

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
109 學年度第 1 學期 學校實驗課程實施計畫
種子教師

字自構 美

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： 臺中市立至善國民中學
執行教師： 陳畊綸 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-----	1
二、 課程綱要與教學進度-----	1

實驗課程執行內容

一、 核定實驗課程計畫調整情形 -----	5
二、 實驗課程執行紀錄 -----	7
三、 教學研討與反思 -----	12
四、 學生學習心得與成果 -----	13

經費使用情形收支結算表-----	15
------------------	----

同意書成果報告授權同意書-----	16
-------------------	----

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺中市立至善國民中學
授課教師	陳畊輪
實施年級	八年級
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
班級數	4 班
班級類型	☒ 普通班 ☒ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	120 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：字自構美(109-1)					
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 8 年級 ☐ 高級中學 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 ☒ 並未修習美感教育課程 * 先備能力：					
課程活動簡介： 本學期課程從觀察建築立面開始，透過分析建物立面垂直與水平方向元素構成方式，理解組合方式對於構成之影響，進而理解平衡為構成美感的重要基礎，進而去觀照生活環境中建物構面所隱藏的美感問題，思索以平衡美感的判準做為視覺調整之可能性。 然而以學生的學習歷程與技能來看，操作建築立面元素構成之改變確有難度，鑒於中文字體與建築於垂直與水平面向之構成均有其可以相互對應之處，故將中文字體視為”平面上之建築”讓學生能夠將習得之平衡美感判準進一步加以實踐。 為了深入體驗構成美感，課程設計先讓學生改變文字筆劃配置方式，試驗線條在平面上組合方式如何符應美感，進一步嘗試轉化成三度空間之構成形式，將文字製作成立體的微雕塑，作為下一階段運用構成美感進行街景營造之準備。					

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. 建物立面構成元素
  2. 文字構成
- 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. 三面圖辨識及描繪
  2. 運用構成美感進行平面文字的筆劃布局調整。
  3. 製作單字微模型。
- 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. 組合方式決定構成樣貌
  2. 構成美感 VS 平衡

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	分析建物立面構成模組
		操作簡述	1. 由教師運用國外個案建物案例(如帕德嫩神廟、羅馬競技場、聖彼得大教堂)，透過設定基準的方格(尺度基模)，分析解構水平及垂直向度所運用之構成元素(如門、窗、柱、簷、樑等等)，找出不同建物立面內隱含的組成模組，並推及如兼六園茶室及時雨亭、21 世紀美術館、路思義教堂、台中歌劇院等案例說明公私不同領域建物的構成模組。 2. 各小組進行至善校園之踏察，小組討論運用設定透過的格線，找出至善校園建築立面構成模組形式。
2		單元目標	分析社區建物立面構成
		操作簡述	依據量測至善校園之體驗，進一步探索社區建物立面，設定基準單位(門、窗、樑、柱、樓高、樓寬)，建立觀看建築立面的尺度，進行紀錄，描繪

			在方格紙上，進行構成美感分享。
3		單元目標	文字解構及再構
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教師運用同學社區踏察所得之建物模組紀錄，透過尺度基模的垂直與水平基準線，講解「單位」與「整體」構成之關係。 2. 引導學生的經驗遷移，觀察文字的筆劃在紙面上所構成的空間，從水平及垂直面向進行至善國中字體的分析，對照建物立面元素構成，檢視平面構成與立體構成的差異性。 3. 以構成美感的角度進行小組討論，並重新繪製文字。
4		單元目標	不同視角及錯視效果
		操作簡述	<p>介紹視覺上錯視的原理，並運用實物投影機投影自製模型及圖形讓學生觀察，在學習單上描繪出單向視圖，重點在於讓學生體驗在不同視角當中面、線、點之間的對應關係(例如在某一向面是一個塊面，而從另一面想觀看可能轉化成線或點)。</p> <p>補充說明：為補國二學生對於點線面轉化能力之不足，透過此單元體驗建立學生點線面的空間轉化概念，以便後續單位的操作。</p>
5		單元目標	二維文字立體化
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 引導小組討論建築立面構成之粗細直橫與各類字體之對應，依照建築的構成邏輯進行不同字體的選擇搭配。 2. 依建物立面特性擇定文字，運用字體之格式，透過切割西卡紙條(2*16cm)，拆解字體，進行單面向組合。
6		單元目標	製作文字微雕塑
		操作簡述	<p>運用學習單引導從前視圖延伸，運用 LED 描圖台描繪側視圖及上視圖，運用切割西卡紙條(2*16cm)作骨架，將字體重組為從不同方向觀看均能符合構成美感之微雕塑，並進行發表觀摩討論。</p>

