

108 至 110 美感與設計課程創新計畫

110 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： 台中市立至善國民中學

執行教師： 蔡善閔 教師

輔導單位： 中區 基地大學輔導

目錄

實驗計畫概述

- 1、 實驗課程實施對象
- 2、 課程綱要與教學進度

實驗課程執行內容

- 1、 核定實驗課程計畫調整情形
- 2、 實驗課程執行紀錄
- 3、 教學研討與反思
- 4、 學生學習心得與成果

經費使用情形

- 1、 收支結算表

同意書

- 1、 成果報告授權同意書
- 2、 著作權及肖像權使用授權書

高級中學校及國民中學美感創意課程計畫概述

一、實驗課程實施對象

學校名稱(請填寫完整校名)	台中市立至善國民中學		
學校地址(請填寫郵遞區號)	407 台中市西屯區青海路二段 308 號		
課程執行類別	美感創意課程一學期 6-18 小時 ☐ 普通型高級中等學校 ☐ 技術型高級中等學校 ☐ 綜合型高級中等學校 ☒ 國民中學		
預期進班年級	二年級	班級 數 學 生 數	5 班 學生數：150 人
教師姓名	蔡善閔		
教師資格	☒ 國中藝術與人文學習領域之「視覺藝術」科 ☐ 高級中等學校「美術」科 ☒ 高級中等學校「藝術生活」科 ☐ 其他：		
最高學歷	國立高雄師範大學視覺設計所		
教學年資	19 年		
1.美感課程經驗	☒ 曾申請 105 至 108 年美感教育課程推廣計畫 曾執行的美感構面： ☒ 曾申請 109 年美感與設計課程創新計畫 曾執行的美感構面： ☐ 未申請上開美感課程計畫，但曾申請其他美感課程計畫，如： ☐ 完全不曾參與相關美感計畫課程		
2.相關社群經驗	☒ 輔導團，您的身份為： <u>社群教師</u> ☐ 學科中心，您的身份為： ☐ 校內教師社群 ☐ 校外教師社群，如：		

二、110 學年度第一學期高級中學校及國民中學美感創意課程內容 與教學進度

實施年級：國中二年級

班級數：5 班 學生數：150 人

班級類型：普通班 美術班 其他

全新課程設計說明：

- 本人過去沒有施作的課程設計。
- 本人了解其他教師沒有相同課程設計。
- 課程設計創意理念：
 - 1.使學生具備美感觀察的能力
 - 2.使學生具備能運用各種字體的版面構成能力
 - 3.使學生能使用跨領域技能解決問題的能力

課程名稱：擦亮你的美感招牌

課程類別：

美感創意課程一學期 6-18 小時

- 普通型高級中等學校__小時
- 技術型高級中等學校__小時
- 綜合型高級中等學校__小時

國民中學 8 小時

美感構面類型：(單選或複選)：色彩 質感 比例 構成 構造 結構 基本設計

課程設定	課程設定	課程設定	課程設定	課程設定	課程設定
------	------	------	------	------	------

學生先修科目或先備能力：

* 先修科目：國一美術課

* 先備能力：學生並未具備細膩的美感觀察能力，並且對於美感的概念一無所知，也不曾高強度的訓練手部完成創作的的能力。

一、課程概述 (300 字左右):

先藉由打開學生的美感感知眼為開始，請學生在回家的路上觀察城市的商業招牌，選出最有美感與最醜惡的招牌，並在網頁上進行分享與報告。由教師導入清明上河圖為例，時光回朔去觀察古代的城市景觀與美感，讓學生對於視覺傳達設計有了基礎認識。用不同字體寫自己名字開始，對於字體設計也有了認識。接著引導學生認識字體的特徵以及語意的傳達，並分解字形的特徵進行四方連續創作，學習如何分析與重組各項字體元素。教師介紹設計史上多位以自己名字命名的品牌，也讓每個同學試著設計一個自己的店，以自己的名字為招牌，運用卡典西德、亞克力版以及導電油墨筆、以及 LED 燈焊接，讓學生們設計一間夢想街邊店，並可於各班於完成時，安放自己設計的店於迷你街道上，進行點燈儀式。擦亮你的美感招牌！讓美感點亮一條街。

