

105 至 108 美感教育課程推廣計畫

107 學年度第 1 學期 學校實驗課程實施計畫

種子教師

美感通識 (六小時)

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： 桃園市東安國民中學

執行教師： 廖怡茹 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
- 4、 學生學習心得與成果

經費使用情形

- 1、 收支結算表

附件

- 1、 成果報告授權同意書
- 2、 著作權及肖像權使用授權書(依實際成果內容使用)

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	桃園市立東安國中
授課教師	廖怡茹
實施年級	八年級
班級數	4 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(以下紅字部分為舉例說明)

課程名稱：構成好好玩					
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： ☒ 並未修習美感教育課程 * 先備能力： 1. 學生已於七年級認識美的形式原理原則並清楚其概念與運用。 2. 學生具有基本手繪能力。					

一、課程活動簡介：

從生活中常見的構成著手，引導學生進行構成的初步探究。藉由探訪校園各角落的物件構成，使學生思考何謂合宜的構成方式，強化學生對構成之美的感受。接著運用構成 KIT 的自由布局與幾何限制兩種方式使學生練習排列物件與安排畫面的方式。最後藉著操作生活中的物件-聯絡簿的版面安排，讓學生實際思考訊息與構成的關係並做出合宜的配置與排列，進而理解不同的構成方式會傳達出不同的視覺效果。

二、教學目標

既有目標/能力指標： 構成原理與版面編排的初探	
學生將會： 1.能欣賞生活中不同的構成。 2.能分析構成中運用的原理原則。 3.能處理畫面中的各種元素並依需求做出合適的排列。	
核心概念：	關鍵問題：
1. 構成構面的美感 2. 合宜的構成構面 3. 構成中的從屬與階層關係	1.生活中的構成 2.構成中的排列原則 3.構成引起的視覺感受
學生將知道/知識：	學生將能夠/技能：
1.構成的原理原則 2.構成的階層關係	1.能與他人分享討論 2.能嘗試思考並進行創作 3.能配置合宜的構成

三、教學策略：

1.六堂課的階段步驟簡列：

第一堂:

- (1)教師從生活中的構成開始引導，與學生討論這樣的排列你感受如何?是美的嗎?
- (2)教師與學生一同討論生活中的畫面、文宣中，會認為美，主要的原因為何?有沒有共通點?

第二堂:

- (1)學生分組後到校園各角落找尋自己覺得美的構成畫面(例:建築物、走廊或佈告欄等)，並以灰階色塊方式將草稿繪於學習單。

第三堂:

(1)練習美感工具構成 KIT，將上週所觀察的校園構成畫面藉由自由布局的方式，使學生嘗試思考如何排列色紙。

(2)學生輪流上台分享覺得美的構成畫面並分析畫面如何構成，運用什麼美的形式原理或主從關係分配並發表自己的排列方式與心得。

第四堂:

(1)練習美感工具構成 KIT，藉由幾何限制的方式，使學生嘗試思考如何安排畫面。

(2)學生輪流上台發表自己的排列方式與心得。

第五堂:

(1)延續先前的構成概念，學生嘗試思考自己每天都要寫的聯絡簿畫面排列方式。

(2)教師分享不同風格的手帳畫面構成方式。

(3)教師提示聯絡簿中必備的溝通內容，並引導學生嘗試重新編排聯絡簿的版面構成。

(4)學生使用不同灰階的色紙拼貼畫面呈現自己的聯絡簿編排方式。

第六堂:

