

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： 臺北市立和平高中
執行教師： 郭秀容 黎玥岑 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

種子學校	臺北市立和平高中
授課教師	郭秀容 黎玥岑
實驗年級	高一
班級數	7 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	280 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：有"構"美					
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	☐ 國民中學 年級 ☒ 高級中學 一年級 ☐ 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：(50~100 字概述內容即可) ☒ 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) 先備能力： 學生已在學期初認識美的形式原理原則-比例、對稱、均衡、反覆、漸變、統一、調和。並且試著運用形式原理，透過觀察，拍攝校園作品。					

一、課程活動簡介（300 字左右）：

生活中的各種物件幾乎都無法單獨存在，當兩個以上的物件擺在一起，就會產生構成，要考慮二者之間的相對關係，就形成了構成的問題。此次課程著重於引導學生發現構成的美感，以校園環境作為「搜尋美」的場域，練習美感工具 KIT 的體驗：收斂語發散等，建立對構成美感的認知。在探索理解後，帶領學生運用手繪寫生圖片加上文字排版的運用，進行校園生活誌 DM 設計，共同進入美感經驗的歷程。

運用圖片與文字的發散、聚斂、多組件組合而成的構成方式，一起擺擺看、分組共同討論，釐清構成能依循的邏輯，尤其是主從關係的構成、訊息分割的構成。教師提供掌握構成設計的重點，展示版面構成範例，強化學生在生活中的發現及分析，提升學生的觀察力、累積獨特的美學觀點，最後結合構成的規範等問題，創作出屬於自己風格的版面設計。

二、教學目標

既有目標/能力指標：構成的原理與排版初探

學生將會：

- 1.描述發散與收斂構成的原理
- 2.欣賞對稱的古典美學與平衡的美感
- 3.能透過擺放位置，延伸設計意圖
- 4.能對排版設計進行討論，思考透過排版，表達主從之分
- 5.能對自己的作品進行表達與反思
- 6.能透過溝通與同理，產生「構成」美感素養

理解事項/核心概念：

- 1.構成的美感
- 2.構成的排列關係
- 3.生活中構成的可能

主要問題：

- 1.構成在生活中的發現
- 2.環境中的構成
- 3.生活中有什麼構成的問題

學生將知道/知識：

- 1.構成的發散與收斂
- 2.構成的主從關係
- 3.合目的的構成設計

學生將能夠/技能：

- 1.能蒐集資料並分組討論
- 2.表達觀點、尊重他人的分享
- 3.對創作進行反思與提問

三、教學策略：【做】

1.六堂課的步驟簡列：

(一)引導：提出以「什麼樣的文宣品能夠勾起你的美好感受」為題，與學生共同討論生活中可以看到的文宣品種類，如何讀懂排版並欣賞，大家如何接受生活中的文宣廣告？在進行設計時，考慮了什麼美感條件？

(二) 請學生試著以隨手可以取得的 15 件物品，在課桌上進行位置擺放練習後，拍攝紀錄，師生共同討論，版面設計的基本美感。設計構成的範例欣賞，關於什麼樣的構成，讓人心動嚮往？

(三) 練習：練習美感工具 KIT 的體驗，預設圖面為黑、白、灰，帶入聚斂與發散的構成概念。

(四) 使用教師提供的雜誌素材，搭配描圖紙的覆蓋複寫，練習構成轉化→運用元素的重要性、類別、關係、階層，練習構成美感關係。關於位置的學問，小組討論構成的體驗。

(五) 蒐集校園生活中的圖像，學期初在校園角落的素描、美的原理原則攝影作品、文字書寫等素材，進行構成的美感練習：校園生活誌 DM 設計。著重在排版位置，a.依照訊息的重要 b.元素種類 c.彼此關係。

(六) 讓「畫面說話」的排版過程，分組討論與分享。

2.Show & Tell 提問簡列：

(第一堂)：

- 1.看到的文宣品，那些令你感到心動？
- 2.這些文宣品在文字資訊和排版上，是否清楚易懂？
- 3.文宣品的案例中，在進行設計時，考慮了什麼條件？

(第二堂)：

- 1.在桌面的物件位置擺放中，是否令人感到美？
- 2.物件的擺放，是否能感受到傳達意圖？
- 3.是否能說明聚斂與發散的構成，有什麼不同感受

(第三堂)：

1. 黑、白、灰色卡的平面排版中，如何感受到版面的 a 重要性、b 類別、c 關係、d 階層？

(第四堂)：

- 1.練習複寫雜誌素材後，共同討論發散與聚斂構成的排版，是否有共通的原則？
- 2.這些原則如何影響民眾閱讀的心理？

(第五堂)：

- 1.已蒐集的版面素材，藉由同學們的排版，是否能改善人與人既有的溝通？
- 2.如何能讓版面適切的傳達自己的意念？

(第六堂)：

- 1.完成設計的過程中，你的思考經歷了什麼改變？
- 2.和同學分享你的創作時，他人的回饋與你的想法是否有差異？

四、預期成果：

學生能理性觀察，將 1.構成的發散與收斂、2.構成的主從關係、3.合目的的構成設計，運用美感於生活中，培養對日常文宣品進行美醜判斷與選擇的能力，「設計的不是版面，設計的是美感」，具有美感的設計，往往令觀賞者產生心動、無法停止閱讀的狀態，甚至幾乎忘了設計的存在。

