

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： 臺北市立西湖國民中學
執行教師： 李坦營 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

經費使用情形

- 一、 收支結算表

同意書

- 一、 成果報告授權同意書
- 二、 著作權及肖像權使用授權書

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺北市立西湖國民中學
授課教師	李坦營
實施年級	八
課程執行類別	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	4 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	67 名學生

二、課程綱要與教學進度

是否有課程參考案例 ☐ 有：_____學年度第_____學期，_____區_____（學校名稱） 參考課程名稱： ☒ 無					
課程名稱：美的原理					
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) (一) 美感構成原理的理解：學生對美有直覺力，但並不了解美感的構成原理有哪些？及這些美感原理如何應用在作品的呈現？ (二) 學生能應用美感於日常生活：學生需要能運用美感於生活環境的能力，藉以映證並強化美感提升生活靈性的層面。					
一、課程活動簡介 (300 字左右)：本課程主要以「構成」為概念，以文字設計為原則，輔以藝術家或設計師的作品、日常生活中可見物或場景為佐證，引導學生先認識有關「連續」、「對稱」等美感原理，藉由分析與理解意象中所蘊藏的美感原理，從中觀摩美感原理的運用；接著由同學實際運用這些原理到校徽及食品包裝文字的設計，藉以將理論運用到實際操作，並培養及提升對美感的鑑賞能力。					

二、教學目標

學生將會：請參酌環境掃描內容	
強化美感素養基礎	
理解事項/核心概念：一至三點（不超過五點為佳）	關鍵問題：非課堂提問，
1.連續原理 2.對稱原理	體驗美感從連續開始，會是一個好的方式嗎？
學生將知道/知識：一至三點（不超過五點為佳）	學生將能夠/技能：一至三點（不超過五點為佳）
1.美感的形成概念是什麼？ 2.這些概念可以衍生成哪些原理？ 3.瞭解日常生活的場景、器物、畫面等，藝術家或設計師如何運用這些原理？	1.以對稱原理設計出富有美感的校徽。 2.能鑑賞日常生活可見物或場景中有關連續與對稱等美感原理，並進而對生活中的美感有所體驗與實踐。

三、教學策略：

1.簡要說明課程意圖

一般學生常常在鑑賞與創作中，對於畫面的經營有種感受，這種感受常常只能意會無法言傳，所以等到鑑賞時無法說明、創作時不知原理，本課程即希望由連續與對稱等構成原理，講解並讓學生實作與設計，瞭解以美感原理為基礎的實作與鑑賞。

2.六堂課的步驟簡列：

- (1) 第一堂課：藉由實際操作體驗連續原則。
- (2) 第二堂課：映證上一堂課的美感原理，以日常生活當中可見物或場景的實例，拆解文字的部首、偏旁等所形成的大小、聚散關係，讓學生瞭解文字結構中蘊藏的美感。
- (3) 第三、四堂課：引導學生運用美感原理、並以文字為主、設計本校校徽。
- (4) 第五、六堂課：引導學生運用美感原理、並以文字為主、設計食品包裝文字。

2.Show & Tell 提問與反思：

- (1) 學生能確實感受不同元素大小與排列所呈現的不同感受嗎？
- (2) 學生能從實際生活環境中察覺並說明這些現象嗎？
- (3) 學生能體認符號設計的美感嗎？
- (4) 學生的作品能充分顯示課程的目標嗎？

四、預期成果：請參酌環境掃描內容

1. 學生可以說出美感形成的原理。
2. 學生可以解釋這些原理的特質。
3. 學生可以鑑賞日常生活中文字意象的美感原理。
4. 學生可以美感原理為基礎設計本校校徽。
5. 學生可以美感原理為基礎設計包裝文字。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

Dickie, G.(1997).Introduction to Aesthetics An Analytic Approach, Oxford university .

