

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
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： 澎湖縣立西嶼國民中學

執行教師： 林雪倩

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	澎湖縣立西嶼國民中學
授課教師	林雪倩
實施年級	八、九年級
班級數	4 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	85 名學生 (九年級 43 人 / 八年級 42 人)

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：「美感關係：構成」					
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	☒ 國民中學八、九年級 ☐ 高級中學 年級 ☐ 職業學校 年級
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目：</p> <p> ■曾修美感教育實驗課程：</p> <p> 106-1 期：九年級進行色彩課程「澎湖▪記憶是最美的色彩」每位學生需調出關於景點的五個記憶色彩，並簡單形容自己對於這些色彩的感覺，增強心中的澎湖色彩意象。</p> <p> 106-2 期：九年級與八年級進行結構課程「結構實驗室——美術用具架挑戰」，每班各分四組，利用木條與細麻繩，做出能乘載指定數量物品的結構，並在實驗中挑戰進階題，保持結構的穩定與調整性。</p> <p>* 先備能力：</p> <p> 現狀：九年級學生已實驗二期的美感課程，學習狀況良好，於色彩課程加深感知與轉化顏色的能力，並在結構課程中分組實驗出符合需要的用具架，培養了思考與動手做的能力；八年級學生雖然僅進行一期的結構課程，亦表現出高度興趣，並期待每次的課堂。綜合兩期的課程觀之，西嶼國中的色彩課以「轉化家鄉的景色色彩」為目標，結構課以「實驗美術教室可用的工具架」為任務，皆以學生的生活環境及學習場域為出發點，著實有助學生在歷程中感受到美感的重要性與生命、生活密不可分。</p>					

需求：實驗二期的課程後，教師決定以新的構面為發想，並結合學生的生活經驗設計美感課程，因此，校園中各式構成美感程為本學期的主題。

一、課程活動簡介：

以構成為主題，以學生的學習環境為導航，分成【構成 - 我們的校園】、【構成 - 窗外的景色】、【構成 - 秩序的美感】三個子題，第一單元引導學生以「宏觀及微觀」的角度觀察校園的構成；第二單元引導學生以「部分與整體」的關係觀察景色的構成；第三單元引導學生自行發現學習環境中的構成之美，進而發現秩序引導的美感。

1. 教學目標

既有目標/能力指標：

1. 理解構成皆蘊含主與從的配置。
2. 理解構成是點、線、面的組合。
3. 理解單位形與複製的組合關係。

學生將會：

1. 在宏觀的角度中，理解校園環境中各主體的安排，以及其構成關係。
2. 在宏觀也細微中，觀察主體中必有各自局部排列，彼此構成相對應。
3. 在框住的景色中，理解畫面整體與分格間的美感，發現各有其構成。
4. 在組合的景色中，觀察自己與他人構成練習呈現，探索和諧的可能。
5. 在自發的探索中，理解校園中具備構成美感緣由，發現格線的運用。

核心概念：

1. 探索校園整體設計的構成美感。
2. 發現細部組合構成主體的美感。
3. 觀察主體與分割間的構成關係。
4. 體察構成練習中的連續與和諧。
5. 發現構成之美與秩序引導美感。

關鍵問題：

1. 校園中主體與設施的構成，在大小、主從、位置關係上，有什麼考量？
2. 從主體建築中，找出構成的最小單位形，觀察運用的規律及形成的美感。
3. 完整景色與其分割後的畫面，在構成上有何影響，分別說明其中的美感？
4. 不同的人表現連續景色的段落，採用的元素及配置改變，具有何種趣味？
5. 校園中無所不在的的構成及秩序美感。

學生將知道/知識：	學生將能夠/技能：
1. 描述校園中主體建築與設施的構成。 2. 由大見小，找出單位形的排列關係。 3. 比較整體與局部的構成要素與美感。 4. 講出自己與他人構成練習的關聯性。 5. 找出校園構成中隱藏的格線及運用。 6. 討論我們每日所見景色的構成美感。	1. 學生能將校園主體建築與設施變化為單色幾何圖形的配置。 2. 學生能以適當的單位形複製校園主體建築的細節排列組合。 3. 學生能夠完成局部與整體的畫面構成，進而發現美感的和諧。

