

105 至 108 美感教育課程推廣計畫
106 學年度第 2 學期 學校實驗課程實施計畫
(儲備核心教師)

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： 台北市立介壽國民中學
執行教師： 沈憶珊 教師
輔導單位： 北區 基地大學輔導

目錄

實驗計畫概述

- 一、 實驗課程實施對象 1
- 二、 課程綱要與教學進度 2

實驗課程執行內容

- 一、 核定實驗課程計畫調整情形 5
- 二、 實驗課程執行紀錄 5
- 三、 教學研討與反思 19

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	台北市立介壽國中
授課教師	沈憶珊
實施年級	七年級
班級數	706，712，713，717，718 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	150 名學生

一、課程綱要與教學進度

課程名稱： 解構書封					
☒ 發現為主的初階歷程 ☒ 探索為主的中階歷程 ☒ 應用為主的高階歷程	☒ 發現為主的初階歷程 ☒ 探索為主的中階歷程 ☒ 應用為主的高階歷程	☒ 發現為主的初階歷程 ☒ 探索為主的中階歷程 ☒ 應用為主的高階歷程	☒ 發現為主的初階歷程 ☒ 探索為主的中階歷程 ☒ 應用為主的高階歷程	☒ 發現為主的初階歷程 ☒ 探索為主的中階歷程 ☒ 應用為主的高階歷程	☒ 發現為主的初階歷程 ☒ 探索為主的中階歷程 ☒ 應用為主的高階歷程
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 認識並了解美的形式原理，並能在日常生活中發現美，具有基礎造型與色彩能力，會使用攝影器材及具有報的能力。					
課程活動簡介 「書」是身為學生日常生活中大量接觸的物品之一，每個人的書架上都有許多不同類型、功能的書籍；試想當人們走進一家書店時，什麼樣的封面設計，會最先吸引人的目光，也許是顏色、文字的字型、抑或是圖像、文字的內容？本課程盼學生重新審視生活中常閱讀的文本，以使用者為出發點，運用平面設計與構成的原則，重新設計出符合內容與主題，圖文編排與視覺效果得宜的封面，經由解構與創作不同造型與多元媒材，去體驗平面設計在設計過程中經歷的腦力激盪與應用整合，重新詮釋創作表現書封。					

二、 教學目標

既有目標/能力指標：

1. 認識不同的構圖方法，及畫面構成效果。
2. 能夠理解非對稱均衡，並在構圖時達到畫面的平衡。
3. 能夠運用平面設計的原則進行設計與創作。
4. 能夠整合應用美的形式原理於作品中。
5. 能夠知道如何取捨使賓主關係在畫面中各得其所。
6. 能夠將想傳達的訊息圖像化。

學生將會：

1. 透過不同比例的圖文與畫面配置，去認識不同的平面構成，並且能夠分辨相異的構成所組成的不同視覺效果之差異為何。
2. 嘗試使用解構的方式重新構成，以探索各種構圖配置所建構出的相異風格與視覺效果。
3. 使用圖與文的各種比例與色彩的配置，以多元的方式去重新詮釋具有特色與美感的書籍封面。
4. 運用平面設計的原則，選擇能夠呼應主題與內容之形式，創作出合宜且具有美感的設計作品。

理解事項/核心概念

理解事項/核心概念

均衡的畫面構成

物品如何排列方才得以平衡？

圖文比例的構成

什麼樣的比例配搭可呈現出美感？

<p>有美感的配色與構成</p> <p>圖文整體配搭與構成</p> <p>應用生活的創意與美感</p>	<p>色彩如何搭配才能使畫面更美？</p> <p>如何運用色彩或造型突顯賓主關係？</p> <p>畫面如何整合以達到平衡的最佳視覺效果？</p>
<p>學生將知道/知識：</p>	<p>學生將能夠/技能：</p>
<p>(理解的知識)</p> <p>畫面的構成元素</p> <p>構圖的種類、應用與視覺效果</p> <p>圖文比例的關係</p> <p>如何呼應主題與內容</p> <p>賓主關係之配搭</p> <p>知道平面設計的基本原則</p> <p>顏色及圖文整體設計</p>	<p>(理解的技能)</p> <p>可以應用平面構成的元素</p> <p>將想傳達的訊息圖像化、視覺化</p> <p>創作合宜有美感的比例配搭</p> <p>搭配合宜且具有美感的色彩進行創作</p> <p>呼應書的內容設計出具有美感的封面</p> <p>如何營造出版面的美感</p>

