

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：新北市立中平國中

執行教師：許亦婷 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	新北市立中平國中		
授課教師	許亦婷		
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	□ 多元選修 □ 加深加廣 □ 其他 _ _ _ _ _		
班級數	14班	學生數	480名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	字裡行間—文字符號構成
操作構面 (可複選)	■ 色彩 □ 質感 ■ 比例 ■ 構成 □ 結構 □ 構造
重大議題 (勾選一或兩項)	■ 特別聚焦： <u>A9.生涯規劃</u> ■ 相關觸及： <u>A6.生命、A11.科技、B8.合適的工作及經濟成長</u>
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	□ 課程設計創意作法： 1. 使用構成原理，製作班級標誌，融入隔宿露營【小隊旗設計】 2. 使用構成原理，字型比例與象形聯想，設計【個人姓名徽章】 3. 使用點線面結構，以【學習單】練習文字圖像化、文字幾何化、文字排版成圖...等。 4. 以文字排版概念實作作品【字畫像】。
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：色彩、構成 * 先備能力：學生已有色彩感知的能力，了解色相、明度、彩度要素可運用在配色搭配上。認識美的形式原理，體會生活中的秩序美，透過圖樣的反覆出現、邏輯延伸與規則分割，有秩序便有了美感產生，實際操作花磚設計課程、燈飾環景設計課程，從閱讀植物圖鑑、簡化植物造形成圖紋，運用資訊軟體搜圖擷取色彩，進行色彩配置，介紹藝術家的創作手法，引導學生自主發現並應用文化與環境物件之色彩、造形與線條變化於作品設計中。	
三、課程概述（300字左右）	
從電影、MV、廣告影片發現構成的關係，觀察生活體會物品的擺放加入秩序元素可構成美感。關注生活中的路標、招牌或馬路用字，感知容易閱讀的字體與排版。在書寫文字的過程中認識各家書法字體構成--對稱的篆書、不對稱但平衡的行書與草書、以格線分割的楷書，發現文字因留白、比例、律動、秩序等布局產生不同視覺結果，培養構成美感與否的判斷力。 關注校園文字的設計，分析是否合宜？累積關心環境美感的實務經驗。練習校園文字實作--模範生海報設計：先從名字改造開始，拆解或重新組合文字造型。再加入文宣小字練習主從的文字排版，創新文字閱讀的可能；學習適切好閱讀的文字設計並加入美感，能運用在生活中。在生活觀察且發現文字構成的重要性後，由個人姓名延伸至生涯的自我探索，從設計姓名文字，到將自我的文字描述排列成一幅「字」畫像，最後互享文字設計的作品，評選合宜美文漾，請同學分享心得，其他同學再給予回饋。	
四、課程目標	
美感觀察	透過視覺閱讀產生自我對文字構成感受力，體認容易閱讀的文字組合。
美感技術	練習文字圖像化、文字幾何化、文字排版成圖。
美感概念	使用構成原理，了解點線面的排版技巧。

其他美感目標	結合隔宿露營活動，設計班級標誌，製作小隊旗。		
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	3/3	構成有什麼	1. 觀察和體會日常生活中的構成，構成無法不在 2.融入【隔宿小隊旗】設計
2	3/10	有構好閱讀	1.字型散步，剪貼報張雜誌拆解文字 2.文字符號，符號由來與文字演變，六書、象形文字
3	3/17	文字有構美	1.文字創作，介紹藝術家作品 2.文字雲產生器，設計【個人姓名徽章】
4	3/24	文字新構成	1.點線面結構之文字設計的方法，使用【學習單】練習文字圖像化、文字幾何化、文字排版成圖...等 2.像素化設計，製作姓名編繩、個人標誌拼豆
5	3/31	我的文字風景	1.自我探索，生涯發展面面觀 2.以文字排版概念實作作品【字畫像】
6	4/7	作品分享	學生分享
六、預期成果			
1.讓學生在體驗構成設計的過程中對於文字結構有深切的感受性。 2.透過報章雜誌剪貼排版，發現色彩、構成與美感的關係。 3.從姓名文字認識家長期許、探討自我，並運用姓名文字編排，展現個人特色。 4.了解文字演變，從圖像化、幾何化等練習文字設計技巧。			
七、參考書籍（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）			
1. 感覺舒服的文字：標準字與字型的設計手法、作者/高橋善丸、譯者/張英裕、龍溪國際圖書有限公司 2. 字型散步：日常生活的中文字型學、柯志杰, 蘇煒翔、臉譜 3.好 LOGO 的設計眉角：學好識別設計的8 堂課、ウジ トモコ、旗標 4.設計師一定要懂的版面設計學：從豐富的範例中學習！不可不知的版面基礎知識、PIE 國際出版編輯部、積木			
八、教學資源			

