

105 至 108 美感教育課程推廣計畫
107 學年度第 1 學期 學校實驗課程實施計畫
儲備核心教師

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： 苗栗縣立興華高中
執行教師： 黃逸淳 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	苗栗縣立興華高中
授課教師	黃逸淳
實施年級	國中一、二年級
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：美感學園學生證					
課程設定	☒ 發現為主的初階歷程	每週堂數	☒ 單堂	教學對象	☒ 國民中學一、二年級
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： 有基礎對稱、均衡概念，對於多重訊息尚無法進行有主從層次且具美感的處理。					

一、課程活動簡介：

構成，關於位置的學問，關於「在一起」的位置。

透過構成美感 kit 的色紙幾何圖形擺放練習，讓學生從「動手放放看」去感覺局部和整體的關係，到「動腦放看看」體驗到預先規劃的重要；從擺放的過程中，探索不同形狀、大小、顏色及擺放位置，會造成哪些相異的視覺心理感受，並發現物件間的主從關係。再以格線的分割邏輯為基礎，重新觀察生活中的各式排列，發現具美感的構成。接著，利用現有的學生證，嘗試將複雜訊息先類比轉化為幾何圖形後，進行有層次的訊息處理及呈現之初步練習。對構成有基本概念後，利用色紙試作「美感學園學生證」版形，讓學生實際體驗版面設計中的構成應用，並藉此提高對日常生活中各種構成美感的察覺，理解合宜擺放位置的美感及重要性。

翻開皮夾，林林總總的證件中你最喜歡的是哪一張？你覺得最美的是哪一張呢？

拿出你的學生證，我們來試著用構成聆聽，施一點美感魔法，讓你的學生證一出手便知有「美」有！

二、教學目標

既有目標/能力指標：

理解整體和部分之間的關係，提升處理抽象訊息層次的能力。

學生將會：

發現構成的美感，由構成美感的覺察、知能培養及初步應用，提升學生的構成能力，並初步練習處理複雜訊息的主次呈現。

核心概念：

1. 構成的美感
2. 合宜的構成
3. 主從關係明確的構成

關鍵問題：

合宜具美感的學生證版面構成

學生將知道/知識：

1. 格線的分割邏輯
2. 主從關係凸顯焦點

學生將能夠/技能：

1. 發現具美感的格線分割構成
2. 能利用主從關係初步合宜處理複雜抽象訊息的呈現

三、教學策略：

第一堂課 <構成的 kit 練習 1> (色紙、切割用具)

將一張色紙分割成四個單位，並且用這四個單位在規則內完成 AB 兩個題目。

■A 題目:樣式不拘的一個組合。

■規則:單位間不可重疊。

請學生試著做出多種組合(抽象和具象)，並速寫記錄下來。

■B 題目:拼回一個小於原紙張面積的矩形。

■規則:單位間可以相互包容。

討論無法成功的原因；如果成功了，請速寫記錄下來。

第二堂課 <構成的 kit 練習 1-2> (色紙、切割工具)

發下兩張色紙，給予適當提示，讓學生繼續上次的練習。

紀錄成功的結果，再多試幾種，並從這些紀錄中找出是否有出現主角、配角或背景？

<分享與討論>

第三堂課

<構成構面電子書> 格線分割、主從關係。(ppt)

<學生證有話說> 分組討論。(學習單)

A. 參考現有的學校學生證，討論學生證上應出現的基本必備訊息有哪些？

B. 學生證上可加入的附加訊息或元素有哪些?(例如:學校的象徵符號或特有圖像)

<回家作業> 1.上網搜尋具美感的證件，列印或存檔，下堂課將圖片帶至課堂中使用。

2.拍攝生活中以格線分割具美感的陳列法並上傳。

第四堂課 <學生證的簡化構成練習> (色紙、切割工具)

A. 將上週回家作業找到的學生證上的抽象訊息簡化，類比轉換為幾何圖形。

B. 利用色紙切割出轉換後的訊息幾何圖形。色紙顏色限制為黑、灰、白，依訊息輕重選用。

C. 利用切割後的色紙再現該學生證。

第五堂課 <美感學園學生證版型試作> (色紙、卡紙、切割與黏貼工具)

決定學生證上的主要及次要訊息有哪些，並利用色紙(黑白灰)切割出類比轉化後的幾何圖形。

A. 將切割好的色紙進行大小、比例、位置等排列組合，練習呈現主從關係與焦點，並從中找出自己最滿意且最具美感的組合。

B. 黏貼完成的作品於個人作品卡紙上，並標註幾何圖形的訊息內容。

第六堂課 <作品展示>

作品展示，觀摩並討論。

四、預期成果：

- 1.對於日常生活中的構成能有感。
- 2.能去思考這些構成方式是否合宜，是否有美感。
- 3.對於構成中的格線分割邏輯和主從關係凸顯焦點有基礎認識。
- 4.能透過訊息轉化幾何圖形去安排呈現複雜訊息的位置。
- 5.可利用色紙初步設計出訊息層次主從關係的個人學生證。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. Flair。《版面設計學》。聯經，2010。
2. 佐藤直樹, ASYL。《基本的基本》。麥浩斯，2014。
3. 櫻井和枝等。《設計就該這麼好玩！版型 1000 圖解書》。悅知文化，2014。
4. 金柏麗·伊蘭姆。《文字排印設計系統》。臉譜，2018。
5. 貝絲·唐德羅。《平面設計這樣做就對了》。遠流，2013。
6. 生田信一。《好設計，第一次就上手》。原點，2011。