(1)各組輪流分享自己的心得與排列方式以及安排的巧思。

(2)教師總結畫面中從屬、階層、強弱、訊息內容與幾何單位的安排皆會影響視覺效果。

2.Show & Tell 提問與反思：

(1)生活中有哪些構成？

(2)生活中有哪些構成令你覺得美？

(3)你覺得此構成美的原因為何？他是如何安排畫面的？

(4)這些畫面中是否有主從、階層關係？

(5)主從與階層關係如何影響大小與比例？

(6)形狀如何分割排列會覺得美？

(7)覺得美的排列方式是否跟美的形式原理原則有關？

(8)畫面的大小安排比例配置如何適切地傳達不同訊息的輕重緩急？

3.以上請簡要說明，課程意圖。

(1)學生能注意生活中的各種構成。

(2)學生能分析美的構成中常見的原理。

(3)學生能思考不同構成配置有不同的視覺感受。

(4)學生能嘗試版面安排。

(5)學生能思考訊息與構成的關係。

四、預期成果：

- 1.學生能藉由生活中構成的探索，了解不同構成配置會引起不同感受。
- 2.學生能依訊息的輕重緩急做合宜的配置與排列。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.《版面設計學 平面設計的美感養成：以實際範例拆解設計手法、解說設計理論，扭轉失敗設計！》，Flair，鍾佩純譯，邦聯文化，2017
- 2.《版面編排基本色彩設計實例解析讀本》，日本，2017
- 3.《mizutama 的手帳插畫教學課：就是要成為 100 倍的可愛》，mizutama，李致瑩譯，邦聯文化，2017
- 4.《基礎設計-平面構成原理》，林崇宏，新文京，2007
- 5.《設計者不可不知的版面設計&製作運用圖解：雜誌書籍·手冊海報·卡片 DM·商業包裝·郵遞品等零失誤設計教學！》，佐々木剛士，黃立萍、陳映璇譯，良品文化，2016

教學資源：

- 1.美感電子書。
- 2.投影機。
- 3.筆電。
- 4.構成 KIT
- 5.色紙
- 6.學習單
- 7.各類美術用紙
- 8.黏貼用具
- 9 繪圖用具

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	11/26-11/30	生活中常見的構成分享。
2	12/3-12/7	發現校園中的構成美。
3	12/10-12/14	美感工具構成 KIT 練習-1:校園畫面自由布局。
4	12/17-12/21	美感工具構成 KIT 練習-2:幾何限制。
5	12/24-12/28	實作練習:聯絡簿內頁的版面配置。
6	12/31-1/4	分享與討論合宜的版面配置。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

	調整前	調整後
第二堂	學生分組後到校園各角落找尋自己覺得美的構成畫面(例:建築物、走廊或佈告欄等), 並以灰階色塊方式將草稿繪於學習單。	學生不分組, 不以灰階色塊繪製草稿學習單, 改用圖形線稿方式將草稿繪於學習單。
第五堂	(1)延續先前的構成概念, 學生嘗試思考自己每天都要寫的聯絡簿畫面排列方式。 (2)教師分享不同風格的手帳畫面構成方式。 (3)教師提示聯絡簿中必備的溝通內容, 並引導學生嘗試重新編排聯絡簿的版面構成。 (4)學生使用不同灰階的色紙拼貼畫面呈現自己的聯絡簿編排方式。	(1)教師不分享其他手帳構成範例, 而花較多時間引導聯絡簿的功能及用途, 學生從需求面思考自己的畫面構成。 (2)將灰階色紙改以單色的色紙拼貼畫面, 呈現自己的聯絡簿編排方式。
第六堂	(1)各組輪流分享自己的心得與排列方式以及安排的巧思。	(1)不分組, 採以個人方式單獨發表與呈現。

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：

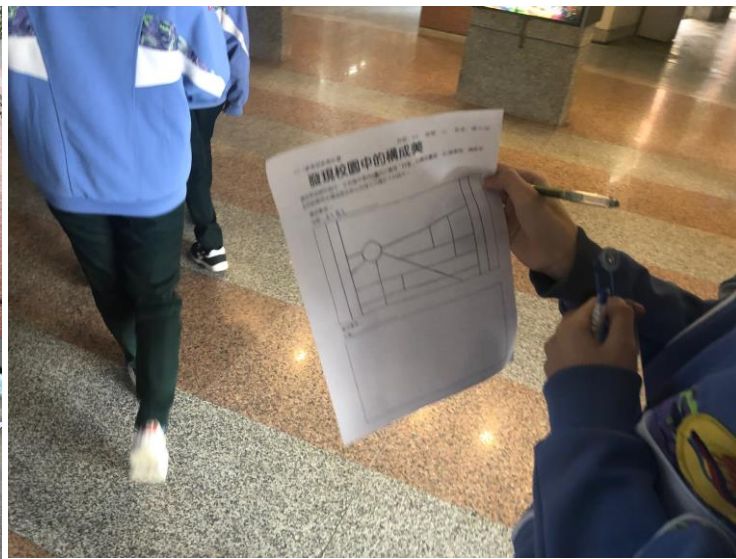
- (1)選舉甫結束，以隨處可見的候選人傳單為例，讓學生感受不同的排列風格與傳達出的效果，並分析傳單的排列方式。
- (2)教師再以網路上常見的長輩圖為例，與學生一同討論視覺感受，什麼地方不好看？可以怎麼改？
- (3)比較同一份傳單中相同內容卻不同的排列方式，並與學生一同討論哪樣的排列比較好？為什麼？藉此引導出排版好看的共通原則。