一、課程目標

- 美感觀察 (招牌、店面、畫中的街道)
 - 美感技術 (壓克力板的切割、電路的配置、卡典西德的應用)
 - 美感概念 (少即是多、視覺傳達的基礎概念、字體設計的應用)
1. 其他美感目標 (跨領域技術應用、相異媒材結合的能力、展演發表的能力)

二、教學進度表 (依需要可自行增加，通識課程至少 6 小時、基本設計以 18 小時為原則)

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	9/15	單元目標	美感招牌都市散策
		操作簡述	進行都市招牌田野調查與分享
2	9/22	單元目標	清明上河圖的前車之鑑
		操作簡述	進行古代招牌設計導讀與視覺設計基礎認識
3	9/29	單元目標	認識字體寫我的名字
		操作簡述	以明體與黑體試著書寫自己的名字
4	10/6	單元目標	認識各種字體
		操作簡述	認識字體的特徵與分解重組創作
5	10/13	單元目標	認識以名為牌的设计品牌
		操作簡述	對於名字與視覺傳達運用有基礎認識
6	10/20	單元目標	設計屬於我的名牌
		操作簡述	設計自己的夢想店並進行實體化
7	10/27	單元目標	建構美感店面
		操作簡述	以各項綜合技法進行招牌製作
	11/3	單元目標	擦亮你的招牌

8		操作簡述	完成夢想店面進行發表、點亮一條街
<p>三、預期成果：</p> <p>學生經訓練有了美感觀察的敏感度，具備自行規劃與基礎設計的概念，並能夠流暢的表達觀察的重點，分辨美感的適切度以及運用靈巧雙手完成作品與展演的能力。</p>			
<p>四、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設計的法則：125個影響認知、增加美感，讓設計更好的關鍵法則【全新增訂版】 2. 基本的基本：版面設計的基礎思維(增補修訂版) 3. 字型設計學：33種字體祕訣，精準傳達重要訊息！ <p>字形散步</p>			
<p>五、教學資源：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設計資源網站:everyday object. Lavie 2. 自製簡報、學習單、雷射雕刻機、卡典西德、導電油墨筆、LED 			

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

【第一階段】藉由都市美感散策活動引導學生找出環境中造成的生活美感改變的各項元素，以招牌為範例，藉由觀察清明上河圖中的招牌形式，以及發現生活中的招牌過程中，了解什麼才是好的比例。進而學習如何改造原始的錯誤樣態，藉此使學生了解比例設計的合目的性及美感合宜的重要。

【第二階段】認識字體的設計以及比例大小進行分析，並藉由了解字體的比例構成的美感性質與色彩關係，讓學生試著將字體形式、色彩與比例進行重新組合配置，改變原本的視覺美感並分組報告 Before & After 差異，使學生了解字體對於美感及合宜性的影響。

【第三階段】以前兩階段的學習到的美感知能-字體以及比例、色彩為基礎，了解何謂合宜的美感構成，以此為基礎進入個人招牌設計以及色彩、構成搭配範疇。各人依照各自選定的主題試行【擦亮我的招牌】活動。進而用繪圖軟體設計出自己的店面，並與網民們交流美感經驗。

二、8 小時實驗課程執行紀錄

(請填寫表格 x6 · 可參考美感練習誌第一冊 12~17 頁)

課堂 1 美感招牌都市散策

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

從教師的簡報中認識城市中各種招牌的美感，因為至善就地處台中市重要商業地段，充滿各式招牌，實地在台中市進行都市散策，分派觀察任務為發現美感出現在日常生活中的地方與應用。

