

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫
113 學年度第 2 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：臺北市立民生國民中學

執行教師：施如瑄 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、學生學習心得與成果

參、同意書

- 一、成果報告授權同意書
- 二、著作權及肖像權使用授權書

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	臺北市立民生國民中學		
授課教師	施如瑄		
申請類別	<input checked="" type="checkbox"/> 設計教育課程 (至少 6 小時) <input type="checkbox"/> 基本設計 (18 小時)		
課程執行類別	<input checked="" type="checkbox"/> 國民中學 <input type="checkbox"/> 普通型高中 <input type="checkbox"/> 技術型高中 <input type="checkbox"/> 綜合型高中		
授課年級	<input type="checkbox"/> 國一 <input type="checkbox"/> 國二 <input checked="" type="checkbox"/> 國三 <input type="checkbox"/> 高一 <input type="checkbox"/> 高二 <input type="checkbox"/> 高三		
班級類型	<input checked="" type="checkbox"/> 普通班 <input type="checkbox"/> 美術班		
課程類型	<input type="checkbox"/> 多元選修 <input type="checkbox"/> 加深加廣 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：__國中視覺藝術課程__		
班級數	<u> 3 </u> 班	學生數	<u> 85 </u> 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	字由字在-畢冊封面設計
操作構面 (可複選)	<input type="checkbox"/> 色彩 <input type="checkbox"/> 質感 <input checked="" type="checkbox"/> 比例 <input checked="" type="checkbox"/> 構成 <input type="checkbox"/> 結構 <input type="checkbox"/> 構造
重大議題 (勾選一或兩項)	<input type="checkbox"/> 特別聚焦：_____ (若有，請填寫 1 項) <input checked="" type="checkbox"/> 相關觸及：__A11. 科技__ (若有，請填最多 3 項)
課程主題 選填項目 (填入上方欄位)	【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	<input checked="" type="checkbox"/> 課程設計創意作法： 1. 從生活中的文字設計，感受文字造型的美感與趣味，分析並比較文字設計的手法，作為創作的發想。 2. 以當屆畢業紀念冊封面設計作為主題，發展文字設計的練習，感受文字比例架構調整的不同。 3. 嘗試運用 AI 製圖軟體，將想法轉換成指令，來回互動生成圖畫，截取所需元素，調整文字設計，構成最終封面設計。
一、課綱核心素養 (請勾選符合項目)	
A. 自主行動	<input type="checkbox"/> A1. 身心素質與自我精進 <input checked="" type="checkbox"/> A2. 系統思考與解決問題 <input type="checkbox"/> A3. 規劃執行與創新應變

B. 溝通互動	<input checked="" type="checkbox"/> B1. 符號運用與溝通表達 <input checked="" type="checkbox"/> B2. 科技資訊與媒體素養 <input type="checkbox"/> B3. 藝術涵養與美感素養
C. 社會參與	<input type="checkbox"/> C1. 道德實踐與公民意識 <input type="checkbox"/> C2. 人際關係與團隊合作 <input type="checkbox"/> 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：

曾修美感教育實驗課程：

並未修習美感教育課程：未曾上過美感相關課程，但於七年級上過美的形式與原理、八年級優游字在，為本次課程的基礎。

* 先備能力：

1. 具備欣賞與運用美的形式原理的能力。
2. 能辨識不同的字體風格及其對情感和資訊傳遞的影響。
3. 能評估文字設計的可讀性、可視性和適用性。
4. 曾練習 POP 字體的基本架構和設計原則。

三、課程概述（300字左右）

本課程透過日常生活中文字設計的觀察與感受，引導學生從各種不同的文字設計形式中汲取靈感，透過這些觀察，學生可以體會文字的形式與情感之間的關聯，並了解如何根據不同的設計需求選擇適合的字體與排列方式。

以畢業紀念冊封面設計為題，將學校文字解構重組，慢慢聚焦風格與元素，並加入 AI 製圖軟體（如 leonardo ai）將想法轉化為指令，通過與 AI 工具的互動，學生能夠在不斷試錯與調整中修正設計，逐步達到理想的效果。這種來回互動不僅幫助學生精確掌控設計細節，也激發他們創意思維的延伸。

