

109(2)中國文化大學教師教學創新暨

教材研發獎勵成果報告書

壹、計畫名稱

速寫(SKETCH)本輔助設計術科教學計畫

貳、實施課程、授課教師姓名

實施課程：字學與編排設計(廣告2B D336)

授課教師：楊勝雄

前言

本計畫使用創新性的設計 SKETCH 教學法，結合美術教育的速寫與設計教育中的草圖繪製，有助於設計作業前端的創意發想與創意深度。以多元的面向的 SKETCH 訓練，教導學生認識線條並使用去描繪看到與想到或未知的圖像，並教導學生從自我生活中的環境或感受去觀察、描繪與紀錄，以學生自己的能力與意願，形式從簡約的線條到精細的繪圖方法都不拘，藉以啟發學生創作本能。

訓練學生以草圖方式展現圖像，用快速的線條大量勾勒出符號、圖形或文字的基礎型態以供創意討論。也另外必須記錄在靈感搜尋中的筆記摘要，以作為創意說明的基礎。

傳統視覺傳達設計科系中的「字學與編排設計」課程，目的在於訓練專業設計師的字體設計技術與編排方法。其課程所著重的是圖像最後的表現與意涵，但對於字體創意發想與如何發展版面創意部分就付之闕如，或在其他項目課程中討論，但即便如此，在視覺

傳達設計科系中關於創意草圖發想的實務訓練進行頻率與強度也是很少，本人來自業界是一線設計師出身，分別有過廣告、設計公司的實務與經營經驗，深知創意草圖在設計與創意領域之重要性，但設計學界始終沒有專門課程教授創意草圖，於是從實務與學術上出發，將美術教育中的速寫技法與視覺傳達設計中的草圖技術結合，讓學生在課堂之外進行設計速寫 SKETCH 的概念，除能加強學生設計思維外，也強迫學生進行生活環境觀察增加創意發想深度，以利日後廣告技術與創意操作。

肆、計畫特色及具體內容

【計畫特色】

本計畫中所使用創新性的 SKETCH 概念有別於美術教育與視覺傳達設計中的速寫訓練。其特色茲說明如下：

- 1、傳統美術教學中的速寫著重在繪畫技巧的訓練，無論線條、型態、明暗和造型的練習都是為正式繪畫作準備，學生以面前的人、景、物為範本，訓練眼、手協調能力與描繪技巧為主。但在本計畫中的 SKETCH 訓練則包含多元的面向，首先教導學生從線條的認識與使用去描繪看到與想到或未知的圖像，這些圖像不一定是現實中的景象也可是幾何或塗鴉式，但建議從學生自我生活中的環境或感受去觀察、描繪與紀錄，形式從簡約的線條到精細的繪圖都不拘，端賴學生自己的能力與意願，藉以啟發其創作本能。
- 2、視覺傳達科系的草圖訓練方式著重於圖像的草稿展現，用快速的線條大量勾勒出符號、圖形或文字的基礎型態以供創意討論，它的精神不在紀錄或描繪觀察結果。而本計畫中的 SKETCH 訓練卻會讓學生除展現課程中作業的圖像草稿外，也另外必須記錄在靈感搜尋中的筆記摘要，以作為創意說明的基礎，例如，學生在找出以「企鵝」為圖像的創意時，它不能只是畫企鵝的型態，他

還同時要去了解、記錄該企鵝的品種、生長環境或與其他企鵝的差別，因為這些細節與知識都會是課堂上被詰問的題目。

速寫 (SKETCH) 除了能訓練學生的繪畫能力外，同時也能助學生提昇視覺表現的能力，和增進設計的創意靈感，而最重要的就是「觀察」能力。歌德曾說：「思考比了解更有意思，但不如『觀察』」，包浩斯創辦人格羅佩斯也認為「觀察」是設計教育的重點課程。設計是解決或改善問題的行為，需要創新與創意的靈感，設計的過程首重觀察，透過觀察才能了解、描繪、傳達事物的表象與狀態，進而產生思考與想法、創作視覺圖像以解決問題。

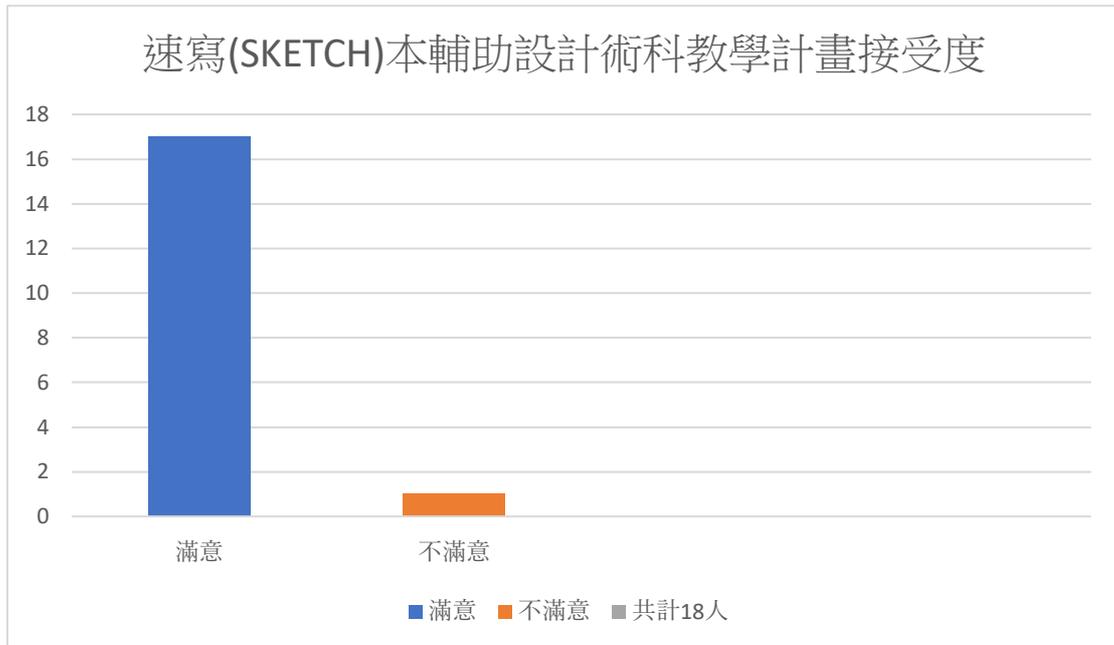
【具體內容】

- 1、要求學生準備 16 開硬皮川線膠裝速寫本，每週繪製 10 頁。繪製手法不拘精疏，以黑色筆為主，可以其他技法為輔。
- 2、課程期間，請學生就上一週進度做創意說明與工作進度報告，其間就其內容與 SKETCH 本作比對，因學生對此方法尚未熟悉，所以會有同學便宜行事，忽略記錄或不做草圖，這些行為都會對其提醒或警告，促使同學遵守基本動作。並強調 SKETCH 的內容不在圖像之優美與否，而是思考與企劃的紀錄。
- 3、一學期中會有 2 次老師個別檢查與評論，與 1 次學生不記名的自我學習成果評鑑。
- 4、老師在期中(第 9 周)以一對一個別方式檢查學生作品數量，並對學生作品從線條與色彩使用到內容題材，給予意見、評論和技術指導。從學生作品中可以了解學生個性、思考邏輯、題材愛好和學習精神。
- 5、期末(第 17 周) 適逢 COVID19 疫情採取遠距教學，因此請學生自行掃描全數的 SKETCH 作品上繳課輔系統後，給予期末打分數，該分數併入平時成績計算。

伍、實施成效及影響 (量化及質化)

量化

本計畫中有 18 位學生在期末的期末不記名調查中，有 17 位同學對使用速寫(SKETCH)本輔助教學持肯定的態度，1 位同學因為不適應用速寫(SKETCH)本方法而持否定。(參考附件二學習心得)

質化

在本計畫申請之初，預期之學習目標與預期成效如下：

- 1、可養成學生設計前畫草圖多思考的習慣，促進其設計思考邏輯。
- 2、可養成學生對生活環境多觀察與紀錄的習慣可增加思維的敏銳度。
- 3、可養成學生習慣以圖像與他人溝通，增加溝通效率與創意思維。
- 4、可訓練學生創作圖像技術增加一技之長，有利於日後升時使用。

在17位同學的學習反饋中，茲歸納以下數點：

- 1、自從畫了 Sketch 總能把心中滿滿的想法先記錄在 Sketch 裡，統整之後作品就能很快呈現出我要的樣貌。
- 2、對於這一次的作業覺得幫助很大，因為預先畫好想要的畫面，能先知道編排是不是自己要的，還可先知道整體完成大概的畫面，不會像以前一樣邊做邊改很花時間。

- 3、會推薦這種學習方式，現代人常常都用手機在記錄生活很少畫出來，如果用畫的每次回去翻都會想起來當時原來發生了這些事。
- 4、透過 sketch 就能將腦袋中各式各樣的想法記錄下來，讓自己更清楚該向何處前進。無論是版面設計的草圖，或是靈機想到的廣告標語，我都會記錄在書本上，能夠提升自己的設計實力。
- 5、sketch 對我的影響很大，剛入學之時我對於畫畫相當沒有自信，透過黑筆紀錄自己大學期間的點點滴滴並且增進學習效率，是非常好的一個做法。
- 6、現在去上課都會隨身攜帶 Sketch Book，當腦中有什麼想法、靈感都會直接記錄下來，不管是用文字或是圖畫的方式。因為都記錄在上面也不會怕忘記要做什麼。
- 7、檢查的時候，老師都會給我一些建議跟想法，讓我去運用 Sketch。我也慢慢開始去嘗試這樣的方式來畫，但畫了幾張後有點找到一些方向跟自己的風格。本來有些是隨手亂畫的插圖也都被我運用到作業上面了。
- 8、在畫了 sketch 後慢慢會覺得他成為我生活上的一部分，雖然可能是負擔或是壓力但都成為我進步的墊腳石。
- 9、這份作業讓我成長速度加快，適時紀錄一些日常也讓我在迷茫的大學人生中找到一些樂趣。
- 10、在製作刊物的過程中，我覺得 Sketch 對我最大的影響，是把不可行變成可行的一個過程。
- 11 在疫情還未如此嚴重之時，我跟組員會在開會時用 Sketch 當作紀錄作開會的討論過程，這樣不但能將心中的想法或是畫面傳達給對方也能記錄下討論過程。
- 12、Sketch 可以算是鍛鍊自己的手繪能力與協助自己的思考方向和紀錄身邊的事物，整體來說這堂課真的讓我進步很多每個禮拜都有雜誌的進度要完成。
- 13、做作品集、書刊學習編排上很多小細節可能沒修老師的課永遠