能稱之為有美感的設計，編排構成最為重要，培養學生理解並欣賞「好讀」的版面，從日常生活中的「發現」開始，養成對於人文事物或自然環境的美之敬重，進而提出建議及創造。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1、《設計者不可不知的版面設計&製作運用圖解》デザイン・制作のセオリー—絶対はずせないデザインのお約束，佐々木剛士，良品文化

2、《編排&設計 BOOK：設計人該會的基本功一次到位》はじめてのレイアウト，松田行正，良品文化

3、《特殊 印刷・加工 DIY BOOK》，大原健一郎、野口尚子、Graphic 社編輯部，良品文化

教學資源：

1、儲備核心教師培訓工作坊手冊

2、說的就是你。20 個設計新手常犯的排版設計誤區

<https://des13.com/news/69-news/design/418-typography-mistakes>

3、吸睛的構成設計 <https://www.inside.com.tw/2015/12/21/typography-design>

教學進度表

週次	上課日期	堂	課程進度、內容、主題
一	10/16-10/20	1	課程引導：以生活中的構成，進行美感賞析 關於位置的學問：使用色紙進行切割、擺放、位置的觀察練習。 小組討論發散構成、收練構成的體驗，構成關係探討。
		2	設計構成的物件實作，討論：版面設計的基本美感。關於什麼樣的畫面構成，會讓人心動。
二	10/23-10/27	3	練習：練習美感工具 KIT 的體驗，預設圖面為黑、白、灰，帶入聚斂與發散的構成概念。
		4	雜誌素材，搭配描圖紙的覆蓋複寫，練習構成轉化
三	10/30-11/3	5	進行構成的美感練習：校園生活誌 DM 設計。
		6	讓畫面說話的排版過程，討論與分享。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形(對照表)

堂	課程進度、內容、主題	調整後-課程進度、內容、主題
1	課程引導：以生活中的構成，進行美感賞析 關於位置的學問：使用色紙進行切割、擺放、位置的觀察練習。 小組討論發散構成、收練構成的體驗，構成關係探討。	課程引導：以生活中的構成，進行美感 ppt 賞析，關於位置的學問。使用手邊即可得到的 15-20 個物件(可拆解文具用品)，以 4K 素描紙為限制範圍，紙上進行「發散式」物件擺放練習。小組討論發散構成的體驗，構成關係探討。拍照並書寫課程記錄。
2	設計構成的物件實作，討論：版面設計的基本美感。關於什麼樣的畫面構成，會讓人心動。	關於「聚斂式」位置的學問：延續上一節課程，紙上進行「聚斂式」物件擺放練習。小組討論發散構成的體驗，拍照並書寫課程記錄。討論：版面設計的基本美感。
3	練習：練習美感工具 KIT 的體驗，預設圖面為黑、白、灰，帶入聚斂與發散的構成概念。	練習：練習美感工具 KIT 的體驗，預設圖面為黑、白、灰，帶入聚斂的構成概念。
4	雜誌素材，搭配描圖紙的覆蓋複寫，練習構成轉化	練習：練習美感工具 KIT 的體驗，預設圖面為黑、白、灰，帶入發散的構成概念。
5	進行構成的美感練習：校園生活誌 DM 設計。	雜誌素材，搭配描圖紙的覆蓋複寫，練習構成轉化
6	讓畫面說話的排版過程，討論與分享。	進行構成的美感練習：校園生活海報設計。排版過程，討論與分享。

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：

案例與文具用品實體練習。學生在課程中，隨即使用手邊即可得到的 15-20 個物件(可拆解文具用品)，以 4K 素描紙為限制範圍，在紙上進行「發散式」物件擺放練習。小組討論發散構成的體驗，構成關係探討。拍照並書寫課程記錄。

1.書本+文具排排看！怎麼樣美。(5min)

2.討論與觀摩(書寫文字記錄並拍照) (2+5min) 並且拍照+草圖紀錄

(記錄表上，草圖紀錄發散範例：以點、線、面方式，記錄版型(畫圖))

3.各組發表(8min)