三、 教學策略：(表現任務及歷程)

解構書封

教師以實例分析封面設計的元素與構成
提問：什麼樣的設計讓人覺得切合主題與內容？
哪個設計比較美？為什麼(具體原因)？

單色排版構成練習

探討圖案與文字的比例關係，嘗試不同的組合產生的平面構成效果
提問：如何讓畫面平衡？
如何排列組合可營造出動態感？

分組構圖討論與分享

各組擇一張名畫繪製簡圖並分組討論，將觀察到的構圖重點寫在牛皮紙上並上台發表
提問：人物彼此之間的關係為何？
你能區分出主要的與次要的嗎？
是否看得出畫面的視覺引導線？
(依不同畫作提出相異問題)

主題與內容之呼應

如何透過平面構成、圖案造型來表達主題？
如何區分主要的與次要的？彼此之間的關係為何？
要透過什麼樣的視覺元素將其串連並整合？

色彩配置與實作

將設計稿加入二到三種顏色的配置，以豐富整體設計的視覺效果

成果發表與分享

學生完成創作，教師回饋與學生分享心得與感想

四、預期成果：

學生能設計出符合主題的作品

學生能應用認識的構圖，作出不同的畫面構圖組合

學生能透過賓主的安排，讓主次更為分明

學生能夠應用色彩原理，進行合宜且具有美感的色彩搭配

學生能夠運用平面設計的元素與原則，去欣賞與賞析封面的平面構成

學生能夠將圖文作不同比例的編排，並綜合應用完成一本書的封面設計

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

原研哉的設計/ 原研哉/雄獅美術 / 2015 年

幾何新平面：全球創意平面設計中的點線面/ 王紹強/北京美術攝影出版社 / 2017 年

圖案設計與創意：黑白篇/ 聶磊等/湖北美術出版社 / 2016 年

如何設計一本畫冊/ 善本圖書/四川美術出版社 / 2016 年

讀書放浪：藏書記憶與裝幀物語 (書衣平裝版) / 李志銘/聯經出版公司 / 2014 年

裝幀時代/李志銘/行人出版 380 / 2010 年

書設計：入行必備的權威聖經，編輯、設計、印刷全事典 / 安德魯·哈斯蘭 / 原點 / 2014 年

教學資源：

上課簡報

名畫彩色圖片放大護貝

水彩、色鉛筆、廣告顏料、壓克力顏料、細字彩色筆、漫畫筆、墨汁、彩繪筆、舊雜誌

插畫紙、水彩紙、西卡紙

各色丹迪紙、粉彩紙

素描鉛筆、剪刀、美工刀、黏膠(視學生創作媒材不同增減)

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	03 / 12	解構書封
2	03 / 19	單色排版構成練習
3	03 / 26	分組構圖討論與分享
4	04 / 09	主題與內容之呼應
5	04 / 16	色彩配置與實作

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

由於七年級同學對於運用平面設計的原則設計書封，感覺過於抽象，故在第二堂的單色排版練習之後的第三堂課，加入名畫構圖之分組討論，透過同學們討論與分享，讓學生對於版面構成與構圖的概念更臻完整。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1 解構書封

A 課程實施照片：

課程內容投影片，教師以實例講解

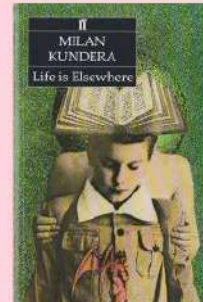
1. 視覺思考：

- a. 圖像化
- b. 視覺報導

2. 版面美感之營造：

- a. 平衡
- b. 對比
- c. 和諧
- d. 焦點
- e. 比例

比較同一本書的不同設計

比較同一本書的不同設計

比較同一本書的不同設計

各組討論，教師走動指導

B 學生操作流程：

教師介紹書設計的概念與原則，透過實例圖片，講解關於排版應注意的原則、事項；畫面構成，如何呈現不同風格需具備的元素，文字與圖的配合，比例、透過師生的討論與對話，完成學習單。

