

111 至 112 美感與設計課程創新計畫
111 學年度第 2 學期 精選課程實施計畫
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： 臺中市立光德國民中學
執行教師： 陳怡如 教師
輔導單位： 中區 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

(可貼原有計畫書內容即可，如有修改請紅字另註)

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、 學生學習心得與成果 (如有可放)

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺中市立光德國民中學
授課教師	陳怡如
實施年級	七、八年級
課程執行類別	三、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 ☒ 國民中學 ☐ 普通型高級中等學校
班級數	8 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	224 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：比例美 比較美 美感比例課					
課程設定	☒ 發現為主的初階歷程 ☐ 探索為主的中階歷程 ☐ 應用為主的高階歷程	每週堂數	☒ 單堂 ☐ 連堂	教學對象	☒ 國民中學 七、八 年級 ☐ 高級中學 年級 ☐ 職業學校 年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目： ☒ 曾修美感教育實驗課程： 109-1 面紙，不再無「固」出走 構造 軟包裝的衛生紙容易離家出走，造成教室內雜亂，要求學生思考解決方法，引導出重複使用硬面紙盒及如何固定在桌子邊的接合構造。「何處好安身？」設定了「不晃、好抽、易、換、能拆、耐用、耐看」階段性任務，漸進式思考「合用」是要符合很多條件的，符合條件才是合用，合用才是符合構造的生活美感。 * 先備能力： 學過「美的形式原則」、「點線面」等課程。 學生具備國小美勞課程中基礎的繪畫及剪貼能力。					

一、課程活動簡介：

我們所處的社會環境多以經濟效益為先考量。誇大的廣告看板、資訊過度的視覺符號、雜亂的街道巷弄、缺乏美感經營的生活日常，無形中影響學生的生活態度。為了突顯訊息，街道上的廣告看板常有設計欠佳的字級、字距與行距，不僅閱讀困難，也可能造成誤會。為了提供更多的訊息，印刷品上的版面編排也常顯擁擠，形成視覺疲勞。

本課程將從版面編排切入，讓學生了解排版中的字型風格、字級大小、字距與行距、留白與邊界等、圖文大小等比例關係在版面美感上的重要性。透過圓點貼紙名片設計及比例感學習工具的海報版型設計體驗活動，探索比例概念。最後導入對生活中各類告示、看板、海報等之版面觀察，試著用比例的眼光檢視圖文排版之視覺美感呈現。