四、預期成果：

- 1.透過課程觀察建物立面，體驗構成元素的組合方式對於立面風貌的影響。
- 2.透過課程分析水平與垂直構成形式，理解構成之美與平衡的關聯性。
- 3.透過課程理解不同視角當中面、線、點之間的對應關係，體驗平面構成之美轉化成立體構成之美的方式。

五、參考書籍：

1. 畫城市：跟著建築師，認識全球特色城市&友善設計，畫出你的光榮城市 Archidoodle City，Steve Bowkett，吳莉君譯，原點，2019/01/07
2. 街屋台灣：100間街屋，100種看見台灣的方式！，鄭開翔，遠流，2019/01/27
3. 構圖的祕密：一招萬用！輕鬆掌握色彩、形狀、平衡、明暗對比、視線引導，從此再也沒有「好像哪裡不對勁」的作品，繪畫、攝影、設計都適用
The Simple Secret to Better Painting: How to Immediately Improve Your Art with This One Rule of Composition，Greg Albert，陳琇玲譯，大牌出版，2019/01/30
4. 閱讀建築的 72 個方式 Reading Architecture: A Visual Lexicon，Owen Hopkins，呂奕欣譯，遠流，2014/06/01
5. 城市的意象 The Image of the City (Harvard-MIT Joint Center for Urban Studies Series)，Kevin Lynch，胡家璇譯，遠流，2014/09/06
6. 字型散步：日常生活的中文字型學，柯志杰，蘇煒翔，臉譜，2014/11/08
7. 必學！好設計的造型元素：美國視覺設計學校，這樣教！不只學造型元素的黃金定律，更要破解創意犯規 Design Elements: A Graphic Style Manual: Understanding the Rules and Knowing When to Break Them，Timothy Samara，韋麗華，何清新，馮波譯，原點，2016/01/11

六、教學資源：

簡報、圖片、西卡紙、方格紙、自製模型、實物投影機、LED 描圖台

一、核定實驗課程計畫調整情形

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	109.11.13	單元目標	分析建物立面構成模組
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由教師運用國外個案建物案例(如帕德嫩神廟、羅馬競技場、聖彼得大教堂)，透過設定基準的方格(尺度基模)，分析解構水平及垂直向度所運用之構成元素(如門、窗、柱、簷、樑等等)，找出不同建物立面內隱含的組成模組，並推及如兼六園茶室及時雨亭、21世紀美術館、路思義教堂、台中歌劇院等案例說明公私不同領域建物的構成模組。 2. 各小組進行至善校園之踏察，小組討論運用設定透過的格線，找出至善校園建築立面構成模組形式。
2	109.11.20	單元目標	分析社區建物立面構成
		操作簡述	依據量測至善校園之體驗，進一步探索社區建物立面，設定基準單位(門、窗、樑、柱、樓高、樓寬)，建立觀看建築立面的尺度，進行紀錄，描繪在方格紙上，進行構成美感分享。
3	109.11.27	單元目標	文字解構及再構
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教師運用同學社區踏察所得之建物模組紀錄，透過尺度基模的垂直與水平基準線，講解「單位」與「整體」構成之關係。 2. 引導學生的經驗遷移，觀察文字的筆劃在紙面上所構成的空間，從水平及垂直面向進行至善國中字體的分析，對照建物立面元素構成，檢視平面構成與立體構成的差異性。 3. 以構成美感的角度進行小組討論，並重新繪製文字。
4	109.12.04	單元目標	不同視角及錯視效果