C 課程關鍵思考：

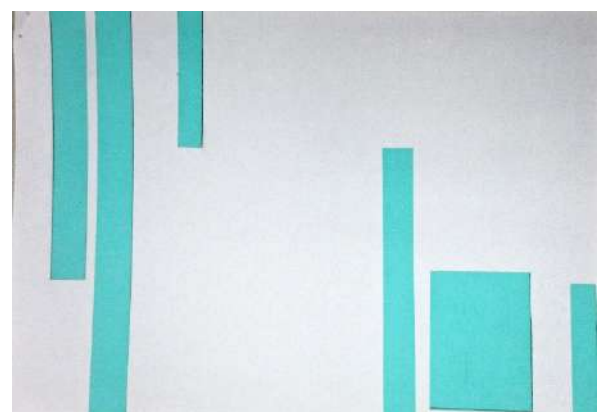
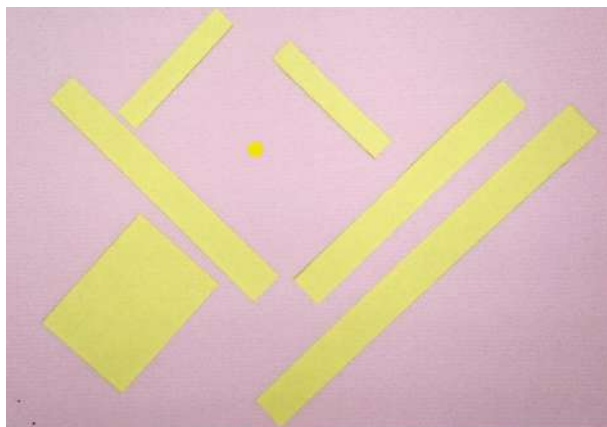
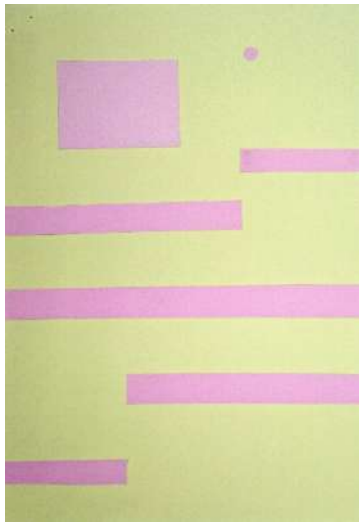
有人說，內容文字是一本書的靈魂，而書封設計則是一本書靈魂的濃縮，書封之於一本書好比人的外表，是一本書給人的第一視覺印象，同學對於看似熟悉的書封，覺得要動手設計感到有點困難，從一開始的選書就與老師同學有很多的討論，本課程設定選書為東

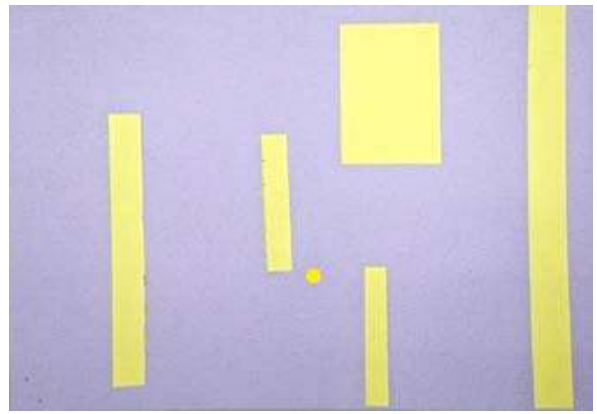
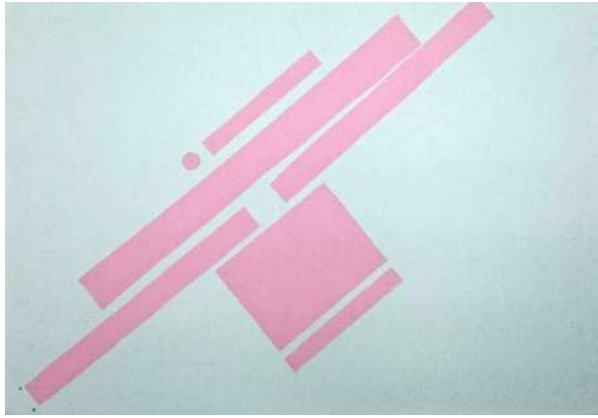
西方經典文學為主，若有同學堅持想要設計當代知名小說亦可，但必須是自己已經閱讀消化過內容的書籍，方能進一步去思索該如何設計。