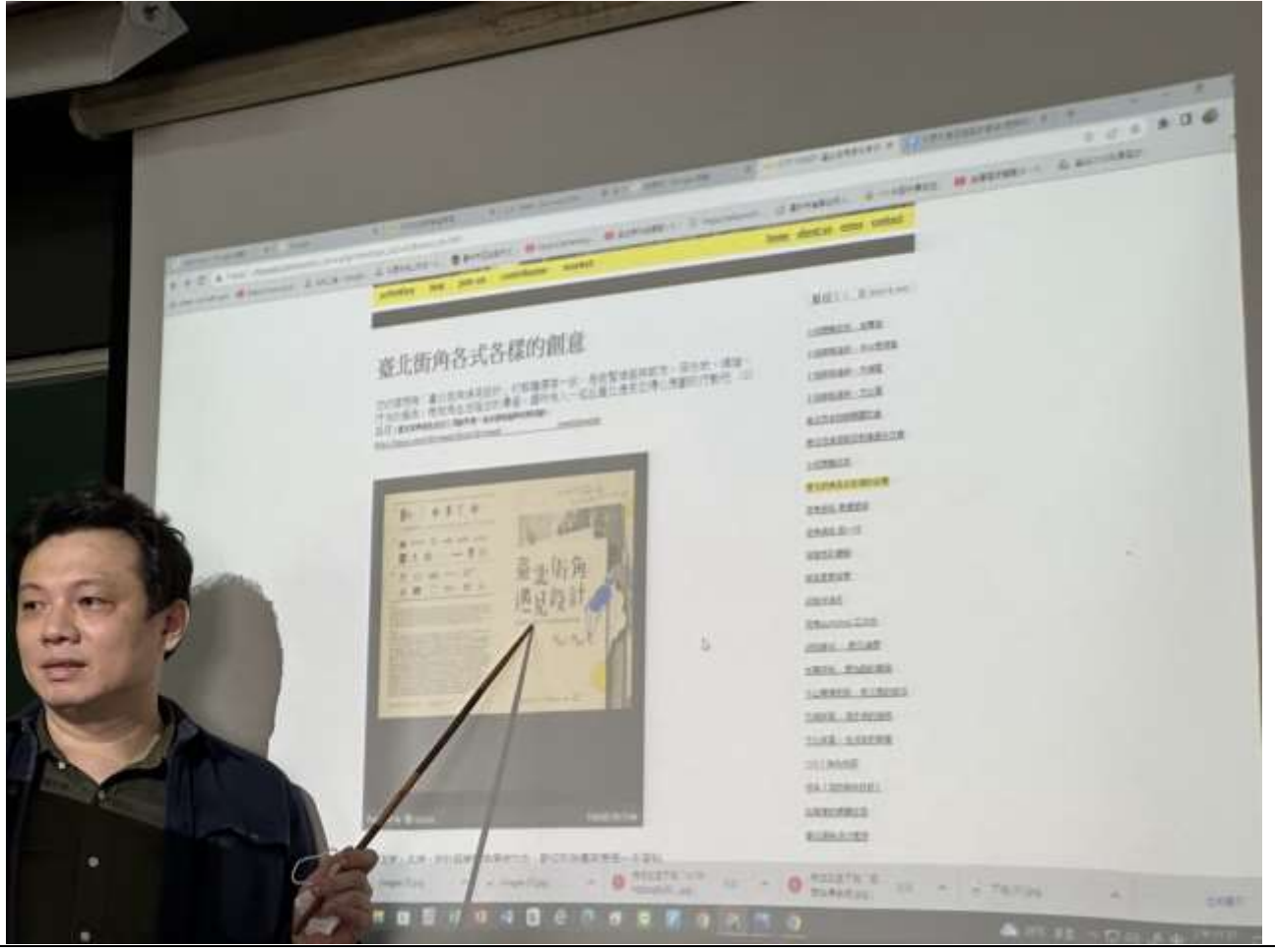
