

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫
113 學年度第 1 學期 學校課程實施計畫

高級中等學校及國民中學
設計教育課程 / 基本設計 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：新北市立中和國民中學

執行教師：孫菊君 教師

輔導單位：北區 基地大學輔導

目錄

壹、課程計畫概述

- 一、課程實施對象
- 二、課程綱要與教學進度

貳、課程執行內容

- 一、核定課程計畫調整情形
- 二、課程執行紀錄
- 三、教學觀察與反思
- 四、學生學習成果

參、同意書

- 一、成果報告授權同意書

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	新北市立中和國民中學		
授課教師	孫菊君		
申請類別	■ 設計教育課程 (至少 6 小時) □ 基本設計 (18 小時)		
課程執行類別	■ 國民中學 □ 普通型高中 □ 技術型高中 □ 綜合型高中		
授課年級	□ 國一 ■ 國二 □ 國三 □ 高一 □ 高二 □ 高三		
班級類型	■ 普通班 □ 美術班		
課程類型	□ 高一多元選修 □ 高二加深加廣 ■ 其他：國中視覺藝術		
班級數	2 班	學生數	46 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	字嗨家族：創意小招牌製作所
課程主題 (可複選)	□ 色彩 □ 質感 □ 比例 ■ 構成 □ 結構 □ 構造 □ 重大議題：A8.家庭教育
課程主題 其他選填項目	【A】教育部 108 課綱之 19 項重大議題 A1.性別平等、A2.人權、A3.環境、A4.海洋、A5.品德、A6.生命、A7.安全、A8.家庭教育、A9.生涯規劃、A10.資訊、A11.科技、A12.法治、A13.國際教育、A14.閱讀素養、A15.防災、A16.能源、A17.多元文化、A18.戶外教育、A19.原住民族教育。 【B】SDGs 聯合國「2030 永續發展目標」 B1.終結貧窮、B2.消除飢餓、B3.健康與福祉、B4.優質教育、B5.性別平權、B6.淨水及衛生、B7.可負擔的潔淨能源、B8.合適的工作及經濟成長、B9.工業化/創新及基礎建設、B10.減少不平等、B11.永續城鄉、B12.責任消費及生產、B13.氣候行動、B14.保育海洋生態、B15.保育陸域生態、B16.和平/正義及健全制度、B17.多元夥伴關係。

全新課程說明	☐ 本人過去沒有施作的課程設計。 ☐ 本人了解其他教師沒有相同課程設計。 ☒ 參考先前課程，並加入重大議題 (☐ 本人__(請填學期)__課程、 ☒ 《美感行動誌》收錄課程) ☒ 課程設計創意理念： 1. 學生能在訪談家人後，整理家族故事，並提煉關鍵元素。 2. 學生能運用字體設計技巧，設計出具有家族特色的字體。 3. 學生能整合文字和圖形，設計出獨特的家族小招牌。
一、課綱核心素養 (請勾選符合項目)	
A.自主行動	☒ A1.身心素質與自我精進 ☒ A2.系統思考與解決問題 ☒ A3.規劃執行與創新應變
B.溝通互動	☒ B1.符號運用與溝通表達 ☐ B2.科技資訊與媒體素養 ☒ B3.藝術涵養與美感素養
C.社會參與	☐ C1.道德實踐與公民意識 ☐ C2.人際關係與團隊合作 ☒ C3.多元文化與國際理解
二、學生先修科目或先備能力 (300 字左右)	
* 先修科目：視覺藝術 * 先備能力：學生具備基本的美感素養和視覺藝術創作經驗，能運用簡單的繪畫和設計工具進行創作，並對家族歷史和文化有一定程度的了解。	
三、課程概述 (300 字左右)	
本課程旨在引導學生藉由探索家族故事，並將其轉化為獨特的家族小招牌設計。學生將透過訪談、觀察和資料蒐集，深入了解家族歷史、傳統和價值觀，並學習字體設計和招牌設計的基本原理。透過 CSI 思考策略和實作練習，學生將設計出具有家族特色的字體和圖形，並將其融入招牌設計中。課程將培養學生的設計思考、視覺傳達和創意表現能力，並引導他們反思家族的意義和價值。	
四、課程目標	
美感觀察	● 觀察生活中的字體，分析其風格和特點。 ● 觀察生活中的招牌，分析其設計元素和視覺效果。 ● 觀察家族照片和物品，尋找設計靈感。

