

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺中市立至善國民中學
授課教師	蔡善閔
實施年級	二
班級數	三班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	80 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：美感構意思					
課程設定	☒ 發現為主的初階歷程 (本期計畫以初階單一 構面學習為主)	每週堂數	☒ 單堂 ☐ 連堂	教學對象	☒ 國民中學 8 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：曾於 106-1 參與過六堂色彩美感課程 ☐ 並未修習美感教育課程					
* 先備能力：學生於上學期的六堂美感課中，對於色彩的面向有一定程度的瞭解，已了解色彩面向中的調和色調和衝突色調的應用，亦有學習色彩搭配構成的基本應用。					
一、課程活動簡介 (300 字左右的整體課程介紹)：					
【第一階段】 引導學生找出讓設計師抓狂的方法，以設計師不該犯的錯誤為範例，藉由發現錯誤的過程中，了解什麼才是好的構成。進而學習如何改造原始的錯誤樣態，藉此使學生了解構成設計的合目的性及合宜的重要。					
【第二階段】 分組合作將紅點設計獎的得獎作品的分格與比例大小進行分析，從閱讀方式去了解構成的幾何性質與空間關係，讓學生試著將現有雜誌與文宣進行重新組合配置，改變原本的閱讀節奏與氛圍，分組報告 Before & After 差異，使學生了解版面構成對於美感及合宜性的影響。					
【第三階段】 以前兩階段的學習到的美感知能-構成為基礎，了解何謂合宜的美感構成，以此為基礎進入自製電子書的範疇。各人依照各自選定的主題試行製作一頁【美感日常】電子書。進而建構一本 6 頁的完整電子書，最後分享到至善國中美感教育粉絲頁臉書平台，與網民們交流美感經驗。					

二、教學目標

既有目標/能力指標：(指學生在該構面預期已經有的能力)

學生在上學期的美感課程中，已有學習過色彩加上構成的運用，但僅限於小面積部分，版面美編設計所需的平面構成設計的美感構面能力極為缺乏，而對於日常生活中的構成造成的影響，也無相對的敏感度。

學生將會：

學會生活美感是適合的、有目的並適應於整體秩序的美。生活美感的教育是一種素養教育，有此養成的人將知道自己能在哪些部份對物或環境的美化表示尊重、提出建議甚至進行創造。本課程引導學生從日常生活文宣品的封面與內頁設計去評判與分析，藉由版面美編設計的圖文構成實際操作，學習如何編輯具有統一秩序美感的平面構成設計，進而應用影像編輯軟體進行一頁【美感日常】電子書的平面構成設計，漸進發展到能自發完成一本包含封面、目錄、內頁、版權、封底等不同內容的構成方式的【美感日常】電子書。學生從中學習什麼是適合的、有目的並適應於整體秩序的美學習歷程，最終能自主體會到美感差異有其因果及美感要素的重要，並能透過電子書的數位資訊傳達方式，與他人分享自己的美感體驗，促進美感經驗交流。

核心概念：

1. 具有對生活中構成美感的判斷能力
2. 具有在生活中應用構成解決問題的能力
3. 能了解構成如何在閱讀上呈現適切的美感

關鍵問題：

1. 不美的構成是因為犯下哪些錯誤？
2. 美的構成是因為做到哪些安排？
3. 好的構成的圖文賓主關係？

學生將知道/知識：

1. 平面構成的點線面設計原則
2. 合於美感的構成設計思考

學生將能夠/技能：

1. 平面構成合於美感的尺度設計原則
2. 資訊處理的層遞排序

三、教學策略：(表現任務及歷程)

