

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

字白構美

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： 臺中市立至善國民中學
執行教師： 陳畊綸 教師
輔導單位： 中區 國立臺中教育大學輔導

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺中市立至善國民中學
授課教師	407臺中市西屯區青海路二段308號
實施年級	八年級
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
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

課程名稱： 字自構美(108-1)					
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8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：					
一、課程活動簡介： 本學期課程從觀察建築立面開始，透過分析建物立面垂直與水平方向元素構成方式，理解組合方式對於構成之影響，進而理解平衡為構成美感的重要基礎，進而去觀照生活環境中建物構面所隱藏的美感問題。 為了深入體驗構成美感，課程設計先讓學生改變文字筆劃配置方式，試驗線條在平面上組合方式如何符應美感，進一步嘗試轉化成三度空間之構成形式，將文字製作成立體的微雕塑，作為下一階段運用構成美感進行街景營造之準備。					

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. 觀察建物立面構成元素。
 2. 思考理解垂直與水平構成美感形式。
 3. 轉化觀察之體驗進行構成美感的試驗。
- 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. 思索垂直與水平元素構成之平衡性。
 2. 運用構成美感進行平面文字的筆劃布局 調整。
 3. 將平面構成轉化成立體構成。
- 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. 組合方式決定構成樣貌
 2. 構成美感 VS 平衡
- 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. 三度空間錯視的視覺效果
 2. 文字的筆劃配置合宜具有構成美感
 3. 構成之美與平衡之關聯性

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	10.14-10.18	單元目標	構美世界
		操作簡述	1. 由教師運用國外個案建物案例 (如帕德嫩神廟、羅馬競技場、聖彼得大教堂)，透過設定基準的方格(尺度基模)，分析解構水平及垂直向度所運用之構成元素(如門、窗、柱、簷、樑等等)，找出不同建物立面內隱含的組成模組，並推及如兼六園茶室及時雨亭、21世紀美術館、路思義教堂、台中歌劇院

			<p>等案例說明公私不同領域建物的構成模組。</p> <p>2. 各小組進行至善校園之踏察，小組討論運用設定透過的格線，找出至善校園建築立面構成模組形式。</p>
2	10.21-10.25	單元目標	構美社區
		操作簡述	依據量測至善校園之體驗，進一步探索社區建物立面，設定基準單位(門、窗、樑、柱、樓高、樓寬)，建立觀看建築立面的尺度，進行紀錄，描繪在方格紙上，進行構成美感分享。
3	10.28-11.01	單元目標	構美至善
		操作簡述	<p>1. 教師運用同學社區踏察所得之建物模組紀錄，透過尺度基模的垂直與水平基準線，講解「單位」與「整體」構成之關係。</p> <p>2. 引導學生的經驗遷移，觀察文字的筆劃在紙面上所構成的空間，從水平及垂直面向進行至善國中字體的分析，對照建物立面元素構成，檢視平面構成與立體構成的差異性。</p> <p>3. 以構成美感的角度進行小組討論，並重新繪製文字。</p>
4	11.04-11.08	單元目標	構美橫豎
		操作簡述	介紹視覺上錯視的原理，並運用實物投影機投影自製模型及圖形讓學生觀察，在學習單上描繪出單向視圖，重點在於讓學生體驗在不同視角當中面、線、點之間的對應關係

			(例如在某一面向是塊面，而從另一面想觀看可能轉化成線或點)。 補充說明：為補國二學生對於點線面轉化能力之不足，透過此單元建立學生點線面的空間轉化概念，以便後續單位的操作。
5	11.11-11.15	單元目標	構美文字
		操作簡述	引導小組討論，擇定文字，運用宋體字形之格式(或具有粗細筆畫的字體)，透過切割西卡紙條(2*16cm)，拆解字體，進行單面向組合。
6	11.18-11.22	單元目標	構美字造
		操作簡述	運用學習單引導從前視圖延伸，運用 LED 描圖台描繪側視圖及上視圖，運用切割西卡紙條(2*16cm)作骨架，將字體重組為從三個方向觀看均能符合構成美感之微雕塑，並進行發表觀摩討論。