不會注意到，編排上要注意隱藏線、標點符號位置還有多參考別人的作品，短短一年的作品量就超過五年在建築系裡做的，

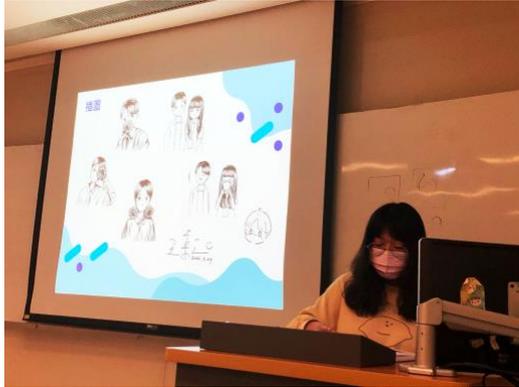
- 14、使我的思緒更清楚該如何進行版面上的編排，當放到繪圖軟體上進行時，製作編排的效率也提高很多。
- 15、即使課程結束我還是會繼續使用我的 Sketch。我現在在做任何作業時我都會先寫下所有對我有幫助的資料再加上我的一些想法，然後整理變成我自己的東西。
- 16、它讓我多了思考的步驟，架構真的很重要，以往都是直覺式思考腦袋會花更多時間在修改方面導致事倍功半。
- 17、我們的刊物主題，需要大量閱讀韓文的資料，能隨時用雙語記下把重點單字標示出來，在查資料時也更方便不會看過就忘。
- 18、課堂的報告作業中使用 Sketch，與同學開會討論時能更直接用圖像化表現出自己的意思。透過不斷的思考和紀錄，思緒變更清晰就像是學會了與自己溝通的橋樑。
- 19、以前在設計編排時都是很像暴力編排，不會先想說畫個排版試看，如果覺得不好再進行調整，沒有這種概念，發想上 SKETCH 給了我很大的幫助是一個全新的方法。
- 20、在課堂上可以將老師說的重點記下來，可以將靈感或想法畫下來，這些草稿也是證明之後的作品不是抄襲的證據之一。對於自己的能力不管是紀錄的能力還是繪畫的能力都能有所增長。

陸、結論

在經過十一週課堂操作與六次的線上教學，本計畫產出的作業——Zin刊物編排設計，讓學生設計出優質刊物作品。本課程雖名為「字學與編排設計」，但與傳統視覺傳達設計科系不同的是，除了基本的字體設計、版面編排設計（這部分已在上學期教過）外，最重要的是如何在編排基礎上企劃刊物的風格與品質，所以這學期的教學目的是由學生依自己的興趣，由個人或多人設計出專題in刊物，從主題選定、書面企畫、田野訪問調查、文字產出、標題設計、插畫繪製、圖像攝影到版面成形都需憑一己之力完成。這是一項複雜的平面設計工程，學生們無法僅憑直觀的電腦操作與簡單的設計思維就能勝任，所以如何規劃工作流程、發想創意、注意細節次序就決定著作品是否成功，而上述的程序就需要依賴可靠的作業方法與工具來整合，而用速寫（SKETCH）本來輔助編排設計教學完全能符合這種需求。

由於現代學生已習慣數位產品，尤其巨量使用手機，所有的設計行為都在電腦、手機中完成，但其行為模式又非常表面淺碟，對於資訊的蒐集研究常付之闕如，面對設計題目許多人都是上網搜尋設計模組模仿修改他人作品，或是以自己直覺執行設計毫無解決問題意識，因此對用SKETCH本的輔助方法很不適應，也有排斥的狀況發生。面對這種學生，因應的做法是以設定數量來要求，本課程的規定是一週繪製10頁內容技法不拘，因為繪畫是人的本能，不准學生以沒學過、不會畫、沒興趣為藉口，所以只要是修課同學都會有作品產生，如此再根據其作品加以分析、引導、鼓勵，一學期下來上百張的產出，無論品質如何都能讓學生產生若干的成就感。是鼓勵學生面對自我成長與環境適應非常受用的學習工具。

柒、執行計畫活動、成果照片

▲學生課堂報告在 sketch 中所運用到的創意草圖，再由老師評點其作業優缺點與改進方法。

▲期中一對一檢查學生 sketch，並為其解說其繪製要領、加強重點、技巧改進及自身優點。

騰愛自己

→ 騰愛自己
重點是自己, 不是「他」!

② 這是你對什麼、做什麼?
not 一種證明多愛他x!!

滾動式 → 先有想法, 再行動

有個目的性
→ 送給他 (有型)
→ 看見自己
→ 拉自己想法!!

主動學習!!

紙版你 → 昇平
這這 (what)

→ 第一人称
→ 第二人称

①. **First sight**
→ 介紹 (詳述)
→ 喜悅和
②. **Nothing but You**
→ 活潑紀錄
→ 互動 (用口)
→ 心情 (主我: 自我成長)
→ 美麗歐樂城
→ 得到、失去、改變?
→ 我做了什麼改變?
→ 經過

豐富插圖 (圖)
Don't 用直覺

1 得到

- 交到很多朋友
- 對於自己要求更高、(努力成為他的一類屬意人)
- 攝影、剪接、設計西圖能力UP!

2 失去

- 睡眠時間 - 10000hr
- 錢花在刀口上...
- 自由

3 改變

- 成長UP!!
- 努力 → 靠近
- 認識自己 → 別人沒有什麼情

騰愛自己

Goodman!! 他愛自己好!!

名字

送禮 → 送禮

歌曲 First sight

金曲之王 沒有笨蛋 (地位) (善良)

→ 西圖回應 (翻譯)

→ 對的公事也不通譯

版圖 X 配景

大小 A4 → 210 x 297 mm

手札排版: 插圖豐富

Colorful → 明亮、繽紛!!

每頁有結構!!

因為你, 二

我做了什麼改變?

我們能不只這樣!!

主動學習!!

5 6 0

紅綠、插圖

別人沒有的

1 2 3 4 7

讓他成為驚喜

得到、失去、改變

騰愛讓我們分開!!

Sketch

騰愛自己

拿符部分標示清楚

有個目的性

不能只做老師說的!!

→ 可以拆到樣!! 主包裝

為了自己的刊物做了什麼改變? 提出自己想法

滾動式 → 先有想法, 再行動

活潑結束後, 不可能回原狀

分享過程, Repeal

我會西圖自然熱會設計

→ 可以用什麼方式 排版

豐富插圖!!

白字

替換

天章日

水沖 → 公共 Fight

火沖 → 視缺

▲ 學生設計刊物《騰愛自己》Sketch 草圖。

欲見·遇見

欲見 遇見
欲見·遇見
欲見·遇見

欲見 遇見
欲見 遇見
欲見 遇見

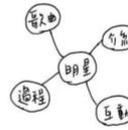
欲見·遇見
欲見
遇見

欲見
遇見

顏色依照製作理念 → 可以以明暗對比的方式

以深藍色為主, 再搭淺色去做變化

內容

主要 → 讓大家了解「追星」是什麼,
次要 → 追星獲得的啟發。

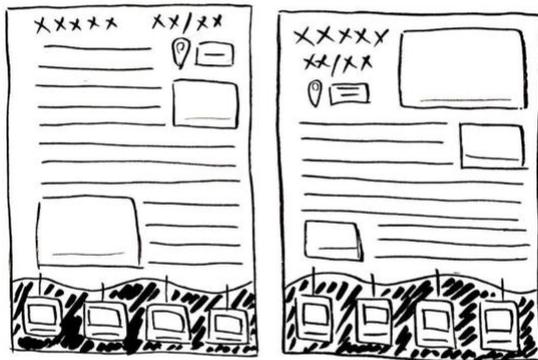
內容編排

自己拍的照片 + 插圖 + 心得。

大小做成 A5 → 改 A4

- ③ 追星
- 1. 介紹人
 - 2. 動機 (Why)
 - 3. 執行
- 動機 (追星帶給我的成就感) 結
目的 (追星過程是甚麼) 標準
(Why 由我們來做)

我們是教室的追星專家!

目錄

↓ 章、節

14年 1
15年 3
16年 5
17年 14
18年 7
19年 21
20年 11
62

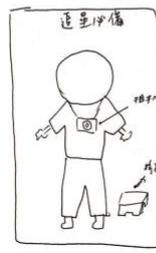
野莓小檔案
前言 小談和追
愛情怎麼成停
每年 (不過失去了一點)
第一次, 重要, 印象深刻。

主題發想
回憶錄
追星光省
2014-2021 年

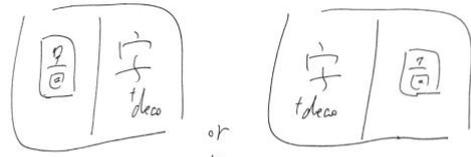
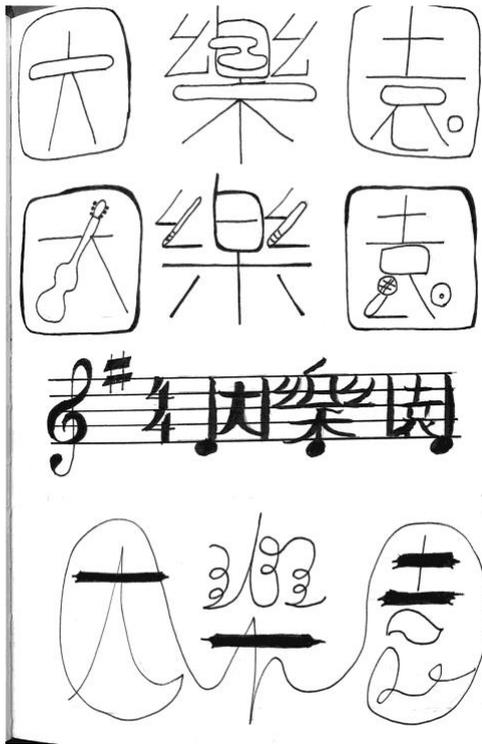
愛情怎麼成停 追星如何追上

1. 校園演唱會
2. 商演
3. 演唱會
4. 演唱會 (4)
(按照每年1/1日寫)

