

105 至 108 美感教育課程推廣計畫
107 學年度第 2 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： 國立新營高級中學
執行教師： 李真美 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	國立新營高級中學
授課教師	李真美
實施年級	一年級 (基本設計)、二年級 (藝術生活)
班級數	2 班
班級類型	<input type="checkbox"/> 普通班 <input checked="" type="checkbox"/> 美術班 <input type="checkbox"/> 其他_____
學生人數	29 名學生

二、課程綱要與教學進度 (請整理參考教材，調整為適合自身的課程)

參考課程案例： 107 學年度第 1 學期，南區 國立新營高級中學-段榮榆老師

參考課程名稱：「升學履歷—自我行銷初體驗」

參考課程案例： 107 學年度第 1 學期，南區 國立新營高級中學-李真美老師

參考課程名稱：『框』『架』之間的藝享世界

課程名稱：「揪愛 1516 Teenage News」

課程設定	<input checked="" type="checkbox"/> 發現為主的初階歷程	每週堂數	<input type="checkbox"/> 單堂 <input checked="" type="checkbox"/> 連堂	教學對象	<input type="checkbox"/> 國民中學 年級
	<input checked="" type="checkbox"/> 探索為主的中階歷程				<input checked="" type="checkbox"/> 高級中學一、二年級年級
	<input checked="" type="checkbox"/> 應用為主的高階歷程				<input type="checkbox"/> 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：(50~100 字概述內容即可)

美術班二年級學生於 107 學年度第 1 學期曾修美感教育實驗課程

■並未修習美感教育課程

美術班一年級學生未修習美感教育課程

* 先備能力：(概述學生預想現狀及需求)

美術班二年級學生了解比例與構成，並曾運用於漫畫人物與四格漫畫之表現。

美術班一年級學生於 107 學年度第 1 學期基本設計課曾學習比例與構成單元。

一、課程活動簡介 (300 字左右)：

高中學生們生活娛樂中喜愛的漫畫小報，是他們這個世代感興趣且熟知的印刷媒體，想藉由小報的編輯過程，讓學生觀察生活報導的文字和視覺圖像化的樂趣，也讓學生

發現編排設計的構成元件與美感的基本構面間的多元面貌，更期望未來學生或有投入網頁版面設計、電子書編排時，能展現各自獨特品味的美感。

課程為什麼要用「揪愛1516 Teenage News」命名呢？

因為

- 1.從News切入，發現印刷類大眾傳播媒體與漫畫小報的共通性。
- 2.高一、高二的學生約莫15、16歲，藉著他們青春時代的思維與眼光觀察生活、與世界互動，且自信的表現屬於它們這是代的觀點。
- 3.1516年也是藝術家波希誕生的年代，其藝術作品的奇思異想影響了後來的超現實主義。也許，現在這小小的美感種子，隨著這些學生們美感素養的提升，讓未來數位媒體、電子書發展有無限創意與美好的可能。

二、教學目標（建議精修原案）

既有目標/能力指標：(構面的學習目標描述)

1. 對高中生活的事件，都能成為表現的素材。
2. 素材，並不是直接呈現，而是用美的構面—比例&構成轉換而表現。

學生將會：

1. 關心發現自己的特色、優點，發現自己喜好興趣、校園生活可愛的人、事、物...。
2. 覺察生活環境中常見造形物的「測量工具」「尺度」調整、變化，發現「適用性、便利性.....」的人因科學，感受「生活即是美」。
3. 透過體驗活動，測量生活環境中各種造形物（門、窗、雜誌、書本.....）的長度、寬度（高度），發現「全部與部分」或「部分與部分」之的「數」關係（比例），分辨出具「美感」的比例。
4. 認識印刷用紙、照片、建材常見3類矩形的「比例」關係，了解其生活中的材料分割、構成的優點和運用美學。
5. 能欣賞、分辨藝術作品中風景畫、人物畫.....不同類型和風格畫作的特色，並探索、分析藝術大師作品表現的比例之美及各時代框材選用與畫面強化聚焦和延伸效果。
6. 觀察、比較人體、漫畫人物的「比例」差異，發現人物肢體動作誇大比例的視覺效果與趣味。
7. 如何把自己的優點，以美感中比例構面與構成構面的力量，讓美更具說服力與感動力。
8. 運用「比例」、「實物拼貼」.....表現「創意自畫像」、「四格漫畫生活報導」和「創意社群（家族）相框」，實踐「比例」之生活美感。
9. 以「揪愛『框』住你我他」與人我群己關係發想，共同討論、生活議題或校園活動，發展小報編排構成與分享創作成果，具體展現「比例之美」、「社群生態」議題的生活美學。

