

105 至 108 美感教育課程推廣計畫

107 學年度第 1 學期 台中市立四箴國中實驗課程實施計畫

種子教師

美感通識 (六小時)

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： 台中市立四箴國中

執行教師： 吳俞青 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

經費使用情形

- 一、 收支結算表

附件

- 一、 成果報告授權同意書

美感通識課程實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	台中市立四箴國民中學
授課教師	吳俞青
實施年級	九年級
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 (有部分修改)

課程名稱：吐司上的風景					
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 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.本校位處較偏鄉地帶，學生所受文化刺激略為不足					
2.學生具豐富想像力，經由適當引導能激發美感與潛能。					

一、課程活動簡介：

美感第一步即是對生活有感，而美感的發現可從自身所處的生活環境開始，當我們願意開始關注生活中的事物，能夠感受什麼是美的，便是開啟了發現、探索之門。

選舉將近，街道上開始出現各種選舉旗幟與帆布廣告，加上原本已雜亂不堪的招牌的市容景象到底美不美呢？從街景角度切入，並觀察超商或商店的陳列方式，探討構成對環境視覺美感的影響。課程以構面中的構成為主軸，從生活周遭的例子開始，介紹構成的主要形式，包括對稱、非對稱、主從關係與隔線分割等，並透過不同的組合決定了構成的樣貌；另外，藉由藝術家的作品理解構成的要素與表現方法；最後學生透過實際操作與練習更進一步理解構成的概念並能運用合宜的構成原理嘗試吐司的裝飾與擺盤，不用花大錢也能擁有視覺與味覺的美好享受。

美感不只侷限於畫紙上與美術館，更是存在於我們生活的環境中，藉由教學活動引導學生開始關注、檢視自身的生活環境，透過吐司的裝飾與擺盤，讓學生感受到吐司也能變化萬千，並期望學生能將課堂所學應用於生活當中，提升生活品質。

二、教學目標

既有目標/能力指標：

從周遭的環境觀察開始，透過構成練習與吐司裝飾與擺盤的過程理解構成的概念，並進而能夠開始關心生活周遭。

學生將會：

1. 能分析秩序與構成的關係
2. 理解構面中構成的概念並適當的運用於生活中

核心概念：

1. 合宜的構成構面
2. 對稱與平衡的構成概念
3. 構成中的主從關係
4. 格線的分割邏輯

關鍵問題：

1. 構成與位置、比例有什麼關聯？
2. 在排列過程中需要考慮哪些元素？
3. 吐司上的裝飾需要注意哪些重點？
4. 吐司擺盤與桌布、背景間是否有成套的概念？

學生將知道/知識：

1. 理解構成的概念
2. 理解點、線、面的構成
3. 理解構成在生活中的重要性
4. 能分析吐司與裝飾物的色彩與質感

學生將能夠/技能：

1. 能透過秩序排列練習發現美感
2. 能運用構成概念擺放物件
3. 能考慮吐司與裝飾物的色彩與質感做合宜的裝飾擺盤與佈置。

三、教學策略：

相關策略設計與書寫說明：

六堂課的階段步驟簡列：

(1) 第一堂課：

1. 以簡報呈現近期選舉旗幟高掛的街景並向學生提問進行反思。構成涵蓋的範圍很廣，從街道市容的秩序、文書版面的編排、服裝造型的搭配、房間的佈置甚至是食物的擺放都與構成有關。

(2) 第二堂課：

1. 從生活範例認識構成的主要方法，並透過攝影師與藝術家的作品介紹，理解藝術家們透過色彩分類與秩序排列為視覺帶來了愉悅的美感，

2. 均衡的構成練習

(3) 第三堂課：【吐司上的風景】

1. 「Open sandwich」吐司的更多可能，以簡報分析各種開放式三明治的構成方式，請學生觀察各種食材的色彩與質感，試著用各色紙張擺出喜歡的吐司裝飾。

2. 【吐司上的風景】構圖練習：利用各種顏色的紙，將所欲排列的吐司造型剪貼於學習單上。

(4) 第四堂課：【吐司上的風景】實作執行（與第五節課排在一起連續兩堂）

根據上節課所完成之構圖修正並轉化為實際的吐司作品，過程中仍需考慮構成的方法與色彩的搭配，完成後將吐司與背景做合適的搭配，擺放至適合拍照的構圖位置，拍攝紀錄下來。

(5) 第五堂課：【吐司上的風景】實作執行

同第四堂課

(6) 第六堂課：【吐司上的風景】分享展示與反思

將全班繳交照片進行統整，進行作品分享，請同學選出自己最喜歡的作品，並敘述原因。而自己的作品哪些部分可以進一步修正或是哪些部分可供學習參考？本單元所學之構成概念又可運用到生活中哪些地方呢？

