

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
108 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： 新北市立中平國民中學
執行教師： 陳昱螢 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

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	新北市立中平國民中學
授課教師	陳昱螢
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 ■國民中學
班級數	20 班
班級類型	■普通班
學生人數	560 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：文字黑白構					
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 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： 1.已有色彩感知的能力，了解色相、明度、彩度要素可運用在配色搭配上 2.有質感的認知，能以 6 覺發現質感的面向，曾學習表現質感，使用質感加入合宜考量。 ☐ 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、課程活動簡介 (300 字左右)：請參酌環境掃描內容。 從電影、MV、廣告影片發現構成的關係，觀察生活體會物品的擺放加入秩序元素可構成美感。關注生活中的路標、招牌或馬路用字，感知容易閱讀的字體與排版。在書寫文字的過程中認識各家書法字體構成--對稱的篆書、不對稱但平衡的行書與草書、以格線分割的楷書，發現文字因留白、比例、律動、秩序等布局產生不同視覺結果，培養構成美感與否的判斷力。 關注校園文字的設計，分析是否合宜?累積關心環境美感的實務經驗。練習校園文字實作--模範生海報設計:先從名字改造開始，拆解或重新組合文字造型。再加入文宣小字練習主從的文字排版，創新文字閱讀的可能；學習適切好閱讀的文字設計並加入美感，能運用在生活中。展示全班改造文字的作品，評選合宜美文漾，請同學分享心得，其他同學再給予回饋。					

二、教學目標

學生將會：請參酌環境掃描內容

1. 從生活中實例認識構成的意義。
2. 能透過視覺閱讀產生自我對文字構成感受力，體認容易閱讀的文字組合。
3. 能分辨生活中文字配置是否合理及主從關係。
4. 屏棄有彩色的設計，發現構成的視覺影響力。
5. 能透過文字的加減、拆解或重組，產生文字新構成。
6. 能將構成的概念運用於生活中並能感知並表現其美感與合宜性。

理解事項/核心概念：一至三點（不超過五點為佳）

關鍵問題：非課堂提問，

1. 構成設計的目的
2. 體認合宜適切的構成美感
3. 拆解/重組作品中構成的可能

1. 構成在生活中的角色
2. 文字與閱讀的構成元素
3. 生活中有什麼文字構成的問題

學生將知道/知識：一至三點（不超過五點為佳）

學生將能夠/技能：一至三點（不超過五點為佳）

1. 適切的選擇與安排是構成的基礎
2. 構成影響視覺與心理的感受
3. 構成之美的判別方式
4. 運用適切的文字設計美化生活

1. 能運用分類排列，構成生活的秩序美
2. 能分辨構成的主從關係
3. 能進行觀察、分析構成的感受力
4. 懂得選擇或運用文字構成生活的美感

三、教學策略：【做】

1.簡要說明課程意圖

2.六堂課的步驟簡列：

2.Show & Tell 提問與反思：

第一堂 Slogan:【構成有什麼?】

概念：啟發有感-發現生活中的構成實例

目標：觀察和體會生活中處理物件和物件關係的構成樣態。

學習任務：1.從影片中描述構成美的條件

2.從抽屜/書包整理，發現構成的組合樣態。

show & tell：請問構成如何解釋？

請問構成與構圖意思相同嗎？有何不同？

幾個物件以上的排列即可組成構成的樣態？

活動方式：

1.觀察生活體會物品的擺放加入秩序元素可構成美感。

(1)從電影歡迎來到布達佩斯大飯店-對稱式構圖、影像播放的節奏

(2)從 MV 廣告影片觀賞中發現構成美的條件

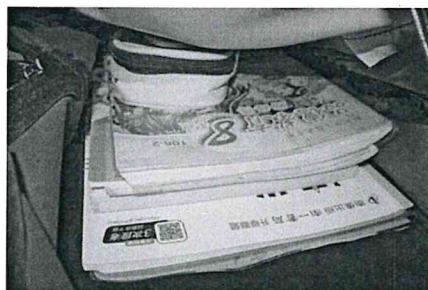
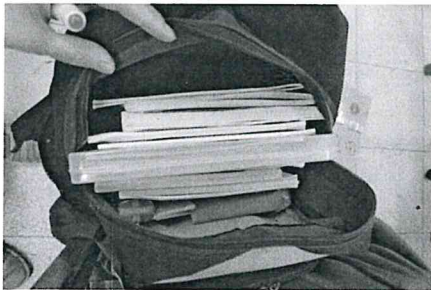
說明構成的意思:2 個以上的物件在一起經由排列，形成的組合樣式；

曾成德教授:構成是處理物件和物件的關係...，構成的成分可以改變，

我們要做的事情是調和這個改變。

2.請同學相互觀摩彼此的抽屜或書包原本的擺放。詢問大家誰的抽屜或書包應該更方便使用？誰的有美的感受？其原因？發現抽屜或書包中的物件大小，可經由分類整理與大小(輕重)的分層規畫，

(1)讓自己使用上更方便，並讓自己揹起書包更舒適

(2)可找出多少不同類型的物件？可從大小與色彩來分類

請同學重新整理抽屜或書包的物件？是否可以借助分類或分層讓物件更好拿取？

3.觀察自身物品(抽屜或書包)擺放的美感發現整齊清潔與秩序分類是構成美感的元素
詢問大家生活中有哪些可能跟構成有關？

第二堂 Slogan：【有構好閱讀？】

概念：從捷運指標字體認容易閱讀的字型。

目標：能透過生活中的文字設計認識文字的構成視覺效益。

學習任務：分辨難讀與容易閱讀的文字構成。

show & tell：能分辨合宜的文字閱讀方式。

活動方式：

1.換個字體，喜慶變公祭:生活中相同字因字體的不同會有不同意涵。

2.從捷運的文字指標字體認發現容易閱讀的字型？

黑體字比新細明體適合，明視度高。

生活中的文字設計須考量字體、閱讀方向、空間分配…….

3.注意指標文字加入燈箱後線條與文字的選擇需更加考量

4.好的指標設計仍須考量環境的整體美合宜的設計

5.認識明體.黑體字的不同

新細明體在什麼地方最常見?文章內文，容易讓觀者自然靜下心輕鬆閱讀

7.道路字體有何不同?路上的路標是哪一種字體？

8.字型跟字體有什麼不一樣嗎？

9.從海報文字練習分辨字型跟字體？練習分辨明體黑體的不同？

9.我們每天消費了多少字型，在那些地方可見？

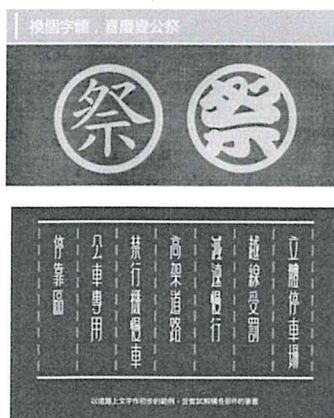
10.到校園中.生活中自行散步發現文字字體的設計運用…….試著說說是楷書黑體隸書？

11.請同學回家拍照下周分享

12.請問生活中的文字設計需要運用對比、重複、對齊與相近的基本原則？

從實際閱讀與書寫體認相同字型需有共通要素才会有統一的感觉，讓人容易閱讀。

便利商店
convenience store
便利商店
convenience store

第三堂 Slogan :【文字有構美?】文字的日常美學

概念: 學習方法-生活中的文字字體, 構成多樣氛圍的形態。

目標: 經過對中文字體的認識, 成為對生活文字具有美感與敏銳度的文字使用者。。

學習任務: 培養文字表現的美感判斷。

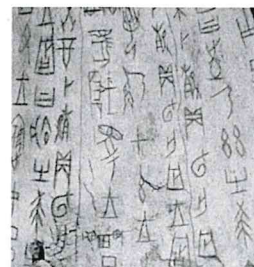
show & tell: 可說出不同的字體給人的視覺感受?

能寫出楷書黑體或明體嗎?

能否運用文字空間的分配表現美感?

文字的演進

- 與書寫的材質、工具、需求演進有關
- 依媒材:
 - 陶文(夏)-青銅銘文(周)-
 - 甲骨文(商)-簡帛(漢)-
 - 漆木-石刻
- 文字顯現的方式:
 - 漆抹(新書)-鐫刻-
 - 木棧-竹桿-毛筆

活動方式:

1. 文字的演進與書寫的材質、工具、需求演進有關
2. 認識各家字體形態(如圖例):
 - (1)對稱美-具有嚴肅、規整等特點舉如:篆書, 小篆開始漢字方塊字
 - (2)韻律美-以線條表現, 使用重複、扭轉的方式, 舉如: 行書與草書
 - (3)平衡空間原則, 在追求美感的同時也要能夠注重字體的結構舉如, 歐體楷書以格線分割
 - (4)黑體字造型易傳達機械與精準的現代感, 去除裝飾, 與明體字相比更為單純。
 - (5)明體的橫畫落筆如刀削般, 鋒頭尖銳有力, 利用小三角垛, 朵峰偏左, 藉此取得平衡。
3. 請問哪一個是行書? 從生活中的招牌辨識黑體?明體?楷書?行書?隸書?
4. 認識文字的空間分配方式讓字寫得更有均衡空間美感
5. 文字造型訓練開始-學習單:練習文字空間分配與書寫楷書、黑體字與明體字發現其文字特徵的不同。從書寫文字中體驗畫面因留白、比例、律動、秩序等布局(構圖)產生不同視覺結果, 培養構成美感的判斷力。
6. 請同學走訪校園, 觀察並記錄校園中的文字, 回教室分享大家的發現?說說是使用了那些字體?字體或大小的使用是否容易閱讀? 分析是否合宜?是否有美感?思考怎麼重新配置比較好?累積關心環境美感的實務經驗。
7. 經過對中文字型的認識, 成為對生活文字具有美感與敏銳度的文字使用者。
8. 字體本身所具有的獨特性, 能夠充分的展現文字的精神內涵。

楷書的空間分配

橫式左右排列結構文字

- 1.左右均分

瑚 棚 概 膨

- 2.左讓右佔

腿 辨 班 蹤

- 3.左佔右讓

衛 衝 倒 街

直式上中下(或超過三層)排列

- 1.上中下均分

草 荒 築 意

- 2.適度分配高度和上下之間的空隙

骨 當 夢 疊 盡 豈

- 3.遇到一個封口型樣式的部首

是 疊 皇 品 晶 富

黑體?明體?楷書?行書?隸書?

