

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
108 學年度第 1 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： 臺南市東山國民中學
執行教師： 林武成 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	台南市東山國民中學
授課教師	林武成
實施年級	七、八、九
課程執行類別	三、中等學校 (國民中學暨普通型高級中等學校) 之單一構面美感通識課程 ☒ 國民中學 ☐ 普通型高級中等學校
班級數	8 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	138 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：美感初體驗：排排看美嗎？					
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 一 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：(50~100 字概述內容即可) ☒ 並未修習美感教育課程					
* 先備能力：(概述學生預想現狀及需求)					
學生藝術文化刺激少，可透過其喜好動手做引起學習動機，增加美感經驗，培育美感素養。					
一、課程活動簡介 (300 字左右)：					
<p>「美感初體驗：排排看美嗎？」即是構成之美。課程從認識「美感」是用全心感受開始，透過鉛筆盒內文具用品的擴散性思考排列，導引覺知整齊、次序是構成之美的重要因素。再利用校園中的各種落葉的型態及樹枝進行相異元素排列嘗試九宮格線定位練習。進一步拆解名畫，利用矩陣圖做性質分類，以主從關係進行適切構成練習。緊接著設計以東山咖啡茶點擺盤任務，提供典範案例分析歸納通則，導引學生建構意義理解，最後應用構成通則學習遷移，在不同情境要求，展構賞心悅目的東山咖啡茶點秀。過程中，教師以提問引領學生反思覺知美感以身俱來，每節課實作美感練習，透過對話、做中學、典範案例轉化，讓學生能感受到美感源自生活的用心體驗，更與自己切身相關，以提升東山學子的美感素養，增強學生的自主學習及自信心。</p>					

二、教學目標

學生將會：請參酌環境掃描內容

學生認識美感是要用心去感受，知曉整齊、次序是構成之美的重要原則。運用平衡、韻律、成套概念、性質分類規則及九宮格線定位主從的構成之美練習，透過案例歸納通則，結合以「咖啡」為主軸（校訂主題統整課程），應用於展構東山咖啡茶點秀。

理解事項/核心概念：

- 1.合宜的構成美感。
- 2.整體中的秩序。
- 3.構面的主從關係。

關鍵問題：

- 1.視覺平衡。
- 2.相同性質（形狀、色彩、質感、功能）。
- 3.統一與變化。

學生將知道/知識：

- 1.重複單一元素。
- 2.相異元素變化。
- 3.整齊與律動。

學生將能夠/技能：

- 1.應用格線概念排列元素對稱、平衡關係。
- 2.能歸納組織相異元素進行規則排列。
- 3.能處理元素的主從關係。

三、教學策略：【做】

1.簡要說明課程意圖

2.六堂課的步驟簡列：

第一節 排排看美嗎？

引導活動：教師提問何謂「美感」？說明什麼是「美感六構面」？

發展活動：引領學生知曉本課程設定為「構成」構面初階歷程活動。

實作活動：將鉛筆盒內所有文具取出，在 A3 紙張上進行排列，鼓勵發散思考進行排列，達到自己適切「美」為止（請學生記錄、說出排列原則）。

第二節 校園採集

引導活動：（接續一）問題提問引導有美的排列，是否有對物件進行（淺意識）大小、形狀、色彩、材質、功能歸類？教師以 IKEA、超市、市場等典範案例，加深學生對日常生活構成之美的感受。

