

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： 高雄市立前鎮高級中學
執行教師： 蔡孟恬 教師
輔導單位： 南區 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

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	高雄市立前鎮高級中學
授課教師	蔡孟恬
實施年級	一、二
班級數	2 班
班級類型	☐ 普通班 ☒ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	60 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：組構美感高雄味					
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 年級 ☒ 高級中學 1、2 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：高二美術班學生曾於 105 學年度下學期經歷美感教育實驗課程之色彩與質感體驗練習，對於色彩及質感的美感因子有基本的認知。					
■並未修習美感教育課程：高一美術班同學新進高中可能有部分同學於國中時期經歷過美感教育實驗課程。					
* 先備能力：(概述學生預想現狀及需求)					
學生預想現狀					
1.具備基礎造型能力。					
2.具備觀察及彩繪能力。					
需求					
1. 加強對平面構成的分析能力。					
2. 塑造學生平面構成的運用能力。					

一、課程活動簡介：

我想要帶著學生，藉由「發散的構成練習」→「一張食譜的構成分析」→「家常菜的構成創作」三個階段任務練習，讓同學從任務中的討論與分享過程歸納出構成的美感關鍵要素。在資料搜集的過程中發現生活中可見的視覺文化所符合的構成美感關鍵要素；分析現成的印刷品，理解構成的美感關鍵要素在平面設計上的運用。透過主題式的創作任務，強化學生對於美感構面中的構成運用之經驗；結合介紹一道家常菜的主題；完成一件以構成方面訓練為主，認識在地飲食文化為輔的平面創作。

二、教學目標

既有目標/能力指標：(構面的學習目標描述)

1. 認識『構成』的美感關鍵要素：對稱的古典美學、平衡的現代美感、主從關係凸顯焦點、格線的分割邏輯、組合決定構成樣貌。
2. 運用『構成』的美感關鍵要素設計一件有主題的圖文創作。

學生將會：

1. 從任務練習中發現構成的美感關鍵要素內涵。
2. 能分析現成的平面設計中所運用的構成美感要素。
3. 利用構成的美感關鍵要素創作一件平面設計作品。

核心概念：

美感構面中屬於「構成」的要素及概念

關鍵問題：

一件包含圖案與文字內容的平面作品如何考慮圖文的相互搭配。

學生將知道/知識：

美的關鍵在於安排適當的大小及佈局

學生將能夠/技能：

運用構成的美感關鍵要素概念完成一件有主題的平面創作。

三、教學策略：【做】

1.六堂課的步驟簡列：

發散的構成練習 一節課 (A4)/個人

- a. 介紹本學期美感課程的主題及練習構面。
- b. 單色紙分割相同大小，不可重疊排列於 A4 畫面的練習
- c. 雙色紙分割相同大小，不可重疊排列於 A4 畫面的練習
- d. 單色紙分割不同大小，不可重疊排列於 A4 畫面的練習
- e. 雙色紙分割不同大小，不可重疊排列於 A4 畫面的練習
- f. 請同學分享在畫面上鋪排構圖的想法
- g. 教師引導同學從排列練習中歸納出『對稱的古典美學』及『平衡的現代美感』。

生活中可見的構成範例 一節課/小組

- a. 教師以生活中的圖文編排範例介紹『主從關係凸顯焦點』、『格線的分割邏輯』的構成要素。
- b. 請同學選取手機或網路上既有的照片練習圖像組合的任務。
- c. 練習以照片處理 APP 練習『主從關係凸顯焦點』、『格線的分割邏輯』的構成要素。
- d. 同學分享任務練習的成果。
- e. 請同學準備美感練習任務『家常菜』的視覺圖像資料。

