

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
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： 臺南市立復興國民中學
執行教師： 余秀蘭 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	臺南市立復興國民中學
授課教師	余秀蘭
實施年級	二年級、三年級
班級數	4 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：我的讀書筆記					
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	☒ 國民中學三年級 ☐ 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 ☒ 並未修習美感教育課程 * 先備能力： 學生並未修過美感教育課程。在視覺藝術創作課堂中，常常發現學生因為缺乏比例概念，在構圖上常有不協調之處。在日常生活的書寫裡，如在白紙上寫下想法，或是在教師節卡片上寫下祝福，學生也往往把文字堆積在紙張的一角，幾乎不考慮閱讀的舒適度和視覺上的美感。學生每天書寫無數的課堂筆記，卻無法從字體的大小、空間的留白、圖文的配置等意識到版面編排的重要性。追根究底，學生缺乏「比例感」，也沒有以「比例的眼光」看待視覺對象物的經驗。因此，本課程希望聚焦於「比例」概念，建立學生的「比例感」進而運用於生活書寫中。					

一、課程活動簡介：

「比例感是對尺寸的大小有審美的情緒」(何欣怡, 2017)。本課程透過比例學習工具的研發, 讓學生操作並體驗平面設計中版面配置的比例關係, 建立「比例感」。如此可累積學生以「比例的眼光」觀看對象物的經驗, 進而融入生活運用。本課程活動分為三個階段：

一、概念階段：老師以簡報介紹比例概念。學生透過比例學習工具, 以黑、灰、白紙卡排列組合, 比較各種比例關係, 紀錄自己的觀察, 藉以練習「比例感」。

二、實作階段：學生利用不同直徑的黑、灰、白圓點貼紙, 及三種不同大小的黑、灰、白方形貼紙, 設計三種不同目的的圖文排版。每一個圓點代表一個字, 方形貼紙代表圖片。貼紙的大小、位置的高低左右都關乎比例的概念。

三、運用階段：學生針對課本的某一章節, 製作「單頁讀書筆記」。透過同儕筆記的觀摩與比較, 了解版面配置的比例關係如何影響閱讀心情與學習效率。

二、教學目標

既有目標/能力指標：學生了解比例的基本概念。

學生將會：

1. 觸發美感知能：學生將建立「比例感」, 覺察到比例如何影響美感呈現。
2. 累積美感知能：學生能以「比例的眼光」觀察視覺對象物, 累積美感經驗。
3. 建構美感問題解決力：學生能把比例概念運用於日常書寫中, 增進美感生活。

核心概念：

1. 發現「比例」影響美感呈現。
2. 練習以「比例的眼光」看待對象物。
3. 落實「比例感」於生活情境。

關鍵問題：

1. 「比例」如何影響美感的呈現？每個人對「美的比例」都有相同的看法嗎？
2. 什麼是「比例的眼光」？「比例的眼光」可以藉由練習獲得嗎？
3. 在生活圖文排版中, 好的版面配置是否提供舒適的閱讀心情？

學生將知道/知識：

1. 知道視覺對象物的部位比例關係, 影響著我們的視覺感受。
2. 知道版面編排的美感, 來自部件與部件的比例關係。
3. 知道生活中的許多書寫都涉及到版面編排的概念。

學生將能夠/技能：

1. 能夠操作比例學習工具, 建立自己的比例感及比例關係資料庫。
2. 能夠在圖文排版設計中, 展現自己喜歡的比例關係, 並與人分享。
3. 能夠運用適合的版面配置, 使自己的讀書筆記更易閱讀, 創造舒適的閱讀感受。