第四堂 Slogan:【構成改造家】拆解字體的本事

概念：發現構成有許多改造的美感可能

目標：能運用改造重新組構多元的文字造型，培養改造構成的美感能力。

學習任務：透過樣板字型運用加減、方圓、收縮簡化、反覆擴散等多元可能

重新組合或拆解進行 2 種文字新構成的練習。

show & tell：練習加減點線面元素表現發散與收斂等構成面向

感受與發現文字組合影響的美感可能

活動方式：

1. 收集校園文字與典範文字的使用與設計，進行分析討論與分享交流.....
2. 賞析文字新構成的方法作品，也複習各家字體.....

(1) 黑體/字中字

(2) 明體/加強字意

(3) 善用字形傳達字意

(4) 運用字意的基本型

(5) 在方塊中重組文字

(6) 對稱的表現

(7) 拆解重組

(8) 線或面的組合

(9) 留白的表現

在方塊中重組文字

黑體/字中字

明體/加強字意

絆
KIZUNA

善用字形
傳達字意

衣草

對稱的表現

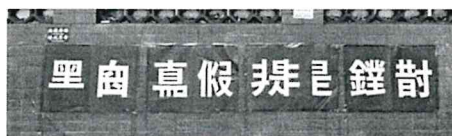
我 wo 五 wu
戔 owo 五 uwu

形式美的體現要否符合文字的主題意涵?鼓勵字體的筆畫進行靈活變化，形成不同的體驗。

3. 觀摩學生作品，練習加減變化部件點線面造型/尺寸與位置的安排，文字開始產生新構成。
4. 請同學每人領模範生大名或自己名字的 2 種字體，以相同名字進行文字新構成表現.....
使用黑筆/白筆、立可白、剪刀黏貼材料，任何可表現的工具改造 2 中種新構成
5. 練習加減留白、圓字/方字、.....
6. 練習從作品中找出構成的型態:對稱或不對稱、格線運用、是否具有平衡感?
7. 練習簡化或反覆、拆解或重組、可以圖案化並表現視覺平衡。

潘禹臻 潘禹臻
張智涵 張智涵
楊子宜 楊子宜
楊雁婷 楊雁婷
尤柏泓 尤柏泓

拆解重組

線或面的組合

第五堂 Slogan:【文字排版的可能】主從的表現

概念：從視覺設計作品學習分辨主從的關係，體認內容字體的關係。

目標：了解文宣海報及招牌構成的內容元素，並學習分析主從的判斷力。

學習任務：試著分析文宣海報及招牌範例，學習分辨主從關係並分析構成元素。

show & tell：請找出包含哪些元素？

訊息的重要程度排序？

請同學運用大小字體安排主從關係-主標題(大)、副標題(小)位置。

活動方式：

1. 從生活作品中海報或看板找出文字的主從訊息?如何閱讀文字的方向?進行分析討論.....
2. 任何的文字訊息首重文字易讀性! 評析閱讀方向與文字明視度是否合宜? 思考-如何呈現才能容易閱讀 = 容易看 + 容易理解
3. 說明文字排版需要考慮的構成元素?

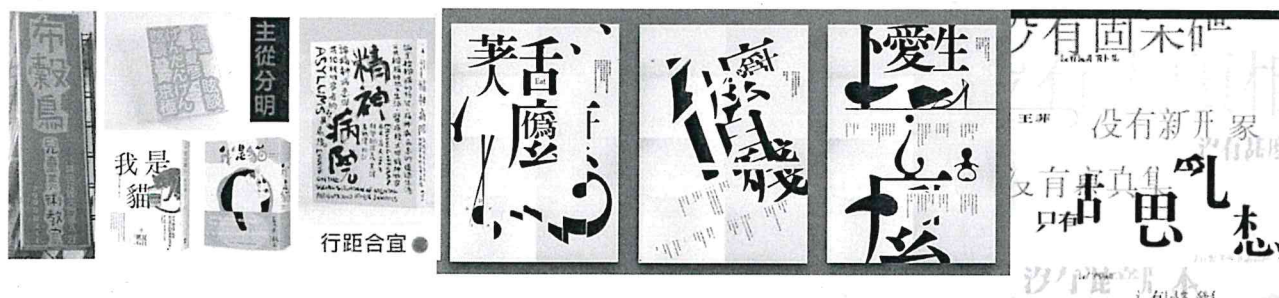
字體、字級、文字放置的方向、邊界、行長/分欄/欄距、行距，依序考慮就能排出容易閱讀的文字風景。

(1) 閱讀方向:每個字是一個點，點集成線就是「行」-字間與行間的安排，字間小能強調線感，有行氣，引導閱讀的方向。直排與橫排:引導視線移動的方向，人的眼睛左右對稱，橫式移動較自然。

(2) 空間分配:字體字距過小不利閱讀，過大又會流於散漫；字間須留適當位置有利閱讀，行距太擠容易錯行，太寬易鬆散，行間約占文字 $3/2$ ，適合閱讀的空間距離

(3) 運用對比、重複、對齊與相近的基本原則，容易達到視覺傳達的效能。

4. 將訊息的重要程度排序，評析範例主從關係、好閱讀程度?
5. 請同學上台寫出模範生的優點?為何想推選同學擔任模範生?寫出文字內容規劃其閱讀方向的規劃?
6. 以實作練習表現模範生文宣的文字排版作品，表現文字排版的可能，比例位置安排.....
7. 提醒「留白」的設計：舉如頁面天地左右邊界，將讓版面充滿空氣、流動與生命力。

第六堂 Slogan:【構成生活家】我的文字風景

概念：懂得選擇或運用適切的文字構成生活的美感。

目標：對生活文字具有美感與敏銳度的文字使用者。

學習任務：請同學評選出合宜美的文漾

show & tell：1.分辨那些文字訊息作品讓觀者容易閱讀?一目了然?

2.找出又具有視覺美感的作品?

活動方式：1.整合展示【文字排版的可能】的作品請同學自我評析，其他同學再給予回饋:

(1)找出主從的關係?

(2)那些作品讓觀者容易閱讀 = 容易看+容易理解的作品?

(3)字體是否具有獨特個性或是更能表現文字內容?

(4)評選合宜美文漾?

2.明瞭中文字型的日常美學與字體知識的拆解本事，

創造了城市街道或校園文化的文字風景。

3.書寫【構成生活家】-我的文字風景上課心得

(1)評選合宜美文漾的條件? 說說自己的表現內涵 (給自己打分數:)

(2)請選出最欣賞的構成作品(除了自己的)，作者大名:

(3)我們的英語歌謠隊型/視覺/服裝設計等，是否也有運用構成的元素?

(4)請問大家上完文字構成課程後，較關注生活中的文字運用嗎?

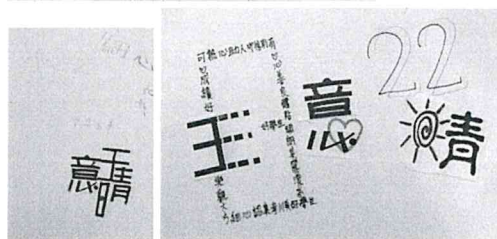
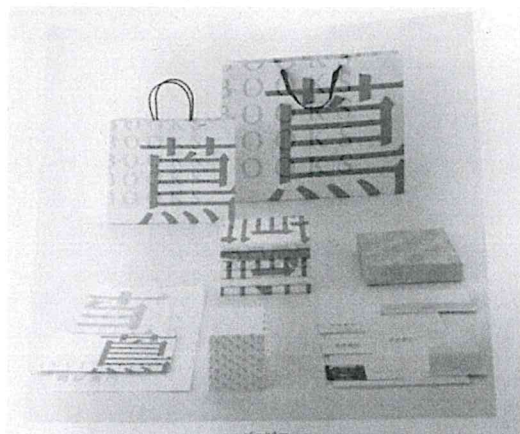
請分享自己的生活發現

(5)請問哪一單元你覺得能讓你更了解構成.....

同學最喜歡的單元與心得分享:

4.總結:構成無所不在，希望大家可以更多的觀照，自在的運用

這次課程先屏除色彩讓大家更關注構成，若再加入色彩構成將更加複雜有趣...