理解事項/核心概念：	主要問題：
<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>比例</u>構面的美感 2. 合宜的<u>比例</u>構面的能力 3. <u>構成</u>構面的美感 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 生活環境中，常見的量測工具有哪些？ 2. 相同造形物因不同的量測工具得到的「數」相同嗎？（單位） 3. 記錄生活環境中常見造形物（門、窗、桌、椅.....）的「全部與部分」或「部分與部分」之的「數」關係（比例） 4. 哪些「比例」看起來覺得「美」？ 5. 觀察、比較風景畫、人物畫.....不同類型的畫作長度與寬度的「比例」的差異（原因）？ 6. 印刷用紙（$\sqrt{2}$ 矩形）、照片（黃金矩形）、建材（$\sqrt{4}$ 矩形）如何分割最經濟？ 7. 印刷媒體（小報），有哪些構成？有哪些組合變化？ 8. 分析人體的比例和「理想化」的比例？ 9. 分析常見漫畫人物角色的「比例」？ 10. 給自己的外型調整出最美比例為何？ 11. 人我群己互動關係，能以視覺化比例關係呈現嗎？ 12. 版面構成如何達成敘事清晰、明確有秩序性且具美感的構成？
學生將知道/知識：	學生將能夠/技能：
<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識生活環境中，常見的量測工具與單位。 2. 了解相同造形物因不同的量測工具得到不同的「數」。 3. 認識比例是造形物的「全部與部分」或「部分與部分」之的「數」關係。 4. 發現美的「比例」。 5. 認識生活中常見的 3 類矩形印刷用紙（$\sqrt{2}$ 矩形）、照片（黃金矩形）、建材（$\sqrt{4}$ 矩形）最經濟環保的分割與構成的組合變化。 6. 欣賞不同類型、風格的藝術畫作的「比 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能使用不同的量測工具與技巧 2. 能運用量測獲得的「數」作不同單位間的轉換，並嘗試圖像化視覺化。 3. 能運用美的比例、分割與構成於報告作業（學習單）中。 4. 能運用（人體理想）美的比例於生活中，例如：服裝搭配，修飾人體比例.....。 5. 能分辨不同類型、風格的畫作「比例」，並分析其原因。 6. 能為不同作品選用合適的圖框搭配。 7. 能運用漫畫人物的「比例」，創作視覺效果誇張與趣味的自畫像。

<p>例」之美。</p> <p>7.欣賞人體、漫畫人物的「比例」之美和趣味。</p> <p>8.發現科技進步與群己人際網絡發展的變化。</p>	<p>8.能以社群(家族)成員關係發想創意圖像。</p> <p>9.創作創意「社群(家族)相框」。</p> <p>10.能與人共同討論、發想生活議題或校園活動，發展小報編排構成，具體展現「比例之美」、「社群生態」議題的生活美學。</p> <p>11.能發表與分享創作成果，具體、自主展現「比例之美」、「人際網絡」社會議題的生活美學。</p>
---	--

三、教學策略：【做】

1.六堂課的步驟簡列：

第一堂：「話·畫·測量」發現「比例之美」：(認知、情意、應用)

觀察生活環境中常見造形物的「尺度」改變，發現「適用、便利.....」的長、短尺寸。透過生活環境中的各種「矩形」長度、寬度(高度)變化與其「數」的關係，找出「美」的比例。

第二堂：「揪愛 1516 Teenage News」：(認知、情意、應用)

觀察印刷類大眾傳播媒體的呈現形式，試著找出漫畫小報的特色與構成要素、版面圖文規畫...