美感技術	● 字體設計技巧：學習筆畫、結構、風格等字體設計的基本原理，並嘗試設計不同的字體風格。 ● 招牌設計技巧：學習排版、色彩、圖像等招牌設計的基本原則，並運用數位設計軟體進行實作練習。
美感概念	● 字體風格與情感表達：了解不同字體風格所傳達的情感和個性。 ● 招牌設計原則：學習易讀性、美觀性、功能性等招牌設計的原則，並運用於設計實作中。 ● 視覺傳達：理解色彩、圖像、排版等視覺元素的運用方式，以及它們如何影響訊息傳達的效果。
其他美感目標	● 培養學生對家族歷史和文化的認同感，例如：透過家族故事的探索，讓學生了解家族的根源和傳統，並產生自豪感。 ● 促進親子家庭代間的溝通和互動，例如：透過家族訪談，讓學生與家人有更深入的交流，增進彼此的了解和感情。 ● 提升學生的美感素養和設計能力，例如：透過字體設計和招牌設計的學習，讓學生提升對美的鑑賞能力和設計創作能力。

五、課程大綱、教學進度 (課程週次請依課程需求增減，請詳述操作方式以便記錄分享)

週序	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述
1	9/12	引導學生訪談家人，了解家族歷史和故事	第一堂課/ 故事開始：家族故事大搜查 ● 介紹課程主題和目標，引發學生學習動機。進行家族故事分享會，讓學生分享自己的家族故事，並互相交流。 ● 引導學生思考訪談對象和問題，分享訪談技巧和注意事項。學生記錄家族故事訪談提綱，記錄訪談內容。
2	10/24	引導學生運用 CSI 思考策略，提煉萃取家族特質	第二堂課/ 時光倒流：尋家族的歷史足跡 ● 引導學生整理家族故事訪談內容，並提煉出代表家族特質的關鍵詞。 ● 介紹哈佛大學零點計畫的 CSI 思考策略 (顏

			色、符號、圖像)，引導學生思考如何選擇代表家族特質的顏色、符號和圖像，並提供範例促發創思。 ● 學生完成「家族故事 CSI 歷程」學習單——並在 Padlet 上分享。
3	11/14	介紹字體設計的基本原理與基本結構	第三堂課/ 字體變變變：探索字體的無限可能 ● 介紹字體設計的基本原理，例如：字體結構、分類、風格等。 ● 分析不同字體的風格和特點，例如：襯線字體、無襯線字體、手寫字體等 ● 分析 POP 美術字體的結構與繪製技法。
4	11/21	運用字體設計風格與特點進行實作練習	第四堂課/ 字體好好用：美術字體的實作應用 ● 引導學生討論班級空間與活動場合的字體運用。 ● 以字體設計與 POP 美術字體的筆畫構成要點，應用於「班級園遊會」及「班級精神標語」情境當中。
5	12/12	引導學生運用 CSI 思考策略，設計家族代表字體	第五堂課/ 字體設計師：打造專屬的家族字體 ● 引導學生運用 CSI 歷程中選擇的顏色、符號和圖像，設計家族代表字體。進行字體設計草圖，嘗試不同的設計方案。 ● 進行同儕回饋，讓學生互相分享作品，並提供建設性意見。學生根據回饋進行修改和完善，完成家族字體設計。 ● 學生完成「字體設計學習單」，記錄設計理念、草圖和修改記錄。
6	12/19	介紹招牌設計的基本原則，引導學生整合文字和圖形，設計家	第六堂課/ 創意招牌設計師：從發想到實作 ● 介紹招牌設計的基本原則，例如：易讀性、美觀性、功能性等。

		族小招牌燈箱設計	● 引導學生觀察生活中的招牌，例如：店鋪招牌、公司招牌、活動招牌等，並分析其設計元素和視覺效果，完成「招牌觀察與分析學習單」，記錄觀察結果和分析心得。 ● 引導學生整合文字和圖形，設計家族小招牌，例如：選擇招牌形狀、排列文字和圖形、設計背景和邊框等。進行招牌設計草圖，嘗試不同的設計方案。 ● 進行同儕回饋，讓學生互相分享作品，並提供建設性意見。學生根據回饋進行修改和完善，完成家族招牌設計。 ● 學生完成「家族小招牌設計構成學習單」，記錄設計理念、草圖和修改記錄。
7	12/26	介紹招牌製作的材料、工具技法操作，學生完成家族小招牌的製作	第七堂課/ 招牌製作 ING：從提案到落實 ● 學生運用方格紙手繪招牌字的設計圖稿，選擇適合的色紙，進行招牌字設計與筆刀割字。 ● 以燈箱概念進行招牌的三面體構成設計實作，完成獨一無二的家族小招牌的製作。
8	1/02	學生展示作品，同儕給予回饋，並進行反思與發表	第八堂課/ 家族招牌設計大賞成果發表會 ● 學生完成招牌設計之自評表及設計師筆記，詳細描述設計理念和創作過程。進行作品分享與成果展覽，讓學生展示自己的作品，並分享設計理念。 ● 學生進行自我評量和互評，反思自己的學習成果，並提供同儕回饋。 ● 學生完成自我評量表，評估自己的學習目標達成情況和學習態度。

