

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
110 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

- | | | |
|----|-----------|---|
| 1、 | 實驗課程實施對象 | 1 |
| 2、 | 課程綱要與教學進度 | 1 |

實驗課程執行內容

- | | | |
|----|----------|----|
| 1、 | 實驗課程執行紀錄 | 7 |
| 2、 | 教學研討與反思 | 12 |
| 3、 | 學生學習成果 | 13 |

收支結算表/同意書

- | | | |
|----|--------------|----|
| 1、 | 110 學年度收支結算表 | 15 |
| 2、 | 成果報告授權同意書 | 16 |

實驗計畫概述

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	陳畊綸
實施年級	八年級
課程執行類別	國民中學美感情進課程 (6 小時)
班級數	4 班
班級類型	<input checked="" type="checkbox"/> 普通班 <input checked="" type="checkbox"/> 美術班 <input type="checkbox"/> 其他
學生人數	120 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：質構字招					
課程設定	<input checked="" type="checkbox"/> 發現為主的初階歷程 <input type="checkbox"/> 探索為主的中階歷程 <input type="checkbox"/> 應用為主的高階歷程	每週堂數	<input checked="" type="checkbox"/> 單堂 <input type="checkbox"/> 連堂	教學對象	<input checked="" type="checkbox"/> 國民中學 8 年級 <input type="checkbox"/> 高級中學 年級 <input type="checkbox"/> 職業學校 年級
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目：</p> <p style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/>曾修美感教育實驗課程：</p> <p style="padding-left: 40px;">110 學年度第一學期本校美感情進課程-質構字招</p> <p>* 先備能力：</p> <p>一、理解「合宜對應環境的材料及構成形式」的美感概念。</p> <p>二、能理解招牌材質、形式及文字設計對於環境視覺之影響，據以合宜設計招牌(告示牌)。</p>					

一、課程活動簡介：

承接上學期由將單一文字製作成招牌的體驗，進而擴展至組字的構成，思考設計標的、建築本體立面或橫面、環境之間的材質與構成形式，以合宜性的方向提出改造社區招牌的創意與構思。

二、課程目標

■ 美感觀察

1. 觀察比對單一文字與組字之間的美感特性。
2. 觀察招牌所在之環境及建物的特性和表面材質對於招牌形式之影響。
3. 觀察思索群組物件的垂直與水平元素構成之平衡性。

■ 美感技術

1. 運用組字製作招牌模型。
2. 運用構成美感進行平面組字的筆劃布局調整。
3. 將文字立體化結合建物進行構成體驗。

■ 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. 不同視角及直橫排的視覺特性
2. 群組文字的配置合宜構成美感
3. 構成質感之美與環境之合宜性

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	4.08	單元目標	觀察單一與群組文字組合特性
		操作簡述	1. 引導小組運用「質構字招」單一文字製作招牌的體驗，觀察前視、側視、俯視不同面向形成的視覺構成情況。 2. 運用學習單進行小組討論，以既有的文字發展成組字，比較探索單一文字及一組文字構成差異，並進行發表。

2	4.15	單元目標	擇用適切的字體對應建物、環境及招牌形式
		操作簡述	1.進行踏查從社區建物的招牌擇定文字並分析其形式及固定方式 2.分組從招牌與建物之特性進行擇用字體之討論 3.小組分享討論結果，分析擇用字體對應招牌形式、建物材質及環境特性的適切性。
3	4.22	單元目標	進行單向美感實作體驗
		操作簡述	1.根據小組討論則用之字體，進行直式及橫式構成之設計 2.利用珍珠板切割製作出單向之組字
4	4.29	單元目標	分析比對招牌文字直排及橫排構成形式之美感
		操作簡述	1.分別採取直排或橫排模式，限定厚度符合招牌廣告及樹立廣告管理辦法之比例(<6cm)，並運用學習單引導設計前視圖 2.各組發表設計之直排與橫排前視圖 3.引導各組從前視圖延伸描繪側視圖及上視圖。
5	5.06	單元目標	設計適合建物特性的招牌(告示牌)
		操作簡述	1.觀察建物特性，擇取適合的招牌字體與文字排列方式。 2.小組討論組字所搭配之招牌底板材質(利用建物之材質或另選材質)3.製作組字招牌模型之設計圖
6	5.13	單元目標	以構成及質感美感與合宜性調整設計並製作模型
		操作簡述	1.各組從字體構成對應建物及招牌特性之角度討論並調整設計，以符合構成及質感美感。 2.各組將設計稿製作寬度至少 3cm；長度則依各組需求而定，符合美感之招牌(告示牌)模型。 3.各組進行發表觀摩討論。

