

马来西亚华文独中《平面设计科课程标准》

2017 年定稿

第一部分 前言

美术主要分为两个主要分支即纯美术与实用美术,设计为实用美术的范畴是视觉美术的主要科目,在美术教育中日益受到重视,并且广泛推行。设计在现今的社会显得异常重要,因为设计总是让人们在衣、食、住、行变得更便利、更有趣并满足人们在使用品上的机能、精神、创新及审美的需求。

设计如今的分类众多,主要分为视觉设计、产品设计及空间设计,三个分类互相关联,但涉及的领域则各异。三类设计以平面或立体的形式呈现,成为商业活动不可或缺的主要环节。设计成为美设科的主要科目,也是进入未来设计世界必要的学科,课程主要目的在于让学生通过各项知识与技能的培养,再经由个人对生活的感悟与体验注入创作之中,创造出具有美感及满足机能的设计作品。

不同于纯美术较注重艺术家的个人理念,设计须具备实在的功能并且能以强而有力图像及文字来传达商品的信息,因此学生对于色彩、文字造型、图像处理、图学等技能必须有所掌握,方能满足设计分类中的视觉设计、空间设计及工业设计三个类型的创作需求,并在信息快速传递及图像唾手可得的年代脱颖而出。

设计的基础学习不但能让学生了解职场所需,亦能全面开展学生对与设计的实做能力,使美设科学生同时掌握实用美术与纯美术的技能,让自身的美术素养更为坚实。

一、课程性质

设计课程是以培养学生对于设计的应用为主要目的,是针对有志于设计相关行业的学生必习得科目。课程透过各种知识的传授,让各种学生对设计的知识有所了解。通过知识的建立掌握各种设计的技能,最后再综合各种知识让设计的作品得以实践。

设计为实习科目,课程注重学生的技能表现并能符合视觉表达的要求。设计课程主要目的在于让学生对视觉美感的传达,让学生对于设计的特有视觉语言有所掌握,并且根据自身的审美与客观要求达到视觉信息的传达。

设计课程凸显应用与视觉表达,学生在学习中学会观察周遭事物并从生活的体验中了解生活所需而触发设计理念,在作品上更能表达作品个性。

二、基本理念

1. 学生主体

学生是学习的主体，为了让学生乐于学习且有效学习，此设计科课程标准特别着重学生的学习动机与独立创建。课程以强化学生视觉设计的各种技能以在未来就职或升学适应更专业的需求。

2. 因材施教

设计课程以学生的生活体验与环境观察配合既有的知识与技能，因此在课程的设置上希望更贴近学生的生活经历，视觉设计科课程主要针对有志于设计而设立，课程规划提供学生实际操作与创意思考能力，让学生展现起创新才能，或用于作品之中。

3. 适性扬才

设计为实用美术的范畴，课程主要专注于学生实际上的操作，而视觉表达的学习是以实用为主要考量，通过对时下各种设计资讯的掌握，以贴近现实的需求展现学生的创作意念。课程的设定上希望让学生的性向发展为目的，配合学生的个性让课程中的知识得以展现不同的面貌。

4. 与时俱进

视觉文化的瞬息万变，让二十一世纪的学生需时时更新自身的所学，方能适应将来的转变，因此厚实的学理基础及对设计的敏锐感知显得异常重要。设计科的课程以培养学生基础设计技能与概念为主轴，并时时注意时代设计的潮流。

5. 学科兼容

设计是须兼容多种知识如科学理性精神及人文情感知识的学科。设计课程的设定让学生进行观察、表现及探索等能力，对于物色彩、文字、图像等造型因素有严格的要求，并且在创作方面须具备文化知识，因此对于其他学科如绘画、自然科学、数学、文学及历史等科目都能产生互利。视觉设计课程的设定不仅展现学生其他学科的能力，个别学科也能借助视觉设计课程的培养而有所长进。

