

105 至 108 美感教育課程推廣計畫

106 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： 臺北市立龍門國民中學

執行教師： 康莉姿 教師

輔導單位： 北區 基地大學輔導

目錄

實驗計畫概述

- 1、 實驗課程實施對象
- 2、 課程綱要與教學進度

實驗課程執行內容

- 1、 核定實驗課程計畫調整情形
- 2、 實驗課程執行紀錄
- 3、 教學研討與反思

經費使用情形

- 1、 收支結算表

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

種子學校	臺北市立龍門國民中學
授課教師	康莉姿
實驗年級	國中八年級
班級數	11 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	321 人

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：設計·生活與構成之美					
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 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) 已瞭解美的形式原理原則，具有基本的手繪技術，並有發現問題與解決基本問題的能力。					
一、課程活動簡介 (300 字左右)：					
(一)本次實驗課程是以美感構面之〈構成〉做為課程主題設計，透過美感電子書引導，讓學生了解何謂構成、環境中構成的可能與構成的美感原則，如對稱構成、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...等。並以貼近生活的圖片、影片舉例生活中的環境及美感對於食、衣、住、行、育、樂的影響，透過比較讓學生能發現美感帶來的美好。 (二)透過美感練習工具體驗構成的各種可能，了解構成的概念與運用，提升個人的美感品味，並能將此體驗到的美感原則運用於海報文字編排設計。 (三)創作、討論與分享：由老師提供的海報底圖及學生設計的點線面構成英文字體進行版面的編排設計，透過分組討論與思考整體畫面的配置、方位、構成組合..等。最後進行心得交流與討論、作品比對與審視問題、嘗試解決問題，逐步完成合目的及具有美感的海報作品。					

二、教學目標

既有目標/能力指標：(構面的學習目標描述)

學生將會：

1. 描述構成的概念。
2. 能透過構成產生設計意圖。
3. 能思考以構成表達抽象概念。
4. 能對生活的構成進行討論。
5. 能對自己的作品進行表達與反思討論。
6. 能透過同理心產生多元的美感包容。

理解事項/核心概念：

1. 環境中構成的可能。
2. 構成的主從關係。
3. 平面構成的運用與美感原則。

主要問題：

1. 構成在生活中的角色及構成關係?
2. 環境中有什麼構成問題?
3. 平面構成的各種可能?

學生將知道/知識：

1. 構成的概念。
2. 構成的美感。
3. 合目的的構成處理。

學生將能夠/技能：

1. 發散與收斂的構成應用。
2. 具象的構成應用。
3. 主題的構成應用。

三、教學策略：【做】

(一)六堂課的步驟簡列：

課前準備：學生分組、準備教學簡報、教具與創作媒材。

1.第一堂：(1)教師以美感電子書引導，讓學生認識美感的六個構面，及電子書的運用方式。

(2)講解本次課程主題「構成」的原則及內涵，讓學生了解何謂構成、環境中構成的可能與構成的美感原則。

2.第二堂：(1)透過海報作品賞析，讓學生了解平面設計的基本原理與設計應用。

(2)學生分組上台體驗美感練習工具，學習構成的應用與具象構成的練習。

(3)進行下堂課《英文字體的構成設計》的課前引導：由教師提供海報底圖供學生選用，請學生於課餘時間討論英文字體及尺寸大小，並由組長負責影印該組的文字圖稿，於下堂課前完成工作。

3.第三堂：英文字體的構成設計：

(1)教師講解點線面的設計與應用，讓學生了解點線面的各種構成效果，並學習透過不同元素的特性做各種設計編排，呈現符合美感構成原則的作品。

(2)實作步驟：①使用描圖燈板及鉛筆描繪字形外框。

4.第四堂：②選擇點、線、面其中之一元素進行文字造型的構成設計，利用黑色簽字筆進行點的構成、線的構成和面的構成。(可嘗試運用毛筆、墨汁或其他材料體驗不同媒材的表現效果)

