

105 至 108 美感教育課程推廣計畫
107 學年度第 1 學期 學校實驗課程實施計畫
種子教師

美感通識 (六小時)
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： 桃園市立東興國民中學
執行教師： 蔡錦慧 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

附件

- 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	桃園市立東興國民中學
授課教師	蔡錦慧
實施年級	九年級
班級數	四班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	120 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：方圓拼圖趣					
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：學習過美感課程中色彩與質感的構面。色彩單元中，利用水彩調出個人膚色，提升學生對色彩的觀察力及判斷力，能再使用色彩時，注意準確性及合宜性。質感單元中，學生認識各種觸覺、視覺的質感經驗，實驗單一及複合媒材的質感差異，並思考在各種質感變化中，如何兼顧實用、舒適、美觀等多元感受。 * 先備能力： 在質感課程中發現學生對於小面積實作較能掌握，充足及多元的材料能提升實驗動力及學習興趣。學生對於具象物描繪容易產生挫折感、排斥感，且對點線面構成之抽象視覺形式較無感知能力。					

一、課程活動簡介：

點心擺盤創意(第一堂)：以方形、圓形餅乾擺盤構成，引導學生在圓盤中發現幾何構成的趣味並發現和諧的秩序美。方與圓的邂逅(第二堂)：以幾何構成之 logo 為例，讓學生練習以方形、圓形模型尺，構成反覆、漸變、對比...等美感形式。矩形切割(第三堂)：分別將色紙切割成不規則及矩形後，排列出新的造形及矩形構成，觀察各色塊間相互組合之條件與可能性。摩斯密碼 I (第四堂)：利用圓、方、三角或六角形，構成 26 英文字母，探討文字構成的造形及線條之美。摩斯密碼 II (第五～六堂)：利用幾何形構成耶誕樹造形，接著再進行簡化構成設計習作，並與同儕分析、比較，讓學生嘗試表現出最具有美感的圖文表現。

二、教學目標

既有目標/能力指標：

1. 表現獨立的思考能力，嘗試創作。
2. 能運用抽象構成表達個人情感與想法。
3. 能分析各種自然物、人造物與藝術作品構成美感。

學生將會：

1. 學生能簡化繁複的具象圖像，運用幾何元素進行創作。
2. 學生能發現並欣賞生活中各種抽象構成之美。

核心概念：

1. 構成構面的美感。
2. 合宜的構成構面。
3. 基礎的幾何造形應用。

關鍵問題：

1. 發現幾何構成的秩序美。
2. 能運用方圓切割造形排列構成，並發現平衡構成之條件。
3. 知道具象與抽象構成的轉換歷程。

學生將知道/知識：

1. 能認識構成的元素與特徵。
2. 能判別合宜的構成表現。
3. 能說出抽象構成之美。

學生將能夠/技能：

1. 能熟悉幾何圖形排列與變化。
2. 能將方圓切割適當之比例並排列構成。
3. 能將具象物轉換為抽象構成。

三、教學策略：(相關策略設計與書寫說明)

1. 六堂課的階段步驟簡列：

- (1) 點心擺盤創意(第一堂)：欣賞西點心擺盤影片後，分組以方形、圓形餅乾(含空心圓餅、圓點葡萄乾)擺盤構成，引導學生在圓盤中發現幾何構成的趣味並發現和諧的秩序美。
- (2) 方與圓的邂逅(第二堂)：欣賞常見的方與圓構成的標誌設計，分析其中構成美感的原則。再以方、圓模型尺的構成練習，讓學生嘗試重複、漸變、多樣、簡化、對比、單純...等美感構成。
- (3) 矩形切割(第三堂)：將色紙分割成四個單位，第一次練習組成具象物(如風車、船)，第二次練習排列構成新矩形，並分為可重疊及不重疊之表現，讓學生探索具象及抽象構成之變化與關聯。
- (4) 摩斯密碼 I (第四堂)：欣賞字母設計實例，並利用圓形、三角形、矩形、六角等幾何元素構成英文字母，完成後分析、比較同儕作品表現異同。
- (5) 摩斯密碼 II (第五~六堂)：進階構成練習，(練習一)：由教師限定以耶誕樹為題之具象圖片，學生利用各種幾何圖形自由繪製完成。(練習二)：繼續運用幾何形或線條，將(練習一)繪製的耶誕樹近形簡化構成，完成後將兩次耶誕樹一起比較與討論。