不過失去了一點點 (19年, 追星啟事)
結語

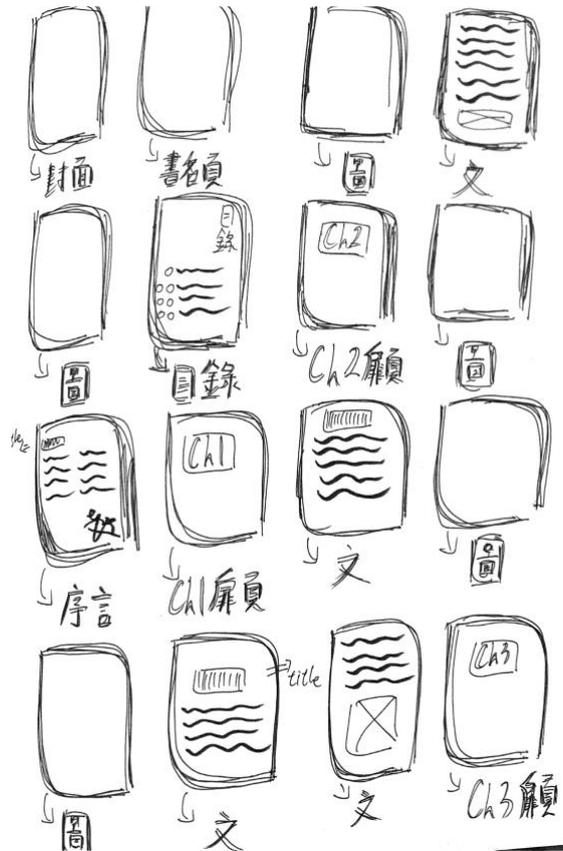
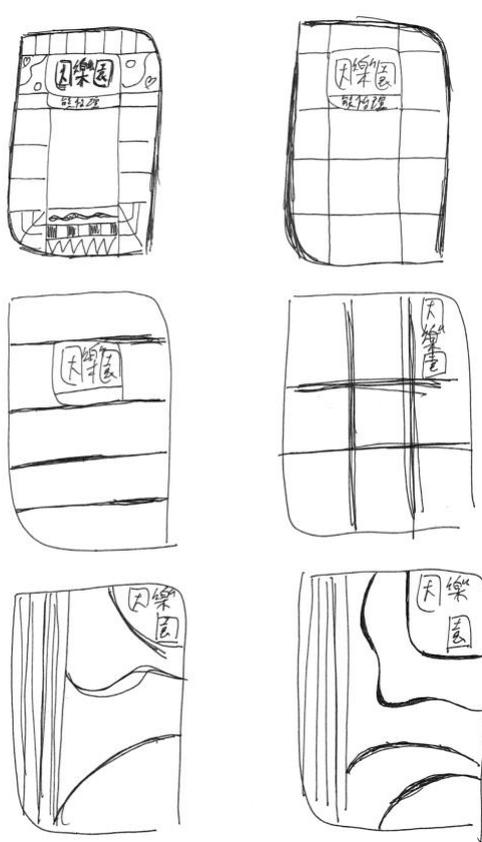

▲ 學生設計刊物《欲見遇見》Sketch 草圖。

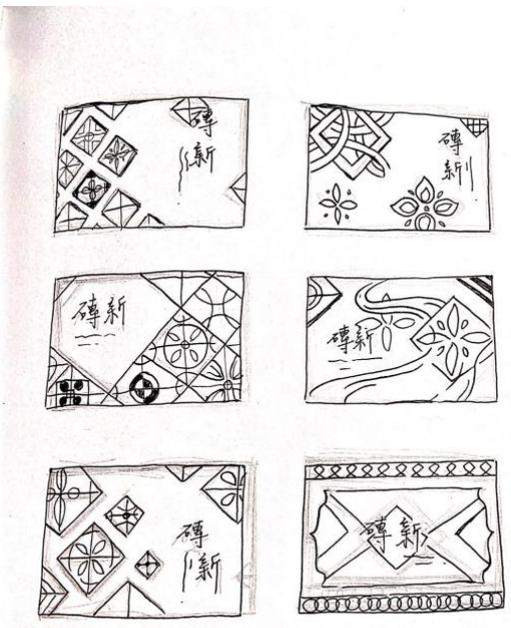
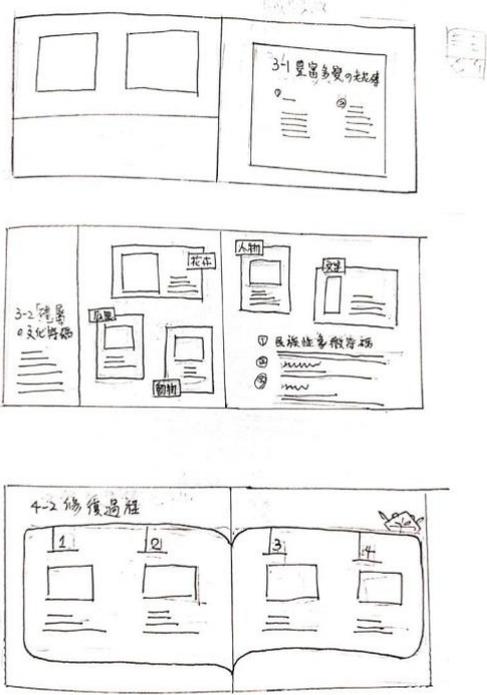
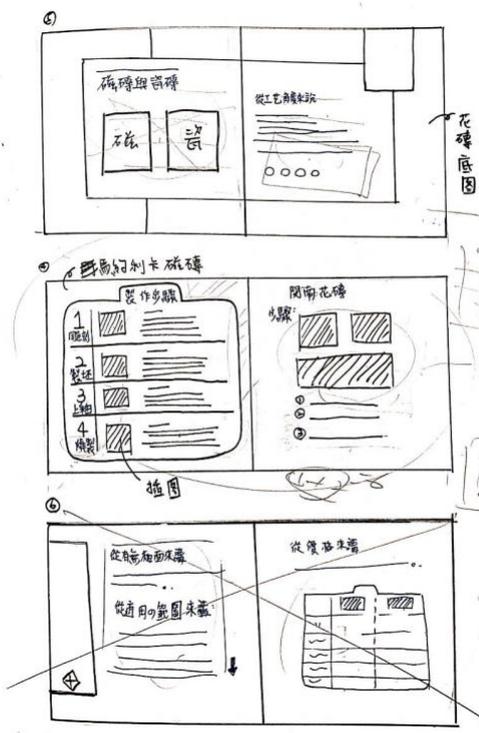

1. 整齊統一
2. 容易閱讀
3. 強調插畫

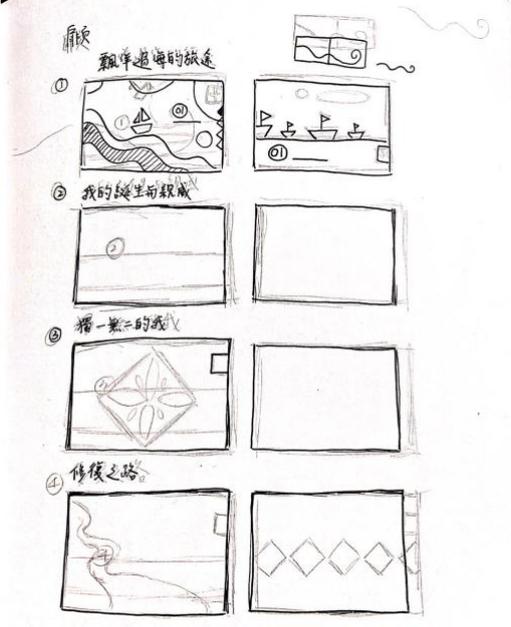
1. sketch準備
2. 修改ppt(有邏輯, 簡潔)
(ppt放重點, 報告內容放逐字稿)
3. 標準字創作理念、QA
4. 上傳!

▲學生設計刊物《因樂園》Sketch 草圖。

CS 掃描全能王 創建

CS 掃描全能王 創建

▲ 學生設計刊物《磚新》Sketch 草圖。

大學生活改造計畫

問題參考

- 日常·讀書
- 日常·拖延
- 日常·經常使用3C產品
- 身體·水的攝取不足
- 身體·飲食不均衡
- 日常·金錢管理
- 身體·缺乏運動

2/15 討論結果

封面感覺：
 談諧感、圖層起掉，可以撞色但顏色不要過重。
 簡約或日系感

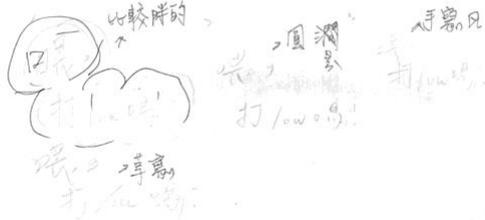
3/3 一些對刊物的想法

顏色 → 想用一些鮮豔一些，或是復古的顏色。(或撞色)

風格 → 工具書和教科書的感覺

字體 → 活潑感，有點美式的。
 柔和的、可愛的感覺，像童書，怪奇，強烈又特別，會吸引目光的。

3/4 最終決定方案

① 擬定封面，以及效果、給人的第一印象

② 風格印象決定

A 日系 B 簡約 C 復古 D 美式 E 歪曲手寫(怪字感)

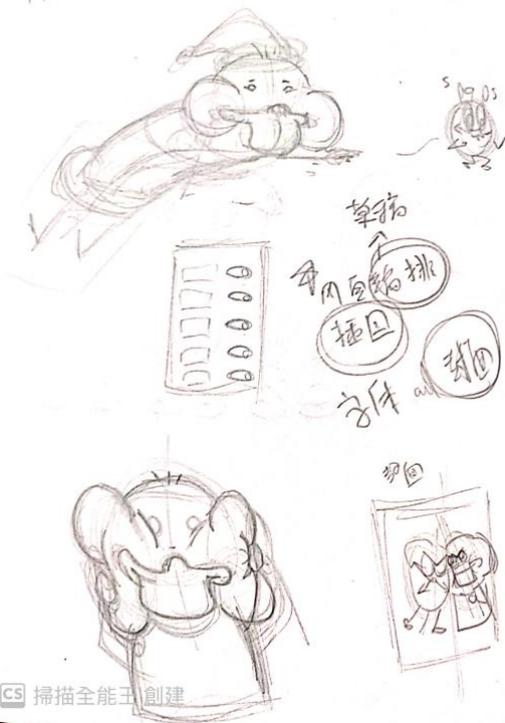
討論後的選擇

① → 選 C ② → D+E (多做嘗試)