課堂 2 排版練習

A 課程實施照片：

單色畫面構成排版練習

B 學生操作流程：

以教師設計好比例的單色標籤紙，將其排列組合，貼於 A4 大小底紙上，分別作平行、垂直、自由排列三種練習。

C 課程關鍵思考：

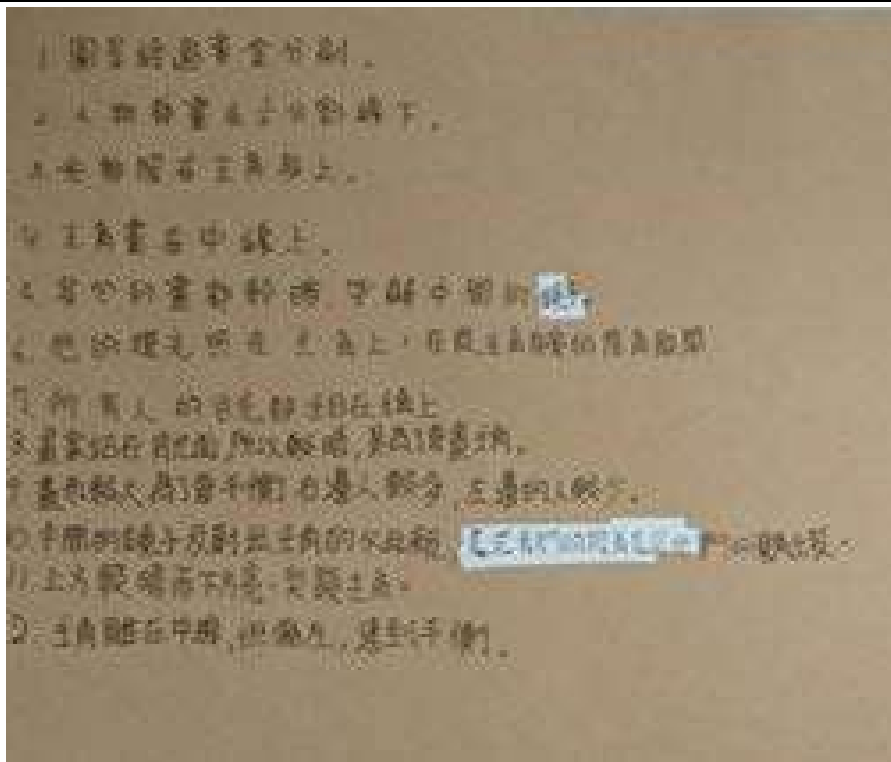
請同學生假想這此幾何圖形是畫面中的圖片與文字，其中的小圓點可視為是畫面的焦點，排版時需注意畫面的留白、間距、比例以及整體動態的平衡。

