

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
(儲備核心暨種子教師)

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： 臺北市立金華國民中學
執行教師： 張雅雯、蘇詒茹、莊茵嵐 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	臺北市立金華國民中學
授課教師	張雅雯、蘇詒茹、莊茵嵐、童采婕、謝于婷
實驗年級	國中八年級
班級數	24 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	666 人

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：我型我色			
課程設定 (請參考附錄)	☒ 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
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)			
有二個班級，曾參加 105-2 學期的美感教育實驗課程，由社區特色建築實例，學習建築構成與質感如何搭配運用，並進一步試作運用不同的質感重組，或是建築的構成與色彩上略作調整，是否又會有更多不同的視覺感受。			
☒ 並未修習美感教育課程			
另外二十二個班級並未接觸過美感教育實驗課程。			
* 先備能力：			
其餘班級本學期為第一次接觸美感實驗課程，但七年級時皆有上過初階的色彩學概念與色彩搭配練習，另外學期初將會接觸海報字體設計，了解基礎字型架構。但學生對於這些概念與練習在生活應用上，尚未能完全理解，因此需藉由生活環境中之實例說明與體驗之過程，讓學生了解美感因子在生活中的重要性。			

一、課程活動簡介 (300 字以內):

生活中充斥著各式文宣，無論是廣告、房產或是選舉，這些版面設計多帶有目的與訴求，但是在視覺上是否令人感到舒適或是引人注目？在功能上是否真能準確地表達訴求？又或者只是一張又一張訊息雜亂無章的垃圾製造？

因此這次金華教師們想要帶著正是在意同儕眼光，又急需有舞台空間表達自我主觀意識的八年級孩子們，藉由個人文宣品的設計創作，展現自我的獨特。

課程中開始教師將展示一些優質的版面構成範例，分析版型配置的關係並進行小型操作練習，再進入到個人意象色彩的調色練習與搭配，最後將所學的兩項能力融合應用，試著創作出具個人獨特風格的文宣。

二、預期成果：

期待透過這樣生活化的練習，可讓學生內化配色與版面構成的概念，未來在升學面試以及工作上等各方面，皆能將所學運用，將生活的美感提升外，也多了同理他人想法的包容心，相信能讓社會更為和諧舒適。

三、教學策略：【做】

1.步驟簡列：

(一)引導：以「到底是什麼樣的審美觀會讓他們做出這種東西來」實例，與學生探討校園內、生活中的食衣住行育樂甚至是政治等文宣，在版面設計與使用目的上如何達到適切地平衡，並進一步透過小組案例的分析與討論，逐步建立版面配置的基本概念。

(二)配設之人：分組任務，請學生動手操作，運用教師提供的版面素材庫，排列出可能的組合進行紀錄，並找到最適切的配置，並進行分享說明。

(三)型設之人：請學生分組配對(設計師與客戶)，進行人物文宣版面配置練習。

教師再次提醒上週任務中所得到的版面配置重點，這堂課則為進階實作練習，以學生個人形象進行文宣編排的圖文配置練習。

- 步驟 1：請客戶就自我認知提供一張符合自我形象之“ 形象照” ，並提出一句“ 形象標語” 。
- 步驟 2：請設計師針對客戶需求進行版面配置設計。
- 步驟 3：在進行版面配置設計時，設計師與客戶可隨時討論調整。
- 步驟 4：設計師與客戶角色互換，再次進行版面配置設計練習

(四)好色知人：請學生分組配對(設計師與客戶)，進行抽象調色練習。

- 練習 1：請設計師針對客戶個性給予 2 個形容詞，並進行調配出能符合形容詞感覺之色彩。
- 練習 2：再請客戶自己選 1 個自認的個性形容詞色彩，調配出該色後，再將其與練習 1 的 2 個顏色進行調色，擴充色盤。
- 練習 3：雙方可再協調在練習 1、2 的條件下，提出一個與之搭配的新色。此新色可以是協調的襯托效果，也可以是局部點綴之用。
- 將調出的顏色塗在色彩紀錄卡上，將會運用這些色彩進行下一階段的練習。
- 設計師與客戶角色互換，再次進行形象色票卡製作。

(五)設色之人：將客戶形象照進行普普風海報設計。

- 步驟 1：依據上週所製作的形象色票卡，將客戶形象照依顏色數量分層。
- 步驟 2：將形象標題文字帶入，可參照第三週版面配置練習，找出最符合客戶需求的構圖，決定文字與圖像位置。