- 1.美角<https://www.aade.org.tw/news/poade/>
- 2.美感入門<https://www.aesthetics.moe.edu.tw/lessons/>
- 3.美感練習誌
- 4.電腦、教師自製 PPT、學習單、投影機

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

課程安排讓學生觀察和體會日常生活中的構成，在廣告文宣、廠牌標誌、海報公告等需求上，構成無法不在，並讓學生複習構成原理，融入八年級隔宿露營活動，以班級的統整性，製作具有能辨識班級特徵，且能有小組各別特色的小隊旗，但因時間掌握不足，沒有完成符號設計的班級統一票選，改成個小組自行設計班級符號。

在排版練習的課程中，透過剪貼報張雜誌拆解文字，再以構成原則排版，由多次練習熟悉構成原理，認識排版的應用技巧。介紹符號由來與文字演變，從文字創造的方法，六書、象形文字、甲骨文等，延伸成設計手法，介紹藝術家作品，並引導學生進行文字創作，點線面結構之文字設計的方法，練習文字圖像化、文字幾何化、文字排版成圖...等，並設計個人姓名徽章，製作姓名標誌拼豆，但因課堂時間有限，學生只能擇一完成實作。最後延伸前面幾堂課的文字設計練習、排版概念等，製作屬於自己的文字風景，以自我認識、理解和生涯探索，實作作品字（自）畫像，卻也因為時間掌控不夠，僅有部分班級製作。