C 課程關鍵思考：

兩個以上的物件擺在一起，考慮二者相對關係，就形成構成問題。

教師與學生共同討論生活中可以看到的文宣品版型，內容物之擺放、如何讀懂排版並欣賞在進行設計時，考慮了什麼美感條件？

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

案例與文具用品實體練習。學生在課程中，隨即使用手邊即可得到的 15-20 個物件(可拆解文具用品)，以 4K 素描紙為限制範圍，在紙上進行「聚斂式」物件擺放練習。小組討論聚斂構成的體驗，構成關係探討。拍照並書寫課程記錄。

1.書本+文具排排看！怎麼樣美。(5min)

2.討論與觀摩(書寫文字記錄並拍照) (2+5min) 並且拍照+草圖紀錄

(記錄表上，草圖紀錄聚斂範例：以點、線、面方式，記錄版型(畫圖))

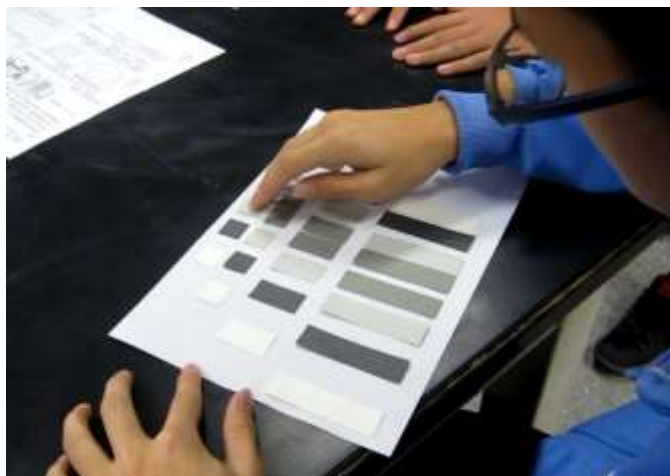
3.各組發表(8min)

C 課程關鍵思考：

學生思考：生活中的各種物件幾乎都無法單獨存在，因此，2 件以上的物品同時呈現，就必須考慮關於美感的問題，如何構成美的畫面。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：發散式構成版型

構成 kit 排排看！怎麼樣美

每人四張不同色階的色紙，按照虛線進行色紙拆解(至少 20 張以上)，在 A4 的紙上進行排版。排排看！怎麼樣美。

- 1.排出一款發散版型！並且拍照+草圖紀錄
2. 記錄表上，草圖紀錄發散範例：以點、線、面方式，記錄版型(畫圖)
3. 小組討論時間 5 分鐘在表單上寫(畫)下記錄！
4. 請起身觀摩其他人的排版！-每人 2 分鐘
5. 小組發表時間-Part 3 發散式構成版型-每組 1 分鐘

C 課程關鍵思考：

- 1.對稱構成
- 2.不對稱但平衡的構成
- 3.具有主從關係的構成

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生操作流程：聚斂式構成版型

構成 kit 排排看！怎麼樣美

每人四張不同色階的色紙，按照虛線進行色紙拆解(至少 20 張以上)，
在 A4 的紙上進行排版。排排看！怎麼樣美。

記錄表單書寫

使用 B4 影印紙,將色卡整齊打包,(外包裝註明：班級-姓名-座號)

C 課程關鍵思考：「點線面」的聚斂式思考，拋開顏色和材質，將版面抽象成點、線、面來設計。點的疏密、數量變化，都能引起畫面效果。線條能讓作品具有很強的引導線功能。畫「面」的氣氛調性，主體訊息。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. DM 描圖紙版型練習：領取廣告 DM，鋪上描圖紙，將四個版型描摹下來。

2. 從描摹DM的過程中，配合美的原理與原則，發現了什麼？

課程關鍵思考：美的原理與原則：1 平衡 2 律動 3 比例 4 反覆 5 對比 6 漸變 7 對稱 8 單純 9 調和 10 統一。

構成-美感、排列和對齊、設定虛擬邊框、點線面編排、整齊-格線、視線的移動、秩序、留白。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 學生利用描圖紙 DM 的版型分析，從中討論分組的概略版型。

2. 海報排版主題：向日本友人介紹和平高中

3. 一律以直式設計(提供海報紙+麥克筆+ A4 紙張草稿設計)

