

105 至 108 美感教育課程推廣計畫
106 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： 國立澎湖高級海事水產職業學校
執行教師： 郭盈君 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、 學生學習心得與成果

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	國立澎湖高級海事水產職業學校
授課教師	郭盈君
實施年級	一、三年級
班級數	9 班
班級類型	☐ 普通班 ☐ 美術班 ☒ 其他 <u>職業類科</u>
學生人數	263 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：以設計之名~發現美					
課程設定	☒ 發現為主的初階歷程	每週堂數	☒ 單堂 ☐ 連堂	教學對象	☐ 國民中學 年級 ☐ 高級中學 年級 ☒ 職業學校一、三 年級
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目： ☐曾修美感教育實驗課程： ☒並未修習美感教育課程</p> <p>* 先備能力： 本校地處離島地區，部分學生美感素養較為不足，對設計的認知薄弱，因此教師需要在教學中利用各種比較法來激發學生對美感的敏銳度，但學生在創意構思的層面是相當天馬行空且具豐富想像力，此外在發表能力上(Show & Tell)部分同學則需要教師給予更多的鼓勵和提點。</p>					
<p>一、 課程活動簡介：</p> <p>本教學活動藉由觀察日常生活中學生最常接觸的飲料店或各種生活中常見的名片設計為出發點，教學前教師和學生大量蒐集各種名片作為教學資源，激發學生的美感思考能力，透過比較、觀察發現店家不同的設計風格，教學策略透過分組分享和討論逐步塑造美感概念，利用這些視覺刺激和分組的腦力激盪來提升學生的敏銳度。教師進一步引導排版中的美感，且學生能提出自身批判思考的能力和創意的可能性。本課程主要構面為版面的構成，挑戰一：將名片中文字資訊加以排列組合，挑戰二：文字和塊面或圖像的組合搭配，學生皆是透過實驗性的從做中學激發美感能力的養成。此外師生分別蒐集市面上的各種名片，觸摸紙張的材質紋理感受不同的質感。最後的綜合練習挑戰~(構成為主，質感為輔)：教師提供各種不同材質的紙張，以期學生能根據需求選擇紙張且搭配適宜的構成設計完成名片，創作結束後向全班報告和分享，大家再給與彼此回饋</p>					

二、教學目標

既有目標/能力指標：

- ◆構成(主)：點線面圖形之構成能力
- ◆質感(輔)：觸覺和視覺美感之連結能力

學生將會：

- ◆觀察生活週中名片設計的美感
- ◆內化這些設計的美感應用於生活中
- ◆能對自己和他人的作品進行反思

核心概念：

- ◆構成(主)/質感(輔)的美感
- ◆文字資訊的配置(文字的構成)
- ◆圖文配置的組合(圖文的構成)
- ◆質感紋理、印刷後加工的觸感體驗

關鍵問題：

- ◆為什麼我們會看到一些粗糙、較為舊式風格不具美感的名片設計
- ◆當今客戶端和設計師間的認知和美感差異
- ◆設計在現實層面可能遭遇的問題

學生將知道/知識：

- ◆好的設計所能帶給人的美好經驗
- ◆設計在日常生活中的重要性

學生將能夠/技能：

- ◆人人都具有簡易的圖文編輯能力
- ◆能運用此圖文編輯能力於各個層面(ex:簡報配置、廣告行銷海報、各種文宣設計)
- ◆透過設計美化並便利人生

三、教學策略：

1.六堂課的階段步驟簡列：

第一節：名片搜查

◎活動一：觀察欣賞生活周遭中蒐集來的名片，找出自己喜歡的設計，並能說出為什麼，分組討論美的地方在哪？

第二節：構成探索 I (主標題+副標的練習)

引導設計的版心和版界，體驗對齊 vs 不對齊的排版，體驗空間感的表現

◎挑戰：將名片內的文字資訊主標題、副標記錄下來，用黑筆書寫在透明片上，剪成條狀後，再將透明片置於空白紙張上，可自由移動位置，感受不同的文字版面的視覺美感。

第三節：構成探索 II (圖形+主標題+副標的練習)