1.六堂課的階段步驟簡列：

- A. 【100 種讓設計師抓狂的方法】：從學生日常生活的廣告文宣品(招生文宣、產品傳宣等等)中，討論及分析不美的構成是因為犯下哪些錯誤？美的構成是因為做到哪些安排？好的構成的圖文賓主關係？
- B. 【構成美不美】：請學生選擇兩張市面上的產品文宣，一張覺得美與一張覺得不美，分別畫出構成的分割安排，並以 ORID 焦點討論方式說明理由，例如:描述形體或形象中各部位的幾何性質 (形狀與大小) 和彼此的空間關係 (方位或相對位置)，造成美與不美的原因。
- C. 【整形我也行】：修正文宣設計，並分享 Before & After 的差異。透過試驗不同構成組合引起的視覺感受和功能差異。引導學生體驗合宜的構成，元素彼此的幾何或空間關係，是否富有秩序性，是否達成平衡感，其使用性是否合乎目的，以建立理性判斷其美感的能力。
- D. 【紅點構意思】：以「紅點設計得獎作品」進行構成美感分析，符合哪些美感，勻稱、和諧的構成，歸納出平面構成的點線面設計原則，資訊處理的層遞排序，合於美感的構成設計思考與再造，並分組進行分享。
- E. 【就在今頁構】：介紹免費電子書編排軟體 ISSUU
https://issuu.com/aestheticntnu/docs/aes_1st_book
，先由小版面構成漸進式學習大版面構成，並加入漫畫分格概念，分頭進行美感日常一頁電子書(內容為學習單所示資訊)試行編排。
- F. 【美感日常 Go Go 構】：分享並分組報告美感日常電子書，並於至善國中美感教育粉絲頁臉書平台分享電子書設計成果。與他人分享自己的美感體驗，促進美感經驗交流。

2.Show & Tell 提問與反思：

- A. 不美的構成是因為犯下哪些錯誤？
- B. 美的構成是因為做到哪些安排？
- C. 好的構成的圖文賓主關係？

3.以上請簡要說明，課程意圖。

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)

本課程引導學生從每天生活中所看到的廣告文宣及菜單等進行構成美感分析，藉由合於美感的構成體驗實際操作，學習如何編輯具有統一秩序美感的平面構成設計，進而善用影像編輯軟體進行一頁的【美感日常】平面構成設計，藉由情境脈絡化的學習，漸進發展到能自發完成一本包含封面、目錄、內頁、版權、封底等不同內容屬於自己的【美感日常】電子書。學生從中學習什麼是適合的、有目的並適應於整體秩序的美學習歷程，除了自身能學習體會到美感差異有其因果及美感要素的重要，並能透過電子書的數位資訊傳達方式，與他人分享自己的美感體驗，促進美感經驗交流。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 設計思考：從教育開始的破框思維(DFC 台灣團隊：親子天下，2017)
2. 學·思·達：張輝誠的翻轉實踐(張輝誠：親子天下，2016)
3. 學問OR ID(布萊恩·史坦菲爾，開放智慧引導科技，2017)
4. 關鍵在問(喬·尼爾森：教育科學出版社，2017)
5. 學好設計一定要會的：平面設計 KnowHow(大里浩二/吳嘉芳：旗標，2017)
6. 版面設計學(Flair 鍾佩純：邦聯文化)
7. 薩提爾的對話練習(李崇建：親子天下，2017)
8. 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 (BNN 新社：麥浩斯，2017)

教學資源：

1. 設計上不能犯的十種錯誤
2. 設計師最討厭聽到的十句話
3. 黑秀網
4. 理想的排版：大眾字型學

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	4/13	【100 種讓設計師抓狂的方法】 以設計師不該犯的錯誤為範例，藉由學生分享所見錯誤，條列出構成上常見的紅線，教師也列舉出生活中構成失去合宜性後，所造成的影響(從頒獎典禮的失誤到高鐵車票的辨識等等)。接下來從學生日常生活的廣告文宣品(招生文宣、產品傳宣等等)中，討論及分析不美的構成是因為犯下哪些錯誤？美的構成是因為做到哪些安排？好的構成的圖文賓主關係？

2	4/20	<p>【構成美不美】</p> <p>請學生選擇兩張市面上的產品文宣，一張覺得美與一張覺得不美，分別畫出構成的分割安排，並以 ORID 焦點討論方式說明理由，例如:描述形體或形象中各部位的幾何性質(形狀與大小)和彼此的空間關係(方位或相對位置)，造成美與不美的原因。</p>
3	4/27	<p>【整形我也行】</p> <p>修正文宣設計，並分享 Before & After 的差異。透過試驗不同構成組合引起的視覺感受和功能差異。引導學生體驗合宜的構成，構成元素彼此的幾何或空間關係，是否富有秩序性，是否達成平衡感，其使用性是否合乎目的並且正確的傳達文宣的意旨，以建立理性判斷其美感的能力。</p>
4	5/4	<p>【紅點構意思】</p> <p>以「紅點設計得獎作品」進行構成美感分析，符合哪些美感，勻稱、和諧的構成，歸納出平面構成的點線面設計原則，資訊處理的層遞排序，再以其海報版面進行黑白影印，並放大縮小相關構成組成要素，並由各分組練習，重新依照任務指示將版面重新構成。完成後進行分組討論，觀察是否合於美感的構成設計思考與再造，並分組進行分享。</p>
5	5/11	<p>【就在今頁構】</p> <p>介紹電子書製作網站 ISSUU，依照各自選定的主題，依照構成的美感形式原則，先由小版面構成漸進式學習大版面構成，並融入漫畫的期待格與效果格概念，進行一頁電子書試作。製作內容為美感日常學習單中的自我生活體驗為題，讓學生藉由數位平台的操作，將美感覺醒就在日常生活中的概念傳播出去。</p>
6	5/18	<p>【美感日常 GO GO 構】</p> <p>完成各自的美感日常電子書 6 頁，並於至善國中美感教育臉書粉絲頁網站上發表，並進行發表與同儕評量。作者必須與同學分享電子書作品其中的構成概念，並與他人分享自己的美感體驗，促進美感經驗交流。</p>