四、預期成果：請參酌環境掃描內容

- 1.如何能設計出讓學生在體驗構成 kit 中對於文字構成有深切的感受性。
- 2.發現構成與美感的關係。
- 3.屏東有彩色的設計，發現純粹構成的視覺影響。
- 4.從生活中發現構成，練習運用構成於生活中。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 感覺舒服的文字：標準字與字型的設計手法、作者/高橋善丸、譯者/張英裕、龍溪國際圖書有限公司、2017/09/22(運用於第三堂課)
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. 有趣的中國文字：聽字的故事·玩出字的趣味、陳正治、國語日報 2012/01/20 237
4. 有趣的中國文字：漢字的美麗圖像·形義演變全都錄(2 版)、羅秋昭、五南、2017/10/25 399
5. 好 LOGO 的設計眉角：學好識別設計的 8 堂課、ウジ トモコ、旗標、2015/05/15 304
6. 設計師一定要懂的版面設計學：從豐富的範例中學習！不可不知的版面基礎知識、PIE 國際出版編輯部、積木、2019/04/13 356
7. 版面設計學 平面設計的美感養成：以實際範例拆解設計手法、解說設計理論，扭轉失敗設計！、Flair、邦聯文化、2017/08/07 284
8. 跟雲門去流浪、林懷民、大塊文化、2007/11/19 253

教學資源：

1. 美角 <https://www.aade.org.tw/news/poade/>
2. 美感入門 <https://www.aesthetics.moe.edu.tw/lessons/>
3. 美感練習誌
4. 美感教育種子教師培訓工作坊手冊

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題	
1	10/01	單元名稱	構成有什麼？構成無法不在
		單元簡述	觀察和體會日常生活中的構成，發現電影、MV 舞蹈、生活擺盤、抽屜書包……皆有其構成。
2	10/08	單元名稱	有構好閱讀？字型散步
		單元簡述	從生活閱讀體認容易閱讀的文字組合一。 關注生活中文字的樣態，培養觀察力與美感判斷力
3	10/15	單元名稱	文字有構美？文字的日常美學

		單元簡述	1. 從書寫文字中認識字型構成、體驗留白、比例、律動、秩序等布局產生不同視覺感受。 2. 培養構成美感的表現力。
4	10/22	單元名稱	構成改造家-文字新構成
		單元簡述	1. 收集文字的使用與設計，分析是否合宜 2. 運用加減縮放與折解重組等構成法則，表現字體新造型。
5	10/29	單元名稱	文字排版的可能
		單元簡述	1. 運用主從與平衡進行文字排版表現文宣新構成 2. 相同大小的字搭配不同尺寸的紙學習運用大小文字、適當的文字間距、行距配置。 3. 文字畫面怎麼安排才能清楚傳達訊息與美觀？
6	11/05	單元名稱	構成生活家-我的文字風景
		單元簡述	1. 展示全班改造文字的作品，評選合宜美文漾。 2. 收集文字的使用與設計，分析是否合宜 3. 請同學分享心得，其他同學再給予回饋。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

課堂 1【構成有什麼?】增加多領域影片，讓學生發現處處可發現構成。

課堂 2【有構好閱讀?】修改內容，參閱《字型散步》從捷運指標字體認容易閱讀的字型。課堂 3【文

字有構美?】文字的日常美學，增加書寫文字體認文字構成的特色並發現文字構成的美感元素。原本

課堂 4【構成分析師】刪除，將課堂 5 移前課堂 4【構成改造家】先以單純名字進行文字新構成表現，

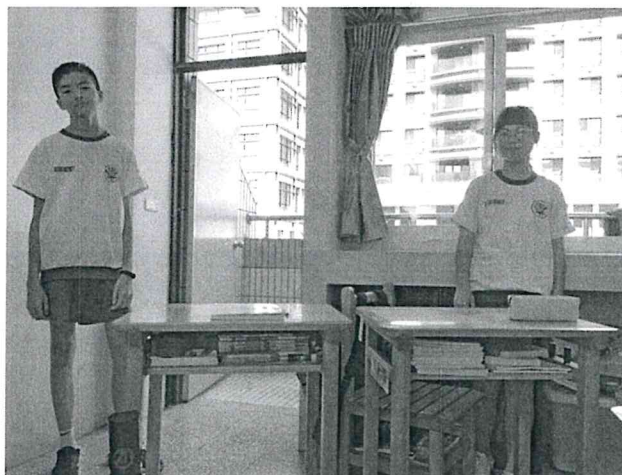
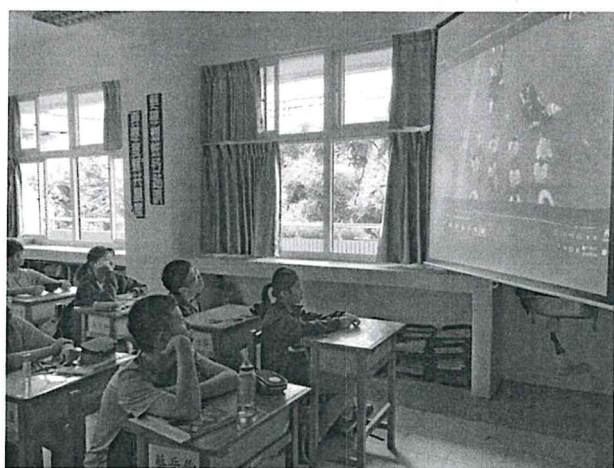
課堂 5 增加【文字排版的可能】再活用 11 月模範生海報的需求請同學加入文宣小字與模範生大明進

行主從文字排版練習。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1【構成是什麼？】

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1.先詢問同學們對構成的解釋？構成與構圖的不同？

說明繪畫與攝影的構圖與衣服的穿搭都是構成之一。

構成解釋「兩個物件以上經由排列即可組成的樣態」。

舉例王同學與某同學互換髮型眼鏡產生新的構成，可以組合 100 種王同學

2.觀賞三部影片逐一說出構成美的條件:對稱、主從、秩序、律動，分析討論。

(1) 歡迎來到布達佩斯大飯店:「對稱」構圖.「主從」表現--角都在中心位置-中心是構圖)「律動」--影片的時間與音樂的搭配。

(2) OK GO MV 影片:「主從」主角黑白服飾男生、配角紅白服飾女生，雨傘形色也不同、「秩序」--裝、動作、方向的統一。「律動」--著音樂開合傘與動作、跑馬燈的圖文-、對稱隊形

(3) APPLE 廣告:「秩序」點線面的圖案黑白色彩、「韻律」圖案的動畫表現與輕

柔音樂的搭配、文字的大小是否合宜?

3.認識生活中構成無所不在-說說教室裡的構成?電風扇放置還可改變的方式?

黑板怎麼呈現構成的可能?黑板與板框材質或顏色改變.....教室桌椅可排列幾種方式?

觀賞生活中的「對稱」實例-食物的對稱擺盤、廟宇、動植物

「秩序」-建築統一材質設採的材質使用

4.請同學相互觀摩彼此的抽屜或書包原本的擺放。

發現抽屜或書包中的物件大小，可經由分類整理與大小(輕重)的分層規畫，

讓自己使用上更方便，並讓自己揹起書包更舒適

詢問大家誰的抽屜或書包應該更方便使用?誰的有美的感受?其原因?

可找出多少不同類型的物件? 可從大小與色彩來分類

請同學重新整理抽屜或書包的物件?是否可以借助分類或分層讓物件更好拿取?