葛雷格·艾伯特(2019)。構圖的秘密。大牌出版。

何彤等(2019)。空間構成。松燁文化。

夏鏡湖(2019)。平面構成。松燁文化。

教學資源：

1. 材料：畫紙、顏料(廣告顏料、麥克筆)、白膠、水彩紙、素描紙、紙板
2. 工具：水彩筆、調色盤、麥克筆、色鉛筆

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	108.10.1-10.10	單元名稱 <small>請勿超過 15 字</small>	美的原理
	109.3.1-109.3.10	單元簡述 <small>請勿超過 50 字</small>	藉由作品賞析，從中探討美的原理原則，而這些原理其實皆在「大小有別，聚散有致」的原則上。
2	108.10.11-108.10.20	單元名稱 <small>請勿超過 15 字</small>	文字美的原理
	109.3.11-109.3.20	單元簡述 <small>請勿超過 50 字</small>	藉由文字賞析，從中剖析部首、偏旁的幾種變化關係，舉例說明美感原理，並讓學生對文字設計與編排有初步的認識。
3	108.10.21-108.10.30	單元名稱 <small>請勿超過 15 字</small>	美的原理之校徽設計
	109.3.21-109.3.30	單元簡述 <small>請勿超過 50 字</small>	教師引導學生運用美的原理並以文字為基礎設計本校校徽。
4	108.11.1-108.11.10	單元名稱 <small>請勿超過 15 字</small>	美的原理之校徽設計

	109.4.1- 109.4. 10	單元簡述 <small>請勿超過 50 字</small>	學生運用美的原理並以文字為基礎設計本校校徽，並彼此觀摩作品。
5	108.11.11- 108.11.20	單元名稱 <small>請勿超過 15 字</small>	美的原理之包裝文字設計
	109.4. 11-109.4. 20	單元簡述 <small>請勿超過 50 字</small>	教師引導學生運用美的原理並以文字為基礎設計某種零食或飲料的外包裝。
6	108.11.2 1 -108.11.3 0	單元名稱 <small>請勿超過 15 字</small>	美的原理之包裝設計
	109.4. 21-109.4. 30	單元簡述 <small>請勿超過 50 字</small>	學生運用美的原理並設計食品或飲料的外包裝，並彼此觀摩作品。

實驗課程執行內容

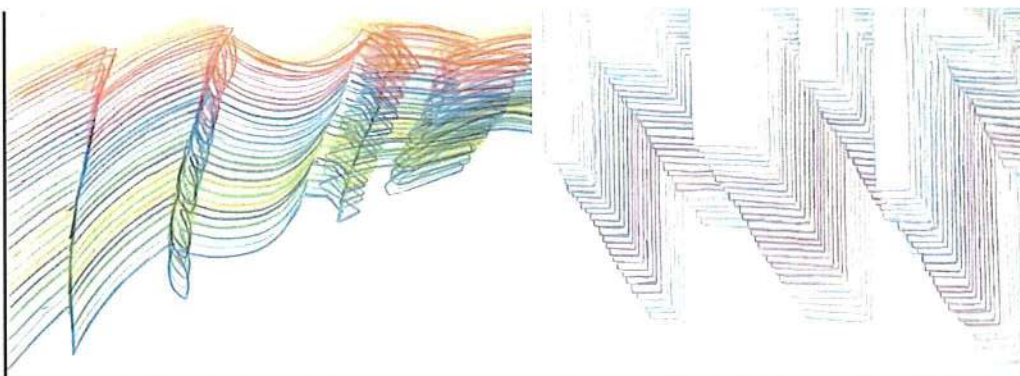
一、核定實驗課程計畫調整情形

原計畫擬以構成為概念，文字為對象做為課程的實施架構，但實際實施後，發現構成的概念仍須有具體的美感原理原則為基礎，所以本課程調整為先以「構成」面向中的連續原則、秩序原理為主，從中導引學生發現美、體驗美的所在，並視實際情況延長授課時數。