C 課程關鍵思考：

線條框線、字體、圖形、顏色色塊，如何組合、安排、建構，排版進入一個有限空間，成為有序的關係，以及合理的視覺觀看。

三、教學觀察與反思

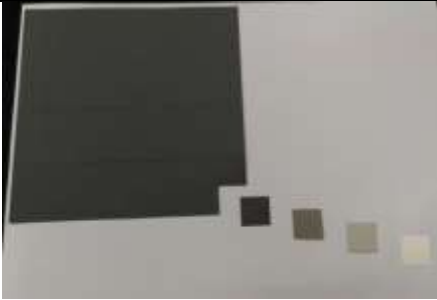
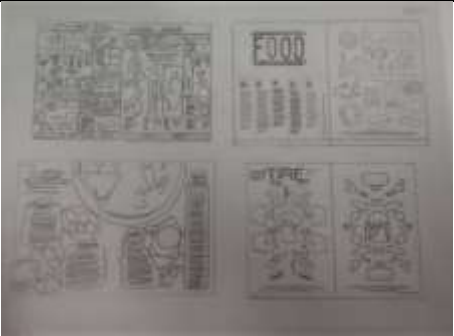
本學期的美感實驗課程原規劃在 6 堂課實施完畢，實際上延長了超出一倍的時間。為了強化學生對美的思考及應用能力，以及整體課程的完整度，在每一次課程中持續融入美感的基礎練習、思考、討論。課程因應學生的吸收能力，在每周課後隨即進行共備討論，調整進度與內容。素養的醞釀過程是緩慢的，並無法一蹴可幾；最難能可貴的是，學生在這學期的課程中，改變以往美術課就是勞作的想法，逐漸透過美感引導，建構對於美感的認知、實作與判斷能力。期許美感素養的培養在未來的每一次課程中，都能引發學生對於美之敬重，進而提出建議與創造。

四、學生學習心得與成果

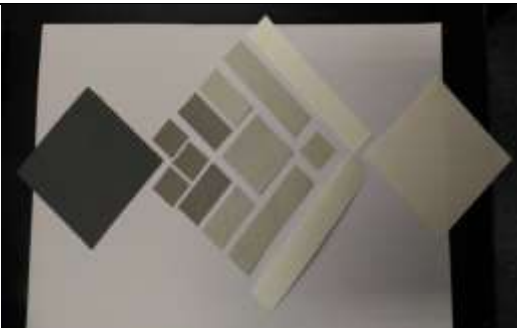
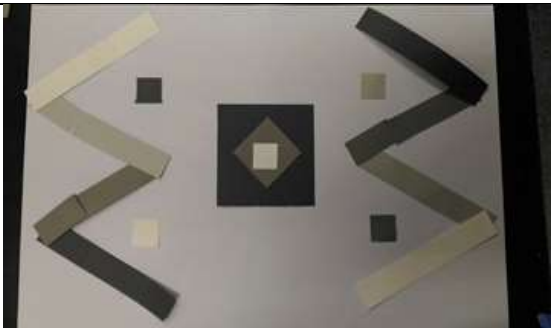
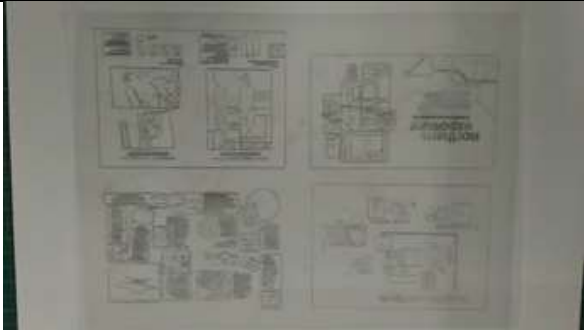
臺北市立和平高中美術科
【Pro 構成設計】課程紀錄
班級： 109 座號：吳羿萱 姓名：02

Pro 構成設計_排版課程心得

經過幾堂的美術課，我發現自己十分的缺乏創意和創造力，每當老師要我們排版時，我的腦中總是想不出有甚麼方式來排版，但是經過了這幾堂課的練習，在這個令我感到十分陌生的領域中，我相信自己多少都有些進步。

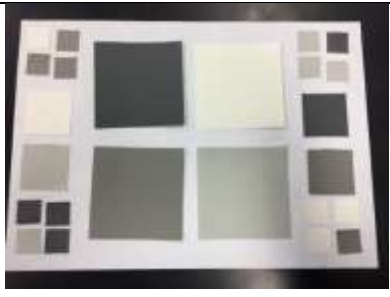
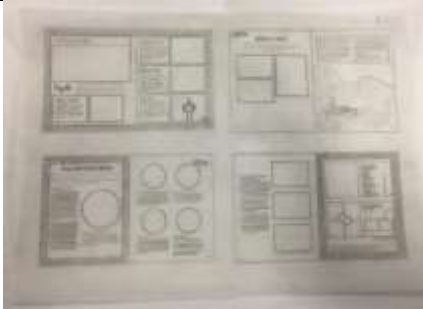
	
1. (文具)發散式構成版型	2. (文具)聚斂式式構成版型
	
3. (白灰黑紙張 kit)發散式構成版型	4. (白灰黑紙張 kit)聚斂式式構成版型
	
5. 構成版型記錄表單	6. 描圖紙練習
	
9. 影像敘事_排版一(個人)	10. 影像敘事_排版二(個人)