4. 提醒開始關注生活中物品擺放的美感.....發現整齊清潔與秩序分類是構成美感的元素

思考-如何呈現才能容易閱讀 = 容易看+容易理解

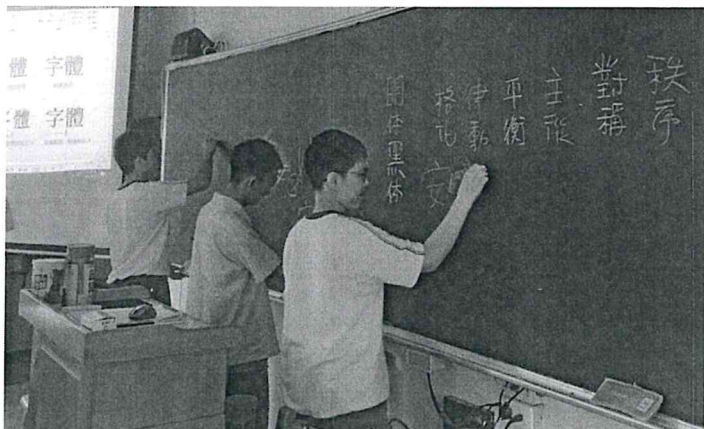
C 課程關鍵思考：

1.和體會生活中構成的樣態。

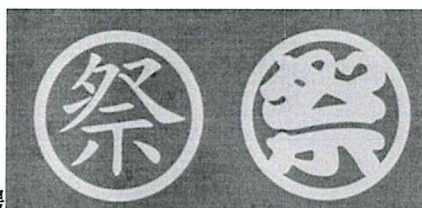
2.從影片描述發現構成美的條件

3 從抽屜/書包整理，體會構成的組合樣態。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

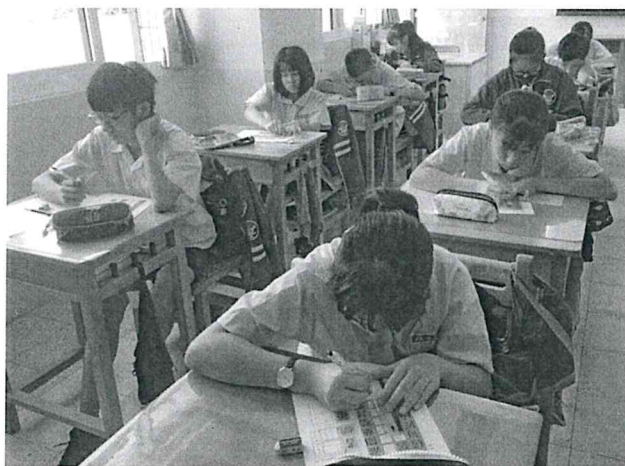
- 1.請說說 2 個「祭」字體 在任何場合都可自在運用嗎?
- 2.觀察捷運的文字指標字體容易閱讀嗎? 認識黑體字/新細明體
- 3.觀察指標文字若加入燈箱其文字的空間與字體的選擇需更加考量嗎?
- 4.新細明體在什麼地方最常見?同學回答課文或文章內文,易讓觀者自然靜下心輕鬆閱讀
- 5.評析台北捷運站指標設計是否須考量環境的整體美?
- 6.認識明體.黑體字的不同,請同學上黑板書寫明體.黑體字.....
- 7.觀察校園中馬路上道路字體有何不同?路上的路標是哪一種字體?
- 8.從影片介紹認識字型跟字體有什麼不一樣嗎?
- 9.從海報中練習分辨字型跟字體? 練習分辨明體黑體的不同?
- 10 分享我們每天消費了多少字型?在那些地方看到文字的使用?
- 11.到校園中.生活中自行散步發現文字.....,請同學回家拍照下周分享

C 課程關鍵思考：

1. 體會生活中文字設計的構成樣態。
2. 從捷運指標體認容易閱讀的字型。
3. 分辨難讀與容易閱讀的文字設計，認識文字構成的視覺效益。

課堂 3【文字有構美？】文字的日常美學

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 認識文字的演進與書寫的材質、工具、需求演進有關。
2. 認識各家字體形態-欣賞作品:
 - (1) 對稱美-篆書
 - (2) 韻律美-行書與草書
3. 請問哪一個是行書？從生活中的招牌辨識黑體？明體？楷書？行書？隸書？
4. 認識文字的空間分配方式讓字寫得更有均衡空間美感
5. 學習單練習文字空間分配與書寫楷書、黑體字與明體字發現其文字特徵的不同。

明體的橫畫落筆如刀削般，鋒頭尖銳有力，利用小三角垛，朵峰偏左，藉此取得平衡。

從書寫文字中體驗畫面因留白、比例、律動、秩序等布局(構圖)產生不同視覺結果，

培養構成美感的判斷力。

6. 請同學走訪校園，觀察並記錄校園中的文字，回教室分享大家的發現？說說是使用了那些字體？字體或大小的使用是否容易閱讀？分析是否合宜？是否有美感？思考怎麼重新配置比較好？累積關心環境美感的實務經驗。

C 課程關鍵思考：

1. 從書寫文字中認識字型構成可分辨其形態的不同？
2. 所有字體基本追求平衡美
3. 體驗留白、比例、律動、秩序等布局
3. 培養文字表現的美感判斷，分辨出文字型態的美感與否。

課堂 4【構成改造家】文字新構成

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

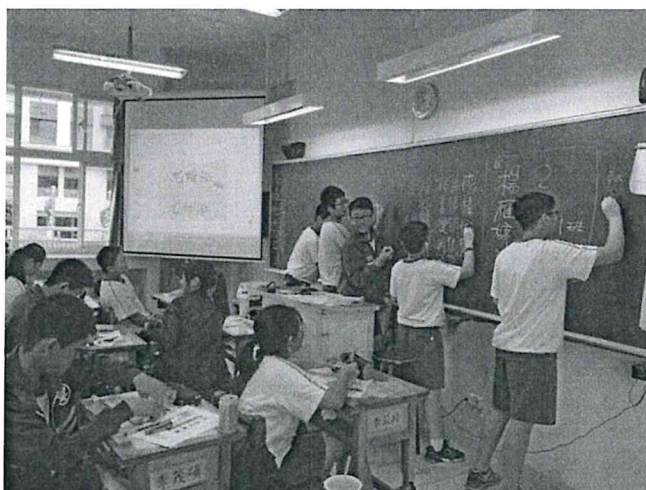
1. 有一個班安排 10 分鐘到校園收集文字與典範文字的使用與設計/有一些班是請同學上台分享課外紀錄成果再回班進行分享交流與討論.....，評析閱讀方向與文字明視度是否合宜，學習適切的文字美感的設計？
2. 賞析文字新構成的方法作品，也複習各家字體.....
 - (1) 找出字體與字中字、加強字意的表現方式
 - (2) 說說運用字意的基本型？
 - (3) 在方塊中重組文字說出其文字內容
 - (4) 找出對稱的表現、拆解重組、線或面的組合
 - (5) 觀摩學生作品
3. 請同學每人領模範生大名或自己名字的 2 種字體相同名字進行文字新構成表現.....
是用黑筆/白筆、立可白、剪刀黏貼材料，任何可表現的工具改造 2 中種新構成
運用加減法、字體形狀、簡化或反覆、拆解或重組、可以圖案化並表現視覺平衡。

C 課程關鍵思考：

- 1 發現文字新構成有許多改造的美感可能
- 2.能運用重新組合或拆解.....等方法改造文字新構成，體會文字構成美。

課堂 5 【文字排版的可能】

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

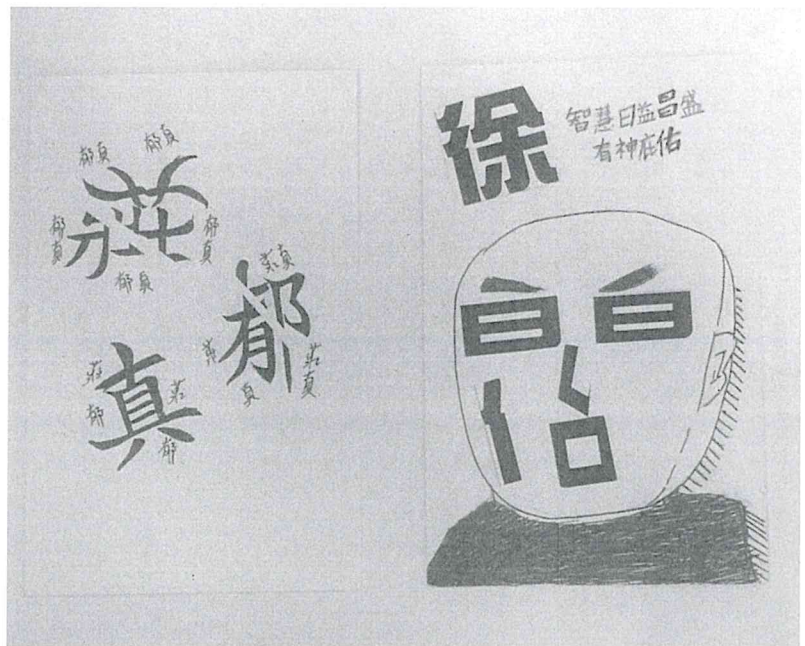
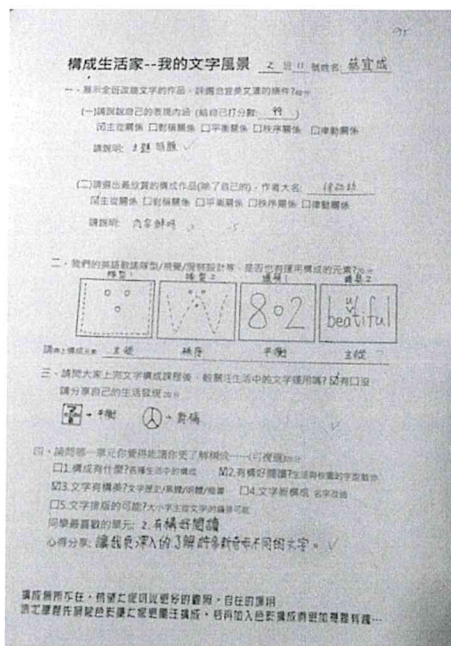
1. 詢問同學本校模範生文宣想傳達的訊息內容有哪些？
2. 請同學上台寫出模範生的優點？為何想推選同學擔任模範生？
3. 老師提供現成字體同學大名以實作練習重組模範生文宣進行主從編排？考慮文字內容的比例位置安排與閱讀方向的規劃？以表現好閱讀為目標！！
4. 練習考慮字體、字級、文字放置的方向、邊界、行長/分欄/欄距、行距、虛實空間的分配設計(1)可練習對比、重複、對齊與相近的原則，容易達到視覺傳達的效能。
(2)練習位置的組合，將開始發生文字之間的構成關係，畫面開始會對話！

C 課程關鍵思考：

1. 練習主從平衡的文字排版，以表現好閱讀為目標表現文字排版的可能。
2. 學習運用構成元素-比例.對比.對稱.韻律.秩序.....表現合宜的文字閱讀方式。

課堂 6 【構成生活家】 -我的文字風景

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 整合展示【文字排版的可能】的作品

2. 請同學分享心得，其他同學再給予回饋：

(1)找出主從的關係？

(2)那些作品讓觀者容易閱讀 = 容易看 + 容易理解的作品？

(3)字體是否更能表現同學獨特的個性或是更能表現文字內容？

(4)評選合宜美的文字排版組成？

2.發現字型設計的好方法，可以運用在未來的生活應用.....

