

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： 台中市立順天國民中學
執行教師： 李奕萱 教師
輔導單位： 中區 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

附件

- 一、 成果報告授權同意書
- 二、 著作權及肖像權使用授權書

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺中市立順天國民中學
授課教師	李奕萱
實施年級	二年級
班級數	4 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	111 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：探索構成·校園藝想					
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 二年級 ☐ 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：					
1. 已了解「色彩」的基本原理。					
2. 具有基本使用各類彩繪用具的能力。					
一、課程活動簡介：					
美感的獲致，需要有感啟發經驗。校園硬體建置若能兼具美感，更能使學生在使用上體驗不同感官之美。以校內廣闊草地空間為創作對象空間，請學生思考在校園中需要的設施，而此設計須符合美感。以構成中的「平衡」為題，「色彩組合」為主，「校園生活」為軸，設計一份「校園平面景觀設計圖」。					
課程分三階段，第一階段為構成的導入與體驗，欣賞構成案例外，請同學利用有色卡紙、透明片、網格等為工具，進行構成的挑戰與練習；第二階段為體驗與觀察，經實地走訪校園，帶著前兩周的練習作品進行比對與觀察，並思考如何構建符合主體對象的構成設計與色彩搭配；第三階段構成的創作，設計平面景觀圖並融合景觀物件，以俯視的平面圖進行具構成美感的設計。					

二、教學目標

既有目標/能力指標：

1. 對「構成」的部分形式（如對稱、重複等）有淺略的了解。
2. 對「色彩」有基本的了解與概念。
3. 具「組合」物件於畫面的基本能力。

學生將會：

1. 能理解構成之美與物件的色彩相關。
2. 能理解不同的色彩組合與平衡的美感關係。
3. 能思考構成的秩序美感與生活關係。
4. 能與他人進行合作。
5. 能對作品表達自己的看法，並進行評論。

核心概念：

1. 平面景觀設計圖的構成美感。
2. 色彩於不同的條件下所組合成的平衡美感。
3. 合宜的構成為生活帶來的影響。

關鍵問題：

1. 校園平面景觀圖應該如何設計？
2. 如何配置與處理色彩，在平面中達到「平衡」？
3. 哪些在校園生活的經驗可以結合設計？

學生將知道/知識：

1. 依照所需目的，利用物件組合出適宜的平衡畫面。
2. 運用不同方式處理色彩組合，達成平衡之美。
3. 了解適當的構成為生活帶來的便利性及美感。

學生將能夠/技能：

1. 能掌握構成裡的平衡形式，並運用於生活中，產生有秩序的環境。
2. 能思考平面景觀設計中的更多可能性。

三、教學策略：

1.六堂課的階段步驟簡列：

A. 第一堂課：認識構成&平衡中的色彩探討（一）

- I. 以簡報帶領學生複習「色彩學」的基本原理，接著認識「構成」概念，欣賞與分析相關視覺作品，並聚焦於「平衡」形式。
- II. 以「平衡」為題，探討色彩與畫面位置經營關係。依照教師於學習單中題目之指示，請學生以同等大小的有色色塊剪貼於透明膠片上，並以網格設計系統輔助，嘗試不同顏色組合間，如何在畫面中達到「平衡」。
- III. 提示學生，多嘗試不同排法，尋找最適切的構成畫面。

B. 第二堂課：平衡中的色彩探討（二）

- I. 以簡報延伸上週的色彩探討，欣賞空中俯視的各式景觀作品，並帶到練習。
- II. 在色彩的既有條件下，加入「大小」、「數量」與「造型」的項目，請學生將色塊依指示剪下，貼在透明膠片上，並嘗試在畫面中組合出平衡感。

C. 第三堂課：分組討論校園平面景觀圖設計&探索校園

- I. 請學生攜帶前兩周所製作的透明膠片作品，於預定創作對象的校園草地空間探索，並將膠片重疊於地面上，亦可對照周遭，並思考手上的作品與實際環境是否適配。
- II. 返回教室，以小組分組方式討論校園平面景觀圖設計的方向與主題。