發展活動：從上述美感初體驗出發，共同討論覺知構成美與整齊、韻律、平衡、變化、和諧有關。

實作活動：撿拾校園中各種型態的落葉、樹枝，在畫有九宮格線的四開紙上，運用覺知構成美的原則進行排列練習。

第三、四節 拆解名畫

引導活動：（接續二）各組分享相異葉片、樹枝如何排列？導引覺知位置與主從關係及成套概念。

發展活動：導入 Ursus Wehrli 的整理藝術，看看他對於凌亂與整齊之間有趣的想法。

實作活動：拆解名畫，練習以矩陣圖分類歸納，再進行成套概念及主從關係排列練習，並分享心得。

第五節 話說擺盤

引導活動：教師預先告知學生，運用習得知能與過去經驗，探究不同情境的擺盤案例。

發展活動：拼圖式教學法，小組分享，回到原小組分歸納所學，建立通則。

實作活動：學生用自己的話重組所學知能，教師留意回答問題是否有效理解「構成」。

第六節 東山咖啡茶點秀

引導活動：預先告知學生活動任務要求兼顧「構成」意義理解和學習遷移

實作活動：依據教師提供的咖啡茶點材料工具，配合不同生活情境（例如：走廊休息區位），適切應用構成通則，營造出有美東山咖啡茶點擺盤。

總結活動：饗宴構成美的茶點，分享「構成」意義理解和學習遷移心得，提供回饋。

3.Show & Tell 提問與反思：

(1)什麼是「美」？「美感」？咸 + 心 = 全心。

(2)你認知中「構成」？

(3)整齊、韻律、平衡、和諧就是有規則有次序嗎？

(4)統一與變化？

(5)九宮格線有助於排列嗎？

(6)矩陣圖有助於物件的相似性質如：大小、形狀、色彩、材質、功能歸類嗎？

(7)構成的主從關係跟所在位置、性質相異性有關嗎？

四、預期成果：

1.美感基礎課程結合日常生活脈絡，使學生動手操作提升學習動機，建立其成功經驗與自信心。

2.建構美感學習歷程，培養學生觀察現象、探索、合作、提問、反思之問題解決能力。

3.藉由美感初體驗，提升東山學生美感經驗，銜接「咖啡」主體統整校訂課程。

4.奠定學生美感素養，能發現校園環境美感問題，主動提出，建立成功經驗。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1.日本武藏出版社。IKEA BOOK 宜家創意生活 5：節約空間的整理秘笈。中國民族攝影藝術出版，2014 年。

2.日本武藏出版社。IKEA BOOK 宜家創意生活 2：溫馨怡人的多彩空間。江西科學技術出版社，2012 年。

3.(日)鈴木尚子。收納的藝術：從整理內心開始，打造獨屬於你的舒適生活。中國計量出版社，2017。

4.唐際明翻譯 Ursus Wehrli 整理藝術套書(2 冊乙套)。布克文化，2014 年。

5.何彤等人。空間構成。崧燁文化，2019 年。

6.林崇宏。設計基礎原理：平面造形與構成。全華圖書，2016 年。

7.林崇宏。基礎設計-平面構成原理，新文化，2007 年。

8.其他教學相關書籍。

教學資源：

美感入門 <https://www.aesthetics.moe.edu.tw>

<https://www.pinterest.com>

茶點擺盤相關影片、圖片。

材料工具：

1.構成知能學習所需之練習材料。

2.相關下午茶點所需之材料（例如：各式餅乾、小蛋糕等）、工具（盤子、餐巾、杯子等）。

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、主題與內容 <small>請勿將教學策略直接詳填入本欄</small>	
1	10/28- 11/1	單元名稱	排排看美嗎？
		單元簡述	認識美感是用心感受，以擴散性思維排排看，覺知整齊、次序構成之美原則。
2	11/4-11/8	單元名稱	校園採集
		單元簡述	結合校園生活脈絡，撿拾落葉、樹枝相異型態，以格線練習主從關係之位置練習。
3	11/11- 11/15	單元名稱	拆解名畫
		單元簡述	導入 Ursus Wehrli 的整理藝術典範轉化，練習成套概念、矩陣圖性質分類練習。
4	11/18- 11/22	單元名稱	拆解名畫
		單元簡述	練習主從關係之構成。
5	11/25- 11/29	單元名稱	話說擺盤
		單元簡述	典範擺盤建構「構成」意義的理解，歸納通則。
6	12/2-12/6	單元名稱	東山咖啡茶點秀
		單元簡述	應用構成通則，在不同情境下，展構東山咖啡茶點秀。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

- 1、校園採集：學生已在第一堂歸納出構成美的通則，因此，此活動延續此通則強化學生概念，不再提示典範作品。另外，考量校園花草樹木體積大，不適合在四開紙上排列，更改以風雨集合場地面為構成場域。同時考量學生能夠充分討論分享彼此所應用之構成美通則及主從對比關係，調整為兩堂課。
- 2、拆解名畫：延續上述經驗，持續進行不同類型的構成練習，取消原設計練習矩陣圖分類歸納。
- 3、取消話說擺盤，直接將先前三次操作練習經驗，轉化應用於東山咖啡茶點秀。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1 排排看美嗎？