課堂 3 分組構圖討論與分享

A 課程實施照片：

宮女
委拉斯奎茲
1656

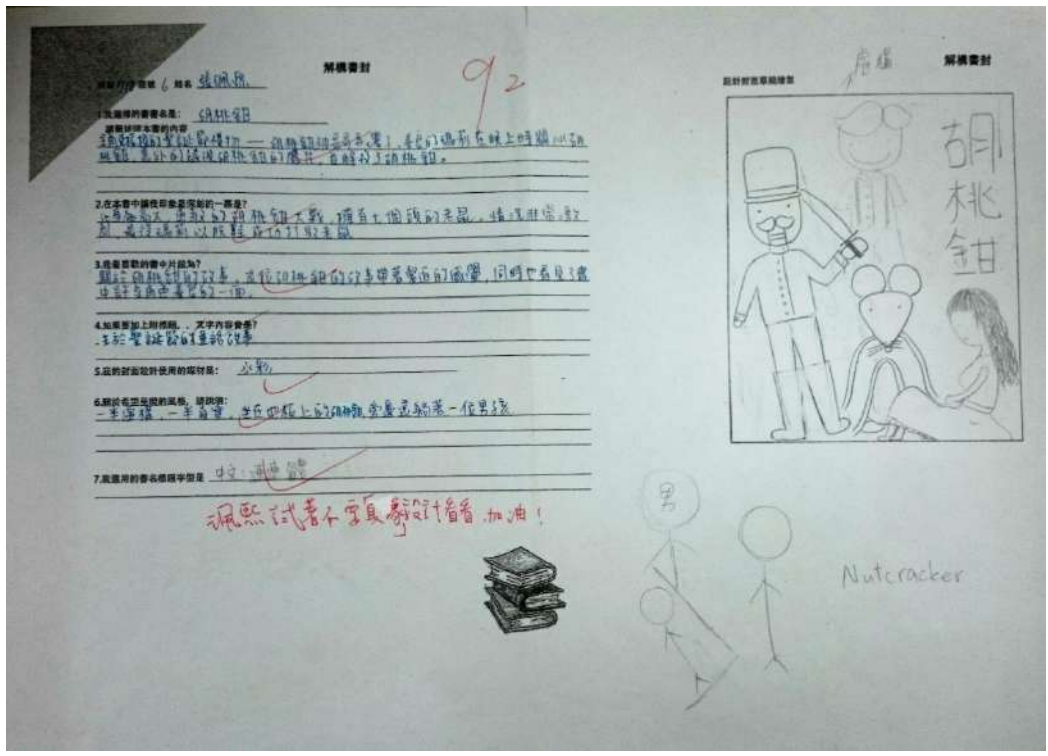
B 學生操作流程：

各組挑選教師準備的圖片，每組派一人在黑板畫出圖片構成簡圖，各組組員依名畫簡圖，討論分析構圖的元素與動線、畫面構成、人物關係...等，並由各組組長上台發表與說明。

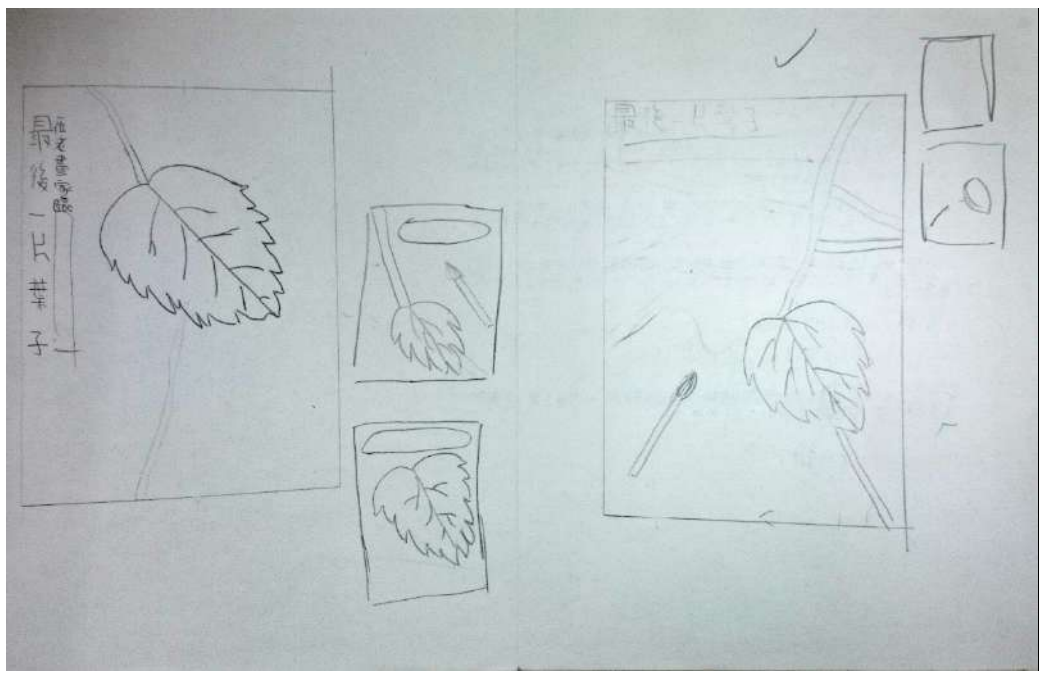
C 課程關鍵思考：

教師先示範簡圖的繪製，說明討論構圖時的重點，以及如何觀察藝術家的構圖巧思。學生較容易在畫簡圖時描繪過多的細節，教師需提醒學生注意地平線位置、人物比例大小、人物動態、前景中景後景之關係、畫面元素、畫面色彩、動線引導、整體畫面平衡...