2. Show & Tell 提問與反思：

(1) 點心擺盤創意：

- 使用若干數量之方形餅乾進行擺盤設計(分次加入圓形及綜合造型)，如何擺盤可讓盤中餅乾看起來好吃(數量、排列方式、裝飾...等)。
- 方形和圓形的餅乾，在排列上有何不同技巧？哪一種比較容易排列組合？為什麼？你會喜歡哪一種排列？

(2) 方與圓的邂逅：

- 限用方、圓形排列出「重複 VS.漸變」、「多樣 VS.簡化」、「對比 VS.單純」等抽象構成。
- 你喜歡(不喜歡)哪一種構成表現，為什麼？
- 運用什麼方式可增加幾何構成變化？(線條、色彩、多元造型)
- 生活中在何處看過類似的構成設計？(印花圖案、包裝設計、窗簾布飾...等)

(3) 矩形切割：

- 具象物構成是否成功表現圖像特徵？切割色塊時的重點是什麼？
- 新矩形切割排列需注意的細節是什麼？(比例？邊長？色彩...)

(4) 摩斯密碼 I

- 請利用矩形、圓形、三角、六角等幾何圖形，使用切割或重疊的方式組成英文字母。
- 觀察比較其他作品，同一個字母(或數字)有何不同表現方式？哪一種構成產生視覺上的美感？
- 哪一件作品具備有「成套」英文字母的效果？它需具有哪些條件？(造型使用、線條...等)

(5) 摩斯密碼 II

- 耶誕樹(練習一)半抽象構成中，選擇幾何造型對作品是否有影響？
- 耶誕樹(練習二)簡化構成，是否遇到困難或有新啟發？(觀察特徵、簡化造型...)
- 喜歡寫實、半抽象或簡化的耶誕樹效果？為什麼？

3. 以上請簡要說明，課程意圖。

就以往的美術課堂中發現，學生較不擅長的幾何抽象構成表現，常為隨性、自由創作居多。此次課堂中運用幾何元素，體驗排列、分割、組合等構成，引導學生理解美感創作歷程、抒發個人情感，並學習在生活發掘更多、更好的美感構成經驗。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 日本的設計：藝術、美學與文化，派翠西亞.J.格拉罕，遠足文化，2018/05/03。
2. 圖形創意 (第2版)，周承君等，北京大學出版社，2018/01/01。
3. 不要做設計，藤崎圭一郎，磐築創意，2017/11/01。

教學資源：

1. 《美感入門》構成篇 <https://www.youtube.com/watch?v=KEWfQYObl0>
2. 【平面構成】12 平面構成的構圖形式之對比與變化
<https://www.youtube.com/watch?v=8bUu9DVqu6o>
3. Space Geometry - Freckled Sky x
BMW<https://www.youtube.com/watch?v=A4ErCMwRNkU>
4. 設計教程 | 平面構成 <https://read01.com/zh-tw/onLnBj.html#.Wzk2MtUzbIU>

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	12/3	點心擺盤創意—圓形、方形等餅乾擺盤
2	12/10	方與圓的邂逅—方形、圓形構成
3	12/17	矩形切割—色塊分割、排列、重組
4	12/24	摩斯密碼 I —字母構成
5	1/6	摩斯密碼 II—耶誕樹(練習一)：給合構成
6	1/13	摩斯密碼 II—耶誕樹(練習二)：簡化、上色

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

原計畫	實作修正內容
1. Cookies knolling(第一堂)：以餅乾為題進入構成實驗課，引導學生觀察矩形及不規則形的構成表現，探討和諧的秩序之美。 2. 方形拼圖(第二堂)：利用不同大小比例的正方形練習構成，幫助學生認識多種構成原則與方式，並學習分析、應用各種美感構成表現。 3. 矩形切割(第三堂)：自由將方形色紙切割成四個不規則色塊，嘗試將其組合成新的單一造形，觀察各色塊間相互組合之條件與可能性。 4. 摩斯密碼 I (第四堂)：除方形元素外增加圓的造形，利用幾何形構成數字 0 到 9(或英文字母)之練習，尋找圓形與矩形構成的和諧性及視覺感官的平衡美。 5. 摩斯密碼 II(第五～六堂)：讓學生挑戰利用圓形、矩形構成表現具象物，學生構成設計習作也較能與同儕分析、比較。希望讓學生討論出最有創意及美感的圖文表現，此作品亦可發展為其他設計單元之草圖。	1. 點心擺盤創意(第一堂)：以方形、圓形餅乾擺盤構成，引導學生在圓盤中發現幾何構成的趣味並發現和諧的秩序美。 2. 方與圓的邂逅(第二堂)：以幾何構成之 logo 為例，讓學生練習以方形、圓形模型尺，構成反覆、漸變、對比...等美感形式。 3. 矩形切割(第三堂)：分別將色紙切割成不規則及矩形後，排列出新的造形及矩形構成，觀察各色塊間相互組合之條件與可能性。 4. 摩斯密碼 I (第四堂)：利用圓、方、三角或六角形，構成 26 英文字母，探討文字構成的造形及線條之美。 5. 摩斯密碼 II(第五～六堂)：利用幾何形構成耶誕樹造形，接著再進行簡化構成設計習作，因有共同限制的耶誕樹具象造形，也較能與同儕分析、比較，也讓學生嘗試表現出最具有美感的圖文表現。