第三堂：「圖與框的視界」：(認知、情意、技能、應用)

發現生活中印刷用紙、照片、建材的矩形之「比例」關係及其運用構成小祕密。觀察圖文編排的構成要素與比例之美。

第四堂：「『框』住你我他」：(認知、情意、應用、創作)

讓學生討論、探索數位科技和「人際網絡」發展的社會生活議題或校園活動，並以『框』建立視覺化的關係，思考和諧的生活美學。

第五堂：「小報圖文編排設計初階體驗」：(認知、情意、技能、應用)

讓學生運用所學習的「比例」、「構成」知能討論、發展小報編排構成與創作，具體展現「比例之美」、「社群生態」議題的生活美學。

第六堂：「小報圖文編排設計初階體驗」與創作成果分享：(認知、情意、技能、應用)

發展小報編排構成與創作，經驗交流分享。

2.Show & Tell 提問與反思：

① 哪些人因工程的尺度常出現於生活中？

② 便利性即是美嗎？

③ 「全部與部分」或「部分與部分」之的「數」關係(比例)能造就美的感動嗎？

④ 說說看常見的 3 類矩形長寬「比例」的形式特色與價值美學？

⑤ 常用的風景畫、人物畫畫作的長度與寬度「比例」交換使用，會有甚麼改變？

- ⑥「理想化」的人體比例為何？
- ⑦穿高跟鞋人體外型看起來比較修長，有其他改善人體比例美的方法嗎？
- ⑧漫畫人物可愛角色的身形「比例」為何？
- ⑨人我群己互動關係，能以視覺化具有美感的比例構成方式呈現嗎？
- ⑩怎麼樣排列組合、協調圖與文的配置比較美呢？
- ⑪觀摩展出作品，哪一件最好？可以怎麼改變最美？為什麼？

3.以上請簡要說明，課程意圖。

在科技進步快速的今日，人際關係連繫緊密又疏離感，期望學生們探索生活美感「比例之美」時，檢視、珍惜自我的發展與家庭血緣關係的緊密連結，並擴及社會人際發展的和諧之道。

也企圖將比例及構成構面讓學生們透過圖文編輯設計實物體驗：

- (1) 文字種類與排列
- (2) 漫畫風格的圖片處理與效果
- (3) 單元頁面構成
- (4) 單元頁面之間區隔
- (5) 整體風格統一
- (6) 印刷與加工技巧

期望自己透過教學活動，繼續散播「希望」、「愛」、「美」的種子。

四、預期成果：(請分析原教案成效分析，並書寫教學期待與)

- 1. 「比例之美」建構人際社會和諧新秩序。
- 2. 量測工具、計量單位的改變，讓人們重新思索透過美的力量展現多元與包容。
- 3. 以青少年喜愛的漫畫小報印刷媒體形式表達新世代的觀察、思維。
- 4. 體驗各種比例和構成之美，讓版面構成具美感。
- 5. 樂在學習、創作強化美感經驗。
- 6. 探索美感、設計相關職涯。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1. 美感電子書
- 2. 105 學年度美感生活教育計畫-第三階段課程 ppt
- 3. 古埃及象形文字，松本彌，楓樹林，2018/02
- 4. 這幅畫原來看這裡，宮下規久朗，新經典文化，2016/05/17
- 5. 編排設計的構成與形式，呂靜修譯，六合，1994/11

教學資源：

- 1. 高師大蔡頌德教授編輯設計講義
- 2. 成大蕭亦芝老師美感電子書上課講義。

教學進度表 (暫訂)

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	3/4~3/8	「話·畫·測量」發現「比例之美」 量測工具、計量單位的改變，讓人們重新思索透過美的力量展現多元與包容。發現自然界與數理課題中的比例之美。
2	3/11~3/15	「揪愛 1516 Teenage News」 認識印刷類傳播媒體的形式與特色、覺察漫畫小報與其共通性。
3	3/25~3/29	「圖與框的視界」發現生活中物件之「比例」關係及圖文編排運用構成要素 (單元頁面構成：單元共同元素設定，字體級數設定，圖、地例設定、單元間區隔構成、整體風格統一。) 與美感的呈現。
4	4/8~4/12	「『框』住你我他」 討論、探索數位科技和「人際網絡」發展的社會生活議題或校園活動，並以『框』建立視覺化的關係，思考和諧的生活美學。
5	4/15~4/19	「小報圖文編排設計初階體驗」 討論與編排實作
6	5/13~5/17	「小報圖文編排設計初階體驗」與創作成果分享 討論與編排實作、經驗分享與交流

