

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： 彰化縣竹塘國中
執行教師： 施明楓 教師
輔導單位： 中區 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	彰化縣立竹塘國民中學
授課教師	彰化縣竹塘鄉竹林路一段550號
實施年級	8年級
課程執行類別	美感精進課程一學期6小時 <input type="checkbox"/> 普通型高級中等學校 <input type="checkbox"/> 技術型高級中等學校 <input type="checkbox"/> 綜合型高級中等學校 <input checked="" type="checkbox"/> 國民中學
班級數	7班
班級類型	<input checked="" type="checkbox"/> 普通班 <input type="checkbox"/> 美術班 <input type="checkbox"/> 其他
學生人數	197名學生

二、110學年度第一學期高級中學校及國民中學美感精進課程

課程名稱： 構成，有美有？					
課程設定	<input type="checkbox"/> 發現為主的初階歷程 <input type="checkbox"/> 探索為主的中階歷程 <input checked="" 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>* 先修科目：袋子設計（109-1構成、結構、構造） 安妮新聞-色彩再造校園佈告欄（109-1構成、色彩）</p> <p>* 先備能力：學生於國一時修習過色彩概念、點線面造形課程、基礎圖像設計等課程。</p>					
<p>七. 課程活動簡介 (300字左右的整體課程介紹)：</p> <p>目前全校學生人數並不多，所以在穿堂擺放兩台販賣機販售瓶裝礦泉水和麵包、小包餅乾零食，價格都不到20元。一日和學生聊起走進便利商店或是超市，面對層架上五花八門的餅乾零食飲料，購買挑選時會以什麼為依據。除了cp值或是，習慣的口味外，會不會被新的/好看的包裝設計吸引？</p> <p>以此為切入點，引導學生討論對商品(零食)包裝的關注度是否影響購物選擇？從中切入版面構成設計中色彩與造形的連動性，並著重「主從關係」與「組合模式」概念理解。</p> <p>介紹re-design概念及應用，說明設計的過程是經過一連串的修正調，並以學生挑選的零食包裝袋作為實作對象，進行版面分析解構，經由拆解顏色與造形簡化再現新版面後進行討論。</p>					

二、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）
 1. 利用學生日常生活常見的包裝（以下皆指零食外包裝），切入思考「生活所見，有美有？」，將對美的感受與生活連結應用。
 2. 課程設計除引發學生對美感的重視外，也進一步理解在構成中，如何將「資訊」傳達給消費者。
- 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）
 1. 包裝設計中的圖象與文字存在都包含了資訊傳達。
 2. 包裝主色調的選用，會與包裝的主訴求（譬如風味/健康取向...）有關，更需要探索色彩間的搭配如何使主題更加凸顯吸引人。
- 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. 課程中會應用到包裝設計的解構與重組簡化，先討論包裝上出現的所有視覺意涵，並排出重要性後，透過畫面簡化的手法，消減色彩的使用與圖像的細節度，而以大塊顏色的組合呈現出更直覺的意向。
- 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）

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	2021.12.06 ~12.10	單元目標	從策略起步的食品視覺包裝
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> • 利用各組學生準備的市售零食包裝，請小組以便利貼模式討論快問快答：商品印象/味道（未吃過的可以從設計上聯想）/商品的對象客群。 • 老師提供國外零食包裝設計範例，同樣以便利貼模式操作同上三個問題。 • 實際觀察/品嚐包裝內容物，討論哪一個設計較能發揮產品特色。
2	2021.12.13 ~12.17	單元目標	為什麼需要構成？ 透過市售零食包裝讓學生看見構成設計的必要
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> • 說明構成在生活中的實際例子，讓學生養成在生活中觀察的習慣。 • 引導學生理解：構成的基本隱存在著「秩序」、「成套」、「比例」，以及構成對於「元素」、「色彩」的重視。 • 從構成中討論「主從關係」與「組合模式」概念，並延續應用在之後課程。