三、教學策略：

1. 六堂課的階段步驟簡列：

節次	活動重點	課程說明
1	【動手做】 比例學習工具	老師運用「美感入門」PDF 介紹「比例」概念。老師於簡報中加強說明版面配置的比例關係，讓學生了解好的版面配置應兼顧字體大小、空間留白、圖文配置等比例關係。
2		老師以黑、灰、白紙卡及白色厚紙卡畫框，製作比例學習工具。學生藉由黑、灰、白紙卡的排列組合，比較各種比例關係，紀錄下自己的觀察，畫出九種不同的比例關係圖樣。使用黑、灰、白三個明度色卡，主要是為了排除色彩的影響，讓學生專注於面積的視覺重量與大小的比例美感關係。老師提供細方格活頁紙，讓學生更容易畫下自己喜歡的黑、灰、白比例關係。
3	【試看看】 圖文排版練習	這個階段老師提供黑、灰、白不同直徑的圓點貼紙，及黑、灰、白三種不同大小的方形貼紙。每一個圓點都代表一個字。每一種方形貼紙代表一張圖。黑、灰、白提供不同的視覺重量，圓點的大小則是字體的級數。如此學生可以自由選配不同的圓點大小來表現標題字和內文字的比例關係，以及選配不同的方形貼紙來創造圖文的比例關係，使之更接近一般生活雜誌書刊的視覺排版經驗。
4		
5	【比較美！】 讀書筆記運用	學生自選課本單元章節，以適合的版面編排，書寫出能提供舒適閱讀心情的「單頁讀書筆記」。
6		學生完成單頁讀書筆記後，透過同儕筆記的觀摩和欣賞，票選出最舒適的讀書筆記版面編排。老師總結生活中的許多書寫，不論是個人的讀書筆記、傳情達意的卡片書寫、提供商品訊息的宣傳單等，如果能多注意版面比例關係，除了能正確迅速的傳達內容，也能提供多一層的美感享受！

Show & Tell 提問與反思：

在 Show & Tell 的分享活動裡，學生要針對以下重點說明自己的試作歷程與心得：

【動手做】 比例學習工具	黑、灰、白紙卡在不同大小比例及位置的配置下，是否提供不同的視覺感受？在你紀錄的比例關係圖樣裡，哪些比例配置讓你覺得輕快？哪些沉重？你可否為自己的圖樣命名？
【試看看】 圖文排版練習	你在此階段的學習，是否開始運用「比例感」來作版面配置的判斷？你是否為了版面的訊息傳達功能與視覺美感，嘗試將圓點及方形貼紙作不同的安排，其中包括大小的選擇與位置的配置，甚至是字數的多寡？你覺得是什麼影響你的判斷？是「比例感」嗎？
【比較美！】 讀書筆記運用	經過前面四節課的學習，你書寫讀書筆記時，除了文字資訊要正確外，你是否多注意了版面編排？你覺得經過編面編排的讀書筆記，有更易閱讀嗎？你是否想把誰的讀書筆記捧在手裡，多看幾回？

2. 以上請簡要說明，課程意圖。

在一張空白紙上設定標題、寫下文字，即創造了分割，啟動了新的部件關係。這些部件若安排得當，能提供閱讀者舒適的視覺感受和美好的閱讀心情。但由於學生過於務實，或是無感於生活中的視覺美醜，所以他們在紙上(版面)書寫任何文字時(部件)，都不太考慮比例關係，結果造成視覺上的凌亂、貧乏或擁擠。因此學生可透過這次更聚焦的學習方式，了解什麼是「比例感」，建立「比例的眼光」，進而將比例概念運用於日常書寫中，增進美感生活。

四、預期成果：

1. 認知：學生了解「比例」影響美感的呈現。
2. 技能：學生能以「比例的眼光」觀看視覺對象物，累積審美經驗。
3. 情意：學生將喚醒自身的「美感需求」，在生活中繼續探索，甚至影響別人。

參考書籍：

1. 106 學年度第二學期實驗課程儲備核心教師暨種子教師培訓工作坊手冊。2017。
2. 美感練習誌。試刊號。105-108 美感教育推廣計畫核心實務推廣計畫出版。2016。
3. 美感練習誌。第 2 期。105-108 美感教育推廣計畫核心實務推廣計畫出版。2017。
4. 美感版式設計：文字與圖的對話。eye4u 視覺設計工作室。博碩出版社。2010。
5. 設計的方法—忍不住想動手的平面設計書。伊達千代, 內藤タカヒコ 著。柳繞陽譯。如何出版社。2008 年 11 刷。

6. 閱讀平面設計—教你掌握設計的配方書。Frank Koschembar 著。麥德文譯。遠流出版。2010。

教學資源：

1. 美感入門。教育部委託「各級學校教育人員生活美感電子書發展計畫」。2016。
2. www.aesthetics.moe.edu.tw/
3. www.pinterest.com/