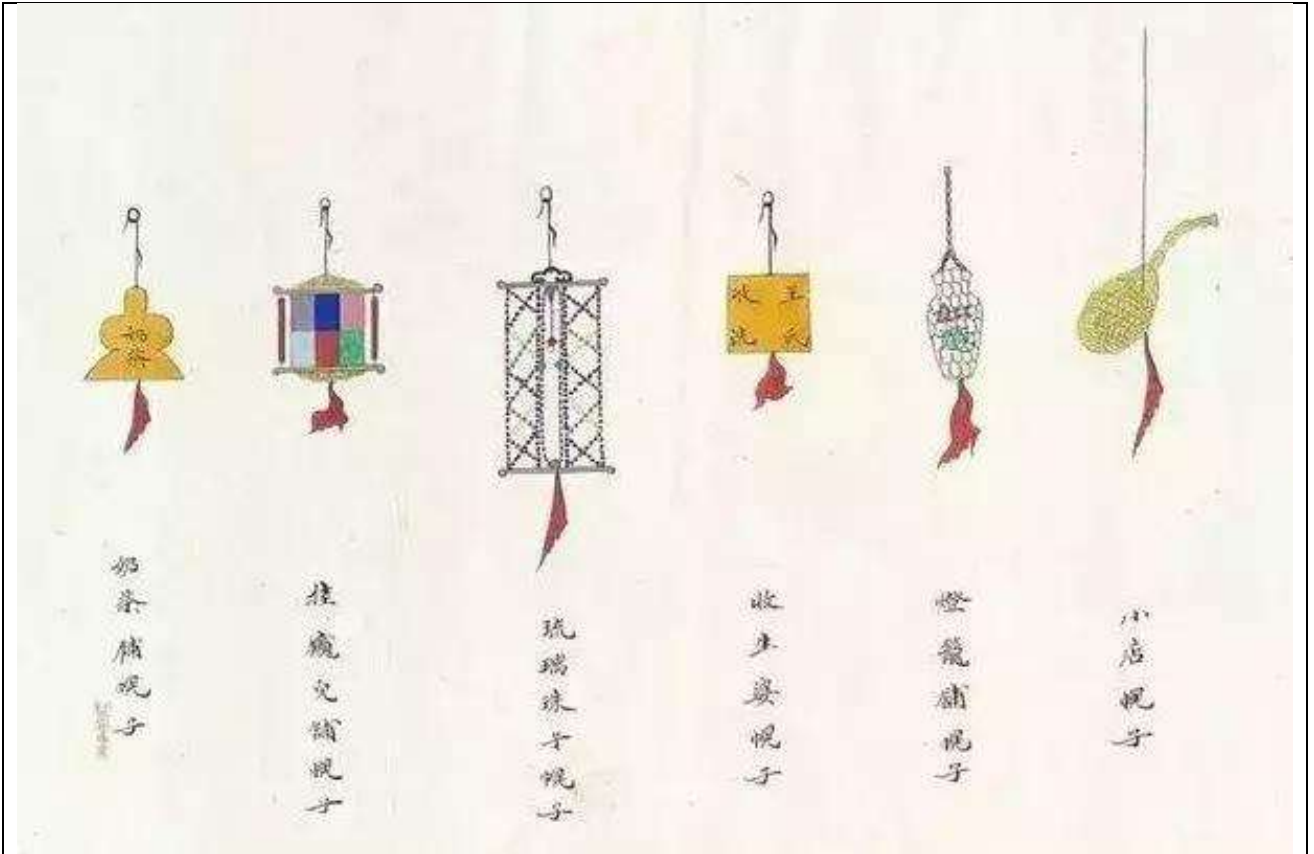
C 課程關鍵思考：