(六)我型我色：將形象色票卡中之色彩帶入海報中，並於課程結束前，請設計師進行本次設計提案的說明與分享。

2.Show & Tell 提問簡列：

[第一堂]：

1. 提供的文宣案例中，何者是好看美觀的設計？原因是...
2. 提供的文宣案例中，何者的配色運用適當？原因是...
3. 提供的文宣案例中，何者的資訊容易閱讀？原因是...
4. 提供的文宣案例中，何者照片呈現的方式較為適當？原因是...
5. 提供的文宣案例中，何者是清晰明確的設計？原因是...

[第二堂]：

1. 小組所提出的版面的搭配理由為何？
  2. 是否能說明圖文的比例與海報主題訴求的關係？
- ✓ 延伸討論：若是需要再加入配色，則會建議此海報以何種色彩計畫呈現，最能符合主題？

[第三堂]：

當設計是具有明確目標訴求時，該如何在客戶的要求與個人喜好中取得平衡點？

[第四堂]：

1. 根據平日對這位客戶的印象，你認為他是怎樣個性的人？是否能調出相對應的顏色。
2. 當客戶重新給予自己一個形容定位後，這與你原來記憶中的感受是否有所異同？在調色上有產生怎樣的視覺變化？
3. 個人與他人的認知有怎樣的差異？
4. 色彩與抽象感覺的關係有無一定？

[第六堂]：

1. 試簡述你的客戶的個性，以及為了達成本次所希望營造的形象，採用了何種設計方針？
  2. 在營造此形象時，你在構圖上運用了那些巧思？
  3. 本次從前置討論到最後海報完成的過程中，你和客戶之間的想法有哪些異同？又是如何達到兩者皆能接受的平衡點？
- ✓ 延伸討論：設計乃是具有「將欲傳達之事傳達給他人」的行為，所以和美術創作有何異同？

3.以上請簡要說明，你的意圖與相關思考

這次的課程，有三項意圖，首先是希望能讓學生體驗與了解藝術與設計之間的差異：藝術家和設計師同樣都是運用共同的知識素養來創造視覺作品，但是在開始的目的上卻是截然不同的，好的藝術作品是詮釋出自藝術家的想法或情感，但是設計最重要的目的其實去傳達一份訊息，並且能適當地幫助客戶去完成某項事情。

再者，位於這個年齡的學生，在看待事情上皆比較以本位主義去思考，行動之前多是思考「我希望...」或者是「我想要...」怎麼做，因此在這次課程設計中，特別設定了角色扮演：設計師與客戶的關係，透過兩者由一開始互有自我主觀想法，到如何溝通協商討論出兩者皆可接受的平衡點，這之中會需要學生學習保持開放的態度，以及同理他人的想法，期待他們可以慢慢體驗與學習出了社會後所需要的社交技巧。

最後，以生活中常見的文宣進行版面構成與抽象配色的實例說明，對學生來說十分能感同身受，也透過實作學習在生活上的運用。

四、教學目標：【學】

1.請預估發現 - 探索 - 創造 所佔比例與節奏：

發現 1 - 探索 3 - 創造 2

2.請預估學生將會對哪幾項美感因子有感：

構成、色彩、比例

<p>參考書籍</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 圖解設計的原理：培養「設計師之眼」，一眼看穿好設計、壞設計！ 2. 解構插圖版面設計：日本海報、文宣、書籍、雜誌常見插圖應用概念與作品案例 3. 怎樣設計不被打槍？1 個主題 3 種版面，讓你的提案一次 OK 4. 這個設計好在哪？看懂平面、網頁及廣告設計的奧秘：設計人一定要答對的 55 個問題 5. 這樣 O 那樣 X 馬上學會好設計 6. 版面設計·配色的理論 7. MdN 設計創意集：雜誌+海報+廣告+配色巧妙排版創意大全 8. 設計就該這麼好玩！配色 1000 圖解書 9. 設計就該這麼好玩！LOGO 1000 圖解書 10. 色彩計劃與實作(附北星 167 色實用色票) 11. 教育大未來 2：未來最好的學校--新世代全才教育與創業訓練 12. 重理解的課程設計-專業發展實用手冊
<p>教學資源</p>	

