

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
108 學年度第 2 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： 高雄市立林園高級中學 (國中部)
執行教師： 李紀瑩 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	高雄市立林園高級中學
授課教師	李紀瑩
實施年級	一年級
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	四班
班級類型	☒ 普通班 ☒ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	120 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：排排讚，在日常遇上構成					
課程設定	☒ 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	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： <p>* 先修科目：</p> <p>☒ 曾修美感教育實驗課程：(請概述內容)</p> <p>☐ 並未修習美感教育課程</p> <p>108-1 學期將美感教育觀念帶入課程中，分享不同的實例喚起學生對美感有感的意思，更藉由校園與周邊的現況與變化，提醒學生持續對生活與環境產生觀察力與感受力。透過「學習本色」課程，從收集好看的圖片、分析主要用色、利用色票剪貼，嘗試作業本封面配色，去發現好看的配色有其邏輯與科學性，累積且記憶這樣的經驗歷程，運用在未來的生活上。</p> <p>* 先備能力：(概述學生預想現狀及需求)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 閱讀過美感入門電子書，知道美感與秩序和美感六大構面。 2. 缺乏美感經驗，透過 108-1 美感初探，持續培養將美感與生活連結的習慣。 3. 具備編排構圖的概念，但尚需透過講解與練習操作，培養更具美感的構成能力。 					

一、課程活動簡介：

課程活動分成：「遇見構成」、「鉛筆盒超展開」、「排排新願卡」、「佈告欄協奏曲」。從鉛筆盒的分類擺放，到個人新願小卡書寫、剪貼、編排，進而到班級佈告欄訊息分類規劃後的設計呈現。

在操作中去體驗，經由自身感受和真實生活產生碰撞，並連結其中的關聯性。以構成為主出發，認識秩序、樣式、色彩、比例、質感的影響力，在有所限制的條件中，引導學生辨別並區分出，事物的主從關係，希望學生和自己正在擺放的物件之間產生理性的對話，並抱持著多嘗試的態度，觀察且從中發現美所帶來的樂趣，最後共譜出和諧、美好的對話。

從學生經常在做的事，每天看見的物件...，那些不經意、無意識的生活中，連結上美感中的構成，讓學生發現，原來美感無處不在，原來美感與自己有關，原來這就是美感。同時願意去感受、多嘗試、並懂得取捨，進而主動在乎生活中的美感，發現美感跟自己生活大小事的關聯性，渴望創造更美好的生活。

二、課程目標

■ 美感觀察 (從生活、物件或環境中觀察的對象，請列舉一至三點)

1. 盒裝便當、禮盒內容放置、擺盤、學校各處室公佈欄。
2. 自己的鉛筆盒、書桌、抽屜。
3. 教室整體環境規劃與佈置。

■ 美感技術 (課程中學生學習的美術設計工具或技法，請列舉一至三點)

1. 分割、格線、比例、秩序的運用。
2. 使用方格紙分割繪製版面的方法與技巧。
3. 裁切的技巧與各種黏貼工具使用。

■ 美感概念 (課程中引導學生認識的藝術、美學或設計概念，請列舉一至三點)

1. 從練習中掌握構成的要點，區分與構圖之間的差異。
2. 建立一個美感空間 (平面與立體亦然)，空間的分區規劃與整體秩序掌握是首要的；並了解設計是有目的的行為。
3. 感受審美過程：感覺、聯想 (想像)、情感、轉化、領悟、操作。

■ 其他美感目標 (配合校本、跨域、學校活動等特殊目標，可依需要列舉)

1. 具備編排構圖的基本概念。
2. 有分類物件，增添、刪減要素的能力。
3. 理解何謂對稱、平衡、主從關係、格線、主題樣貌等名詞。
4. 對環境與美感有感。
5. 增進學生教室佈置參與度與提升教室佈置美感。
6. 加強提升班級海報設計視覺美感。