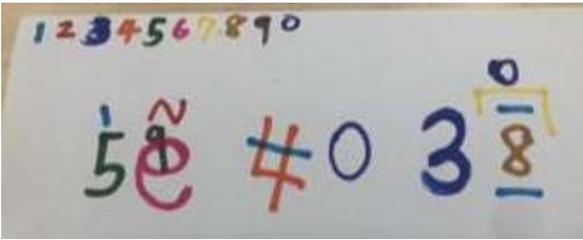
最後，學生將截取所需元素，專注於文字排版、字體設計與色彩運用，使文字不僅成為資訊傳達的載體，還成為整體視覺設計的主角。通過實踐，學生將學會如何結合傳統設計美學與現代科技，創造出既具視覺衝擊力又能傳達情感的文字作品。

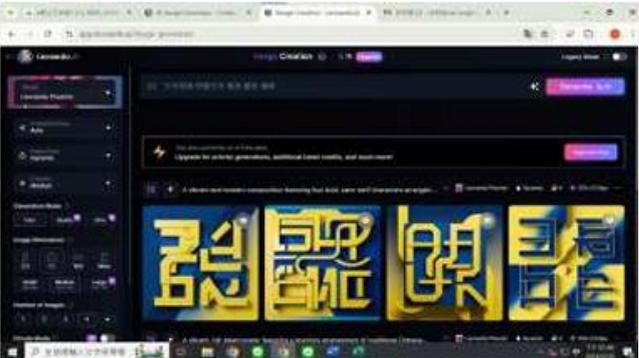
四、課程目標

美感觀察	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能觀察並分析不同文字設計的手法。 2. 能感受不同文字設計的形式所傳達的感受。
美感技術	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能運用不同的文字設計手法，設計文字。 2. 能運用 AI 製圖軟體，作為創作的輔助工具。 3. 能靈活運用設計原則與排版技巧，能設計符合主題的文字設計。
美感概念	<ol style="list-style-type: none"> 1. 解構重組文字，運用線條、比例設計出視覺和諧的文字設計。 2. 排版文字，注意封面的視覺閱讀重點，以及整體空間、顏色的運用。
其他美感目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 結合學校畢業季活動，透過實作練習，有視覺敏銳度與美感判斷能力，票選出最適合的封面代表。

五、課程大綱、教學進度（課程週次請依課程需求增減）

週次/序	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述
1	2/17-2/21	欣賞生活中的文字設計	<ol style="list-style-type: none"> 1. 引起動機：以數字0-9組構成自己的名字，打破文字的框架，探索文字的多樣性與表達潛力，帶入本單完的主題-文字設計。

			 <p>2. 分析與討論：欣賞生活中創意的文字設計，並分析其手法，如：變形、扭曲、融入圖案、筆畫拉長、融合等方式，保有文字閱讀性，又有文字創作的趣味性。</p>  <p>3. 預告主題：以文字設計作為視覺焦點，創作當屆業紀念冊封面設計-煙花綻放。</p>
2-3	2/24-3/7	以學校名字與屆數、畢業主題，用不同手法作文字設計	<p>1. 引起動機：觀賞不同字體的選擇會影響觀者的感受，可能是設計者情感的投射，例如，使用圓潤的字形表達溫暖與親和力，而尖銳的字形則可以表達力量或衝突等等，另外，顏色的使用也會影響觀賞感受，增強文字的情感傳達。</p>  <p>2. 構思：畢業紀念冊封面設計，思考學校或畢業主題煙花綻放給人的感受、學校特色、畢業回憶等，會呈現怎樣風格的文字設計、字體及顏色，如何設計與主題契合的作品。</p> <p>3. 文字設計練習：以學校名稱(民生國中、MSJH…)、屆數(55屆)、畢業主題，練習三種不同手法的文字設計，如合體字、拼貼圖案等等手法，並同時考慮字體與線條，比較分析哪一個最符合想傳遞的感覺。</p> 

			
			<p>4. 教師指導：個別化指導學生，提供意見完善想法與設計。</p>
4	3/10-3/14	運用 AI 製圖軟體生成	<p>1. 加入 AI 製圖軟體：用 AI 技術將設計構思具象化，提供不同靈感並優化設計結果。</p> <p>2. 反覆調整：透過輸入的提示，會快速生成多個設計選項。選擇最符合你想法的圖像，或者使用一些工具進行細節調整，例如調整顏色、改變字體、修改布局或變換風格，調整成更接近心中理想的設計。</p>  
5-6	3/17-3/28	畢業紀念冊封面設計內容排版	<p>3. 截取所需元素：選擇所需元素組合。</p> <p>1. 引起動機：欣賞不同的海報設計排版給人的感受，及視覺上的影響，確認主從關係。</p>