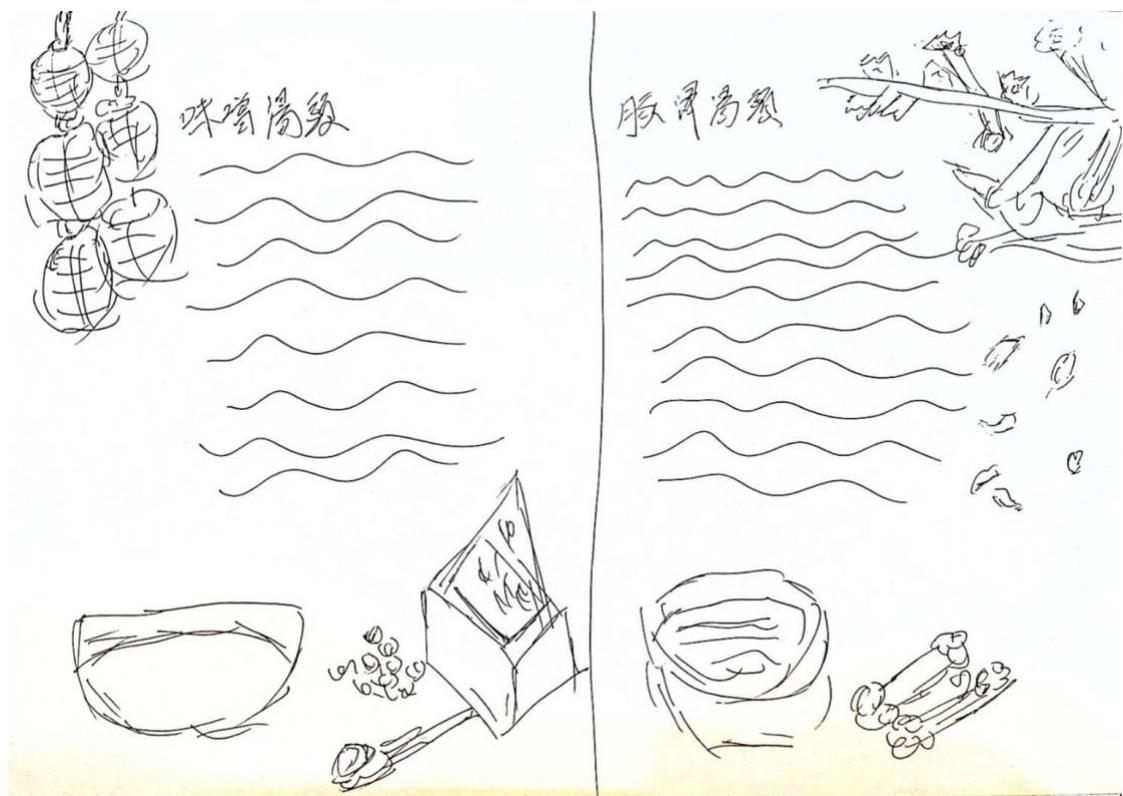
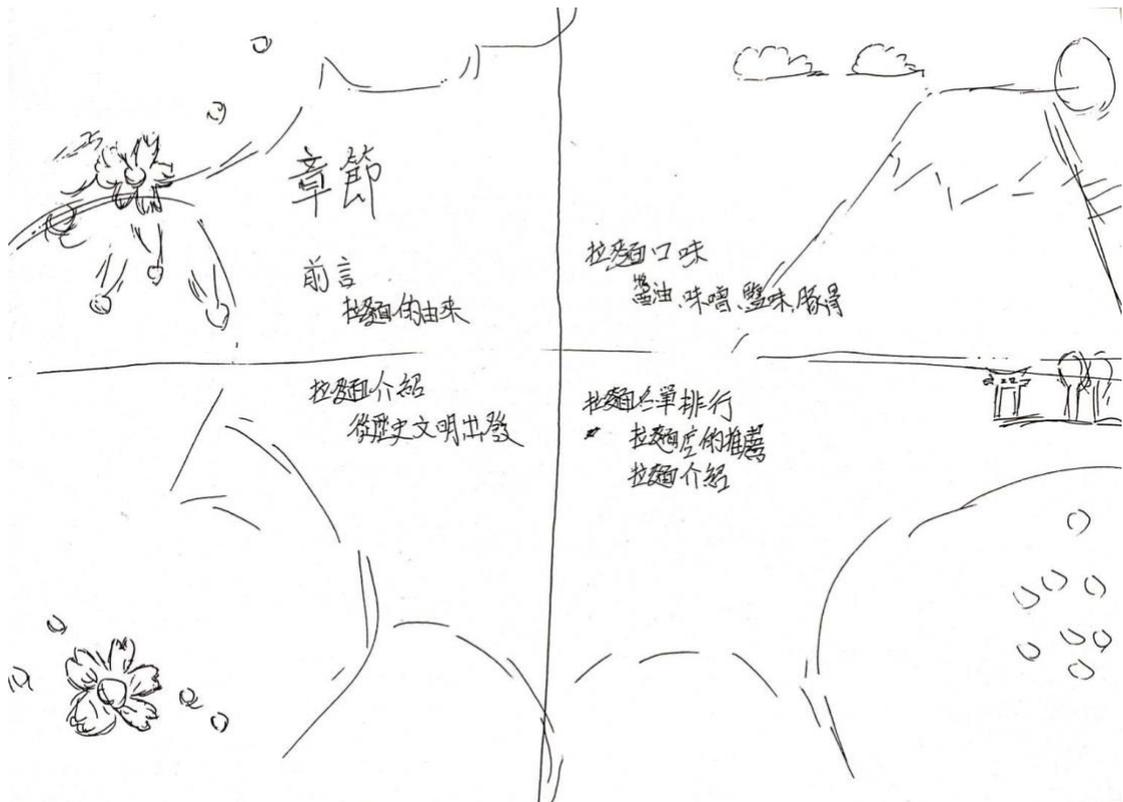
主要的

PP7 草圖

▲ 學生設計刊物《喂！打Low嗎？》Sketch 草圖。

▲學生設計刊物《行走地上的美食家》Sketch 草圖。

買瞎米 買瞎米

買瞎米

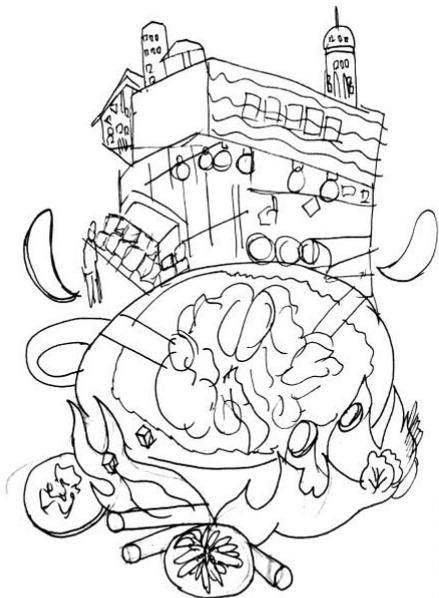
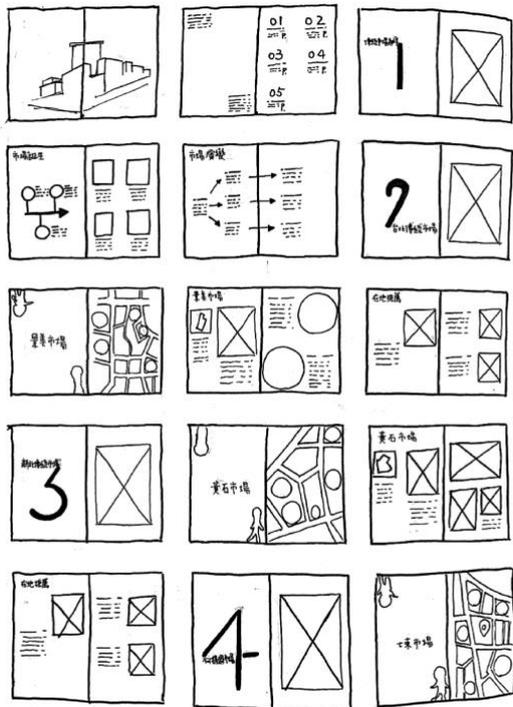
買瞎米

買瞎米

買瞎米

買瞎米 買瞎米
買瞎米

201.5.22

買食材 (如何挑選食材)

鳳梨

1. 選外型 - 底部圓, 長度稍大長
2. 摸熟度 - 皮有光澤且轉金黃, 手各挑選 以互拿者, 硬度較低, 久買挑熟轉黃為一乃即可
3. 聽聲音 - 咚咚打鼓聲 表示肉質 細緻, 甜度高
4. 看條目 - 條目小口疏繁

