

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： 臺北市立興雅國中
執行教師： 劉怡蘭 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

同意書

- 一、 成果報告授權同意書
- 二、 著作權及肖像權使用授權書

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺北市立興雅國民中學
授課教師	劉怡蘭
實施年級	七年級
課程執行類別	三、高級中等學校及國民中學美感精進課程（6小時） ☐ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校 ☒ 國民中學
班級數	2 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	60名學生

二、課程綱要與教學進度

110學年度第一學期高級中等學校及國民中學美感精進課程內容與教學進度

新實施實施年級：七年級
新實施班級數：2個班 學生數：共60人
新實施班級類型： ☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
精進課程說明： ☐ 參考本人課程 ____學年度第__學期，施作課程名稱：
☒ 參考他人課程 108 學年度第 2 學期，北 區學校：臺北市立介壽國民中學 教師：陳育淳老師 課程名稱：最美的人事物
新實施課程名稱：構成好印象
新實施課程類別： 美感精進課程一學期6小時 ☒ 國民中學

美感構面類型：(單選或複選)： ☒ 色彩 質感 ☒ 比例 ☒ 構成 構造 結構					
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	☒ 國中七年級 高中 年級

學生先修科目或先備能力：

* 先修科目：國小美術

一、原課程概述：

九下畢業的前夕，讓每位學生回憶過往三年，思考自己的未來，擷取最美的人事物進行版面構成設計。版面構成是審美視覺認知最直接、最重要形式和窗口，此時引導學生蒐集並整理一個明確的主題後，從所蒐集的資料中思考如何鮮明體現內容的主題思想，並如何吸引讀者的注目力與理解力。

版面構圖布局和表現形式為設計的核心，此刻複習三年來文字、圖形、色彩、比例、構成等面向的學習，並教導學生如何透過「集結」、「排列」、「元素反覆」、「對比」的組合，並採用誇張、比喻、象徵的手法來體現視覺效果，分析自我、記錄美好、嚮往未來、傳達信息，學習資料的整理與版面的構成，紀錄美好的人事物。

二、原課程目標

■ 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）

海報、傳單、書本封面、雜誌、日曆(月曆、年曆)、廣告看板、網頁、專輯封面等版面設計。

■ 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）

構成、繪圖、剪貼、拼貼、文字設計。

■ 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.構成原理中的「集結」、「排列」、「元素反覆」、「對比」、「格線」等概念。

2.色彩搭配中的「比例」、「調和」、「對比」。

■ 其他美感目標（配合校本、跨域、學校活動等特殊目標，可依需要列舉）

融入生涯規劃教育議題：

一、新課程概述調整：

七年級的學生，正是有活力、對全新階段的學習生活充滿期待的一群。在尚未了解學生創作、表達能力的前提下，本課程以學生喜歡的名人、偶像、明星、動畫角色為設計主題，引導其蒐集資料，並思考這些人物的個人特質如何吸引自己？該用甚麼方式向人介紹？也期待學生能從中學習到如何透過適合的版面配置吸引觀者的注意。

二、新調整課程目標：（若有融入重大議題或配合校本、跨域、學校活動，可列舉）

將參考教案由九年級的課程調整為七年級時實施，因此在資料蒐集及知識呈現的深度、廣度將依學生程度調整。

■ 美感觀察：

海報、傳單、書本封面、雜誌、日曆(月曆、年曆)、廣告看板、網頁、專輯封面等版面設計。

■ 美感技術：

構成、繪圖、剪貼、拼貼、文字設計。

■ 美感概念

1.構成原理中的「排列」、「元素反覆」、「對比」、「格線」等概念。

2.色彩搭配中的「比例」、「調和」、「對比」。

■ 融入重大議題：生涯教育

本課程融入自我探索，引導學生發現個人的特質、興趣、能力、專長、未來職業的取向以及價值觀 (座右銘) 的探討，協助個人進行生涯規劃時對個人的瞭解。	本課程鼓勵學生以個人喜歡的名人、偶像、明星、動畫角色為介紹主題，思考這些人物的個人特質及吸引自己的原因，搭配版面編排的技巧，完成一份圖文並茂的作品。
--	--

