

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： 臺北市立和平高中
執行教師： 郭秀容 黎玥岑 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
- 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	臺北市立和平高中
授課教師	郭秀容 黎玥岑
實施年級	高一
班級數	6班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	210名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：生活中的敘事構成					
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 年級 ☒ 高級中學 一年級 ☐ 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) 先備能力： 學生已認識美的形式原理原則-比例、對稱、均衡、反覆、漸變、統一、調和。					
一、課程活動簡介： 生活中的各種物件幾乎都無法單獨存在，當兩個以上的物件擺在一起，就會產生構成，要考慮二者之間的相對關係，就形成了構成的問題。 此次課程著重於引導學生發現構成的美感，以校園環境作為「搜尋美」的場域，練習美感工具 KIT 的體驗：收斂式排版與發散式排版等，建立對構成美感的認知。在探索理解後，帶領學生運用：校園攝影、手繪寫生作品、文字書寫等，進行校園生活誌設計，共同進入美感經驗的歷程。 校園生活誌設計將運用圖片與文字的發散、聚斂、多組件組合而成的構成方式，一起擺擺看、分組共同討論，釐清構成能依循的邏輯，尤其是主從關係的構成、訊息分割的構成。教師提供掌握構成設計的重點，展示版面構成範例，強化學生在生活中的發現及分析，提升學生的觀察力、累積獨特的美學觀點，最後結合構成的規範等問題，創作出屬於自己風格的版面設計。					

二、教學目標

既有目標/能力指標：構成的原理與排版初探

學生將會：

- 1.描述發散與收斂構成的原理
- 2.欣賞對稱的古典美學與平衡的美感
- 3.能透過擺放位置，延伸設計意圖
- 4.能對排版設計進行討論，思考透過排版，表達主從之分
- 5.能對自己的作品進行表達與反思
- 6.能透過溝通與同理，產生「構成」美感素養

核心概念：

- 1.構成的美感
- 2.構成的排列關係
- 3.生活中構成的可能

關鍵問題：

- 1.構成在生活中的發現
- 2.環境中的構成
- 3.生活中有什麼構成的問題

學生將知道/知識：

- 1.構成的發散與收斂
- 2.構成的主從關係
- 3.合目的的構成設計

學生將能夠/技能：

- 1.能蒐集資料並分組討論
- 2.表達觀點、尊重他人的分享
- 3.對創作進行反思與提問

三、教學策略：

六堂課的階段步驟簡列：

1.六堂課的步驟簡列：

(一)引導：提出以「什麼樣的文宣品能夠勾起你的美好感受」為題，與學生共同討論生活中可以看到的文宣品種類，如何讀懂排版並欣賞，大家如何接受生活中的文宣廣告？在進行設計時，考慮了什麼美感條件？

(二) 請學生試著以隨手可以取得的 15 件物品，在課桌上進行物品的拍攝佈局練習後，學生拍攝紀錄，師生共同討論，佈局的基本美感。設計構成的範例欣賞，關於什麼樣的構成，讓人心動嚮往？

(三) 練習：練習美感工具 KIT 的體驗，預設圖面為黑、白、灰，帶入聚斂與發散的構成概念。

(四) 使用教師提供的雜誌素材，搭配描圖紙的覆蓋複寫，練習構成轉化→運用元素的重要性、類別、關係、階層，練習構成美感關係。關於位置的學問，小組討論構成的體驗。

(五) 蒐集校園生活中的圖像，學期初在校園角落的素描、美的原理原則攝影作品、文字書寫等素材，進行構成的美感練習：校園生活誌設計。著重在排版位置，a.依照訊息的重要 b.元素種類 c.彼此關係。

(六) 讓「畫面說話」的排版過程，分組討論與分享。

1.Show & Tell 提問與反思：

(第一堂)：

- 1.)看到的文宣品，那些令你感到心動？
- 2.)這些文宣品在文字資訊和排版上，是否清楚易懂？
- 3.)文宣品的案例中，在進行設計時，考慮了什麼條件？

(第二堂)：

- 1.)在桌面的物件、物品的拍攝佈局中，是否令人感到美？
- 2.)物件的拍攝佈局，是否能感受到傳達意圖？
- 3.)是否能說明聚斂與發散的構成，有什麼不同感受

