

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
108 學年度第 2 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： 臺北市立西湖國民中學
執行教師： 李坦營 教師
輔導單位： 北區 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

經費使用情形

- 一、 收支結算表

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

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺北市立西湖國民中學
授課教師	李坦營
實施年級	八
課程執行類別	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	4 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	67 名學生

二、課程綱要與教學進度

是否有課程參考案例 ☐ 有：_____學年度第_____學期，_____區_____學校_____教師 參考課程名稱：_____ 參考美感構面：_____ 參考關鍵字：_____, _____, _____ ☒ 無					
課程名稱：書本風景					
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 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：(請概述內容)

以「構成」構面為核心，運用「連續」和「對稱」為主要概念，書籍為操作對象，讓學生藉由實作體驗美感形成的原理，並能推移至生活中可運用的實例。

□ 並未修習美感教育課程

* 先備能力：(概述學生預想現狀及需求)

一、學生預想現狀：書是學生在日常生活中最常接觸的物品，但學生對書籍封面的設計、內文的編排、裝訂方式並不熟悉，也不曾親自抄紙或布置書展。

二、學生的需求：學生如能對書籍的各種面向有所認識，既可認識書籍的製作形式，又可從各種現成書籍的版面設計與編排中歸納出可循的美感脈絡，進而將這些基本認知與美感原則應用到生活當中，對提高閱讀興趣與促進環境品味有所助益。

二、課程概述 (300 字左右)：

本課程主要以「書本」為主題，解構書本的各種面向，讓學生藉由觀察、體驗、分析與歸納，並以多元的體驗的方式讓學生有更深刻的體驗。這些活動包括：

(一) 挑選自己最喜歡的書籍封面。

(二) 筆記書設計實作與裝訂體驗。

(三) 主題書展設計實作與觀摩。

每一個方式約兩節課實施，透過這些觀察與體驗讓學生更親近書籍之美、閱讀樂趣。

三、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. 書本的外表觀察：就書本的開數、裝訂方式與封面設計進行觀察與分析。

2. 書籍與空間的關係：觀察書本在不同空間與色彩的展現氛圍。

■ 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. 手工造紙：不僅是造紙流程，還可以添加其他物品，改變色澤、氣味、觀感。

2. 空間設計：繪製簡易透視圖、空間設計的初步探討。

■ 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. 美學概念：比例、統一、對比、對稱等美感原理。

2. 設計概念：書籍的設計與裝訂、空間的展示與設計。

■ 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)

提升學生有關校本願景中「品味」的素養，而有關書籍的認識與實作，可以與生活科技跨域合作 (圖文傳播單元)，而書展的規劃與設計也可以結合學校的閱讀活動進行。

四、教學進度表 (依需要可自行增加)

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	4 月第一週	單元目標	找出自己最喜歡的書本設計
		操作簡述	以圖書館為教學場地，請學生就書本的設計，依照尺寸、裝訂、內文編排、色彩、圖案等面向進行觀察與比較，並從中各挑選一本書作為代表並完成紀錄表。
2	4 月第二週	單元目標	分析書本設計的美感原理
		操作簡述	教師先做示範講解，將上週挑選的書籍與原因，與班上同學分享，教師從旁協助引導與補充，讓學生熟悉專業術語與美感原理。
3	4 月第三週	單元目標	親自完成手抄紙
		操作簡述	教師講解步驟並操作示範，從打漿、篩紙、壓勻、風乾，再請學生自己親自操作完成手抄紙。
4	4 月第四週	單元目標	設計並完成具有美感的筆記書
		操作簡述	就平裝、騎馬裝、線裝等各種常見裝訂方式，同時也提供不同色彩與紙質，讓學生設計與製作筆記書。
5	5 月第一週	單元目標	體驗並嘗試各種書籍排列。
		操作簡述	教師先就佈展中有關主題清楚、書籍特色、層次分明、色彩強調、視線流動等重點提示，請學生分組，並就場地觀察、主題挑書、擺設物與環境布置物、燈光等面向進行規畫並完成設計稿。
6	5 月第二週	單元目標	體驗並嘗試各種書籍排列。
		操作簡述	請學生針對上週的規畫並攜帶所需配件實際排列，完成後留存於圖書館並拍照 (各角度)，並邀請其他組的同學給予回饋。

五、預期成果（不以完成作品）為主：

1. 學生能夠觀察並分析各種書本設計。
2. 學生能夠瞭解各種裝訂方式與特色。
3. 學生能夠體驗手工抄紙纖維的美感。
4. 學生能運用美感原理到筆記設計中。
5. 學生能夠體驗並嘗試各種書籍排列。

六、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 書本裝丁·裝畫家設計作品完全專集 2019 (2019)。日本圖書設計家協會編。玄光社。
2. 空間設計 進階美學：20 道超美感設計經典法則 (2019)。馬靜白 編。風和文創。