* 先備能力：

每次初接觸七年級的學生，教師會先詢問他們在國小階段所接觸的美術課內容有那些。學生的回覆有素描、水彩、簡易的版畫（刻橡皮章）、捏塑黏土等課程，卻沒有聽過學生曾學習過版面構成與設計的相關知識。

再者，教師由學生上課的筆記內容，常看到字體大小不一、字距與行距過於緊密、不懂留白、無區分重要階層等問題，但國中三年，學生學習內容繁雜，如能經由探索和練習，懂得如何安排一個具有美感且易於閱讀的版面，相信對於學習（抓重點做筆記）或學校活動（宿營班旗製作、園遊會價目表及攤位設計等）將遊刃有餘。學生能將所學應用於生活中，是我所期待看見的，也是我認為對學生來說最重要的事。

三、教學進度表				
週次	上課日期	項目	原課程對照 (複製參考課程)	新調整課程內容 (填寫調整處即可)
1	12/13	單元目標	1.以心智圖描述自己，並歸納自我的特質。 2.分組分析不同版面設計的特色，全班歸納出通則，了解版面設計的美感構成。	藉由不同排版的案例，和學生討論及歸納版面編排的元素及方式。

		操作簡述	1.以心智圖引導學生以自己的名字為中心寫出個人多項特質，例如：個性、喜好、興趣、專長、座右銘、未來職業期望等，歸納出個人形象的象徵，並給自己三個形容詞，選出自己最喜歡的顏色跟一個代表字。 2.各組分析不同的版面設計(例如：海報、傳單、書本、雜誌、日曆(月曆、年曆)、廣告刊版、網頁、專輯封面等)，歸納出版面設計的原則(例如：「集結」、「排列」、「元素反覆」、「對比」、「格線」、「色彩對比與調和」等概念，並上台分享。 3.全班歸納出版面設計的通則：相近、對齊、強弱、重複等原則。 4.教師總結版面設計的要點，包含：放大視覺圖像(個人象徵形象)、強調主標題(姓名與代表字)、對稱或動態的特性強調、整組的統一感等要素。	縮小各組分析的版面設計類型：各組分別認領海報、傳單、雜誌與書籍、日曆(月曆或年曆皆可)、音樂專輯封面、網頁等主題進行小組討論(一組一種)，歸納版面設計的原則。
2	12/20	單元目標	1.學習配合人物特質選擇色系。 2.透過全組合作練習版面的色塊設計。 3.透過文字選擇感受不同字型對排版的影响。	1. 思考如何介紹主題 2. 選擇適合的版面編排方式

		操作簡述	1.分組抽題，以所抽的人名(例如：花木蘭、牛頓、芙烈達卡蘿、吳季剛、海倫凱勒.....)，使用教師所提供不同色調的八開底色卡紙與色紙(類似色二色)，共三種色紙，進行排版練習。 2.分組思考以比例(1/2、1/4、1/8、1/16、1/32)分割色紙，進行版面色塊設計，如左上圖，各組拍照。 3.各組討論色調後，另自選一張16開色紙，可選強調色或類似色，再思考合適的大小、形狀、比例，增加於上一階段的排版中，各組拍照並分享。 4.提供不同字體的大小文字，供各組學生排列，感受不同字體如何影響整體設計調性與風格。 5.各組決定好色塊與字形的排版後，拍照上傳。	學生以喜歡的名人、偶像、明星、動畫角色為主題，將蒐集的文字及圖片資料帶到課堂上，撰寫文案內容及進行版面編排練習。
3	12/27	單元目標	1.檢討上週各組的色塊與文字排版。 2.各組根據組員的需求，選擇主題色系，盡量控制在四個顏色以內，各組進行封面、封底的色塊設計。 3.設計自己的代表象徵、代表字，配合主題頁的配色比例、思考個人的文字與版面構成。	1.確認文案內容 2.檢討上週的排版方式 3.設計標題

