們願意學，一定將他們教到會教到好；而當看到學生有好的表現，我也會與有榮焉。

Thank
You

This is a stylized illustration. Two hands are shown holding a white card with a dark grey rectangular area in the center. Inside this grey area, the words 'Thank You' are written in a white, serif font. The card has a header and footer area, also in dark grey, and two columns of horizontal lines representing text below the main message. In the background, to the right, is a quill pen in an inkwell. The entire scene is set against a dark brown, textured background that looks like a book cover or a wall.