(第三堂)：

- 1.)黑、白、灰色卡的平面排版中，如何感受到版面的 a 重要性、b 類別、c 關係、d 階層？

(第四堂)：

- 1.)練習複寫雜誌素材後，共同討論發散與聚斂構成的排版，是否有共通的原則？
- 2.)這些原則如何影響民眾閱讀的心理？

(第五堂)：

- 1.)已蒐集的版面素材，藉由同學們的排版，是否能改善人與人既有的溝通？
- 2.)如何能讓版面適切的傳達自己的意念？

(第六堂)：

- 1.)完成設計的過程中，你的思考經歷了什麼改變？
- 2.)和同學分享你的創作時，他人的回饋與你的想法是否有差異？

四、預期成果：

學生能理性觀察，將 1.構成的發散與收斂、2.構成的主從關係、3.合目的的構成設計，運用美感於生活中，培養對日常文宣品進行美醜判斷與選擇的能力，「設計的不是版面，設計的是美感」，具有美感的設計，往往令觀賞者產生心動、無法停止閱讀的狀態，甚至幾乎忘了設計的存在。

能稱之為有美感的設計，編排構成最為重要，培養學生理解並欣賞「好讀」的版面，從日常生活中的「發現」開始，養成對於人文事物或自然環境的美之敬重，進而提出建議及創造。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1、《設計者不可不知的版面設計&製作運用圖解》デザイン・制作のセオリー—絶対はずせないデザインのお約束，佐々木剛士，良品文化

2、《編排&設計 BOOK：設計人該會的基本功一次到位》はじめてのレイアウト，松田行正，良品文化

3、《特殊 印刷・加工 DIY BOOK》，大原健一郎、野口尚子、Graphic 社編輯部，良品文化

教學資源：

1、儲備核心教師培訓工作坊手冊

2、說的就是你。20 個設計新手常犯的排版設計誤區

<https://des13.com/news/69-news/design/418-typography-mistakes>

3、吸睛的構成設計 <https://www.inside.com.tw/2015/12/21/typography-design>

教學進度表

週次	上課日期	堂	課程進度、內容、主題
一	4/9-4/13	1	課程引導：以生活中的構成，進行美感賞析 關於位置的學問：使用色紙進行切割、擺放、位置的觀察練習。 小組討論發散構成、收練構成的體驗，構成關係探討。
		2	設計構成的物件實作，討論：版面設計的基本美感。關於什麼樣的畫面構成，會讓人心動。
二	4/16-4/20	3	練習：練習美感工具 KIT 的體驗，預設圖面為黑、白、灰，帶入聚斂與發散的構成概念。
		4	雜誌素材，搭配描圖紙的覆蓋複寫，練習構成轉化
三	4/23-4/27	5	進行構成的美感練習：校園生活誌設計。
		6	讓畫面說話的排版過程，討論與分享。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

堂	課程進度、內容、主題	調整後-課程進度、內容、主題
1	課程引導：以生活中的構成，進行美感賞析。關於位置的學問：使用色紙	課程引導：以生活中的構成，進行美感 ppt 賞析，關於位置的學問。使用手邊即可得到的 15-20 個

	進行切割、擺放、位置的觀察練習。小組討論發散構成、收練構成的體驗，構成關係探討。	物件(可拆解文具用品)，以 4K 素描紙為限制範圍，紙上進行「發散式」物件擺放練習。小組討論發散構成的體驗，構成關係探討。拍照並書寫課程記錄。
2	設計構成的物件實作，討論：版面設計的基本美感。關於什麼樣的畫面構成，會讓人心動。	關於「聚斂式」位置的學問：延續上一節課程，紙上進行「聚斂式」物件擺放練習。小組討論發散構成的體驗，拍照並書寫課程記錄。討論：版面設計的基本美感。
3	練習：練習美感工具 KIT 的體驗，預設圖面為黑、白、灰，帶入聚斂與發散的構成概念。	練習一：練習美感工具 KIT 的體驗，預設圖面為黑、白、灰，帶入聚斂的構成概念。 練習二：練習美感工具 KIT 的體驗，預設圖面為黑、白、灰，帶入發散的構成概念。
4	雜誌素材，搭配描圖紙的覆蓋複寫，練習構成轉化	雜誌素材，搭配描圖紙的覆蓋複寫，練習構成轉化。小組討論歸納整理構成發現
5	進行構成的美感練習：校園生活誌設計。	進行構成的美感練習：個人校園生活誌紙上排版設計
6	讓畫面說話的排版過程，討論與分享。	進行構成的美感練習：個人校園生活誌電腦排版設計。排版作品討論與分享。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：以生活中的物件，進行構成發散美感賞析