三、教學策略：

1. 六堂課的階段步驟簡列：

【構成 - 我們的校園】 - 小組

- 第一堂：全班學生分成四組，使用 黑色紙卡，以圓形、方形、三角形等幾何圖形為主，在對開白紙上貼出校園的平面圖，需表現校門口前小廣場、綠地、口字型校舍、操場、體育館、室外籃球場等大面積校舍與設施。
- 第二堂：承上週，在上週完成的校園平面構成中，給予學生 中明度灰色紙卡，同樣以幾何圖形展開練習，學生需表現出細節的變化，例如：校門口小廣場的石磚排列、綠地上的植物分布、操場中的跑道等。
* 小組分享與討論。

【構成 - 窗外的景色】 - 個人

- 第三堂：學生使用 黑色紙卡，以圓形、方形、三角形等幾何圖形，在 20X20 公分的白色厚紙上構成美術教室窗外的景色，教室共有 16 組窗戶，以抽籤方式讓學生至少有一人練習一面窗的構成。
* 討論學生的幾何景色練習，分析各自從畫面中看到怎麼樣的構成。
- 第四堂：承上週進度。
* 組合學生的幾何景色練習，分析自己與鄰近同學呈現的構成畫面。

【構成 - 秩序的美感】 - 個人

- 第五堂：學生使用 彩色紙膠帶，在 20X20 公分的白色厚紙上，貼出校園中具有美感的畫面，例如：一面校舍的構成、一個書櫃的構成、一片地板的構成，在具備色彩的基礎上，思考畫面中 格線的存在 如何引領秩序的形成。
- 第六堂：承上週進度。
* 練習分享與討論。

2. Show & Tell 提問與反思：

【構成 - 我們的校園】

- 分析小組的校園構成練習，校園中各個主體給你什麼樣的感覺？
- 分析小組的校園構成練習，校園中主體的細節皆具備什麼特性？

【構成 - 窗外的景色】

- 觀察你的景色構成練習，說明窗戶框住的整體與分格有何美感？
- 觀察自己與他人的練習，分享相連景色在構成中的相異與相似？

【構成 - 秩序的美感】

- 探索校園的整體與局部、元素與複製，說明什麼特徵構成美感？
- 加入色彩後，你是否觀察到校園中「隱藏的格線」，試說明之？

2. 簡要說明課程意圖：

- (1) **【構成 - 我們的校園】**：第一堂課，要求以黑色紙卡剪出幾何圖形，在白色紙張拼貼校園平面圖，讓學生以「宏觀的角度」呈現平日生活的校園，並感受校園總面積中，校舍與設施配置的關係。第二堂課，加入中明度灰色紙卡，讓學生「宏觀也細微」，呈現校園的局部配置，在降低色彩干擾的過程中，專注於構成的練習。引導重點包含構成中的圖地關係、校內平面分布的對稱特性，以及黑、灰色卡轉化主、從關係的思考。
- (2) **【構成 - 窗外的景色】**：第三堂課，將學生從小組 回歸到個人為單位，以同樣的材料練習構成美術教室窗外的景色，學生平日學習的美術教室窗戶皆是一個正方形分成均等四格，看出去的景色即「完整的畫面被分割」，且四格包含的景色各不同，然而人習慣觀賞「完整的畫面」，期許學生在練習的過程中，覺察到 整體與細部組合的關係。第四堂課，學生觀察自己與表現鄰近窗戶之同學的作品，分析彼此的異同，討論畫面的連續性，不論是景色或是學生，其實都是細部與整體、個人與團體的關係。
- (3) **【構成 - 秩序的美感】**：第五、六堂課，請學生自行找出校園中 具備秩序美感的構成，並以紙膠帶貼出畫面，可以提示學生單位形及複製的排列關係。最後一階段才加入色彩變化，目的是在前兩個單元的基礎上，讓學生發現構成中具秩序引導的關鍵。