			 <p>2. 排版設計：引導學生深入了解文字排版的基礎原則和技巧（空間、分布、對比與修飾等等），如何將不同的設計元素（如字體、顏色、間距等）組合成具有視覺吸引力和功能性、和諧的設計。</p>  <p>3. 教師指導：教師個別化對學生的設計進行反饋，幫助學生調整排版設計，提升視覺效果和情感表達。</p>
7	3/31-4/4	成果欣賞與票選	<p>1. 創作理念：引導學生透過創作理念的書寫，將自己作品中的想法與設計巧思作總體回顧及梳理。</p> <p>2. 觀摩欣賞：各班完成作品後，選出班級代表的候選作品，並填寫回饋單說明為什麼會選擇此作品作為代表？（創意、視覺美感、風格、創作手法…）</p> <p>3. 展覽與票選：教師將各班選出的候選作品以及優秀作品與領域老師討論，選出最終候選作品進行展覽，布置在校園一角及線上展出，讓全校師生共賞，並進行線上投票，選出當屆畢業紀念冊封面代表作品。</p>

六、預期成果

1. 能結合主題將文字進行分解，重新排列組合，創造新的視覺效果與表達方式。
2. 能運用 AI 作為輔助設計工具，創造出新穎的文字風格並進行構思發想，並結合原創設計，提升文字設計的多樣性與創意性。
3. 能根據設計需求有效地編排文字，掌握字體選擇、行距、字距、對齊等排版技巧。
4. 強化對整體畫面的美感與平衡感的理解，並將文字融入視覺設計中，使之更具吸引力與可讀性。

七、參考書籍（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）

左佐(2015)。《字型設計》。果禾文化。
 合字文間(2016)。《合文誌》。遠流出版。
 雪朱里/ Graphic 社編輯部(2018)。《文字部》。臉譜出版社。
 柯志杰, 蘇煒翔(2019)。《字型散步 Next: 從台灣日常出發, 無所不在的中文字型學》。臉譜。
 ingectar-e (2020)。《字型設計學: 33種字體祕訣, 精準傳達重要訊息!》。三采。
 錢浩(2022)。《做字: 中文字體設計學》。PCuSER 電腦人文化。

八、教學資源

leonardo ai、PPT、投影機、學習單、各式美工用具

網路資源:

<https://artogo.co/zh-TW/exhibition/juanjuan0124>

https://ifontcloud.com/index/newknowledge_detail.jsp?id=107

<https://blog.justfont.com/2019/05/ponpi-heavy-font-experience/>

<https://www.bfa.com.tw/blog/copy-font-design-guideline>

貳、課程執行內容

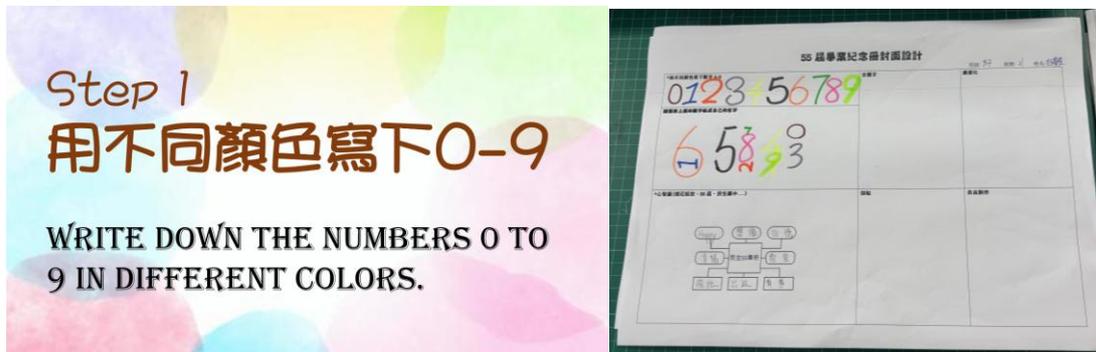
一、核定課程計畫調整情形

1. 原訂將以純文字作為本次課程的設計主軸, 後因跟同年級老師討論後, 為保持創作的多元性, 及成品的多樣化, 文字設計文其中一部分練習, 成品可開放圖案的設計。
2. 原定用 AI 下達指令作為此次課程科技的結合, 但因當時 AI 對中文字尚不成熟敏感, 這次練習目標放在如何將想法具體化下出指令, AI 製圖將做為參考。