實驗課程執行內容

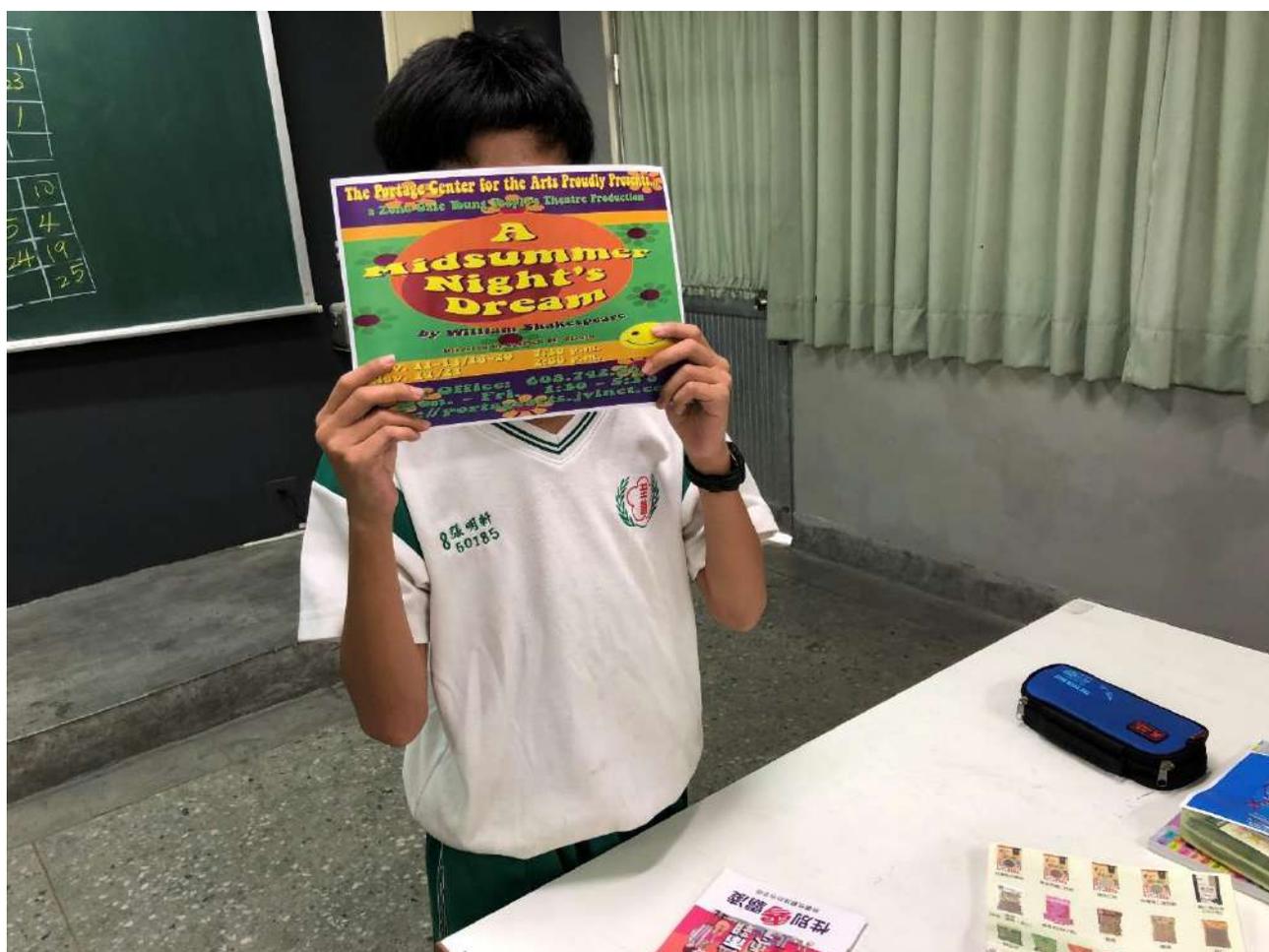
一、核定實驗課程計畫調整情形

按原定計畫執行

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：

學生藉由課堂簡報及課堂提點之色彩與構成概念，對於簡報中的圖片進行美感解析並討論，對「令人設計師抓狂的方法」進行分享與討論，試著去理解與體會在視覺傳達上，身邊的文宣品有哪些並不適切合宜。