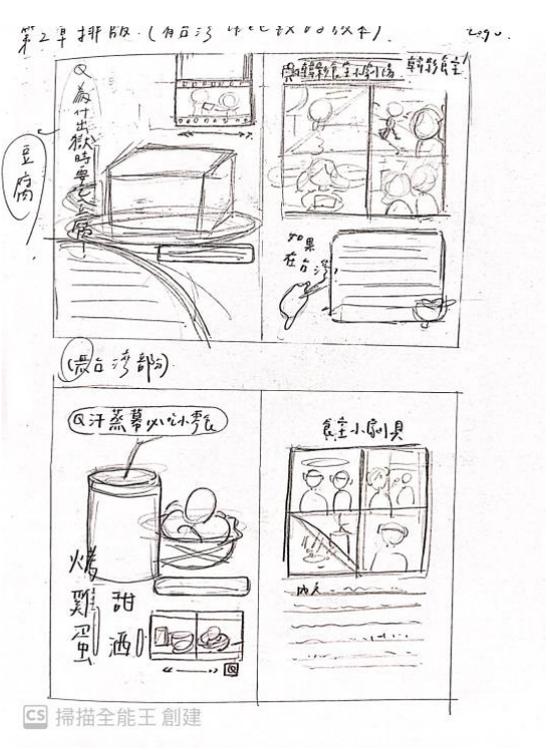
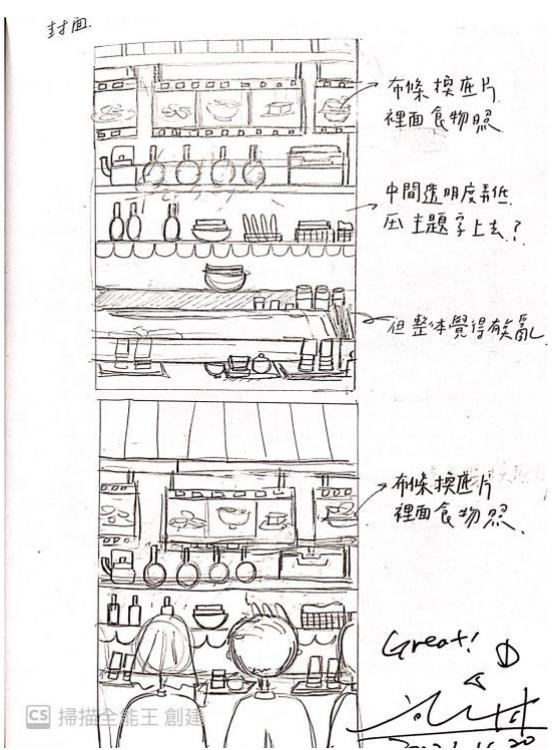
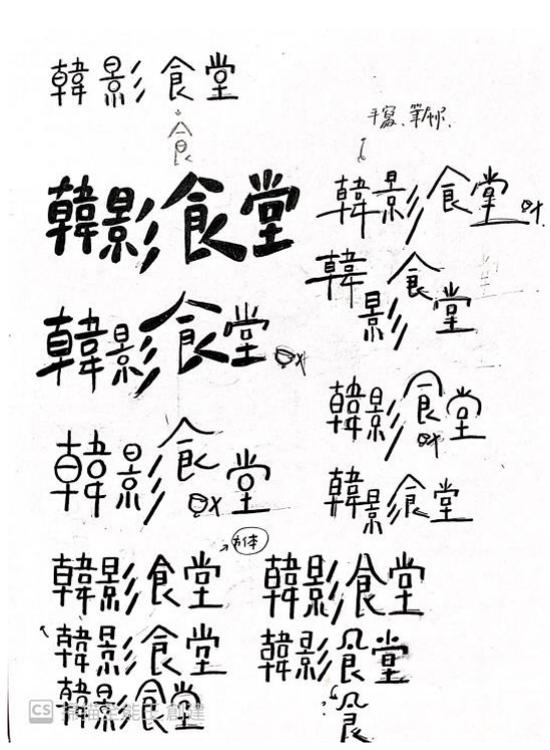
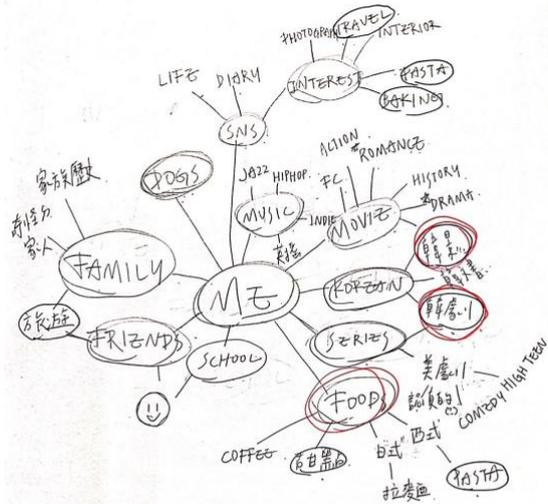

高麗菜

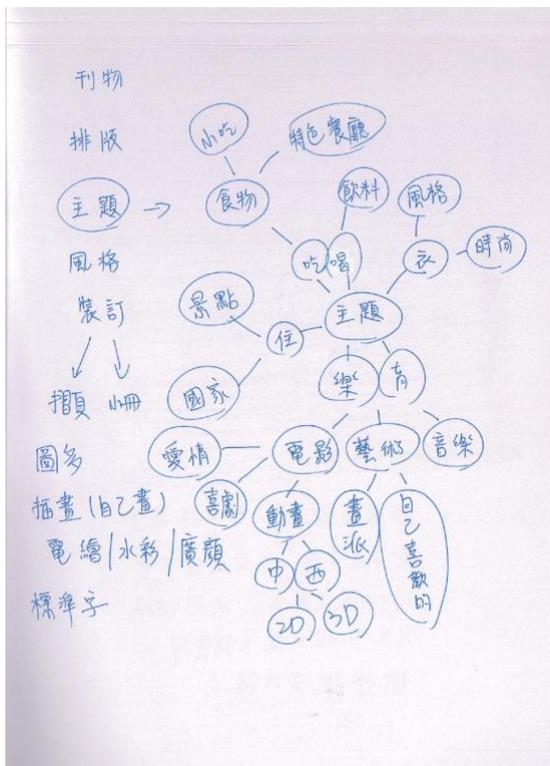
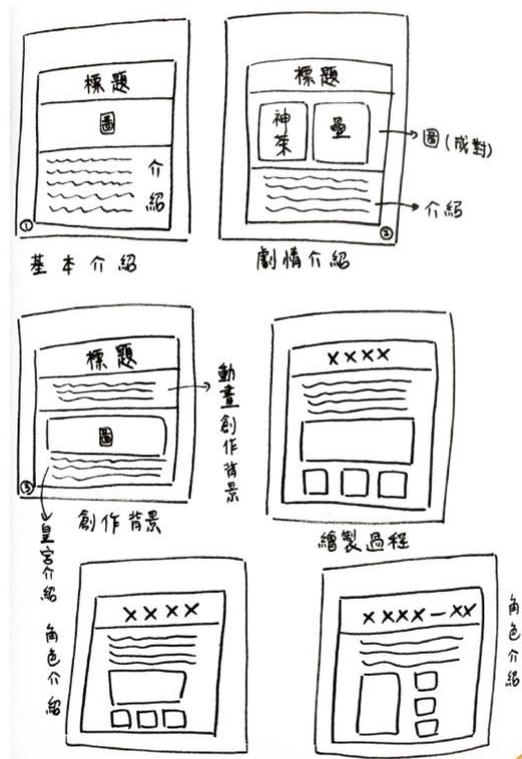
1. 外表翠綠 - 存放太久葉葉發白
2. 底部圓滑 - 菜莖部為成黑, 說明存放太久
3. 輕者為佳 - 重量輕, 葉片蓬鬆, 清脆
4. 輕壓菜梗 - 指甲按壓菜莖發出清脆表示清脆可口

201.5.26

▲ 學生設計刊物《買瞎米》Sketch 草圖。

▲ 學生設計刊物《韓影食堂》Sketch 草圖。

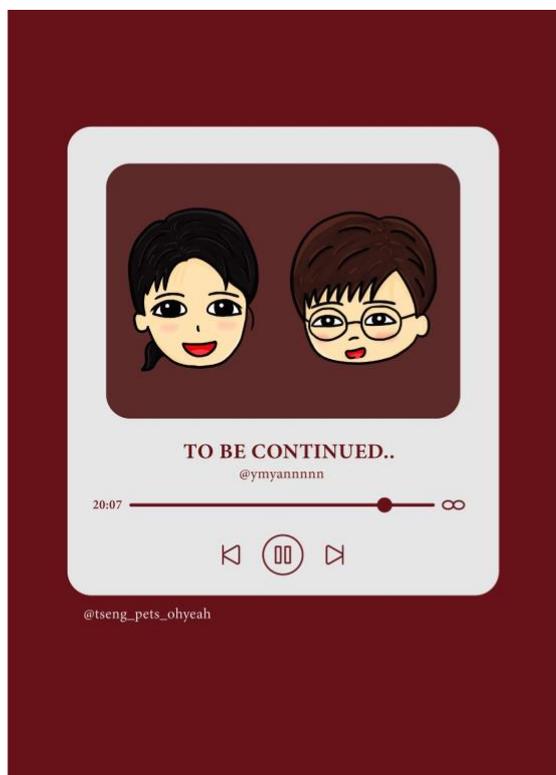
▲學生設計刊物《動查仙跡》Sketch 草圖。

捌、附件

附件一：上課作業（局部）

▲學生刊物作業封面—《騰愛自己》。

▲學生刊物作業封面—《欲見遇見》。

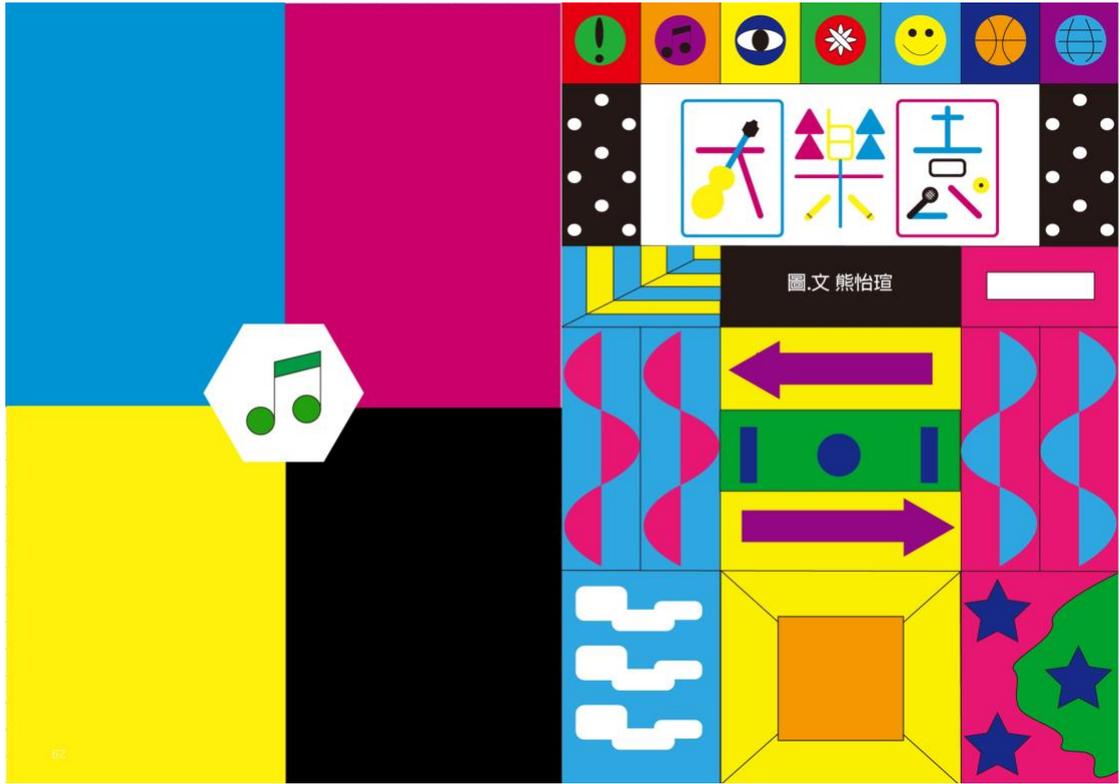
no pets no life.