教學進度		
週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	10/15-10/21	生活中形形色色的文宣：版面配置基本概念
2	10/22-10/28	配設之人：小組版面配置討論與分享
3	10/29-11/04	型設之人：請學生分組配對，進行人物文宣版面配置練習
4	11/05-11/11	好色知人：請學生分組配對，進行形象色票卡製作
5	11/12-11/18	設色之人：將客戶形象照進行普普風海報設計
6	11/19-11/25	我型我色：形象海報完成，並進行設計師提案分享

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1.教學進度調整：

教學進度			
週次	上課日期	調整後日期	課程進度、內容、主題
1	10/15-10/21	10/22-10/28	生活中形形色色的文宣：版面配置基本概念
2	10/22-10/28	10/29-11/04	配設之人：小組版面配置討論與分享
3	10/29-11/04	11/05-11/11	型設之人：請學生分組配對， 進行人物文宣版面配置練習
4	11/05-11/11	11/12-11/18	
5	11/12-11/18	11/19-11/25	好色知人：請學生分組配對， 進行形象色票卡製作
6	11/19-11/25	11/26-12/02	
7	\	12/03-12/09	設色之人：將客戶形象照進行普普風海報設計
8	\	12/10-12/16	
9	\	12/17-12/23	我型我色：形象海報完成，並進行設計師提案分享
10	\	12/24-12/30	

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：

1. 教師介紹新聞實例：「到底是什麼樣的審美觀會讓他們作出這種東西來」。
2. 請學生從配色、易讀性與統整性三面向，針對原始版與經改造後的海報討論與分析。
3. 案例分析：各組(4-6 人)會拿到一張圖卡，上面印有同一個主題，兩張不同的設計(文字、色彩、編排)，請學生討論出視覺設計上較適當的海報，並從配色、易讀性與統整性三面向去進行探討，逐步建立版面配置的基本概念。。

C 課程關鍵思考：

1. 課程中的引導：選擇真實在網路上曾造成網友討論「到底是什麼樣的審美觀會讓他們作出這種東西來」修改前後的海報為例，透過圖像並排對照引導學生進行分析，了解一張海報會因為配色、文字編排以及整體的統整規劃而有視覺上的影響，再帶入不同目的的海報設計實例，讓學生在與同學的互動討論中，了解色彩的運用適當、文字的層次關係...等，皆會是影響視覺美感感受的因素之一。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 各組(4-6 人)皆會拿到一套版面配置教具，請學生先思考海報的目的，以及希望呈現出的視覺感受。
2. 請運用版面教具中：文字標題與人物圖像進行版面配對與組合，並找出整組認定最佳的排列方式。
3. 各組分享說明版面配置的目的與想法，試思考是否還有其他調整的可能？

C 課程關鍵思考：

1. 對於教具的設計：此套教具分為兩部分：文字標題卡數張(有大有小，有直式有橫式)、人物圖像 2 張(全身與半身)，另外有給予一個黑框(展示範圍)，期待讓學生透過教具的操作，可以直接在視覺上得到許多種的版面組合，感受到當目的不同，海報的走向也會不同，並得以加以歸類與整理版面的類型。
2. 進行時的引導：學生需要先確定此海報要凸顯的是文字還是圖像，再根據其目的去進行合宜的視覺組合，想要凸顯文字內容者，圖像也許就不能太大、太突出；而希望強調圖像造型者，文字可能要較小或位置較側，以避免兩者皆凸顯時反造成視覺擁擠，資訊混亂不明。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 學生分組(2-3 人)配對：設計師與客戶的關係，將互相進行人物文宣的版面配置草圖設計。
2. 客戶就自我認知提供一張形象照，並提出個人形象標語設定，設計師需針對客戶預想的目的/風格思考版面的配置設計，過程中設計師與客戶可隨時調整。

C 課程關鍵思考：

1. 角色設定的模式：這個年紀的學生，正是既自我中心卻又在意他人看法的矛盾時期，所以透過換位的操作方式，可以打破他們「我覺得...、我想要...」的習慣，需要練習思考與同理對方的想法，但又能提出自己的想法去溝通與協商，討論出兩者皆可接受的平衡點。過程中需要教師正面的引導，讓他們了解聆聽與溝通是十分重要的社會社交技巧，也能學會彼此尊重與包容。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 學生分組(2-3 人)配對：設計師與客戶的關係，將互相進行抽象色彩選色。
2. 設計師與客戶分別提出對個性定位的形容詞，設計師需選出符合形容詞感覺的顏色，並將其調出並畫在形象色票卡上。