3.書寫【構成生活家】 -我的文字風景上課心得

(1)評選合宜美文漾的條件？說說自己的表現內涵 (給自己打分數:)

☐主從關係 ☐對稱關係 ☐平衡關係 ☐秩序關係 ☐律動關係，請說明:

(2)請選出最欣賞的構成作品(除了自己的)・作者大名:

☐主從關係 ☐對稱關係 ☐平衡關係 ☐秩序關係 ☐律動關係，請說明:

(3)我們的英語歌謠隊型/視覺/服裝設計等，是否也有運用構成的元素?

(4)請問大家上完文字構成課程後，較關注生活中的文字運用嗎? ☐ ☐有☐沒

請分享自己的生活發現

(5)請問哪一單元你覺得能讓你更了解構成.....

同學最喜歡的單元與心得分享:

構成無所不在，希望大家可以更多的觀照，自在的運用

這次課程先屏除色彩讓大家更關注構成，若再加入色彩構成將更加複雜有趣...

C 課程關鍵思考：

- 1.懂得選擇或運用適切的文字尺寸與排列新構成產生作品的視覺美感。
- 2.分辨那些文字訊息作品讓觀者容易閱讀?一目了然?

三、教學觀察與反思

(一)遇到的問題與對策:

1. 學生經常覺得自己不會改造文字，即便已先提供成功印刷的範例，但若提供相同學校內的學生作品，同學們很容易就較能明瞭，更快進行文字改造。
2. 提供現成印刷字體更能感覺創造文字新構成更容易達成建立自信心，尤其是學習低成就的學生也很容易改造成功。
3. 以同學自己的大名或同學大名進行文字改造，讓同學感受到創作自己作品的歸屬感，更願意自發進行。

4. 預設尺寸讓學生在有限的比例關係中也能發現文字構成的影響元素，先預訂背景紙明信片大小及主標題字尺寸，學生仍在有限的空間中發揮排列位置的多元可能，選擇小字進行主從編排的變化。
5. 許多同學習慣使用顏色，只開放可使用一個有彩色，在黑白灰與單色的構成練習中更能感受文字大小彼此的影響性。
6. 有些班級課堂 4【構成改造家】進行的較晚，來不及進行模範生文宣設計活動已結束，所以改為製作自己的小文宣練習，改進未來可以更早進行課程，讓作品張貼在教室外，讓更多人觀賞，也能更發現作品文宣效能。
7. 因為第 5 堂完成班上模範生文宣設計時，鼓勵張貼於教室玻璃外或是成為傳單的好資源，隔周上課想討論時，作品已當傳單發出，無法完整再觀看到大家作品，檢討:老師鼓勵列印備份當傳單請學生先保留原稿，最後一堂需進行賞析。
8. 最後【構成生活家】-我的文字風景，有一班 822 班同學採教室外走廊賞析(學習院長評畫方式讓作品一地磚整齊排放)，因為空間關係，採 2 排面對面觀看並依序分享討論，成效非常好，因為這班孩子很願意大方發表，班上有幾位主動同學即能鼓舞大家，全班同學也願意積極欣賞大家的作品。有些班級只能在班上以黑板方式賞析，但需要鼓勵學生走進黑板才能看得更清楚。

(二)未來的教學規劃:

希望以後的中平學子在八年級上學期還是很適合進行「文字構成」的課程，正逢上學期有模範生選舉活動，有文宣設計事宜需求讓學生實地構思文字運用在生活中，也提醒大家更關注到生活中文字的使用，自己的作品也更容易使用文字構成設計。尤其八年級童軍露營的隊旗也有數字設計，讓學生發現文字或數字的構成思維即可創造許多美感的視覺風景。如何能加入校園文字設計的觀

察記錄與改造也是很適合發展的方向。

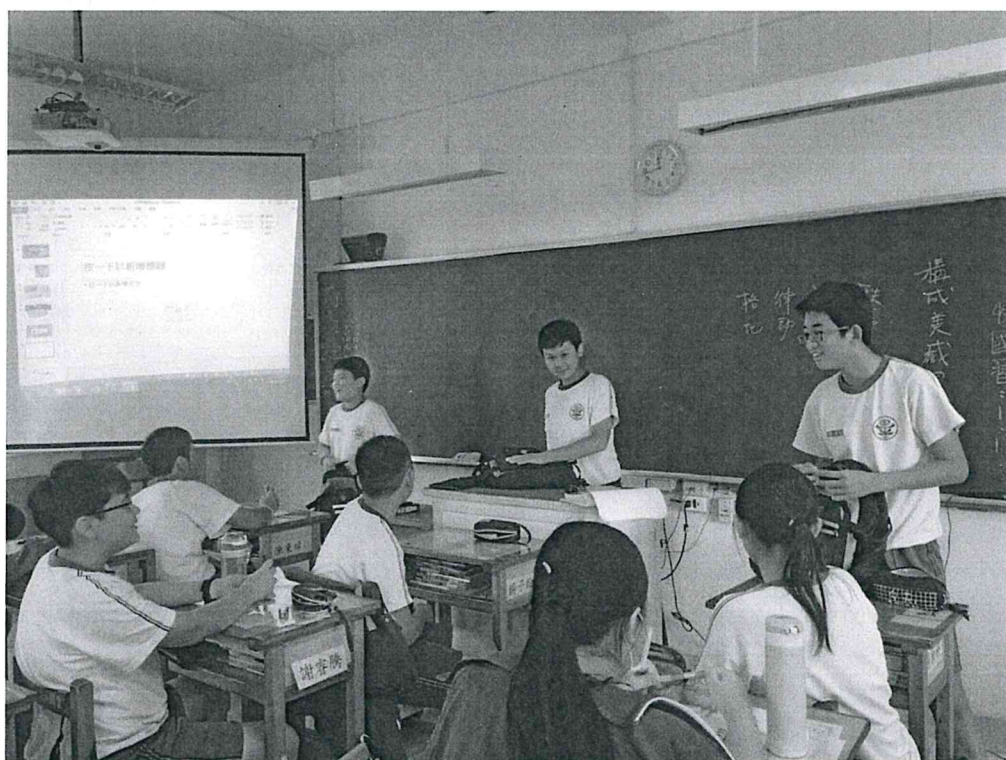
(三)可作為課程推廣之參考:

1.同學的作品非常適合一同展出，可讓全校一同欣賞大家，構成這麼有趣!!

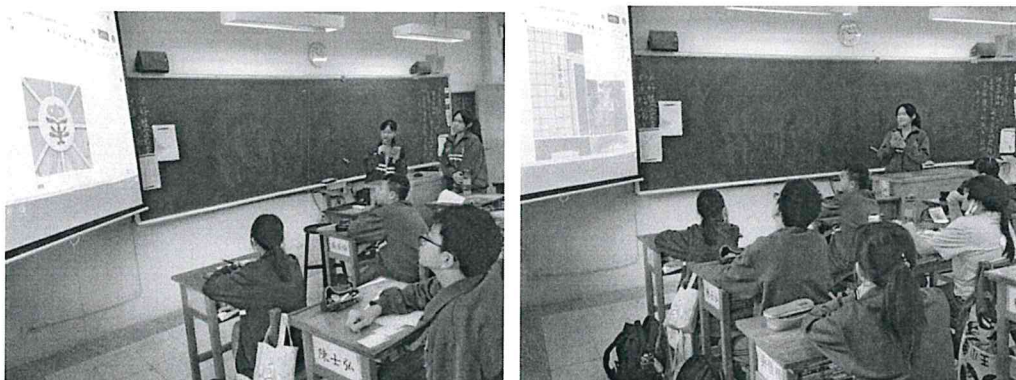
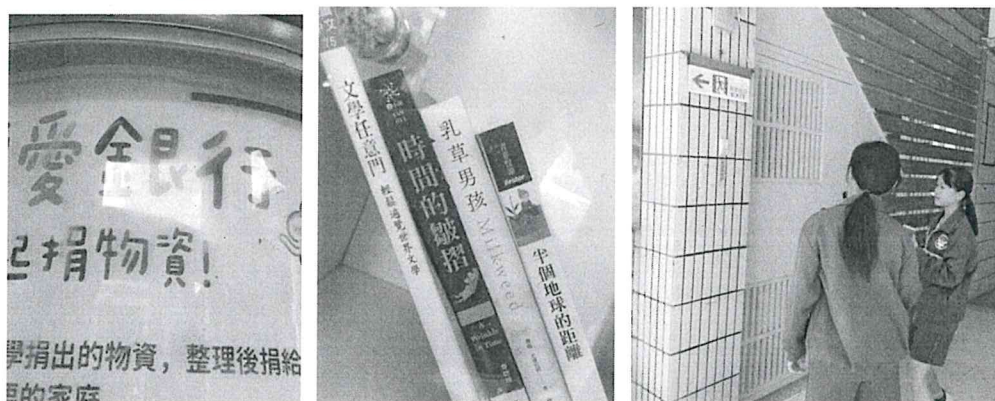
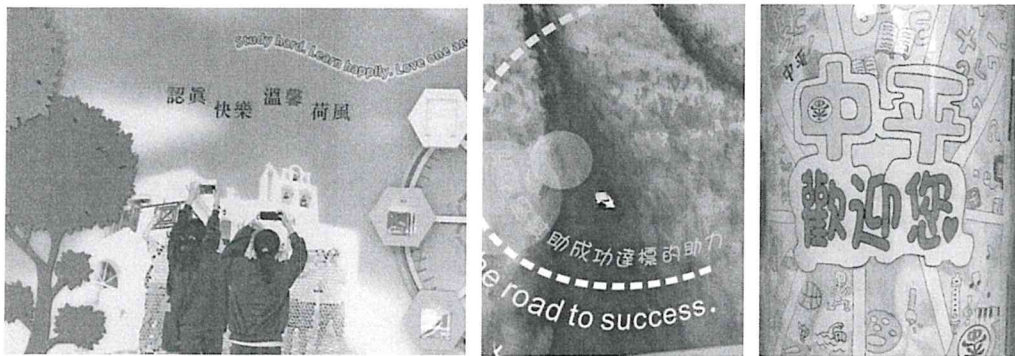
2.能加入校園文字設計的觀察記錄與改造也是很適合發展的方向。