2021

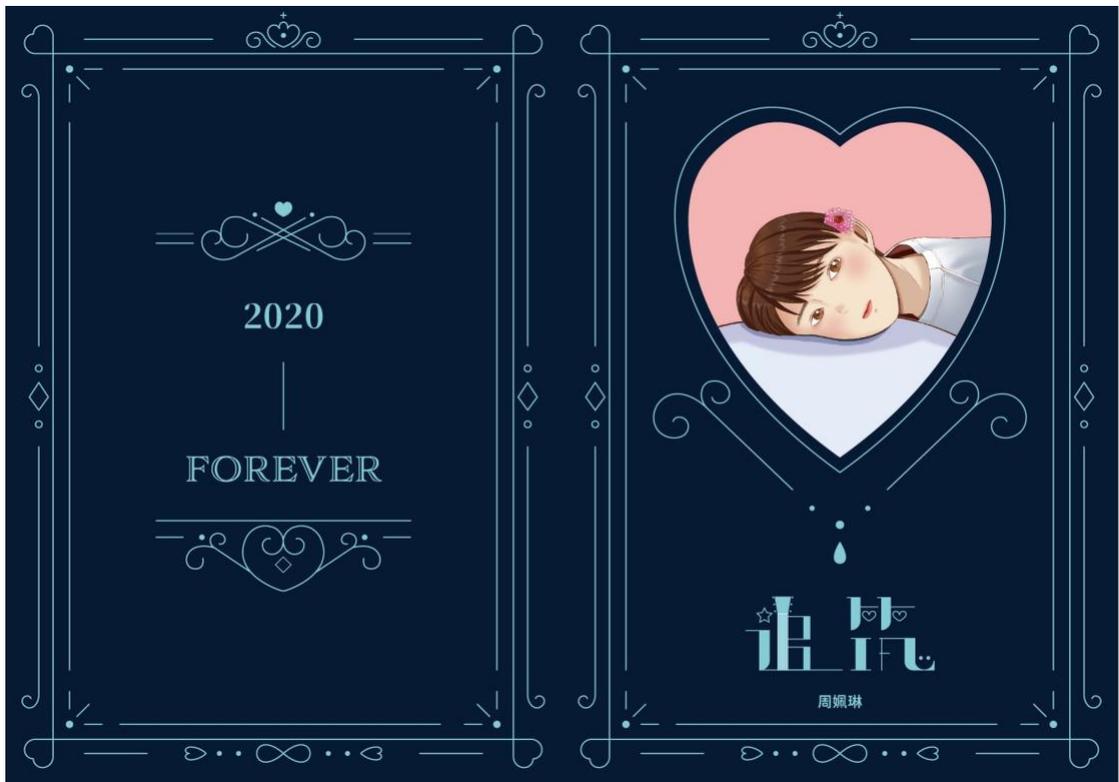

欲見遇見

《再大的困難都不用怕，因為美好終究會留下。》
作者／顏美瑜

▲學生刊物作業封面—《因樂園》。

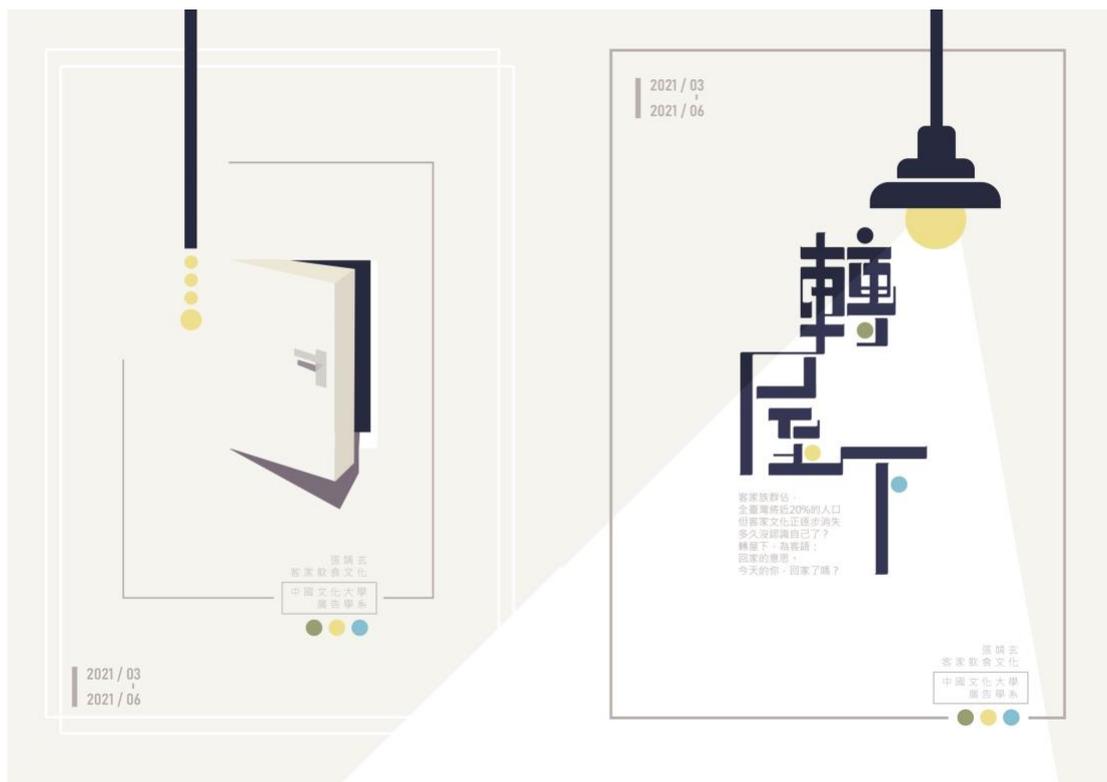
▲學生刊物作業封面—《追筑》。

▲學生刊物作業封面—《磚新》。

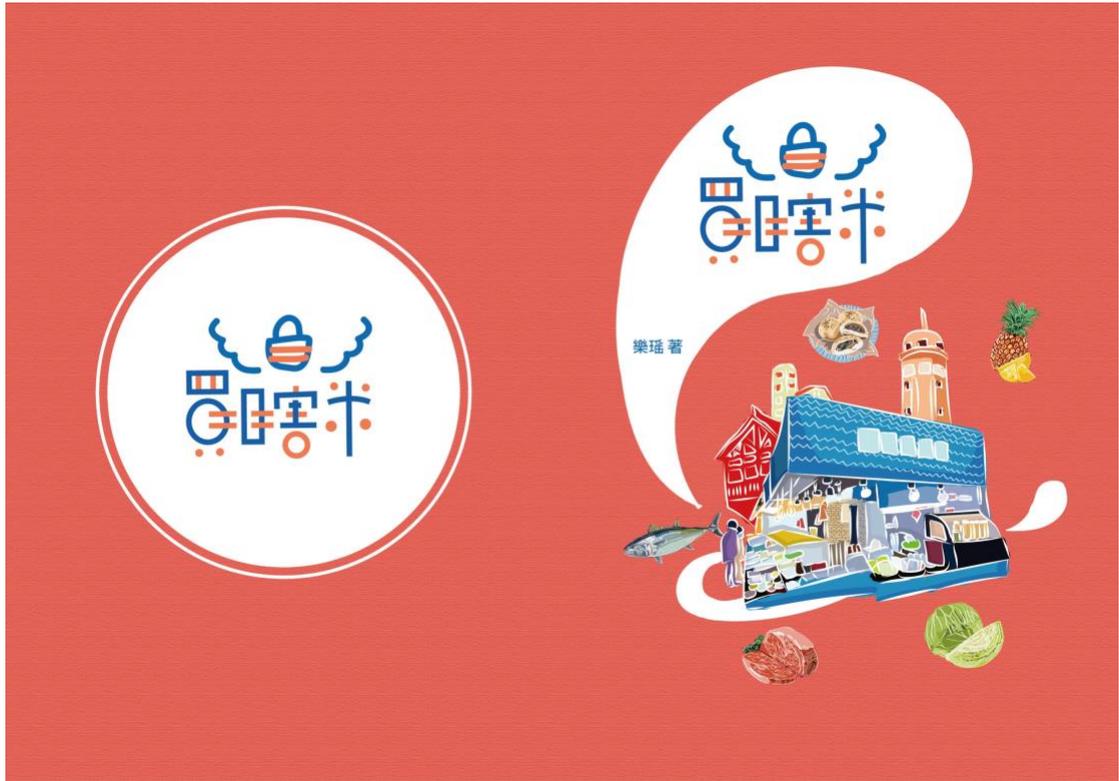
▲學生刊物作業封面—《喂！打Low嗎》。

▲學生刊物作業封面—《轉屋下》。

▲學生刊物作業封面—《行走地上的美食家》。

▲學生刊物作業封面—《買瞎米》。

▲學生刊物作業封面—《韓影食堂》。

▲學生刊物作業封面—《回柑》。

▲學生刊物作業封面—《動查仙跡》。

附件二：期末心得報告

心得報告以三個問題為主軸：1.Sketch 對作業是否有助益?助益為何? 2.Sketch 對自己的影響為何? 3.你會推薦這種學習方式嗎? 同時讓同學自由發揮心得。

【課程心得報告 1】

自己一直都很喜歡畫圖，但從來沒有這種隨時記錄的習慣，大一修了老師的課才開始畫 Sketch，原本真的只是因為作業才畫，但慢慢的變成沒事就會把 Sketch 拿起來，甚至每天上課桌上都放著 Sketch，隨時想畫點今天發生什麼有趣的事、吃了什麼好吃的、蕭敬騰是不是又回了我留言.....