		操作簡述	1.一人兩張16開白色色卡(作業總共16開4面)，各組決定整組的封面跟封底特色。根據組員所思考的色彩，溝通協調後選出主要的色彩搭配方式(例如：70%《底色》25%《主色》5%《強調色》或是其他配色方法)，並提醒有機型的色塊的使用，形成整組主題性的構成。 2.確認個人內頁資料，例如：姓名、個人形象造型、個人代表字、座右銘(必要)；特質、興趣、能力、專長、未來職業的取向(至少三項)，確認好所要傳達的資訊，決定排版的優先順序。 3.從各組主題色中，選定個人配色比例，搭配圖像造型跟文字與構圖安排。	依據主題，在素描本上繪製草圖及撰寫文案，和老師討論後進行修改及再確認，呈現出易讀且有設計感的版面。
4	1/3	單元目標	1.各組選擇媒材與技法進行個人的版面設計。 2.利用構成原理進行排版。	1.個人依主題選擇適合的重點色 2.思考重點色的運用方式
		操作簡述	1.決定直式或橫式的翻面方式。 2.決定視覺動線、分割個人版面色塊、運用鉛筆將格線定位。作為主視覺的圖片、個人代表字、文字等三大區塊，思考個別要素的大小與彼此的位置關係，以面的方式分割版面。 3.根據單頁的主題變化，使用不同樣式編排其他頁面，思考跨頁效果、邊界、色彩與其他圖形要素。 4.依自選的媒材繪製圖案以及設計文字。	媒材限制以粉彩紙拼貼、水性色鉛筆、牛奶筆或麥克筆為主。

5	1/10	單元目標	1.各組應用各式技法進行個人的版面設計。 2.使用多元媒材製作版面。	個人應用各式技法進行版面設計
		操作簡述	1.依自選的媒材繪製圖案以及設計文字，依序完成大標、副標、文案與照片或圖樣。 2.再次確認格線，思考版面的調和與秩序、對比與焦點，並提醒學生思考留白技法。 3.互相觀摩，即時給予回饋。	1.依自選的媒材繪製插圖以及設計文字，依序完成大標、副標、文案與照片或圖樣。 2.再次確認格線，並提醒學生思考留白的位置。 3.教師即時給予回饋。
6	1/17	單元目標	1.學生能依構成原理完成個人版面設計。 2.具備審美觀點進行省思回饋。	1.學生能完成個人版面設計。 2.針對製作過程中的困難或學習心得進行反思，撰寫課堂回饋。
		操作簡述	1.完成個人作品。 2.整組作品排列，欣賞各組主題色下的成套表現。 3.檢討作品中排版的原則運用：相近、對齊、強弱、重複等。 4.完成學習單，分享心得。	1.完成個人作品。 2.完成課堂回饋。