B 學生操作流程：

案例與文具用品實體練習。學生在課程中，隨即使用手邊即可得到的 15-20 個物件(可拆解文具用品)，以 4K 素描紙為限制範圍，在紙上進行「發散式」物件擺放練習。小組討論發散構成的體驗，構成關係探討。拍照並書寫課程記錄。

1.書本+文具排排看！怎麼樣美。(5min)

2.討論與觀摩(書寫文字記錄並拍照)(2+5min) 並且拍照+草圖紀錄

(記錄表上，草圖紀錄發散範例：以點、線、面方式，記錄版型(畫圖))

3.各組發表(8min)

C 課程關鍵思考：

兩個以上的物件擺在一起，考慮二者相對關係，就形成構成問題。

教師與學生共同討論生活中可以看到的文宣品版型，內容物之擺放、如何讀懂排版並欣賞在進行設計時，考慮了什麼美感條件？

A 課程實施照片：以生活中的物件，進行構成聚斂美感賞析

B 學生操作流程：

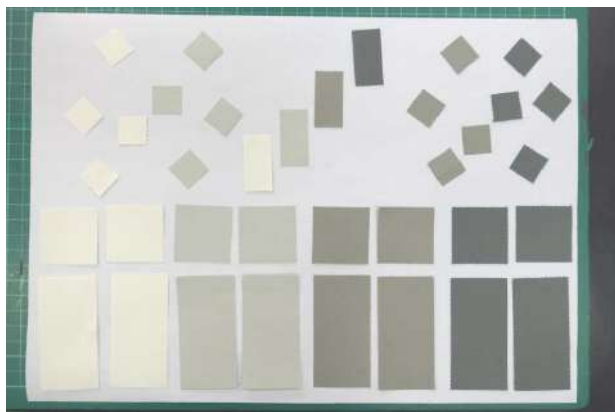
案例與文具用品實體練習。學生在課程中，隨即使用手邊即可得到的 15-20 個物件(可拆解文具用品)，以 4K 素描紙為限制範圍，在紙上進行「聚斂式」物件擺放練習。小組討論聚斂構成的體驗，構成關係探討。拍照並書寫課程記錄。

- 1.書本+文具排排看！怎麼樣美。(5min)
- 2.討論與觀摩(書寫文字記錄並拍照)(2+5min) 並且拍照+草圖紀錄
(記錄表上，草圖紀錄聚斂範例：以點、線、面方式，記錄版型(畫圖))
- 3.各組發表(8min)

C 課程關鍵思考：

學生思考：生活中的各種物件幾乎都無法單獨存在，因此，2 件以上的物品同時呈現，就必須考慮關於美感的問題，如何構成美的畫面。

A 課程實施照片：練習美感工具 KIT 的體驗

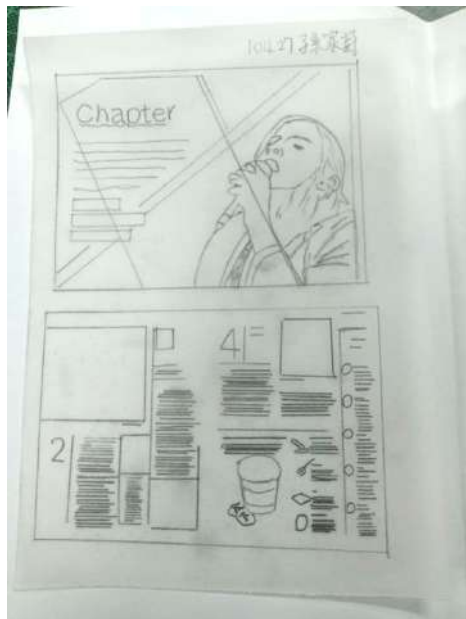
B 學生操作流程：一 發散式構成版型 構成 kit 排排看！怎麼樣美
每人四張不同色階的色紙，按照虛線進行色紙拆解(至少 20 張以上)，
在 A4 的紙上進行排版。排排看！怎麼樣美。
1.排出一款發散版型！並且拍照+草圖紀錄
2. 記錄表上，草圖紀錄發散範例：以點、線、面方式，記錄版型(畫圖)
3. 小組討論時間 5 分鐘在表單上寫(畫)下記錄！
4. 請起身觀摩其他人的排版！-每人 2 分鐘
5. 小組發表時間-Part 3 發散式構成版型-每組 1 分鐘
學生操作流程：二 聚斂式構成版型
每人四張不同色階的色紙，按照虛線進行色紙拆解(至少 20 張以上)，
在 A4 的紙上進行排版。排排看！怎麼樣美。記錄表單書寫
使用 B4 影印紙,將色卡整齊打包,(外包裝註明：班級-姓名-座號)