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
3	2021.12.20 ~12.24	單元目標	從好設計中學習構成小亮點。
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> • 介紹dieline包裝設計獎。 • 分組討論Dieline獎食品包裝設計的構成概念。 • 討論色彩的運用與資訊傳達的設計手法，並以「主從關係」、「組合模式」作為切入觀點。
4	2021.12.27 ~12.31	單元目標	構成操作—以實作來熟悉主從關係與組合模式。
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> • 觀察零食包裝上<u>色彩</u>和<u>資訊內容(必要的文字或圖像)</u>。 • 利用學習單進行包裝版面上的「主從關係」分析與可進行的調整討論 • 以「九色」做版面色票取色，檢視整體顏色分佈。 • 再以「五色」（按色彩涵蓋比例）為限做出「五色迷你版」。 <p>【講座-美感的色彩與比例(暫定)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 講師：杜心如老師(新竹縣東興國中/美感教師)，於第四次課程後安排2節
5	2022.01.03 ~01.07	單元目標	配色練習
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> • 利用色彩系統介紹配色概念，留意色彩的色調與比例位置，使用數位平板進行配色的置換練習。
6	2022.01.10 ~01.14	單元目標	構成Re-design
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> • 新增將Re-design作品與原包裝並置做討論。

四、預期成果：希望透過從市售的食品包裝袋上討論構成元素的組合與主從關係。讓學生身處視覺圖像輸出的世代中，能夠迅速掌握 input /output的技巧與重點。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 《逛美術館自信心養成術》，Ashlid Kanstad Johnsen，台北市立美術館/2021.05.01
- 《設計思考：從教育開始的破框思維》，親子天下編輯部，親子天下/2017.05.02
- 《圖解設計思考：好設計，原來是這樣「想」出來的！》Ellen Lupton，商周/2021.04.15
- 《日本鐵路便當圖鑑：豐盛食材+鄉土特色+在地文化漫遊》，ERI NAKADA，健行/2019.07.30
- 《日本鐵路便當大全》，小林忍，尖端，\$ 232（二手書）
- 網站：www.TheDieline.com

六、教學資源：

- 學習單，食物包裝袋圖片，色紙、剪刀、口紅膠、蠟筆、描圖紙

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

- 1.課程時間延後進行：因為上學期有校慶活動，需要在課程中協助學生做班級攤位佈置海報，因此於校慶結束後才開啟課程。
- 2.原定於第四節課後安排的外聘講座因為課程還沒進行而往後延，配合講師時間於下學期開學後（2022/3/29）安排。

二、6小時實驗課程執行紀錄

課堂1

A 課程實施照片：

討論：

構成，有美有？ 1

商品印象/商品可能的味道/商品的對象客群

Milliways口香糖品牌包裝，以圖騰式的臉與天然產品風味結合，講述一個源自大自然的俏皮英雄故事。

設計：Dearness Only



B 學生操作流程：

- 1.學生針對老師設計的題目進行小組討論。
- 2.條列出零食包裝上可能會出現的圖文資訊。

C 課程關鍵思考：

從生活中發現色彩，文字版面，字體的應用所帶來的資訊感受。

課堂3

A 課程實施照片：

構成，有美有？ 3



以色彩為切片，以減法進行圖形包裝的色彩的構成理解。媒材：蠟筆/描圖紙



B 學生操作流程：

- 1.將小組選的包裝範例進行減色行動，先以描圖紙和五色（四色+黑色）蠟筆（以原包裝為參考，超過五、色則以相近色或相近明度取代）進行描繪。
- 2.繪製完成後小組討論資訊讀取的順序是否透過設計傳達給消費者。
- 3.如何透過設計構成與色彩，或是字體造型等凸顯出商品的意涵。