③每組完成英文字體構成作品。

5.第五堂：各組進行文字與底圖的構成組合：

每組進行海報設計思考的運作，將手繪完成的文字造型作品視為構成元素，並將眾多元素進行排版，將元素按照彼此的關係、整體畫面的配置進行構成實驗。

6.第六堂：(1)各組進行溝通與輪流操作，再比對與審視問題，嘗試解決問題，逐步完成合目的及符合美感的海報作品。

(2)心得分享與討論

(二).Show & Tell 提問簡列：

1.生活中的構成問題有那些？

2.哪一個畫面看起來最美？為什麼？

3.怎樣可以更美？

四、預期成果：

透過課程讓學生能了解美感構成的概念、經由實作體驗將抽象的概念以作品呈現，從秩序中找到美感，並學會表達對於美的感受；期許學生能進一步將所學的概念，運用於生活之中，提升個人生活美感品味與環境品質。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 一、Pattern Design 圖解圖樣設計、藤田伸、易博士出版社、2017
- 二、解構插圖版面設計、BNN 新社、麥浩斯出版社、2017
- 三、圖解設計的原理、高橋佑磨;片山なつ、不求人文化、2017
- 四、平面設計師的手繪字形講座、東尼·瑟東、積木出版社、2016
- 五、好設計的造型元素、Timothy Samara、原點出版社、2016
- 六、新平面構成~黑白灰藝術的創新表現、胡書靈、大連理工大學出版社、2014
- 七、禪繞畫之書·入門第 1 冊、芮克·羅伯茲, 瑪莉亞·湯瑪斯、遠流、2016
- 八、玩出絕妙好設計 1：色彩的準則。(3 版)、伊達千代、悅知文化、2017/04/24
- 九、玩出絕妙好設計 2：文字的準則。(3 版)、伊達千代, 內藤タカヒコ、悅知文化、2017/04/24
- 十、玩出絕妙好設計 3：版面的準則。(3 版)、內村光一 林慧如、悅知文化、2017-04-24
- 十一、漢字的誘惑：文字設計美學的千年奇幻之旅、陳楠、2016
- 十二、時尚韓系圖樣藝術、SUN I 視覺設計、佳魁資訊、出版日期: 2014-06-20
- 十三、文字的力與美、(日)杉浦康平、北京聯合出版公司、出版日期: 2014-10-01
- 十四、設計基礎原理：立體造形與構成、林崇宏、全華圖書、出版日期: 2017-01-20
- 十五、設計基礎原理：平面造形與構成、林崇宏、全華圖書、出版日期: 2016-05-04
- 十六、平面設計中的繪畫、構成、色彩與空間樣式、(美)薩馬拉、廣西美術出版社、出版日期: 2014-06-01
- 十七、設計就該這麼好玩! 版型 1000 圖解書、ハヤシアキコ ハラヒロシ ヤマダジュンヤ 杉江耕平 櫻井和枝 田中クミコ、悅知文化、出版日期: 2014-08-22

教學資源：

一、實驗、實作課程所需教具及材料

(一)教具：描圖燈板、美感練習工具、海報底板

(二)材料：紙、筆刀、鐵尺、膠水、紙膠、噴膠、雙頭黑色簽字筆、鉛筆、橡皮擦、厚紙板、全開海報紙、毛筆、梅花盤、筆洗、墊布、墨汁、紙鎮

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	10/23	以美感電子書導入~讓學生了解何謂構成、環境中構成的可能；平面構成的概念與設計方法
2	10/30	以美感練習工具進行構成練習~體驗構成的和諧之美
3	11/06	英文字體的構成設計~點線面的設計與應用 1
4	11/14	英文字體的構成設計~點線面的設計與應用 2
5	11/20	海報的文字與底圖的構成實驗
6	11/27	海報的構成與討論、心得分享

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

將第一堂課的海報作品賞析課程移至第二堂。

調整前	調整後
第一堂：(2)透過海報作品賞析，讓學生了解平面設計的基本原理與設計應用。	第二堂：(1)透過海報作品賞析，讓學生了解平面設計的基本原理與設計應用。