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

課程基本上依計畫執行，因學生喜好漫畫的緣故，增加「漫畫·頭像·新藝術風格」單元作為比例的統合表現。

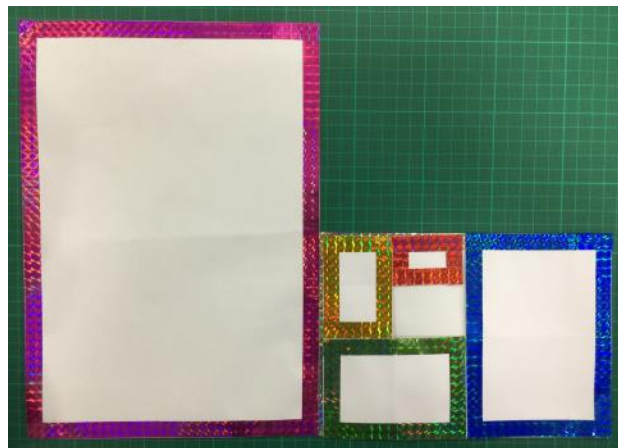
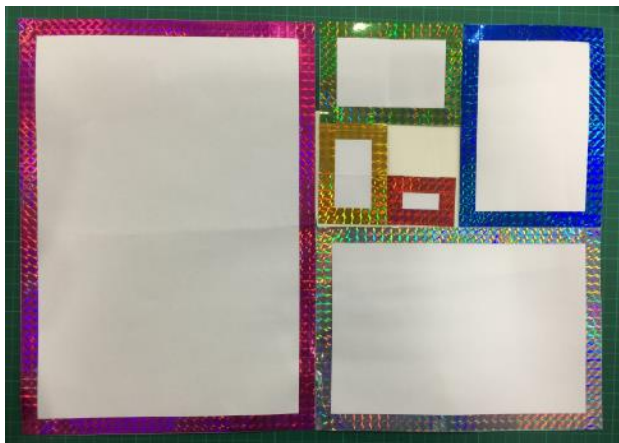
「『框』住你我他」原「討論、探索數位科技和「人際網絡」發展的社會生活議題或校園活動，並以『框』建立視覺化的關係，思考和諧的生活美學。」部分，教師引導與學生消化需要時間，學生因教師示例說明而轉向手作之樂，調整為「框的視覺化表現（一）」。
各階段學習歷程、「創作成果分享」因時間、作業紀錄關係，利用教室展示區展示，供學生觀摩、討論與分享。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

自製教具延展或縮減折合說明印刷紙張比例、版面關係



自畫像認識五官的比例之美及「三庭五眼」



林穎聰



陳品薰



方香今璇

B 學生操作流程：

- 1 理解量測工具、計量單位的改變，數字的變化
- 2 自然界與數理的比例之美。
- 3 觀察自我（三庭五眼）
- 4 表現自我圖像

C 課程關鍵思考：

- 1 計量單位
- 2 自然界與數理的比例之美。
- 3 三庭五眼

課堂 2

A 課程實施照片：

學習單設計有助於學生短時間內觀念釐清

The left photograph shows a digital slide titled "揪愛1516 Teenage News" 學習單. It contains the following text:

課程設計教師：李真美
學校：國立新營高級中學
科目：一年級【基本設計】、二年級【藝術生活】
班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

■你聽過「tabloid newspaper」嗎？
從版面上看，較大報而高偏小。
尺寸四開597mm×375mm「小型報」(tabloid)或稱「小報」。
原指版面為大報(broadsheet)一半的報紙。

■從內容上看，偏重休閒娛樂。
例如：小說、隨筆、小品、漫畫、影劇動態、花邊新聞、八卦...等。

■大眾傳播媒體中印刷類的用紙多為何種寬長比例的矩形？

ANS: $1:\sqrt{2}$

■請以3cm正方形繪製 $\sqrt{2}$ 矩形於下方白紙

■「報紙」會出現哪些「圖」與「文」？

圖：
照片
插圖
漫畫
廣告

文：
標題
副標題
內文

The right photograph shows a student's hand-drawn newspaper layout. It features a grid with various sections, including a large headline area, a smaller section with the text "Teenage News", and a section with a drawing of two people. A red stamp in the top right corner reads "完成" (Completed) and "李真美" (Li Zhenmei).