二、課程目標

●美感觀察（從生活、物件或環境中觀察的對象，請列舉一至三點）

- 1.能觀察美感與生活息息相關，甚至可以說是國家競爭力的一環。
- 2.能觀察校園及生活中的文宣，如課本、名片、海報、告示等其排版比例的合宜度。

●美感技術（課程中學生學習的美術設計工具或技法，請列舉一至三點）

1. 能學習基礎的圖文比例排版技巧，如字級大小及空間比例。

●美感概念（課程中引導學生認識的藝術、美學或設計概念，請列舉一至三點）

1. 能認識圖文排版中的比例關係如何影響視覺美感，賞析電影海報中的圖文比例關係。

●其他美感目標（配合校本、跨域、學校活動等特殊目標，可依需要列舉）

- 1.配合輔導室下學期-孝親藝文競賽，海報、明信片、書籤設計。

三、教學進度表			
週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1		單元目標	認識生活中的圖文排版與比例關係
		操作簡述	以陳慕天 TED 演講「給我們一本課本，我們給孩子一座美術館」引起動機，讓學生認識圖文排版與生活美感的關係，再從生活告示、招生海報等切入，了解文字排版中的字距與行距等比例關係如何影響閱讀正確性、視覺舒適度及整體美感表現。
2		單元目標	了解不良的排版如何帶來閱讀困擾
		操作簡述	透過 Youtube 短片「《啊！設計》系列の排版之歌」及「排版這件小事：高鐵票和奧斯卡都深受影響？」，總結文字排版及資訊陳列的相互關係。
3		單元目標	透過名片排版練習，體驗字級關係與空間比例
		操作簡述	不同大小的黑色及灰色塊面代表不同的字級。配合專屬學習單，透過圖點排版，體驗字級大小及空間比例如何影響版面美感。
4		單元目標	感受黑灰白色塊的比例大小如何影響視覺美感
		操作簡述	課程示例老師設計黑灰白比例學習工具，讓學生藉由黑灰白卡片的挪移排比及繪製，覺察不同的比例如何呈現不同的美感
5		單元目標	整合運用圖文比例關係，繪製圖文排版設計圖
		操作簡述	整合圓點貼紙字級概念及黑灰白比例關係，繪製多個圖文排版設計圖，從中創造比例美感運用的可能性。
6		單元目標	能把圖文排版概念運用到生活海報的美感賞析中
		操作簡述	透過名家電影海報分析其中的比例美感概念及呈現技巧，期望學生能運用比例美感概念於生活中。
四、預期成果：			
1.在美感知能方面，學生將建立比例構面之美感能力，覺察比例如何影響生活美感呈現。			
2.在美感運用方面，學生能把比例運用於日常生活書寫中，建立好的生活美感習慣。			
3.在美感省思方面，學生能以比例的眼光覺察生活環境的美醜，省思個人於環境的角色。			

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 藤本健太郎(2019)。廖紫伶譯。字形散步走在台灣：路上的文字觀察。臉譜。
2. 柯志杰、蘇煒翔。字型散步 Next：從台灣日常出發，無所不在的中文字型學。臉譜。

六、教學資源：

1. 美角：生活中的每一刻 <https://www.aade.org.tw/news/poade/>
2. 「給我們一本課本，我們給孩子一座美術館」
<https://www.youtube.com/watch?v=tfpIXAc10TE>
3. 「排版這件小事：高鐵票和奧斯卡都深受影響？」
https://www.youtube.com/watch?v=_KajlM0Ofac&t=42s
4. Japanese book newspaper label layout design 《啊！設計》系列の排版之歌
<https://www.youtube.com/watch?v=KrUkyTYaRs4>