四、預期成果：

1. 小組能在單一色及運用幾何圖形排列的基礎上，觀察出校園 整體 規畫的構成。
2. 小組能在加入灰階的色卡後，思考校園中蘊含的主從關係，以及 各自 的構成。
3. 學生能在單一色及運用幾何圖形排列的基礎上，思考景色 完整與局部 的關係。
4. 學生觀察自己與鄰近同學的構成是否能組合成 連續 的畫面，思考構成的和諧。
5. 學生能以前兩個子題為基礎，探索校園中具備美感的構成，發現 秩序 的引領。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

■ 暫無。

教學資源：

■ 教師設計問題思考學習單。

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	/	【構成 - 我們的校園】 - 小組
2	/	【構成 - 我們的校園】 - 小組
3	/	【構成 - 窗外的景色】 - 個人
4	/	【構成 - 窗外的景色】 - 個人
5	/	【構成 - 秩序的美感】 - 個人
6	/	【構成 - 秩序的美感】 - 個人

*上課日期依 4 個班級各自之視覺藝術課堂而定

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

子題二【構成 - 窗外的景色】練習中，原定引導學生使用黑色紙卡，以圓形、方形、三角形等幾何圖形，在 20X20 公分的白色厚紙上構成美術教室窗外的景色，考量手法與子題一相同，後修改為：提示學生 簡化景色的造型，練習化繁為簡，並呈現 畫面美感；挑選表現的窗戶方面，由抽籤改為學生自選，學生選定取景窗格後，教師始公布景色構成練習需與相鄰同學的作品組合，促使學生更容易在過程中發現「取景遠近」與「觀察視角」對畫面構成的影響。

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：

【構成 - 我們的校園】全班學生分成四組，使用黑色紙卡，以圓形、方形、三角形等幾何圖形為主，在對開白紙上貼出校園的平面圖，需表現校門口前小廣場、綠地、口字型校舍、操場、體育館、室外籃球場等大面積校舍與設施。

各式、各尺寸幾何圖形為教師預先使用雷切機裁切而成，材料模組能降低剪形狀耗費的時間，讓學生在課程中立刻實作並聚焦練習。

C 課程關鍵思考：

1. 平日我們在校園中生活，現在，請你們想像以空拍機的角度俯視校園，學校內會呈現怎樣的分布呢？（感受人與建築大小的轉換）
2. 你們從哪一棟建築或哪部分開始校園構成，為什麼？（建築所在位置重要性、初始選定目標物作為參照尺寸的功能，以及整體畫面的安排）
3. 觀察你的材料，有一些常見幾何圖形不在其中，但都能運用現有形狀變化而成，你們找到方法了嗎？（思考藉由組合或是剪去，即增加或是減少，構成新圖形）

課堂 2-3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

承上週進度，完成第一階段的組別進入第二階段練習。

【構成 - 我們的校園】在上週完成的校園平面構成中，給予學生中明度灰色紙卡，同樣以幾何圖形展開練習，學生需表現出細節的變化，例如：校門口小廣場的石磚排列、綠地上的植物分布、操場中的跑道等。

C 課程關鍵思考：

1. 第一階段畫面整理期，教師可給予學生提示：若黑色形狀直接貼在白底上是「增加」，那麼，「減少」可以怎麼做呢？
2. 觀察小組的校園構成練習，校園中主體的細節皆具備什麼特性？
3. 忘記學校裡各部分的細節變化時，走出教室、看看窗外，有沒有被你忽略的事情呢？

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

承上週進度，各組檢視畫面構成，進行微調並完成收尾。

平放四組練習成品，並加入同年段班級的成品進行比較，約半節課的討論時間。

C 課程關鍵思考：

1. 這幾節課，我們進行了校園的畫面練習，這種練習跟「構成」有關，你怎麼定義這個詞呢？（課程一開始未公布本次構面，希望學生「有感」後，能發展自己的解釋，班級討論時，學生表示構成是東西彼此的關係）
2. 同樣的東西，大家表現的方式都不太一樣，想一想各組在構成圖形思考方向的差異？（例：許多小組直接使用黑色長方形當作籃球場的塊面，而本頁左上照片的女學生同樣在構成籃球場，她的小組 挖空 球場的中圈和三分線形成的半圓，將原本的黑色長方形以「減少」的作法達到目標，並讓觀者擁有趣味性）
3. 觀察 A 組的畫面，我們容易覺得灰色修整不規則，請對照 B 組，他們的元素都是不規則狀，為什麼擺在一起後，看起來反而整齊呢？（學生察覺元素風格對整體畫面的影響）
4. 我們以白色當底，用黑色的幾何圖形作為構成畫面的材料，想想看，這兩種顏色具備什麼特性，對這個練習有什麼好處？（學生統整出降低顏色作用，能更專注畫面感覺）