四、預期成果：

- 1.透過課程觀察建物立面，體驗構成元素的組合方式對於立面風貌的影響。
- 2.透過課程分析水平與垂直構成形式，理解構成之美與平衡的關聯性。
- 3.透過課程理解不同視角當中面、線、點之間的對應關係，體驗平面構成之美轉化成立體構成之美的方式。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 畫城市：跟著建築師，認識全球特色城市&友善設計，畫出你的光榮城市 Archidoodle City · Steve Bowkett · 吳莉君譯 · 原點 · 2019/01/07
2. 街屋台灣：100間街屋，100種看見台灣的方式！ · 鄭開翔 · 遠流 · 2019/01/27
3. 構圖的祕密：一招萬用！輕鬆掌握色彩、形狀、平衡、明暗對比、視線引導，從此再也沒有「好像哪裡不對勁」的作品，繪畫、攝影、設計都適用 The Simple Secret to Better Painting: How to Immediately Improve Your Art with This One Rule of Composition · Greg Albert · 陳琇玲譯 · 大牌出版 · 2019/01/30
4. 閱讀建築的72個方式 Reading Architecture: A Visual Lexicon · Owen Hopkins · 呂奕欣譯 · 遠流 · 2014/06/01
5. 城市的意象 The Image of the City (Harvard-MIT Joint Center for Urban Studies Series) · Kevin Lynch · 胡家璇譯 · 遠流 · 2014/09/06
6. 字型散步：日常生活的中文字型學，柯志杰, 蘇煒翔 · 臉譜 · 2014/11/08
7. 必學！好設計的造型元素：美國視覺設計學校，這樣教！不只學造型元素的黃金定律，更要破解創意犯規 Design Elements: A Graphic Style Manual: Understanding the Rules and Knowing When to Break Them · Timothy Samara · 韋麗華, 何清新, 馮波譯 · 原點 · 2016/01/11

六、教學資源：

簡報、圖片、西卡紙、方格紙、自製模型、實物投影機、LED 描圖台

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
0	10.07-10.11	美?感?	運用簡報介紹美感教育及構成美感，引導學生觀察自己生活中的美及對美的想法，書寫美感學習單
1	10.14-	單元目標	構美世界

	10.18	操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由教師運用國外個案建物案例(如帕德嫩神廟、羅馬競技場、聖彼得大教堂)，透過設定基準的方格(尺度基模)，分析解構水平及垂直向度所運用之構成元素(如門、窗、柱、簷、樑等等)，找出不同建物立面內隱含的組成模組，並推及如兼六園茶室及時雨亭、21世紀美術館、路思義教堂、台中歌劇院等案例說明公私不同領域建物的構成模組。 2. 各小組進行至善校園之踏察，小組討論運用設定透過的格線，找出至善校園建築立面構成模組形式。
2	10.21-10.25	單元目標	構美社區
		操作簡述	依據量測至善校園之體驗，進一步探索社區建物立面，設定基準單位(門、窗、樑、柱、樓高、樓寬)，建立觀看建築立面的尺度，進行紀錄，描繪在方格紙上，進行構成美感分享。
3	10.28-11.01	單元目標	構美至善
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教師運用同學社區踏察所得之建物模組紀錄，透過尺度基模的垂直與水平基準線，講解「單位」與「整體」構成之關係。 2. 引導學生的經驗遷移，觀察文字的筆劃在紙面上所構成的空間，從水平及垂直面向進行至善國中字體的分析，對照建物立面元素構成，檢視平面構成與立體構成的差異性。 3. 以構成美感的角度進行小組討論，並重新繪製文字。
4	11.04-	單元目標	構美橫豎