經過了幾次的練習，我才知道排版也是一門很大的學問，在那之前，我一直以為排版工作是一件輕而易舉的事，就連不懂美術的門外漢都可以排的很好，但經過一次又一次的實際操作，我發現這並非是一件容易的事，你必須要去觀察物件，排列出適合它的版型，還要考慮畫面和不和諧，可不可以讓讀者一下就找出你想陳述什麼事情等，雖然我的排版技術尚未成熟，畫面總有些不和諧，但我會持續練習，直到能拿出像樣的作品來。

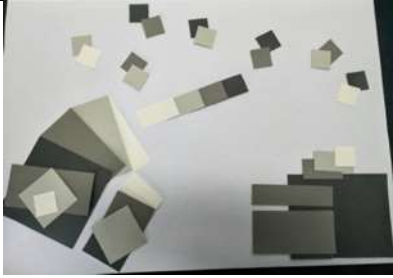
	
1. (文具)發散式構成版型	2. (文具)聚歛式式構成版型
	
3. (白灰黑紙張 kit)發散式構成版型	4. (白灰黑紙張 kit)聚歛式式構成版型
	
5. 構成版型記錄表單	6. 描圖紙練習
	
9. 影像敘事_排版一(個人)	10. 影像敘事_排版二(個人)

Pro 構成設計_排版課程心得

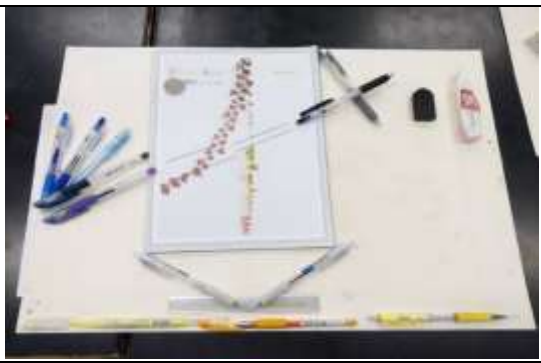
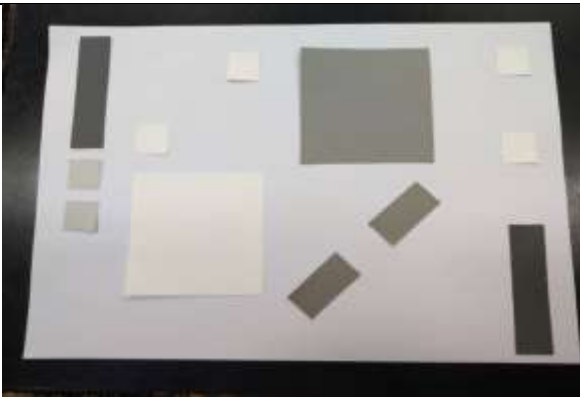
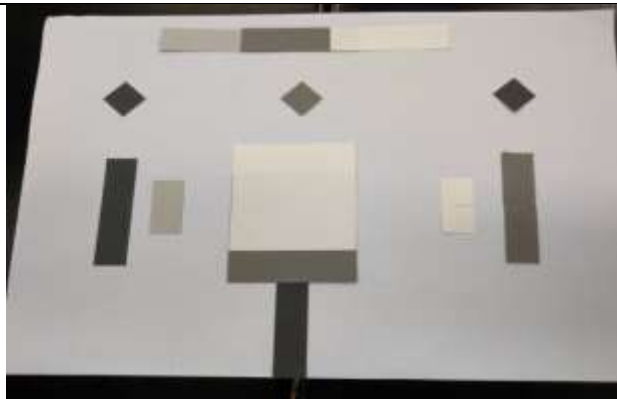
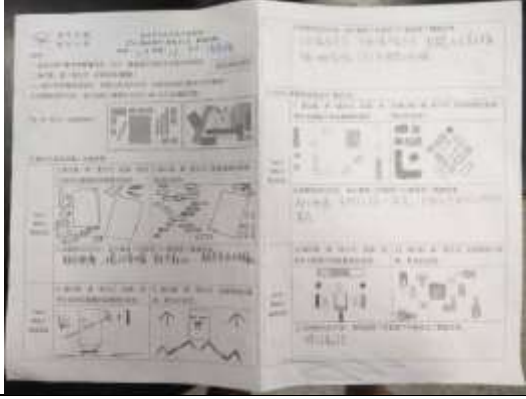
我發現每個人對美的定義都有所不同，透過欣賞與討論，我學會用不同的角度去看事物。在排各種版型的時候，我從中得到了樂趣，慢慢領悟到如何使畫面更加美觀，像是運用對比、反覆、律動等原則。

	
1. (文具)發散式構成版型	2. (文具)聚歛式式構成版型
	
3. (白灰黑紙張 kit)發散式構成版型	4. (白灰黑紙張 kit)聚歛式式構成版型
	
5. 構成版型記錄表單	6. 描圖紙練習
	
9. 影像敘事_排版一(個人)	10. 影像敘事_排版二(個人)