三、教學進度表

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	02/24- 02/28	單元目標	1.介紹生活中的構成，讓學生發現構成無所不在。 2.認識對稱構成、不對稱但平衡的構成、具有主從關係的構成、以格線分割的構成、許多零件組合的構成。
		操作簡述	● 遇見構成

			<p>1.老師透過各班教室佈置照片，帶入何謂構成；並說明生活中的各種構成範例。</p> <p>2.讓學生透過圖片學習並說出構成的邏輯性。</p>
2	03/02-03/06	單元目標	<p>1.感受構成無所不在，對美感有感。</p> <p>2.分類整理，團隊合作，互相學習。</p> <p>3.將美術與其他事物連結互動，加強感受並得到啟發。</p>
		操作簡述	<p>●鉛筆盒超展開</p> <p>1.老師先透過幾種不同分割形式的抽屜擺放說明「秩序」、「樣式」和「格線」在構成中的關鍵性。</p> <p>2.請學生使用自己鉛筆盒內的物品進行實作練習。動手擺放呈現具秩序美感，兼具有使用功能的抽屜。</p> <p>3.提醒學生空間構成、虛實對應，運用對稱構成、不對稱但平衡的構成、具有主從關係的構成、以格線分割的構成、許多零件組合的構成等方式。</p>
3	03/09-03/13	單元目標	<p>1.文字版面編排中訊息傳達的重要性。</p> <p>2.調整區塊比例的分配。</p> <p>3.合宜的色彩搭配運用。</p>
		操作簡述	<p>●排排新願卡</p> <p>1.請學生寫下自己三項心願，一項對林園在地的期許，加上班級姓名座號。</p> <p>2.發給學生三張色紙（同一色相，不同明度、彩度）。請學生先思考，如何運用三個顏色，裁剪出五個需書寫文字的區塊，區塊造型，大小，色彩配置，排列出具美感的版面。</p> <p>3.將色紙排列擺放，黏貼組合在名信片尺寸的黑色襯紙板上，五張色紙不要重疊，三個顏色都要使用。</p> <p>4.把上列五項文字內容元素，分別用黑筆寫在五個區塊上。</p>
4	03/16-03/20	單元目標	<p>1.訊息的掌握與分類。</p> <p>2.使用美工刀切割的技巧。</p> <p>3.引導學生思考構成在不同地方的共通性，構成無所不在。</p>
		操作簡述	<p>●佈告欄內的世界</p> <p>1.引導學生對佈告欄做版面的分割並請畫在 A4 紙上。</p>

			<p>2.發給學生縮小版內容要素貼紙（獎狀、各處室公告），請學生動手裁剪。</p> <p>3.請學生聚焦在佈告欄的版面編排設計，思考佈告欄內經常會出現哪些物件要素；動手編排縮小版佈告欄。</p>
5	03/23-03/27	單元目標	<p>1.練習思考佈告欄整體的和諧與美感，並有效傳達訊息。</p> <p>2.以擺放的技巧為優先，加上色彩與圖像運用整合。</p>
		操作簡述	<p>●我與佈告欄的對話</p> <p>1.發給學生縮小版（69.8×19.8cm）的佈告欄厚紙底板一塊。</p> <p>2.讓學生了解佈告欄最基本的關鍵訴求： a.訊息的分類 b.有效地傳遞資訊 c.舒適合宜的版面。 此處先聚焦在佈告欄內容元素的構成。</p> <p>3.將所有物件分類、增刪，進行各種組合擺放；物件可以重疊，但必須讓人可以閱讀。</p> <p>4.老師鼓勵並引導學生多嘗試不同擺放方式。</p> <p>5.發給學生「隨意貼黏土」，使用黏土將佈告欄物件貼在迷你佈告欄上。</p>
6	03/30-04/03	單元目標	<p>1.檢視設計作品完成度。</p> <p>2.分工分組，合力製作班級教室佈置。</p>
		操作簡述	<p>●佈告欄協奏曲</p> <p>1.可在版面設計中，加入自行繪製或是收集來的其他各式圖像物件，調整佈告欄整體樣貌。</p> <p>2.完成縮小版佈告欄版面設，注意所有物件是否確實粘貼與安全性。</p> <p>3.讓學生分組，動手操作班級佈告欄的構成，透過實際的活動改變環境中的美感表現。</p> <p>4.將學生的縮小版佈告欄作業，展示張貼於各班佈告欄。</p>

