

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
108 學年度第 2 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： 臺北市立大理高級中學
執行教師： 洪淑玲 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

(可貼原有計畫書內容即可，如有修改請紅字另註)

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 (如有可放)

經費使用情形

- 一、 收支結算表

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 (如有請附上)~~

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺北市立大理高級中學
授課教師	洪淑玲
實施年級	七
課程執行類別	一、中等學校（國民中學暨普通型高級中等學校）之單一構面美感通識課程 ☒ 國民中學
班級數	4 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	102 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：生活無處不構成					
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 七 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： 曾修習過「生活色彩再凝視」的色彩構面課程。學生具有生活色彩感知力、能觀察色彩並將其調出的能力，以及選擇適宜的色彩與比例、並具有理解色彩心裡感覺、文化與社會意涵等色彩學基本概念。 ☐ 並未修習美感教育課程 * 先備能力： 具有色彩基本概念與配色能力。					

一、課程活動簡介 (300 字左右的整體課程介紹):

本課程主要分為「嘿! 美在哪裡?」、「GO! 構成」、「創皂傳說-祈福袋製作」、「創「皂」傳說--祝福」四個子題。首先以圖片分析比較的方式幫助學生感知釐清美的原理原則，之後導入具美感的構成方式的概念。再從美感網站上構成的小遊戲，檢測學生是否能分辨畫面是屬於哪一種美感的構成形式。利用教師自製的教具（單色的點、線圖卡），以小組合作與分組競賽方式練習：反覆、對比、漸層、韻律、對稱、均衡的圖面構成。並運用 knolling 藝術排列原則，從文具排列練習中，幫助學生以格線分割方式將許多零件組合成具美感的構成畫面。之後利用點的形式要素，以圓形貼紙由單色、大小、雙色逐次增加不同變化，達成具有美感的構成練習，並以此為基礎，完成國九祈福袋外包裝的圖案設計。最後運用「統一」的構成美感製作祝福卡，並包裝自製的手工皂，再放入之前的祈福袋內，以傳達學弟妹的祝福之意。藉此讓構成的美感因子由感知、釐清、分辨、練習、創作的歷程，落實於生活之中。

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）

能從生活景物中察覺美的原理原則(反覆、對比、對稱、漸層、韻律、均衡、統一)。

■ 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）

能運用美感的構成方式以「剪貼手法」製作提袋外包裝的「圖形」設計，~~並以「彩繪」的表現方法，用「圖文」的構成作食譜的版面設計。~~

■ 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. 美的原理原則：反覆、對比、漸層、韻律、對稱、均衡、統一。

2. 具有美感的構成方式：對稱構成、不對稱但平衡的構成、具有主從關係的構成、以格線分割的構成、由許多零件組合而成的構成方式。

3. knolling 藝術排列原則。

~~4. 排版構圖 5 項基礎原則：相近、留白、對齊、對比、重複。~~

■ 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）

配合國九會考前祈福活動，運用美的原理原則，以構成方式製作送給國九考生的祈福袋的外包裝。

三、教學進度表 (依需要可自行增加)

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	3/9 / 3/13	單元目標	嘿！美在哪裡？ 學生能依據美的原理原則分辨畫面的美感所在。 學生能利用點、線的形式要素來完成具有「反覆、對比、漸層、韻律、對稱、均衡、統一」美感的構成畫面。
		操作簡述	教師以圖片分析美的原理原則，幫助學生建立基礎的美感概念後， 請學生利用教師自製的教具（每一組一種顏色的點、線圖卡），以小組合作與分組競賽的方式練習「反覆、對比、漸層、韻律、對稱、均衡、統一」的圖面構成。
2	3/16 / 3/20	單元目標	GO！構成-1 學生能利用點、線的形式要素來完成具有「反覆、漸層、均衡、對稱、對比、韻律」美感的構成畫面。 學生能運用 knolling 藝術排列原則，以格線分割方式將許多零件組合成具美感的構成畫面。
		操作簡述	複習上週美的原理原則與具有美感的構成原則後，各組依據所抽到的主題上台排列圖形。 教師提出「兩個以上的物件擺在一起，就會有構成的問題」請學生思考何謂「構成」。之後再導入構成基本概念。最後請學生以美感網站上的小遊戲——檢測是否能分辨出畫面是屬於對稱、主從與格線的哪一種構成形式。 請學生利用文具作排列練習後，再以網路近期流傳的真人開箱文導入 knolling 藝術排列原則，討論面對多種不同物件作畫面構成時，所面對的問題與可能解決的方法，藉此說明以格線分割方式排列所產生的構成美感。