就是發現原來排版沒有想像中的那麼簡單，要注意很多，例如顏色和形狀等等，只要有一個沒有弄好那整個版看起來就會非常不協調。其實我到後面才發現原來前面要我們擺的那些筆或是色紙都是為了排來作準備的，讓你去排排看神形狀和什麼樣的色塊配起來才是最能打動人的。有人喜歡簡單美、簡潔有禮的感覺，有人喜歡立體感，有人喜歡華麗，顏色用的很講究。透過大家的分享我更了解的排版給人多不一樣的感覺。

	
1. (文具)發散式構成版型	2. (文具)聚斂式式構成版型
	
3. (白灰黑紙張 kit)發散式構成版型	4. (白灰黑紙張 kit)聚斂式式構成版型
	
5. 構成版型記錄表單	6. 描圖紙練習
	
9. 影像敘事_排版一(個人)	10. 影像敘事_排版二(個人)

顏色漸層、擺放對稱、顏色對比、由高至低、由寬至窄，或是作品上下部分著重的色系不同，又或是擺法令作品看起來有隱形動線，這樣的排版才是讓多數人覺得美的。而排版過程中，我的版型通常顏色較雜亂，或是排版沒有規律性，容易讓人感覺不到重點在哪。

	
1. (文具)發散式構成版型	2. (文具)聚歛式式構成版型
	
3. (白灰黑紙張 kit)發散式構成版型	4. (白灰黑紙張 kit)聚歛式式構成版型
	
5. 構成版型記錄表單	6. 描圖紙練習
	
9. 影像敘事_排版一(個人)	10. 影像敘事_排版二(個人)

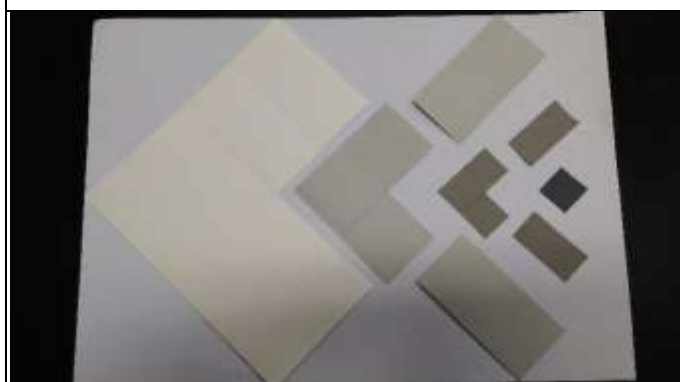
這次的課程，從一開始的文具排版到到後來的紙片，老師都讓我們各組各自討論出最具有美感的作品，並去探討何謂美，美的定義，每個人都有不同的見解，從發散式到聚斂式，每個人的作品都有各自的風格特色。

1. (文具)發散式構成版型

2. (文具)聚斂式式構成版型

3. (白灰黑紙張 kit)發散式構成版型

4. (白灰黑紙張 kit)聚斂式式構成版型

5. 構成版型記錄表單

6. 描圖紙練習

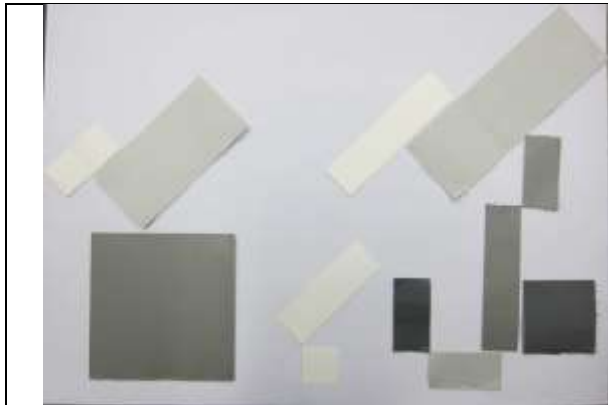

9. 影像敘事_排版一(個人)

10. 影像敘事_排版二(個人)

近乎一學期的學習、設計、排版、審美，都有不少的進步，藉由上課瞭解到如何進一步觀賞、思考一張圖畫所要表達的意義。從聚斂發散版型到海報設計，更是稍稍看得出是張考量後，所排出的海報，這段時間的學習亦頗有收穫，希望在此之後仍能邁向藝術審美觀的巔峰，做到別人模仿不了，第一眼就能嘆為觀止的作品。