實驗課程執行內容

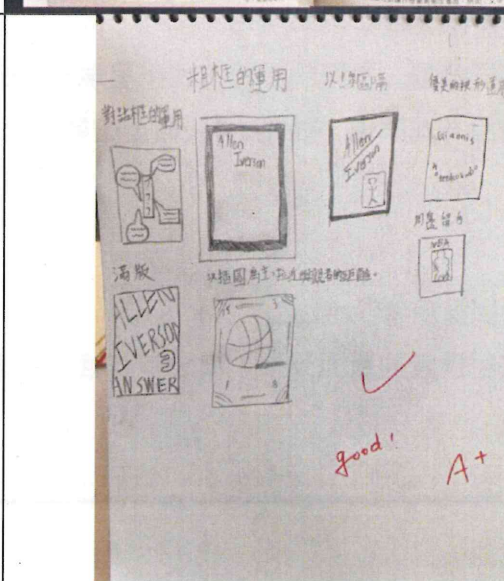
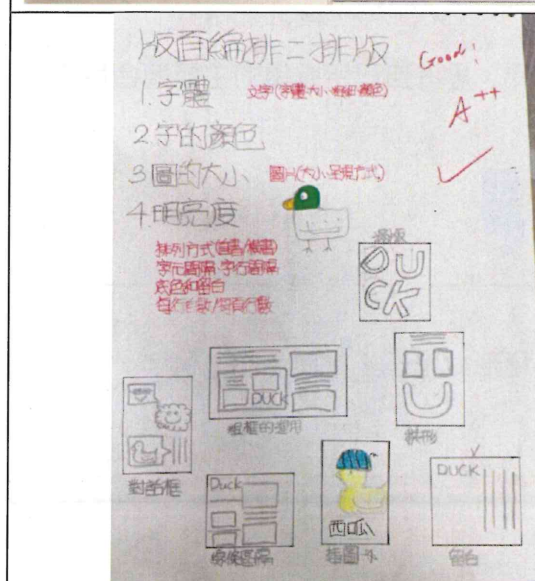
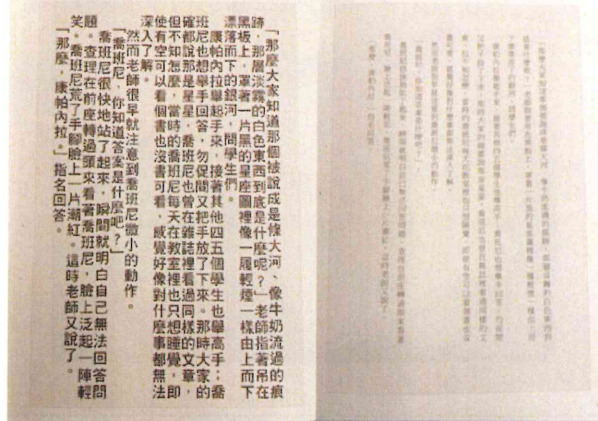
一、核定實驗課程計畫調整情形

原先的課程設計，是以分組抽題的方式來做主題（名人、偶像明星、動畫角色）的版面配色練習，後續則進行「我最喜歡的一句話」、「我所希望具備的能力」、「我的理想職業」主題排版練習。後來因為學生在前一項練習（名人、偶像明星、動畫角色）帶圖片的狀況及實作的進度不如預期，決定以此主題繼續延伸發展。

二、6小時實驗課程執行紀錄

課堂1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

藉由教師呈現之版面編排案例，一起討論出版面編排所包含的元素：文字（字體種類、大小、粗細、顏色）、圖片（大小、呈現方式）、文字排列方式（直書、橫書）、字元間距、行距、底色與留白、每行字數、每頁行數。從課堂投影片的呈現中找出一種自己喜歡的排版方式，並說明喜歡的原因。