3	3/23 / 3/27	單元目標	<u>GO！構成-2</u> 學生能依據自選美的原理原則，利用貼紙達成具有美感的構成畫面，以作為後續國九祈福袋的外包裝參考。
		操作簡述	欣賞 Design Ah 影片 (排隊動線)，探討物體排列所產生的秩序美感。之後請學生勾選 1~2 種美的原理原則，利用圓形(單一形體)貼紙由單色、大小、雙色逐次增加不同變化要素，完成符合美感的構成練習。
4	3/30 / 4/01	單元目標	<u>創「皂」傳說-祈福袋製作-1</u> 學生能運用折紙、裁剪、黏貼的方式組合紙袋。
		操作簡述	為配合國九學姊長會考的「創皂傳說」祈福活動，國七學弟妹於本週先以 8 開丹迪紙為材料，運用折紙、裁剪、黏貼的方式，製作放置國九學姊長祈福皂的紙袋。
5	4/6 / 4/8	單元目標	<u>創「皂」傳說-祈福袋製作-2</u> 學生能運用美的原理原則，設計具有美感的構成畫面。
		操作簡述	學生以之前構成練習的作品為參考，運用美的原理原則，以造型打孔機裁切特定圖形，並用大小變化、色彩搭配等設計具有美感的祈福袋外包裝的圖案。
6	4/13 / 4/17	單元目標	<u>創「皂」傳說--祝福</u> 學生能運用「統一」的美的原理原則設計祝福卡，與祈福袋搭配成套，並寫上祝福的話語。
		操作簡述	教師說明「統一」的美的原理原則後，請學生設計一張祝福卡，其色彩與造型需與祈福袋產生統一的美感。之後包裝自製的手工皂 (於彈性課程製作的作品)，最後將祝福卡與手工皂放入之前的祈福袋內，未來在校方舉辦的祈福活動中轉交給學姊長們，以表達祝福之意。

四、預期成果：(描述學生透過學習，所能體驗的歷程，並稍微描述所造成的影響)

1. 本次課程希望藉由建立美的原理原則的概念，幫助學生擁有分辨生活事物構成美感的能力。
2. 運用提問與實作的方式，讓學生經過概念釐清，能分辨具有美感的構成類型後，由練習進而創作，以完成具有美感的構成畫面，並將之運用到生活之中。
3. 結合國九學姊長會考祈福活動作為課程最後的成果展現，希望製作的祈福袋能將祝福與美感因子一同傳遞出去。
4. 提供排版基礎原則，藉由食譜作圖文重新排版，從生活化的內容入手，奠定日後在報告、簡報等排版時應具有的美感構成能力。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

將添購構成、色彩、比例、構造、結構、質感等美感相關書籍以供課程設計參考。

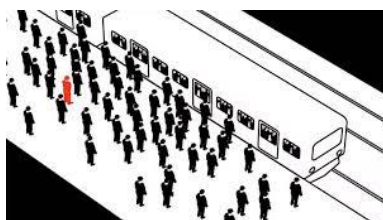
六、教學資源：

美感小遊戲—構成 <https://www.aesthetics.moe.edu.tw/games/>

10 Bullets, #8: "ALWAYS BE KNOLLING" <https://www.youtube.com/watch?v=s-CTkbHnpNQ&t=1s>

公共電視 啊！設計 第20集--排隊動線設計 <http://designah.pts.org.tw/episode/20#>

~~平面設計入門-排版與構圖(Beginning Graphic Design: Layout & Composition)-~~

~~<https://www.youtube.com/watch?v=a5KYIHNKQB8&list=PLpQQipWcxwt8vVzFpoJS5TtCh8Ktke9TH&index=3>~~