七、教學資源（網站等）：

1. 手抄紙的製作流程：<https://www.youtube.com/watch?v=1vWhgP-TQxc> (樹火紙紀念博物館製作)。
2. 最美書店：<https://www.youtube.com/watch?v=XzTmvwGgkRY>

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

本課程延長部分課程時間，同時，最後有關書展陳列，改以各種排列的可能體驗為內容代替。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

參閱網址：<https://www.youtube.com/watch?v=2PZp7f02Vnl&t=10s> 書籍印製流程介紹

B 學生操作流程：

1. 書籍出版印刷流程介紹：了解一本書的產生過程，教師透過問答法讓學生了解某些重要步驟與整體概念。
2. 書籍分色原理：請學生觀察實體書本的印刷，了解印刷色彩的形成。
3. 摺台紙：教師實際帶領學生親手摺台紙，了解拼版原理。
4. 實際書籍講解：藉由實體書籍，教師可以問答法請學生觀察書籍後回答。

C 課程關鍵思考：

學生觀察書籍：藉由印刷流程的認識，可以請學生觀察 1. 書籍本身長寬比例的關係 2. 不同尺寸書籍的彼此關係 3. 台與台間的結構 4. 平裝與精裝版書籍的裝訂差異 5. 不同裝訂法：膠裝、平裝、騎馬裝等的差異。

課堂 2

A 課程實施照片：

介紹各種封面設計法則

將《大家說英語》和《空中英語教室》封面並列比較

B 學生操作流程：

1. 書寫學習單，了解封面的範疇與結構。
2. 再藉由兩張圖片的互相比較，回答下列問題：
 - (1) 擺設書名的位置在哪裡？
 - (2) 這些字體有哪些特別的特性？
 - (3) 這本書的設計方面運用了哪(些)種構圖法？
 - (4) 這本書的色彩安排運用了對比或類似等(些)種方法？
 - (5) 你喜歡哪一本書的設計？為什麼？

C 課程關鍵思考：

- 1.九宮格法：從三分律的概念，長與寬交叉便使畫面成了九宮格，這樣的九宮格在構圖講解時非常實用，教師在講解封面構圖時，可以先將此九宮格圖放在白板上讓學生方便鑑賞，同時也使學生容易對構圖建立概念。
- 2.色彩運用：藉由實體書籍的鑑賞，教師可以同時講解有關色彩內容的概念，如三原色、類似色、對比色、第一次色、第二次色、前進與後退、膨脹與收縮、冷與暖等概念，具體化色彩抽象的教學內容。

課堂 3

A 課程實施照片：

篩紙漿，將絹版沒入水中轉一圈篩紙漿

擦乾多餘的水分

B 學生操作流程：

- 1.打漿：將碎紙機的回收紙絲取出，放在果汁機內攪拌，約五位分滿即可，倒水只要淹過表面即可。(紙漿太滿會導致機器故障)
- 2.篩紙：將兩個重疊的絹框放到紙漿槽中篩紙漿(原本筆者示範是搖三圈，但後來發現一圈即可，紙張會比較薄一些，否則紙張會太厚)
- 3.壓水：移走第一個絹框，便清楚地看到紙張的形狀；覆蓋第一層吸水紙張，用手在吸水紙上用力抹掉多餘的水分，同時儘量壓扁紙張；兩隻手放在框邊的兩個斜對角，同時手的紙頭也壓住吸水紙後翻過框來，這時在桌上鋪第二張吸水紙，在生紙面朝這張吸水紙放好，此時再用手指用力抹絹框的絹布，尤其是四個角落，擠越多水分出去，紙張會越薄，再用拇指和食指指頭輕輕地押四個角落的絹布，同時另外一隻手也在另一邊輕輕地將紙撕下來，從長邊撕下會比短邊容易，比較不會弄破紙張，接下來將紙張放在晾乾架上風乾。
- 4.乾燥：放置約一星期後，將紙張從吸水紙上剝下，檢視紙張效果如何？

C 課程關鍵思考：

- 1.再生紙彰顯對環境森林的關懷：本課程除了動手做的樂趣之外，也在教導學生紙漿其實可以一直循環利用，同時兼具環保教育的啟發。
- 2.再生紙呈現重覆與細緻的美感：風乾後的紙張，可以看到瑣碎的紙漿痕跡，尤其當初的碎紙上混雜部分有顏色的紙張，這些小色塊在紙張中呈現細緻漂亮的紋路，別有一番風味。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.師生間透過問答法瞭解有關三種裝訂法(騎馬裝、平裝、膠裝)的差異及優缺點。
- 2.教師先示範回縫法，學生就騎馬裝以回縫法將紙張裝訂。

C 課程關鍵思考：

回縫法再本課程只是裝訂的一種手段，學生嫻熟此法後，後續的美感課程可以應用到縫布料等較為廣泛的題材上，也能在生活中實際應用縫補衣服等。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.先操作一本書的擺放與可能。
- 2.運用(1)上部對齊(2)中間對齊(3)底部對齊等概念練習書本排列。
- 3.運用「漸層」概念排列。
4. 運用「對稱」概念排列。