C 課程關鍵思考：

- 1.能描述構成的平衡與美感
- 2.能對畫面中的圖片進行討論與分析

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

各分組選擇生活中兩張的產品文宣，在課堂上進行焦點討論。並敘述分享文宣美與不美的原因。

C 課程關鍵思考：

- 1.能對生活中的版面構成進行討論
- 2.能透過美感構面對生活周遭的事物進行思辨

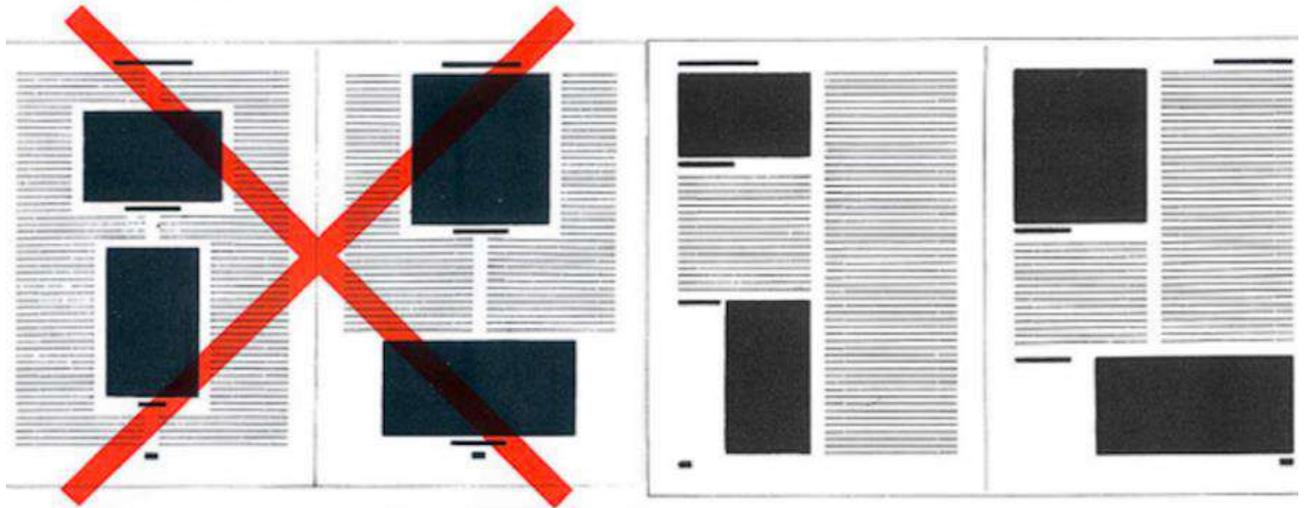
課堂 3

A 課程實施照片：

Bad Design

Good Design

B 學生操作流程：

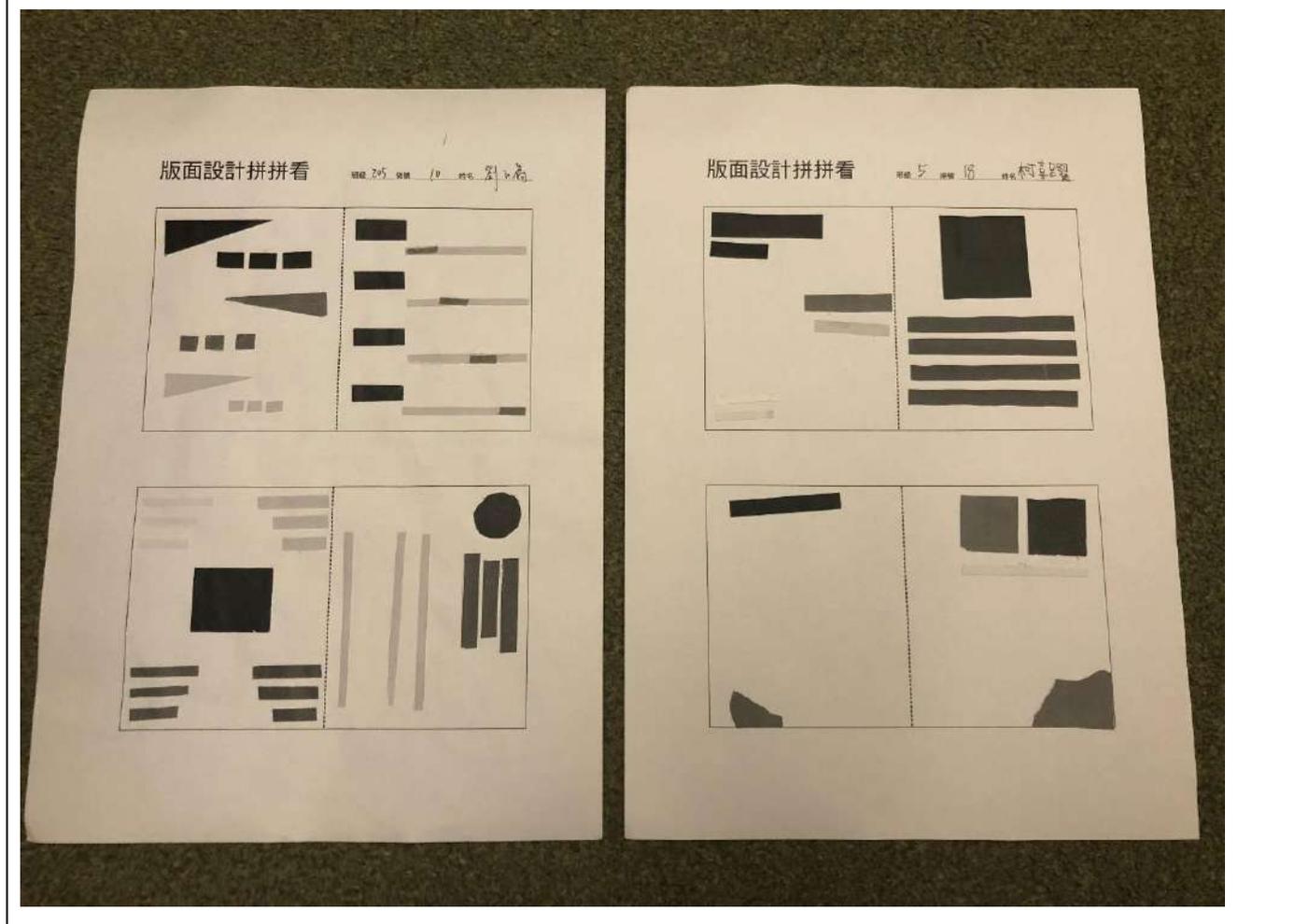
理解生活環境中的文宣品的美醜關鍵後，分組完成文宣品大改造，進行 BEFORE AFTER 前後比對及心得回饋，並對選定的文宣品進行版面配置的分析。