公共電視 啊！設計 第3集--包裝布設計、包裹方式探討包裝美感。

<http://designah.pts.org.tw/episode/03>

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

本課程計畫依據「初審後修正回復說明」調整施行之，修正部分以紅字標示於上方課程說明中。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

↑ 學生使用「點、線圖卡」作構成練習。

↑ 以小組合作與分組競賽的方式作構成挑戰。

B 學生操作流程：

嘿！美在哪裡？

1. **說明：**教師以圖片分析美的原理原則，幫助學生建立基礎的美感概念後。
2. **練習：**小組發放「單色點、線圖卡」與「磁性小白板」，請學生於各組的桌面上，先以「反覆」為題作圖面構成練習。
3. **挑戰：**將各組「磁性小白板」磁貼在教室前後方的牆面大白板上，以小組合作與分組競賽的方式依序練習「對比、漸層、韻律、對稱、均衡」的圖面構成。
4. **下週課程預告：**準備文具盒（具愈多愈好!!）

C 課程關鍵思考：

一組一色的圖卡方式，方便之後圖卡收回，避免各組圖卡被混合不好分辨。

讓學生先在小組的桌面上作圖卡練習，藉此先熟悉圖卡使用方式，以利後續分組競賽。

「反覆」與「對比」是學生比較容易掌握的美的原理原則，故先讓學生先練習這 2 項原則，之後依序進行「漸層、韻律、對稱、均衡」，過程中讓學生比較「漸層與韻律」、「對稱與均衡」這兩組的相似與相異性，讓學生更容易掌握其中的要點。

課堂 2

A 課程實施照片：

↑ 各組抽不同主題完成構成練習。

↑ 小組利用自備文具排列具有美感的畫面。

B 學生操作流程：

GO！構成-1

1. **複習：**各組抽不同主題的題目卡上台排列圖形，以複習上週介紹的美的原理原則與具有美感的構成原則。
2. **說明：**教師提出「兩個以上的物件擺在一起，就會有構成的問題」請學生思考何謂「構成」，之後再導入構成基本概念，並介紹美感電子書具有美感的構成方式，包含「對稱構成」、「不對稱但平衡的構成」、「具有主從關係的構成」、「以格線分割的構成」、「由許多零件組合而成的構成方式」。
3. **檢測：**以美感網站上的「構成—美感遊戲」檢測學生是否能分辨出畫面是屬於「對稱、主從與格線」的哪一種構成形式。
4. **構成練習 1：**準備數張不同顏色的 4K 圖紙，各組派代表自選一張當作品底紙。請學生運用自備的文具排列具有美感的畫面。教師立即將學生作品拍照投影於電子白板上，比較說明各組特色。
5. **說明：**以網路近期流傳的真人開箱文導入 knolling 藝術排列原則，討論面對多種不同物件作畫面構成時，所面對的問題與可能解決的方法，藉此說明以格線分割方式排列所產生的構成美感。
6. **構成練習 2：**請學生重新排列，觀察排列方式是否有改變，並請學生分享心得。
7. 下週課程預告。

C 課程關鍵思考：

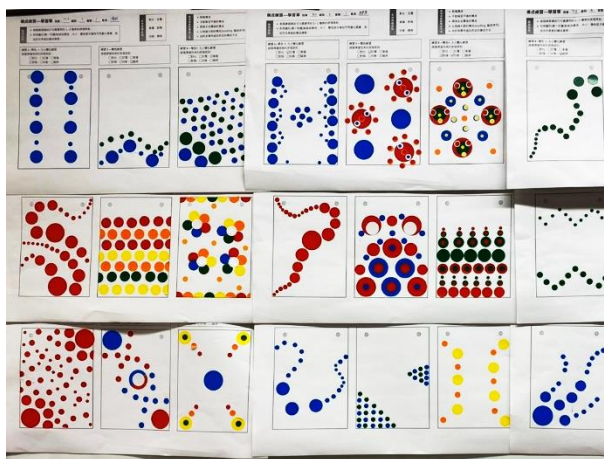
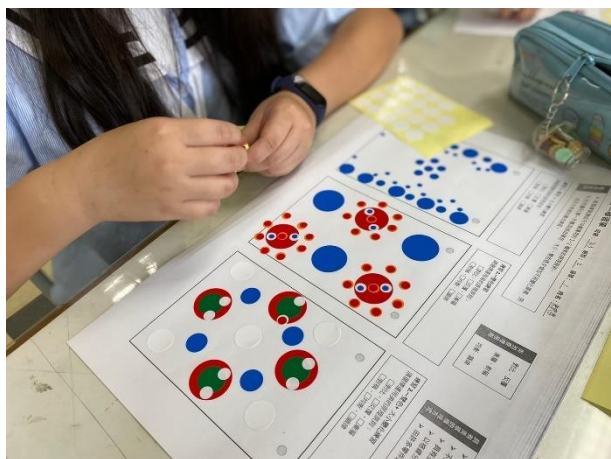
抽題所使用的題目卡內容包含「欲挑戰的構成原則」外，還有在上課簡報內「說明該構成原則的圖片與文字說明」，方便學生回想之前課程內容，提供其解題訊息線索。