一張食譜的構成分析 一節課 (A4 跨頁)/小組

- a. 發給每個同學一張食譜，一張半透明方格紙，請每人分析一張食譜中須具備哪些元素，其中圖與文組合的大小分配關係與排列位置。
- b. 發給同學灰、白雙色紙、2mm 紙膠帶及兩張 A4 紙，以灰色代表圖片方塊、白色代表文字方塊、紙膠帶代表隔線，讓小組討論一個最適合的 A4 跨頁食譜圖文構成樣式。
- c. 請同學回家收集有關家常菜的照片及文字資料。

家常菜的構成創作 二節課 (A4 跨頁)/個人

- a. 以小組討論出來的畫面構成製作個人的家常菜食譜
- b. 家常菜食譜內容包括：
 - 1.介紹一道家人常吃的菜
 - 2.畫出這道菜：成品（圖）
 - 3.選擇這道菜的原因：故事（文）
 - 4.分析這道菜組合的元素：食材（圖或文）
 - 5.記錄或描述這道菜從食材準備到烹煮上桌的過程：作法（圖或文）

分享家常菜食譜構成創作 一節課

小組

由小組討論提問與反思，並分享。

2.Show & Tell 提問與反思：

- a. 將相同大小、形狀的物件排在一起，你選擇怎麼排列？為什麼？
- b. 將不同大小、形狀的物件排在一起，你選擇怎麼排列？為什麼？
- c. 當有很多相同或不同的物件排列在一起，你會選擇如何凸顯重要的物件？
- d. 當有很多相同或不同的物件排列在一起，你如何決定一個畫面的分割？
- e. 在討論食譜的圖文分配時，小組如何討論製造出一個和諧又有重點的畫面？
- f. 在整個課程中，你覺得收穫最多的是哪一個階段？
- g. 你覺得經歷這次的美感任務課程，可以將構成的美感練習步驟運用在什麼其他的平面創作上？

3.以上請簡要說明，課程意圖。

第一節課，希望學生透過發散的構成練習，嘗試擺放兩個面積一樣大小的色塊，讓同學歸納出當兩個一樣形狀的物件擺在一起可能會出現的對稱形式美感。不同顏色可以代表圖案方塊及文字方塊的構成，因為顏色不同，可能會排列出不對稱的編排，製造平衡的美感。相同色塊的練習，代表圖與圖之間編排的關係；不同色塊的練習，代表圖與文字方塊之間編排的關係。

第二節課，在平面圖文編排上除了“面”的大小變化之外，還可能出現隱性或可見的線條，透過案例圖片的搜集與手機影像處理軟體的操作練習，讓同學可以理解更複雜的構成美感關鍵要素。

第三節課，透過現成圖文出版品的分析與比較，讓學生從過程中建構屬於小組討論出來的具有構成美感要素的圖文編排方式。

第四-五節課，讓學生透過實際運用小組討論出的圖文構成模式，構思有主題性並且是成套的圖文創作。

第六節課，讓同學整理歸納經歷前面五堂課的任務後，每個人學到的關於構成的美感經驗。並思考學到的構成美感要素還可以運用在什麼其他的平面創作上。

四、預期成果：

我希望學生經歷過本次的美感體驗課程，能夠知道關於構成的美感關鍵要素，並且可以從生活中的各種視覺元素發現構成的美感；從歸納分析市面上的平面圖文設計實例中所運用的構成美感要素，進而將此運用在各種圖文排版的平面設計中。

參考書籍：

- 人生回味，水瓶鯨魚/丁芯瑜/林芳琦/李曉翔，文化部文化資產局，2014
- 幸福台灣味，天下雜誌，2017.6
- 餐桌上的攝影師，許崑誠，尖端，2017.4

教學資源：

- 1.以老師及學校資源本身之經驗、個案、或可邀請專家專題演講。
- 2.除正常授課外，亦可視需要做校外參訪。

教學進度表		
週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	10/02	發散的構成練習
2	10/09	生活中可見的構成範例
3	10/16	一張食譜的構成分析
4	10/23	家常菜的構成創作
5	10/30	
6	11/06	分享你的家常菜食譜創作