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

第一堂 認識生活中的圖文排版與比例關係

第二堂 透過名片排版練習，體驗字級關係與空間比例

第二、三堂課程互調：了解不良的排版如何帶來閱讀困擾

第三堂 了解不良的排版如何帶來閱讀困擾

第二、三堂課程互調：透過名片排版練習，體驗字級關係與空間比例

第四堂 整合運用黑、深灰、淺灰、白四色的比例關係，繪製設計圖

第五堂 整合運用黑、深灰、淺灰、白四色的比例關係，繪製設計圖

第六堂 能把圖文排版概念運用到生活 L 夾的美感賞析中

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1：認識生活中的圖文排版與比例關係

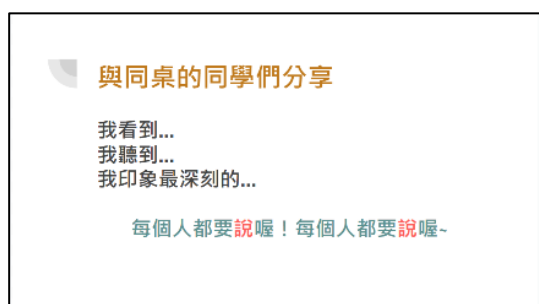
A 課程實施照片：

1

2

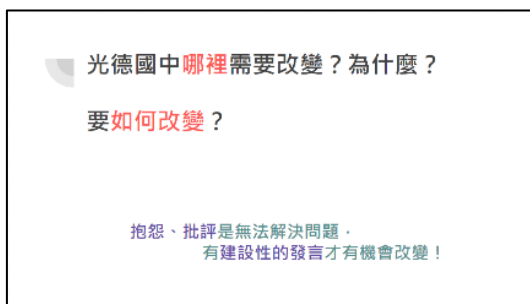
3

4

5

6

B 學生操作流程：

觀賞影片→思考問題→討論分享→紀錄於學習單→再次思考分享

C 課程關鍵思考：

思考：比例美感在生活中的影響

光德國中哪裡需要改變？為什麼？要如何改變？

抱怨、批評是無法解決問題，有建設性的發言才有機會改變！

課堂 2：了解不良的排版如何帶來閱讀困擾

A 課程實施照片：

1

2

3

4

5

6

B 學生操作流程：

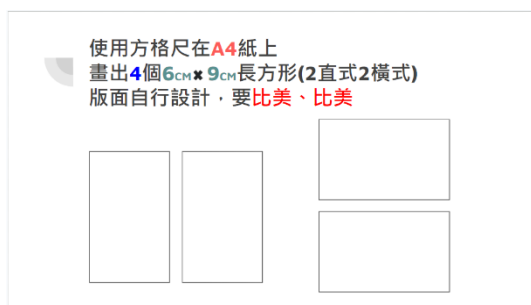
觀賞影片→思考問題→討論分享→紀錄於學習單→再次思考分享

C 課程關鍵思考：

文字排版及資訊陳列的相互關係。
小看小事，會出大事。
從注重小事感受你的態度。

課堂 3：透過名片排版練習，體驗字級關係與空間比例

A 課程實施照片：

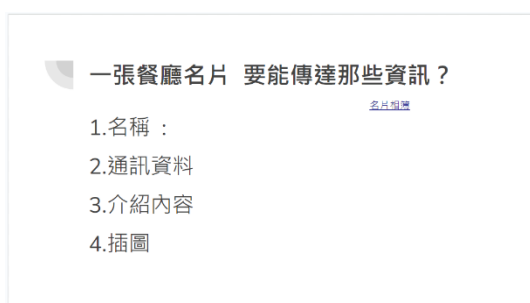
1

2

3

4

B 學生操作流程：

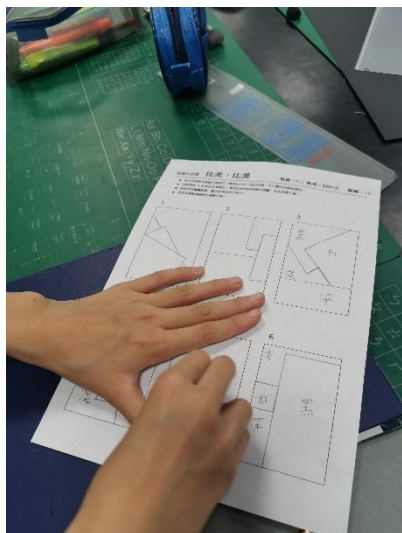
1. 認識方眼切割尺(方格、直角的妙用)
2. 運用方格尺畫出規定尺寸的長方形
3. 分析帶來名片的排版(面積、距離...等比例關係)
4. 畫出名片內各項資訊的位置，根據資訊的重要性塗出深淺。
5. 好看 vs 難看的名片設計

C 課程關鍵思考：

越重要的資訊就要越大越深嗎？大就是清楚嗎？

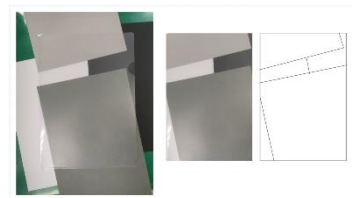
課堂 4：整合運用黑、深灰、淺灰、白四色的比例關係，繪製設計圖

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 使用四色(黑、白、深灰、淺灰)的丹迪紙，任意重疊擺放
2. 以 L 夾為框，框出最順眼的色塊比例版面，紀錄於學習單上
3. 以素描的方式記錄各塊面的深淺
4. 將 6 個設計圖分別命名：用眼睛去感受，純粹的用形容詞去表達