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：

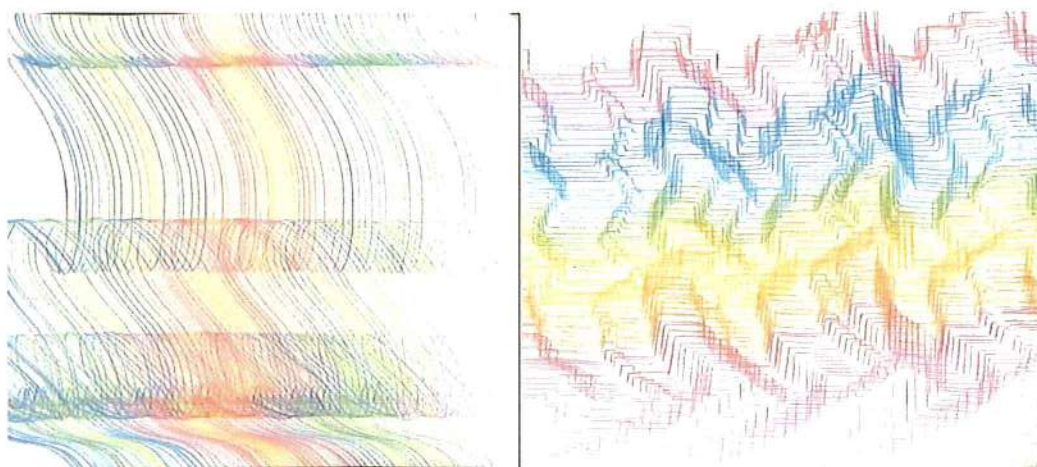
1. 製作模板：學生根據教師講解示範，製作自由造形模板。
2. 描繪模板：學生以色鉛筆、移動模板紀錄軌跡。
3. 作品賞析：請學生就線條本身、線條間距與色彩漸變感受作品的美感。

C 課程關鍵思考：

連續是美感原理的基礎：連續衍生對稱、漸層等多元形式的再現與變化。引導學生鑑賞本作品的美感原理，主要在「連續」與「漸變」，不論就線條或色彩的變化，藉由「連續」與「漸變」的原理，讓畫面產生秩序性與和諧感，因此產生美感。