B 學生操作流程：

- 1 認識印刷類傳播媒體的形式與特色
- 2 漫畫小報與印刷類傳播媒體的共通性。

C 課程關鍵思考：

- 1 圖文比例
- 2 插圖表現類型
- 3 圖文視覺效果 (主從、強弱、面積、色彩...)

課堂 3

A 課程實施照片：

合成文字設計



李映嫻



李映嫻

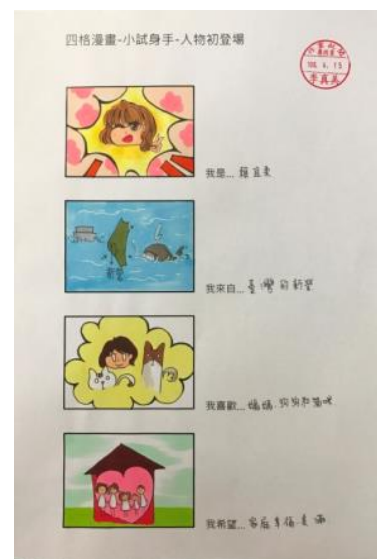
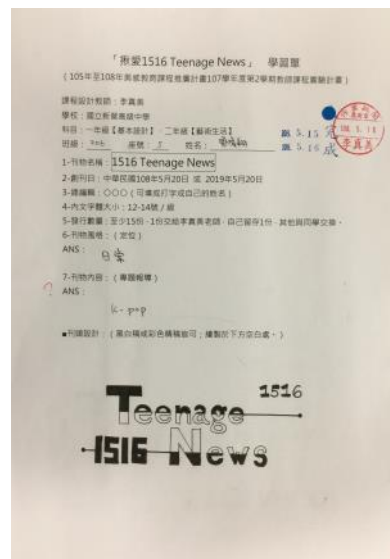
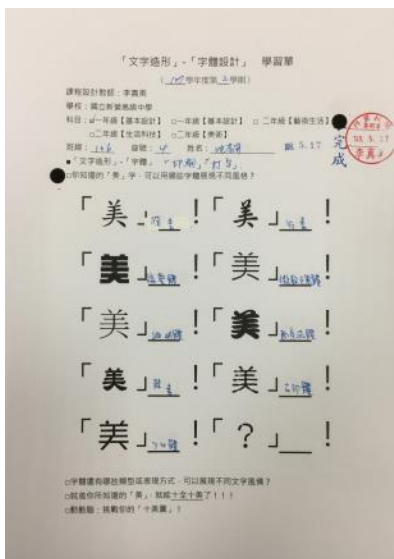


黃家甄



梁偉翔

版面規劃初探與議題創意思考引導教學



賴宜柔

B 學生操作流程：

- 1 認識編排設計構成要素
- 2 認識常見的印刷字體
- 3 合成文字設計
- 4 版面規劃初探

C 課程關鍵思考：

1 圖文編排運用構成要素

(單元頁面構成：單元共同元素設定，字體級數設定，圖、地例設定、單元間區隔構成、整體風格統一。)