D. 第四堂課：「平衡」之美 - 校園平面景觀圖（一）

教師提示設計的有限條件，以及此設計圖需兼顧平衡與色彩的美感。請學生用彩繪用具、有色卡紙等，以小組方式創作。

E. 第五堂課：「平衡」之美 - 校園平面景觀圖（二）

繼續完成創作。

F. 第六堂課：作品欣賞與討論

將此課程所有成品依小組一同展示，並請同學上台分享。

G. 延伸課程：成品展示

2.Show & Tell 提問與反思：

- A. 校園的草坪空地你覺得可以如何利用？利用「構成」的構面可以如何著手設計？
- B. 如何運用固定的色彩及材料進行設計與組合？其中遇到什麼困難？你如何解決？
- C. 同樣面積的兩種或以上的色彩組合，如何排列方能達到畫面平衡效果？加入了數量、造型等其他變因，又會產生何種變化？
- D. 哪些在校園生活的經驗可以幫助你設計這個校園平面景觀圖？

- E. 你是否曾經注意過其他地方的景觀設計？其中是否有讓你感到「美」或是「驚奇」的經驗？
- F. 構成的美感是否有秩序或是一定的準則可以依循？

3.以上請簡要說明，課程意圖。

- A. 平面景觀設計圖雖為設計師常用工具，但俯視角度的設計卻是學生常不易接觸及忽略的，特此引導學生注意物體的排列與組合方式。
- B. 以構成中的平衡面向為題、色彩的組合為主，利用簡便、可比較的素材操作，引領學生認識構成，並由案例的分析讓學生了解生活中的構成。
- C. 實地勘查校園，讓學生仔細觀察所生活的空間，由此將經驗導入設計中。

四、預期成果：

1. 能夠理解並能說出何謂「構成」。
2. 能夠發現「構成」的美感是來自於物件間的秩序配置。
3. 能夠應用「構成」的概念於生活中。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

<設計的平面構成> 朝創直巳 / 北星出版社 / 1993

<看不見的花園> 彼得•沃克、梅拉尼•西莫 / 江蘇鳳凰科學技術出版社 / 2017

<園林景觀設計與表現> 叢林林、韓冬 / 中國青年出版社 / 2016

<構圖的訣竅> 蔡明發 / 渡假出版社 / 1998

<平面構成與設計原理> 陳高雅 / 機械工業出版社 / 2016

教學資源：

美感電子書

<魯奇的设计思考工具書> 國立臺灣大學創新設計學

<找到台北·城市散步><http://www.urstaipei.net/citywalker/>

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	3/5	認識構成&平衡中的色彩探討(一)
2	3/12	平衡中的色彩探討(二)
3	3/19	分組討論校園平面景觀圖設計&探索校園

4	3/26	「平衡」之美 - 校園平面景觀圖 (一)
5	4/2	「平衡」之美 - 校園平面景觀圖 (二)
6	4/9	作品欣賞與討論
7 -	4/16 -	作品展示

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

原計畫中第三節課進行的校園平面景觀設計圖討論，移至第四節課中進行。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

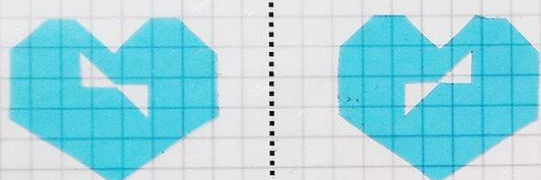

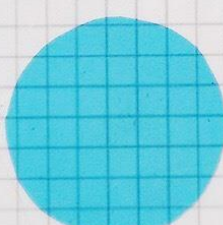
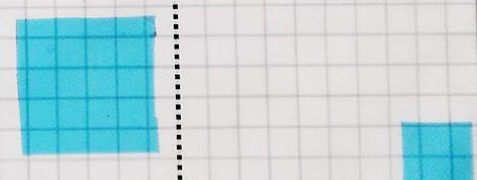
課堂 1

A 課程實施照片：

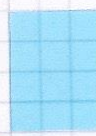
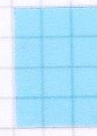