每一組學生帶來的文具數量與內容有時會差異很大，太少的小組可以請求他組提供幫助，對於過多的則可提醒不用全部放入，學習取捨。

選擇「文具」作為排列的物件是因為這是學生最方便準備的物件。此外文具數量多且顏色繽紛，在練習時正好讓學生先學習色彩與形狀分類，以方便後續排列。但因以筆具為主，所以會以長條型為基礎構成元素。實際練習中學生會運用平面式排列，也有用堆疊方式陳設。其中有部分學生面對雜陳的文具會產生不知如何著手狀況。因此教師提供 **knolling** 藝術排列原則，目的是提供學生面對多種不同物件作畫面構成時，可以先學習分類，尋找排列物件之間相同性質，如相同色彩與形狀。並讓放置物體的背景單純化（因排列物件數量多且色彩形狀豐富），再運用格線分割方式，採平行或 90 度直角的形式進行物件排列，以產生構成的美感。

課堂 3

A 課程實施照片：

↑ 運用各色大小貼紙完成學習單構成練習。

↑ 分享與檢視學生學習單作品。

B 學生操作流程：

GO！構成-2

1. 引起動機：欣賞 Design Ah 影片（排隊動線），探討物體排列所產生的秩序美感。
2. 說明：發放學習單和各色大小貼紙，說明學習單內容。
3. 練習：學生依據學習單說明，勾選 1~2 種美的原理原則，利用圓形(單一形體)貼紙由單色、大小、雙色逐次增加不同變化要素，完成符合美感的構成練習。
4. 分享與檢視：完成後的學習單，張貼在白板上，互相觀賞並檢視是否合乎所設定的美的原理原則。
5. 下週課程預告。

C 課程關鍵思考：

本單元設計是延續前兩週美的構成原則，以及為之後「祈福袋的外包裝設計」作鋪陳，因此依據「祈福袋」的尺寸作為學習單的創作框格大小設定。

選擇「圓形貼紙」做為練習物件是因為擁有多種尺寸與色彩可以選擇，一節課須完成 3 種練習，其自黏的特色便於學生製作黏貼，藉此節省時間。此外單一的圓形元素不具方向性，正好作為之後運用造型打孔機製作的圖案排列前的暖身練習。此外，因為學習單是白色，所以白色貼紙適宜堆疊使用時作為內部色彩。但有些學生會直接將白色貼紙貼在學習單上，可以適時提醒同學注意底紙色彩與貼紙色彩關係。此外貼紙黏貼好後若要撕掉修改，恐會毀損底紙，這時白色貼紙可直接覆貼欲除去的有色貼紙上，當作修改之用。

課堂 4

A 課程實施照片：

↑ 學生依據說明製作祈福紙袋。

↑ 學生完成的繽紛紙袋。

B 學生操作流程：

創「皂」傳說-祈福袋製作-1

1. 說明：發放材料，說明製作流程與原則。
2. 製作：學生依據教師說明，以 8 開丹迪紙為材料，運用折紙、裁剪、黏貼的方式，製作放置國九學姊長祈福物的紙袋。
3. 下週課程預告。