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

發散的構成練習 一節課 (A4)/個人

- 介紹本學期美感課程的主題及練習構面。
- 單色紙分割相同大小，不可重疊排列於 A4 畫面的練習
- 雙色紙分割相同大小，不可重疊排列於 A4 畫面的練習
- 單色紙分割不同大小，不可重疊排列於 A4 畫面的練習¹
- 雙色紙分割不同大小，不可重疊排列於 A4 畫面的練習
- 請同學分享在畫面上鋪排構圖的想法
- 教師引導同學從排列練習中歸納出『對稱的古典美學』及『平衡的現代美感』。

生活中可見的構成範例 一節課/小組

- 教師以生活中的圖文編排範例介紹『主從關係凸顯焦點』、『格線的分割邏輯』的構成要素。
- 請同學選取手機或網路上既有的照片練習圖像組合的任務。²
- 練習以照片處理 APP 練習『主從關係凸顯焦點』、『格線的分割邏輯』的構成要素。
- 同學分享任務練習的成果。
- 請同學準備美感練習任務『家常菜』的視覺圖像資料。

一張食譜的構成分析 一節課 (A4 跨頁)/小組

- 發給每個同學一張食譜，一張半透明方格紙³，請每人分析一張食譜中須具備哪些元素，其中圖與文組合的大小分配關係與排列位置。
- 發給同學灰、白雙色紙、2mm紙膠帶及兩張 A4 紙，以灰色代表圖片方塊、白色代表文字方塊、紙膠帶代表隔線，讓小組討論一個最適合的 A4 跨頁食譜圖文構成樣式。⁴
- 請同學回家收集有關家常菜的照片及文字資料。

家常菜的構成創作 二節課 (A4 跨頁)/個人⁵

- 以小組討論出來的畫面構成製作個人的家常菜食譜
- 家常菜食譜內容包括：成品（圖）故事（文）食材（圖或文）作法（圖或文）⁶

分享家常菜食譜構成創作 一節課 小組

由小組討論提問與反思，並分享。

¹ 實際課程操作發現第一個班級的同學會將圖案做旋轉的擺放，為了使練習的變因減少，第二個班級的同學限制擺放的方式要垂直水平。

² 評估同學操作的時間可能沒辦法在一節課的時間內完成任務，所以課程修正為將第一堂課同學做的練習整理共通點及特別的擺放方式分享，並由教師介紹以生活中的圖文編排範例『主從關係凸顯焦點』、『格線的分割邏輯』的構成要素。

³ 因為方格紙的紋路太細密，所以材料上修正為描圖紙。

⁴ 材料上修正為 A3 方格紙一張、A3 描圖紙一張、各色麥克筆，讓同學選擇三個顏色標示圖片或文字。

⁵ 學生創作進度有快有慢，所以畫不完的同學可以利用課餘時間完成。

⁶ 自己家裡沒有煮飯的同學可以畫同組同學家的菜。

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. 單色紙分割相同大小，不可重疊排列於 A4 畫面的練習
2. 雙色紙分割相同大小，不可重疊排列於 A4 畫面的練習
3. 單色紙分割不同大小，不可重疊排列於 A4 畫面的練習⁷
4. 雙色紙分割不同大小，不可重疊排列於 A4 畫面的練習

C 課程關鍵思考：

讓學生透過發散的構成練習，嘗試擺放兩個面積一樣大小的色塊，讓同學歸納出當兩個一樣形狀的物件擺在一起可能會出現的對稱形式美感。不同顏色可以代表圖案方塊及文字方塊的構成，因為顏色不同，可能會排列出不對稱的編排，製造平衡的美感。相同色塊的練習，代表圖與圖之間編排的關係；不同色塊的練習，代表圖與文自方塊之間編排的關係。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