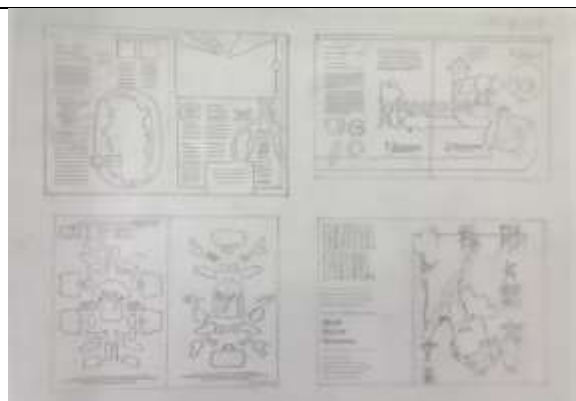
1. (文具)發散式構成版型

2. (文具)聚斂式式構成版型

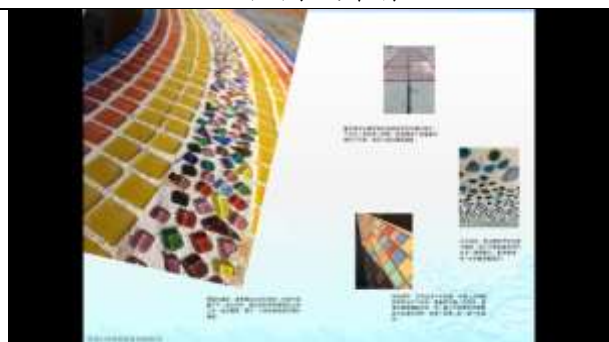
5. 構成版式記錄表單

6. 描圖紙練習

9. 影像敘事_排版一(個人)

10. 影像敘事_排版二(個人)

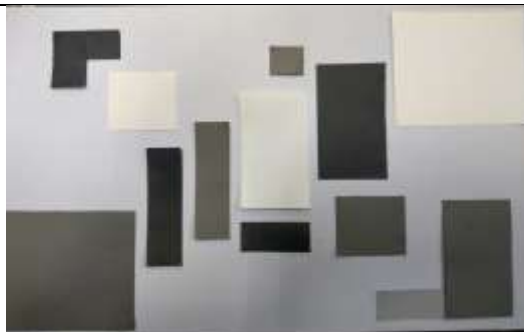
一開始我的想法較為呆版，腦中都沒什麼新奇特異的想法，但在看完別人的作品後我的想法變多了，比較不像之前那麼無趣，配色跟排版都變更好；最後的海報排版更是超乎我想像，與我原先預期的很不相同，如果不是同組組員的想法跟我差很多，我大概還是會被侷限於自己的小視野中吧。

1. (文具)發散式構成版型

2. (文具)聚歛式式構成版型

3. (白灰黑紙張 kit)發散式構成版型

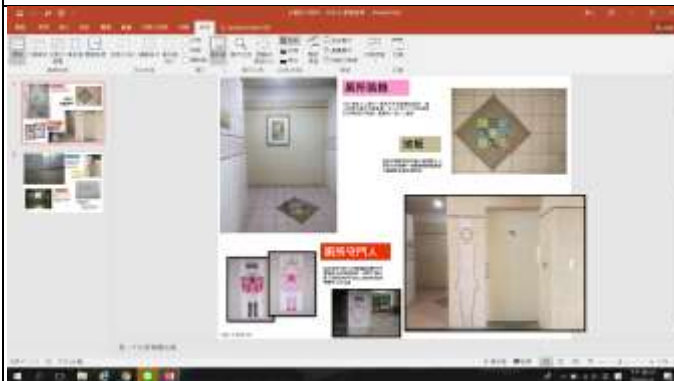
4. (白灰黑紙張 kit)聚歛式式構成版型

5. 構成版型記錄表單

6. 描圖紙練習

9. 影像敘事_排版一(個人)

10. 影像敘事_排版二(個人)

Pro 構成設計_排版課程心得

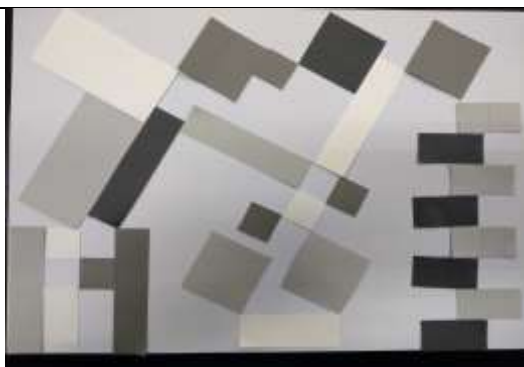
我學到了很多有關於排版的專有名詞，也讓我在這幾次的課程裡好好的觀察一個一個的日常生活用品，也了解到原來這些小東西，只要好好的擺設，就可以做出很好看的版面。想辦法讓人會想要去了解有關於這一件物品，想像一下如果要賣這個商品，要如何地吸引大家?而大家大部分都用到對稱這個排法，不僅好看，也讓人覺得舒服。我在這幾堂課程中獲益良多，以後會派上用場的！