從高職開始，我就有所謂的術科作業，雖然以前就會畫草圖，但僅僅只是打個潦草的輪廓，並沒有像 Sketch 中的那麼「完整」，上次老師問我，Sketch 對我的影響及改變？我說，我以前總是想一步才做一步，總是會浪費很多時間在思考的部分，但自從畫了 Sketch，總能把心中滿滿的想法先記錄在 Sketch 裡，統整之後，作品就能很快呈現出我要的樣貌，既省下不少時間，Sketch 也留下了紀錄，等到自己以後年長的時候，回頭看看我曾經畫下、紀錄的「生活」，想必能回到這充滿酸甜苦辣的時光。

我會推薦這種學習方式嗎？答案是會的，從開始畫到現在已經畫超過三本，還等不到我老，我時常就會拿起來看看，以前大一的生活確實比現在快樂很多，沒什麼壓力，作業與報告也是現在的一半甚至更少，偶爾也會想回到過去，但現在的日子記錄到 Sketch 上，回頭看也是種樂趣。

【課程心得報告 2】

Sketch 對作業是否有助益？助益為何？

我覺得 Sketch 對於課程上是有幫助的，因為像我平常上課如果老師沒有特別要求我就不太會帶筆記本這種東西，但自從開始用了 Sketch 之後幾乎一整天都會帶著他上課，也會隨手把老師上課講的重要事項寫下來。

那對於這一次的作業我是覺得幫助很大，因為可以預先畫好自己大概想要的畫面，雖然可能跟做出來的有落差，可是還是能先知道這樣的編排是不是自己要的，還可以先知道整體完成大概會是怎樣的畫面，才不會像以前一樣邊做邊改很花時間。

1. sketch 對自己的影響為何？

以前從來沒有這種隨手畫畫紀錄日常的習慣，自從老師教我們用 Sketch 之後我就會習慣性在上面畫自己的日常，而且我覺得我的畫畫也有進步，有時候看同學畫得很漂亮就會去請教她們，因為我一直覺得我畫的沒有很好就會想要去問別人來讓自己更進步。

2. 你會推薦這種學習方式嗎？

我會推薦，因為我從我身上發現我自己對於 Sketch 是有受益的，所以我也就會推薦這種學習方式，現代人常常都是用手機在記錄生活很少畫出來，雖

然我也會用手機紀錄，但手機也不是每個都能記錄到，而且在社群上也不太可能什麼事都想發出來被人家看到，可是如果用畫的就不用擔心，每次回頭去翻都會想起來當時原來發生了這些事。

【課程心得報告 3】

這學期選修了由楊勝雄老師所開設的字學與編排設計，老師在課程中教導我們如何透過使用 sketch 來提升學習效率。首先，對於我而言，我是經常容易焦慮和多想的類型，但是只要透過 sketch，我就能將腦袋中各式各樣的想法記錄下來，讓自己更清楚該向何處前進。無論是版面設計的草圖，或是靈機一動想到的廣告標語，我都會一字一句記錄在書本上。再來，在設計相關之術科面，我的實力相較同儕而言遜色很多，我想，透過畫 sketch 的日常，也能夠大大提升自己的設計實力。我很討厭循規蹈矩去遵守一些規則，比起把自己塑造成大眾所偏好的形象，我更樂於走我自己的路。但是，有時候我會很害怕，怕自己的叛逆不被人接受，或是盡全力付出以後卻得不到應有的成果，我想這就是我求好心切的主因。我想，為了平衡我這項矛盾，就是多畫多嘗試，欣賞設計作品之餘，也要檢討自己的作品，從中學習好與壞，吸收好的、改善壞的，從每項作品中分辨出優劣，如此一來才不會喪失叛逆的核心精神。最後，我認為 sketch 對我的影響很大，剛入學之時，我對於畫畫相當沒有自信，但是轉念一想，先不論技術優劣，我畫的每個圖都是有意義的，為何還要在乎美醜呢？

我想，透過黑筆紀錄自己大學期間的點點滴滴，並且增進學習效率，是非常好的一個做法，我也願意將這個方法推薦給更多的人。

【課程心得報告 4】

現在去上課都會隨身攜帶 Sketch Book，當腦中有什麼想法、靈感，或是看到什麼東西，都會直接記錄下來，不管是用文字或是圖畫的方式。如果之後有想畫什麼東西我都可以直接去翻 Sketch Book，因為都記錄在上面也不會怕忘記要做什麼。

檢查的時候，老師都會給我一些建議跟想法，讓我去運用 Sketch。剛開始畫的時候，我的 Sketch Book 的大都是以圖畫為主，文字的部分相對來說比較少。那個時候老師就和說我可以試著把文字跟圖畫融合，我也慢慢開始去嘗試這樣的方式來畫 Sketch。剛開始會找不到方向要如何來運用，但畫了幾張後有點找到一些方向跟自己的風格。

這學期我把刊物上想呈現的東西都畫在 Sketch 上面，本來有些是隨手亂畫的插圖，之後也都被我運用到作業上面了。

可以推薦大家用 Sketch Book 去記錄自己的生活，因為這樣畫下來，我自己的繪畫能力會進步，語文方面也是。

【課程心得報告 5】

在畫了 sketch 一年又不知道幾天後，其實慢慢會覺得他成為我生活上的一部分，雖然可能是負擔或是壓力，但都成為我進步的墊腳石。在老師用頁數的壓迫下，也使我成長的更快，逼自己要有更多想法來填滿進度的頁數。

Sketch 對作業是非常有助益的，助益在於能幫助我們更快的發想，也有了先打草稿的習慣，對我自己來說，這份作業讓我成長的速度加快，適時的紀錄一些日常也讓我在迷茫的大學

人生中找到一些樂趣。

我很推薦這種學習方式，我自己是很愛畫圖的人，畫越多圖感覺就離自己的心又近一些，畫圖加上寫字就能更了解自己，在未來回顧也能感受到自己當時的心境。我很喜歡老師嚴厲的教學方式，很少有大學老師會這樣逼學生，也從老師身上學到很多課程以外的人事物，希望未來還有機會在上老師的課，謝謝您對每位同學的用心教導。

【課程心得報告 6】

剛開始在選擇主題的時候其實有點苦惱，我想製做的主題是希望能讓台灣民眾感覺到共鳴的，像是老房屋、老建築、花窗... ..，後來跟我的組員討論一下，並且試著在 Sketch 上記下我們想做的主题，以心智圖去呈現，結果發現他希望做的是有關植物花卉有關的，因此我們開始思考如何讓兩個主题融合起來，圈出相關的字詞，才有了後來的主题「磚新」。

在製作刊物的過程中，我也會使用 Sketch 畫下或寫下當下我想的靈感，並在下次上課的時候與組員討論及修改，把想法從腦海裡呈現，再到最後的修改進電腦完成，我覺得這是 Sketch 對我最大的影響，把不可行變成可行的一個不過程。

如果有機會，我會試著將這種學習方式推薦給身邊的朋友，我覺得 Sketch 是一個很好的學習工具，在這個充滿科技的時代，試著放下手機，紀錄生活中的大小事，或許它很微不足道或許它只是生活中的一個分子，但絕對不是可有可無的存在，不然也不會發生即存在的，所有事情的發生都是有意義的，也許在未來的某一天，這些筆下的事物都將成為創作靈感。

【課程心得報告 7】

我認為 Sketch 對於作業的幫助是有的。在疫情還未如此嚴重之時，我跟組員會在開會時用一本 Sketch 當作紀錄另一本 Sketch 則是當作開會的討論過程，這樣不但能將心中的想法或是畫面傳達給對方也能記錄下討論過程。但是對於 Sketch 在作業上幫助最大的地方是自己畫插畫時，因為我還是習慣先在 Sketch 上畫一張插畫的鉛筆稿再掃描進繪圖軟體內進行繪製，在某方面是蠻有幫助的。但因為我本身國中畢業後到現在就有寫日記跟拍照記錄生活的習慣了，所以對於 Sketch 上紀錄生活的部分幫助叫少一些，當然保持畫圖的習慣也是老師希望我們畫 Sketch 的一個益處。我覺得 Sketch 對我的影響應該就是有時候在畫的時候會找回那種畫畫的快感，就會想畫好畫完的那種熱情，用 Sketch 這種方式其實蠻好的，一方面紀錄各種生活的點滴之餘還能增進自己的畫畫功力，但是我覺得若要用 Sketch 增進自己的話，自制力還是非常重要的，感覺我需要花更多時間在 Sketch 上可能會更好一些。

對於這學期分組完成雜誌的作業也是蠻有心得的。起初原本是打算自己一組的，一方面是班上沒什麼認識的同學，另一方面是覺得自己一組比較無需與他人協調溝通。課程開始幾週後因為新同學的加入開啟了不斷溝通與爭執的過程，不知道是不是價值觀還是做事方式的差別，我們總是常常無法達成共識，有時候就連我們腦中的想法是一樣的，但討論時還是會起爭執。就因為雙方溝通時常常無法達成共識，我們的作業前進的並不快速，或許跟我起初的想法也是有點落差，那時的兩人也有點放棄溝通了，各自完成本週分內的工作即可，我默默的覺得她不是很在意，她其實也覺得我不用心，經過了一次下課後的激烈溝通說出了兩人的想法後才更加順暢的合作。或許這次的分組活動是我目前為止遇到最困難的一次，應該說是在溝通上需要最花腦力的一次，但我覺得算是蠻不錯的經驗。

【課程心得報告 8】

1、Sketch 對作業是否有助益?助益為何?

有些微助益，我做事偏向整理過後在執行，但整理不會一直都在做，都是一次想好就做完，有問題才會再重新整理。

2、Sketch 對自己的影響為何?

有時候可以幫助自己釐清大腦思緒，因為是自己習慣的方式，所以在過程中不會有甚麼困難，畫 Sketch 的過程中，也算是對自己的一種練習，因為沒有硬性規定，是比較自由的方式，所以可以自己決定自己要把 Sketch 當作什麼樣的存在，有的人會把它當作日記一樣，記錄自己的生活，但我比較多的是用來抒發情感，但也只是偶爾發生並不會每天都會這樣做，所以 Sketch 對我的影響比較沒那麼大。

3、你會推薦這種學習方式嗎?