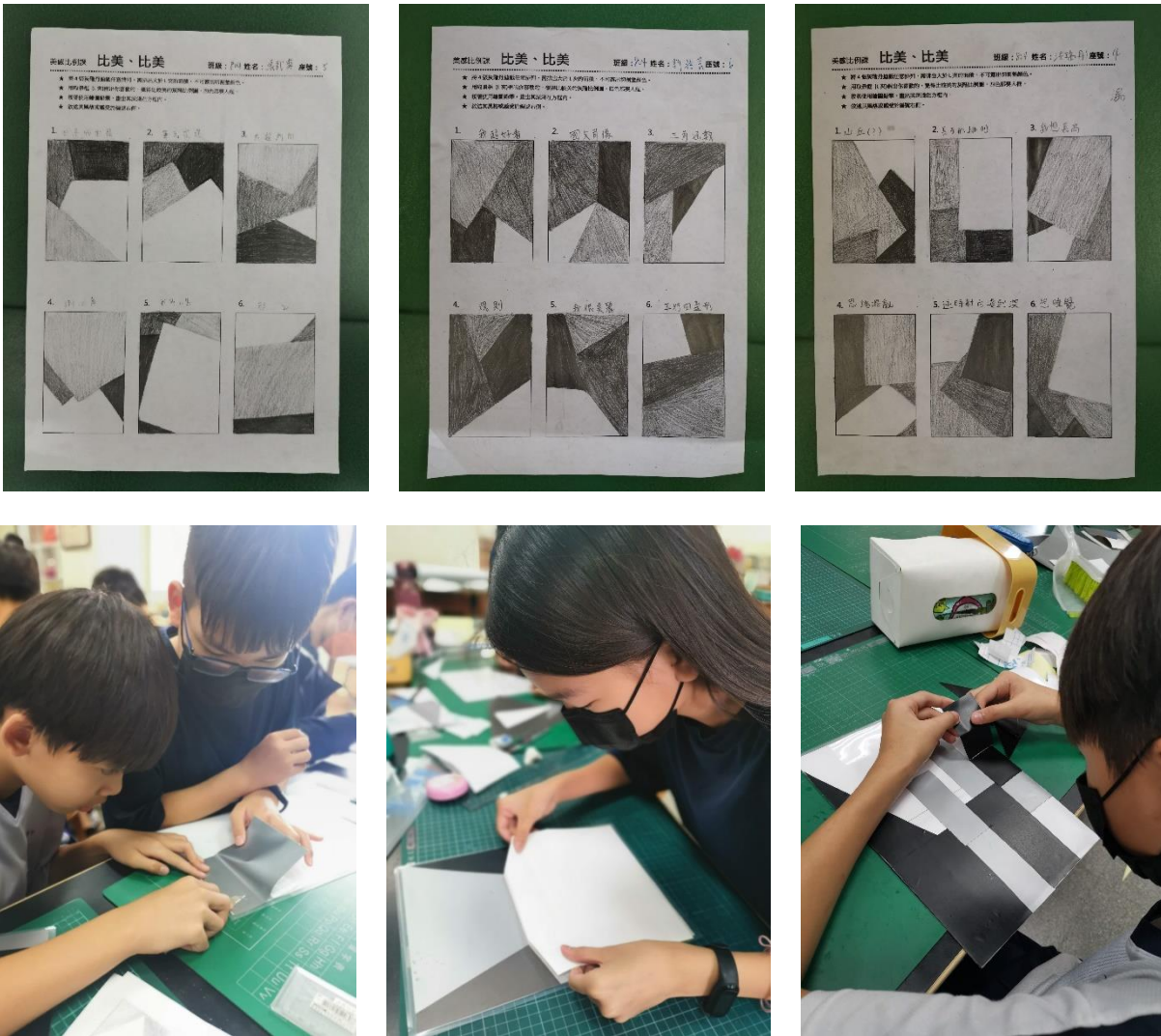

C 課程關鍵思考：

看似隨性地擺放，每個人眼中必定有一最順眼的比例關係，將其記錄下來。
6 張圖一起看，人人成就感飆升，當時我做了甚麼比例調整讓他越來越順眼？

課堂 5：整合運用圖文比例關係，繪製圖文排版設計圖

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 設計圖 6 選 1，在 A4 白紙上繪製 1:1 的設計圖
2. 利用直角，找出每個顏色的最適合長方形，紀錄長*寬
3. 善用卡典西德貼紙背面格子，裁出 4 色的長方形
4. 在 1:1 設計圖背面分界紅線再描一次
5. 在卡典貼紙背面畫出形狀，(A4 紙)背對背(卡典貼紙)，貼時方向才會對！
6. 將設計圖夾進 L 夾，所有貼紙試擺看看，決定黏貼順序 (最下層的最先貼)