C 課程關鍵思考：

1.對稱構成 2.不對稱但平衡的構成 3.具有主從關係的構成
「點線面」的聚斂式思考，拋開顏色和材質，將版面抽象成點、線、面來設計。點的疏密、數量變化，都能引起畫面效果。線條能讓作品具有很強的引導線功能。畫「面」的氣氛調性，主體訊息。

課堂 4

A 課程實施照片：DM 構成美感分析

B 學生操作流程：

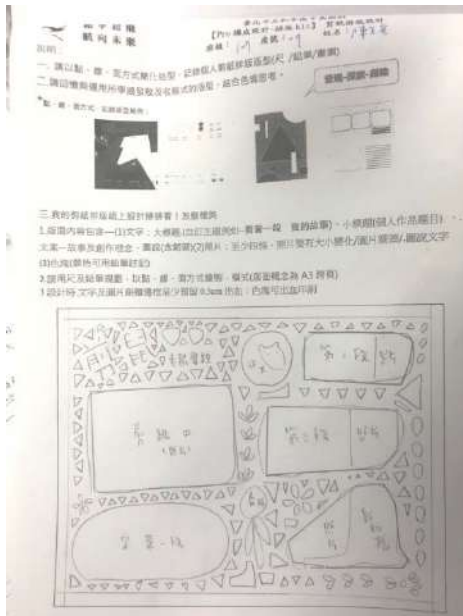
1. DM 描圖紙版型練習：領取廣告 DM，鋪上描圖紙，將四個版型描摹下來。
2. 從描摹DM的過程中，配合美的原理與原則，發現了什麼？

C 課程關鍵思考：

美的原理與原則：1 平衡 2 律動 3 比例 4 反覆 5 對比 6 漸變 7 對稱 8 單純 9 調和 10 統一。
構成-美感、排列和對齊、設定虛擬邊框、點線面編排、整齊-格線、視線的移動、秩序、留白。

課堂 5

A 課程實施照片：版面構成手繪初步計畫

B 學生操作流程：

1. 教師版型 ppt 範例講解

2. 學生於學習單考量版面構成美感，安排自己期初個人生命誌之作品創作書籍版面編排紙上作業。

C. 課程關鍵思考：

構成-美感、排列和對齊、設定虛擬邊框、點線面編排、整齊-格線、視線的移動、秩序、留白。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 學生以前一節紙上排版，實際進行數位版面編排。
2. 以自己創作作品集理念文字做版面構成練習，
3. 一律以 PPT 製作，B3 橫式跨頁單面設計

C 課程關鍵思考：

線條框線、字體、圖形、顏色色塊，如何組合、安排、建構，排版進入一個有限空間，成為有序的關係，以及合理的視覺觀看。

三、教學觀察與反思

以生活為題引發興趣：教師運用學生手上現有課本及鉛筆盒等工具與材料拆解排列，老師提供 4k 黃素描當版面，解決學生需另外攜帶素材而缺漏的問題。KIT 白灰黑色紙工具使用，簡化造型去除色彩干擾，讓學生可以更純粹思考與發現構成美感的因素。將期初創作作品，拍照及書寫創作理念及故事，便有版面編排所需的圖文要素，再將構成所發現的美感實際排版，執行、操練一番，亦可將學習歷程記錄成為個人作品集一部分，且透過同儕發表，相觀摩學習，更能發現美感所在。