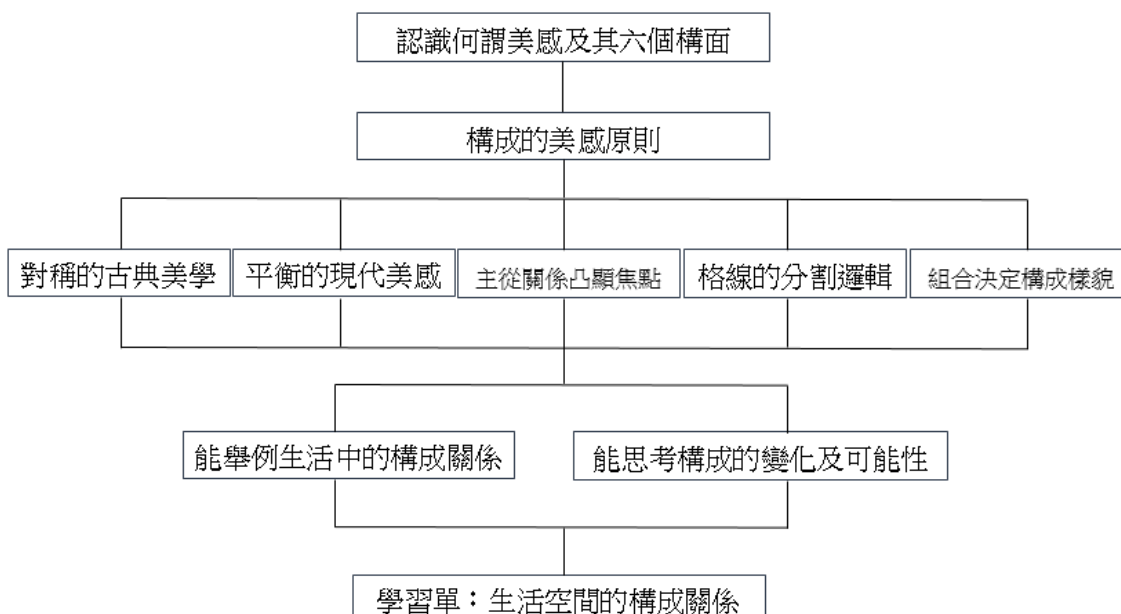
二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