四、學生學習心得與成果

課堂 1【構成有什麼?】 同學們樂於觀察推薦抽屜整理合宜的典範或是自己書包內的擺放，討論後也願意開始自己的抽屜或書包。

課堂 2【有構好閱讀?】紀錄與分析中平校園文字的使用

課堂 3【文字有構美？】練習文字的空間分配並書寫明體字、楷書與黑體

我的文字構成

請先以紅筆或鉛筆畫出文字空間分配，再以黑筆書寫左列明體字，右列楷書與黑體。

示範 1
示範 2

起 居 句 匠 函 同 意 術
至 灌 闌 藥 結 封 想 露
書 棚 築 情
情

二、請以模範生或自己大名設計能傳達文藝的文字造型

張晴 晴長

我的文字構成

請先以紅筆或鉛筆畫出文字空間分配，再以黑筆書寫左列明體字，右列楷書與黑體。

示範 1
示範 2

起 居 句 匠 函 同 意 術
至 灌 闌 藥 結 封 想 露
書 棚 築 情
情

二、請以模範生或自己大名設計能傳達文藝的文字造型

張晴 張晴

我的文字構成

請先以紅筆或鉛筆畫出文字空間分配，再以黑筆書寫左列明體字，右列楷書與黑體。

示範 1
示範 2

起 居 句 匠 函 同 意 術
至 灌 闌 藥 結 封 想 露
書 棚 築 情
情

二、請以模範生或自己大名設計能傳達文藝的文字造型

張智涵

我的文字構成

請先以紅筆或鉛筆畫出文字空間分配，再以黑筆書寫左列明體字，右列楷書與黑體。

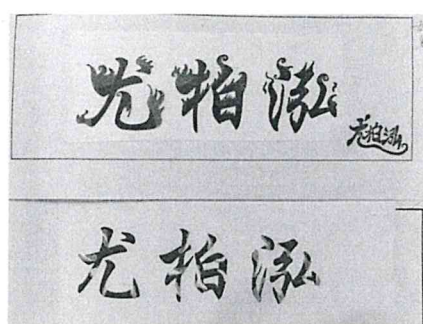
示範 1
示範 2

起 居 句 匠 函 同 意 術
至 灌 闌 藥 結 封 想 露
書 棚 築 情
情

二、請以模範生或自己大名設計能傳達文藝的文字造型

陳冠 陳冠

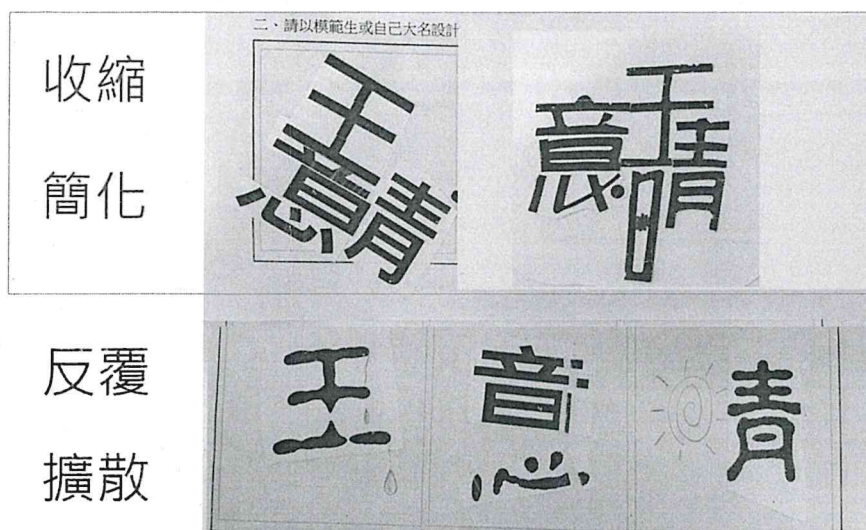
課堂 4【構成改造家】文字新構成 學生作品是最有共鳴的示範作品