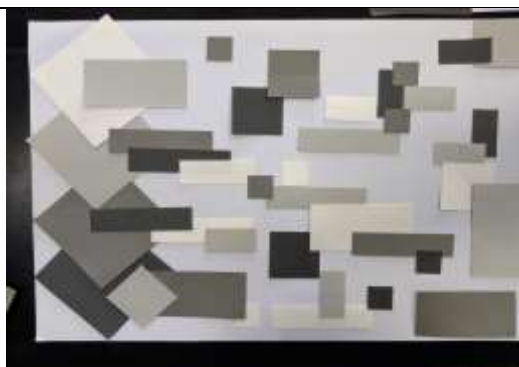
1. (文具)發散式構成版型

2. (文具)聚歛式式構成版型

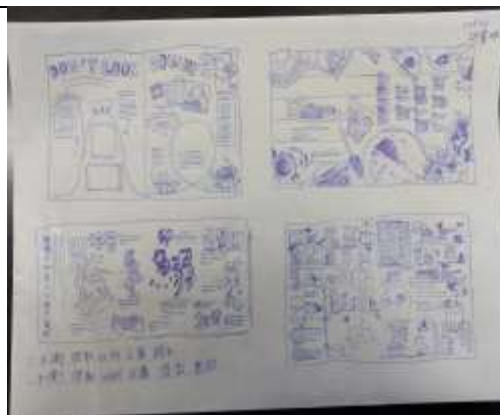
3. (白灰黑紙張 kit)發散式構成版型

4. (白灰黑紙張 kit)聚歛式式構成版型

5. 構成版型記錄表單

6. 描圖紙練習

9. 影像敘事_排版一(個人)

10. 影像敘事_排版二(個人)

這次的排版練習最讓我印象深刻，因為除了讓我們動手做，還有請同學上台跟大家分享作品及說明為甚麼覺得美，不但讓我們學會排版，還順便練了練上台發言的膽子。

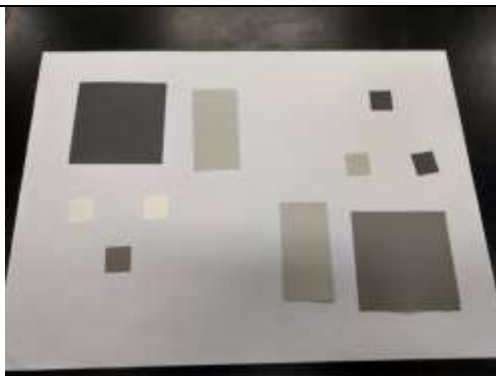
我很喜歡我排的白灰黑紙張的聚歛式式構成版型，我覺得這個很整齊有規律的感覺，跟我的美感標準很接近。

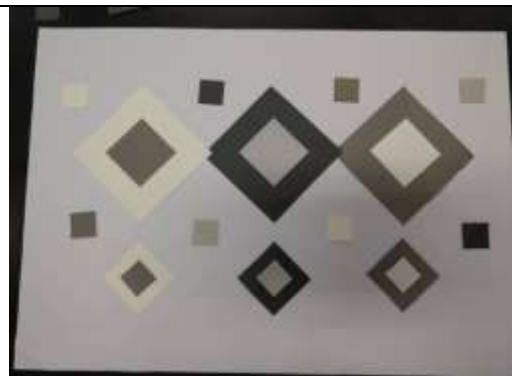
1. (文具)發散式構成版型

2. (文具)聚歛式式構成版型

3. (白灰黑紙張 kit)發散式構成版型

4. (白灰黑紙張 kit)聚歛式式構成版型

5. 構成版型記錄表單

6. 描圖紙練習

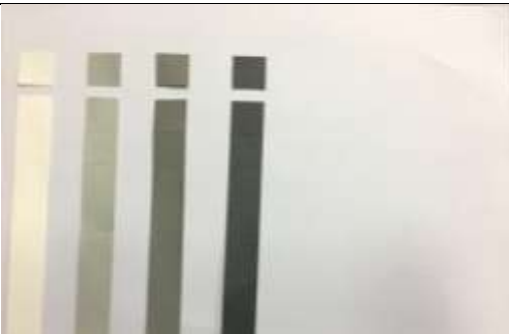

9. 影像敘事_排版一(個人)

10. 影像敘事_排版二(個人)

第一次嘗試這種形式的美術，覺得很新鮮，在過程中跟同學討論也很開心，在上這堂課之前，我看雜誌完全不會注意他的排版或配色，但上完這門課後，我開始會注意他的配色，或是在他留白白的地方有什麼玄機，是利用對比還是其他的手法我都會去注意。

	
1. (文具)發散式構成版型	2. (文具)聚歛式式構成版型
	
3. (白灰黑紙張 kit)發散式構成版型	4. (白灰黑紙張 kit)聚歛式式構成版型
	
5. 構成版型記錄表單	6. 描圖紙練習
	
9. 影像敘事_排版一(個人)	10. 影像敘事_排版二(個人)