三、课程设计思路

1. 设计科以设计的种类划分学习要点，加强专业性

设计科以视觉设计、空间设计及工业设计三个项目为学习重点，配合基础设计、色彩学、文字造型、图学四门知识建立视觉设计的课程核心，通过四门知识点的学习，掌握设计的基本技能。因此，视觉设计课以「知识·观察」、「技能·表现」和「综合·探索」作为学习的三个领域。「知识·观察」领域是设计的基础学习领域，通过对设计的了解也就是设计知识的掌握，同时对生活与环境的观察让设计作品更能贴近人们的生活需要。「技能·表现」是建立在知识的基础之上的，通过知识的建立让技能得以实践，「技能·表现」领域是指以设计的各种原理的呈现，通过这些呈现方式表达视觉最大程度的意义并且能善用各种设计用具与技能。而「综合·探索」的学习领域是在知识与技能的基础上建立的，通过综合与探索设计的各种媒介及技术才得以结合，并且让学生的美学理念及设计语言的表现上更具深度。三大领域分别训练学生对于技能与视觉表现的掌握，由浅至深，培养学生对设计的素养。「综合·探索」同时也是综合美设各科知识与技能的学习领域。

2. 根据学生的学习成长，分学段设计课程内容与学习活动

设计课程按照学生学习能力分为三个阶段，分别为第一学段（高中一）、第二学段（高中二）、第三学段（高中三）分别学习视觉设计的认知与技能，以感知程度、技能难易度到最后的创作阶段，每个学段都能在课程上互相承接以在学习上取得最大的成效。

3. 在规定课程的同时，给予教师更大的教学空间

设计科设定视觉设计、空间设计及工业设计三类设计领域配以基础设计、色彩学、文字造型及图学四项知识。在内容方面有具体的规定，以让学生能掌握基本的视觉设计知识与技能，各校老师除可采纳本标准之学习活动外，亦可根据学生学习状况增加或减少本标准之建议，以达到学习之最佳效果。

第二部分 课程目标

一、总目标

设计课程总目标按照知识、技能与情意三方面设定。通过基础设计的学习，让学生经由知性的探索、技能的学习到视觉传达的展现。设计透过对设计原则的认知、媒材的掌握、对生活与周遭的观察，经由个人对美感的体会融入自身的体验表现出自身的视觉感受。视觉艺术的创作与自然的事物及人类的情感是分不开的，视觉设计对于知性的观察与实际的运用同样重视，透过观察能力、技巧的练习进而达到创作的阶段达到应用与创造的目标。

二、分目标

本标准以「知识·观察」、「技能·表现」与「综合·探索」加以描述。

1. 「知识·观察」

1.1 了解设计的种类、媒介材料、工具、技能、视觉语言及表现方法。

1.2 了解与设计相关的知识，包括色彩、造型、绘画。

1.3 了解与观察自然、文化、社会及个人对于设计的影响。

2. 「技能·表现」

2.1 掌握不同设计表现的技能，包括色彩的运用、文字造型的运用、图文的整合、视觉效果及造型的表现。

2.2 掌握不同的设计制作技能，包括测量、切割、粘合、折叠及组合等技能。

2.3 掌握不同的设计工具与媒介并善用它们的表现特点。

2.4 运用设计技能表现视觉语言、美学感悟、自身理念与文化特色。

3. 「综合·探索」

3.1 综合不同的设计工具，探索设计的更多可能。

3.2 探索名家的设计作品、自身的生活体验、美学原理综合三者，使作品更符合设计的目的。

3.3 关注时代的特性，探索设计与自然、设计与社会、设计与文化、设计与生活的关系。

3.4 学习如何融合不同的美术种类如绘画或摄影等，以丰富设计概念。

第三部分 课程内容

一、内容说明

本标准的两个学习领域比例上不做具体的规定，学校可灵活安排。

各领域分别以目标、教学活动和评量建议三个部分组成，目标是总目标和分目标的具体化。学习活动提出对一些可实行的可操作的学习内容和学习方式，这些学习内容和学习方式是有选择性的，各校可根据自身情况选择实施，以促进学生的学习效果。

1. 「知识·观察」

「知识·观察」学习领域是指对设计知识学习与对生活的观察，使设计与生活相结合，让设计的源于生活也让生活更为精彩。设计的知识包括设计的定义、设计的目的、设计的范畴、设计的工具与材料等相关的知识，也包含了色彩、造型、文字、图像等重要设计构成因素。而观察则包括对生活周遭及自然环境的体察，从中提起机能需求及视觉美感，让设计贴近生活并具审美需求。

2. 「技能·表现」

「技能·表现」学习领域是指设计的技能与应用上的学习。设计科为实习科目，通过对生活的观察与设计的认知转化为技能的表现与应用。技能的表现在于视觉上的传达，这些包括对于媒介的应用及美感上的呈现，「技能·表现」最终目标在于完整的以视觉语言展现设计的特点，让视觉的传达得以实现。