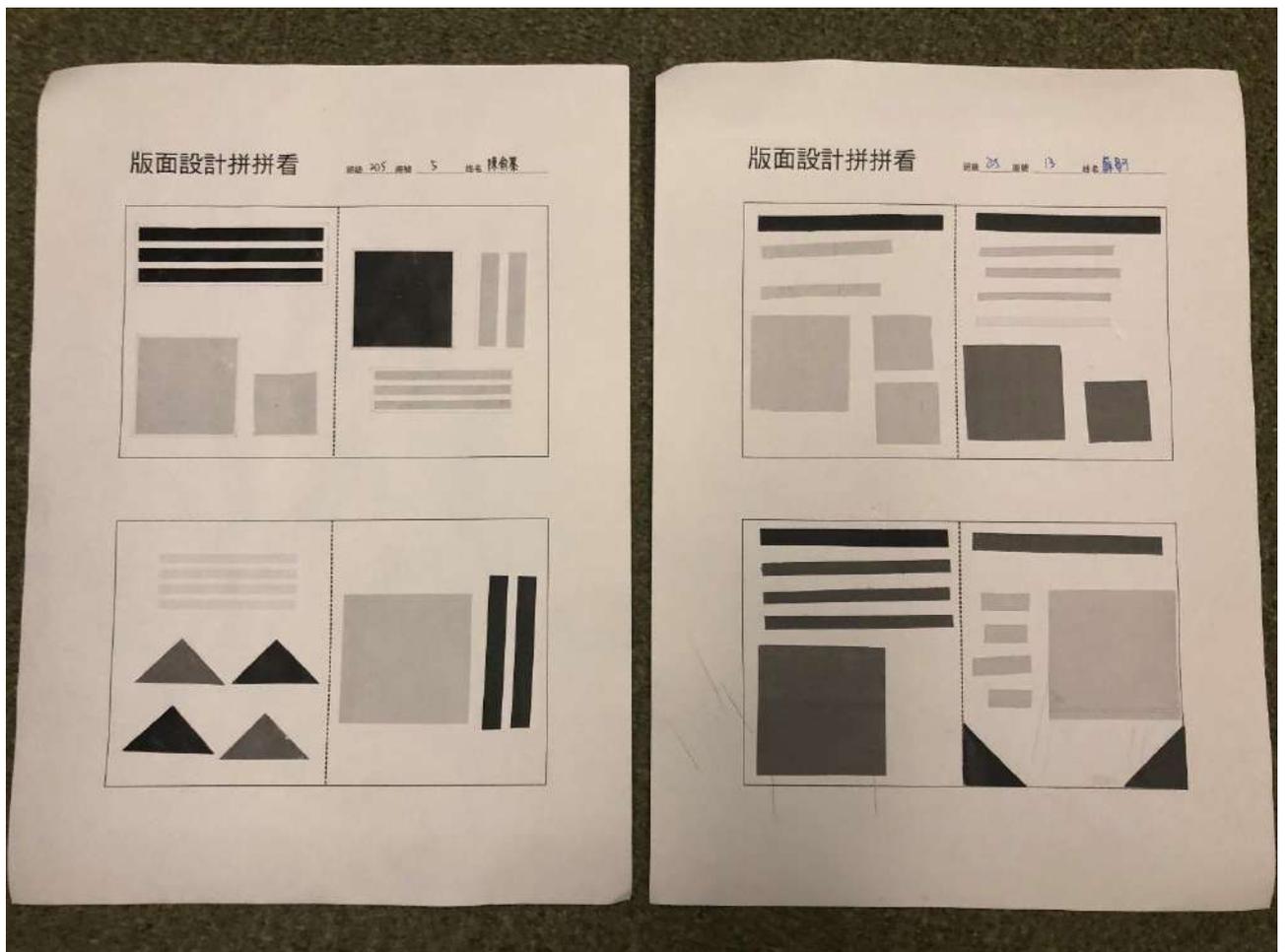
C 課程關鍵思考：

- 1.描述色彩與構成組合的意象
- 2.能思考以色彩與構成表達欲傳達的抽象概念
- 3.能對生活中的文宣品進行美感批判及分析討論
- 4.能透過同理心產生多元的美感包容