引導學生找出因美感造成的生活環境改變，以逢甲商圈為範例，藉由發現生活中的美感過程中，了解什麼才是好的配置。進而學習如何改造環境，藉此使學生了解設計的美感與環境合宜的重要性。

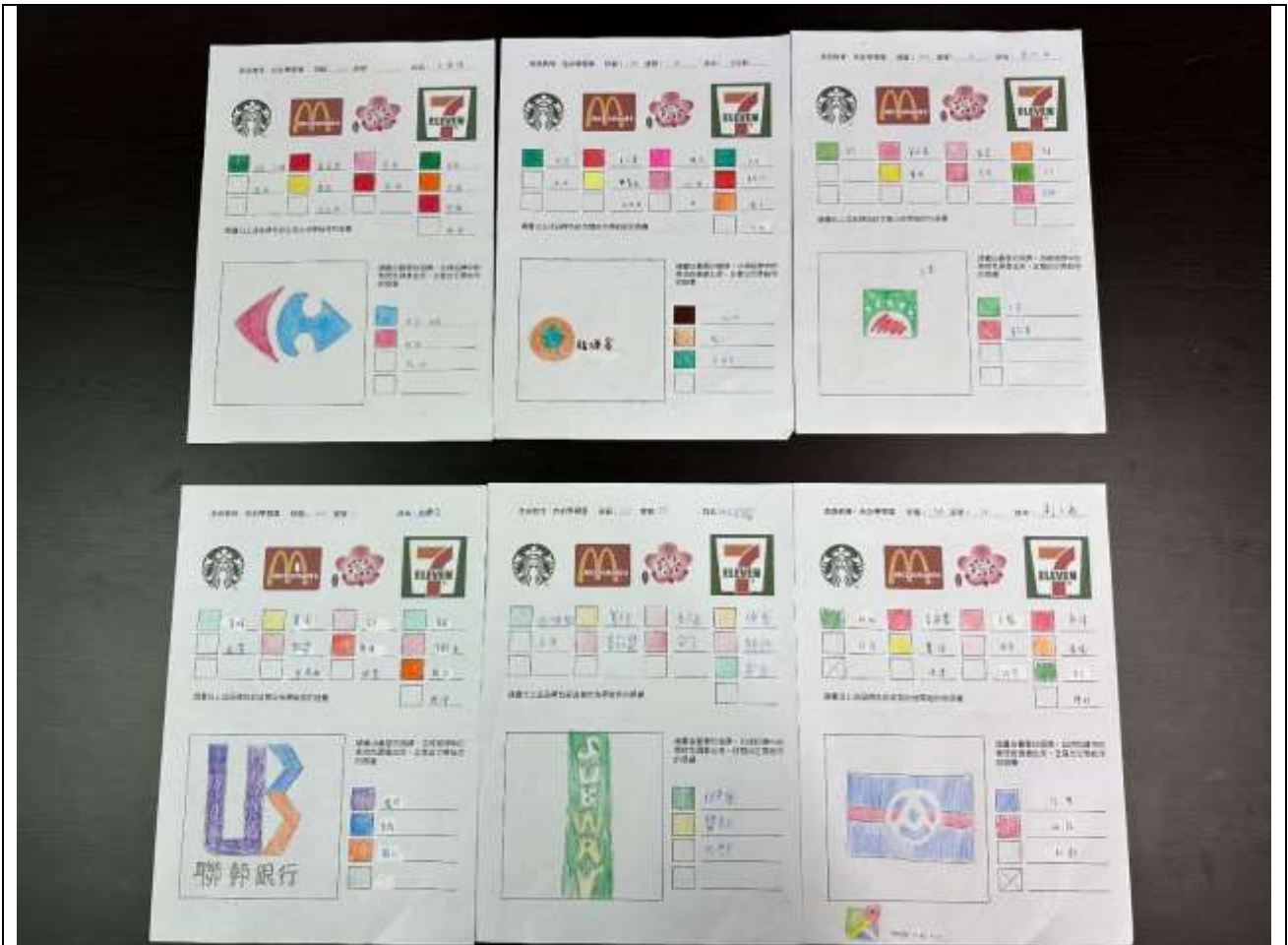
課堂 2 清明上河圖的前車之鑑

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

從清明上河圖中進行美感觀察的學習，探索古人在商業招牌與環境融合的處理，對生活的影響，以及美感的合宜性。

C 課程關鍵思考：

引導學生找出因功能不同造成的招牌型態改變，藉由發現生活中的招牌美感比例過程中，了解什麼才是合宜的比例大小。進而學習如何應用比例與色彩，達到明示的效果又不會失去跟環境的契合度，藉此使學生了解比例設計的合目的性及美感合宜的重要。