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	3/	「比例」與美感關係
2	3/	比例學習工具：觀察與紀錄
3	3/	圓點貼紙圖文排版練習
4	3/	圓點貼紙圖文排版作品觀摩與交流
5	4/	「單頁讀書筆記」實作
6	4/	「單頁讀書筆記」作品觀摩與交流

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

由於學校進行校舍耐震補強工程影響美術教室的使用，所以我調整了課程的順序，在「實驗」與「運用」之間剛好形成兩個小循環，前後呼應：

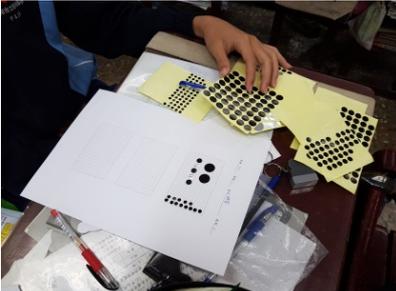
週次	單元名稱
1	「比例」與美感關係 圓點貼紙文字排版實驗 1
2	圓點貼紙文字排版實驗 2
3	「讀書筆記排版」生活運用 1
4	「讀書筆記排版」生活運用 2
5	「比例感學習工具」觀察與紀錄
6	「海報版型設計」比例感創作運用

此外，在原「圓點貼紙圖文排版練習」部份，原採納評審意見，即圓點貼紙代表文字、方形貼紙代表圖，但考慮到元素太多會讓學生混淆，無法專注於比例關係的體察，所以只用圓點貼紙代表文字大小，捨棄了方形貼紙。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1 「比例」與美感關係+圓點貼紙文字排版實驗 1

A 課程實施照片：

	<p>版面編排的美感，來自部件與部件之間的比例關係。</p> 	
<p>(圖 1)設計師在盆器上加上文字設計，是為了「說明」，還是為了增加「畫面美感」？此美感從何而來？</p>	<p>(圖 2)如果這是一個名片，字組與字組之間的比例感如何？</p>	<p>(圖 3)續前頁，試著刪除多餘的字組，重新調整大小位置等比例關係，看看怎樣比較好看？*註：此為學生共同調整後的結果，前後對照大不同。</p>
<p>編排前要注意什麼？</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 大點為一個字，連排的數個0.5CM的點為一串字。 2. 千萬不要排成「圖案」！ 		
<p>(圖 4)學生做圓點貼紙名片版型排版前，必須先掌握要領及注意事項。</p>	<p>(圖 5)圓點貼紙名片版型設計體驗課程。</p>	<p>(圖 6)學生使用不同直徑大小之圓點貼紙進行名片版型設計體驗。</p>

B 學生操作流程：

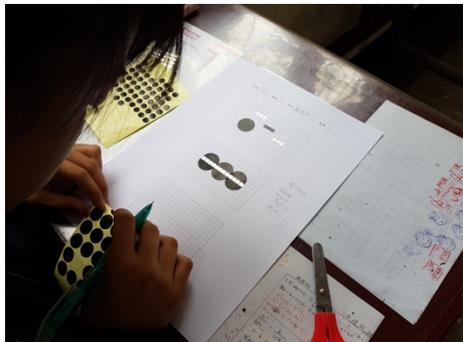
1. 老師利用簡報提問引起動機，透過簡報上的文字排版遊戲體認排版前後的差異。(圖 1~3)
2. 老師發給空白學習單，及提供不同直徑(0.5cm、0.8cm、1.0cm、1.2cm、1.5cm、1.8cm、2.0cm)的黑色及銀色圓點貼紙。(圖 6)
3. 0.8cm 以上的圓點貼紙一張貼紙就代表一個字，數張 0.5cm 的圓點貼紙代表一排字。黑色和銀色提供不同的視覺重量，圓點的大小則是字體的級數。(圖 4)
4. 學生自由選配不同大小及視覺重量的圓點紙張，藉由不同的排列組合與配置，創造標題字和內文字的比例關係，形成空間上的虛實安排，設計出簡潔有設計感的名片版型設計。(圖 5)