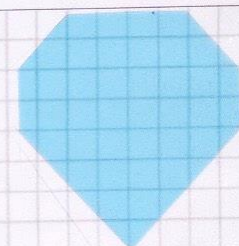

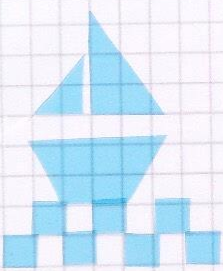

探索構成·校園藝想—平衡初階探討 學習單 1 班級：210 座號：12 姓名：陳群茵

學習單分兩階段完成，請先聆聽課程，並以鉛筆將圖形條件劃記與組合排列在學習單上，在將此學習單墊在 A3 透明片下，剪下相符形狀的卡點西德，貼於透明片上。

<p>1. 對稱平衡</p> 		<p>2. 明暗平衡</p> 	
<p>3. 形狀平衡</p> 		<p>4. 大小平衡</p> 	

探索構成·校園藝想—平衡初階探討 學習單 1 班級：210 座號：4 姓名：李宛宸

學習單分兩階段完成，請先聆聽課程，並以鉛筆將圖形條件劃記與組合排列在學習單上，在將此學習單墊在 A3 透明片下，剪下相符形狀的卡點西德，貼於透明片上。

<p>1. 對稱平衡</p> 		<p>2. 明暗平衡</p> 	
<p>3. 形狀平衡</p> 		<p>4. 大小平衡</p> 	

B 學生操作流程：

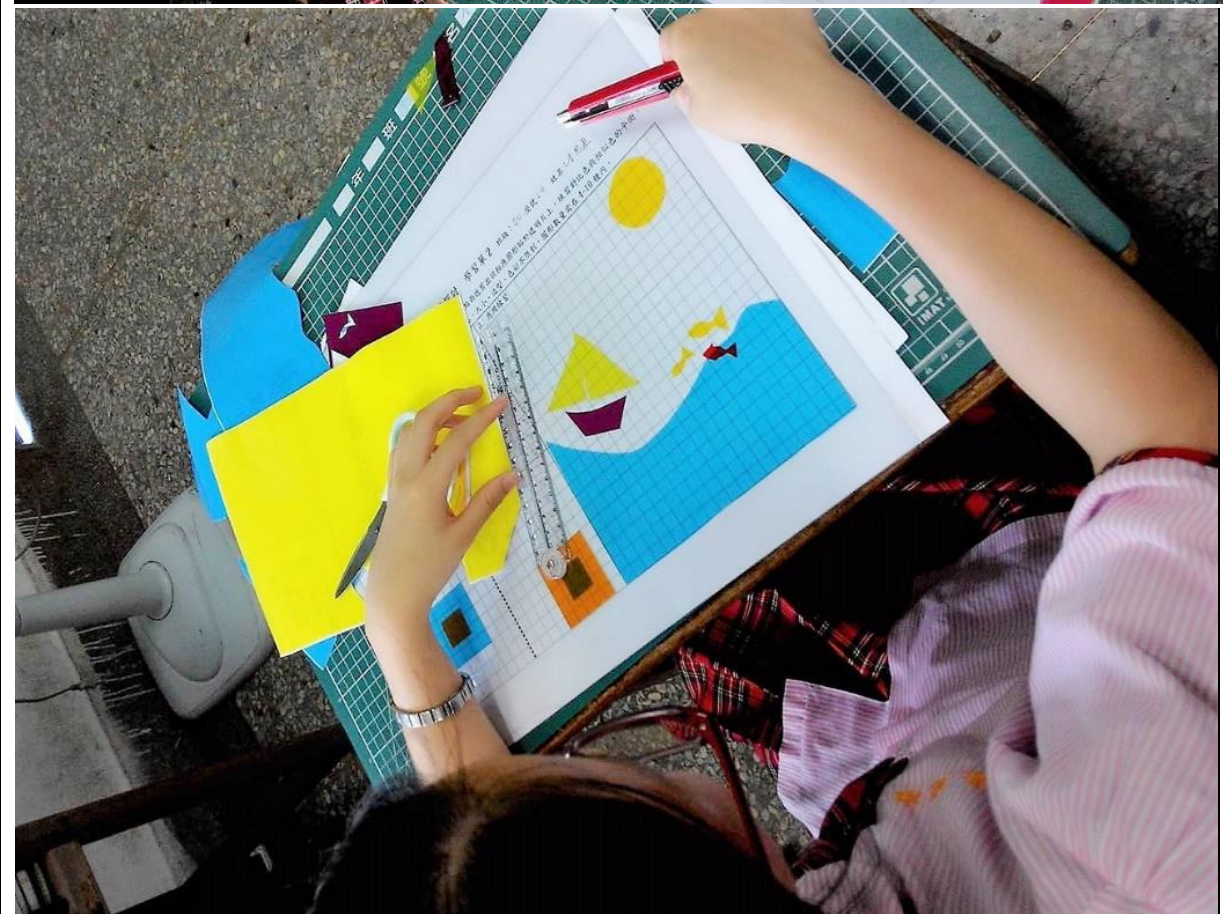
1. 在學習並了解美感的「構成」構面後，深入探討平衡的各種排列與組合方式，並搭配以卡典西德為素材進行練習。
2. 將教師製作的學習單置於下方，並於紙上疊放透明片，學生將卡典西德依學習單上的題目進行剪貼卡典西德，並貼在透明片上。