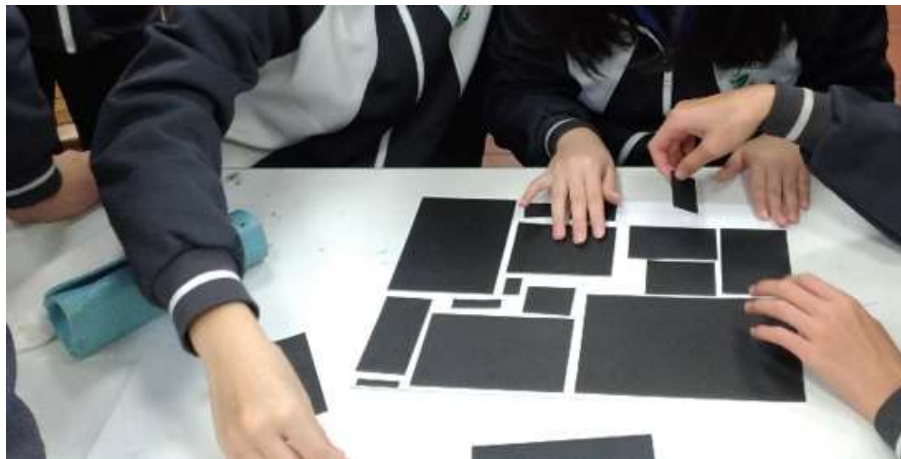

C 課程關鍵思考：

- 1.關於課程的設計：第一堂課先以美感電子書進行簡述，讓學生認識美感的六個構面及其核心價值，再針對本次課程主題『構成』進行詳述，讓學生能了解其內涵。本節課重點在於認識生活空間的構成關係，舉例圖片讓學生能從中理解、判斷與思考環境中構成的可能性。最後於下課前發下〈生活空間的構成練習〉學習單，讓學生思考自己房間的空間構成關係，家具的擺放位置，及其改變的可能性並鼓勵落實進行房間改造，思考前後的差異性。
- 2.進行時的引導：以貼近學生生活環境的圖片引導，並以同主題不同構成方式的照片讓學生進行比較，透過問答請學生說出生活環境中各種平面及立體空間的構成關係及其改變的可能性。
- 3.跟教師分享的關鍵思考：本節課為簡述美感電子書的內容，電子書的內容豐富，無法一節課完整的講述，請學生自行上網閱讀運用，並鼓勵學生利用電子書的遊戲設計進行美感構面的對應練習。
讓學生認識美感的六個構面後，再仔細詳述本次單元「構成」的內涵，進行〈生活空間的構成練習〉學習單前，可引導學生先觀察教室內的物品擺放位置，討論擺放位置的適切性與改變的可能性，以秩序為核心概念及構成的美感原則，營造舒適的讀書氛圍。
〈生活空間的構成練習〉學習單內容：請學生將房間內的大型家具以幾何造型簡化表示，將其所在位置標示出來，思考空間的整體感覺與動線，以美感的原則及使用的需求進行重新排列。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

- 1.關於課程的設計：本節課重點為講解平面設計的構成美感原則，並讓學生進行美感構成練習工具，學生分組與討論關於平面構成的編排思考。
- 2.進行時的引導：①分組進行平面構成練習：發散的構成、收斂的構成、具象的構成練習。
- 3.跟教師分享的關鍵思考：①分組的構成練習過程中，先讓學生試著擺放看看，了解發散及收斂的構成概念再進行主題構成練習，最後進行平面廣告 DM 的應用練習，思考版面的主從關係，與整體的畫面平衡。②可舉例教室布置的版面編排，讓學生思考版面的問題及改善的方法。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

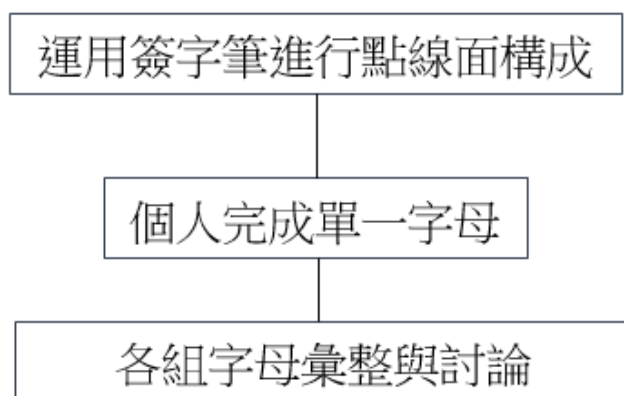
- 1.關於課程的設計：講解平面構成三要素：點、線、面的特性。並欣賞點、線、面各種設計編排、配置、方位構成的作品，了解其變化的可能性。
- 2.進行時的引導：引導學生從海報文字的意義去思考，想像文字較適合點或線或面的哪種構成效果。
- 3.跟教師分享的關鍵思考：因課程時間的考量，老師可事先提供海報底圖，本次重點在於版面的構成關係，故海報以黑灰白無色彩為主，捨去色彩的干擾，降低難度。另外可提供各式英文字母字型及多種大小尺寸的樣板供學生選用，亦可鼓勵學生利用課餘時間提前討論與自行列印要運用的字母圖片，或自行設計獨特的造型字型。各組描完字母後，先行統整整組的全部字母，將字母擺放在海報底圖上試試看整體效果，討論是否需要調整及其他變化效果。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

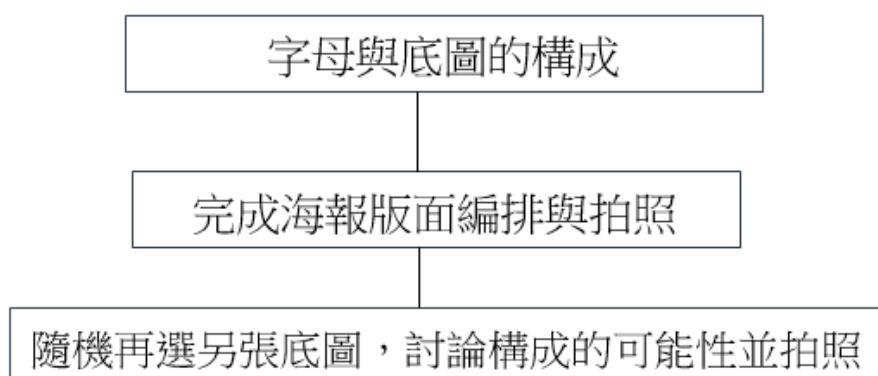
- 1.關於課程的設計：各組以簽字筆進行英文字體的點、線、面構成。
- 2.進行時的引導：每組組長分配工作，並經過討論達成整組共識，盡量以點或線或面擇單一元素進行字母的構成設計。
- 3.跟教師分享的關鍵思考：提醒同學注意點或線或面構成的畫面盡量以秩序性排列，可提高畫面的整體感。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