課堂 2

A 課程實施照片：

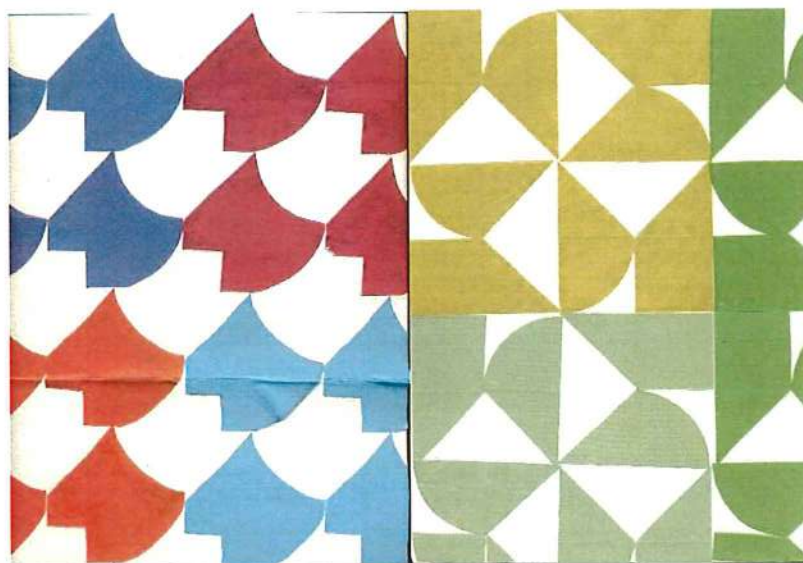
B 學生操作流程：

1. 模板形狀或描繪途徑的修正。
2. 繼續描繪、完成作品。

C 課程關鍵思考：

- 1 連續是美感原理的基礎：連續衍生對稱、漸層等多元形式的再現與變化。
- 2 如何得知學生在操作過程中感受到美：雖然教師認為連續圖形的漸變是具有美感的，但學生能感受到嗎？如何得知？筆者試著問學生感覺如何？有的學生回答還可以，有的覺得一直畫很累…，所以，作品完成後的共同鑑賞與引導就非常重要。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.設計基本單元：請學生在四個正方格子裡任意以直線、弧度線切割畫面，完成一個基本形，共製作四個基本形。
- 2.二方組合排列：先取其中兩個基本形，一個固定不變，另一個從相同方向(0度)、90度、180度、270度組合看效果，請學生觀察兩者間的空白處，以形狀完整、空白處越少者是較好的組合。
- 3.連續組合排列：也可以試試三個、四個的組合，仿照上述原則去判讀何者是較佳的組合，決定較佳組合之後，再複製基本形排列，直至畫面填滿為止，再將多餘的色紙裁切完成。

C 課程關鍵思考：

- 1.具發展的基本形應有哪些要素：可以請學生嘗試多種基本形的設計，從中歸納出發展性較佳與受限的原則有哪些？
- 2.組合排列體現美感的哪些要素：回應本系列課程的開始，請學生就連續原則、對稱(兩個完全相同)原則、甚至是上述的變化：對比(兩個互補)原則等，以藝術用語去詮釋這些美感要素出現在畫面的那些地方？
- 3.連續設計在日常生活如何應用：可以請學生就教室、學校、街景或家裡，可以發現哪些基本形？哪些連續、對稱、對比元素的現象或設計。

課堂 4

A 課程實施照片：

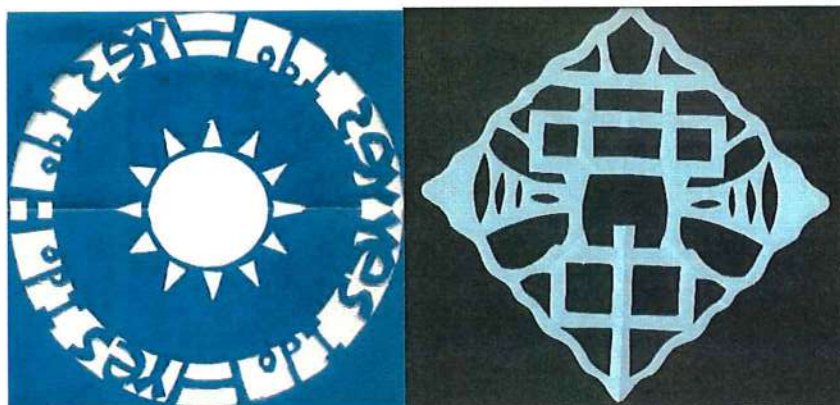
B 學生操作流程：教師先將學生分組(也可以是學生自行分組)

- 1.篩選排列物品：組員討論標的物品，共同蒐集所需物品。
- 2.分類歸納物品：組員依據種類及顏色將物品歸類放好。
- 3.規劃排列物品：接著以(1)物品間有適當間距(2)種類優先或(3)顏色優先(4)線條明確(5)邊緣切齊不可有缺陷...等原則排列。
- 4.(學生自行拍作品)彼此觀摩作品。

C 課程關鍵思考：

- 1.排列呈現美感的基本要素為何：希望藉由這個練習來補充說明美感源自秩序性，並說明統一中求變化、變化中求統一的範例，如以圓線取代垂直線或水平線、不同的筆但以顏色將其統一等。
- 2.排列原則如何應用到生活表現：如何鼓勵學生將這些原則運用到日常如桌椅的排列、教室布告欄的張貼、後走廊掃具的排列等，讓學生在生活中應用課程經驗。