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：

C 課程關鍵思考：

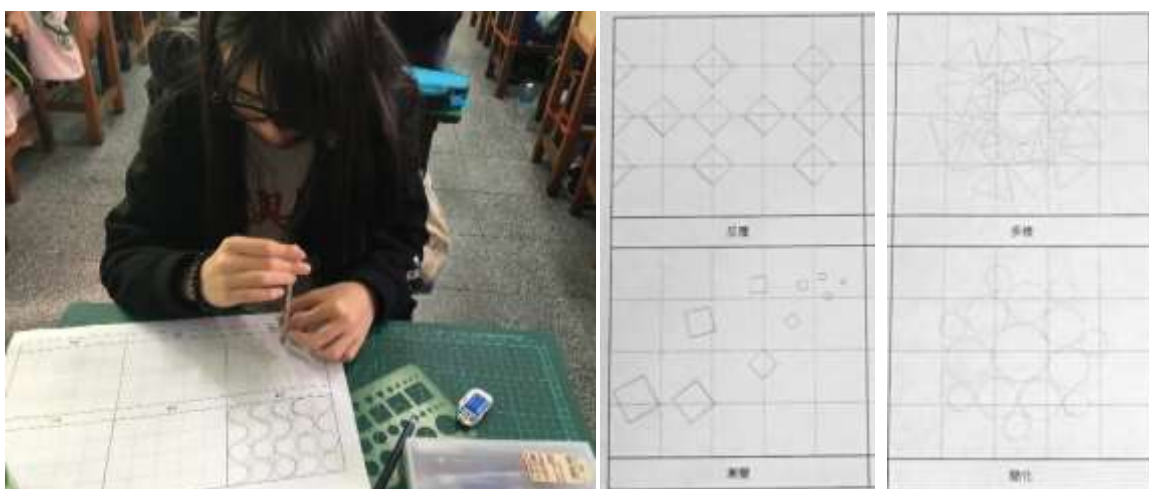
1. 各種造型的餅乾，在擺盤需注意的重點？數量多一定好嗎？是否符合有秩序的美感？
2. 餅乾構成中是否應用或發現主從關係？造形不同，可以如何搭配？

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

1. 運用方形與圓形交錯排列，產生反覆、漸層、多元、簡化、對比、單純等美感構成。可自由加入明暗色階及線條粗細變化，將有利於增加視覺效果呈現。
2. 構成排列時，須思考跳脫虛線方格(虛線方格類似方眼紙參考用途)或增加大小造形變換，使畫面增加豐富性。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

1. 任意剪出四張色塊，仔細觀察每一色塊的造形，並利用色塊排列出一個具象物，亦可用正反顏色區分。
2. 色塊面積(相同或相異大小)與造形(矩形、幾何、不規則)何者較容易排列出具象物？

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

1. 如何設計出成套的字母構成 (圓、三角、方、六角形)，它們需具備什麼條件？
2. 哪些字母看起來太過複雜？可以用甚麼方式簡化？曲線是否可以用其他方式取代？
3. 觀摩同學作品，是否有類似的構成？哪一個字母看起來比較有美感？