C 課程關鍵思考：

版面編排的元素為何？易於閱讀的版面有何特色？如何增進版面美感？

課堂2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

觀察不同類型、主題的排版方式所呈現出來的視覺感受，思考自己所選擇的主題適合用哪一種排版方式表現，並在 A4版面上繪製正式的草圖。

C 課程關鍵思考：

如何搭配適宜的版面元素，構成有美感的版面？用何種形式呈現？畫面焦點為何？

課堂3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

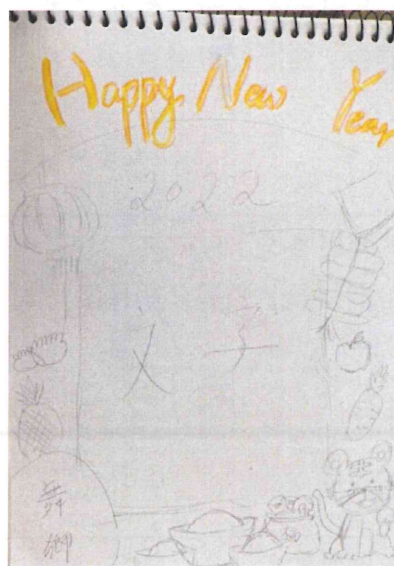
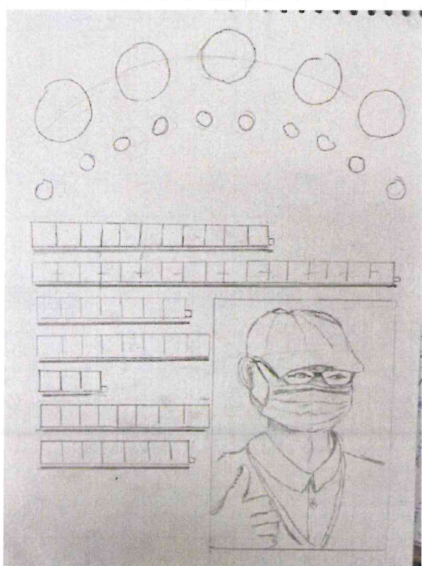
依據自己訂好的版面主題（名人、偶像明星、動畫角色），在素描本上繪製草圖及撰寫文案。和老師討論後進行修改及再確認，接著在作品底紙上規劃合宜的版面，運用版面元素的相互搭配，呈現出易讀且有設計感的版面。

C 課程關鍵思考：

選擇哪一種排版方式？為何選擇？如何妥善的安排版面元素？

課堂4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

完成版面規劃者，可選擇搭配用的主題色紙張，思考如何運用，增加版面美感。

C 課程關鍵思考：

如何選擇適合主題的有色紙張？用什麼方式融入版面？（襯底？作為重點色？作為圖片底紙？）

課堂5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

運用不同特性的筆來設計標題文字（強調、加粗）或撰寫內文，挑選（裁切）適合的圖片與文案結合，使版面更豐富。

C 課程關鍵思考：

哪些部分要強調 / 凸顯？用什麼方式？哪些部分需有一致性？如何修飾版面或增加美感？

課堂6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

本週繼續完成版面作品，增加不同的版面元素（對比色或類似色的運用）凸顯版面重點，或使版面更和諧。

C 課程關鍵思考：

如何完成具有美感且內容豐富的版面？

三、教學觀察與反思

學生對於字型沒有太多認識及偏好，在草圖階段及後續正式版面作品製作時，多數同學習慣用平常手寫字的方式去寫，可能導致字跡不工整。對於邊界（天和地、左右留白）也沒有概念。如果能在前一兩堂課，教師講述時使用不同字型的投影片，讓學生感受一下不同字型帶來的魅力會更好。實作時，教師需要逐桌檢視學生是否有在標題字體做粗細變化，有沒有一筆一劃把字寫端正，是否有適當的留白，需要一再提醒這些細節，是比較花費心力的部分。

四、學生學習心得與成果

1. 一開始我大標題的字永遠都不正，不管我再怎樣畫，感覺都歪歪的。之後我去問老師，老師教我先用尺畫正方形，再把字寫進去。最後就成功了。
2. 我遇到的困難是上色時畫錯，只能用更深的顏色蓋過。我在挑選背景色時，選擇了主角身上的顏色來搭配，覺得這樣更好看了。

3. 我當初在設計粗框造型跟剪裁時，發現切割粗匡相當不容易，但我慢慢的、仔細地將它完成。

4. 在著色時，因為底紙是牛皮紙，所以畫出來的顏色和想像中的不太一樣。我先在紙背測試，再進行配色。

5. 我在作品中最滿意的部分是文字敘述，因為我選擇較輕快的敘述方式，讓大家很快地就能看完。另外，我不小心把圖片的邊角撕破了，後來想到用大櫻花的圖案擋住，沒想到蠻漂亮的，是美麗的意外！