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

【構成 - 窗外的景色】學生以個人為單位，選定美術教室一扇窗的 1/4 面玻璃，使用黑色紙卡，簡化所見景色的造型，練習化繁為簡，在 20X20 公分的白色厚紙上構成窗外的景色。

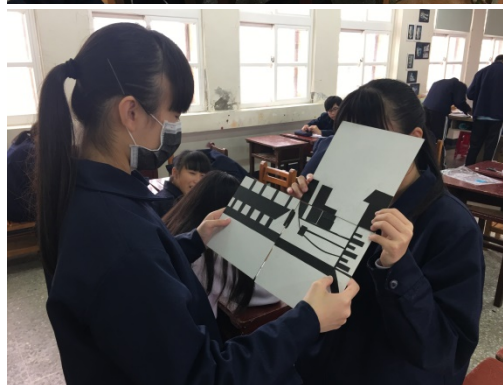
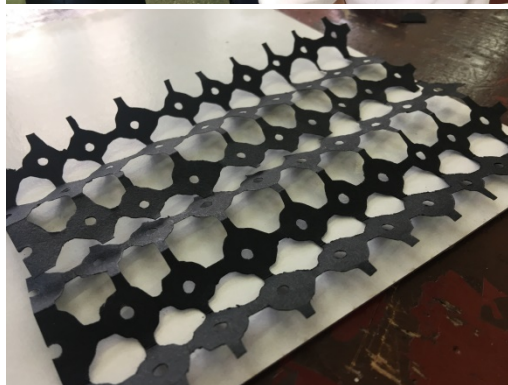
學生選定取景格後，教師始公布景色構成練習需與相鄰同學的作品組合，目的是讓學生先以「自己喜好」進行選擇，再思考如何讓彼此的選擇發生對應的關係。

C 課程關鍵思考：

1. 教師揭示彼此的練習作品須能夠組合、產生關連後，學生更容易在過程中發現「取景遠近」與「觀察視角」對畫面構成的影響。
2. 觀察你選擇的窗格，如何僅用黑白呈現你看到的景色？（連結圖地關係）
3. 如果你選定的景色中有元素大量重複，什麼方法能簡化並製作這樣的圖形？（找出圖形基本單位，並觀察重複的原則）

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

承上週進度，學生延續窗戶景色構成練習，與鄰近同學完成畫面拼圖。
展示每個人的成品，進行約半節課的討論時間。

C 課程關鍵思考：

1. 當你們選定相鄰的窗格取景後，看到景色直接相連嗎？你怎麼跟對方界定自己看到的範圍呢？彼此觀察景色的視角如何進行調整？
2. 如何用少數的線條或塊面呈現複雜的事物，過程中，你首先注意到什麼，並保留了哪部分作為重點？
3. 畫面不一定要塞滿，簡單不代表隨便（在此有讓學生回顧前一個小單元以及 106-2 期結構課的經驗），那麼，你什麼時候感覺到畫面的構成處在「剛好」、「適合」的狀態？

課堂 7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

【構成 - 秩序的美感】請學生用手機拍下校園中令他覺得整齊與舒適的一角，並回傳照片給教師。

C 課程關鍵思考：

1. 探索校園的整體與局部、元素與複製，說明什麼特徵構成美感？（從 限定範圍 的窗戶構成，變成 自己尋找 具備構成美感的畫面）
2. 照片必須拍成正方形的前提下，你的畫面如何取舍？

課堂 8-9

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生使用 彩色紙膠帶，在 20X20 公分的白色厚紙上，貼出自己所拍的【校園中具有美感的畫面】，在具備色彩的基礎上，思考畫面中 格線的存在 如何引領秩序的形成。