C 課程關鍵思考：

1. 關於學習單的設計：在了解「平衡」概念之後，學生對此有了第一層的認識，但為了讓學生更具體的在練習中觀察出關於「數量」、「大小」等差距上的變化，在學習單設計上採用格線系統讓「平衡」之感量化，協助學生觀察到每個練習之中的差異與差距，除予之更有系統性的觀察外，亦能了解適當工具輔助能讓創作、設計更精確達到所構想的美感目的。
2. 進行時的引導：可引金馬獎字體編排為例，字體設計雖看似簡單，顏色單一，但所排列的位置、字體的大小和造型等都會改變觀者的觀感，有時動一分或少一分都影響甚巨，如何調整至「適當」的狀態需要細膩的體會與觀察。

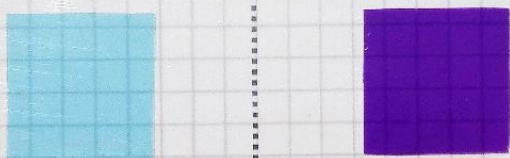
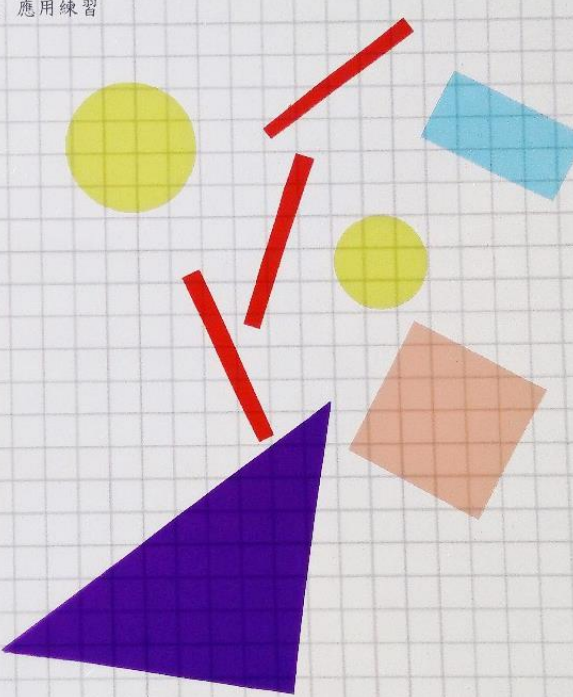

課堂 2

A 課程實施照片：

探索構成·校園藝想—平衡進階探討 學習單 2 班級:211 座號:9 姓名:陳苡俊

1. 聆聽課程，將圖形劃記於學習單的網格中，再墊於透明片下，以卡點西德剪出該相應圖形貼於透明片上，練習對比色與相似色的平衡。
2. 綜合運用上周與此周的平衡技巧，於右側方框內組合一件練習作品，大小、造型、色彩不限制，圖形數量需在 4-10 種內。

<p>1. 相似色平衡</p> 	<p>3. 應用練習</p>
<p>2. 對比色平衡</p> 	

B 學生操作流程：

1. 在複習國一時所學的「對比色」與「相似色」概念後，銜接上周的「平衡」概念，請學生思考並討論加入色彩的元素之後，可用哪些方法讓畫面達成平衡。
2. 延續上周的操作方式，此次教師發下不同顏色的卡典西德，並請學生依提示完成學習單。

