

105 至 108 美感教育課程推廣計畫
106 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： 新北市立三和國民中學
執行教師： 朱若涵 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

經費使用情形

- 一、 收支結算表

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	新北市立三和國民中學
授課教師	朱若涵
實施年級	九年級
班級數	10 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	300 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：在校園與構成相遇

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 九 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：

☒並未修習美感教育課程

* 先備能力：

三重區的學生物質生活富足，在視覺藝術學習上有一定基礎，但鮮少涉及設計思考應用、當代文化議題，美感認知以人物「美」、「醜」的外觀判斷為主，較少客觀討論，創作型態多為具體作品呈現，較難主動覺察日常生活環境中的美感。

一、課程活動簡介：

透過照片認識構成的對稱、平衡、主從關係、格線分割及多樣組合。運用紙捲在教室以個人為「點」，連成「線」、交錯成「面」，結合色彩概念形成紙捲穿梭的空間，並從取景框觀察構成樣式，以紙膠帶記錄三條線以上組成的平面構成，理解預先規劃與安排的效力會影響整體美感，並藉由構成 KIT 的操作認識分群、分類的概念。

再從校園環擷取一隅，紀錄不同角度的畫面，練習辨別合宜構成的能力，進一步討論一個畫面、物體、空間或建築的構成，包含多項美感元素組成，如需留心色彩、質感，但仍引導學生關注在版面分配的概念去思考構成，覺察構成樣式為提升美感的關鍵。

最終，學生依個人感受選擇合宜的校園一隅，將構成樣式安排於同取景框大小的 16k 紙上，選定三種色彩填入畫面，且不考慮寫實色，運用紙膠帶安排畫面單位，單一面積內僅能用一種色彩與筆觸，嘗試安排具有美感的構成畫面，進一步引導學生思考，在日常生活與校園中，公共空間如何透過構成樣式提升具備合宜美感環境，並期待學生主動覺知日常美。

二、教學目標

既有目標/能力指標：

1. 能認識具有美感的構成樣式。
2. 能感受不同的構成樣式所產生的差異。
3. 能有基本的色彩搭配概念。

學生將會：

1. 能建立具有美感的不同構成樣式概念。
2. 能提出不同構成樣式所產生的感受差異。
3. 能理解預先規劃與安排的效力會影響整體構成。
4. 能理解分群、分類的概念。

核心概念：

1. 美感構面中的構成要素。
2. 有美感的構成樣式是由多種要素組合而成。
3. 構成樣式為提升美感的關鍵。

關鍵問題：

1. 有預先規劃和亂無章法所產生的樣式差別？
2. 不同的構成樣式會帶來什麼樣的美感差異與感受？
3. 小單位如何影響大單位的組成？大單位如何包含小單位的相互關係？
4. 如何安排美感要素才是合宜的構成樣式？

學生將知道/知識：

1. 合宜的構成樣式能提升美感。
2. 合宜的構成可透過預先規劃與安排建立。

學生將能夠/技能：

1. 能覺察日常生活中合宜的構成樣貌。
2. 能建立辨別合宜構成的能力。
3. 能安排畫面中的輕重緩急達到合宜構成。

三、教學策略：

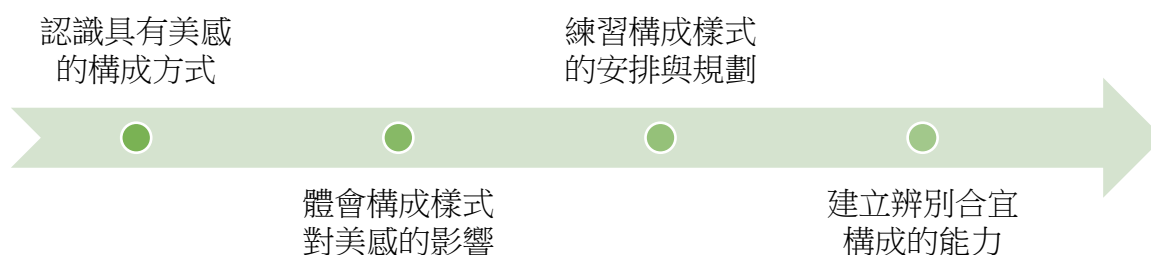
1.六堂課的階段步驟簡列：

- (1)認識構成、感受構成、討論產生美感的構成樣式-投影片講述
- (2)從點、線、面在空間中的交錯感受構成-個人練習
- (3)構成 kit 操作練習構成樣式的安排-初階幾何組成-分組練習
- (4)構成 kit 操作練習構成樣式的安排-進階生活主題-分組練習
- (5)觀察與辨別校園中具有合宜構成的一隅並記錄
- (6)限制以三種色彩與紙膠帶安排畫面嘗試具有美感的構成樣貌