3. 「综合·探索」

「综合·探索」学习领域可分为两个层面，一直是指对设计所学的各种知识与技能的综合，而另一方面则是指与设计其他科目的综合、经由学生个人的探索，形成设计的独特性。设计涵盖多方面知识，包括色彩、造型、文字造型、视觉原理等知识，通过这些知识与技能的综合，方能完成一件完整的设计作品，同时对于其它艺术的内容学习，如绘画、美术欣赏与中国书画的综合，让设计作品有更多的视觉元素。综合与探索的学习希望培养学生能综合自身所学并探索视觉设计的更多可能。

二、课程内容

第一学段主要内容：知识内容：设计基础（设计基本要素） 色彩学				
		知识·观察	技能·表现	综合·探究
第一学段	目标	1. 了解设计的意义与目的。 2. 了解基本设计的范畴-设计的领域与分类。 3. 了解视觉设计的要点与分类。 4. 了解包装设计及商业设计的要点。 5. 了解设计的基本要素，如点、线、面、体的构成。 6. 了解设计课所需的用具和材料。 7. 了解色彩的基本概念，如伊登色环的概念，色彩原理包括认识色彩、观察色彩、色彩体系、色彩的原色与混合、色彩对比、色彩感觉及配色调和。	1. 掌握设计的技巧与要求。 2. 掌握点、线、面、体在视觉设计的应用。 3. 掌握设计所使用的基本工具,包括圆规、三角板、美工刀等。 4. 掌握色彩的基本调配与混合。 5. 掌握色彩的运用，如对比色的使用。 6. 掌握平面设计的技能。	1. 探索设计的意义。 2. 探索视觉设计的领域。 3. 综合设计的知识与技能。 4. 综合绘画技能如素描与速写于设计的构思上。
	教学活动	1. 讲解设计的意义。 2. 通过图片与影像让学生了解设计的领域分类。 3. 通过图像或影像范本让学生了解点线面的构成因素。 4. 通过图像或影像范本让学生了解色彩的基本概念。 5. 通过范本让学生了解何谓包装与商业设计	1. 让学生以点、线、面进行设计。 2. 以绘画的媒介进行设计的图稿。 3. 让学生以三原色或对比色等概念进行设计。 4. 让学生进行包装及商业设计，以了解两项设计的主要技巧。	1. 引导学生探索设计在生活中的应用。 2. 引导学生结合所学之技能。 3. 引导学生结合绘画与设计。
	评价要点	1. 能了解设计的意义。 2. 能掌握点、线、面、体的运用。	1. 能很好的表现点、线、面、体的表现技巧。 2. 能很好的表现各种设计用具，并展现其特点。	1. 能综合点线面、色彩运用于一完整的设计任务上。

	3. 懂得运用绘图辅助工具及各种表现工具。 4. 能了解色彩的基本概念。	3. 能完整一项设计作品, 如图案设计等, 并完成一件包装设计作品。 4. 能以点线面原理完成一件标志设计作品。	2. 综合第一学段所学完成一件设计作品。
--	---	---	----------------------

第二学段主要内容: 知识内容: 文字造型 图学 设计基础 (美的形式原理、平面构成方式) 立体设计				
第二学段	目标	知识·观察	技能·表现	综合·探究
	教学	1. 了解广告设计及多媒体设计的要点。 2. 了解造型的原理。 3. 了解文字造型的要点, 包括各种字体的特色。 4. 了解文字造型设计的重要。 5. 了解美的形式原理。 6. 了解视错觉原理。 7. 了解平面构成方式。 8. 了解图学的基本概念, 包括图学的意义、仪器的使用、线条与字法、几何图法、正投影视图原理。 9. 了解立体设计的原理。 10. 了解空间设计的要点与分类。	1. 掌握造型的表现技能。 2. 掌握色彩应用的技能。 3. 掌握文字造型的技巧, 包括文字的编排技能。 4. 掌握图学的绘图方法。 5. 掌握美的形式原理技能。 6. 掌握平面构成方式。 7. 掌握广告设计的技能。 8. 掌握视错觉技法。 9. 掌握空间设计的技能。 10. 掌握测量、切割、接合、组装的技能。 11. 掌握材料的使用, 包括卡纸、线性材料等。 10. 掌握立体制作的技能。	1. 综合中国书法于文字造型上。 2. 综合绘画的色彩运用与色彩原理上。 3. 探索文字造型对于设计的重要性。 4. 探索平面与立体之间的关系。 5. 综合平面图像于立体的制作。
		1. 通过范本让学生了解何谓空间设计。 2. 讲解色彩在生活的运用。 3. 通过范例让学生了解文字造型的特点。 4. 让学生观看关于视错觉的图片或影像。	1. 尝试制作有关视错觉的图案。 2. 绘制文字造型, 包括拉丁字母与中国文字。 3. 通过欣赏名家的设计作品, 让学生掌握设计的技巧。	1. 引导学生综合绘画技能及设计知识于设计上。 2. 引导学生综合平面设计图像与立体造型。