C 課程關鍵思考：

1. 關於色彩的搭配：學生容易在配色時於色彩過多的選擇中迷失方向，因此在色彩搭配練習上，教師可將選擇範圍縮小，讓學生著重在「組合的適切

性」上，以達到體驗的目的。

2. 關於物件增加時的組合練習：在「平衡」練習的設計上，教師可將其他的因素固定，讓學生練習其中的一個變項，以此體會其中可操作的方法。改變的變項從「大小」，再到「造型」，接著是「色彩」，最後來到「數量」上的改變，在此階段，學生更能靈活掌握其中組合的方式加以應用，呈現出一件小型的作品。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 按組別發下討論單，並依討論單上的題目，將前兩週所練習的平衡圖樣於環境中的樣貌與比較，觀察顏色、圖案、數量等種種關係。
2. 帶領學生至戶外展演場，依分組將各組帶開，並將前兩週練習的平衡圖樣透明片部分攤開，平貼在草地上進行觀察，並填寫討論單。

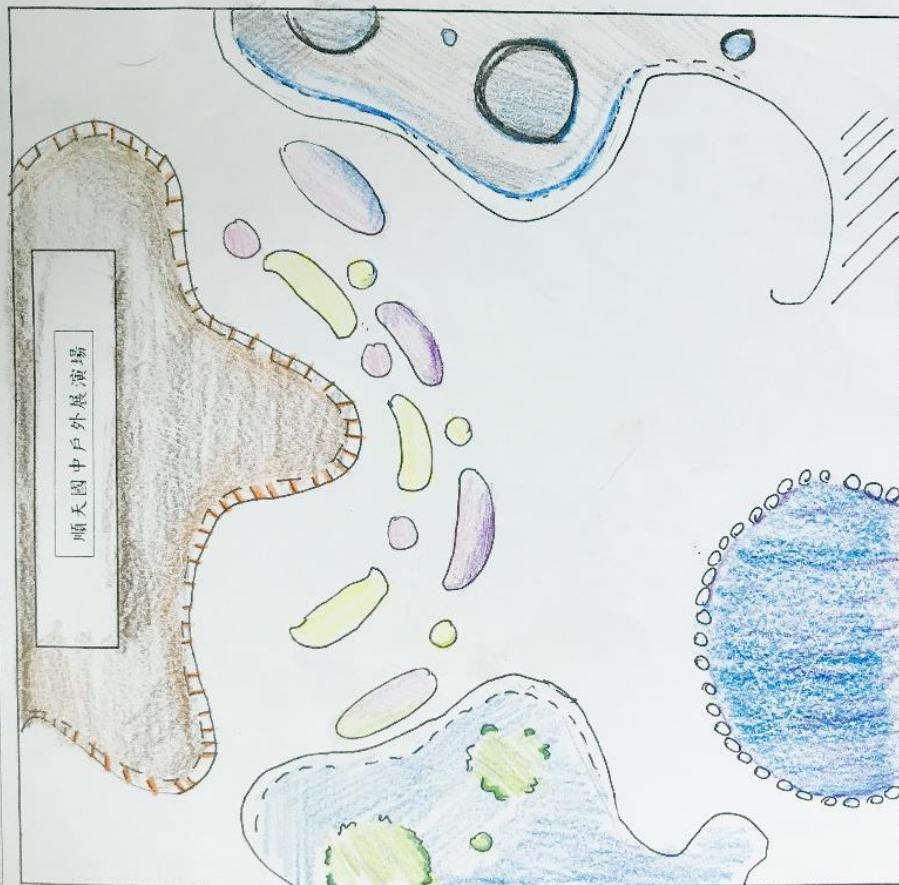
C 課程關鍵思考：

關於平衡的實地觀察：在觀察及撰寫討論單前，引導學生「觀看」的方式，將藝術批評四步驟核心概念帶入練習，從「描述」、「分析」角度觀看現狀，例如同樣為「圖樣大小」的平衡，每位同學所呈現的方式不同，記錄下在視覺上造成的效果，接著再以「判斷」來進行評斷，依照實況紀錄來評價在何種情況、環境下，適用哪些平衡方式。