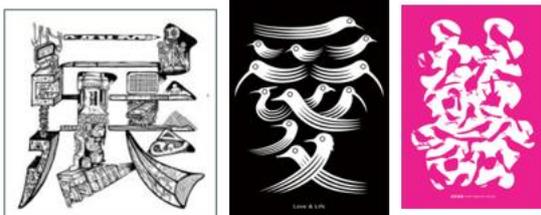
二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片:



拼貼



自由發揮



B 學生操作流程:

1. 暖身活動-單純用數字構成自己的名字, 感受文字設計的不同可能。

2. 提供多種文字設計的範例，欣賞生活中趣味文字設計，感受文字設計的多樣性。
3. 以畢業紀念冊封面設計作為設計思考基礎。

C 課程關鍵思考：

1. 文字除了傳達訊息，還能傳達什麼樣的情緒與個性？
2. 不同文字設計用了甚麼創意的手法？
3. 若以畢業為主題，你會怎樣設計你的文字？

課堂 2-3

A 課程實施照片：



B 學生操作流程：

1. 觀察同一品牌不同字體給人的感受。
2. 發展畢業為題的心智圖。
3. 欣賞大量範例及過往學長姐的作品，觀察設計的手法。
4. 設計個人特色的畢業文字。

C 課程關鍵思考：

1. 不同文字設計為什麼選擇這樣的字體風格？它和你想傳達的訊息有什麼關係？
2. 如果「畢業」是一種感覺，你會用什麼詞彙或圖像來代表它？
3. 文字設計如何結合個人特色與畢業的主題？

課堂 4

A 課程實施照片：



B 學生操作流程：

1. 運用 AI 輸入指令，將構想具象化並生成對應的圖像。
2. 嘗試調整不同的關鍵字或描述方式，觀察生成結果的差異與變化。
3. 從生成圖像中擷取所需元素，作為創作的視覺參考或素材。

C 課程關鍵思考：

1. 該如何清楚地「說明想法」，讓 AI 正確理解並生成我們需要的圖像？
2. 不同的描述方式，會如何影響 AI 所呈現的結果？從中學到或發現什麼？
3. 如何判斷、選擇並運用對創作最有幫助的元素？

A 課程實施照片：



B 學生操作流程：

1. 觀察各式封面設計範例，理解排版的基本原則與構圖方式。
2. 運用排版原理，將文字與圖像元素配置於封面草圖中。
3. 與教師討論草圖內容，選擇合適的繪製媒材進行後續創作。

C 課程關鍵思考：

1. 排版是如何影響一張封面的視覺焦點與閱讀順序的？
2. 你希望這張封面傳達什麼感覺？排版上的選擇是否有幫助你做到？
3. 如何運用所學的排版原則，把文字與圖像安排在最合適的位置？

課堂 7

A 課程實施照片：



B 學生操作流程：

1. 梳理自己的設計理念與創作過程，進行作品說明書寫。
2. 觀摩同學作品，從美感與創意表現中選出班級代表。
3. 欣賞各班候選作品，進行票選，選出年度畢冊封面設計代表作。

C 課程關鍵思考：

1. 你的設計理念是什麼？觀者能否從作品中感受到這些想法？
2. 你認為一件好的封面設計作品，應該具備哪些特質？
3. 哪一件作品最打動你？為什麼你會想把票投給它？

三、教學觀察與反思

畢業封面設計進行了三屆了，這次是第一次以文字為主輔以 AI 生成的方式，將 AI 生成圖片作為創作輔助，在當時實施的階段還略顯難以發揮，對中文字還不敏感，且生成的字的大小還是偏向制式化，學生實施指令後，往往不如他們原本的設計有創意，反而學生在過程中發現一些更精簡的圖案元素可以作為創作的輔助，期待未來 AI 發展得更多元時，會有新的驚喜與變化。

以文字為主的創作過程，學生還是會有習慣的書寫方式，未來可再增加字體拆解或錯視字的練習增加練習，且時間可再拉長，增加排版的練習等等。

四、學生學習心得與成果