2.Show & Tell 提問與反思：

- (1).1 何種要素使畫面產生美感？
2 不同的構成樣式會產生什麼樣的感受或影響？
- (2).1 選擇的一小部分是否同時對空間的大部分產生影響？
2 各憑喜好、未預先規劃的空間產生何種美感感受？
3 如何整理空間中的紙捲以產生合宜的美感？
- (3).1 如何在三條線四個面的限制下達成平面構成？
2 如何選擇和安排四張紙片而形成一個大單位？
- (4).1 遮蓋掉的小單位是基於何種原因被安排犧牲？
2 如何安排四個小單位的輕重緩急？並最終仍構成一個主要單位？
3 小單位與大單位間如何相互產生影響與建立關係？
4 合宜構成對整體美感的差異？
- (5).1 哪些校園一隅是我未曾覺察具有構成美感的？
2 還有哪些生活中具有美感的構成案例？
3 微觀、巨觀以及不同角度所產生的構成異同？
- (6).1 如何組合三種色彩才是合宜的構成樣貌？
2 合宜的構成樣式在生活中的影響為何？

3.以上請簡要說明，課程意圖。

四、預期成果：

從點、線、面的認識與感受構成樣式產生的美感效力，並能從校園環境感受合宜的構成樣式，覺察產生美感的構成關鍵，進一步理解不同要素對美感的影響與提升，引導學生嘗試安排與操作構成練習，最終思考日常生活與校園中，公共空間如何透過構成樣式提升具備合宜美感環境，並期待學生主動覺知日常美。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 台灣顏色／黃仁達編撰攝影，聯經出版公司，2014/07/01
2. 中國顏色／黃仁達，聯經出版公司，2011/12/26
3. 日本色彩物語：反映自然四季、歲時景色與時代風情的大和絕美傳統色 160 選／長澤陽子，譯者蘇暉婷，麥浩斯，2017/08/12
4. 我的第一本設計書：簡單就是美／馬克·剛亞，小典藏出版，2008/01/21
5. 我的第二本設計書：複雜也不錯／馬克·剛亞，譯者曲家瑞、郭恩惠，小典藏出版，2008/01/01
6. 聽見聲音的地景：100 種聆聽與聲音創造的練習／R. Murray Schafer，譯者趙盛慈，大塊文化，2017/07/04
7. 基本設計：智性、理性和感性的孕育／胡宏述，五南，2009/09/10
8. 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！／Flai，譯者鍾佩純，邦聯文化，2017/08/07
9. 色彩的履歷書：從科學到風俗，75 種令人神魂顛倒的色彩故事／卡西亞·聖·克萊兒，譯者蔡宜容，本事出版社，2017/07/27
10. 俗辣與他們的產地套書：《偏見地圖 1：繪製成見》+《偏見地圖 2：航向海平線》／楊科·茨維可夫，譯者朱怡康，行路，2017/12/27
11. Lots／Martin Marc，原文出版社：Big Picture Press，2017/02/23
12. 那一刻，我的餐桌日常：食物攝影師的筆記／沈倩如，時報出版，2017/11/28
13. 普通·美：日常生活中的美好物件／版語空間，大藝出版，2011/09/16
14. 河流／馬可·馬汀 Marc Martin，譯者張杏如，上誼文化公司，2017/07/01
15. 森林／馬可·馬汀 Marc Martin，譯者黃筱茵，時報出版，2018/01/02

教學資源：

KIT 美感工具

美感網站

三和國中校園

學學台灣文化色彩 XUE XUE Colors

DECOmyplace 室內設計裝潢與居家佈置社群

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	12/5	構成的欣賞
2	12/12	穿梭點線面
3	12/19	啊！這樣美：構成合宜練習
4	12/26	啊！這樣美：構成合宜練習
5	01/02	藝術之窗·三和尋美
6	01/09	具有美感的構成樣式

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

加入構成 KIT 引導學生練習構成樣式的預先規劃效力，與體驗分群、分類的安排影響，且於課堂 1 到 5 加入任務挑戰單引導學生操作，並限制三種顏色於同取景框大小的紙張上，練習安排與規劃平面構成樣式的練習，練習小單位影響了大單位的組成，大單位又同時包含小單位的相互關係。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1 構成的欣賞

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

透過美感網站的圖例，搭配學習單書寫，認識美感構面與構成樣式的不同所產生的美感感受，並進行取景框的製作。

C 課程關鍵思考：

合宜的構成樣式能提升美感，生活環境中有許多構成樣式存在，是需要被主動覺察與發現的。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