二、課程執行紀錄

課堂 1構成有什麼

A 課程實施照片：

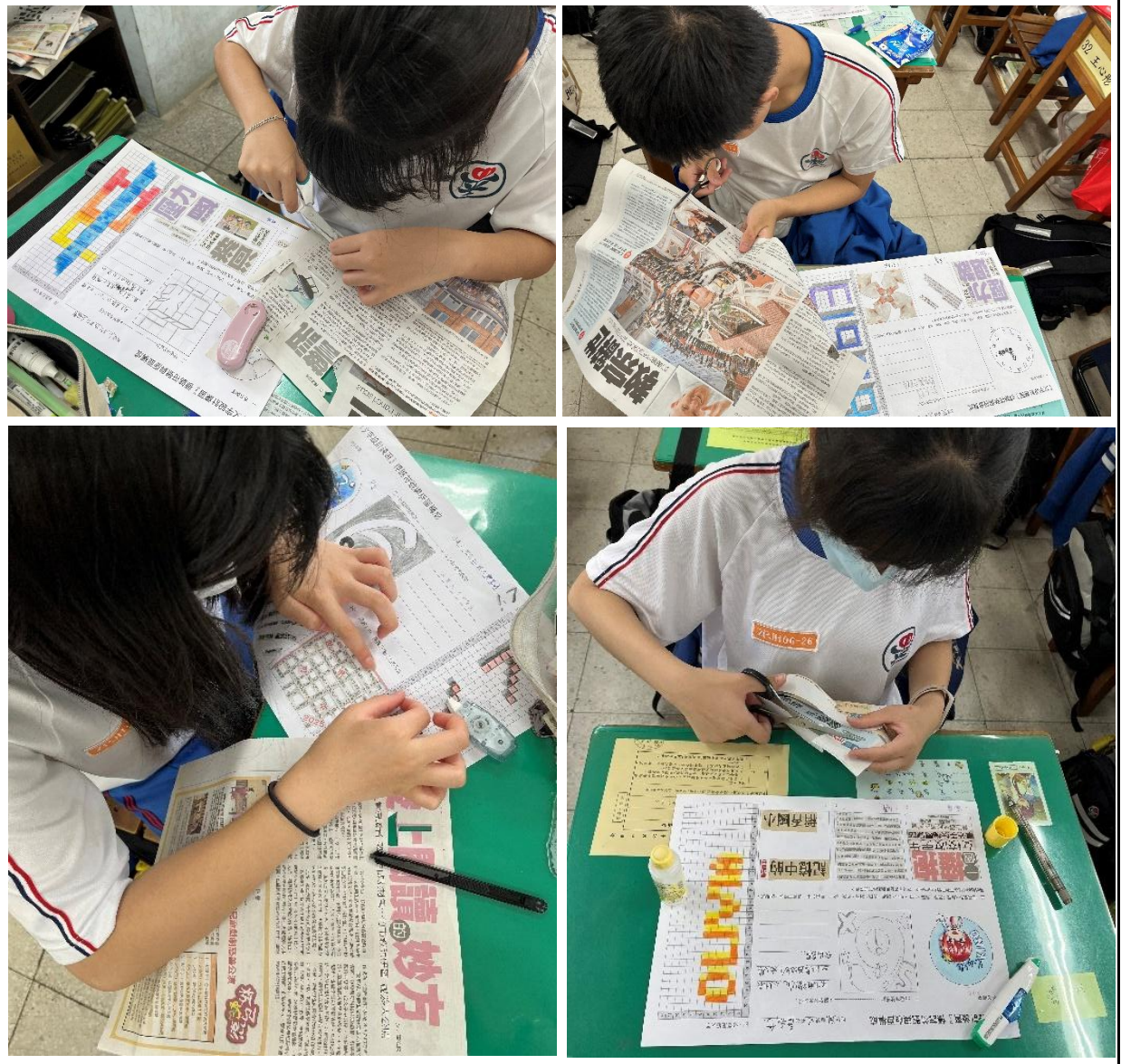
B 學生操作流程：

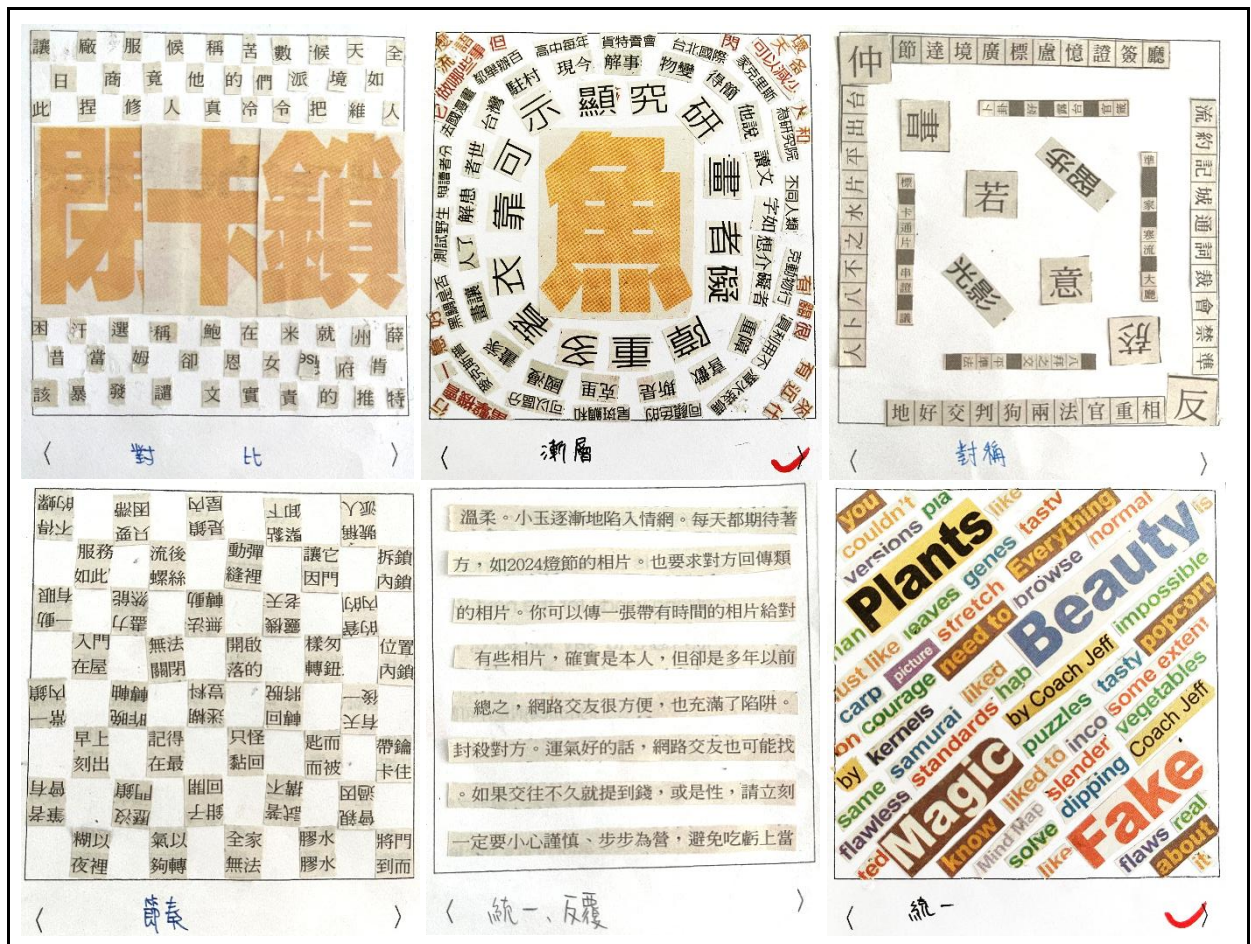
1. 觀察和體會日常生活中的構成，構成無法不在
2. 融入【隔宿小隊旗】設計

C 課程關鍵思考：以班級的統整性，製作具有能辨識班級特徵，且能有小組各別特色的小隊旗。原希望學生每人設計班級符號後，再投票選出最適合代表班級的設計，但在時間不足的狀況下，改以各小組成員的班級符號設計一起出現在隊旗上。學生在繪製隊旗布料時，出現顏料與水分失控的狀況，後續必須很多的顏料遮蔽修補時間。

課堂2有構好閱讀

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1.字型散步，剪貼報張雜誌拆解文字