		操作簡述	<p>介紹視覺上錯視的原理，並運用實物投影機投影自製模型及圖形讓學生觀察，在學習單上描繪出單向視圖，重點在於讓學生體驗在不同視角當中面、線、點之間的對應關係(例如在某一面向是一個塊面，而從另一面想觀看可能轉化成線或點)。</p> <p>補充說明：為補國二學生對於點線面轉化能力之不足，透過此單元體驗建立學生點線面的空間轉化概念，以便後續單位的操作。</p>
5	109.12.11	單元目標	社區招牌美感探討
		操作簡述	<p>1. 從案例中分析招牌設置對於街景的影響</p> <p>2. 分享從日常生活中收集到具有美感的招牌案例</p>
6	109.12.18 109.12.25	單元目標	二維文字招牌化
		操作簡述	<p>1. 引導小組討論建築立面構成之粗細直橫與各類字體之對應，依照建築的構成邏輯進行不同字體的選擇搭配。</p> <p>2. 依據商店的特性擇定一個代表文字，依建物立面特性擇定固定方向，運用字體之格式，透過版面(10*10cm)，進行單面向的設計。</p>
7	110.01.08 110.01.15	單元目標	製作文字招牌模型
		操作簡述	<p>運用學習單引導從前視圖延伸，運用 LED 描圖台描繪側視圖及上視圖，運用西卡紙，製作符合構成美感、商店特性並能穩妥固定的招牌模型，並進行發表觀摩討論。</p>

二、6 小時實驗課程執行紀錄

A 建物立面構成 vs 社區踏查照片

B 學生操作流程：

設定基準單位(門、窗、樑、柱、樓高、樓寬)，建立觀看建築立面的尺度，進行紀錄

C 課程關鍵思考：

物件與建物立面的風貌之間有何關聯性？

A 文字解構及再構 vs 不同視角及錯視效果照片：

B 學生操作流程：

- 1 觀察文字的筆劃在紙面上所構成的空間，從水平及垂直面向進行字體的分析
- 2 運用自製模型及圖形讓學生觀察，在學習單描繪出各單向視圖

C 課程關鍵思考：

平面文字的筆劃布局及三面向組合如何符合構成美感？

A 二維文字招牌設計及製作

B 學生操作流程：

- 1 據商店的特性擇定一個代表文字
- 2 建物立面特性擇定固定方向，運用字體之格式，透過版面(10*10cm)，進行單面向的設計
- 3 符合構成美感、商店特性並能穩妥固定的招牌模型

