

105 至 108 美感教育課程推廣計畫
106 學年度第 2 學期 學校實驗課程實施計畫
(儲備核心教師)

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： 新北市立正德國民中學
執行教師： 施明楓 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

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	新北市立正德國民中學
授課教師	施明楓
實施年級	八年級
班級數	4 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	112 名學生

二、課程綱要與教學進度(以下紅字部分為舉例說明)

課程名稱：有適切就構成了美					
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 八 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：106 學年度第一學期曾修習美感構面-質感。學習體驗經歷生活中各種常見的質感，了解其視覺、觸覺、嗅覺，對於該物件的質感有較細微的認知。嘗試選擇二到三種不同質感的材質包覆在環保杯外側，觀察其改造後物件帶來的質感與造型的改變，並思考物件給予的感受與功能性細微改變。					
☐ 並未修習美感教育課程					
* 先備能力：					
1.具備基本色彩辨識與感知能力。					
2.對於美有基本的認識與喜好追求。					
3.能與同儕合作，並表達個人想法。					
4.對於生活環境有所觀察。					
一、課程活動簡介：					
讓學生思考平面構成在平日生活中在哪些地方可見？藉此掌握學生對於構成的基本認知程度。介紹「平面設計的形狀」主題展覽 (106/12/30(六) ~ 107/ 4/1(台北設計館概念區/松山文創園區)概念及作品，以視覺圖像引發學生思考構成的美感面向。並利用美感入門影片〈構成〉中設計師的訪談及作品示例做為對照應證。					
中段課程以學生平日可見的零食包裝進入構成的觀察與基礎練習以及 re-design 活動。針對包裝版面設計進行模仿與解構再設計：利用統整色彩 (簡化成四色版) 的模仿版，單純化構成的檢視元素以進行分析；並以色紙剪貼方式製作迷你方塊版，為版面區塊做自由調整；最後在檢視作品後，以色鉛筆進行 re-design 的完稿。					

二、教學目標

既有目標/能力指標：

1. 於 105 學年度課程中已對色彩有基本的認識與基礎感受。
2. 於 106-1 的美感課程主題-了解質感的差異與搭配的合宜性。

學生將會：

1. 贊同秩序與構成的關聯性。
2. 能重新安排色彩位置大小讓包裝袋版面更具有美感。
3. 演示原包裝設計、四色版包裝、迷你正方版之間的版面構成差異。
4. 繪製食物包裝袋 re-design 概念圖。

核心概念：

1. 構成設計的目的
2. 不同組合形成構成的多樣貌
3. 體認美感的適切性
4. 減法在構成中的應用

關鍵問題：

1. 構成的美感如何取得？
2. 構成有無規則可循？
3. 亂中如何有序？

學生將知道/知識：

- 1.構成之美的判別方式
- 2.平面設計的構成元素
- 3.色彩在構成中的量感與明度有關
- 4.合宜的構成與均衡相關
- 5.適切的選擇與安排是構成的基礎

學生將能夠/技能：

- 1.具有美感的判斷力
- 2.應用色彩或比例檢視構成的適切性。
- 3.能以構成的工具進行設計與創作。
- 4.能在作品檢視階段進行省思。

三、教學策略：

1.六堂課的階段步驟簡列：

第一節 什麼是構成

- 欣賞「平面設計的形狀」展覽中作品 PPT
- 討論「美感入門成-構成」影片中的設計作品。

第二節 令人心動的餐桌風景

- 各組準備一包好看的零食餅乾的包裝。利用白色影印紙剪裁三個幾何圖形，不限大小形狀，作為零食的盛皿。挑選一張彩色圖紋紙作為餐牌紙以及盛皿擺放的範圍。
- 進行零食擺盤（可和其他組交換不同形狀顏色的素材），並調整盛皿位置或必要時修剪大小形狀，試圖做出具美感的構成。
- 教師講評提醒注意零食 / 盛皿 / 餐盤紙三者間的構成關係，以及零食排放的組合與秩序的關聯性。並提醒零食袋保留到下一節課使用。