等元素，透過分組的討論與腦力激盪，更加深入了解畫面構成的諸多細節，也更能理解藝術家進行創作時所考慮的許多要素，經過討論與發表，課堂結束時有種原來如此的豁然開朗。

A 課程實施照片：

課程學習單與構圖草稿

B 學生操作流程：

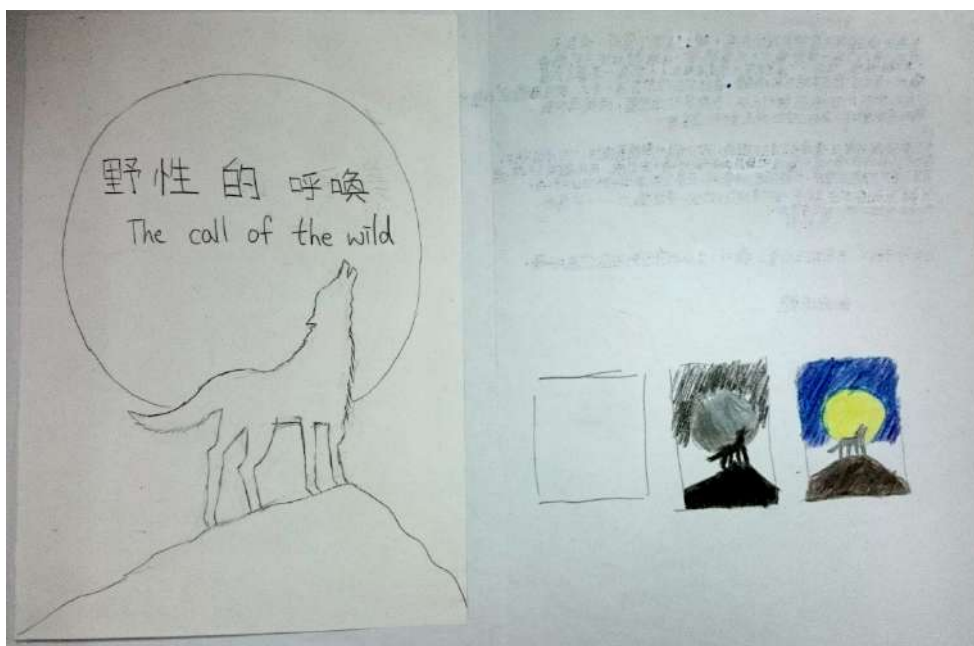
學生與教師討論選書及書中內容梗概，完成至少三種不同之構圖。

C 課程關鍵思考：

引導學生作視覺化的思考，亦即將所有訊息圖像化，有多數學生會受限於寫實的畫面，或是將許多元素全部塞在同個畫面，在繪製構圖草稿時，需注意賓主關係，元素與元素之間的比例、畫面的動線、視覺引導效果及整體畫面的平衡，教師需提醒與進行個別指導。