2. Show & Tell 提問與反思：

(1) ppt 中照片美或不美的差異在哪裡？

(2) 秩序對於超商或商店的陳列有什麼重要性？

(3) 什麼是點線面的構成？什麼是格線的分割邏輯？

(3) 蒙德里安作品的色彩與比例關係如何配置？

(4) 隨著物件增加，如何改變物件的排列方式？

(5) 凌亂的物品經過色彩分類與秩序排列後有什麼改變？

(6) 好看的開放式三明治在排列上有何特徵？

(7) 如何隨著食材的質感與顏色的不同調整構圖？

(8) 隨著吐司造型的不同，如何搭配盤子與桌布？

3. 以上請簡要說明，課程意圖。

1. 透過教學活動，引導學生關注所處生活環境。

2. 透過課程理解構成的方法，透過分類與排列思考物件之間的關係。

3. 從平面的構成轉化為實際物品的擺放，思考物件的功能、色彩與質感並進一步組織整體。

四、預期成果：

1. 透過課程引導能理解構成的基本概念。

2. 能夠主動觀察自身所處環境，包括家、校園或商店等，探索其中的美感問題。

3. 能在實作的歷程中熟悉構成的概念並在生活中加以運用。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 生活美感電子書

2. 設計基礎原理：平面造形與構成/林崇宏/全華圖書/2016

3. 設計的手感/尾原史和/自由之丘出版社/2014

4. 佐藤可士和的超整理術/佐藤可士和/木馬文化/2014

5. 擺放的方式：安排物件的修辭/李歐納·科仁/行人/2014

教學資源：

簡報 ppt、教育部美感教育網站

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	10/1	<p>1. 以簡報呈現近期選舉旗幟高掛的街景並向學生提問。 反思：你覺得這些地方美嗎？帶入台灣與日本街景比較，討論秩序與構成對於環境中所造成的影響。</p> <p>2. 商店或超商陳列的技巧，透過合宜的陳設不僅可以讓買方可快速搜尋到需要的商品也可以讓商家便於管理商品，更可以讓物品</p>

		<p>本身提升其美感價值。</p> <p>反思：商店與超商陳列的技巧方式有什麼秩序與美感？商品擺放位置是否依照商品功能與外型而有不同呢？</p> <p>3. 街道市容的秩序、文書版面的編排、服裝造型的搭配、房間的佈置甚至是食物的擺放都與構成有關。</p>
2	10/8	<p>1.介紹攝影師 Sam Kaplan、Emily Blincoe 與食物設計師 Emilie de Griottes 作品，藝術家們透過色彩分類與秩序排列为視覺帶來了愉悅的美感。</p> <p>2.以簡報介紹構成的方法與範例。</p> <p>3.蒙德里安作品介紹，讓學生觀察藝術家作品，思考藝術家如何用最單純的格線達到作品的平衡美感，蒙德里安如何決定作品的位置、大小以及色彩，蒙德里安的作品如何轉化為家具與建築的實踐？</p> <p>4.均衡的構成練習：構成是物件與物件間擺放的關係，讓學生從擺看的練習開始，以組為單位，在白板上以單位型排列進行構成的練習，從一個單位型開始逐次增加數量與單位形大小，隨畫面需要調整單位型擺放位置，最後進行小組分析與討論。</p>
3	10/15	<p>1. 早午餐店總能透過裝飾與擺盤把本來不起眼的食物裝飾得令人口水直流，吐司除了三明治夾餡的方式呈現外還有什麼其他可能？「Open sandwich」開放三明治讓三明治不再無聊，透過巧思將餡料直接裝飾於吐司上方，讓吐司除了味覺享受也能擁有視覺上的美感。以簡報分析各種開放式三明治的構成方式，請學生觀察各種食材的色彩與質感，試著用各色紙張擺出喜歡的吐司裝飾。</p> <p>2. 【吐司上的風景】構圖練習：利用各種顏色的紙，將所欲排列的吐司造型剪貼於學習單上。</p>
4	10/22	<p>【吐司上的風景】實作執行 I</p> <p>(與第五節課排在一起連續兩堂)</p> <p>根據上節課所完成之構圖轉化為真實的吐司作品，過程中仍需考慮構成的方法與色彩的搭配，完成後將吐司與背景做合適的搭配，擺放至適合拍照的構圖位置，拍攝紀錄下來。</p>
5	10/29	<p>【吐司上的風景】實作執行 II</p>