第三節 構成模仿

- 分析包裝袋上的色彩面積作為模仿依據，只取最大面積的四色，其他色彩以前四色

替代，提示替代原則可以色彩的明度相似但不會和背景色混淆的原則進行。

- 小組利用學習單完成包裝 1:1 的簡化構圖，並將確定的四色以色紙剪三角形貼上三為索引。

第四節 四色版構成

- 小組利用色紙將四色版完成色彩分佈圖。
- 提醒學生以層疊方式將小面積範圍貼在大面積上。

第五節 迷你正方版自由構成

- 個人利用 1 / 4 大小的色紙作為構成範圍，檢視原版包裝與四色版包裝的元素，在色彩組合和色彩代表意涵不變的前提下，可自由完成迷你正方版的構成。
- 提醒學生因長寬比例改變，適度將色彩面積和位置調整才能達到構成的均衡感。

第六節 包裝 Re-design

- 各組檢視小組內：原版包裝 / 四色版 / 迷你正方版三者間的差異脈絡變化。並分析比較組內迷你正方版作品的優劣及原因分析。
- 以色鉛筆進行包裝 Re-design 完稿。產品名稱或品牌需可見。

2.Show & Tell 提問與反思：

(1)構成隨處可見，如何從構成中發現美？

(2)化繁為簡是否可以讓包裝設計更具美感？

3.以上請簡要說明，課程意圖。

美感是與生活息息相關，重組與減法是現今品牌再設計中很常使用的手法。透過物品（餐桌風景、食品包裝袋）的練習與討論延伸，期望透過工具方法應用、美的意識判別、以及對美的感知介入，建立對美感適切性的掌握。

四、預期成果：

從觀察生活學習場景的教室佈置與擺設，與日常可接觸的食品包裝設計，檢視構成的美感，並透過設計思考問題引導改造食品包裝的設計，初步理解構成的美感可經由整理與重新安排獲得提升。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- D30，設計大師都在用的發想技巧：從克服資源限制到說個漂亮故事，讓創造力源源不絕的遊戲練習/吉姆·克洛斯，大是文化，20150804
- 好設計！讓美食更誘人：全方位了解食物品牌設計的第一本書/沈婷，有意思出版，2018010
- PBL 問題導向學習之理念、方法、實務與經驗(第二版)/關超然、李孟智，台灣愛思唯爾，20130630
- 慾望的教育-美意識創造未來/原研哉，雄獅美術出版 20131128

教學資源：

1.美感電子書 <http://www.aesthetics.moe.edu.tw/ebook>

2.美感入門影片〈構成〉<https://youtu.be/KEnWfQYObI0>

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題 (概略描述，請勿重複張貼教學策略)
1	5/07 5/11	第一節 什麼是構成 - 教師利用「平面設計的形狀」展覽作品簡報引導思考構成美感的組合元素：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，以及由許多零件組合而成的構成方式。教師提示「秩序」隱含在構成中。 - 利用影片「美感入門-構成」影片中提到的聶永真所設計的金馬 50 海報和 City cafe 咖啡杯設計的與以往的印象不同，呼應曾成德教授所提到構成中的物件可以被改變。 備註：基地班於 4 月參觀「平面設計的形狀」展覽
2	5/14 5/18	第二節 令人心動的餐桌風景 - 利用零食、自行裁減的紙盛皿和作為擺放範圍的彩色圖紋餐盤紙，了解構成是物件間的均衡概念。 - 零食擺放可利用構成的組合元素概念呈現。
3	5/21 5/23	第三節 構成模仿 - 利用零食包裝袋觀察文字、色彩、圖案間的關係。 - 選定最大面積的四色作為模仿表現依據。其餘色彩依明度相似者以四色替換。 - 用四色色紙剪下三角形貼在學習單上作為色彩索引。 - 在學習單上完成簡約版的構成模仿。
4	5/28 6/01	第四節 四色版構成 - 利用色紙完成四色版包裝袋構成學習單。 - 討論色彩簡化後是否零食袋主題更加明確。
5	6/04 6/08	第五節 迷你正方版自由構成 - 利用四色版所選定的色彩組合進行自由構成練習。 - 當長寬比例調整後，色彩的位置與大小也須跟著調整。
6	6/11 6/15	第六節 包裝 Re-design - 利用問題引導學生檢視學習歷程，並提出作品分析。 - 使用色鉛筆進行食物包裝袋 Re-design 完稿。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