2 美感的呈現。

課堂 4

A 課程實施照片：

課程進行一景



利用不同物體圖像框件展現家人的性格或彼此的連結



方香今璇



賴宜柔



詹翔傑

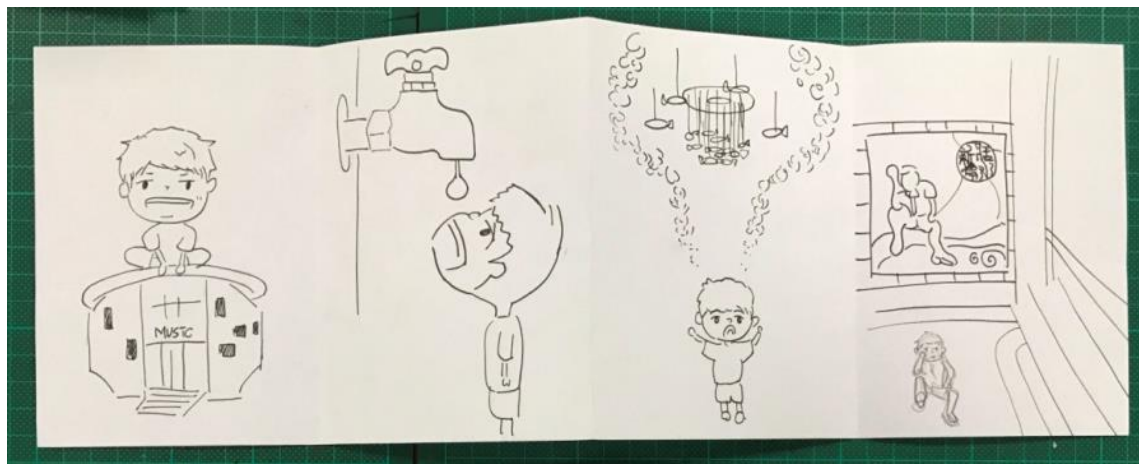


林穎聰

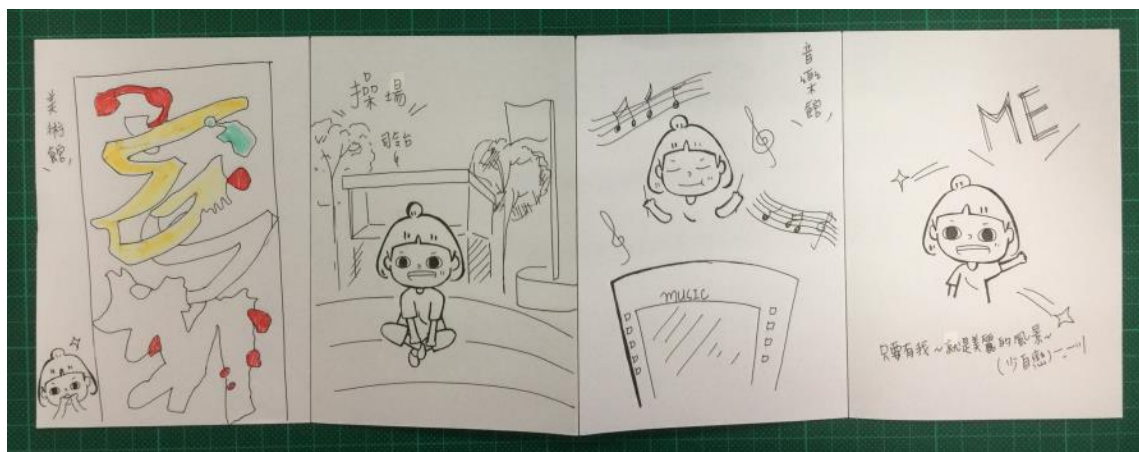


林捷仔

摺頁設計—內頁：探索自我與環境議題—新中之美（公共藝術篇）



梁偉翔



戴筠妮

B 學生操作流程：

- 1 討論、探索數位科技和「人際網絡」發展的社會生活議題或校園活動
- 2 框架探索：家庭成員
- 2 版頁與『框』的視覺化關係（摺頁設計—內頁）

C 課程關鍵思考：

- 1 議題設定
- 2 版頁與『框』的視覺化關係（摺頁設計—內頁）

課堂 5

A 課程實施照片：

編輯實務— (人工) 排版一景



戴筠妮



黃家甄

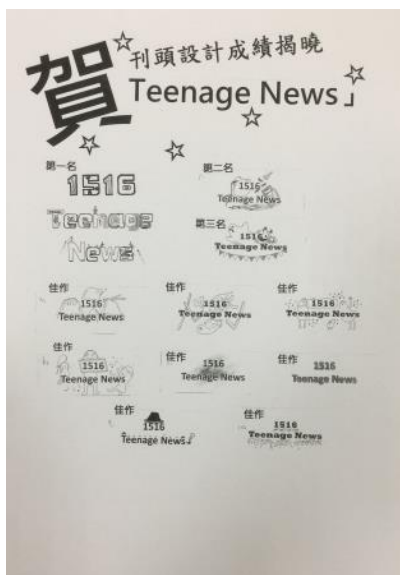


梁偉翔

編輯實務— (人工) 排版：捷報



戴筠妮



黃家甄



梁偉翔

B 學生操作流程：

「小報圖文編排設計初階體驗」

討論與編排實作

C 課程關鍵思考：

編排實作

課堂 6

A 課程實施照片：

「小報圖文編排設計初階體驗」與創作成果分享



陳熙



戴筠妮



賴宜柔



林穎聰



范加宜



黃筱鈺



沈育榕



李宜螢

漫畫小報內頁：統合「比例」的表現・「漫畫・頭像・新藝術風格」表現黑白稿



李映嫻



梁偉翔



黃家甄



沈育榕



林健仔



林穎聰



陳熙



戴筠妮

B 學生操作流程：

- 1 討論與編排實作
- 2 黑白稿實作
- 3 經驗分享與交流

C 課程關鍵思考：

- 1 編排實務：版面規劃與設計
- 2 黑白稿線條表現
- 3 經驗分享與交流

三、教學觀察與反思

1. 著作權及肖像權使用授權書部分：