C 課程關鍵思考：

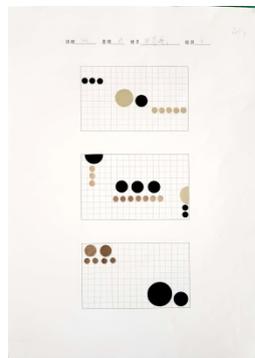
1. 在一個平面空間裡，一旦加入一個物件，便切割了畫面，於是產生了「比例」。
2. 平面設計師依靠敏銳的「比例感」進行版面編排，直到滿意為止。
3. 由於「實」的物件的介入，才會產生「虛」的空間的美感。文字排版就是利用字體的大小配置創造出不同比例的空間美感。但往往人們只注意到字，卻沒看到空間。

課堂 2 圓點貼紙文字排版實驗 2

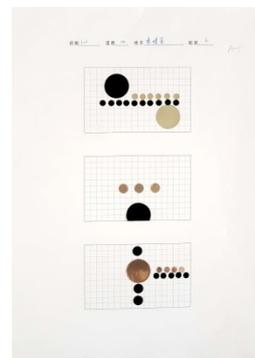
A 課程實施照片：

(圖 7)

(圖 8)

(圖 9)

B 學生操作流程：

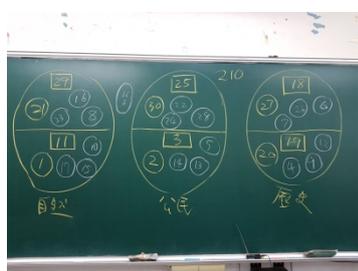
1. 接續前一節課進行圓點貼紙名片版型設計(圖 7)，最後完成體驗作品。(圖 8~9)

C 課程關鍵思考：

1. 學生藉由圓點貼紙名片版型設計來了解什麼是「比例感」，體會字級大小的不同形式的排列能創造出有趣的比例關係，展現視覺焦點，最後形成空間上的變化。

課堂 3 「讀書筆記排版」創作運用 1：前置作業

A 課程實施照片：

(圖 10)全班分 3 大組，各分配不同單元章節。每大組有 2 小組，各安排一位學霸及一位美術能力較佳的同學。

(圖 11)圖中右邊同學為物理科學霸。在編寫讀書筆記前，學霸同學先跟組員說明該單元重點。

(圖 12)圖中左上方為地理小老師，也同時是美術較佳的同學。他正在指導同組同學掌握課本節章重點及適合的版面編排方式。

B 學生操作流程：

1. 老師引導學生分三大組，各組選擇不同的課本單元章節作讀書筆記。(圖 10)
2. 各小組配有一位該科學霸及一位美術較佳的同學，協助同學掌握單元重點及版面編排。(圖 11~12)

C 課程關鍵思考：

1. 過多的課文資訊可能導致讀書筆記的擁擠與凌亂。擷取重點以適合的編排規畫出好看易讀有美感的畫面，才會賞心悅目讓人細細品讀。

課堂 4 「讀書筆記排版」創作運用 2：實作

A 課程實施照片：

(圖 13)

(圖 14)

(圖 15)地理科讀書筆記學生佳作

(圖 16)理化科讀書筆記學生佳作

B 學生操作流程：

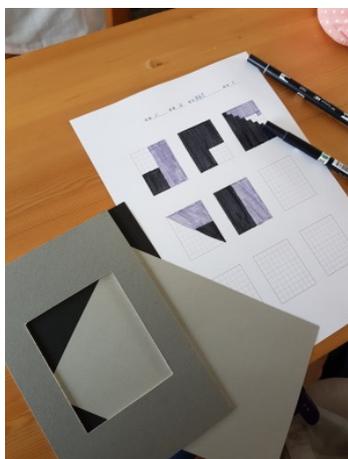
1. 老師說明版面編排注意事項，如邊界、文字級大小、圖文配置等比例關係。
2. 老師強調字跡的端正整齊是畫面美感的基本條件，並提供細方格紙，方便學生輕鬆作好版面配置。

C 課程關鍵思考：

1. 了解不同的選材、圖文配置、字級大小、文字選色、虛與實等比例關係可以編排出不同的畫面美感的讀書筆記，形成風格，提供閱讀者舒適的視覺感受、增進閱讀意願。

課堂 5 「比例感學習工具」觀察與紀錄

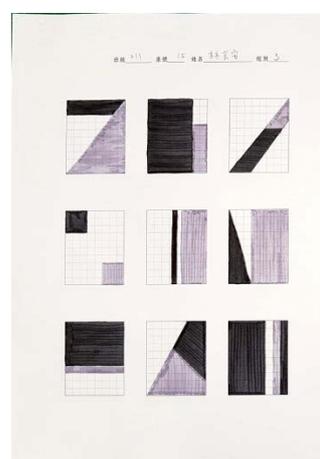
A 課程實施照片：

(圖 17)