		同第四堂課
6	11/5	將全班繳交照片進行統整，進行作品分享，請同學選出自己最喜歡的作品，並敘述原因。而自己的作品哪些部分可以進一步修正或是哪些部分可供學習參考？本單元所學之構成概念又可運用到生活中哪些地方呢？

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

課程實作內容有部分更動

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.請學生觀察近日選舉旗幟四處懸掛的景象，並與日本的選舉海報張貼做比較，
- 2.從超商與商店陳設觀察秩序帶給觀者的影響。

C 課程關鍵思考：

1. 秩序對於美感有何重要性？
2. 日本與台灣街景的差異在哪裡呢？哪一種看起來更舒服？

超商或是商店 (MUJI.UNIQLO...等) 的陳設存在什麼樣的秩序性呢？這樣的秩序性有什麼優點？

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 【認識構成的方法】以自編簡報介紹幾個常見的構成方法。
2. 【均衡的構成練習】分組進行，每組一次一位同學上台擺放一個單位型（以黃金比例剪裁之方與圓），單位型數量會逐漸依人次增加，請同學在擺放同時考慮畫面的構成，使畫面呈現均衡美感。

C 課程關鍵思考：

1. 構成有幾個常見的方式，透過圖片與生活中實例分析各種案件屬於何種構成方式。
2. 在單位與數量變化的過程當中，單位之間的關係受到大小、形狀與數量的變化而需隨之調整位置，同時也須考量到局部與整體的關係。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 【open sandwich 的 100 種可能】透過自編簡報讓學生發現吐司裝飾的更多可能。
2. 【吐司上的風景】構圖設計：設計過程需同時考慮食材的味道與色彩，利用色紙剪貼組成一幅具有構成美感的吐司構圖。

C 課程關鍵思考：

1. 從範例當中嘗試分析各種吐司的構成方式，思考看起來好吃的吐司如何配置料的擺放方式。
2. 吐司料的配置需考量各種材料的顏色、形狀以及搭配起來的味道，並非材料愈多愈好，而需謹慎選擇材料。

課堂 4.5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.【吐司上的風景】構圖修正：根據上一節課所完成構圖思考是否須作進一步修正。
- 2.【吐司上的風景】作品呈現：將構想轉化為真實作品。
- 3.【吐司上的風景】美味的饗宴：盡情享受自己作品的色香味。

C 課程關鍵思考：

1. 依據設計好的構圖轉化為真實作品，需考慮實際食材顏色或大小調整構圖位置，多數同學作品能依照構圖完成。
2. 在食材處理上不如紙張容易裁剪，需更費心在切割與材料排列。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 將完成的作品印出展示，全班進行作品交流與欣賞。
2. 選出最喜歡的作品，簡單畫下來後敘述喜歡的原因並分析其構成。

C 課程關鍵思考：

- 1.同樣的材料，有的作品看起來特別可口，這些作品在食材的選擇與排列上有什麼優點？
- 2.並非材料愈豐富作品看起來會更好吃，反而與食材的選擇與排列的秩序更有關係。

二、 教學觀察與反思

1.「構成」探討的範圍很廣，從生活周遭環境切入，學生其實頗有感觸，特別是遇到選舉宣傳期間，在自身環境的上學生很能感受到變化，以此為切入點帶進生活美學很有感，此外，比較台日街道市容的差異，思考雙方優缺，多數同學認為秩序乾淨的街景看起來舒服，也有少數同學認為雜亂之感反而有熱鬧、人情味，不論如何，希望學生的美感從環境的觀察開始。

2.學生遇到關於食物相關的課程都會特別興奮，因此部分同學在實作課程看到各種食材的當下，即使已經設計好構圖，也很容易不小心把想吃的料都加進作品當中，使作品看起來太過紊亂，故需不斷提醒同學慎選材料。

3.用紙張剪貼設計之構圖與真實食材的顏色與大小多少會有些許落差，在實際操作時應須根據實際食材再做適當調整。

4.關於學生作品回饋的部分，將精心設計的構圖轉化為作品再將大家的作品同時陳列在一起，學生其實很開心也很有成就感，從與同學相互討論的過程當中也更加理解構成的重要性。