透過任務單與抽取任務卡，學生以紙捲配合色彩概念，在教室彼此將紙捲穿梭、交錯，形成由點、線、面構成的立體空間，運用取景框請學生選擇三條線以上的畫面，嘗試採用不同觀看角度，以紙膠帶記錄下紙捲的位置，將立體空間轉為平面構成。

C 課程關鍵思考：

1. 亂無章法的依照個人喜好交錯紙捲，所形成的空間整體感受是否舒適？這個過程是否如同台灣招牌的建置？
2. 事先規劃、安排要素所產生的效力有沒有可能對整體環境的美感達到提升的作用？

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

進行挑戰 1，將取景框上記錄的紙膠帶，選擇三條線分成四個面的組合，並嘗試找出至少三組，紀錄於挑戰單上。選定其中一組，將線段畫至粉紅色矩形紙片上並剪成四小片，可能有幾何形可能為不規則形。練習運用四個小單位組成一個大單位，過程中邊與邊必須緊密連接，紙片面積不得彼此覆蓋，嘗試任意形象、具象、一個小於原本面積且需為矩形的圖像。

C 課程關鍵思考：

1. 決定美感的關鍵要素為何？色彩雖是我們視覺覺知的第一要素，但去除色彩而形成的簡潔畫面，是否更依賴個別與整體單位的安排？與分群、分類的概念？
2. 哪種排列組合較容易執行的？影響四小張紙片安排位置的關鍵因素為何？

課堂 4 啊！這樣美：構成合宜練習

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

進行挑戰 2，學生將所選擇的組合上的紙膠帶，重新以直線或橫線安排畫面，達成三條線分成四個面的矩形，再以一張粉紅色矩形紙片，根據相同線段剪成四個小單位的矩形，再次組成一個新的單位，小的紙片可重疊在大紙片上，但大紙片不得覆蓋小紙片，嘗試小於原本大小的矩形、較長的、以及正方形，並代入生活大主題與小項目的類比。

C 課程關鍵思考：

1. 在限制為幾何形或矩形的條件下，四小張紙片若能增加重疊性，單位重疊單位的考量影響維和？若以一個大主題套用，四小片為主題下的小項目，又會如何安排？留心選擇所造成的輕重緩急的關係。
2. 大的紙片不能把小的紙片覆蓋，是因為小的紙片若完全不見，則失去了其中一個單位，如此即非四小單位組合成的一個大單位。

課堂 5 藝術之窗．三和尋美

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

再次觀看構成樣式的圖例，教師引導學生思考類同的構成樣式在校園中被覺察的可能？並帶領學生至校園觀察穿堂、走廊、操場、升旗台、圓形小劇場、校舍等，練習從平面單色的幾何構成安排到實際校園生活景色的類比，並將畫面的分布與安排紀錄於學習單上。

C 課程關鍵思考：

1. 不懂美感並非沒有美感，沒有感受到構成對環境中美感提升的效力，並非表示構成樣式不存在。
2. 若將實際景色以幾何形狀或線條去分配與安排，可以形成幾個小單位而組成一個大單位？
3. 構成樣式並非絕對的規條，僅是參考留心美感可能存在的提示。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生將校園擷取的構成樣式，安排於同取景框大小的 16k 紙上，選定三種色彩填入畫面，且不考慮寫實色，運用紙膠帶安排畫面單位，單一面積內僅能用一種色彩與筆觸，嘗試安排具有美感的構成畫面。

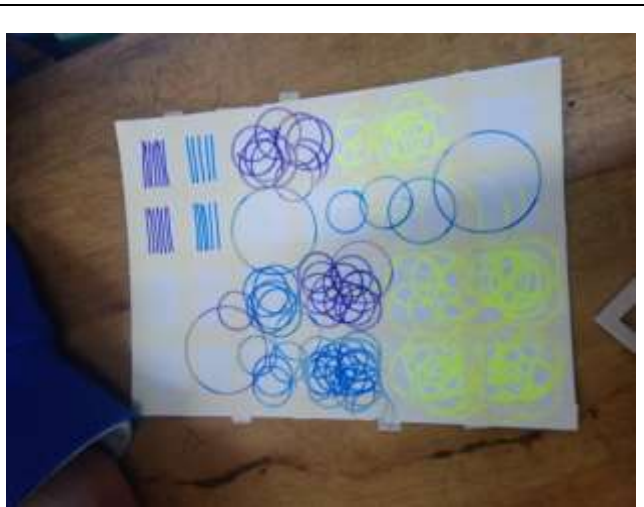
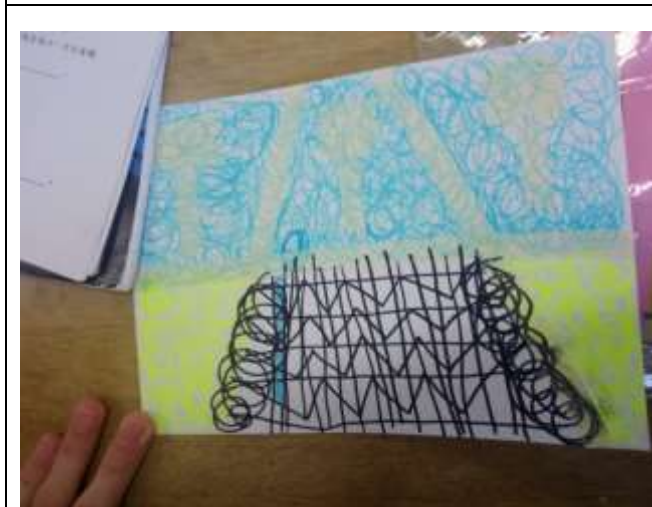
C 課程關鍵思考：