C 課程關鍵思考：

學生從生活中的各種視覺圖片中，感受不同排列方式會傳達出不同的感覺，並嘗試分析畫面中運用了那些元素，這些元素如何再排列或安排會更好看？能更確切表達出內容？

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

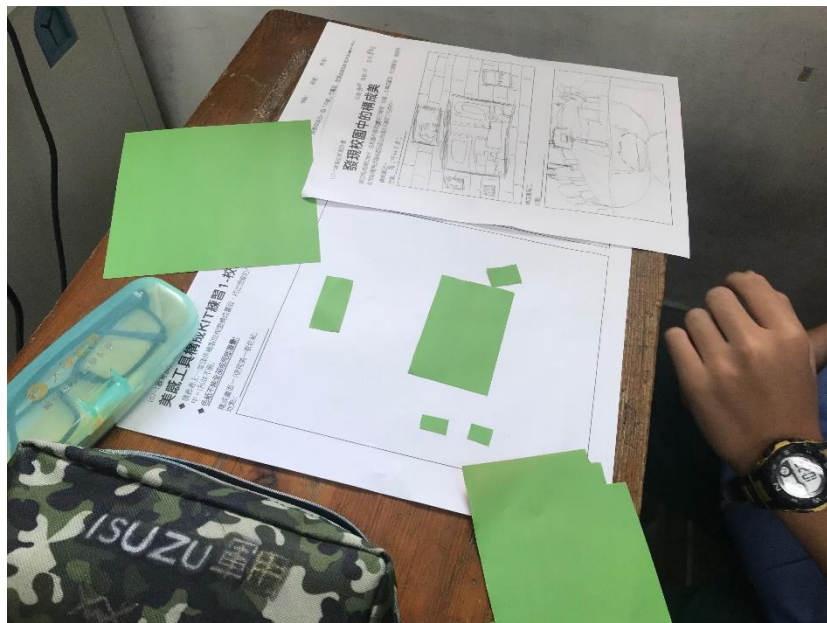
- (1) 學生攜帶筆與學習單到教師規定的指定地點觀察建築物。
- (2) 學生觀察建築物中的構成畫面，並將之轉換成幾何塊狀繪在學習單。

C 課程關鍵思考：

藉由觀察校園中建築物的構成方式，學生能有第一次排列幾何形狀的經驗，加深構成概念。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- (1) 練習美感工具構成 KIT，從上週所觀察的校園構成畫面學習單中自選六個形狀，剪出相對應的色塊色紙。
- (2) 將六個色塊色紙藉由自由布局的方式，排列在學習單上，嘗試組成一個平衡的畫面。