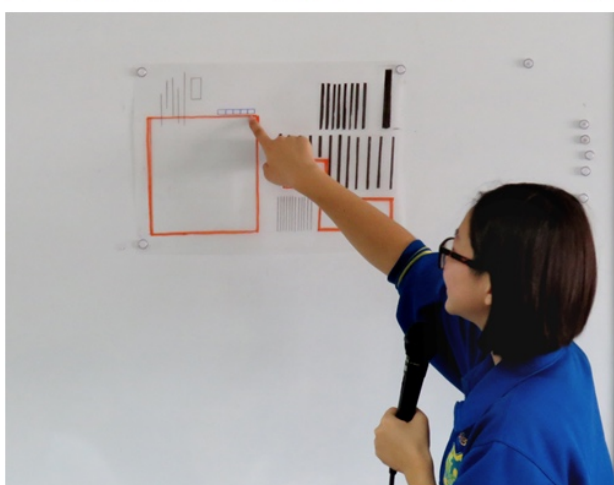
教師以生活中的圖文編排範例介紹『主從關係凸顯焦點』、『格線的分割邏輯』的構成要素。並讓同學分析案例圖片所運用的構成要素。

C 課程關鍵思考：

在平面圖文編排上除了“面”的大小變化之外，還可能出現隱性或可見的線條，透過案例圖片的分析，讓同學可以理解更複雜的構成美感關鍵要素。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

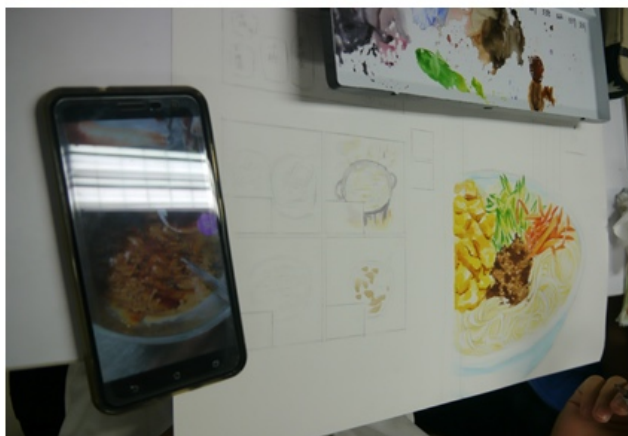
- 1.發給每組同學 4 張食譜，一張描圖紙、一張方格紙，請小組分析一張食譜中須具備哪些元素，其中圖與文組合的大小分配關係與排列位置。
- 2.發給小組長尺及麥克筆讓小組討論畫出一個最適合的 A4 跨頁食譜圖文構成樣式。
- 3.分享在討論食譜的圖文分配時，小組如何討論製造出一個和諧又有重點的畫面。

C 課程關鍵思考：

透過現成圖文出版品的分析與比較，讓學生從過程中建構屬於小組討論出來的具有構成美感要素的圖文編排方式。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.以小組討論出來的畫面構成製作個人的家常菜食譜。
- 2.小組同學選擇可搭配的創作媒材及風格畫出成套的畫面。

C 課程關鍵思考：

讓學生透過實際運用小組討論出的圖文構成模式，構思有主題性並且是成套的圖文創作。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.以小組討論出來的畫面構成製作個人的家常菜食譜。
- 2.小組同學選擇可搭配的創作媒材及風格畫出成套的畫面。

C 課程關鍵思考：

讓學生透過實際運用小組討論出的圖文構成模式，構思有主題性並且是成套的圖文創作。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1.同學討論問題：