四、預期成果：

- 在美術課中，很多學生拿到材料、主題，經常立刻就動手，不經思考，一個動作下去，即使遭遇困難，習慣將錯就錯，不再調整更改。此次課程，想改變這樣的慣性，先在第一堂課讓學生認識具有美感的構成方式，讓好的觀念先進到思維中，思考過後才動手製作。
- 學生能根據物件的元素進行分析，多方嘗試擺放出在畫面上最合宜的位置。了解個人的喜好在美感運用上，有時候並不可靠，我們需要憑藉更多的經驗來作為養份。套用課程說明中，美感構成的邏輯方法，找到更適切的運用。
- 描繪能力佳確實有機會創作具美感的畫面，但如何整合各項要素，透過好的構成，統整畫面，更是我們要學習的。透過課堂上的經驗與歷程，逐漸內化，期待可以藉由一次次的學習，感受美感所帶來的愉悅，自然發生好的演變，讓演變伴隨學生成長，最終以一種與環境共好的方式做出自我表達。
- 期許學生保有觀察力，培養注意力與好奇心，去思考並實踐運用，進而提升自己的美感素養。未來，能提供自己專業能力，改善公共空間，創造更好的環境品質。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 擺放的方式：安排物件的修辭 / [李歐納·科仁](#) / 行人出版社 / 2014/04/25
- 設計的美好關係：60 座書席設計解剖書 / 美好關係 / 風和文創出版社 / 2019/03/21
- 美感練習誌

六、教學資源：

美感電子書、教師自製 PPT、電腦、投影機、相機

方格紙、美術色組紙、單色色紙、厚紙卡、襯紙板、佈告欄內容元素貼紙、剪刀、美工刀、口紅膠、隨意貼黏土、鉛筆盒、抽屜、收納盒、文具物品

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1.將「抽屜超展開」課程調整成「鉛筆盒超展開」；且顧及部分學生在課堂上的表現較為活潑，因此在第二堂先操作個人練習，再進行團體合作。

2.先進行「鉛筆盒超展開」，讓學生透過簡單的活動了解秩序與構成的概念，接著才練習「排排新願卡」，如此更有分類擺放與區塊的概念。

3.操作縮小佈告欄時，請學生先思考畫下佈告欄區塊，也可一邊擺放一邊紀錄，多嘗試不同方式，進而體驗到何謂更具美感的畫面。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1：遇見構成