第1階段---1:1設計圖

- 1.方框設計圖:六選一(可加入樓空)
- 2.使用丹迪紙:擺出圖形
- 3.放上A4白紙:做記號畫線
- 4.確定1:1版:用紅筆畫分界線

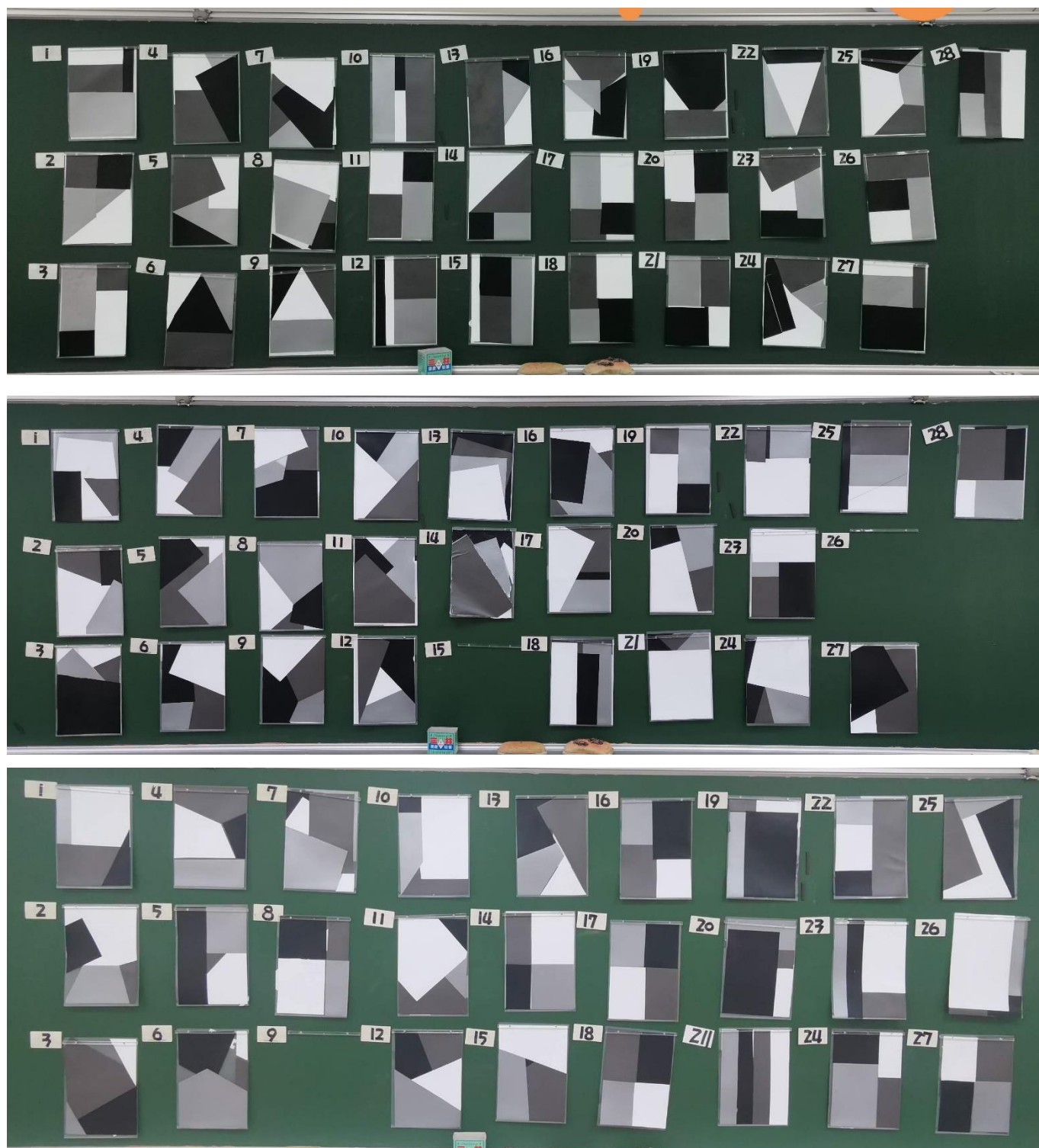