1. 構成樣式為提升美感的關鍵。
2. 當色彩鎖定為三種，且每一單位裡僅能用同一顏色，畫面主從的安排與色彩搭配的考量，需要思考各小單位彼此間的影響與大單位的整體構成。
3. 在日常生活與校園中，公共空間如何透過構成樣式提升具備合宜美感環境？

二、 教學觀察與反思

1. 以紙捲體驗點線面的空間構成，學生普遍投入且感受構成的預先規劃效力極佳，過程中學生亂無章法的交錯紙捲，正巧可讓教學者引導學生思考分配與安排的概念，以及生活中是可以讓構成存在的觀念。但紙捲的一次性較為浪費，本考慮以塑膠繩或布料使用，但塑膠繩顏色較為不準確，布料則有長度及經費的限制，可思考紙捲在後續課程的使用或延伸，以期在課程媒材上的連貫。
2. 學生在操作構成 KIT 時未如預想中的順暢，30 個學生中大概只有 5-6 個是能透過文字說明自行操作，其他多數學生需要更仔細的引導以及示範，推測是過去學生未曾有美感課程的接觸，不熟悉此類「做中學」或較開放的操作，而容易流於不知道在做什麼的情況。美感工具開發的立意良好，但就本校學生的特性來看，以及教學者本人帶領的能力較不足，可能較不合適此類型的計畫。
3. 本校九年級學生的特性普遍對學習較不積極，習慣給予標準答案依樣畫葫蘆，故多數學生初期較容易陷入無法自主判斷的情形，需要老師特別用力的去帶領，部分班級有明顯學習成就 M 形差異的狀況，更是因學生的積極度與完成速度產生教學者帶領課程的疲乏。
4. 構思課程時基地不斷強調不應流於一個作品的完成，而是透過探索構面達成美感的發現，但對學生來說，構成構面的美感檢驗仍需一個作品的完成以讓學生有成就感，否則容易流於發現完校園中具備美感的一隅後，就草率終止課程，故最後仍安排讓學生運用紙膠帶延續一個大單位中的小單位分配，安排三種色彩於其中，最後製作時間稍有不足，需要增加至兩堂課的時間完成。

四、學生學習心得與成果

穿梭點線面

【任務說明書】

任務<1>

動動腦！

隨機抽取任務卡 完成任務指令 調整距離增加空間，方位？ 可跨站 - 可爬過 可增加距離產生水平變化？ 可轉身 - 可容納 1 到 2 人

請注意！

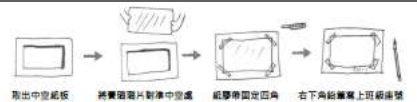
- 彩帶卷不能單獨存在，需交織形成面或空間
- 彩帶卷不可剪、拉、扯、踩、咬，整卷需完整回收
- 彩帶卷可以拼色組網

任務<2>

動動腦！

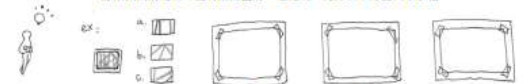
如何製作取景框？

啊！這樣美

【go, 構成體驗】

挑戰<1> 1-1 請在取景框中，選擇 3 條紙膠帶線段，需交織恰巧形成四個面，同時嘗試至少 3 種線段與面的組合，並將搭配出的 3 種組合，紀錄於下方空白取景框。

1-2 選一組去除其它紙膠帶，將紙片置於取景框上，組裝紀錄紙膠帶位置，用剪刀將紙片裁為四個面，形成不等的四邊紙片，將四個面邊對邊任意連接，面與面不能重疊，形成新的主次、從屬，安排於取景框上，至少四種組合，並紀錄於下方空白取景框。

挑戰<2> 2-1 將取景框上的紙膠帶調整位置，使線條交織形成的面成矩形，再次置於取景框上，重組為具新主次的平面複矩形，小於原面積的矩形，組合時小單位可放置較大單位中