C 課程關鍵思考：對於構成原則的重複使用能讓學生快速上手，成果很有趣。

課堂3文字有構美

A 課程實施照片：

【文字設計練習】標誌符號與版面構成

班級: 3 年級 姓名: 邱美霞

一、姓名徽章

二、班級符號設計

設計理念說明:

用方塊形狀畫出3, 底下的3

每個塊都3的形狀-劃線

他

三、在視覺形式原理(反覆、漸層、均齊、對比、調和、比例、均衡、節奏、統一、單純)中, 選擇三種以上的形式, 用剪貼的手法在下列三個方格中表現, 並寫下各使用到哪些形式原理?

〈 重複 〉

〈 反覆, 漸層 〉

〈 對比 〉

四、像素風格文字

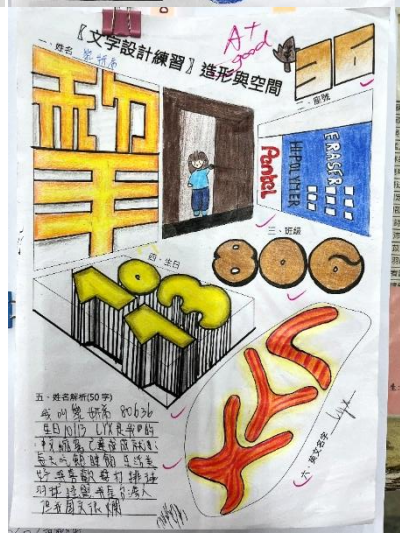
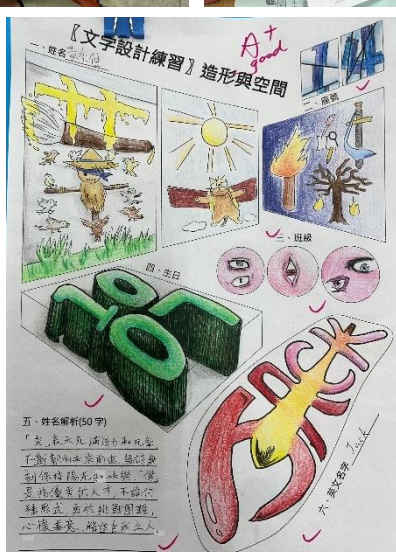
B 學生操作流程：