C 課程關鍵思考：

透過動手繪製前的「選擇」色彩，自然經驗排序類比的過程。

課堂4

A 課程實施照片：

構成，有美有？ 4



以四色色紙（接近原蠟筆選色）剪貼出1:1大小的外包裝。媒材：色紙



B 學生操作流程：

小組以相近五色的色紙進行簡化造型拼貼仿作（1:1）。

C 課程關鍵思考：

透過色彩和造型的簡化，模擬設計製作中「草圖繪製」以線條或色塊方式陳列視覺。

A 課程實施照片：

構成，有美有？ 5

進行個人作品製作，並在尺寸限制下及長寬比改變（從原包裝尺寸縮小成1/4色紙尺寸）下，使用原配色概念進行版面的RE-DESIGN。媒材/色紙



B 學生操作流程：

- 1.共同陳列原包裝、蠟筆繪製版和剪紙版本，讓同學可以思考色彩與造型的簡化與轉化是否適切。
- 2.進行個人作品製作，並在尺寸限制下及長寬比改變（從原包裝尺寸縮小成1/4色紙尺寸）下，使用原配色概念進行版面的re-design。

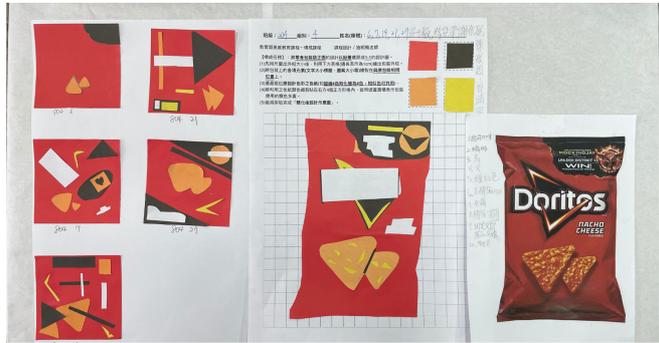
C 課程關鍵思考：

在此構成課程中的元素概念以色彩與造型（圖形）的組合去做練習模組，如何讓畫面看起來吸引人是此美感課程需要練習的。

課堂6

A 課程實施照片：

構成，有美有？ 6



B 學生操作流程：

併至各組作品（小組作業與個人作業共同陳列），小組共同討論分享製作的歷程想法。

C 課程關鍵思考：

在課程中以手來思考製作出的歷程作品在最後一節課同步陳列時，更可以讓學生看見我們在設計構成以倒述過程看見中間被凸顯或是被消弱的元素，當我們同時是消費者也是設計者時，我們會如何重新安排視覺元素，這是可以思考的。

A 課程實施照片：

竹塘補色-色彩講座



B 學生操作流程：

- 1.以色彩為前提思考，連結色彩與生活中的事例進行聯想與書寫
- 2.以兩人小組為任務，帶著挑選的色票在校園中尋找相似色與對比色並拍照紀錄。
- 3.回到課堂上進行作品命名，並以逛美術館的活動方式讓同學參與票選。

C 課程關鍵思考：

學生對於色彩的知識如何與生活連結較為薄弱，因此在與杜心如老師討論共備課程時提出希望能從生活環境（校園）中去發現色彩的作用性。

三、教學觀察與反思

此次參考包裝圖為彩色列印圖片，如能由同學搜集平日選用的零食，加上老師搜集國外的餅乾零食包裝，可以在開始前先做一次視覺圖像設計構成比較的段落。

四、學生學習心得與成果

80124蔡侑珊	用類似的顏色，就算排列位置不一樣還是可以大概猜出來。所以色彩很重要，也能成為這件商品的代表色。
80213詹朝翔	沒想到平時常見的包裝，仔細一看竟然也有那麼多的巧思在裡面。這次的課程讓我對自己生活周邊的商品都有了不同的見解。
80222陳慧文	老師讓我們選了一個零食食品，主要是看食品的外包裝，課程分成三個階段：第一部份是和小組一起把包裝上的資訊列出10個，例如食品的成分、品牌等等；第二部份就是開始以小組為單位，製作一張比較大的(1:1)，把食品包裝上的字或圖案用四色色紙剪成小方塊替代；最後一部份就是自己完成一張小張的紙（正方形），也是一樣用那4種顏色，而且要重新設計！我覺得學完這個課程後，我會更常去看產品的外包裝，看那些是如何去設計，去思考為什麼A跟B擺在一起就好看，但分開就不好看，甚至會更奇怪，我覺得這堂課程讓我收穫滿滿。
80409廖冠儒	透過構成可以了解各種外觀設計的多元性，可以拆成不同的風格來呈現。