C 課程關鍵思考：

提供多種顏色的丹迪紙讓學生選擇，讓祈福袋有繽紛的色彩，以配合國九學長姊會考的「創皂傳說」祈福活動。

紙袋製作希望盡量簡單化，因此所有摺紙的尺寸全部只用 4 公分為基準，再輔以長尺方便對齊壓摺，剪刀裁切也只有 8 刀直線，共裁下 4 個直角三角形。

白板張貼紙袋製作流程的實體教具，桌面也放著製作說明資料，方便學生查閱製作。

課堂 5

A 課程實施照片：

↑ 白板張貼之前學習單與製作流程供製作參考

↑ 學生以造型打孔機壓製圖案。

B 學生操作流程：

創「皂」傳說-祈福袋製作-2

1. **說明：**發放材料，說明製作流程與原則。
2. **製作：**發回上次完成的紙袋，學生依據教師說明，分組到講台前選擇適宜的顏色圖紙壓製圖案、挑選提繩的顏色、裁切祝福卡與吊繩，再回原位製作祈福袋外包裝，祈福袋完成後懸掛張貼在白板上，彼此觀賞。
3. **下週課程預告。**

C 課程關鍵思考：

提供學生造型打孔機的圖案類型分為兩類，一類是方形、圓形、三角等幾何圖形，以延續之前學習單上的圖形練習。另一類是花草形、愛心與星形，以呼應祈福袋的祝福心意。不提供太多不同類型圖案，避免過於複雜，學生不好駕馭處理。

課堂 6

A 課程實施照片：

↑ 包裝紙、自製手工皂、包裝完成的青草皂

↑ 學生的祈福袋、祝福卡與青草皂作品。

B 學生操作流程：

創「皂」傳說--祝福

1. **說明：**教師說明「統一」的美原理原則後，請學生設計一張「祝福卡」，其色彩與造型需與祈福袋產生統一的美感。
2. **製作：**發回上次完成的紙袋，學生依據教師說明，完成與祈福袋具有統一感的祝福卡。
3. **觀賞：**「公共電視 啊！設計 第3集--包裝布設計、包裹方式」探討包裝美感。
4. **包裝與書寫祝福卡：**發放彈性課程完成的「手工青草皂」、利用包裝紙包裝好後放入袋內。祝福卡寫上祝福語並簽名，完成後磁吸懸掛張貼於白板上，彼此觀賞作品。
5. **填寫回饋單。**
6. **下週課程預告。**

C 課程關鍵思考：

為了讓「全部祈福袋與祝福卡」也能擁有「統一」美感，事前已設定圓形與方形 2 種形式造型卡片與金銀 2 種彈性線當吊繩，學生只作祝福卡色彩選擇和內部圖案設計。

三、教學觀察與反思

1. **構成無所不在**：兩個以上的物件擺在一起，就會有構成的問題。在生活中，構成是無所不在的。因此對於剛進入國中階段的國七學子，在修習好「構成」基本概念後，可以很容易轉化達成其他各種學習任務，如：海報製作、班刊編製等。因此先修習「構成美感構面」有其必要性。
2. **從「美的原理原則」說明具有「美感的構成」**：綜觀市面上的教科書，國七的課程內容中不外乎都有一課專談「美的原理原則」，反而未見單純從構成視野來介紹具有美感的構成。因此為呼應選定教科書，也方便學生能理解並連結兩方的共通性，本課程先從「美的原理原則」導入，再依此原則擴及討論具有美感的構成方式。並補充美感電子書提出的構成方法與 knolling 藝術排列原則，再加入「點、線圖卡」小組練習、「個人學習單」貼紙構成練習，最後轉化成祈福袋與祝福卡創作，讓構成的美感因子經由感知、釐清、分辨、練習、創作的歷程，落實於生活之中。

四、學生學習心得與成果

從回饋表中發現：學生對於本課程運用美的原理原則設計祈福袋的外包裝的圖案，大多感到簡單或普通，反而是在製作紙袋部分覺得困難的人數比例較多。對於是否能藉由「創皂傳說」課程表達對於學長姐國九會考祝福之意，大多表示認同與肯定。