C 課程關鍵思考：

書籍排列跟其他課程一樣，不能沒有指引就讓學生自由排列，尤其怎樣遷移之前有關「連續」、「均衡」等美的原理，課程進行的思維是從一本書的擺法可能到三、五本書的擺放可能，然後再到多本書的擺放設計，每一組每一個不同概念的擺放都要給予鼓勵和修正，慢慢引導學生務必觀察書本大小、封面設計、平精裝、打開與否、其他裝是與否等概念的建立，規劃視覺動線、建立秩序美感，再將這些概念運用到日常生活的其他面向上。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 弧度線排列。
2. 彰顯主題書的排列。

C 課程關鍵思考：

本節延續上節課程，繼續有關書籍排列的思考，有關排列的概念，筆者認為可以從點、線、面的構成去思考，關於點，書籍本身大小可以是一個點、書籍的某個邊緣點(如書背上的四個直角點、封面上的四個頂點)、甚至是封面上某個指示性的現成圖案也可以是一個點；至於線，書的任一邊緣線、兩個上述點不論接觸與否都可以形成有形(或無形)的線，到了面，可以從平面到階梯、錯落、錯置…所有因為長度或寬度的延伸都可以造成面。有了這些概念，學生便可以自由地、有根據地去展現陳列的美感。而日這樣的學習，可以遷移到日常生活中物品的擺放、書架的整理等。

三、教學觀察與反思

(一) 遇到的問題與對策

1. 絹框一定要兩個嗎?沒錯，且其中一個要把絹布挖空。兩個絹框面對面疊好，下去紙漿槽後，那一個挖空的框才有辦法將紙漿定型，同時方便紙張的第一面可以剝下。
2. 一定要一塊空版：本來想說把一塊好好的絹版剪掉絹布相當可惜，可

是一定要有一塊空版才能將紙張成功地定型出來。

3.解決沒有吸水紙的方法：學生上課提醒筆者一句話：「所以我們現在是用一張紙(指墊著的吸水紙)在做另一張紙?」所以，找什麼樣的材料可以代替一張吸水紙?

4.這次做的紙張感覺跟一班紙張不大一樣，紙張厚度偏厚；跟學生的晤談中，有些學生已經注意到這件事，所以他在篩紙漿的時候，就會只輕輕地撈一次就上來，而且在擠水的時候也能夠儘量的擠剛所有可以擠的水分，所以，他做出來的紙比較接近一般日常使用的紙張(較薄)。

(二) 未來的教學規劃

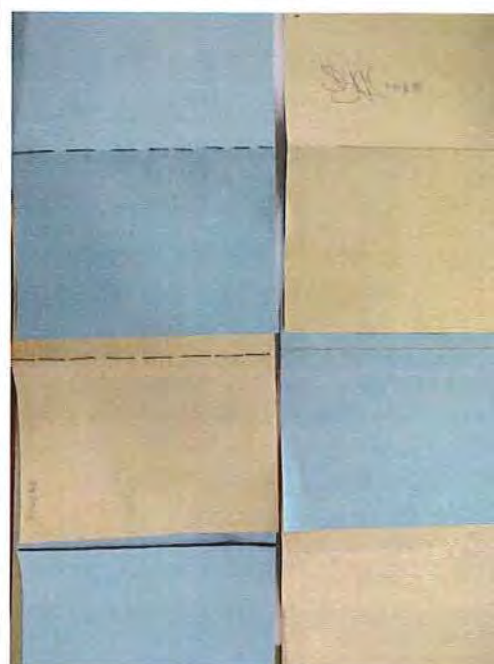
- 1 嘗試在紙張中加入有顏色的色塊或者是葉片標本；也可以嘗試加入動物造型紙板，或者加入咖啡粉末或茶葉。
- 2 自製作品集：從紙張的內頁到封面的設計與製作裝訂，都由學生親手完成，裡面的內容則是學生在美學計畫中的學習歷程。

四、學生學習心得與成果

學生運用「縫針法」以「騎馬釘」的方式體驗書籍裝訂之一

學生運用「縫針法」以「騎馬釘」的方式體驗書籍裝訂之二

學生練習：學生運用連續原理排列書籍

學生練習：學生運用顏色原理自行放置綠色墊紙增加層次

學生練習：學生運用排列原理
運用色彩歸類，自行增加層次

學生練習：學生在練習中自己找畫面的
均衡感

學生運用 1.上部對齊 2
中間對齊 3 底部對齊概
念練習書本排列

學生運用對稱概念排列
一

學生運用對稱概念排列
二

學生運用對稱概念排列
三

學生運用對稱概念排列
四

學生運用弧線概念排列

學生運用主題排列練習一

學生運用主題排列練習二