引導版面中平衡設計的美感，第二節構成探索的延伸。

◎挑戰：將圖案以形狀塊面的方式呈現，請和文字一起組合搭配出符合視覺美感的組合。

第四節：材質體驗/印後加工的特殊性

◎活動：體驗名片材質的特殊觸感，ex:厚薄、凹凸、肌理、紋路、粗糙或平滑等，紀錄並思考為何要有這樣的特殊設計，並介紹一些常見的印後加工處理。

第五節：創作嘗試練習

◎挑戰：構思創作作品，紙的選擇和設計類型的連結性，將名片內的文字資訊記錄下來用黑筆寫在透明片上，再將透明片置放於已設計好的圖上，可自由移動位置感受不同的版面設計，嘗試圖文組合位置的關係。

第六節：分享發表

2.Show & Tell 提問與反思：

透過小組主題式討論，各組有不同名片設計的主題 ex:飲料店、烘培坊、書店、髮型設計等，可應用的設計的類型也相當多元，讓每位學生拿著自己所設計的名片上台分享與發表，提問的三大構面為：

四、預期成果：

●觀察階段

- 1.從生活中能發現不同商家的名片設計之美
- 2.欣賞這些設計在生活中帶給人的美感體驗
- 3.感受不同編排構成和設計的獨特性

●理解階段

- 1.從排版練習認知名片設計中圖文配置的重要性
- 2.透過視覺和觸覺感知不同材質的紙張賦予的生命力
- 3.能適切搭配名片的設計類型和紙張的質感

●挑戰階段

- 1.學生能運用各種設計類型和多元的紙張材質進行創作
- 2.能有更好的設計構成能力
- 3.具有美感敏銳度能讓生活更美好

參考書籍：

三采文化(2010)。《紙材質感紋樣》。三采。

善本圖書(2016)。《驚豔，名片設計：一出手，就有好印象》。歐宜欣譯。拓客。

人民郵電出版社(2016)。《「字說字話」：字體設計*質感表現*主題海報*標志延伸》。高智明

美工圖書社(1992)。《編排與設計》。邯鄲。

教學資源：

<http://mydesy.pixnet.net/blog/post/35386085-20-creative-business-card>

50+ 創意名片設計

<http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5054258>

設計名片前要注意的 10 件事

<https://pick.mydesy.com/archives/category/%E7%B4%99%E6%A8%A3%E5%8F%83%E8%80%83>

紙樣參考

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	10/11~10/17	名片大搜查：發現名片設計之美
2	10/18~10/24	構成探索 I (主標題+副標的練習)
3	10/25~10/31	構成探索 II (圖形+主標題+副標的練習)
4	11/01~11/07	材質體驗：各種紙質的觸感 / 印後加工的特殊性
5	11/08~11/14	動手實作
6	11/15~11/21	作品分享與發表

實驗課程執行內容

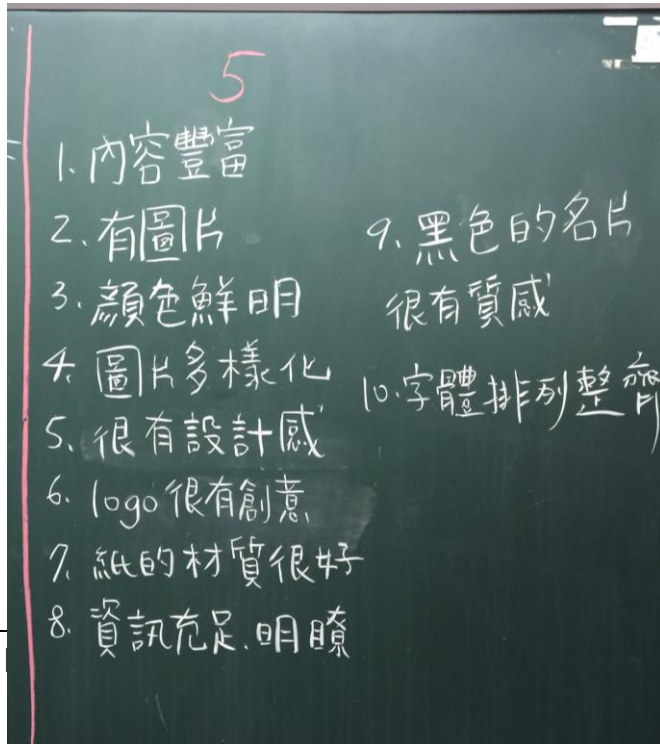
一、核定實驗課程計畫調整情形

除了部分班上一兩位特殊學習障礙生，調整為較容易學習目標外，本課程計畫大多符合學生需求及能力，並無額外調整。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