A 課程實施照片：

- ★ 對稱的古典美學
- ★ 平衡的現代美感
- ★ 主從關係凸顯焦點
- ★ 格線的分割邏輯
- ★ 組合決定構成樣貌

B 學生操作流程：

1. 認識秩序與構成。
2. 對構成的方式與邏輯有所概念。

C 課程關鍵思考：

1. 從生活切入，去看見與思考，構成對美感的影響力。
2. 了解生活中，構成無所不在。

課堂 2：鉛筆盒超展開

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

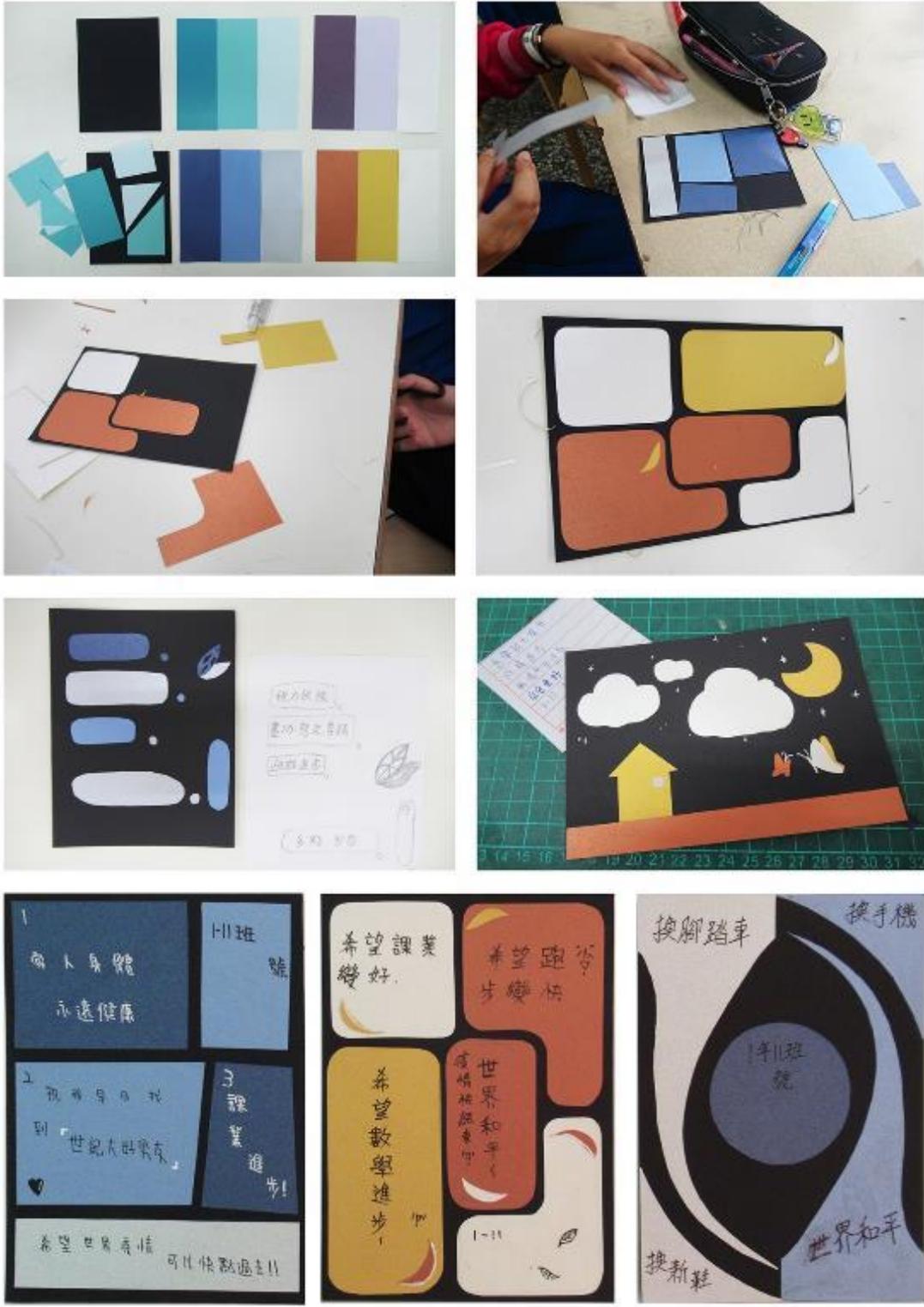
- 1.感知生活中，構成無所不在，並產生連結。
- 2.學生使用自己鉛筆盒內的物件進行構成。
- 3.各組使用全組鉛筆盒內物件，動手分類、重新整理（物件需收納擺放合宜具秩序）。
- 4.完成作品後，老師拍照，各組互相觀摩。