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

完成紅點平面設計構成分析圖，並以手工進行裁切與空間配置。可以依照時間餘裕完成一至二份結構分析圖並與同學進行分享。

C 課程關鍵思考：

- 1.能夠透過美感構成構面分析設計
- 2.能對生活中的構成進行討論
- 3.能對自己的觀察的文宣品進行闡述與反思討論

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

教師介紹 ISSUU 使用方式，並將學生帶至資訊教室進行電子書設計，將各自設計的主題在版面上做最佳配置，教師進行課堂指導。學生預備於下週分享作品。

C 課程關鍵思考：

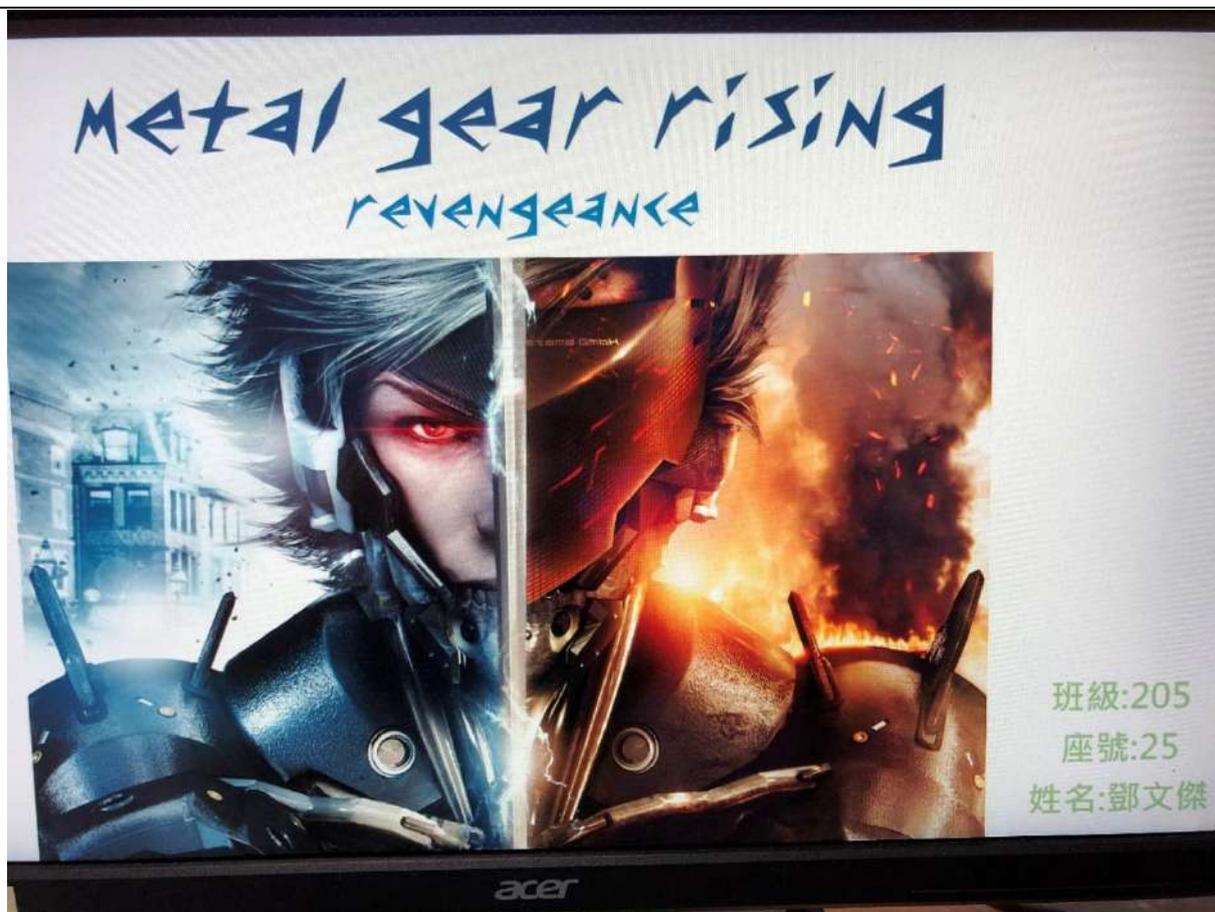
- 1.能夠透過配色與版面構成產生設計意圖
- 2.能對生活中需要版面編排的物件進行美感構面運用
- 3.能對自己的色彩構成創作進行闡述與反思討論
- 4.能透過同理心產生多元的美感包容

A 課程實施照片：

音樂

- 安儷
- 真的不想嘴
- 根本就不會再見面
- 朋友BANG不見
- 只能懷念
- 說不出口的想念
- 薛丁格的貓

B 學生操作流程：

以線上軟體 issuu 完成色彩與構成應用的電子書後，將各自的電子書進行交換閱讀，並各自分享搭配的成果與想傳達的意涵。

C 課程關鍵思考：

- 1.能夠透過構成產出設計
- 2.能對運用美感構面於生活中
- 3.能對自己的創作進行美感視角的闡述與反思討論

三、教學觀察與反思

在上學期的色彩與構成的基礎之上，本學期課程藉由本次的色彩與構成更深入的學習，本校學生對於與生活相關高相關議題的部分漸漸能提出自己的看法與見解，也能夠試著提出實際的解決方案，藉由美感之眼的角度去完成作業。在美感課程六堂課的過程中，也學會了觀察與分析所看所見，將學得的內化美感經驗轉化成實際的作品，變成美感生活的一部分。雖然僅僅只有六堂課的時間，但學生作品也都令人驚艷，在日常生活中離美感更進一步，也讓美感有感。