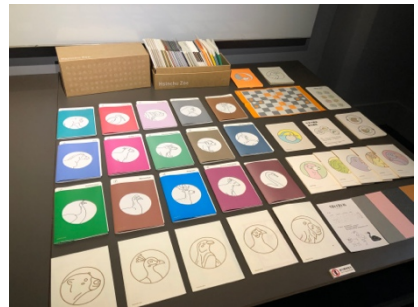
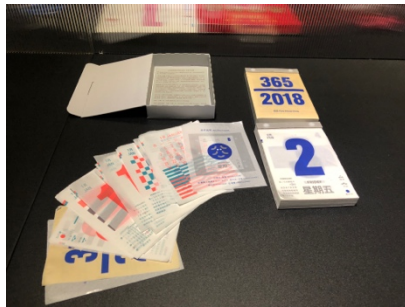
1. 課程執行時間的調整：因三月到四月底原定的校本視覺課程還沒結束，故延後至五月初執行計畫（修正時間如教學進度表）
2. 課程內容的調整：希望學生能將平面構成以零食包裝袋作為研究和練習對象，有較完整的認知與習作，所以將原本延伸的教室環境、校園週邊街道的觀察內容取消，改以一次小組、一次個人的包裝袋構成觀察與練習，以及一次個人 re-design 完稿取代。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

(請填寫表格 x6，可參考美感練習誌第一冊 12~17 頁)

課堂 1：什麼是構成

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 小組討論生活中或教室裡，有哪些屬於構成的範疇。
2. 教師介紹「平面設計的形狀」展覽作品，並請學生討論哪些較為吸引人。
3. 討論「美感入門 - 構成」影片中，設計師聶永真設計的金馬五十海報、City cafe 咖啡杯等與之前的設計構成有何不同？

C 課程關鍵思考：

1. 引導理解多未必是好。
2. 著重理解在構成中，物件與物件間均衡的重要性，以及物件可以被置換。

課堂 2：讓人心動的餐桌風景

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

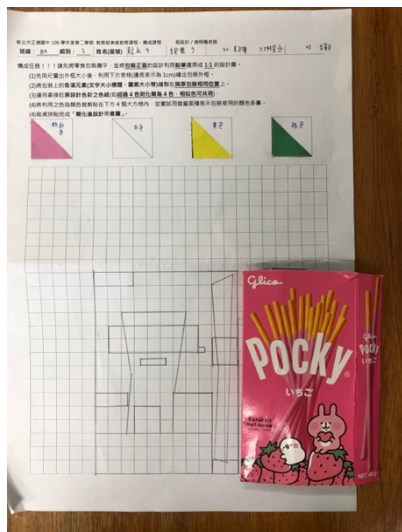
1. 小組討論盛裝器皿的形狀和大小，將 B4 和 A4 影印紙裁減成計畫的樣子。挑選一張有圖紋底紙，將紙器皿擺放於上並作修正確認。
2. 可依表現需求和其他組同學交換零食餅乾，以增加豐富度或層次。
3. 提醒排列時，可以有高度的表現、應注意秩序原則，可以小單位組成重複擺設...等。
4. 同學欣賞各組呈現，教師評分並講評，結束後將零食享用完畢。

C 課程關鍵思考：

1. 物件與物件的關係首先包含著秩序，因此容易構成美。
2. 去除餘物，背景也是構成達到均衡中的重要一環。

課堂 3：構成模仿

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

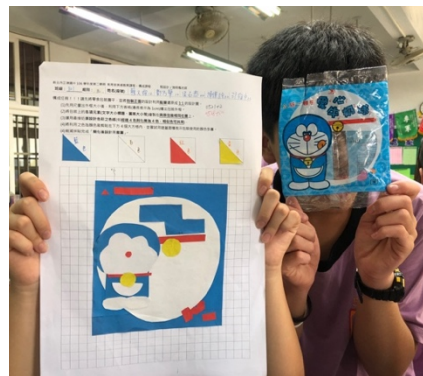
- 1.觀察包裝袋的內容有圖案、文字、色彩三個元素。以色彩作識別，選定四個主色作構成模仿。
- 2.觀察包裝袋實物以 1:1 模仿，並配合四個顏色的設定讓造型簡化，例如文字以方塊代表。