教師本著教學理想與經驗分享，共創教育美好未來，因著作權及肖像權使用授權書部分讓教師面臨無償繳交教學設計、心得與成果，學校評鑑有無使用及出版權的爭議...，執行教師備感責難壓力。105 學年度以前，執行教師每學期結束之後，能獲得國教署正式來函嘉獎，有助於每學期教師考核，105 學年度以後，執行教師有時似是孤鳥，因教育理想堅持，增加學校行政人員業務，為避免流言微詞，只能自行努力，並注意訊息、資料是否一致。

學生著作權及肖像權使用授權書部分，有些至成果報告完成時，仍未見繳回，學習歷程的攝影紀錄變得白忙一場，只能捨棄；有時收回後，有些家長有其考量故有附註的使用限制，執行教師實在無權也無法回應...，學生本人即使有強烈提供作品或學習歷程紀錄意願，只能尊重家長的考量與決定。況且學生參與其他的比賽、計畫或活動，都能獲得一紙參與證明作為鼓勵、將來升學資料的佐證...，而我只能提供課程、申請到的材料工具。

2. 美感教育實施時，班級人數 15 人較 30 人以上更能關注個別性的發展、變化。

3. 在指導學生從事黑白稿實作中，學生對漫畫投注的熱情與時間令人感動，就藝術史上「新藝術風格」的討論，增加「漫畫·頭像·新藝術風格」單元作為比例的統合表現，

4. 「『框』住你我他」原「討論、探索數位科技和「人際網絡」發展的社會生活議題或校園活動，並以『框』建立視覺化的關係，思考和諧的生活美學。」部分，教師引導與學生消化需要時間，學生因教師示例說明而轉向手作之樂，調整為「框的視覺化表現（一）」，融入光與色彩的探索。

5. 各階段學習歷程、「創作成果分享」因時間、作業紀錄關係，即時利用教室展示區展示，供學生觀摩、討論與分享。

6. 美感教育就像在學生身上埋下一顆美的種子，這顆種子需要時間才能發芽、成長、茁壯，6~12 節課緊湊的進行，不一定能獲得驚豔的成果，耐心等待學生的改變、陪伴學生成長，或許才是關鍵，就像聽一首和緩抒情的樂曲，就該用它原有的旋律，不能因為時間有限就快速播放。隨時放緩腳步的教學，學習「因材施教」，或許是該好好學習的課題。

7. 感謝從事美感教育工作的所有夥伴們、本校各鈞長的長期支持與協助，更期待教育部給予本校鈞長們的獎勵能早日實現。榮耀之光讓理想更堅定實現。