小組討論觀察欣賞生活周遭中蒐集的片，找出喜歡的計，並能說出為什麼，分組討論美的地方在哪？

寫完討論單後各組請一位同學至黑板寫下名片設計中美的要素

小組討論共同創作的名片主題

C 課程關鍵思考：

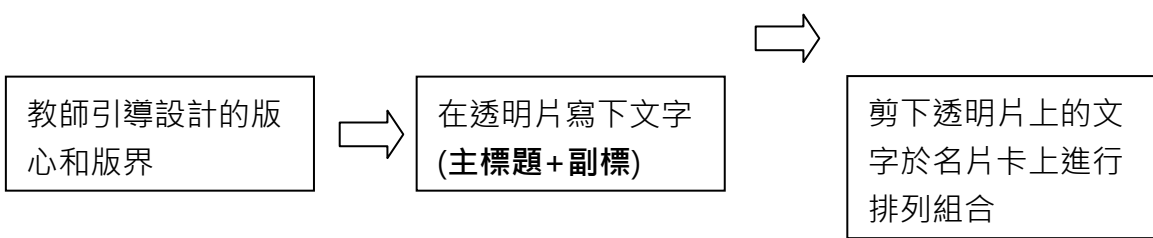
- ◆透過觀察和比較整理出有設計感的名片具有那些特點。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

構成探索I

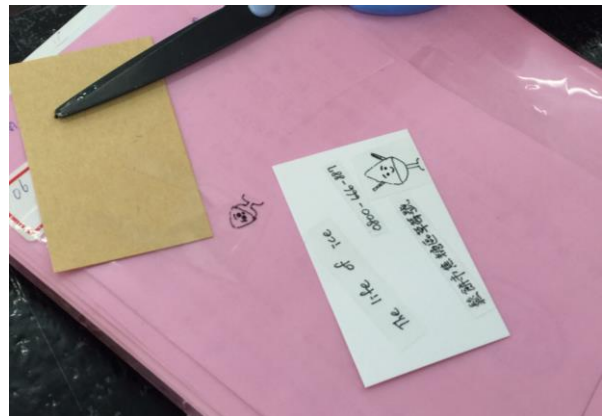

C 課程關鍵思考：

- ◆ 體驗對齊 vs 不對齊的排版
- ◆ 體驗空間感的表現
- ◆ 主標題+副標配置的相互關係
- ◆ 感受不同的文字版面的視覺美感。

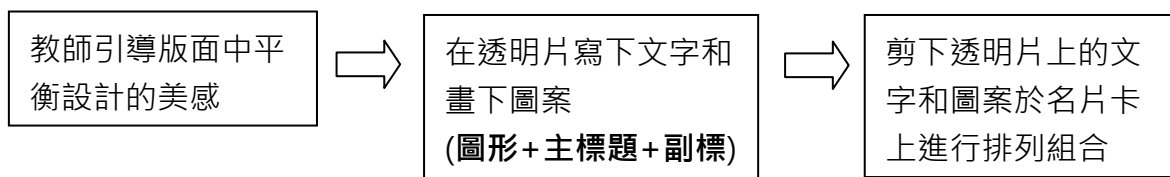
課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

構成探索 II

C 課程關鍵思考：

- ◆加入圖案或 logo 之組合，與文字一起搭配出符合視覺美感的版面設計

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

材質/印後加工的觸感體驗

教師介紹印後加工
的種類

學生體驗名片不同
材質(厚薄、凹凸、
肌理、紋路、粗糙
或平滑等)