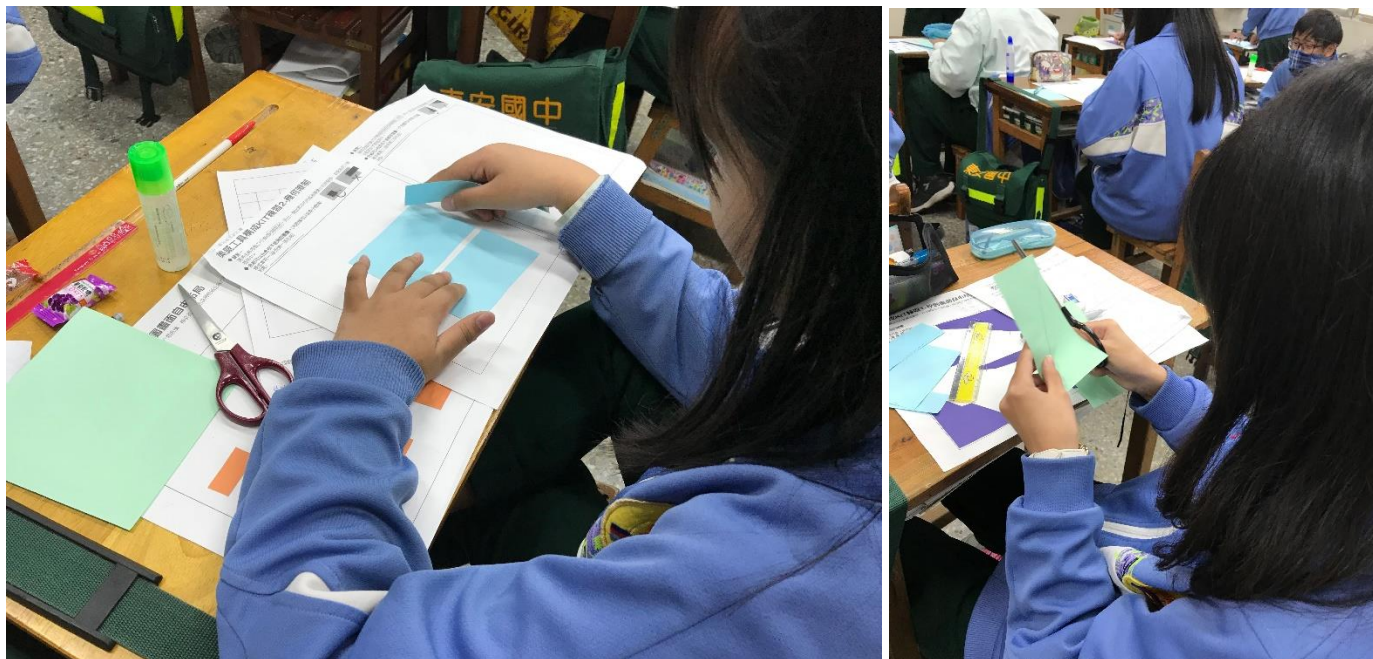
(3)學生輪流上台分享自己的平衡構成畫面與心得。

C 課程關鍵思考：

在自由布局的 KIT 中，學生嘗試排出一個平衡的畫面，發現不同的排列、形狀、大小甚至方向都可能影響到畫面的視覺傳達。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

(1)練習美感工具構成 KIT 幾何限制習作 1，將色紙剪成四個方形，運用這四個方形拼出一個比原本色紙面積還小的新矩形，並黏貼於學習單上。

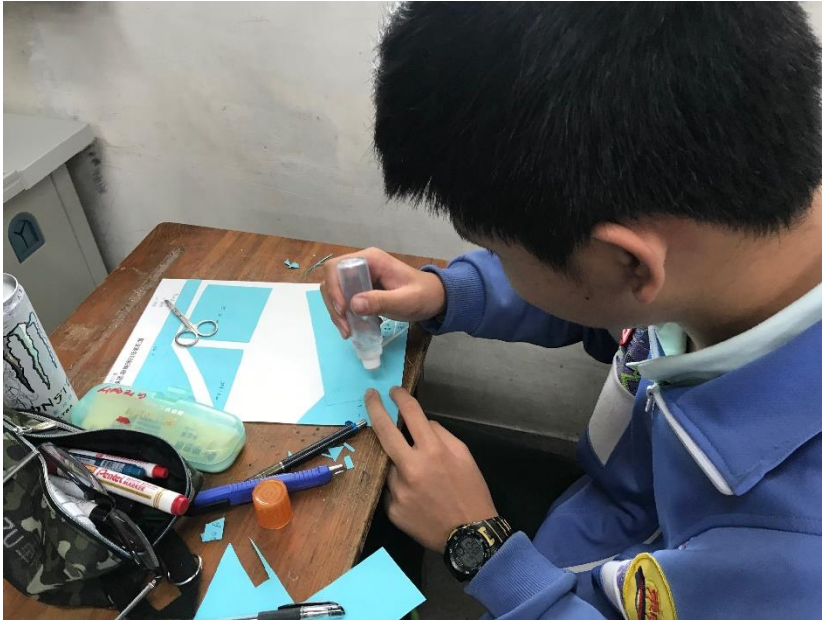
(2)練習美感工具構成 KIT 幾何限制習作 2，將色紙剪成兩個方形與兩個三角形，運用兩個方形與兩個三角形拼出一個比原本色紙面積還小的新矩形，並黏貼於學習單上。

(3)學生輪流上台分享自己運用的方式及心得。

C 課程關鍵思考：

在幾何限制的 KIT 中，學生嘗試用色紙排出面積更小的矩形，發現要形狀中要有大有小，才容易完成此次的練習，藉此注意到主從關係。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- (1) 教師引導學生思考聯絡簿的功能及用途。
- (2) 學生在問達的過程中邊思考並構思自己對於聯絡簿功能的定義。
- (3) 將色紙依自己的需求剪出所需要的形狀與區塊。
- (4) 將形狀色紙排列出與自己腦海吻合的聯絡簿樣式，並注意平衡與主從關係兩大重點。

C 課程關鍵思考：

學生重新釐清聯絡簿的定義，依自己不同的需求編排出好看又合宜的聯絡簿。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- (1) 學生發表自己對聯絡簿的定義與排列方式以及安排的巧思。
- (2) 教師給予即時回饋。
- (3) 教師總結系列課程的內容: 畫面中從屬、階層、強弱、訊息內容與幾何單位的安排皆會影響視覺效果。