C 課程關鍵思考：

- 1.希望學生連結並能感受在生活中，處處均有構成的學問，並要學生對生活中的美有感，察覺每日都會經歷的美感，能花點時間去創造與感受。
- 2.不同的環境需求，所運用的構成方式將有所變化，並試著從中創造其構成之美。
- 3.透過動手操作，實際感受前後的差異，獲得成就。
- 4.欣賞他人的創作，並瞭解透過合宜具美感的構成，所產生的美好價值。
- 5.將對美感構成的敏銳度與在乎帶回家中，實際運用在每一天的生活中。

課堂 3：排排新願卡

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

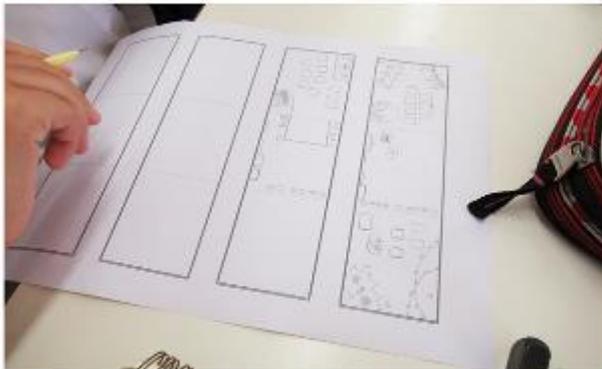
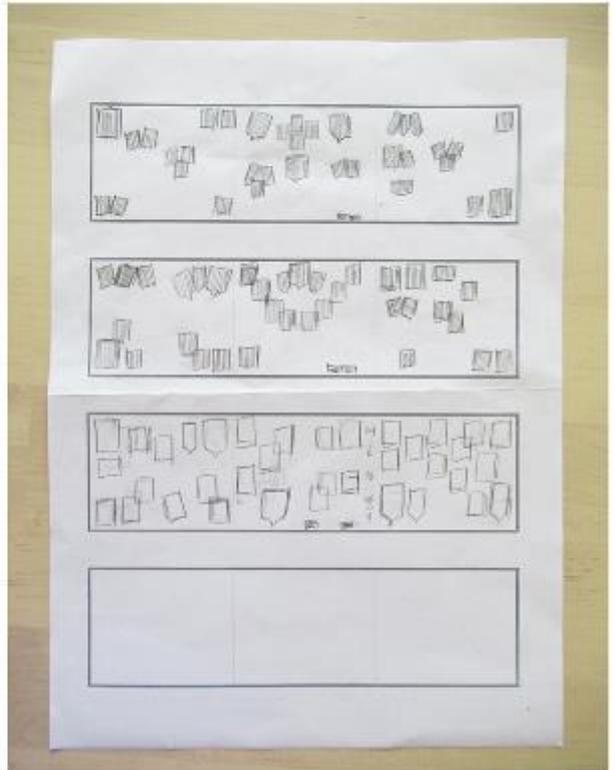
- 1.在便條紙寫下新願卡構成練習中所需要的文字要素。
- 2.運用色紙裁減、分割、組合、排列。
- 3.嘗試多種不同編排效果，黏貼出具美感的版面。
- 4.用黑筆在新願卡寫上文字要素，字體美觀、無錯別字。
- 5.完成新願卡構成設計。

C 課程關鍵思考：

- 1.先思考書寫文字要素，選擇好色彩，當版面內容所需要素齊全，才動手進行；避免邊構成還在邊思考文字，或版面構成結束才發現書寫文字空間不夠。
- 2.鼓勵學生多嘗試，從中發現更合宜的版面構成。
- 3.因為練習的設定是五個訊息區塊，如果想增加色塊，那就是較為裝飾性地運用；須提醒學生，「這個裝飾是有必要的嗎？裝飾後有增加美感嗎？」、「畫面是否有整體性？」、「是不是一定要塞滿畫面？」。
- 4.提醒學生五個區塊不要重疊，讓各個區塊較為清楚；也藉此先設立限制，在練習中將版面構成內的色彩、圖像與方式簡化，未來的練習再進行加深加廣。
- 5.藉由學生作品，認識分析構成方式；具有美感的構成方式，有邏輯可依循。
- 6.貼好貼滿不一定是唯一的方式，如無法掌握過多色彩、造型，先從簡單型開始，也可以讓版面有質感與美感。
- 7.整體版面構成中訊息傳達的重要性。