C 課程關鍵思考：

1. 對於教具的設計：此套教具分為兩部分：提供讓學生參考的色票本與形象色票卡，主要是希望讓學生脫離用固有色的慣性，色彩其實是帶有主觀性的，同樣的形容詞大家想到的顏色感受是不同的。另外，因為還有色彩搭配的問題，所以在顏色上的選擇也是需要引導學生思考的部分。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 運用前一堂課所配置的形象色票卡，進行普普風海報設計。

C 課程關鍵思考：

1. 進行時的引導：在進行顏色分層的同時，也一併提醒學生海報構成中，文字與圖像的關係必須同時思考最合宜的關係，請學生需參考版面配置的設計稿，找出最符合客戶需求的構圖，決定文字與圖像的組合。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 設計師分享：請設計師針對自己的海報做說明：本次所設定的客戶形象、版面配置與色彩搭配的理由、是否有其他設計的小亮點，並請同學們共同給予優缺點及建議。
2. 製作過程分享：試分享從前置討論到最後海報完成的過程中，與客戶之間的想法有哪些異同？又是如何達到兩者皆能接受的平衡點。

C 課程關鍵思考：

1. Show & tell 的引導：設計不僅是將自我想法呈現，更重要目的是去傳達____的訊息，因此教師在帶領學生進行分享與討論時，可著重在設計師與客戶之間的互動，讓學生透過過程感受雙向溝通的重要性。

三、教學觀察與反思

1. 教學觀察：

以往學生很不愛畫自畫像，因為他們覺得自己畫不像、畫不好，對於正需要展現自己的孩子而言，這是讓他們很沒有自信的狀態，所以他們會排斥，因此當這次的教學特別設計帶入角色設定：設計師與客戶，互相為對方提案與設計。於是對學生而言是一項挑戰，於是就會出現許多老師始料未及的狀況：設計師嫌棄客戶提供的照片太差，主動指導拍攝姿勢；客戶比老師還緊張設計師的進度，會定時去確認自己肖像海報完成度；當然也會出現一些爭執，設計師與客戶各有喜好，那這種時候到底要以誰的意見為主導？或者是兩者之間如何協調達成共識。這些過程，正是我們希望學生能夠在過程中慢慢學習的，因為這是個需要自發、互動、共好的社會，他們必須學會表達自己的想法、也同時要懂得透過溝通與讓步以取得平衡，期待在課程中淺移默化地讓學生了解美感與公民素養之重要性。

2. 遇到的問題與對策：

本次課程按計畫是設計 6 堂課，但因課程在設計稿部分，因有“設計師-客戶”及“設計師-教師”間，交叉討論草圖最佳排版的設計，因此實際授課中發現學生需要較多時間去思考與討論。另外調色部分在課程設定中，並不是如往常單純讓學生調出二次色、三次色，而是希望學生能試著調出符合形容詞的抽象色彩，甚至進一步去做搭配，這與學生以往的調色經驗有所不同，其實明顯可以發現學生開始思考顏色所帶來的感受力量，也很認真的配出最適切的色彩，但相對所需的時間也較久，因此最後教師群商討後，決定將課程實施期程延長。

3. 未來的教學規劃：

要讓美感有感，就要從生活中去感受，本課程由生活中的選舉文宣到校園內的學生公民活動再引導至人像海報設計，學生得以將所學的概念與技法與生活應用連結，了解其實美感就是生活的一種面向，生活也因美感的加入才得以變得更美好。因此未來在課程規劃上，也希望同樣由與學生切身相關之主題去進行設計與規劃，期待他們會因對自己的生活與周邊環境更有熱情。

四、學生學習心得與成果

我型我色 – 人像海報提案

運用分割畫面，將視線聚焦在人物或文字上，並利用銀色、白色與黃綠色進行畫面串聯。

文字搭配人物採斜向配置，讓整體畫面顯得活潑。

將文字試作背景圖像之一共同設計，具有襯托人物的效果。

人像局部裁切：將局部放大，在視覺感受上又多了一份神祕感唷！

帶有插畫效果的圖文設計，視覺上也令人耳目一新。

當字體同步也進行設計時，更能凸顯期待的風格。

經費使用情形

一、106-1 收支結算表

(詳見 Excel 表格表格附件)