108 至 110 美感與設計課程創新計畫 108 學年度第 1 學期 學校實驗課程實施計畫 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: 國立嘉義高級中學

執行教師: 劉佳臻 教師

輔導單位: 南區 基地大學輔導

目錄

實驗計畫概述

- 一、 實驗課程實施對象
- 二、 課程綱要與教學進度

實驗課程執行內容

- 一、 核定實驗課程計畫調整情形
- 二、 實驗課程執行紀錄
- 三、 教學研討與反思
- 四、 學生學習成果

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	國立嘉義高級中學			
授課教師	劉佳臻			
實施年級	高中3年級			
課程執行類別	中等學校(國民中學暨普通型高級中等學校)之單一構面美感通識課程			
	普通型高級中等學校			
班級數	4 班			
班級類型	V 普通班 □美術班 □其他			
學生人數	168 名學生			

二、課程綱要與教學進度

課程名稱:字的美學力							
課程設定	V 發現為主的初階歷程	每週堂數	V 單堂 室數□□連堂	教學對象	□國民中學	年級	
	□探索為主的中階歷程				V 高級中學 3 年級		
	□應用為主的高階歷程				□職業學校	年級	

學生先修科目或先備能力:

* 先修科目:

V 並未修習美感教育課程

* 先備能力:

嘉義高中學生主要以學科發展為主·對於日常生活所看到的視覺設計、文字設計、文書編排、ppt排版等相關概念較少·都是看過不多加思考的接收·缺少思考文字字型、文字大小、大小標題與內文的變化、和插圖照片的穿插·皆會影響閱讀者的辨識度與美學觀感·藉由課程讓學生培養基本的能力·以利未來延伸應用在備審資料與日常所見事物之上。

一、課程活動簡介:

文字是傳遞訊息的工具,不光是文意的意義,以什麼樣的形式、造型、媒體等展現都會傳遞不同含義。以日常生活中課本最常看到的明體字型與黑體字型差異引導進入課程活動,結合國文學科文字學演變如鑿刻、古字體、書法字等延伸到現代電腦字型,並觀察日常所見的文字造型應用,路牌、交通指示標誌,海報設計文字、電腦字體等,用問答的方式讓學生回大所看到的差異,並從中瞭解文字造型的變化,是否可以清晰閱讀,傳遞視覺造型的意義。

踏入校園與日常生活去搜集每日所見的各式各樣文字,也簡單導入攝影的基本知識,包含 講解光源,畫面等分、對稱、三比一等的實際拍攝照片效果,在實際課堂上討論生活周周遭的 各式文字造型使用的成效。

課堂上讓學生進行一頁編排設計,使用自己攝影的照片,加上字型內容編排,未來更可以 延伸應用在製作學習歷程與備審資料。

二、課程目標

■ 美感觀察

- 1. 日常生活中出現的文字美學
- 2. 美的視覺或是不佳的宣傳品所傳遞的感受
- 3. 書籍編排的觀察

■ 美感技術

- 1. 基礎的攝影技巧
- 2. 編輯設計的基本能力
- 3. 選用較合適的文字造型來傳達文意

■ 美感概念

- 1. 了解文字造型的力量
- 2. 對生活中文字的使用有感
- 3. 學會基本編輯設計

■ 其他美感目標

1. 可以延伸應用在製作學習歷程與備審資料

三、教學進度表

週次	上課日期	課程進度、主題與內容			
1	9/17	單元名稱	文字造型力		
		單元簡述	介紹日常生活裡文字造型傳遞出來的不同情緒與		
			資訊。		
2	9/24	單元名稱	日常文字力		
		單元簡述	讓學生課後紀錄日常生活文字的各式樣貌,並在課		
			堂上一起討論所看到的各式文字應用現。		
			配合編輯設計的學習單,讓學生實際思考與繪製。		
3	10/1	單元名稱	基礎排版設計		
		單元簡述	從學生日常最常見的課本書籍著手,再進入到雜誌		
			設計、書籍設計・課堂上讓學生回答出書籍排列的		
			比例、版面配置如何影響閱讀者的吸收成效,並拼		
			貼自己的編排草圖定位。		
4	10/8	單元名稱	進階排版設計		
		單元簡述	實際練習製作出高中生活小本的內頁,內含文字編		
			排與影像,並嘗試做出概念性的創意變化。		
5	10/15	單元名稱	排版設計討論與修改		
		單元簡述	小冊內頁製作與討論,進行修改與最後整理。		
6	10/22	單元名稱	學生成果發表		
		單元簡述	學生作品成果發表,老師給予回饋。		

四、預期成果:

- 1. 選用較合適的文字造型來傳達文意
- 2. 基礎的攝影技巧
- 3. 編輯設計的基本能力

五、參考書籍:(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1. 《Street Typography》 作者: Listfield, Scott 原文出版社:Gingko Pr Inc 出版日期:2019/12/11 語 言:英文
- 2. 《Type Directors Club of New York: Typography 39》作者: <u>SendPoints</u>原文出版社:SendPoints 出版日期:2019/02/01 語言:英文
- 《Typography 字誌: Issue 01 造自己的字!》作者: Graphic 社編輯部, 卵形 | 葉忠宜(統籌‧設計)
  出版日期: 2016/05/05 語言: 繁體中文
- 4. 《圖解歐文字體排印學 INSIDE PARAGRAPHS: typographic fundamentals》作者: 塞瑞斯·海史密斯 原 文作者: Cyrus Highsmith 出版社:臉譜 出版日期:2017/09/30 語言:繁體中文
- 5. 《字型散步:日常生活的中文字型學》作者: 柯志杰,蘇煒翔出版社:臉譜出版日期:2014/11/08 語言: 繁體中文
- 6. 《我們都被字型洗腦了:看字型如何影響食衣住行·創造看不見的價值》作者: 莎菈·海德曼 原文作者: Sarah Hyndman 出版社:三采 出版日期:2017/03/03
- 7. 《好設計·4 個法則就夠了:頂尖設計師教你學平面設計·一次精通字型、色彩、版面編排的超實用原則》 作者: 羅蘋•威廉斯 原文作者: Robin Williams 出版社:臉譜 出版日期:2015/07/18 語言:繁體中文

六、教學資源:

投影機,數位相機,實物攝影機,實體書籍等

實驗課程執行內容

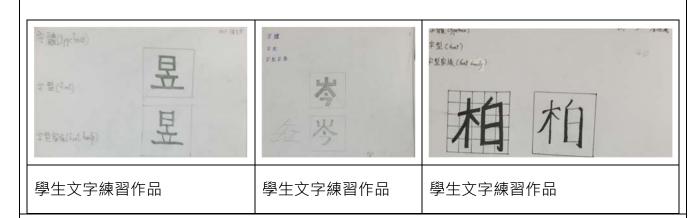
一、核定實驗課程計畫調整情形

課堂改由讓學生個人製作單頁編輯設計·以利配合學生操作進度與電腦教室借用 時程。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂

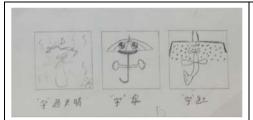
A 課程實施照片:

- B 學生操作流程:
- 1 介紹日常生活裡文字造型傳遞出來的不同情緒與資訊
- 2 學生練習手繪基礎字型
- C 課程關鍵思考:

發現文字造型的影響

A 課程實施照片:

學生文字練習作品

學生文字練習作品

學生文字練習作品

B 學生操作流程:

- 1. 日常文字力讓學生課後紀錄日常生活文字的各式樣貌,並在課堂上一起討論所看到的各式文字應用現。
- 2. 配合編輯設計的學習單,讓學生實際思考與繪製三種有情緒的文字設計。

C 課程關鍵思考:

啟發創意融入文字設計當中

A 課程實施照片:

學生練習使用報紙拼貼自己

學生練習使用報紙拼貼自己

的編排草圖定位

的編排草圖定位

B 學生操作流程:

從學生日常最常見的課本書籍著手,再進入到雜誌設計、書籍設計,課堂上讓學生回答出書 籍排列的比例、版面配置如何影響閱讀者的吸收成效,並拼貼自己的編排草圖定位。

C 課程關鍵思考:

實際基礎編排,去發現文字大小與位置在畫面上的效果差異

A 課程實施照片:

學生初嘗試電腦製作作品

學生初嘗試電腦製作作品

學生初嘗試電腦製作作品

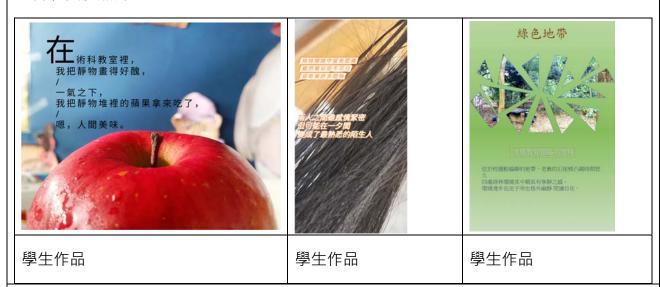
B 學生操作流程:

實際練習製作出高中生活小本的內頁,內含文字編排與影像,並嘗試做出概念性的創意變化。

C 課程關鍵思考:

思考畫面與當初規劃的目的是否符合,了解編排設計對內容呈現的效果影響。

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

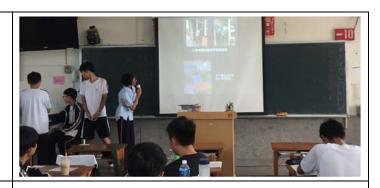
排版設計討論與修改小冊內頁製作與討論,進行修改與最後整理

C 課程關鍵思考:

- 1思考如何與組員溝通自己作品
- 2 吸收同儕作品思考方式與結果,進而完成整組統合作品。

A 課程實施照片:

學生課堂發表作品

學生課堂發表作品

B 學生操作流程:

學生成果發表學生作品成果發表,老師給予回饋。

C 課程關鍵思考:

- 1.思考文字造型在淺移默化中影響的美感與感受。
- 2.思考文字造型與編排方式所影響的視覺動態與閱讀效果。

三、教學觀察與反思

- 1. 學生在編輯的創意發想上受限於日常所見,需要給予更多各國範例來引 導與討論,以利啟發思考。
- 2. 學校電腦教室的借用與軟體不容易配合,會影響學生的實際操作,未來可以嘗試使用手機來操作簡化版的編排課程,讓學生體驗基礎的思考流程與編排設計。

四、學生學習成果

● 學生電腦操作編輯設計作品