活动	<p>5. 通过范本让学生了解图学的基本概念。</p> <p>6. 通过图像范本让学生了解一件平面设计作品如海报设计制作要点。</p> <p>7. 通过图像让学生了解空间设计的要点。</p>	<p>4. 让学生进行图学绘制以了解其技能。</p>	
评价要点	<p>1. 能制作视错觉的平面设计的作品。</p> <p>2. 能了解色彩原理与视觉设计的运用。</p> <p>3. 能了解图学辅视图的原理。</p> <p>4. 能了解文字造型特点。</p> <p>5. 能了解是错觉原理。</p> <p>6. 能了解空间设计的要点</p>	<p>1. 能掌握包括造型、色彩、文字造型等技能表现。</p> <p>2. 能掌握图学的制作技能，并完整的绘制图学要求的技能。</p> <p>3. 能独立完成一件需色彩学、图学知识的设计作品。</p> <p>4. 能独立完成一至两件以文字造型为主的设计作品。</p> <p>5. 能独立完成一至两件包含图像、文字与色彩的设计作品，如海报等设计作品。</p> <p>6. 能独立完成一件空间设计作品的平面图及立体制作。</p>	<p>1. 能综合色彩、文字及编辑的技巧。</p> <p>2. 能综合数位设计与手绘设计的技能。</p>

第三学段主要内容：知识内容：设计基础（图文整合、视觉效果的表现方法）				
插图 图学				
		知识·观察	技能·表现	综合·探究
第三学段	目标	1. 了解工业设计的要点。 2. 了解图文设计的要点。 3. 了解图文整合的要点。 4. 了解视觉效果的表现方法。 5. 了解插画的媒介。 6. 了解工业设计的要点。	1. 掌握所有设计的技巧。 2. 掌握视觉效果的表现方法与媒介。 3. 掌握编辑设计及插画设计的技能。 4. 掌握插图设计的媒介。 5. 掌握工业设计的要点。	1. 掌握文字与图像的综合要点。 2. 能综合各视觉艺术的技法于视觉设计上。 3. 综合各种绘画技法与插画的运用上。 4. 综合审美的能力于视觉设计上。
	教学活动	1. 通过范本让学生了解编辑设计的要点。 2. 通过范本让学生了解插画的特点。 3. 让学生尝试不同的材料以完成不同的视觉效果。 4. 通过范本让学生了解图文整合的要点。	1. 通过练习让学生掌握图文设计的技能与表现方法。 2. 通过练习让学生掌握插画的技能与表现形式。 3. 通过临摹作品让学生掌握插画的媒介使用与技法。	1. 引导学生了解文字与图像的结合要点。 2. 引导学生通过临摹作品综合各种媒介以完成一件插画作品。
	评价要点	1. 能完整的呈现任何一种属于平面设计的作品。 2. 能很好的运用各种材料完成一件设计作品，并展现材料的特点。	1. 能很好的掌握图文整合的技法。 2. 能很好的掌握插画制作的技法。 3. 能广泛运用各种设计的用具与材料。 3. 能独立完成一件插画作品。 4. 能以三年所学完成一件包含平面与立体设计的作品。	1. 综合三学段所学，实际应用于视觉设计作品上。 2. 探索设计的更多可能。 3. 探索设计于生活的应用与结合。 4. 能很好的结合平面设计和立体制作。