有點不推，雖然 Sketch 的存在有一部分是為了跟組員討論，但因為每個人整理跟習慣做事的方法不同，不代表會因為一本書就能解決溝通及想法問題。大多數的人還是比較把 Sketch 當作是功課一樣進行，所以其實不是這麼重要。

【課程心得報告 9】

Sketch 對作業是否有助益？助益為何？sketch 對自己的影響為何？你會推薦這種學習方式嗎？

我覺得 Sketch 對作業是有助益的，他可以畫草圖或者你想到的靈感，可以馬上寫起來，也可以畫一些小小的圖案，慢慢在你的繪畫的地方把他補起來。

我覺得雖然我沒有很會用，但他曾經確實幫過我，在我跟別人開會討論時，他可以幫助人與人之間說話的內容，讓組員或對方一看就明白你在說什麼，所以他曾經對我是滿有用的。

我其實滿推薦老師繼續用這種方法，但希望尺寸可以變小，或者可以用自己找到的大小去畫，當然一樣是要這麼多頁數，但這個大小，有時候真的很難帶出門，對我來說。

但這個學習方法我是贊成的，因為他可以一目了然，對你的中間空白的時間，這個有時候我覺得可以看出心理的影響，因為你畫的東西會不太一樣，或者寫的東西也不太一樣，所以老師一看，就知道這個人經歷了什麼。

【課程心得報告 10】

以前我做作業都不太喜歡畫那麼多草圖，都是直接做，自從畫了 Sketch 之後覺得，想好創意之後直接做出來比較快，比直接猛做再調整好得多，就像做海報需要畫很多草圖想創意才能有一個完美的點子，同樣的做雜誌也需要有編排設計的草圖，Sketch 對於作業上的助益非常大，先找好點子多搜尋資料並紀錄下來可以使我有更豐富的發想，做任何事情都不是憑空想像的還是要多畫多參考資料，畫完 Sketch 後覺得蠻有成就感的每天記錄發生的小事與畫雜誌的草圖核發想，我這次做雜誌對比以前的我，個人認為進步很多，以前畫手繪居多蠻少接觸電繪的覺得自己可能會畫得不好，其實有時候給自己一些壓力靜下心來也是可以做到的，Sketch 對

我的影響是使我習慣先畫草圖來做事情與多畫圖，上了大學之後就蠻少畫插畫、素描了，

Sketch 可以算是鍛鍊自己的手繪能力與協助自己的思考方向和紀錄身邊的事物，我會推薦這樣的學習方式，翻看上學期的 Sketch 覺得還蠻有成就感的很像圖文說明的筆記，整體來說這堂課真的讓我進步很多每個禮拜都有雜誌的進度要完成，有壓力但是不會很廢沒有事情可做，從老師這邊也學習到了很多，老師分享的許多知識都蠻授用的。

【課程心得報告 11】

這整學年上完老師的課真的受益良多，好像讀廣告就是要修老師的課才有讀廣告的感覺，累積了很多作品，做作品集、書刊學習編排上很多小細節可能沒修老師的課永遠不會注意到，編排上要注意隱藏線、標點符號位置還有多參考別人的作品，做完這次書刊回頭看當初轉學考投的作品集還有上學期的作品集，真的進步很多了，短短一年的作品量就超過五年在建築系裡做的，也許沒有像本科的同學隨便做就超厲害，但每次交作業都很盡力完成，可能還是沒到達老師的標準但會繼續努力。其實我很喜歡畫 SKETCH BOOK 每學期畫完又從頭翻起很有成就感，雖然忙碌少了很多拿他記錄時間的機會，期許下學期修老師的課要認真每天拿它當心情日記，用畫紀錄每一天生活瑣事。

【課程心得報告 12】

我認為 Sketch 對這次刊物編排的作業是有幫助的，它可以讓我在製作刊物的過程中先把想法、架構整理出來，使我的思緒更清楚該如何進行版面上的編排，當放到繪圖軟體上進行時，製作編排的效率也提高很多。

Sketch 對我有兩個影響，第一是它讓我養成隨手紀錄生活大小事的習慣，用圖像的方式加幾段文字呈現，其實平常我就喜歡畫一些插畫，但是基於惰性的關係常常到最後不了了之，現在覺得很有意義尤其是有些記憶是無法用照片呈現出來的，這時候把它畫下來就會變得很特別，幾年後回頭看這些時可能會感到慶幸當時我有把它紀錄下來。Sketch 已經變成我的小日記本了，即使課程結束我還是會繼續使用我的 Sketch。第二個對我的影響是我現在在做任何作業時我都會先寫下所有對我有幫助的資料再加上我的一些想法，然後整理變成我自己的東西，雖然比較多文字的部分我會選擇寫在筆記本上，因為我比較希望我的 Sketch 上是注重圖和草稿的部分，但還是脫離不了 Sketch 帶給我的關係。它讓我多了思考的步驟，架構真的很重要，以往都是直覺思考腦袋想到甚麼就直接進行，也因為這樣我發現會花更多時間在修改方面，沒有用對方法導致事倍功半。

我會推薦這種學習方式，個人蠻喜歡的，雖然一開始會比較難適應，但到後面養成習慣就會慢慢開始體會到它的用處甚至變成往後的學習工具。

【課程心得報告 13】

這學期是第三次上勝雄老師的課，也是第三本的 Sketch。前面兩次的 Sketch 我都是以圖畫為主，因為不太習慣記錄自己生活的大小事。但這學期開始，因為這個刊物作業，我的 Sketch 填滿的是和玢討論的過程和自己在查資料時紀錄的筆記，還有隨時想到的一些點子。雖然圖畫的部分減少了很多，但完全不會覺得空虛，反而在期末掃描時，重新檢視了一次這個作業形成的過程和自己的思考歷程，覺得自己的確付出了很多，也很滿意現在的成品。

我們在做刊物時，因為分工很明確，所以大部分工作都是單獨完成，所以兩人利用 Sketch 的方式也有些許的差異。我原本是習慣用電子檔記錄自己看到的資料和筆記的人，而這次利用 Sketch 隨時把筆記用手寫的方式記下，除了能夠回顧以外，我發現更能全面的檢視我們刊物的構成和問題，就像哪一個單元特別單薄，或是哪裡的資料重複和有誤。特別的是因為我們的刊物主題，需要大量閱讀韓文的資料，所以對我來說方便了很多，能隨時用雙語記下，把重點單字標示出來，在查資料時也更方便，不會看過以後就忘了。其實我們兩人常常在課堂上透過 Sketch 討論，直接畫出草圖給對方看，也隨時用手機查資料後手寫下來重點，雖然 Sketch 看起來筆跡潦草，但能看出兩人討論的過程和對方的筆跡，我覺得也蠻有趣的。

除了這堂課以外，我也在其他課堂的報告作業中使用 Sketch，與同學開會討論時，能更直接用圖像化表現出自己的意思。雖然要填滿整本的 Sketch 的確是一種小小的壓力，但這學期下來，重新回顧自己，覺得自己在這學期學到了很多，透過不斷的思考和紀錄，思緒變更清晰，就像是學會了與自己溝通的橋樑。

【課程心得報告 14】

這一學期的不知不覺也要接近尾聲了，這學期得課跟上學期的做的作品比起來真的是難度高了些，回想這一學年，雖然老師在課堂中不是那種只拿著自製的 PPT 然後就開始講課回去再叫我們交作業老師，而是多數學生眼中難搞的老師，會每個禮拜都需要交作業，而且規定很多，但其實我不討厭老師的上課方式，雖然對我來說這一學年的課程真的還蠻硬的，但我都會覺得這樣才有學習跟進步的感覺，老師常常在課程中講了很多其他的知識以及其他像是業界的處理方式、學習方法、做事態度...等等很多，然後我覺得老師教學方式很獨特，老師會直接在課上展示每位同學的作業，有時會講其他知識有時會進行一些版面編排上的知識傳授，我覺得有這樣實體範例的教學也會比較好領悟！老師也會針對每位學生的學習狀況不同做調整這點我覺得也不錯！最後，雖然我好像上學期結束會覺得自己技術上還不夠，而這學期快進入尾聲一樣覺得還是需要加油，但仔細回想剛轉過來到上完這一學年，覺得其實自己有很大的進步，一學期的變化雖然不大，但是兩學期可以看得出差別，因為我去看看了以前畫的 SKETCH 跟作品都覺得有進步，還蠻開心的！不過我還是覺得自己的技術遠遠不夠，還差很遠，未來希望能有更多的進步！這學年也謝謝老師的指點！

【課程心得報告 15】

以前在設計編排時，都是很像暴力編排，不會先想說畫個排版試試看，如果覺得不好再進行調整，沒有這種概念，但其實我認為這對於我來說是有幫助的，另外我有聽說，只要上了楊勝雄老師的課必定要畫 SKETCH，上學期我參加了金犢獎，雖入圍但沒得獎，也是因為 SKETCH 能寫上我所查詢的資料，以及我對此資料的整理了解與想法，該如何呈現自己的想法。這學期的字學暨版面編排課，是製作雜誌，我認為在發想上，SKETCH 給了我很大的幫助；排版的部分，也是很有幫助的，以前就是比較靠直覺直接排版，現在就是一個版面編排會先畫 2-3 種編排方式，再下去做排版，如果這三個都不能用，就再與別人討論該如何修改會更好。整體來說，我還是蠻推薦用 SKETCH 學習的方式，是一個對於我來說全新的方法，也許我就像老師說的還未找到自己的定位，也許我能在使用的過程，了解到我自己的定位且幫助我達到想要達成目的，我覺得非常好用，我會想推薦給我的朋友！這也不限定只有設計系的適用，

我認為只要你是想記錄自己的生活或是當一個抒發壓力的人都適用的，而且就像老師說的，這本像日記一樣的 SKETCH 不是給現在的你看的，而是幾年後的你或你們看的，所以其實就把 SKETCH 當作一本日記記錄生活就好。

【課程心得報告 16】

我認為 sketch 對我算是蠻有幫助的，我可以將我日常的點點滴滴紀錄在 sketch 上，有助於我尋找靈感或是紀錄靈感，雖然有些是隨手記錄下來的，但也因為有紀錄的習慣，在往後不管是學習上還是做作業都非常有幫助，至少我忘記了能回去翻閱看看我當時都記了些什麼，就能想起來，而且記錄到最後的時候回去翻閱真的很有成就感，雖然本來就有寫日記的習慣，但我覺得兩者還是不太一樣的，另外 sketch 在學習上也很有幫助，在課堂上可以將老師說的重點記下來，可以將靈感或想法畫下來，這些草稿也是證明之後的作品不是抄襲的證據之一，草稿真的很重要，所以我也蠻推薦這種學習方式的，對於自己的能力會有成長，不管是紀錄的能力還是繪畫的能力都能有所增長，也可以回頭看看發現原來自己當初的想法是什麼，又有成就感又有趣，也能發現自己原來是個怎麼樣的人。

【課程心得報告 17】

Sketch 是我以前從來沒有接觸過的紀錄方法，以前我都是想到什麼直接畫出來，沒有紀錄想法或是畫草稿的習慣，一開始老師要我們畫這個我其實不太明白到底要幹嘛，我以為是要像作品集一樣，每頁都是要畫美美的插圖，所以一開始對於我來說 Sketch 其實是一種負擔，覺得一星期 10 張真的很困難，剛開始給老師看的時候老師也很明顯可以看出我在敷衍，之後我就照著老師的意見，不再把 Sketch 當作插畫本來看待，而是當作隨手一畫的記事本，我開始會把課堂筆記抄在本子裡，會把每堂課的草稿畫在本子上，甚至會把日常中我觀察到的、拍照起來的小事情記錄在裡面，對於作業的助益我認為應該是我開始會認真思考草稿，並且在正式畫作品前不斷地修改草稿，不會像以前一樣想到就直接畫，畫不好也不想改了，在我開始記錄日常的小事情後，我才發現原來我每天生活中有那麼多大大小小的趣事，有些我以前根本不會注意的事情都變得有趣起來，讓我現在都熱於觀察日常生活的事情。