展示每個人的成品，進行約半節課的討論時間。

C 課程關鍵思考：

1. 加入色彩後，你選取的構成畫面是否紊亂？若無，原因是什麼呢？
2. 就你漫步校園的觀察與平日生活的體悟，我們學校運用的各種構成元素，具有什麼特徵、給你什麼樣的感覺？
3. 當你用紙膠帶練習構成景色時，是否需要表現出所有細節呢？你如何判斷畫面中必須出現的元素？（構成的配置以及主從關係）
4. 你能從同學的構成練習中觀察出他們選取的是校園的哪一角嗎？你怎麼看出來的呢？

二、 教學觀察與反思

1. **課程執行的規劃與調整**：此次課程原訂六堂課結束，最後使用九節課才完成三個小單元的構成練習，推究進度延遲原因為學生起初之摸索期較長，在子題一中，思考路徑與討論方法都在探尋與修正，導致學習時間比預估多了兩堂課，但增加的時間的確在適當的步調中，讓學生慢慢感覺到「構成」為何，過程的感知成為後期子單元的基石，引領孩子注意隨著子單元變更而需要關注的新面向，進而在練習中以手眼回應。未來，以課程之完整性為前提，在進度不因匆忙而失去細節的學習狀態下，建議以九堂課為主，因為子單元的安排具有漸進性，隨著新練習的展開，色彩及運用元素其中之一的限制將形成差異，不變者則為單元間的連結。各子題分別關注構成的畫面排列、元素簡化、色彩影響等，學生需從中理解風格並探索秩序感，將課程各子單元性質整理如下表：

子單元 性質	【構成 - 我們的校園】	【構成 - 窗外的景色】	【構成 - 秩序的美感】
個人或分組	小組	個人 練習過程需連結同儕	個人
色彩限制	黑白		彩色
使用元素	預先雷切之幾何圖形	自行簡化之各式圖形	
表現題目 之彈性	指定範圍	指定範圍內加入學生的選擇與調整	僅規定校園內
探索主動性	低 高		