Q1.在整個課程中，你覺得收穫最多的是哪一個階段？

Q2.你覺得經歷這次的美感任務課程，可以將構成的美感練習步驟運用在什麼其他的平面創作上？

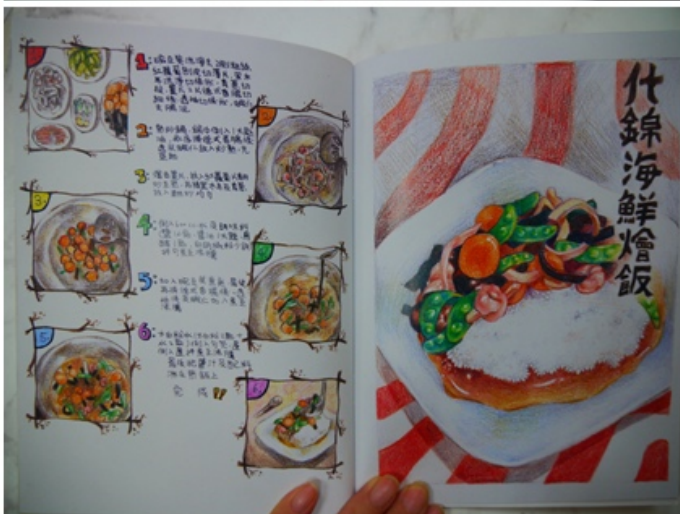
2.分享作品並發表討論問題之結果

C 課程關鍵思考：

讓同學整理歸納經歷前面五堂課的任務後，每個人學到的關於構成的美感經驗。並思考學到的構成美感要素還可以運用在什麼其他的平面創作上。

三、教學觀察與反思

- 1.食譜的創作牽涉「一道菜」的選擇，有些餐點不容易表現，學生在描繪上較有挫折感。
- 2.曾經上過 105-2 美感構面—質感與色彩課程的同學，在創作過程中比較會加入色彩搭配的思考。
- 3.同學在手寫字的能力上不是每個人的手寫字都整齊漂亮，所以可以讓同學繳交文字的電子檔或是由其他同學代筆。
- 4.在這個年代，由於很多媽媽是職業婦女、或者單親或者隔代教養，很多家庭平常是沒有自己在家裡開伙或一起吃飯的習慣，帶入家常菜的主題對部分同學在蒐集資料上是比較困難執行的，對策是讓分組的同學可以互相支援參考資料或真的沒辦法就從網路上找平常會吃的食物圖片及作法。
- 5.作品成果分成左翻及右翻的版本印刷成冊，讓學生看到成果感到非常有成就感。

四、學生學習心得與成果

◆ 分享家常菜食譜構成創作心得

Show & Tell 請同學分別回答問題並以組為單位上台分享。

請同學介紹自己的家常菜。

Q1 在整個課程中，你覺得收穫最多的是哪一個階段？原因是？

黃采依 覺得收穫最多的是 我去問我阿嬤肉燥飯怎麼製作。

因為 我很喜歡吃肉燥，但我跟阿嬤又住在不同縣市，所以又跟阿嬤更親近了。

古荷綠 覺得收穫最多的是 以前沒有畫過食譜，和煮熟的食物，廚藝是一種試探，很新鮮。

因為 有一種開發新技能的喜悅，多元的事物，學習才能看見自己身上的能力和世界的精彩。

李任琦 覺得收穫最多的是 畫食譜的過程中，與如何思考排版的排序。

因為 畫食譜的嘗試對我來說是一個新體驗，可以讓我從中學習不同的“創意表現”。

Q2 你覺得經歷這次的美感任務課程，可以將構成的美感練習步驟運用

在什麼其他的平面創作上？

黃采依 覺得可以運用在 雜誌吧！報紙之類的，我在貼的時候也沒有特別想什麼，所以就依自己的喜好來排。

古荷綠 覺得可以運用在 報章雜誌、書籍、設計物品、周邊、很多、自己做手帳。

筆記的時候都可以用到，為未來又增添一項技能，對藝術方面者很重要，創造就要構成。

李任琦 覺得可以運用在 網頁設計 or 商品設計，因為我認為這對未來想走設計與美感路線的人來說很重要，排版一回事，但如何把排版讓人看得舒適、和諧又是另一層面的事，不管是有關簡單、複雜、單詞、鮮豔，排版的相關總是環繞在我們的生活當中，7-11的新品DM、網站上的視覺構成，也可能是city cafe的杯品圖像創作，把這些創新運用在生活周遭，可以讓更多人提升視覺上所創造的美感品味。