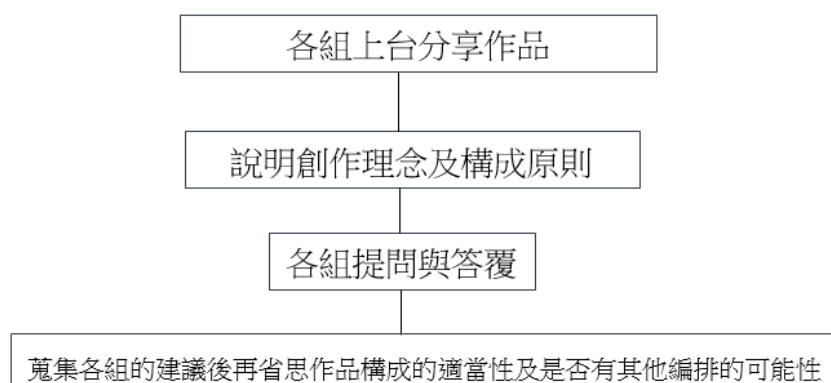
- 1.關於課程的設計：各組完成字母後，即開始進行文字與底圖的構成並拍照存檔；之後再隨機挑選一張底圖進行排版，實驗不同底圖的排版效果，思考前後兩者的差異性。
- 2.進行時的引導：鼓勵學生嘗試各種排版的可能性，完成後討論整體的效果是否達到預期及變化的可能性。
- 3.跟教師分享的關鍵思考：提醒學生選用海報時要注意海報底圖整體及細節的明度，思考自己所設計的文字效果是否能讓背景襯托而出。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

- 1.關於課程的設計：各組將創作理念寫在白板上再輪流上台分享作品，訓練學生的台風及表達能力，各組間進行分享與心得交流，嘗試解決問題，逐步完成合目的及符合美感的海報作品。
- 2.進行時的引導：本次請學生運用角色扮演的的方式，讓學生體驗擔任設計師進行提案，學習如何表達自己的創作理念及運用的構成原則及擁有什麼美感元素，台下擔任老闆的學生學習提問與發表意見，一同討論版面改善的方式。
- 3.跟教師分享的關鍵思考：將各組的作品先拍照後再分組上台進行作品成果發表，可避免各組有重複選擇同樣底圖而無法同時呈現作品的問題。

三、教學觀察與反思

(一) 遇到的問題：本次課程是以八年級學生為實施對象，但第一堂講述美感的六個構面，其內容與七年級上過的美的形式原理有部分重覆。

解決策略：美感課程規劃上可配合美的形式原理課程於七年級開始實施，讓學生於七年級階段先了解美感六個構面的內涵，之後再將每個構面的延伸課程落實於往後的學期實施，才能更深入的探討與研究。

(二) 遇到的問題：六節課除了認識構面內涵再進行文字構成設計及進行版面構成，時間上稍嫌緊湊。

解決策略：在課程規劃上先提供基本素材供學生選用，如黑灰白無色彩的海報底板，及一些基本文字樣板供學生描字型，並在實施過程中提醒各組組長視組員狀況彈性調整工作分配。

(三) 未來的教學規劃：將六個構面融入國中六個學期實施，每學期能至少進行一個構面的探討。

學期	七年級 上學期	七年級 下學期	八年級 上學期	八年級 下學期	九年級 上學期	九年級 下學期
構面	色彩	質感	比例	構成	結構	構造

經費使用情形

一、106-1 收支結算表(如附件)