(圖 18)

(圖 19)

B 學生操作流程：

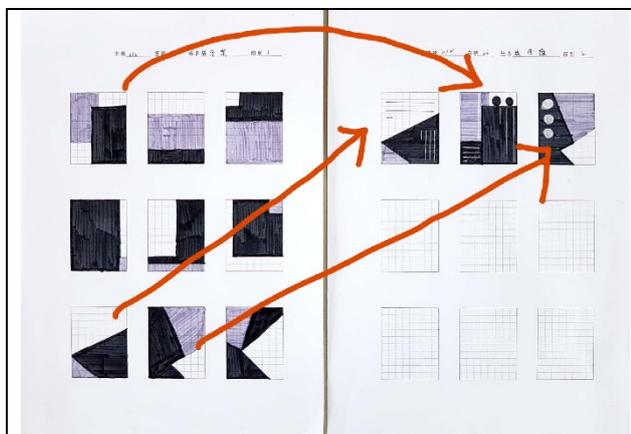
1. 老師提供空白學習單及「比例學習工具」。「比例學習工具」包含一張灰色裱板紙框及三張黑灰白美術用紙。(圖 17)
2. 學生透過黑灰白紙卡的排列組合，揣摩怎樣的比例比較好看。(圖 18)
3. 找到好看的比例關係後，學生依「比例學習工具」上的刻度對照學習單上的格子，在學習單上畫出黑灰白的比例關係。如此完成「黑灰白比例感」9 個體驗實作。(圖 19)

C 課程關鍵思考：

1. 透過黑灰白紙卡的排列組合，體會及琢磨不易說出的「比例感」，以發展自己的「比例感」，加強學生對比例感的敏銳度。
2. 當學生能夠在多一點和少一點之間感到差異，就代表美感意識已經被啟發。
3. 真正的學習發生在美感意識的運轉裡，畫出作品只是把當下的審美判斷作一個紀錄。學生若跳過操作步驟直接憑空想像，只會在原來熟悉的比例裡原地打轉，無法有新發現。
4. 學生操作學習工具的過程，若表現出投入、專注及凝視的眼神，代表美的感知正在發生！

課堂 6 「海報版型設計」創作運用

A 課程實施照片：

(圖 20)學生從上週的「比例學習工具-黑灰白比例感」作品中，選取三個滿意的佳作，複製到新的學習單。再加入圓點及直或橫線代表「文字」，創作「海報版型設計」。

(圖 21)

B 學生操作流程：

1. 老師發給新的空白學習單。學生從上週的「黑灰白比例感」作品中，選取三個滿意的佳作，複製到新的學習單。再加入圓點及直或橫線代表「文字」，創作「海報版型設計」。直接複製的目的是為了讓學生了解「學習遷移」的概念。(圖 20)
2. 其餘 6 個空格讓學生依照自己的比例感自由創作，不再依賴「比例學習工具」。但要提醒學生持續關注「比例感」，而不是流於瑣碎的即興造型創作。
3. 如果學生靈感枯竭，可回頭看「黑灰白比例感」學習單，從中找到探索過的「比例感」，從中變化運用。