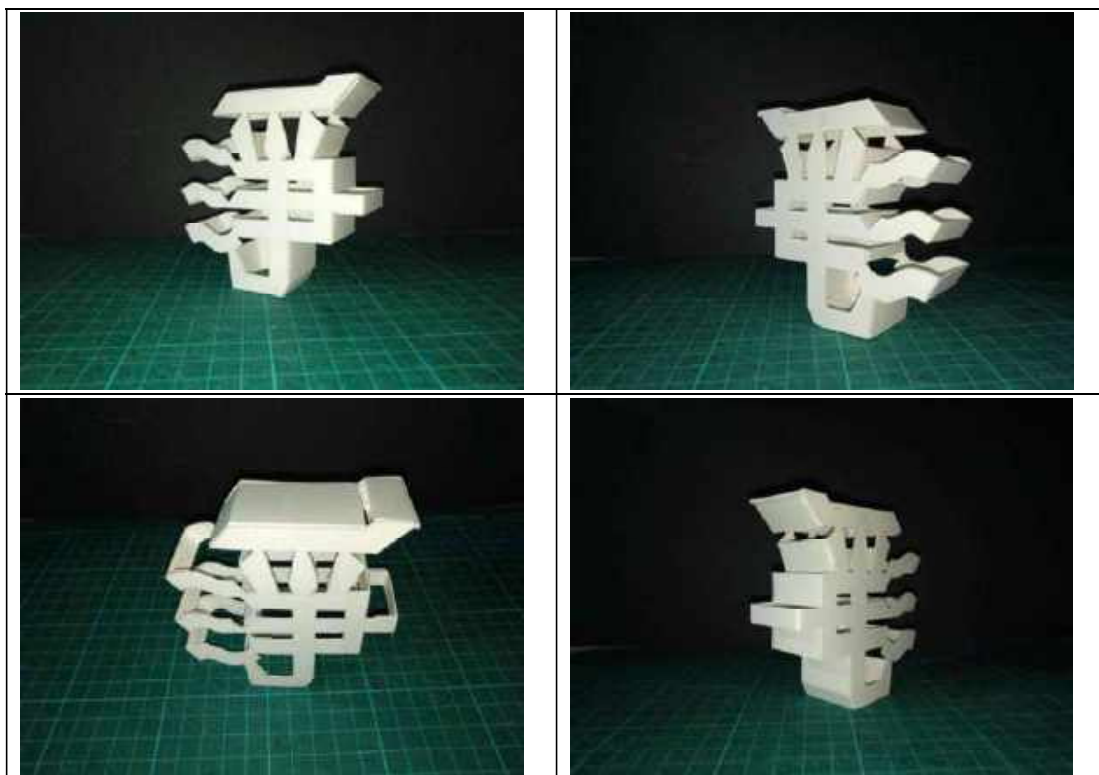
C 課程關鍵思考：

平面構成之美如何轉化成立體構成之美？

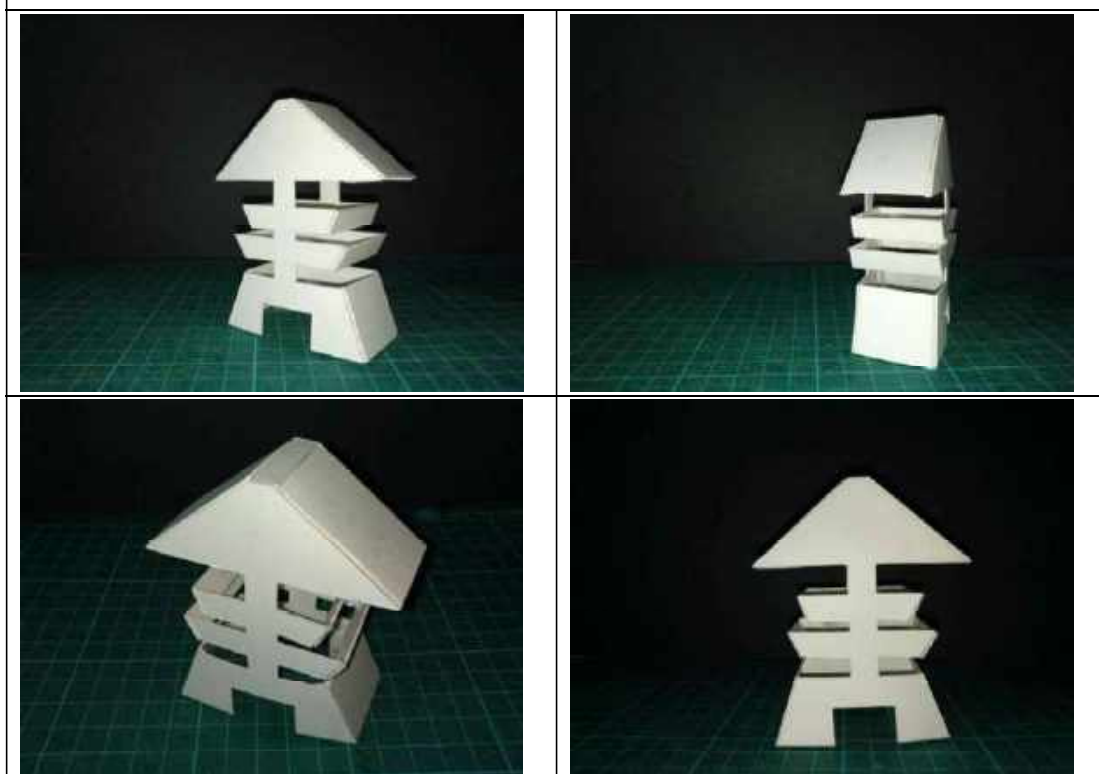
三、教學觀察與反思

歷經幾期的課程施作，深刻感覺從美術課到美感課，是相當不同的課程操作思維，每一次接新的班級在建立課程模式上都是一個辛苦的歷程，如何啟蒙學生打開眼睛進行美感觀察，是相當大的挑戰，這樣的磨合時間常會花費約莫 1/3 學期的時間方能上軌道，本學期鑒於去年施作的經驗，並考量班級學習特性，將主題更加聚焦在招牌設計，前期的三面圖練習的經驗在去年是為了於字體微雕塑側面要做造型設計，今年則是為了固定於建物並兼顧視覺的美感而作設計，在嘗試將二維文字轉化成立體作品的過程相較去年而言是順利的，整體來說，隨著課程經驗的累積對於學生的各種狀況有比較好的應對與解決策略，希望下學期的課程也能讓學生有更為深刻的體驗，感受運用美感改造生活的可能性。

四、學生學習心得與成果

單字招牌模型(淨水器)

單字招牌模型(舍)