課堂 3 認識字體寫我的名字

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

經由了解出現在我們環境中的各項字體，學習字體的構成，應用分解字體筆畫進行重組，以及自己名字的各项字體實際操作與體驗，認識字體中美感比例的合宜性。

C 課程關鍵思考：

藉由字體設計的練習，以及自己名字的字體比例大小進行分析，並藉由徒手繪製去了解比例構成的美感與構成關係，讓學生試著將字體與比例進行重新組合配置，改變原本的視覺美感並報告 Before & After 差異，使學生了解字體構成比例對於美感及走讀合宜性的影響。

課堂 4 認識各種字體

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生藉由字體構成設計的學習單繪製，以中英文各項字體融合比例的美感核心構面，完成【個人名片卡設計圖】。

C 課程關鍵思考：

從中英文字體徒手練習與繪製中瞭解各種字型的特色，讓學生試著將字體與比例進行重新組合配置，改變原本的字體設計的視覺美感並分組報告 Before & After 差異，使學生了解字體比例對於美感及合宜性的影響。

課堂 5 認識以名為牌的設計品牌

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

透過教師簡報引導與介紹，讓學生認識各項以名為牌的設計品牌。保留時間讓學生藉由國際網路的搜尋，對有興趣的品牌進行美感觀察，完成【美感的時尚品牌觀察】。

C 課程關鍵思考：

以前階段的學習到的美感知能-比例為基礎，了解何謂合宜的美感構成，以此為基礎進入帶有個性的字體構成與設計觀察範疇。各人依照各自選定的品牌試行【美感的時尚品牌觀察】活動，與同學們交流美感經驗。

課堂 6 設計屬於我的名牌

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生藉由手繪設計進行名牌草圖作業，在進入電腦繪圖軟體操作完成自我【名牌】設計，並解說其作品設計概念。

C 課程關鍵思考：

以前階段的學習到的美感觀察-比例與色彩為基礎，了解何謂合宜的美感構成，以此為基礎進入個人設計活動。各人依照各自選定的字體進行自己的【名牌】設計活動。配合電腦軟體的繪製，進而與同學分享交流美感經驗。