教學資源：

- 1.美感電子書。
- 2.投影機。
- 3.筆電。
- 4.實物投影機。

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	10 月	構成的 kit 練習 1
2	10 月	構成的 kit 練習 1-2
3	11 月	<構成構面電子書>、<學生證有話說>
4	11 月	<學生證的簡化構成練習>
5	12 月	<美感學園學生證版型試作>
6	12 月	作品分享與討論

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

- 1.構成的 Kit 練習部分，調整學習單內容，除了以曲線直線分割版面完重組(發散、收斂)之外，還讓學生由單色、多色分別練習如何在版面中形成焦點，並加入格線分割版面練習，試作有美感的格線分割與焦點明確的格線分割版面，增加約二堂課時間。
- 2.額外再增加兩節連堂的擺盤活動，讓學生透過食物擺盤，練習處理餐盤上與餐桌上的主從關係，課堂討論熱烈，學生反應甚佳。

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. 分組，發色紙、切割墊等工具。
2. 構成 kit 學習單 1，進行分割與重組的構成練習。
3. 分別使用曲線與直線分割，構成圖像分為抽象與具象。
4. 討論曲線與直線分割版面造成的視覺效果。
5. 拼回一個小於原紙張面積的矩形，討論失敗的原因與成功的方法。

C 課程關鍵思考：

1. 抽象與具象。
2. 構成的美感。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 分組，發色紙、切割墊等工具。
2. 構成美感電子書，ppt。
3. 構成 kit 學習單 2，分別使用單色與多色，進行構成練習。
4. 小組討論並分享如何運用單色與多色製造焦點明確的版面，提問與搶答。

C 課程關鍵思考：

1. 日常生活中的構成。
2. 對稱的構成美感。
3. 有主從關係，焦點明確的版面。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 分組，發色紙、切割墊等工具。
2. 構成美感電子書，ppt。
3. 構成 kit 學習單 3，分別使用單色與多色，進行構成練習。
4. 小組討論並分享如何運用格線分割版面。

C 課程關鍵思考：

1. 格線分割的邏輯。
2. 日常生活中格線分割構成的運用。
3. 格線分割，具美感的版面。
4. 格線分割，有主從關係、焦點明確的版面。
5. 單色與多色的差異。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 關於身分證與身分證再設計徵稿作品討論 · ppt · 。
2. <學生證有話說>解構學生證 · 分組討論。
3. 學生證再設計。

C 課程關鍵思考：

1. 具美感的格線分割構成。
2. 學生證上的主要及次要訊息。
3. 抽象訊息的主從關係。
4. 合宜的構成。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 分組，發紙材、切割墊等工具。
2. 延續上一周的設計，進行學生證試作。

C 課程關鍵思考：

1. 具美感的格線分割構成。
2. 學生證上的主要及次要訊息。
3. 抽象訊息的主從關係。
4. 合宜的構成。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 分組，發紙材、切割墊等工具。
2. 延續上一周的設計，進行學生證製作。
3. 學生證完成，分享與討論。

C 課程關鍵思考：

1. 抽象訊息的主從關係。
2. 合宜具美感的學生證版面構成

課堂 7、8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 擺盤前引導·ppt·相關影片。
2. 分組，發擺盤設計學習單，小組討論並完成。
3. 發食材(主角3種類、配角餅乾糖果數種)、餐盤、砧板、桌巾餐墊。
4. 擺盤實作，每組完成三盤，完成後拍照並上傳。
5. 分享、觀摩與討論。各組選出最美的擺盤(本組除外)。

C 課程關鍵思考：

1. 點線面的構成運用。
2. 餐盤上的主從關係。
3. 合宜具美感的擺盤。

三、教學觀察與反思

剛開始在操作構成 kit 練習時，雖然只是單純分解與嘗試重組的目標，但學生容易失焦造成花費的時間遠超過預期，後來調整學習單，循序探索如何以單色多色凸顯主題，再輔以格線分割與凸顯焦點，並將操作時間略微限制，有效幫助學生聚焦與理解版面構成，進一步也發現了色彩與構成的關係。

設計學生證之前，引導學生討論身分證再設計的議題，討論熱烈，超過預估時間，爾後可再延伸為一堂課，包含何謂好證件的设计探討，釐清美感需合宜，方能應用並落實於生活中。學生對於設計學生證大多相當興奮，但少數學生易陷入為自己設計「個人學生證」，導致使用文字與圖像完全只思考個人喜好，需於設計與實作過程中反覆提醒，以免失焦。

本學期課程中大多為平面版面構成練習，於期末增加兩堂連堂的甜點零食擺盤活動，帶進點線面在構成上運用的概念，並透過「主角甜點」限制與聚焦，讓學生利用實物選擇來練習擺盤。課堂討論與反應熱烈，雖然甜點零食誘惑在前，學生仍能以美感為最終考量(而非挑選喜愛的零食擺好擺滿而已)，小組激盪發揮創意，完成餐盤上的構成之美，令人驚艷!

本課程可再延伸與色彩或質感搭配，作為進階練習的擺盤，甚至辦桌，或編排班級刊物、佈置教室皆適宜，讓學生從構成基礎認識，到構成綜合練習，更能完整理解與應用。

四、學生學習心得與成果

- 1.構成練習-格線分割，讓我學到不同形狀的矩形要如何排得有美感，甚至要有主從關係，也讓我學到如何擺設居家用品能看起來有條理。
- 2.課程容易理解，學到很多以前未學過的知識和團隊合作，認識更多以前不知道的美感和創意。
- 3.美感不只侷限在紙張和色彩，可在生活中運用美學。
- 4.我覺得老師上課很有趣，而且講得很淺顯易懂，不會太艱深，教的課程也很多元，並以“有美感”為前提。
- 5.我學到了如何表現出主題(重點)，原來表現主題的方式不是只有一種，我之前認為只要把主角放大。