C 課程關鍵思考：

學生了解畫面中各項元素的安排皆會影響視覺感受，並一起欣賞不同作品運用的構成技巧，討論傳達出的效果是否適切。

三、教學觀察與反思

此系列課程為發現為主的初階課程，學生生活中充斥著各式的美感構成，但大家卻不曾注意到，或是有注意但卻不知如何改善。藉由聯絡簿版面的重新安排，學生能重新審視聯絡簿的定義並嘗試運用課堂所學排列出合宜的畫面。在前段引導的課程中，使用了自由布局與幾何限制的 KIT，此部分的課程設計原為小組模式，但發現低估了國中八年級的程度，所以將這系列的練習改成在一堂課的時間內由個人獨力完成兩組排列的練習，並輪流發表與討論。操作的部分，由於學生手頭功夫較差，較沒耐心，剪出的幾何形狀歪歪斜斜不精準，但因為是第一次接的班級，學生在課堂中較沒信心，要破除學生不敢做作品與發表的心理障礙，鼓勵他們勇於嘗試，在此部分的要求就比較低，只能口頭提示色塊剪的不好也會影響畫面的視覺感受，較為可惜。

四、學生學習心得與成果(如有)

107-1教育部美感計畫

班級: 804
座號: 38
姓名: 梁睿旋

美感構成練習心得

1. 我在排列平衡的畫面時，曾遇到什麼困難或發現什麼訣竅?
困難的部分是在排列時圖案的平衡難排，在排了不大小時，需排列成平衡，頭腦感覺著很累，在排的時候也突然有訣竅，轉一頁，斜一些，位置交換等等都是也。

2. 下次你會選用什麼樣的形狀排列平衡的畫面?
邊邊稍稍有一圓的，感覺較柔和又平衡。

3. 我在組成面積較小的矩形時，遇到什麼困難或發現什麼訣竅?
面積較小時候，會思考的比一般平衡多一些，需要剪出很剛好，又好排。
但在排完時都會發現，在排更小的形狀時，需要較大的，配上小的一些，才會較容易成功。

4. 請說明自己如此排列聯絡簿的用意及心得。
利用稍圓的方形，能更好找到平衡，也柔和許多，看起來也非常舒服。
心得的部分，覺得這課程非常有趣，在進行時都能用。

107-1教育部美感計畫

班級: 809
座號: 44
姓名: 鍾巧瑜

美感構成練習心得

1. 我在排列平衡的畫面時，曾遇到什麼困難或發現什麼訣竅?
困難: 有時候會遇到整體看起來不太平衡，過於密集或稀疏。
訣竅: 剪紙時不要大小差距太大，排版時憑感覺，不要過於在意某部份。

2. 下次你會選用什麼樣的形狀排列平衡的畫面?
我覺得矩形，三角形，梯形，平行四邊形這種有棱有角的形狀都很好排，整體看起來不會太圓潤反而很整齊，對齊時也很好對，不論怎樣都很合。

3. 我在組成面積較小的矩形時，遇到什麼困難或發現什麼訣竅?
困難: 面積小的較難達成平衡，會感覺很空，跟大的矩形組合大小差距大對視覺衝擊很大。
訣竅: 大的矩形可有雙數個，然後小的矩形可在空曠的地方加以點綴。

4. 請說明自己如此排列聯絡簿的用意及心得。
我覺得聯絡簿排版可以簡單一點，簡約的風格會讓人眼前一亮，不需太多點綴。
每次我看到教科書般死板的聯絡簿都會感到很沉重，所以才會把自己的排列方式簡單化。

美感構成練習心得

1. 我在排列平衡的畫面時，曾遇到什麼困難或發現什麼訣竅?

困難: 選錯圓形會沒有平衡感, 所以要思考後才能剪貼

訣竅: 圓形的大小不能差太多, 不然沒有平衡感, 也不能靠得太近

2. 下次你會選用什麼樣的形狀排列平衡的畫面?

方形或圓形, 簡單的圓形個人覺得較有平衡感

3. 我在組成面積較小的矩形時，遇到什麼困難或發現什麼訣竅?

困難: 要先認真思索要怎麼剪, 剪不好又要重新拿一張色紙

訣竅: 圓形不能太大小, 不然較難拼出

4. 請說明自己如此排列聯絡簿的用意及心得。

心情札記記錄著一天的心情, 所以個人覺得很重要, 於是它的面積最大, 最顯眼, 而且作

這個覺得比其他簡單, 學到擺放位置的美感。

經費使用情形

一、107-1 收支結算表

(詳見 Excel 表格附件)