課堂 4：佈告欄內的世界

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.持續連結生活中的不同構成。
- 2.裁剪佈告欄各項要素。
- 3.分類、擺放、思考設計各要素於佈告欄中。
- 4.先練習思考並畫下佈告欄版面的分割。

C 課程關鍵思考：

- 1.佈告欄成果的呈現著重在「構成」美感的練習，而不是「構圖」。
- 2.訊息的整理、分類、增刪，是構成的第一步。
- 3.思考如何劃分佈告欄的不同區塊運用。
- 4.提醒學生思考，製作一個班級佈告欄的重點是什麼？美化教室？訊息傳遞？
- 5.除了課堂老師所提供的內容物件，是否還有其他須表現出來的訊息。

課堂 5：我與佈告欄的對話

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

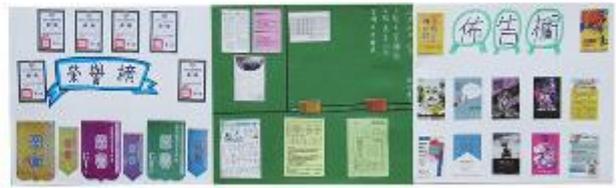
- 1.擺放佈告欄內容要素。
- 2.思考整體版面的色彩與構成要素。
- 3.製作具整體性的風格，使用藍色隨意貼黏土，黏貼各項內容與訊息要素。

C 課程關鍵思考：

- 1.從「佈告欄的功能是什麼？」開始思考，佈告欄裡面有許多的要素，如何透過自己的調整擺放，從整體的風格、色彩運用、訊息張貼位置，最終完成一個具美感的作品。
- 2.提醒學生思考「訊息是否可以交錯、重疊？」、「需不需要分區分類，運用文字？」、「哪一個區塊或單位是主角？」。
- 3.在引導學生調整時，須多鼓勵，並提醒不要放一張就黏死固定，先將所有物件要素放置完成，調整好後再統一黏貼。
- 4.不另外使用底色，以內容要素擺放為主的構成方式在操作上的速度比較快速。

課堂 6：佈告欄協奏曲

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.完成縮小版佈告欄底紋設計。
- 2.使用藍色隨意貼黏土，將佈告欄訊息要素，黏貼於配色或繪製好的底圖版面。
- 3.調整版面要素，完成作品。

C 課程關鍵思考：

1. 這個練習的第一重點是構成，因此在過程中須時時提醒學生，避免將太多時間花在配色。當然色彩也是佈告欄的美感的元素之一，我們雖需注意美感各個角度，但要以內容要素的排列擺放為主，以達到佈告欄傳遞訊息的功能。
2. 有能力畫好圖並不等於有好的構成能力；如何更妥善運用圖像，構成版面美感，是我們需要練習的。
3. 提升自己的美感品味，多一份講究就能多一份美感；藉此讓生活中的環境更好。
4. 學生能整合自身的能力，運用所累積的美感知能，去嘗試並創作生活中各處的構成美感。
5. 這是我們每天在班上都會看見的作品，完成後要欣賞一年，透過這生活空間中的常用物件，去感受美感。

三、教學觀察與反思

1. 在佈告欄的構成練習中，大多數學生除了課堂提供的素材，多半不另外準備個人的素材，在此狀況下，更需提醒並要求擺放的重要性。
2. 在排列佈告欄要素時，一邊擺放、一邊紀錄，這個動作有助學生分析，更比較出不同擺放的方式，所帶來的構成美感。
3. 新願卡練習時，因為在顏色的部分已經有所限制，因此學生更能將心思專注在構成上，練習的成效普遍較好。

日