課堂 4

A 課程實施照片：

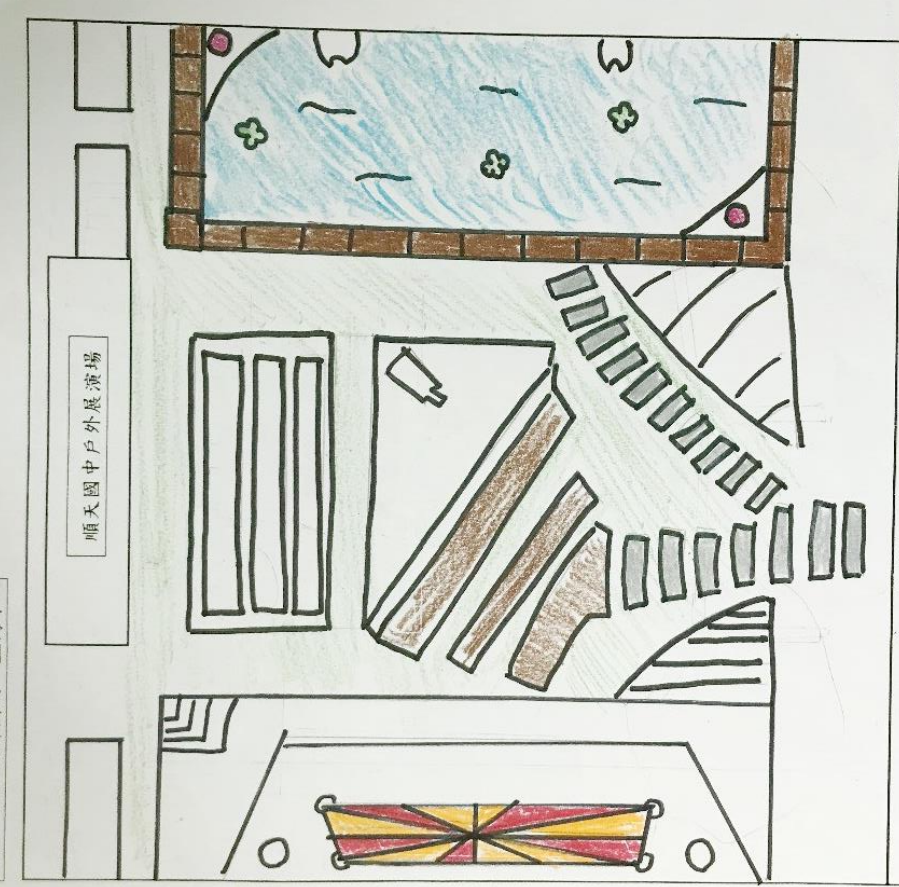
(二) 將上述內容，依小組討論於下面方框畫出校園景觀平面設計圖的草圖。在設計草圖時，須注意排列各物件與設施間的美感，請利用前兩節課所練習的各種「平衡」方式，擇取兩種以上於設計圖內，並寫下。

寫下所使用的「平衡」方式：

對稱, 相似, 形狀

(二) 將上述內容，依小組討論於下面方框畫出校園景觀平面設計圖的草圖。在設計草圖時，須注意排列各物件與設施間的美感，請利用前兩節課所練習的各種「平衡」方式，擇取兩種以上於設計圖內，並寫下。