四、預期成果：

1. 透過學年課程體驗比對，理解單一與複合文字的構成美感特性。
2. 透過課程的操作，理解方向性與構成之美的關聯性。
3. 透過觀察省思設計標的所在之環境，從質感及構成面向之合宜性進行招牌(告示牌)的美感設計。

五、參考書籍：

1. 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

2. 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

3. 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

4. 感覺舒服的文字：標準字與字型的設計手法, 高橋善丸, 龍溪出版, 2017/09/22

5. 解構鐵道文字設計：深度剖析筆畫之間的美學奧義

もじもじもじ鉄 鐵道の書体とデザインほぼぜんぶ, 石川祐基, 蕭辰健譯, 台灣東販, 2020/05/27

6. 字型散步 Next：從台灣日常出發，無所不在的中文字型學（附贈收錄台灣常用中文字型「㊦字型散步圖鑑㊦」），柯志杰, 蘇煒翔, 臉譜, 2019/07/04

7. 街道文字：在世界的街角，發現文字的秘密 まちモジ, 小林章, 葉忠宜譯, 臉譜, 2015/05/30

六、教學資源：

簡報、圖片、珍珠板、西卡紙、方格紙、自製模型、實物投影機、LED 描圖台

實驗課程執行內容

6 小時實驗課程執行紀錄

A 招牌字體/形式 vs 建物、環境：





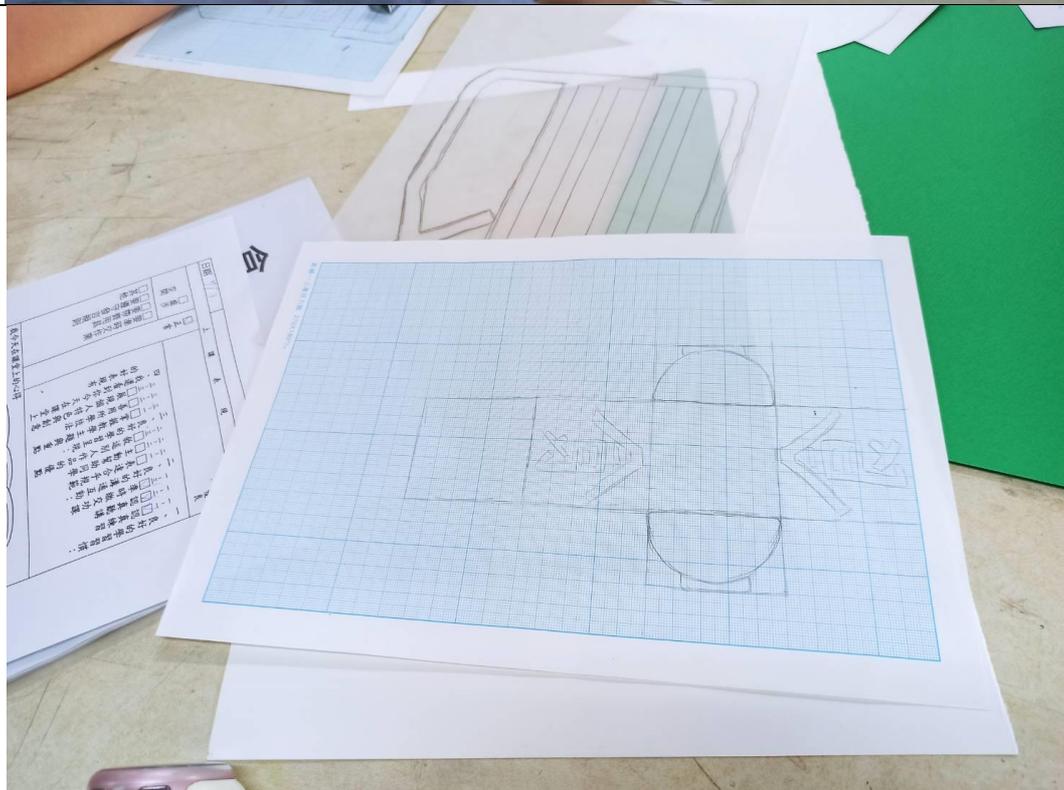
B 學生操作流程：

- 1 觀察單一與群組文字組合特性，比較探索單一文字及一組文字構成差異
- 2 小組分享討論結果，分析擇用字體對應招牌形式、建物材質及環境特性的適切性

C 課程關鍵思考：

1. 單一文字及一組文字構成特性？
2. 招牌構成形式與環境之間的適切性？

A 觀察單一與群組文字組合特性 vs 擇用適切字體



B 學生操作流程：

1. 利用字樣進行組字練習，並加以發表
2. 引導從前視圖延伸描繪其他視圖

C 課程關鍵思考：

1. 理解單一與複合文字的構成美感特性
2. 平面文字的筆劃布局及三面向組合如何符合構成美感？

A 組字招牌材質設計及製作



B 學生操作流程：

- 1 據商店的特性設定組字
- 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) · 進行組字設計

3 符合構成美感、商店特性並能穩妥固定的招牌模型

4 加入質感表現符應商店特性

C 課程關鍵思考：

構成之美/質感/環境平衡之關聯性