課堂 5 色彩配置與實作

A 課程實施照片：

色彩小稿彩繪

B 學生操作流程：

將構圖草稿作不同的色彩計劃，並比較相異色調會產生什麼不一樣的效果。

C 課程關鍵思考：

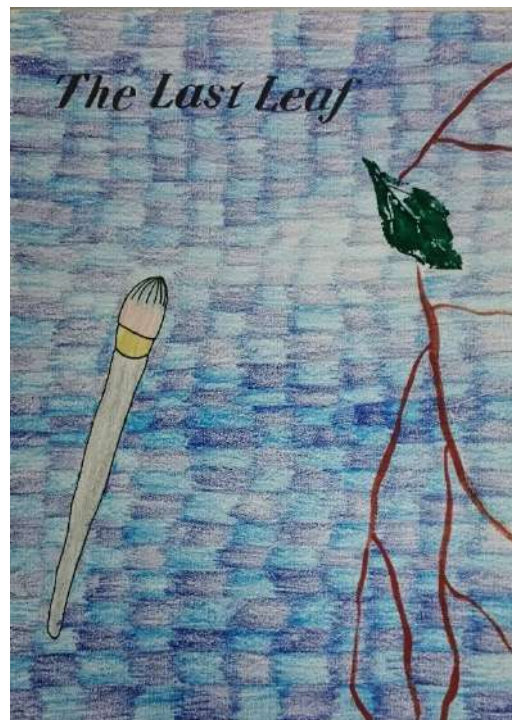
色彩的配置需呼應欲表達之視覺化效果，如何調整配搭可以呈現出不同的風格或多元的感覺，學生習慣於把這項練習當成是上色，教師須適時引導，並透過實例讓學生試著不用全彩的方式去作色彩計劃，有時簡單的幾個色彩烘托，反而能夠呈現出更精緻的效果。

課堂 6 成果發表與分享

A 課程實施照片：

暮光之城：破曉

最後一片葉子

B 學生操作流程：

按選定的色彩計劃將書封設計作品繪製完成，並書寫課程回饋單

C 課程關鍵思考：

引導學生創作的方式儘可能多元，可以拼貼、轉印或使用不同的素材加以結合，學生多半習以垂手可得之畫具，如水彩、色鉛筆、代針筆等完成作品。

三、教學觀察與反思

書封設計是屬於平面設計的其中一環，看似簡單，其實其中蘊含許多的設計方法與美感思考，從書籍內容中去找尋書中最精要的畫面元素，再加以濃縮架構，設計出得以傳達書本靈魂的書封，是一個將抽象化為表象，是一趟在理性與感性中來回琢磨的旅程。設計的原則方法何其多，很難在

六堂課中鉅細靡遺的講解，七年級同學要一下子吸收學習這麼多的內容，確實有點緊湊。在課堂進行中，透過平面設計的技巧，引導學生去觀察注意更多的細節，去發現並看見設計的訣竅與原則，讓學生能夠站在設計者的角度，以設計者的思惟去思考，去重新建構一個自己理解的書封設計，正值於所謂的擬似寫實期的階段的國中學生，會一直在寫實的畫面中打轉，或是被所看過的書籍的原有設計所框限，也有部份同學習慣於將畫面塞得滿滿的，跳脫固有的思惟模式，他們會覺得沒有安全感，其中應用比較簡單的象徵圖像或是更抽象的將內容圖像化，是同學們覺得比較困難的部份，故在調整草稿構圖的部份，花了較多的時間去與學生溝通、討論及修改；完成作個的那一刻，成就感油然而生，最後的成果也不乏佳作。此次課程的設計，完成作品的實作時間過於短暫，導致最後的成果草草結束，同時也壓縮了原本想要讓同學們上台分享與發表的時間，課程的設計應該再縮小任務的範圍，讓學生能更專注，放慢腳步，細細的去感受設計的元素與技巧，練習如何整合與應用，相信會有更多的收獲。