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1、每一位學生自行攜帶現有各種筆、橡皮擦、膠水、剪刀等文具用品。
- 2、分別在教師準備的八開紙上，以手上現有的文具嘗試各種排列組合，在有限制的時間內，排列出自認為最美的組合。
- 3、學生起身走動觀賞同學作品，票選出最美的組合作品。
- 4、票投前四名之同學分享說明何以為作美的原因？最後請作者分享排列過程中的思考美的規則。
- 5、教師整理學生敘述的關鍵重點，建立關於美的通則。

C 課程關鍵思考：

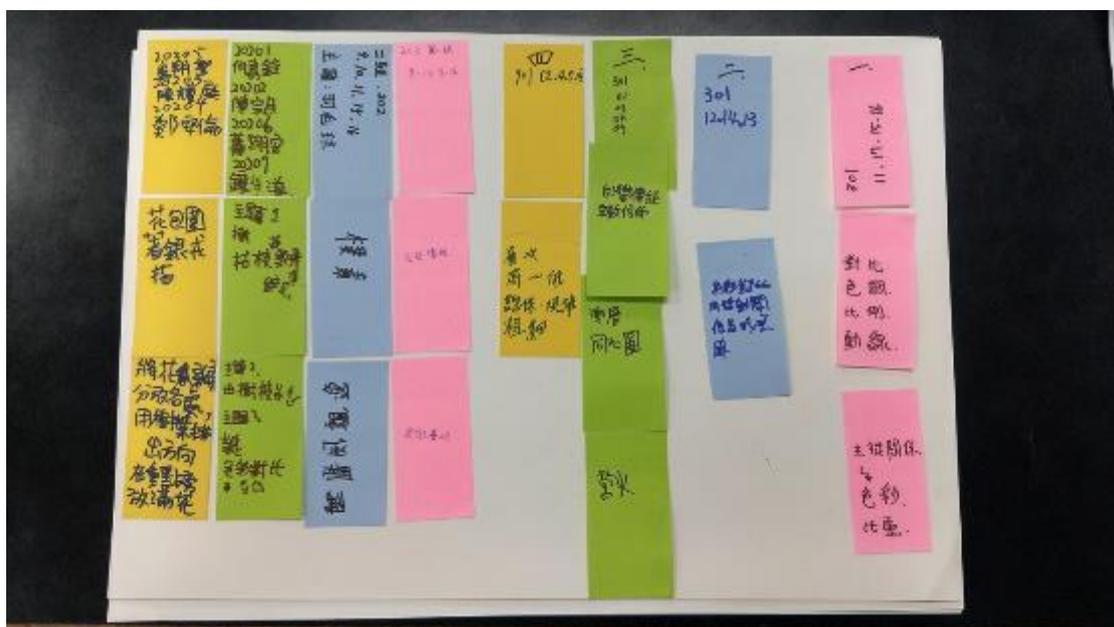
- 一、教材準備：請學生攜帶身邊相關之筆、橡皮擦、鉛筆盒等文具，教室準備八開素描紙。
- 二、課前說明：教師說明本課程為美感構面：構圖。並請同學回答什麼是構圖。
- 三、歷程引導：1、請學生根據過去的經驗，將這些文具進行排列看看如何排較美。2、過程中僅提示構圖關於物件在一定空間的相對位置與關係，讓學生去思考「位置」、「關係」，不要給予美的原則答案。

建立通則：

- 1、教師整理學生敘述的相同點，說明只要利用這些通則就可以產生美感。而通則是歸納出來，原則是建構之理論。
- 2、整齊：乾淨、整潔、簡單
- 3、分類：相同類型 依照相似點歸類（色彩、功能）
- 4、次序：大小次序變化、色彩次序變化（如彩虹變化）
- 5、排列造型：對稱

課堂 2 校園採集

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1、學生分組，教師說明校園採集活動任務，以撿拾校園垂手可得的花草樹木，作為構成的元素，並在九宮格內進行排列出具有主從關係的構成畫面。
- 2、每組人員延續上周所歸納的美的通則進行初步討論，如何利用九宮格構成主從關係。
- 3、各組人力分配，以兩位負責主導，其他根據構成所需元素，採集校園可用花草樹木元