六、預期成果

- 學生能設計出獨特且具美感的家族招牌字，展現其對字體設計原理的理解和應用能力。
- 學生能創作出視覺效果良好，且能傳達家族故事的招牌，展現其對招牌設計原則的掌握和創意表現能力。
- 學生能清晰表達設計理念，並展現流暢的表達能力，例如：能清楚說明設計元素與家族故事的關聯，並與他人分享創作過程。
- 學生能反思家族的意義和價值，並增強對家族的認同感，例如：能理解家族歷史和傳統的重要性，並產生自豪感。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 設計的法則：125 個影響認知、增加美感，讓設計更好的關鍵法則，威廉·立德威爾 著，積木文化 出版，2011
2. 超越 LOGO 設計：國際大師的品牌形塑之道，施博瀚 著，如何出版，2024
3. 字型散步：日常生活的中文字型學，柯志杰、蘇煒翔，臉譜出版，2014
4. 字型散步 Next：從台灣日常出發，無所不在的中文字型學，柯志杰、蘇煒翔，臉譜出版，2019
5. Typography 字誌：Issue 01 造自己的字！，Graphic 社編輯部、卵形 | 葉忠宜（統籌·設計）著，臉譜出版，2016
6. 點子都是偷來的：10 個沒人告訴過你的創意撇步，奧斯汀·克隆 著，遠流出版，2013
7. 點子就要秀出來：10 個行銷創意的好撇步，讓人發掘你的才華，奧斯汀·克隆 著，遠流出版，2014
8. 點子就是一直來：不論在順境還是逆境，10 個保持創意來源的方法，奧斯汀·克隆 著，遠流出版，2020
9. 故事的療癒力量：敘事、隱喻、自由書寫，周志建 著，心靈工坊 出版，2012

八、教學資源

家庭教育資源：

- 島嶼的集體記憶教學計劃 (<https://island.kh.edu.tw/>)：集結台灣教學現場對保留與紀錄家族記憶的教學課程與紀錄。

字體設計資源：

- justfont blog (<https://justfont.com/>)：提供豐富的字體設計知識和案例分享，還有字體設計師的訪談和心得。
- 字嗨 (<https://zi-hi.com/>)：收錄大量免費可商用中文字體，可以讓學生下載和使用。

招牌設計資源：

- 都市酵母：「小招牌製作所」專案 <http://www.cityyeast.com/index.php>
- 臺北街角遇見設計招牌 100 issuu 連結：<http://goo.gl/wjqzLi>
- Pinterest：大量來自世界各地的招牌設計案例，可以激發學生的設計靈感。

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

本課程在正式實施時，因應實際教學情況和學生學習進度，進行了以下調整：

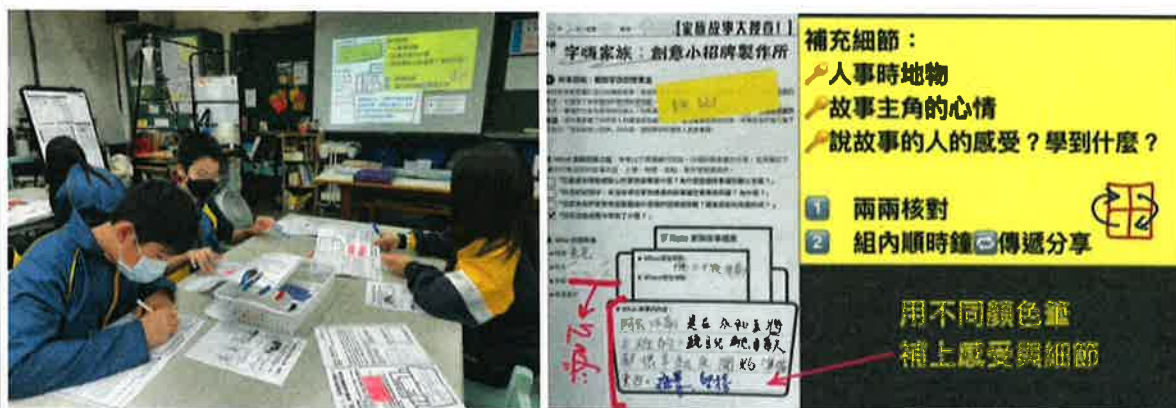
1. **課程時間調整**：由於數次颱風假，課程進度略有延後，部分課程內容合併進行，並適度刪減部分活動，以確保在有限的時間內完成教學目標。
2. **家族故事訪談深化**：學生在家族故事訪談方面需要更多引導，因此增加了課堂討論和個別指導，協助學生挖掘更深入的故事細節和感受，並引導學生思考故事的啟發和意義。
3. **字體設計應用**：配合校慶園遊會，將字體設計的應用面聚焦於 POP 美術字體，讓學生設計班級園遊會海報和精神標語，提升學習的實用性和趣味性。
4. **招牌設計聚焦**：將招牌設計的範圍聚焦於招牌字體和 LOGO 符號設計，並以方形燈箱為主要形式，簡化設計流程，讓學生更專注於字體和圖像的設計。