C 課程關鍵思考：

- 1.顏色面積由大到小，第五個顏色以後的需以前四個顏色作為替換。替換的準則可以是明度接近的，但須注意應與環境色不同才有區別。

課堂 4：色彩減法練習

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 運用色紙完成四色版的包裝。
2. 欣賞各組作品。

C 課程關鍵思考：

1. 色彩簡化後卻上主題更加明顯。
2. 捨棄複雜，以簡約方式呈現在構成上也具有美感。

課堂 5：迷你版包裝

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

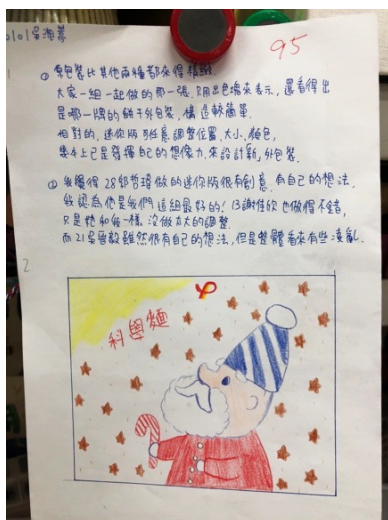
1. 迷你版延續四色版的色彩組合，可調整顏色的位置、大小，唯色彩所代表的意義不變。
2. 完成後張貼在四色版周圍。

C 課程關鍵思考：

1. 原版包裝未必是正方形，迷你版的正方形設定是為限制，但可看出個別學生的美感能力細節。
2. 提醒注意物件間的關係，因長寬比改變，所以僅圖形縮小卻未有其他調整的效果不一定美。

課堂 6 : re-design & thinking

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 寫學習單：觀察原版包裝、四色版、迷你版，寫出這三者間的變化脈絡差異。並分析小組內迷你版作品的優劣原因。
2. Re-design 包裝繪製：以色鉛筆完成重新設計食物包裝袋，可保留配色運用迷你版的構成版面還原（需寫出產品文字），或整體色彩與圖形重新設計，唯產品名稱和 Logo 商標需保留。

C 課程關鍵思考：

1. 因色紙剪貼無法做到文字細節，所以 Re-design 階段更換使用 36 色鉛筆完稿。

三、教學觀察與反思

(遇到的問題與對策、未來的教學規劃等等，可作為課程推廣之參考)

構成需關注其他構面的知識與理解，要如何把生活中常見的視覺構成拆解成細項向國中生說明，一開始的確讓我很苦惱，如何能設計出讓學生在體驗構成 kit 中發現設計和美感的力量。

在美感電子書的影片資料中，注意到曾成德教授提到的：構成是處理物件和物件的關係...，構成的成分可以改變，我們要做的事情是調和這個改變；設計師聶永真舉出他設計 City cafe 的咖啡杯時使用「拆解」和「重新組合」的概念。

因此我將原先要進行的教室環境觀察還有校園周邊街到改造想法的段落拉掉，決定集中在零食包裝袋的範圍去三個段落的進程安排。

在 104-2 時曾在秩序構面時，讓學生利用零食進行「排列」來達到秩序的美感體驗。雖然這次課程只需要學生帶零食包裝袋來，但我想不仿讓學生也利用和同學交換不同造型顏色的零食，以及自訂盛裝器皿的形狀的大小（以 A4 或 B4 的影印紙裁減出幾何圖形），擺放在有花紋的底紙（作為盤子擺放的範圍）。無形中他們開始觀察零食顏色與形狀、盤子的大小與形狀、花紋底紙的正負空間等關係是否適切。

但因為多數零食的顏色都偏淺，如果能準備數種深色的紙張讓學生自行挑選盤子配色，效果會更加明顯。

107-1 的美感課程要繼續以構成構面做探討，以學生從姓名中自選的一字作為意義索引，文字的筆畫作為素材，進行拆解與尺寸位置變形，並期望從平面構成探討到空間構成的面相。

四、學生學習心得與成果(如有)

(學生學習回饋)