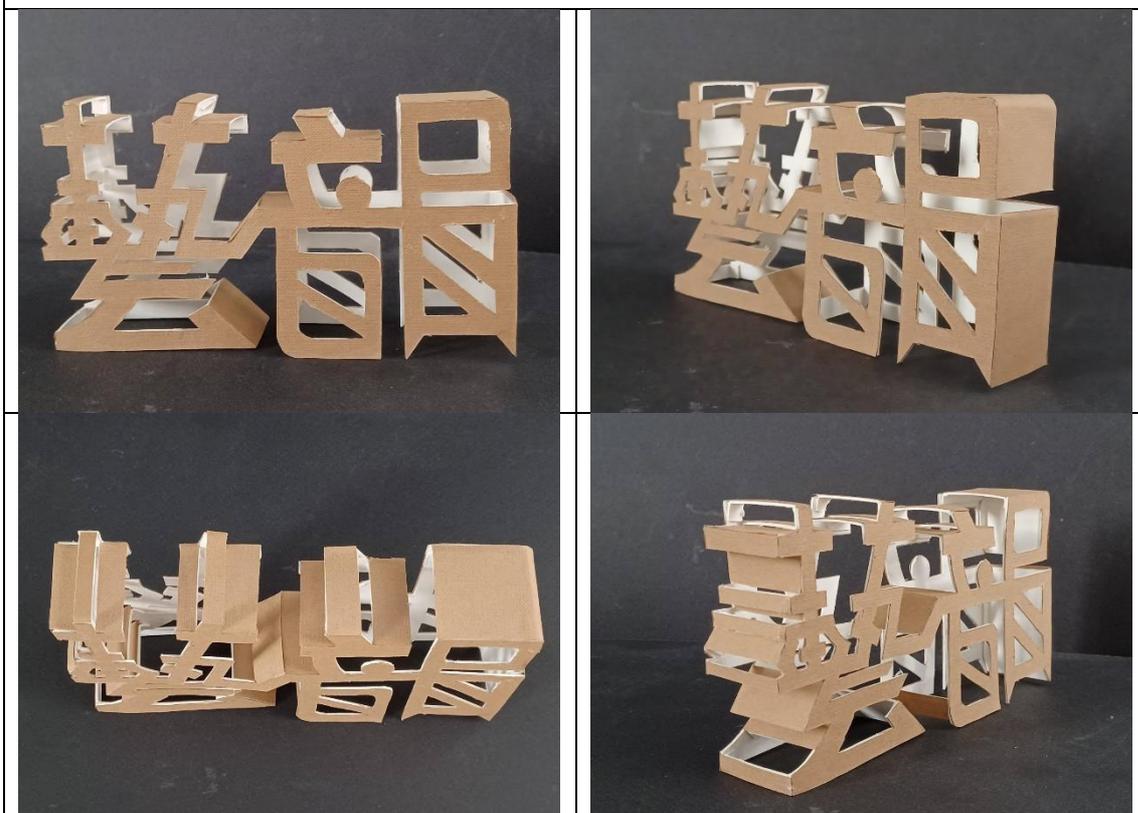
三、教學觀察與反思

回顧去年學生因為新冠肺炎疫情而停課，讓最後整個成果在製作過程中面對時間壓力以及無法及時回應的種種困難與狀況。於是，在新的一年中提早準備因應，雖然後來因為停課沒有更充裕的時間來深入與學生討論，嘗試字組多種排列的可能性，但是就已完成的課堂內容已可讓學生能夠順利操作，完成最後的字組模型，雖然學生在質感的呈現上不盡理想，可是在欠缺更多實體課程可以指導的機會下，學生可以順利完成成果，也算是令人欣慰的事，比對去年的手忙腳亂，今年確實有更加順暢的感覺，只是期盼在新的一年當中，能夠有機會帶給學生更完整的體驗，讓這些課堂經驗能夠深植學生腦海當中，為了未來能夠面對自身所在的環境動腦思索並動手改造的目標打下更深厚的基礎。

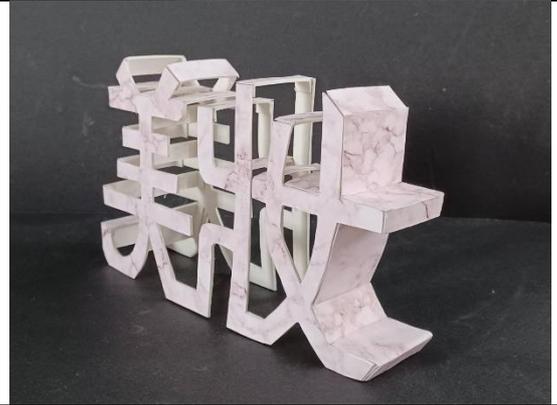
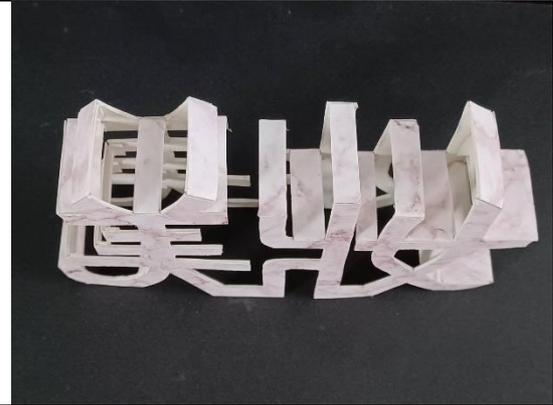
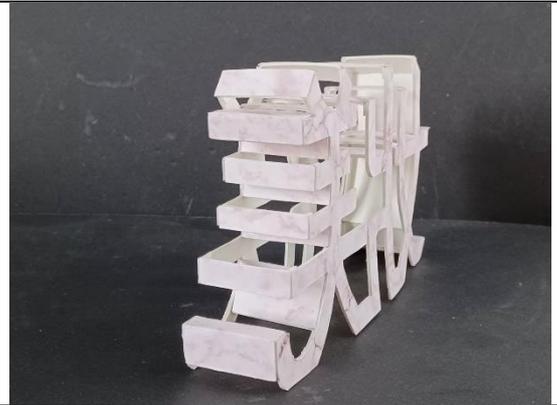
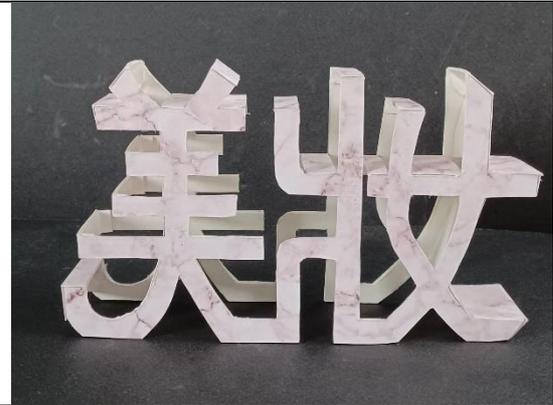
四、學生學習成果



招牌模型(旅宿業/頁岩紋)



招牌模型(唱片行/麻袋布紋)



招牌模型(美妆店/大理石紋)



招牌模型(花店/木紋)