課堂 7 建構美感店面

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

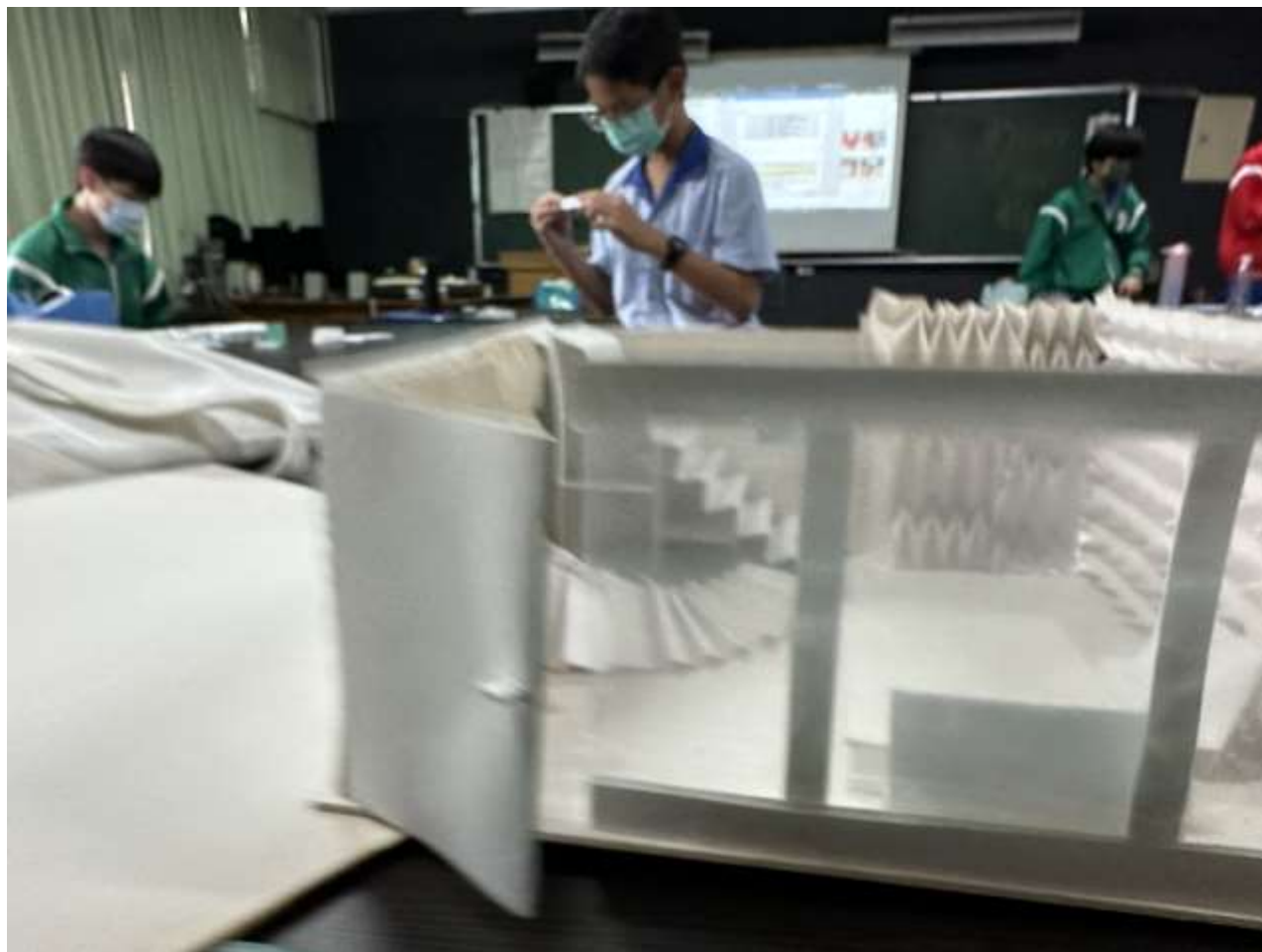
學生藉由繪圖軟體操作完成【名牌】，並設計成自己喜愛的夢想店面，並解說其作品設計概念。

C 課程關鍵思考：

漸進式完成自己的店面招牌設計，並完成整理設計模擬圖進行分享。

課堂 8 擦亮你的招牌

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生藉由繪圖軟體操作完成【夢想店面】，將其製作成模型且以 LED 點亮其招牌，並解說其作品設計概念。

C 課程關鍵思考：

配合各項美感經驗與練習，融合徒手製作完成夢想店面，結合跨領域的點燈配線，並能與大家分享其創作理念。

三、教學觀察與反思

學生對於未仔細觀察前的生活環境缺乏相對的了解與美感的感受，經過清明上河圖的解說以及鑑往知來，學生開始對於生活的環境以及文化產生想了解的契機與美感感受力的提升，很快就能抓到字形散策觀察的重點，運用其對於字體的了解及構成的了解與掌握，在製作招牌設計的美感規劃幾乎都可以輕鬆達標。從教師的角度觀察到學生並非對一切事物無感，而是 3C 產的黏著度吸引了每個零碎時間，在青少年間對於 YT 與 IG 動態的觀察，絕對高於對於環境的關注度，經過課程的設計以生活環境為出發點，讓學生們也能注意到所謂街道的美感，對於環境的規劃好壞，以及都市每個小角落的設計都能有感。建築師路易斯寬曾經說：「一個偉大的城市，應該能在角落帶來某個的人生重大啟發。」我想每個老師都在努力執行這個與資訊爆炸提供者的拉扯，將學生的關注力從六寸的螢幕中拉回這個現實世界。再藉由滑世代的眼睛建構一個合宜的美感未來世界。