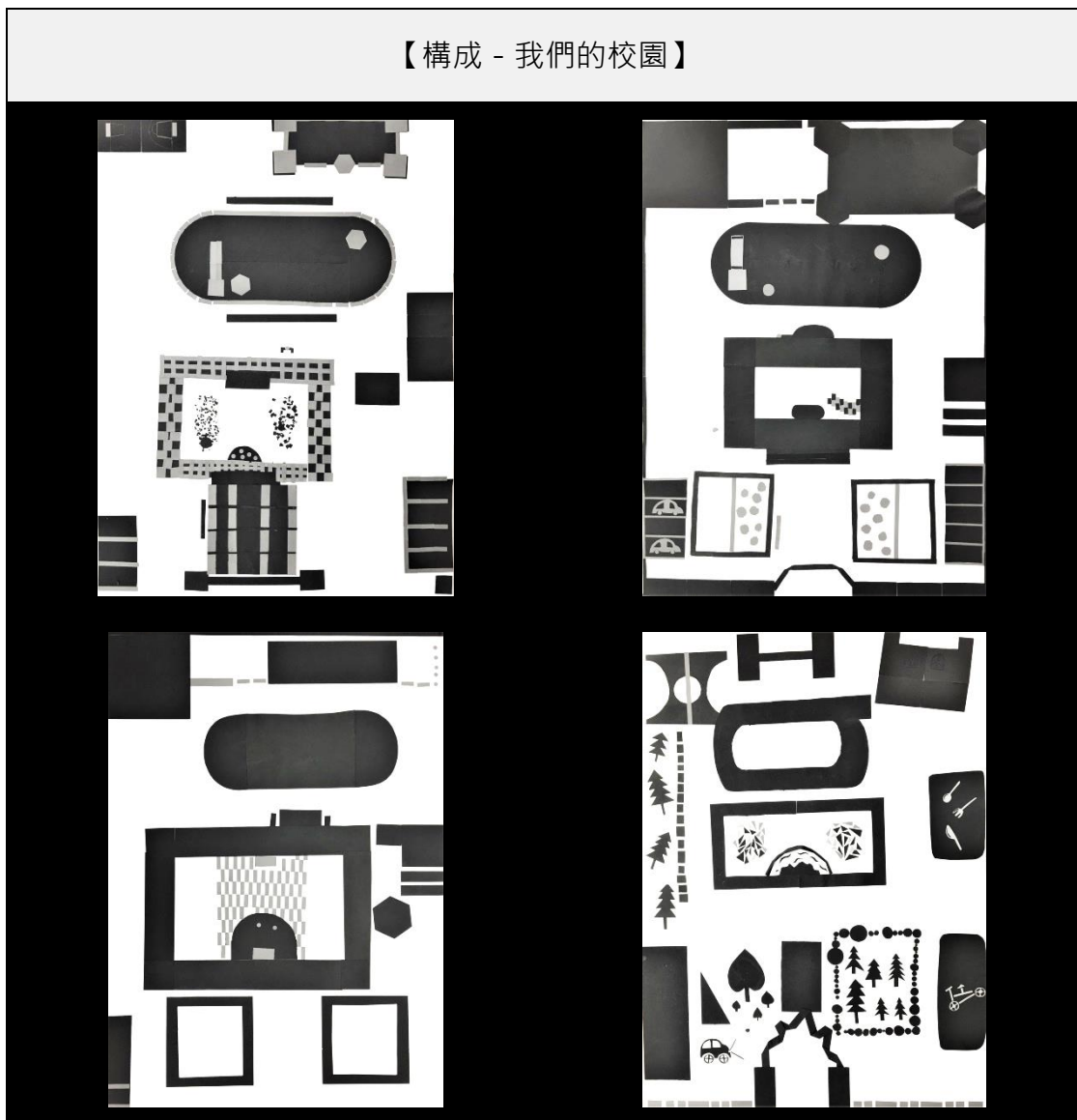
2. **概念歸納與構成的比較**：這次的美感實驗課程中，延續 106-2 期的小組任務方式進行課程，一開始未公布構面為「構成」，而是在子題一結束後，讓學生回想操作的過程，試著說出構成的概念，讓孩子練習歸納與表達。此外，因學生以前較無「構成」相關的課程，在子題一，由於各組主題、使用元素皆相同，有學生成品演變為高相似的情況，為此，我原本思考適時補充一些圖形關係的觀念，然而，以往的美感課程經驗讓我決定再觀察一節課，後來