A 課程實施照片：

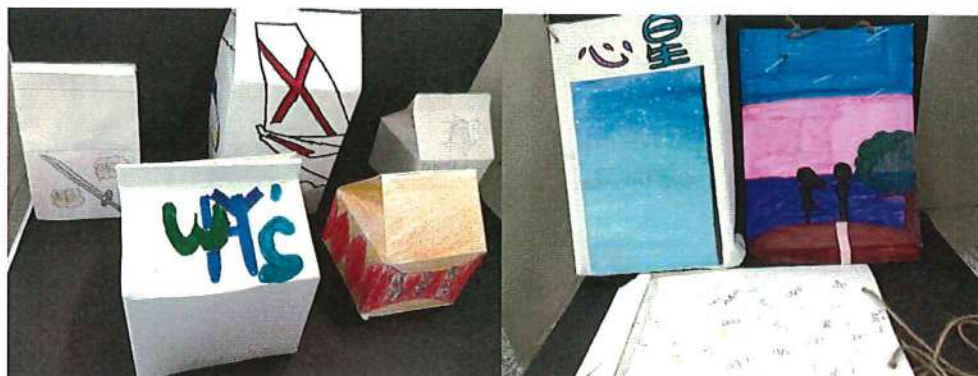
B 學生操作流程：

- 1.思考主題：學生根據教師的講解與示範，思考與設計作品的草圖。
- 2.摺紙試驗：學生可以試驗不同的摺法來顯示設計的效果，藉由試驗累積經驗，最後修正到符合的構圖。
- 3.剪紙完成：根據上述嘗試經驗，確認並完成作品。

C 課程關鍵思考：

- 1.如何設計字體：本校的校名，不論是中文或英文的縮寫，這些字體都是對稱字體，所以，符合剪紙概念、對稱之美的原則。學生可以根據這樣的概念，設計符合概念的作品。
- 2.如何安排摺線：請學生思考摺線的垂直、水平或斜線的不同效果，也請學生思考摺中摺的效果。
- 3.如何剪紙裁字：初次嘗試，一些學生的字完全離開畫面，所以，請學生開始思考如何剪字可以讓字與畫面仍舊連結？刺激學生思考並解決問題。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.紙袋(盒)製作：學生思考紙袋及紙盒地展開圖，依照自己想要的尺寸畫好展開圖，並預留黏貼處，裁下圖形摺好並黏貼，完成紙袋及紙盒。
- 2.設計畫面：根據自己預設的用途與內容物，設計文字與圖案。
- 3 上色：將需要上色的部分完成。

C 課程關鍵思考：

學生能否根據之前的學習，將有關連續等美感原理遷移到日常物上？

三、教學觀察與反思

(一)遇到的問題與對策

問題	對策
(1)模板的尺寸問題	(1)關於模板的大小，取決於學生預備移動的方式，如果是平移，則比畫面幅度稍微大一點即可；若是斜線移動，擇要規劃預計斜移之後的最大距離再加上畫幅長度即可。
(2) 學生一開始可能不知道為何而做？	(2)實施本課程教師可先給學長姐的作品、設計師的作品或生活環境當中的現象或作品，讓學生先觀察，從中體會設計與美感的原理。
(3)學生剪字常常不知不覺中字就整個離開紙面掉出來了。	(3)提醒學生不論剪字或割字，一律由內而外、由小而大，對折的線稱為對稱軸線，不可將此線剪開或割開，萬不得已時將剪法改成割字的方式操作，也可加上筆畫間的連接線。

(二)未來的教學規劃

- 1.可以將模板畫運用到日常生活用品上，例如：筆記本封面、手提袋布面等，也可以將紙張放大，獨立成為一件掛畫作品。
 - 2.請學生持平板或手機，將環境中可見的基本形和多元連續或對比的景象記錄下來，藉此培養觀察力與對美感的敏銳度。
 - 3 請學生思考環境中有哪些地方可以應用此設計加以詮釋或美化？可以實作或以模擬的概念實際設計成品。
 - 4.加深基本形或組合的複雜度，如以斜線或交錯等位移方式，甚至是艾薛爾(Escher M. C.)作品的思考或仿製。
 - 5.運用軟體製作作品。
- 校徽設計還可以涉及色彩構面，湖水(面)概念、或關於校本的特色等面向的考量，又可另行規畫不同構面或議題的課程。

四、學生學習心得與成果(學生作品示例)