第2階段---轉化長方形

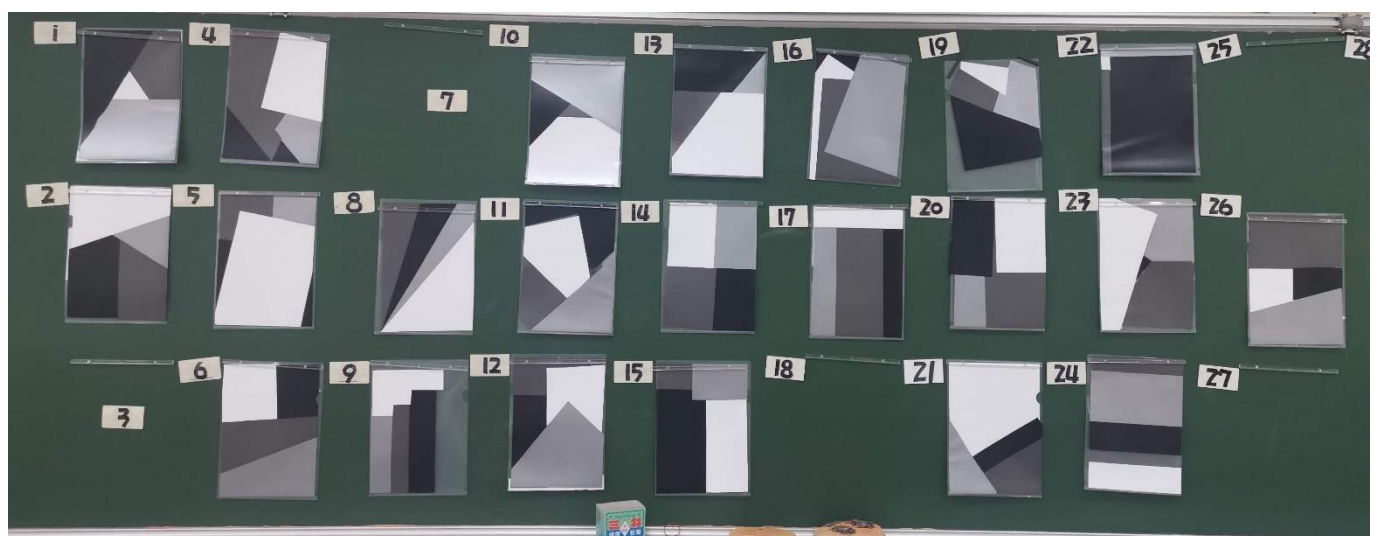
- 1.決定接縫版或重疊版
- 2.利用直角:找出每個顏色的最適合長方形
- 3.寫上長方形的長x寬:無條件填入整數為主