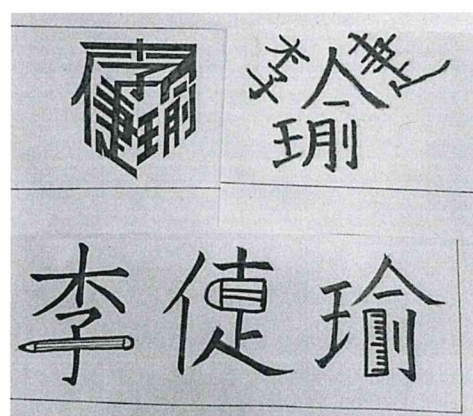
加
減

方
圓

圖案化 & 視覺平衡

遲璦 遲璦 遲璦 遲璦
 遲璦 遲璦 遲璦 遲璦
 遲璦 遲璦 遲璦 遲璦

遲璦 遲璦 遲璦 遲璦

楊雁婷

楊雁婷

楊雁婷
 楊雁婷

楊 雁 婷

楊雁婷

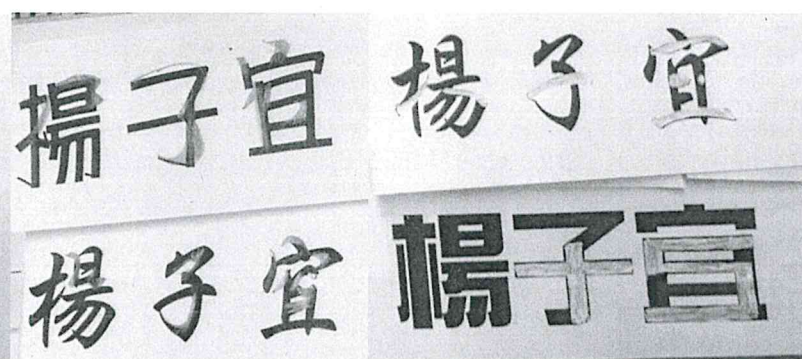
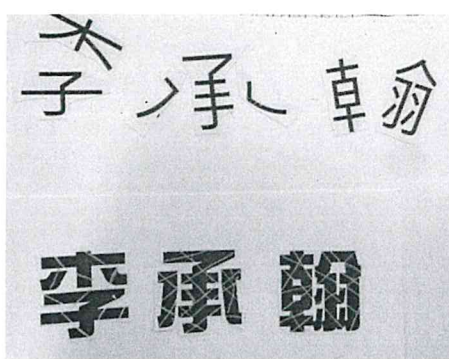
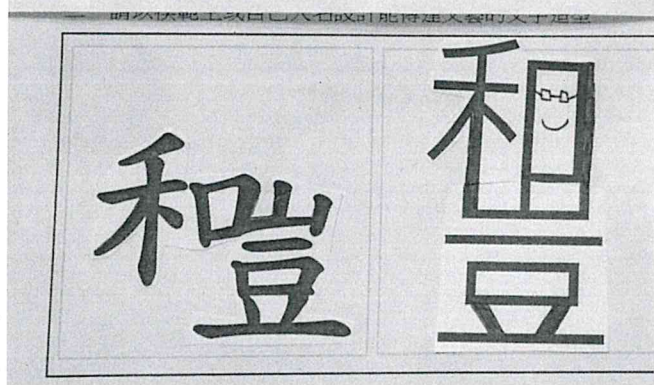
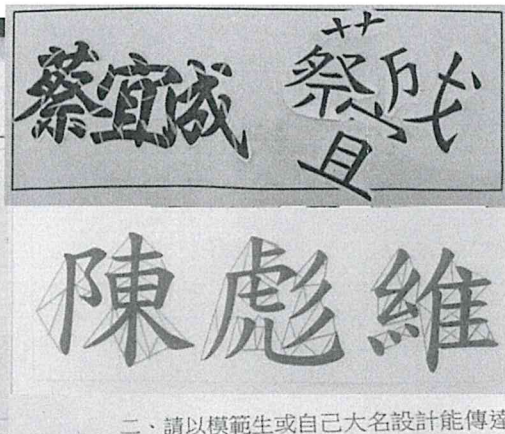
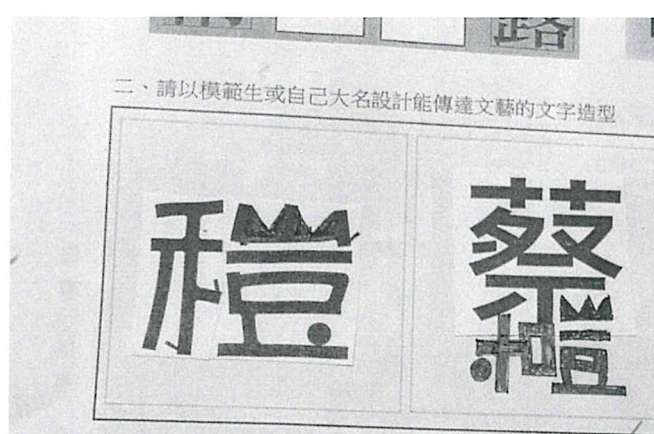
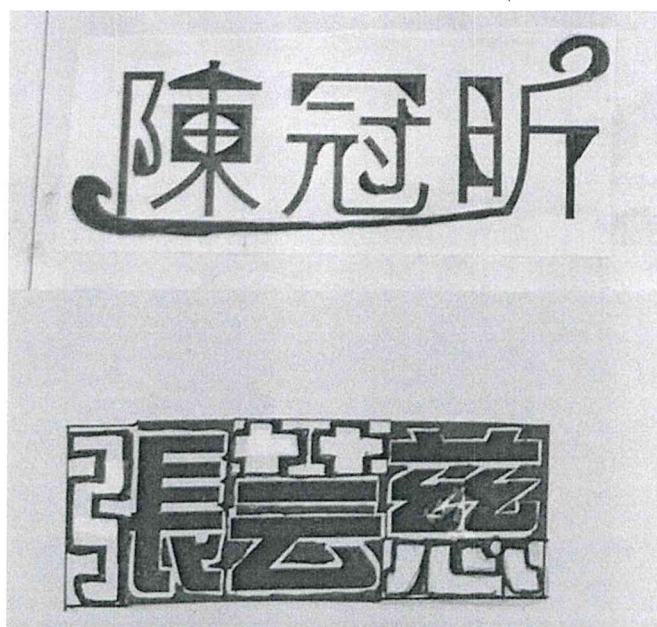
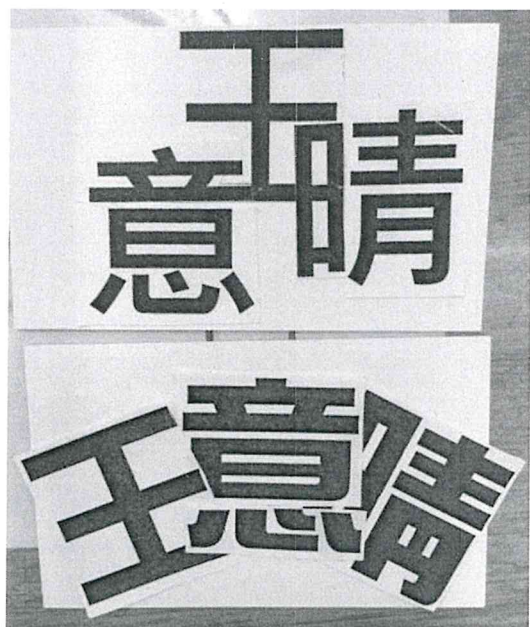
楊雁婷

楊雁婷

楊雁婷

王意精

王意精 日月

汪詠婕

汪詠婕

李建緯

李建緯

李建緯

李建緯

李建緯

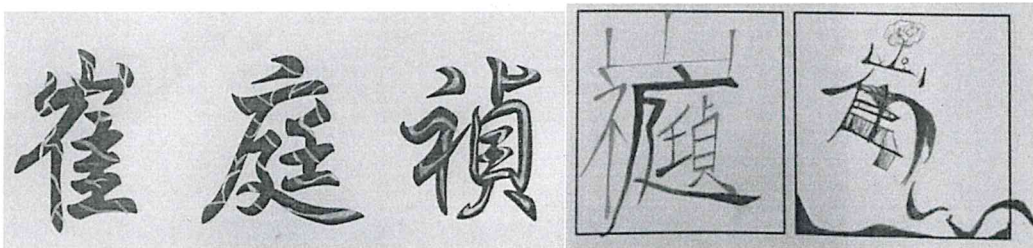
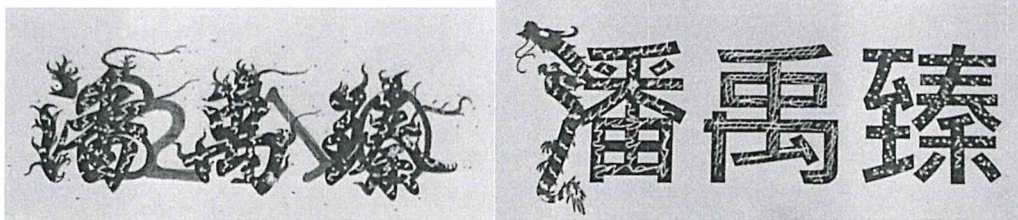
李建緯

李建緯

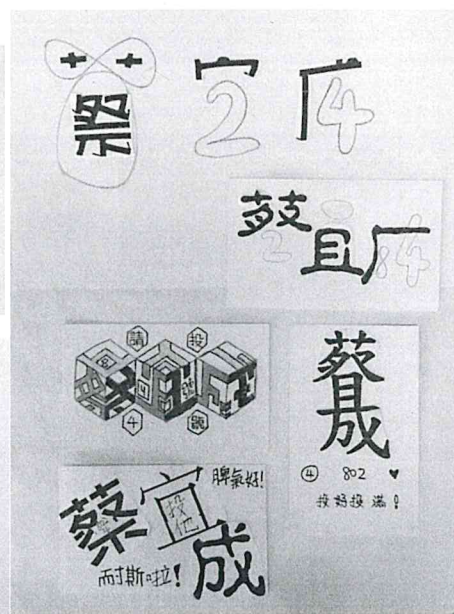
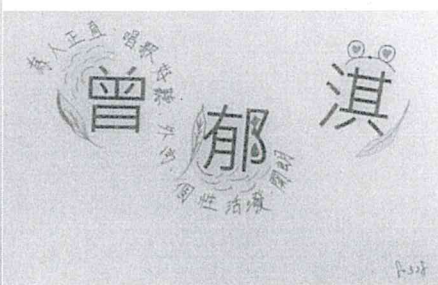
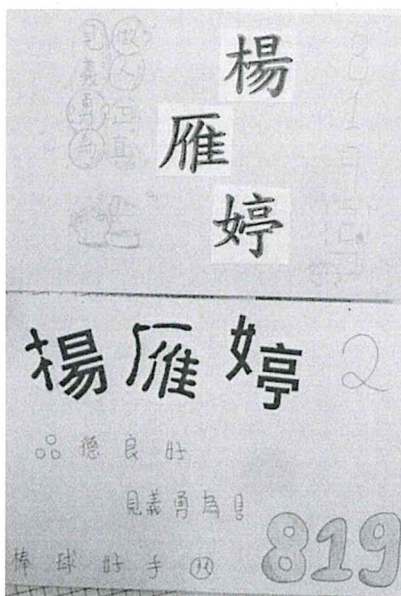
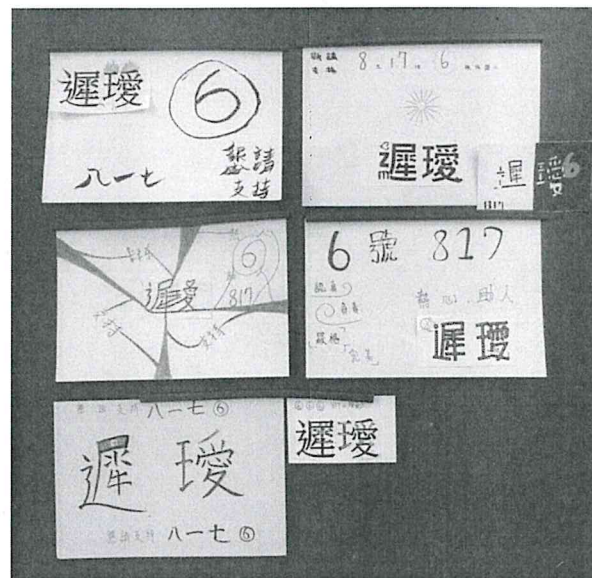
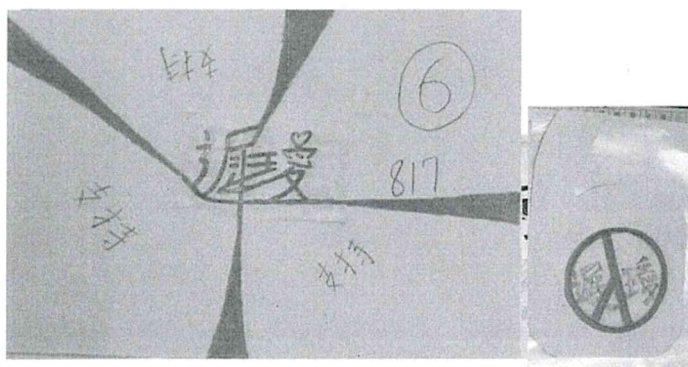
李建緯