素。

4、此活動必須在下課前完成任務，各組組長必須寫出構成中如何造成主從關係、使用哪些美的通則。

C 課程關鍵思考：

一、教材準備：

教師選擇走廊風雨集合場地面，以紙膠帶黏貼四組九宮格區域，作為校園採集構成畫面。

二、課前說明：

各組人員中必需有一位能力較強者，作為該組組長，領導組員討論。

三、歷程引導：

1、提示學生上週歸納整理構成美的核心：整齊、規律、視覺平衡等通則，同時指引對比是構成畫面主從關係主要因素，請學生思考有哪些對比樣態可使用。

2、部分組別在過程中出現畫面元素過多或過於呆板，教師提示學生去思考，何謂「變化中求統一；統一中求變化」的道理。

課堂 3 校園採集

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1、各組分享，敘述使用哪些構成美的通則及如何造成畫面元素的主從關係。
- 2、各組相互回饋，敘述所見他組使用的構成美的通則及主從關係，並提出建議。
- 3、每一班使用不同顏色的貼紙，進行票選最具符合構成美又具有主從關係的作品。

C 課程關鍵思考：

一、教材準備：

拍攝各組作品，以影像處理軟體進行畫面匡正，以利後續分析討論。

二、課前說明：

引導學生分析作品，從現象事實（構成元素為何物）、感受（美嗎）、詮釋（如何排列有美）、如何應用九宮格、主從關係。

三、歷程引導：

- 1、喚起「整齊」、相同類型（品牌）、順序、漸層、對稱的通則。
- 2、主從關係：引領學生觀看主題。
- 3、如何產生：對比（引領學生）
- 4、對比形式：色彩、質感、疏密（構成：物件在一定空間的位置與關係）

總結回饋：

有美：引領經驗連結（上週歸納美的通則）對稱、動線（平衡、動能）、方向性、視覺平衡、疏密、規律性（同心圓、螺旋、大小、距離）、整齊、亂中有序、統一中有變化。

課堂4、5 拆解名畫

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1、學生在八開素描紙上，以鉛筆畫出九宮格參考線。
- 2、分組分工，拆解教師提供兩件康丁斯基作品中的幾何元素，使每一位都擁有兩件作品中的幾何元素物件。
- 3、回顧前幾堂課程經驗，利用美的通則、主從對比關係，將兩件名畫作品中的幾何元素色紙，重新組構成具有美及主從關係的作品。

C 課程關鍵思考：

一、教材準備：

以繪圖軟體處理康丁斯基名畫線稿、裁切完成名畫中的幾何造型色紙、相關工具準備。

二、課前說明：

分組拆解作品物件（說明重疊畫面物件拆解）、示範割圓器、美工刀工具操作、經濟成本減少損料概念。

三、歷程引導：

- 1、教師再一次歸納呈現構成美感的條件與方法：整齊、規律（次序、漸層、律動）、平衡（對稱、視覺平衡（動線））通則。
- 2、強調構成是物件在一定空間（平面、立體）的位置與關係。

課堂 6 東山咖啡茶點秀

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1、各組領取教師準備之各種西式餅乾及擺設物件，總結構成美的通則，應用於東山咖啡茶點秀的擺盤活動。
- 2、為有效時間內完成任務，考驗各組成員之間的溝通、任務分配能力。
- 3、排盤中適時加入校園花草樹木元素點綴，同時必須有咖啡飲品搭配。
- 4、各組分享排盤中所考量的觀賞視角、所應用之構成美通則與主從關係的對比關係。
- 5、學習單回饋。

C 課程關鍵思考：

一、教材準備：準備具有點、線、面造型的餅乾及不同大小的圓盤、方盤、杯墊、杯子、桌布、餐巾紙、烘焙蛋案糕包裝盒等具有規律性的幾何物件。

二、課前說明：

- 1、督促學生注意環境衛生，請勿直接以手接觸餅乾。
- 2、教師利用5分鐘的時間，提供二件擺盤典範作品，說明其所應用之構成美通則，引領學生反思轉化應用。

三、歷程引導：

- 1、提示學生整體擺盤構成為360度，並非紙上平面構成，首要從使用者（大人、小孩）的視線與入口觀看的角度，做為主要排盤的視點位置。
- 2、引導學生擅用物件方向性或規律性來統整物件。
- 3、提示除了注意每一盤中的餅乾排列，同時也要注意整體的排列關係。