5. 招牌製作技法：新增筆刀割字的技法教學，讓學生學習如何將設計圖稿轉化為實際作品，提升學生的實作能力。

二、課程執行紀錄

課堂 1：故事開始：家族故事大搜查

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：學生分享家族故事、進行小組討論、完成家族故事訪談提綱。

C 課程關鍵思考：如何有效提問、引導家人分享故事，並從故事中提煉關鍵詞。

課堂 2：時光倒流：尋家族的歷史足跡

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：學生分享家族訪談成果、小組討論、完成家族故事 CSI 歷程學習單。

C 課程關鍵思考：如何運用 CSI 策略，將家族故事轉化為視覺元素。

課堂 3：字體變變變：探索字體的無限可能

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：認識字體種類、分析字體風格、POP 美術字體的結構與繪製技法。

C 課程關鍵思考：理解字體結構、字體風格與識別及表達的關聯。

課堂 4：字體好好用：美術字體的實作應用

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：討論班級空間與活動場合的字體運用、應用 POP 美術字體設計班級園遊會海報和標語。

C 課程關鍵思考：如何將字體設計應用於實際情境，並考慮易讀性和美觀性。

課堂 5：字體設計師：打造專屬的家族字體

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：運用 CSI 策略設計家族字體、繪製字體草圖、同儕互評、修改和完成字體設計學習單。

C 課程關鍵思考：如何設計獨特且能體現家族特質的字體。

課堂 6：創意招牌設計師：從發想到實作

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：觀察生活中的招牌、分析招牌設計、繪製家族小招牌草圖、同儕互評、修改和完成家族小招牌設計構成學習單。

C 課程關鍵思考：如何將家族故事、CSI 元素和字體設計融入招牌圖文設計中。

課堂 7：招牌製作 ING：從提案到落實

A 課程實施照片：

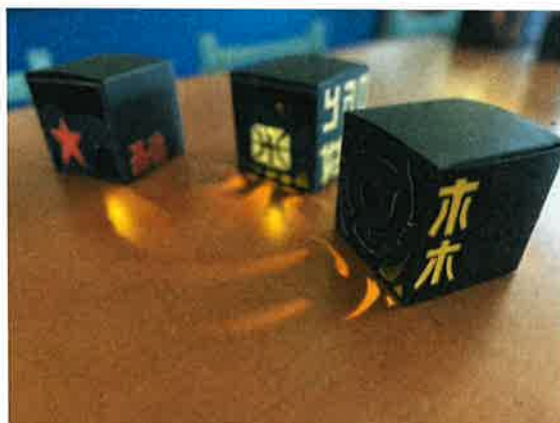

B 學生操作流程：手繪招牌字設計圖稿、選擇色紙、筆刀割字、進行招牌三面體構成設計實作。

C 課程關鍵思考：如何將設計圖稿轉化為實際作品，並掌握筆刀割字的技巧。

課堂 8：家族招牌設計大賞成果發表會

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：展示作品、分享設計理念、自我評量和互評、完成設計師筆記和自我評量表。

C 課程關鍵思考：反思設計成果、分享創作心得、從同儕作品中學習。

三、教學觀察與反思

- 遇到的問題與對策：

- 問題一：部分學生在家族故事訪談時不夠深入，難以提煉出具有代表性的關鍵詞。

- 對策：增加課堂討論和個別指導，提供更多訪談技巧和範例，引導學生深入挖掘家族故事。

- 問題二：學生在招牌設計時，容易缺乏創意，作品風格不夠多元。

- 對策：提供更多招牌設計案例和設計靈感，鼓勵學生嘗試不同的設計風格，並進行同儕互評，激發創意。

- 未來的教學規劃：

- 加強與語文老師的協同教學，設計更具整合性的課程活動。
- 開發更多元的招牌設計形式，例如：結合燈光、聲音、互動裝置等，提升作品的趣味性和互動性。
- 建立線上作品展示平台，讓學生可以分享作品，並與其他學校的學生交流學習。

四、學生學習成果