- 1.文字創作，介紹藝術家作品。
- 2.文字符號，符號由來與文字演變，六書、象形文字，【姓名徽章設計】。
- 3.像素化設計，製作姓名標誌拼豆。

C 課程關鍵思考：應用比例與色彩構面，輔以字體變化與圖像化，讓學生更易掌控。

課堂4文字新構成

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1.點線面結構之文字設計的方法，使用【學習單】練習文字圖像化、文字幾何化、文字排版成圖...等。

C 課程關鍵思考：班級和座號設計屬於小試身手，學生容易得到成就感且出現有趣聯想的豐富設計圖；姓名設計包含空間觀念，在先備知識透視法的練習過後，學生整體掌握度提高，但在空間變化裡找到比例變化還是具有難度，因此生日設計裡能明顯見到多數學生出現困難。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.自我探索，生涯發展面面觀
- 2.以文字排版概念實作作品【字畫像】
- 3.選擇自己的照片，並輸出。建議肩膀以上的臉部為主，拍照要變化角度。
- 4.使用碳轉印技巧，轉印自畫像。以文字成「點」，做「線」與「面」的排列，加入圖像化，成為文字編排設計。

C 課程關鍵思考：引導學生將文字編排，其中要有造形概念，並能隨著材質如皮膚、頭髮、衣物等變化文字書寫或閱讀方向。

課堂6學生分享

A 課程實施照片：

【隔宿小隊旗】

【姓名徽章】

【像素名牌】

B 學生操作流程：

1. 學生分享作品，並能欣賞同學創作。

C 課程關鍵思考：欣賞到優秀作品也能激發自己的成果。

三、教學觀察與反思

(一)遇到的問題與對策：

- 1.對於構成原則已在之前課程學習過，但說明時還是感覺到部分學生對名詞陌生，不論在班級符號設計，或剪報排版練習上，需有實際範例才能讓學生明瞭並激發嘗試。
- 2.使用報章雜誌甚至考卷上的現成印刷字體，剪下進行重組排版，容易達成構成原則建立自信心。
- 3.以同學自己姓名進行文字改造，讓同學感受到創作自己作品的歸屬感，更願意自發進行，圖像化的聯想成果也令人驚艷。
- 4.學習單預設造形尺寸讓學生在有限的比例關係中也能發現文字構成的影響元素，且在空間概念中發揮更多元的編排變化。
- 5.當自己的創作作品實用化，如姓名徽章、像素名牌，學生展現極大興趣和參與動機，在前置設計發想過程中有未完善的部分，在看見同學實際成果後，學生能立刻激起創作慾望，自發製作作品，並主動約課餘時間完成作品。

(二)未來的教學規劃：

在八年級上學期適合進行「文字構成」的課程，正逢上學期有模範生選舉活動，有文宣設計事宜需求讓學生實地構思文字運用在生活中，也提醒大家更關注到生活中文字的使用，自己的作品也更容易使用文字構成設計。尤其八年級童軍露營的隊旗也有數字設計，讓學生發現文字或數字的構成思維即可創造許多美感的視覺風景。

(三)可作為課程推廣之參考：

可考慮展出同學的作品，讓全校一同欣賞大家，文字設計與構成的有趣。

四、學生學習心得與成果

學生學習成果合併在課堂紀錄中，【字畫像】作品學生實作未完成，以下為範例作品。

作者：81424宋家薰 / 81408郭嘉皇 / 80625張嘉芮