總結回饋：

遷移：整齊、規律（秩序）、平衡（均衡）、焦點（主題）。

三、教學觀察與反思

1、學生互相評選：過程中出現體育班學生集中於其班上之現象，且有不按照規則一作品僅能貼一點。同時出現憐憫某作品未出現點數的同情票現象。某些作品因教師評論之關係，易獲選點數。而作品放置較角落影響選票。

2、拆解名畫重構：操作目的在於構成，對於名畫中幾何元素色塊的切割緩慢、割圓器使用不熟悉，下課鐘響僅完成拆解不到三分之一，從個人、分四組到兩組度做依然緩慢，最後由教師完成所有幾何物件之切割。若非時間允許，還是建議由教師操作。另外，必須注意此活動重點在於點線面的構成與主從關係，由於其同時涉及色彩關係，盡可能不談論色彩，僅請學生根據上學習美感經驗，相信自己眼睛所感，以達視覺平衡為原則，將重心導向構成。重構過程中，應用對稱、均衡為多，且七年級、九年級體育班出現具象畫面，因此限制八年級不要有具象出現，嘗試以抽象點線面構成，相信雙眼看世界左右平衡道理（眯眼睛聚焦觀看、站起來看 只要覺得畫面不平衡怪怪，就是某處缺乏物件，如磅秤概念）。

3、東山咖啡茶點秀：學生能夠在時間內完成任務，但是擺盤過於集中於單盤排盤，並且以對稱、整齊為主，成套主從概念無法有效遷移。教師預設木箱空間運用並沒有發揮，部分組別在教師的提示中才使用（提示體育競賽頒獎台概念，引導高低變化中，主上從下之概念）。有先組別出現盤子的選擇喧賓奪主現象。疏密關係沒有被快速遷移，反而對稱、放射、整齊通則很快被運用

4、一堂課的操作，時間總是非常緊迫，因此未來在任務說明上，力求更清楚，語調要溫和，速度放慢，同時可善用歷程加分評量。學習歷程上，七、八年級反而優於九年級。

5、引導可能性（出現學生按照老師做），允許錯誤修正，

分解動作完成：先個別排盤，再成套主從關係。也可以按照原計劃安排一堂排盤設計。沙盤推演。

四、學生學習心得與成果

課堂 1 排排看美嗎？

課堂 2 校園採集

課堂 4、5 拆解名畫

課堂 6、東山咖啡餐點秀

學習單

香港中華基督教會小學 (198-1) 創意與美感教育設計課程
 班級：102 座號：1 姓名：林世恩
 課程名稱：美感初體驗：排排看美嗎？

一、美感「構成」是指物件在一定空間的位置與關係。位置是距離，關係可以是形狀、類型、色彩的關係。請問在活動一：「排排看美嗎？」你發現利用文具所構成的美有哪些通則？

有對稱
 漸成
 排比

二、活動二：結合校園生活脈絡，撿拾落葉、樹枝相異型態；活動二：「拆解名畫，以九宮格線練習主從關係之構成。你發現哪些通則可以呈現主從關係？你所遇見的困境是什麼？其中你最喜歡哪一活動？為什麼？

我比較喜歡排樹葉的活動，因為比較好玩，又可以發揮手工思來完成。

剛開始做的時候覺得都蠻難的，很棒，但是中間沒有耐心，整個失敗了。

三、課程最後挑戰「東山咖啡下午茶點秀」，將所學構成通則運用於生活鮮豔掛飾中，你們運用哪些構成通則？你最喜歡哪一部分？碰到哪些困境？

對稱

老師我們這組如果只看單一的誰都很棒，但問題是怎麼樣拼起來會好看，為了這個我們撿了一堆花，但好像不多。

四、你們的「東山咖啡下午茶點秀」主題為何？簡述一下內容（可以用個詞、動人的故事、詞、個人感受）。

花花世界的餅乾、咖啡
 真是好，真是妙，真是呱呱叫！

班級：301 座號：16 姓名：李子薇

一、美感「構成」是指物件在一定空間的位置與關係。位置是距離、關係可以是形狀、類型、色彩的關係，請問在活動一：「排排看美嗎？」你發現利用文具所構成的美有哪些通則？

有顏色漸層的變化
物品種類排列
由大到小的排列
物品中對比關係
物件排列後所產生的美感。

二、活動二：結合校園生活脈絡，撿拾落葉、樹枝相異型態；活動二：「拆解名畫」以九宮格線練習主從關係之構成，你發現哪些通則可以呈現主從關係？你所遇見的困境是什麼？其中你最喜歡哪一活動？為什麼？