◆ 分享家常菜食譜構成創作心得

Show & Tell 請同學分別回答問題並以組為單位上台分享。

請同學介紹自己的家常菜。

Q1 在整個課程中，你覺得收穫最多的是哪一個階段？原因是？

黃心怡 覺得收穫最多的是 繪製圖片與排版

因為 其實很少畫這麼細緻的東西和幾乎沒接觸過排版，藉由這次機會能練習，受益良多！

李威葳 覺得收穫最多的是 在構思版面和上面的插圖時

因為 要讓食譜看起來有趣，不要那麼死板，想更活潑。

黃心怡 覺得收穫最多的是 排版 楊定樸 排版&圖畫

因為 將來可能會接觸到很多相關的東西 在排版上應能讓觀者一目了然，不能混亂，圖畫也要第一眼就引人注目，看起來美味

Q2 你覺得經歷這次的美感任務課程，可以將構成的美感練習步驟運用

在什麼其他的平面創作上？

黃心怡 覺得可以運用在 (排版)用在海報設計、畫冊、相冊編輯 或是邀請函、賀卡等

楊定樸 覺得可以運用在 各種書籍報章的編輯 或是美感的设计例如室內設計等

黃心怡 覺得可以運用在 美宣品、宣傳品

李威葳 各種海報、書籍、畫冊等設計

◆ 分享家常菜食譜構成創作心得

Show & Tell 請同學分別回答問題並以組為單位上台分享。

請同學介紹自己的家常菜。

Q1 在整個課程中，你覺得收穫最多的是哪一個階段？原因是？

蘇焯儀 覺得收穫最多的是 排版的部份

因為 剛開始都想不到，都沒有什麼好點子，我們之後就隨便在中間畫了一個大叉

李欣諭 覺得收穫最多的是 在排版這方面充分的運用美感藝術的脈絡 靈感就有了，真神奇

因為 _____

翁逸軒 覺得收穫最多的是 排版

因為 一開始看起來好像很簡單，但在安排卻覺得有點怪怪的。

Q2 你覺得經歷這次的美感任務課程，可以將構成的美感練習步驟運用

在什麼其他的平面創作上？

蘇焯儀 覺得可以運用在 課本方面的教材、廣告單...

李欣諭 覺得可以運用在 旅遊雜誌和時尚雜誌

翁逸軒 覺得可以運用在 報紙、雜誌、海報、重玩頁面、網頁首頁。

◆ 分享家常菜食譜構成創作心得

Show & Tell 請同學分別回答問題並以組為單位上台分享。

請同學介紹自己的家常菜。

Q1 在整個課程中，你覺得收穫最多的是哪一個階段？原因是？

簡行萱 覺得收穫最多的是 排版

因為 之前國中做畢冊時，排版算是最困難的程序了，要有美感，又不能讓配角比主角還要凸出，所以在這部學到滿多的！

黃品予 覺得收穫最多的是 排版

因為 與組員討論，可以得到新的想法，不會直在自己的習慣裡面。

張芊東 覺得收穫最多的是 插圖與配製

因為 我沒畫過食物，而且要製版面相合，有一點的困難度。

Q2 你覺得經歷這次的美感任務課程，可以將構成的美感練習步驟運用

在什麼其他的平面創作上？

簡行萱 覺得可以運用在 出書，因為這次學到了很多編排的技巧，還有排版的概念、美感的建構、文字的書寫等等！

黃品予 覺得可以運用在 海報、菜單、商品目錄，……就學到在有限的空間，如何引人注目，整齊、舒服的表現。

張芊東 覺得可以運用在 雜誌或小冊本，排版在雜誌是基本型中的基本型，

而小冊本可以將插圖好好排版，非常有用。