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

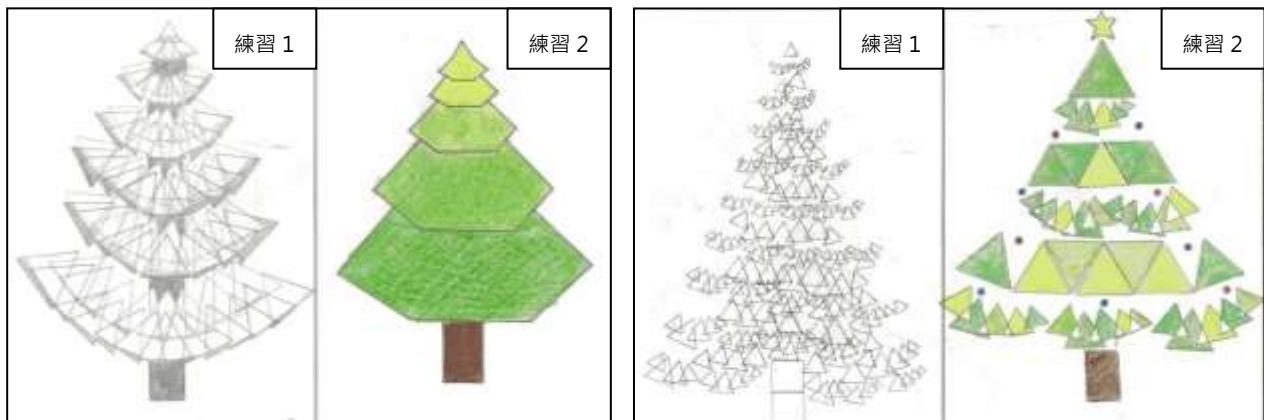
1. 觀察各種常見耶誕樹種的特徵？樹葉茂密、高聳的三角形、許多裝飾品、樹枝及樹幹較不明顯...等，如何將前述的特徵用幾何構成表現。
2. 三角、方、圓、六角形(或線段)，哪一種適合表現耶誕樹？為什麼？以上造形都可以是構成元素，端看創作者排列構成的技巧，以及是否掌握具象物的輪廓特徵。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

1. 觀察各種耶誕樹構成設計，是否發現其中的共通性？耶誕樹的簡化構成練習：保留耶誕樹必要特徵及選擇適合的幾何形。
2. 比較「練習 1」與「練習 2」，何種構成較具美感？「練習 2」是否還有改變的空間？

三、教學觀察與反思

1. 點心擺盤創意(第一堂)：餅乾挑選上需特別注意，第一次使用的圓形餅乾，造形及色彩較不完整均勻，擺盤效果不佳。另圓盤需要較大的平面尺寸(不要有圓弧盤面)，才可有足夠的擺盤面積。部分班級調整餅乾種類及樣式(增加了葡萄乾、空心圓形餅乾...等)，使視覺上有更豐富的變化。大部分學生都非常投入，唯共同討論時間仍顯不足，未來可再增加操作與討論的時間。
2. 方與圓的邂逅(第二堂)：以方形、圓形模型尺，練習構成反覆、漸變、對比...等美感形式。但發現學生表現不如預期，也許是作業題目太多或缺乏明確具象的目標。未來可減少練習的題目，改為以方形及圓形構成某一定具象主題，例如汽車、動物、花卉...等，應該會較容易掌握。
3. 矩形切割(第三堂)：學生操作色紙切割排列，觀察各色塊大小、造形間相互組合之可能性，學生在嘗試排列成具象物亦感覺有趣，較「方與圓的邂逅」容易掌握。新矩形構成實作，應限定分割成 6-8 塊小矩形或三角形(盡量避免分割成不規則形)，在重新組合時會比較容易操作構成畫面。如未限定切割的造形，容易產生瑣碎之色塊，在操作上也會產生干擾的情況。
4. 摩斯密碼 I (第四堂)：學生自由創作出的字母造形都非常有創意，但因為每個人皆設計 26 字母，文字量太大容易失焦，未來可以小組為單位共同設計 26 字母。可再延伸發展文字設計單元，讓學生設計出「成套」的文字，限制選用一到兩種幾何形構成 26 字母，時間如果充足，亦可將文字加粗並搭配色彩。
5. 摩斯密碼 II(第五～六堂)：參考審查意見增加具象練習，讓學生利用幾何形構成耶誕樹，學生在(練習一)的造形使用上較為繁複，多數學生在(練習二)已可成功進行簡化構成，因有共同限制的耶誕樹具象造形，也較能與同儕分析、比較。唯學生簡化造型仍可再次精簡構成，多數學生因時間不足，來不及嘗試配色，此節耶誕樹設計可發展耶誕卡單元。

反思整體課程設計，教師安排的操作內容較多，實作部分可再進行刪減，學生練習的節奏才可再放慢速度，思考如何於課堂中增加共同討論、觀摩、發表的時間。

四、學生作品