A. 可以利用顏色的對比。
物件的使用(花枝/樹枝)
花瓣排列的延展(若無註)
物件的大小等來呈現主從關係!
Q. 為了讓比重不偏向某邊,因此
必須思考物件重放時才可使
畫面達到平衡!

2019/12/17
A. 用顏色對比(色彩鮮明度)
和圖形相似辨識,
和物件大小呈現主從關係。

* 我最喜歡「前者「校園」生活」
* 因為能夠使用自然生活材料
較不用思考一想法,因為物件多
所以排出來的東西,也較有多樣化。
且可以趁這機會去親近自然,
了解更多植物!

B. 會因為物件資源有限,
因此無法排太多樣變化,
就得去想想怎麼排才能突顯主從!

三、課程最後挑戰「東山咖啡下午茶點秀」，將所學構成通則運用於生活餅乾排盤中，你們運用哪些構成通則？你最喜歡哪一部分？碰到哪些困境？

2019/12/24

1. 使用了空間擺放(前→後空間感)
物件的大小順序排放(深→淺,大→小)
物件擺放位置(杯子弧度)
2. 開始沒有想法因此不知道如何排。
在放物件的時候(無序)不知道該怎樣擺。
為了讓畫面顯得思考如何有效利用空間擺放。

2. 喜歡用大盒子擺出三層的那部分
因為那個擺放方式更有空間感,
且物件分配位置平均,不會一整一整
而多了小花小草的擺放,更加添
增了一種秋天的氣息,樸實又不失
單調,也不會因為最前面的物件
而吃掉了後面的主角之一,畫面
看起來更加的和諧!

四、你們的「東山咖啡下午茶點秀」主題為何？簡述一下內容(可以是廣告詞、動人的故事、詩詞、個人感受)。

秋天樹下野餐
秋天天氣不會太熱也不會太冷,涼涼的風還有溫暖的陽光照著,
在有限的環境下,最適合去野餐。
因野餐所使用的空間有限,因此更需要有效利用空間,
因此將用具疊起來不僅可省空間,還可以帶給人自在適得的感覺!

班級： 座號： 姓名：

一、美感「構成」是指物件在一定空間的位置與關係。位置是距離、關係可以是形狀、類型、色彩的關係，請問在活動一：「排排看美嗎？」你發現利用文具所構成的美有哪些通則？

對稱
相似
相加
+

二、活動二：結合校園生活脈絡，撿拾落葉、樹枝相異型態；活動二：「拆解名畫」以九宮格線練習主從關係之構成，你發現哪些通則可以呈現主從關係？你所遇見的困境是什麼？其中你最喜歡哪一活動？為什麼？

① 其中部分都是散開的，只有中間是有一大物件，且有其他東西圍繞起來，所以也會一眼就比較關注中間的部分，雖說不及向性，但因為有樹枝、圓線而使它成為焦點。

② 因為是具方向性的，在大小排列而成，且能藉由角度的向而把目光聚集到圓圈、圓弧組成的「主」，「主」不僅只有圓，加了弧線整體就不那麼單調空白。

三、課程最後挑戰「東山咖啡下午茶點秀」，將所學構成通則運用於生活餅乾排盤中，你們運用哪些構成通則？你最喜歡哪一部分？碰到哪些困境？

困境：空間無法調整好，看壞了，擺整齊的到板形，卻毫無方向性的擺法，使整體看起來呆板。

圓形中非圓形作圓，由大至小，中間再將長條狀物排成圓形。

最喜歡這個部分，花草使這盤看起來不這麼無聊。

四、你們的「東山咖啡下午茶點秀」主題為何？簡述一下內容（可以是廣告詞、動人的故事、詩詞、個人感受）。

主題：田野

過年團圓
整體幾乎由圓構成，讓更與多相似，相呼，由木頭製成，互相襯的在草木使整體看起來具有田野風格，也是偏麻塊，有著鄉村味。