C 課程關鍵思考：

1. 了解「比例感」存在於任何視覺形式中，影響著我們的審美感受。
2. 如果學生能夠在日常生活中對「比例」有感，就有機會提升生活美感。

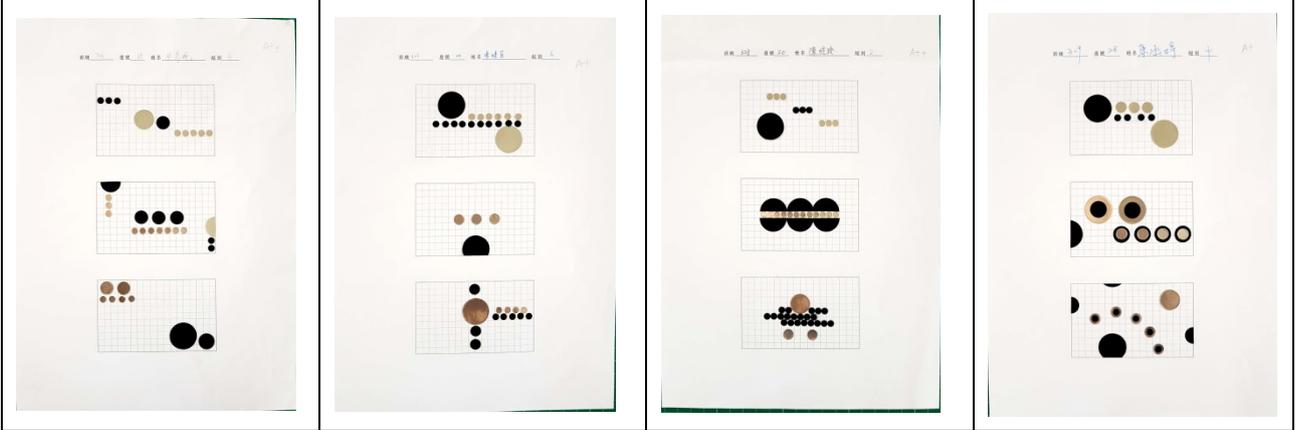
三、教學觀察與反思

這是我第一次申請美感課程計畫，雖然在課程計畫撰寫過程中感到困擾，但是真正實施起來卻有許多有趣的發現。在過去的創作指導過程中，面對學生的作品，我也覺得在美感表現上有不足之處，但卻也無從和學生說明清楚。這次因為參加了美感構面課程設計工作坊，了解了美感學習小工具的設計與運用，也試著設計了一組「比例學習工具」讓學生動手做。學生在操作的過程中，因為可以隨時改變黑灰白的比例關係，所以有機會體驗「怎樣比較好」的審美心情，進而提升日常生活中的審美敏感度。

以實驗小工具體驗美感，對我來說是一種新的教學方法。它不僅能讓學生在操作的此時此刻不斷動腦，讓美感意識發生，還因為降低了創作技術門檻，使學生能專心於比例感判斷，而不是擔心自己繪畫技巧不好而困在原地！在教學的過程中，我一再看到學生專注認真的學習神情！這是老師最幸福的課堂時光～

四、學生學習心得與成果

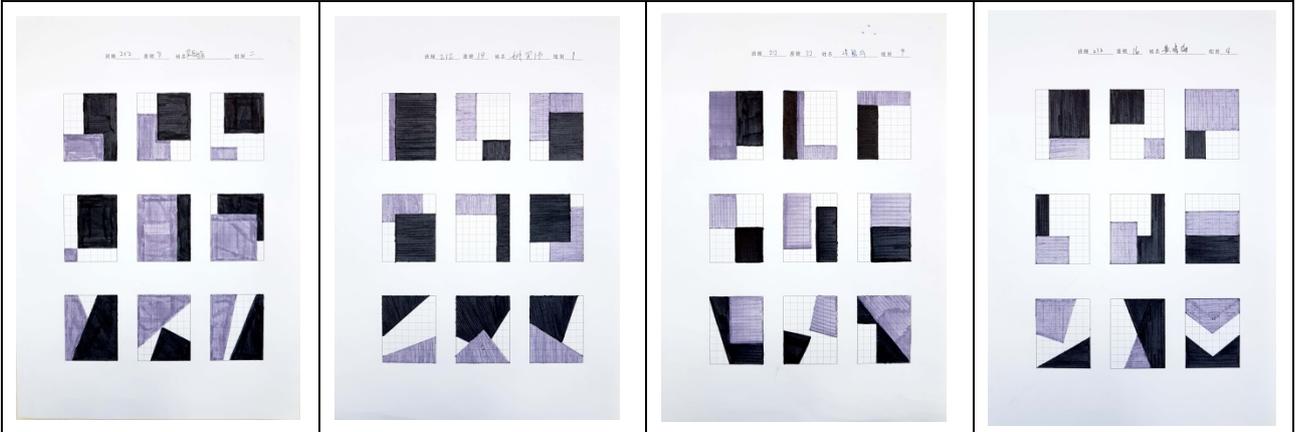
圓點貼紙文字排版實驗

「讀書筆記排版」生活運用

「比例感學習工具」觀察與紀錄

「海報版型設計」比例感創作運用