發現學生自己發展出相關概念，在討論階段，便以各組成品的共通點與差異處引導學生探索構成的更多可能性。

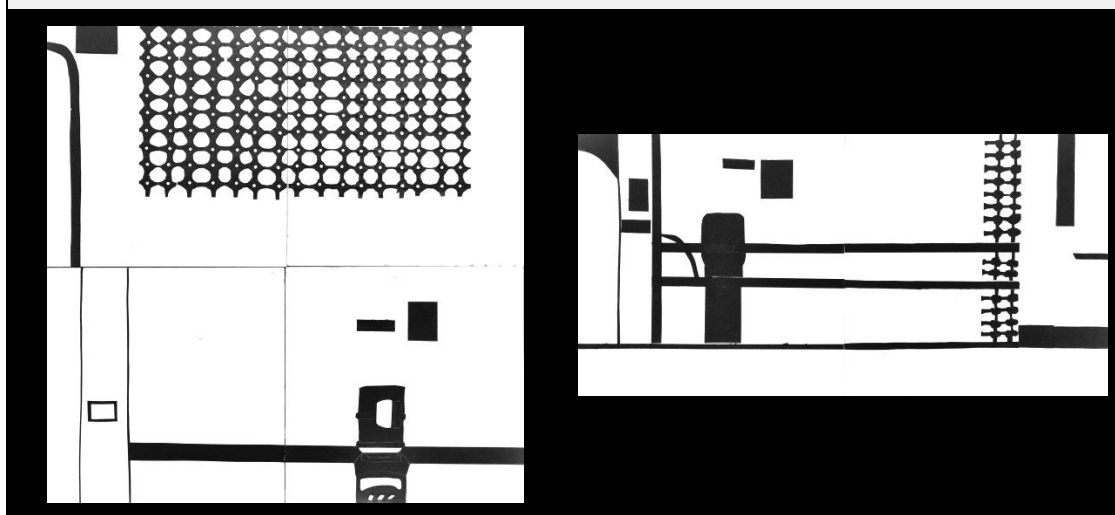
3. **材料細節處理與層次感**：子題一【構成 - 我們的校園】中，雖然預先雷切所需素材耗費不少時間，但學生在練習時的確更能專注在目標上，在此感謝馬公國中在雷切機器與技術指導提供的協助。此外，我刻意在材料預留伏筆，一如課堂紀錄所述，學生拼貼校內平面圖時會發現沒有橢圓形可使用（操場通常會以橢圓表現），但是，藉由試驗便能找出以圓形和方形變化出橢圓的幾種方法，學生皆樂於嘗試，於是，孩子在材料也進行了構成的思考，加強了探索的層次。
4. **構成練習的情境與應用**：本次的課程中，除了各單元的構成主題外，包括子題一的幾何素材拼接、子題二的取景安排、子題三的畫面裁切選擇，都觸及了構成的更多面向。學生的練習成品在簡化與秩序中，皆成為元素的關係思考，課程結束後，有感於本期的課程係構成之發現與探索的基礎，未來若再執行，期望能延續此次的經驗，將課程擴大為應用層面，將學生的構成練習轉化為圖文運用或是其他形式的平面成品。
5. **用關心持續打開新入口**：這次的課程以「美感關係」為題，希望學生在探索構成的過程中，能學習到前述的能力，並感知自己亦是校園構成的成員之一。課程中最美好的是孩子能分享彼此留意過的校園一角——來自每日累積的熟悉，也可能來自某次偶然的發現，其中不乏令人會心一笑的回憶，印象最深刻的是有學生清楚說出校門到校舍的地磚是以紅磚為底、灰磚排出菱形的式樣，這是他邊等公車邊踩磚塊發現的小事，驚訝之中也提醒同學是否留意每天經過的路呢？美感從關心自己與生活開始，才能持續發現探索的入口。

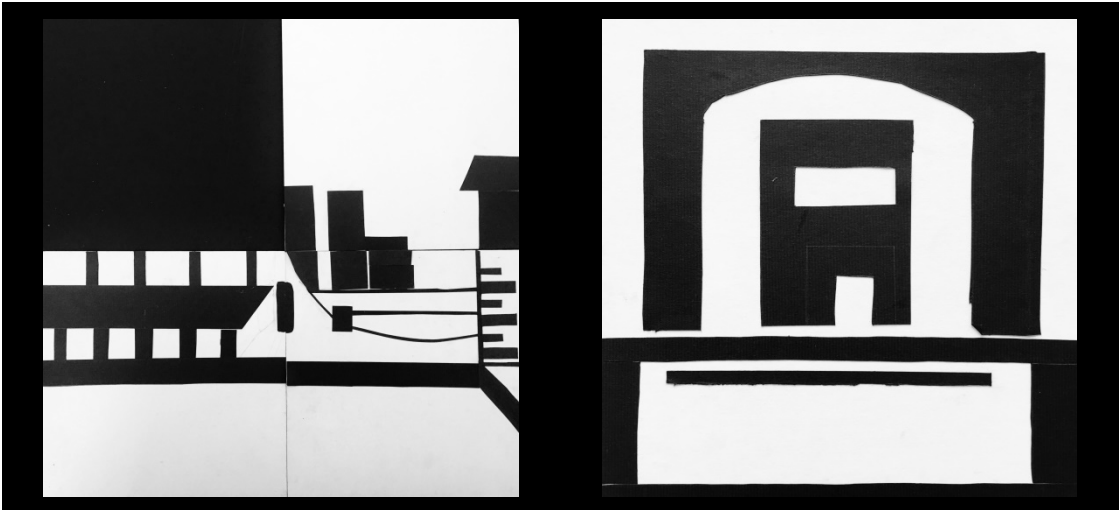
四、學生學習心得與成果

【構成 - 我們的校園】

【構成 - 窗外的景色】

【構成 - 秩序的美感】