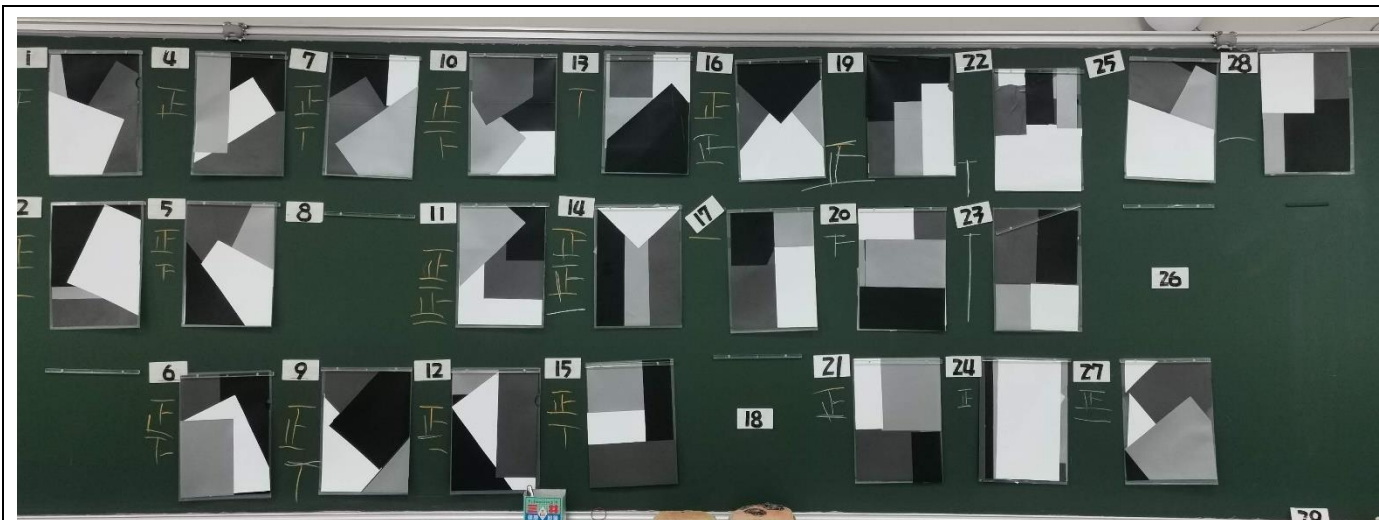
C 課程關鍵思考：

如何按照步驟忠於設計圖執行？
如何才能將作品貼到沒氣泡？

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 將作品依照座號貼於黑板(未完成的一目了然)
2. 欣賞同學們的作品
3. 以賓果方式選出「老師心目中」的前五名(仔細觀察每一位同學的表現)
4. 統計票數，分析前五名高票的作品呈現
5. 公布老師的前五名，教師分享選擇的標準，學生思考其中差異

C 課程關鍵思考：

美不是唯一！一樣的素材，能呈現的比例是百百種。
好像喔！比例、角度只有一點點不一樣，感覺就不一樣！

三、教學觀察與反思

1. 運用影音讓學生有效思考「比例美感在生活中的影響」，宣導：台灣的美感需要改變！進而讓學生思考身處的校園哪裡需要改變？為什麼？要如何改變？
分組分享後能再次強調：抱怨、批評是無法解決問題，有建設性的發言才有機會改變！
2. 了解生活中小小的一張票卡設計，大大影響使用者的便利性。思考：多樣資訊的名片如何修改才能達到其最有效使用？
3. 學生體驗：大家都一樣的素材，每有些微的調整**比較美**在在都能呈現不一樣的**比例美**。
4. 賞析作品時：可遠觀，而不可近看焉。第一班讓孩子到作品前觀賞全班作品，作品精緻度立馬分出高下，後思考此次課程是讓學生感受比例的比較美，而不是手工巧不巧，故之後班級在作品賞析的賓果票選活動都讓學生們「遠遠看」比較更單純的比例美。
5. 學生票選出的最高票 vs 老師心目中的前五名，原先就是因為怕學生不比較就亂選 5 位，而用賓果(猜中？位)方式刺激學生仔細賞析猜測老師會選的 5 位，但賓果成功比例卻頗低，發現座號也會影響學生挑選，未來課程將會調整：依照完成先後貼於黑板上，票選後才公布座號，或用跨班票選讓學生發現比較後的共識美。

四、學生學習心得與成果 善用邊角料，再創一風情