寫下所使用的「平衡」方式：

對稱, 相似

探索構成·校園藝想 小組學習單

班級：708
組員：王睿傑、程凱、王瑋善、邱雅筠

請根據下列問題，以小組的方式討論並回答。

一、請將練習的透明片置放於草地上，仔細觀察：

(一) 學習單一，你們認為哪幾種平衡方式的排列，較印象深刻？為什麼？

大小平衡
因為大小小的平衡令我印象深刻
因為較容易觀察到。

(二) 學習單二

1. 請比較對比色和相似色配色組合，這兩種組合在草地上分別給人什麼樣的感覺？

2. 請紀錄哪些色彩較適合與草地相配。

黃、橘與草地令人感到溫和，所以相似色較合適。

二、假設今天你們是景觀設計師，要為順天國中的校園增設設施及美化景觀，讓學校有更多元的學習環境。預設改變場地為順天國戶外展演場前的草坪。

(一) 經過觀察，你們認為學校目前還可以增設哪些設施？這些設施可以達成什麼效果？

足球場(小型)
溜滑梯
Swing
游泳池
可以達到美化環境的效果
會讓人感到賞心悅目。

B 學生操作流程：

1. 延續上周平衡練習於環境中的觀察，帶入此次創作校園平面景觀圖的設計，教師先播放相關景觀設計圖的範例，並討論景觀設計的實用性與美感設計。
2. 以上週觀察的戶外展演場空間為題，請學生思考校園中還可增設哪些設施協助學習或休憩，並依組別將構想繪製成草圖。
3. 因此為平面景觀設計圖，所設計之設施或景觀皆須回歸平面的狀態，在草圖上以平面圖樣安排和組合，而所設計的景觀排列須符合此次探討的「平衡」構面，呈現平衡之美。

C 課程關鍵思考：

1. 關於設計圖的繪製方法：景觀設計圖對於學生而言應是相當陌生，而「景觀平面設計圖」則是將景物轉換為平面的方式呈現，相當於幾何圖形的組合排列。在組合的同時，需要特別注意是否帶入應用「平衡」的美感要點。
2. 關於設計圖的產出：學生會有天馬行空的想法呈現，在構思中請學生先將想法釐清，紀錄各種點子後，扣合「實用性」、「目的性」和「美感」三大要點，整理出可行的方案，並將之繪製於紙上。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

將草圖繪製於壁報上，並以廣告顏料、色鉛筆等著色。

C 課程關鍵思考：

關於分組合作：創作常為獨立操作的活動，因此在合作創作的過程中學生可能會摸索自己在此活動中或小組中定位角色。從構思到完成創作的過程，可先將工作內容概分，如設計者、統籌規畫者等，由小組成員討論後進行分配，並加以合作。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

請學生依組別上台報告該組設計作品，闡述此景觀平面設計圖的核心主題、運用哪些景觀物件等，以及於此中運用哪些平衡手法達成。在報告完後，台下同學可以進行提問，教師進行點評與回饋。

C 課程關鍵思考：

關於上台報告：除了依照教師設計的題目進行口頭報告外，也讓他們分享自己從此次課程中所體驗的成果與心得，報告重點著重在對於此次美感的體驗與發現，教師可針對重點經驗和全班同學討論與深入了解，讓此次的美感經驗有更深一層的內化。

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)

1. 筆者曾教學過相似的單元，此次藉由美感構面的「構成」引導並練習後，學生更能在創意之外加入「美感」，讓簡單的物件排列成為具有構成之美的設計，也希望學生經由此次的經驗應用到未來的挑戰中。
2. 為了讓學生能完整的了解視覺畫面中的「平衡」方式，而設計各種項目讓學生體驗，但在課程進度的掌握上便顯得較為冗長，學生在過往其實已有相關的經驗，只是缺乏整理與了解。因此筆者思考後認為，可善用小組分組討論或協作的方式，將平衡手法分作若干題，讓各組認領其一題操作，最後再以報告或拼圖法的分組方式讓學生討論，以此加快課程

進度，也能改變課堂氣氛與風景。

3. 對於將作品與環境實際的結合與觀察，部分學生仍是陌生，因此在前面的課堂練習或討論中，便可多多帶入與環境議題有關的實例。
4. 在實際構思平面設計景觀圖時，學生容易因為過多的想法而模糊了此次創作的重點，在設計開始前須多引導學生關於設計發想後的「整理」與「歸納」，讓此設計更聚焦該小組所欲完成的設計核心思想。
5. 經過前面課程「平衡」的練習與引導，學生也能於景觀平面設計圖中上手，若學生能夠於設計圖中達成平衡項目中其一的方法，可鼓勵學生融入第二種或第三種設計方法，增加設計圖的變化性。

四、學生學習心得與成果(如有)

經費使用情形

一、106-2 收支結算表

(詳見 Excel 表格附件)