惟因若要將整體課程有效執行，醞釀學生的體驗、發現及運用，教學節奏應和緩且隨時調整，因此課程節數延長了數節。然學生對美感的認知、實作與判斷能力等素養的回饋卻是令人欣喜的。

四、學生學習心得與成果

臺北市立和平高中美術科

【Pro 構成設計】課程紀錄

班級：107 座號：09 姓名：陳兌容

Pro 構成設計_排版課程心得

從書本+文具排排看！怎麼樣美。練習發散式構成版型及聚斂式構成版型，課程中觀摩別人，聽聽分享，再進一步練習 DM 手繪描圖，最後嘗試個人剪紙故事排版，從中你的發現與改變？（80 字以上）：這學期我們上了排版課，從小就很喜歡看排得很美的圖案的版型，自己也有稍微研究過，這次老師要我們用鉛筆盒和手邊的用具來完成，一開始一直被題目侷限，以至於沒辦法隨心所欲的排，後來才慢慢突破限制，排出讓自己很滿意的版型。

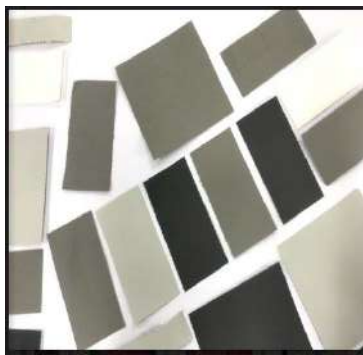
以下請附**照片橫式 6 張**（路徑為：插入→圖片→從檔案）本報告放入照片後拉成 2 頁

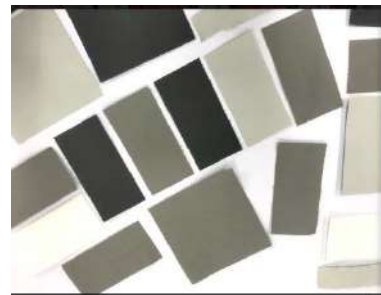
1. (文具)發散式構成版型

2. (文具)聚斂式式構成版型

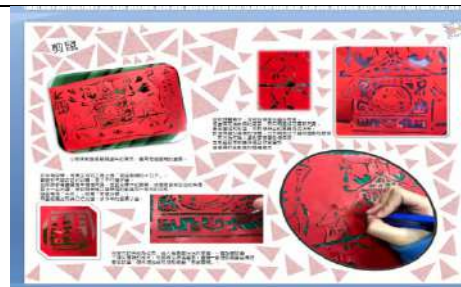
3. (白灰黑紙張 kit)發散式構成版型

4. (白灰黑紙張 kit)聚斂式式構成版型

5. 剪紙排版設計手繪稿

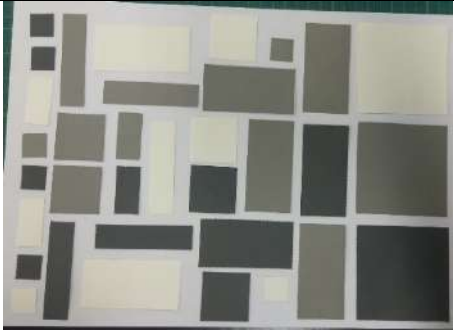

6. 剪紙作品排版

Pro 構成設計_排版課程心得

從書本+文具排排看！怎麼樣美。練習發散式構成版型及聚斂式構成版型，課程中觀摩別人，聽聽分享，再進一步練習 DM 手繪描圖，最後嘗試個人剪紙故事排版，從中你的發現與改變？

在上排版前我還對排版懵懵懂懂的，後來經過老師的教學後，便開始進入狀況，之前美對我而言只是一種主觀表達的感受，並沒有特定的評定標準，但後來發現他並不只是個人感官問題還是有許多客觀方面的事務需要討論，像是顏色和畫面協調感等……對於排版這項目補紙可以用在美術著科目上，未來還可以用在其他課目的報告等，所以我覺得此項目讓我獲益良多！

	
<p>1. (文具)發散式構成版型</p>	<p>2. (文具)聚斂式式構成版型</p>
	
<p>3. (白灰黑紙張 kit)發散式構成版型</p>	<p>4. (白灰黑紙張 kit)聚斂式式構成版型</p>
	
<p>5. 描圖紙練習</p>	<p>6. 剪紙作品排版</p>