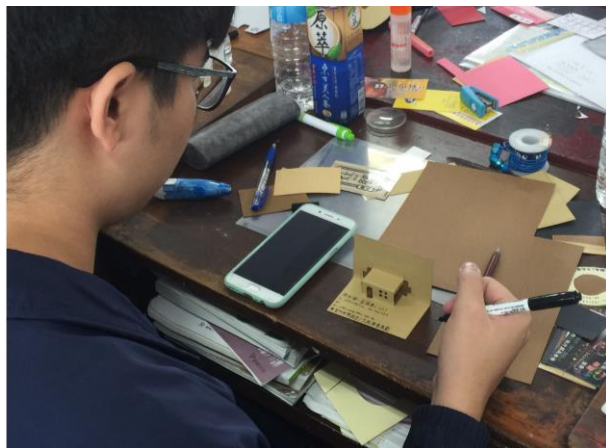
思考並選擇適合自
己名片設計風格和
調性的紙質

C 課程關鍵思考：

- ◆體驗名片不同材質的觸感和加工設計所帶給人的感覺
- ◆思考並選擇合適的紙質

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

整合創作

教師介紹名片設計
流程和印後加工的
種類

學生運用前幾次課堂練
習設計名片(店家名片改
造、自創店家名片)

C 課程關鍵思考：

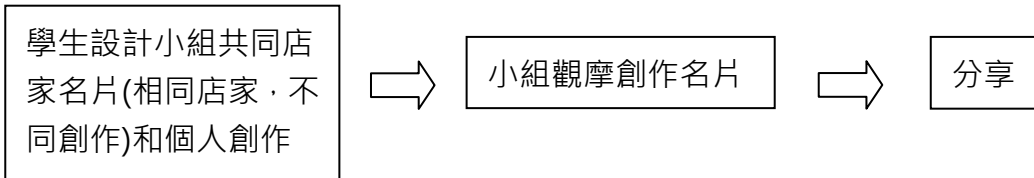
- ◆整合名片設計之要素(圖文組合、色彩配置、創意構思、材質選擇)

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

- ◆欣賞並發現同學間設計的優缺點

三、教學觀察與反思

教學觀察

在教學中特別提醒版面適當留白的重要性，但過去的排版習慣仍舊喜愛「豐富」和「熱鬧」的組合，在色塊或文字使用五彩繽紛飽和度高的顏色。完成作品有部分的同學透過欣賞他人再自我反思後表示，適當的配色所給予人的視覺感是清新舒服的，因此也能慢慢的體會何謂「less is more」的設計思考模式，由此可見老師在課堂上跟同學灌輸是非對錯的教學模式，不如讓學生自己比較體會和感受，從試誤中學習。

部分同學學會圖文排版後，開始著手嘗試在造型上求新求變，因而出現了不少相當有創意的立體、半立體的作品，可說是在教學預期外的驚喜，此外也有出現部分作品是依據現有名片改造，或是用剪貼的方式完成，完成類似拼貼風格的名片。

作品限制

本課程最主要的目的是讓學生學習文字和圖形的空間構成安排，利用書寫於投影片上易於做不同位置的安排組合，任意的變化位置、方向，類似於電腦中的滑鼠可移動物件的概念，但因課程無使用電腦製作，名片設計從文字書寫到圖形繪畫都是純手工，在作品展現上有些同學具有別出心裁的設計眼光，但因字不美觀而影響了整體作品的視覺美感，是較為可惜的地方。

未來教學

在未來的教學規劃中可考慮將名片設計納入自己課程常態性單元，在日常生活中學生可以蒐集的名片素材相當多，可以透過觀察和比較發現何謂有設計感的名片，此外名片的版面較小，對於剛學習版面編排的初學者來說是相當合適的入門平面設計練習。

四、學生學習成果

髮型設計名片

可將名片捲起，捲起後的頭髮也可自己隨意造型，簡單大方創意十足。

餐飲名片設計
以剪貼結合手繪，
在版面配置上簡單
大方，一目了然。

立體、半立體名片設計

其他作品