潘禹臻

潘禹臻

【文字排版的可能】

五、學生學習回饋:5 個班在課後 5-10 分鐘分享課程心得

上完文字構成課程後，較關注生活中的文字運用嗎？			
	802	808	817
有	20	25	24
沒	7	4	3

請分享自己的生活發現

順意生活百貨以粗體顯示、「上」上豬排有頂尖的意思非只是方向、甲上燒餅「甲上」模擬了考

卷的評分，不論字型或顏色都唯妙唯肖的突顯「甲上」2 字、咖啡店 C 是咖啡杯造型、平衡

對稱、文具尺上面的文字、CoCo、中平校徽

新細明體特別常見採用於小說課本的內容，正黑體看起來很工整，標楷體行草有手寫的美感。

漫畫名稱、餐廳菜單、鉛筆盒上的字、縫上的字

廟裡石柱上的名字

請問哪一單元你覺得能讓你更了解構成.....			
	802	808	817
1.構成有什麼	8	18	10
2.有構好閱讀	9	5	6
3.文字有構美	9	17	15
4.文字新構成	15	19	8
5.文字排版的可能	13	15	7

同學最喜歡的單元:			
	802	808	817
1.構成有什麼	3	3	4
2.有構好閱讀	3	2	2
3.文字有構美	7	10	10
4.文字新構成	8	9	5
5.文字排版的可能	3	9	4

心得分享:

80201 從生活中發現文字的奧妙。

80206 可看到字不只有一種模樣。

80229 讓我更了解字體的變化。

80211 讓我更深入了解許多新奇而不同的文字。

80202 能了解文字的多變化。

80203 可訓練自己寫字的能力十分實用有趣。

80210 看見一樣名字改成不同樣子很有趣。

80222 可以在未來設計報告版面有很大的功能。

80225 排版起來看起來很舒服。

80227 老師備課用心上起課來有活力。

80215 對蔡宜成三個字做出各種變化也能夠保有自己的想法，字體不只是黑體明體粗體。

80230 對生活有更深的感觸。

80231 學到了如何設計一個看起來舒服又能凸顯主角的版面，我覺得很有趣，獲益良多。

80232 寫字時會注意編排，也會想到那些需要更突出的字，去想該如何突顯。

80233 認識了不同型態的字體以及文字的歷史與演變，並試著去書寫感到十分有趣。

81717 我覺得構成有什麼的單元很好玩，可以觀察周遭的事物。

81714 文字有構美讓我更了解從古至今的各種字體。讓我更知道在哪些地方使用適合的字體。

817 文字新構成很有趣，也讓我知道字的美感特色。

80811 文字新構成讓我更加了解文字其實可以有各種的變化。

80834 在我們的日常中有很多我們平時沒注意到的編排方式，而且我很喜歡看照片上不同的構想方法文字排版。

81733 我覺得文字新構成改造自己的名字，能夠更了解自己不同的一面。

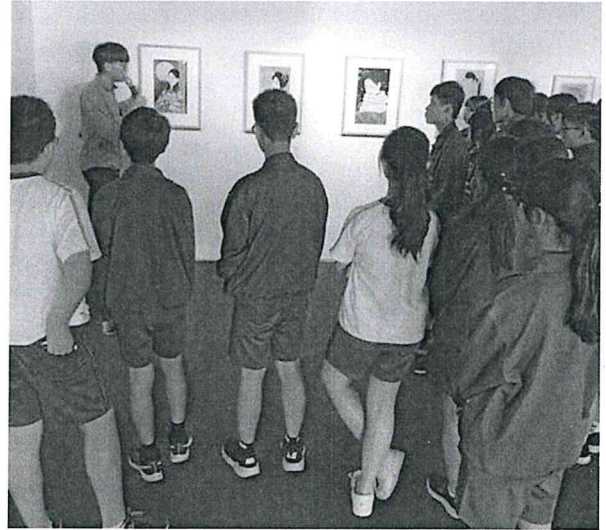
80814 上完文字有構美這個單元我感覺自己對文字好像有了更進一步的。

例如「新細明體尾端有三角形」，是我以前沒有注意到的。

81222 有構好閱讀能發現生活上原來跟構成密不可分，現在了解些就會多了些生活的樂趣

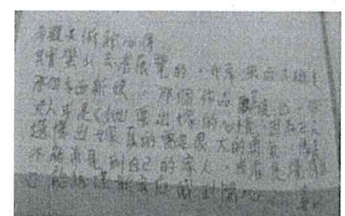
六.校外教學照片參觀北師美術館的展覽-參加班級 812 班

同學們觀展後心得分享書寫於聯絡本上:

男同學:其實蠻少去看展覽,最深印象的是那個多面新娘,那個作品呈現出一個女人或是少女要出嫁的心情,因為在選擇出嫁真的需要很大的勇氣,像是不能常見到自己的家人或者覺得自己能著組成新家庭感到開心

10月17日的下午三節課我們全班去了北師美術館，看了美少女の美術行史，這美術館雖是一個學校創的，可是一點也不差，我很喜歡的一幅畫是一幅戴著耳機的少女那一幅畫，我原本以為是用拍的，結果老師說是用畫的，我心裡想說：這真的是用畫的嗎？還是用拍的，自由參觀時，我在去看那一幅，它真的是用畫的，我非常震驚！

今天我們去了「美少女美術館」，這是美術老師指定要帶我們班出去，所以在其他班還在含淚檢討考卷，我們已經快樂出遊去了。美少女美術館是在展示日本浮世繪、洋畫、日畫等與新媒體交織而生的好事，雖然有些畫有點浮誇，讓人看了有些反感，但即使這樣，我們還是得尊重每個創作者的作品，館內還有VR設可以體驗，還有影片可以欣賞，參觀完後，還可以到一樓大廳買紀念品，可說是相當有趣，這次也讓我見識到真正畫家畫出的作品，希望下次有機會的話，還可以參加類似的展覽。

今天我們班去國立教育大學的北師美術館，看了展覽《美少女の美術行史》，我覺得這個展覽很特別，我很少（幾乎從來沒有）看過純粹只展出少女畫作的展覽，我覺得特別新奇，而且我發現雖然畫作對象都是少女，但不同畫家的風格都完全不一樣！我最喜歡的作品在3樓，是一個戴耳機的少女側臉，我覺得那幅畫很逼真很好看！

今天我們去了北師美術館，看了美少女的美術史展，這個美術館雖然只是一個學校創的，但是一點都不差，場地大，作品多，完整性高，在那邊我看到了每個作者對少女的想法和想作，不僅如此，分佈的創作時間也很廣，從日本傳統浮世繪到現代動漫都有，在這個展場裡，我有一幅很喜歡的日本畫叫春雪，裡面季節不用說，就看冬的交界處，樹枝上蓋著白雪還開著象徵春天來臨的花，這樣的場景，光想像就覺得夢幻，更不用說少女的姿勢是多優雅，今天的體驗真的很難得，也順便讓我回想到童年看的日本卡通谷不能拍照真的是一個可惜之處，但每一個美術館都是這樣規定的吧！

今天跟組下午一起去了北師美術館的「美少女的美術史」展覽，第一次去看有關畫作的展覽，通常我都是去看卡通區，畫較多，看了好多從日本那以前留藏下來的作品，覺得很特別在外面也不會看到的，還看到一個我覺得超酷的360°新娘的表情頭，每個方面都不一樣，拍起來很獨特，捧花上面還有一個骷髏頭，還是很謝謝老師和是螢老師帶我們出去，中間有很多步驟和程序，經過這些事才能帶我們去一趟學習課程，我學到了好多，從每個畫家眼中的少女是什麼樣的方式出現，也讓我知道了這年紀，我們就是自己心中最棒的模樣了！(๑)~

我們全班去參觀了《美少女の美術史》。這是一個關於日本浮世繪、洋畫、日本畫、漫畫、雕塑與新媒體藝術的展覽，有一幅是一位帶著耳機的女孩，那幅畫真的是太美了！滑亮的秀髮栩栩如生，像是用了很多的潤髮乳。整張畫完整浮現了青春洋溢的氣氛，這的美少女展覽全是我喜歡的日本動漫，從古到今的演變更深地表現了日本文化的內涵。

108 至 110 美感與設計課程創新計畫

108 學年度實驗課程實施計畫

成果報告授權同意書

陳昱螢 同意無償將 108 學年度 1、2 學期實驗課程實施計畫之成果報告之使用版權為教育部所擁有，教育部擁有複製、公佈、發行之權利。教育部委託國立交通大學（總計畫學校）於日後直接上傳 Facebook「108 至 110 美感與設計課程創新計畫」粉絲專頁或美感與設計課程創新計畫之相關網站，以學習觀摩交流之非營利目的授權公開使用，申請學校不得異議。

※立授權同意書人聲明對上述授權之著作擁有著作權，得為此授權。

雙方合作計畫內容依雙方之合意訂之，特立此書以資為憑。

此致

教育部

立同意書學校： 新北市立中平國民中學

(請用印)

立同意書人姓名： 陳昱螢

學校地址： 新北市新莊區中平路 385 號

聯絡人及電話：陳昱螢 0952013059

中 華 民 國 1 0 9 年 0 8 月 1 8 日