第四部分 实施建议

一、教学建议

1. 以学生为本的教学：视觉设计科是以实习为主的科目，老师在上课时除了讲解与示范外，也应鼓励学生的自我观察以及引导学生对设计的探索，让学生都能乐于学习，以自我学习为基础。
2. 探索有效的教学方法：在教学过程中，通过对教学目标、教学情景、信息资料、探究学习、自主学习、合作学习、练习活动、学习评价等方面的精心策划和设计，提高美术教学效果。
3. 营造有利于创新思维的学习环境：设置问题情境，提供原型启发，引导学生进行观察、想象和表现等活动，鼓励学生独立思考、发现自身、形成理念并运用设计语言加以表达。
4. 多给学生感悟视觉设计作品的机会：通过运用视觉设计课程资源，向学生提供感悟设计作品的机会，引导学生通过观察、想象、比较、体验等方法，积极展开探究、讨论和交流，鼓励他们充分发表感受，努力提高他们的感受与创造能力。
5. 引导学生关注自然环境与生活文化：学生通过观察、体验将自然与文化，通过视觉设计作品表现出自身环境与文化之美，呈现出作品的独特美学理念。
6. 引导学生自我表达：视觉设计课除了基本的知性观察与技巧的训练外，学生自身感情与美学的表达才是视觉设计课主要的目的，在教学中，老师应以引导学生自我发掘与表达为要务，通过老师自身的体验的分享与鼓励学生达到引导学生自我表达的目的。
7. 探索生动有趣，对学生学习有所启发的教学方法：视觉设计课是以实习为主的科目，在课堂上的学习应较为生动，以让学生能发挥其想象力。

二、评价建议

1. 根据视觉设计课程标准进行评价，在阶段性的知识、观察能力、探索意愿、技能、形式及美感表现给予评价并根据学生的表现改进老师的教学情况。
2. 多方面考量评价视觉设计作业，以学生草图、阶段作业及成品给予评价。
3. 情意性评价：随时观察学生上课态度、设备维护情形。

4. 形成性评价：形成性评价主要以学生在学习过程中对学生的测定，以学生的学习态度、学习能力、观察及探索能力给予评价。

5. 诊断性评价：以完成的作品作为过程评价的成绩，给予未达标的同学适当的指正，改进其设计的表现技能，在给予评价。

6. 总结性评价：以阶段性作品成绩作总结性评价。

三、教材选择建议

1. 依据视觉设计课程标准选择教材：教材的编制应依据学科目标的要求，以技能、形式及美感表现为宗旨，根据学段标准和学生身心发展水平为参考，以利于学生视觉设计学习作为思考点，以资料参考、方法指导和解释等方式，展示学习过程。

2. 实现内容组织的综合性和合理性：视觉设计教材一般包括主题、作品范例、教学辅助图、学习活动图片、文字内容、作业方式和评价要求等。在编写教材时，应综合多种表现方式并合乎常理。

3. 鼓励教材呈现方式多样化：视觉设计应以课本为主，辅以画册、图片、实物标本、作品、设计相关的影像及电脑软件，以加强教师与学生的互动，让学生可吸取多样化的资讯，有利于视觉设计的学习。

4. 注重机能、形式与美感的体现：教材的选择除了注重学生在知识上的吸收外，也应该重视对于技巧的讲述与范例。视觉设计是实习的科目，重点在于对视觉设计特有知识、技能、形式及美感的呈现。

四、学校设施建议

1. 满足学生学习视觉设计的基本需求，在校设立贩卖部门以供应学生视觉设计学习中必备的画纸、各种不同的媒材等材料。

2. 完善视觉设计教学的基本材料与设施，在视觉设计教学中，必须设有设计教室。设计教室必要的设备包括绘图桌椅、投影机、绘图板、电脑等设备，除此之外也应具备让学生展示作品的场所，可以布告栏、展览厅或教室等设施作为作品展出之用。

3. 丰富设计教学的书籍与影像资料，学校图书馆应具备有关设计理论、设计材料及设计技法的书籍及影像资料，除了可供老师教学的参考外，也可丰富学生的视野，对于设计的基本技法及创作都有极大的帮助。

4 . 开发和利用网络教学资源，通过网路收集最新的设计趋势、材料、流行信息，让学生能接收更多资讯，让设计创作更为丰富多样，并且符合市场及时代需求。

5 . 充分利用自然与社会文化资源，老师可通过自然的景观、电影、商场装饰为观察以让学生能从中取得参考，让设计更贴近生活，更具活力。