	11.08	操作簡述	介紹視覺上錯視的原理，並運用實物投影機投影自製模型及圖形讓學生觀察，在學習單上描繪出單向視圖，重點在於讓學生體驗在不同視角當中面、線、點之間的對應關係(例如在某一面向是一個塊面，而從另一面想觀看可能轉化成線或點)。 補充說明：為補國二學生對於點線面轉化能力之不足，透過此單元體驗建立學生點線面的空間轉化概念，以便後續單位的操作。
4-1	11.11-11.15	三視圖練習	運用立體物件，引導學生描繪前視圖、側視圖、上視圖
5		單元目標	構美文字
	11.18-11.22	操作簡述	引導小組討論，擇定文字，運用字形之格式，進行切割，將字體進行組合，進行單面向組合。
6	11.25-11.29	單元目標	構美字造
		操作簡述	運用學習單引導從前視圖延伸，運用LED描圖台描繪側視圖及上視圖，將字體重組為從三個方向觀看均能符合構成美感之微雕塑，並進行發表觀摩討論。

二、6小時實驗課程執行紀錄

構美社區

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

設定基準單位(門、窗、樑、柱、樓高、樓寬)，建立觀看建築立面的尺度，進行紀錄

C 課程關鍵思考：

物件與建物立面的風貌之間有何關聯性？

構美至善

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

觀察文字的筆劃在紙面上所構成的空間，從水平及垂直面向進行至善國中字體的分析

C 課程關鍵思考：

透過測量字體筆畫水平與垂直構成分布，思索平衡與否和構成之美的關聯？

構美文字 VS 構美字造

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

引導從前視圖延伸，描繪側視圖及上視圖，將字體重組為從不同方向觀看均能符合構成美感之微雕塑

C 課程關鍵思考：

如何將平面構成之美轉化成立體構成之美？

三、教學觀察與反思

本學期的重點工作在於啟蒙學生美感觀察的眼睛，由於學生之前已經習慣了傳統美術教學的形式—通常是單元式個人作品的產出，因此對於美感課程每堂課都要和小組成員緊密互動，以及每堂課都要全心投入的學習模式，感到些許壓力，而經過期初的磨合之後，也漸漸習慣這樣的學習步調，到了學期中段開始，甚至面對三視圖的挑戰，都能努力完成任務，只是在嘗試轉化成立體作品的歷程中遇到許多波折，各組未能順利在學期當中成功做出滿意的完成品，綜觀來說，雖然這學期看來只是在打基礎功夫，但是我相信這些經驗會成為下階段學習的養分，期盼下學期和孩子們一起努力，享受美感的美好經驗與歷程。

四、學生學習心得與成果

1.美感學習單

▶ “美”？“感”？

姓名 廖國鈞 第二組

美的經驗：親愛的同學，請你回想一下，在你的生活當中曾經看過哪些美好愉快的人、事、物，讓你難以忘懷？試著分享在下方格子裡。

看過纏畫，全部畫完時看了很癩癒

你覺得它有甚麼特質(例如外型、色彩、排列等等)讓你感受到美。

可以自己去畫，沒有限制。

美的判斷：你用甚麼樣的標準來認定日常生活中的人事是「美」還是「不美」？

可以讓身心感到快樂就是美。
I agree

美的原則：你可以試著說說自己所知道「美的原理原則」有哪些嗎？

形式的均衡 ✓，非形式的均衡 ✓
輻射的均衡 ✓，對比 ✓，和諧 ✓

分享體驗：請仔細觀察你的生活周遭，那些會讓你停下腳步好好觀察的人事物，並試著去描述它，跟大家分享。

鍵盤，格式排列有一定的規則 ✓ ✓ ✓

十十十
→ 深入
→ 思考
→ 色彩
→ 形式
→ 有什
→ 給什
→ 這
→ 程
→ 感
→ 覺

了解學生學習美感教育之前備知識

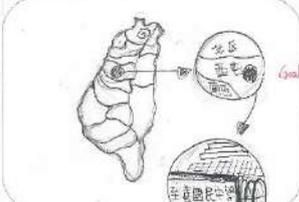
2.我家好美學習單

2.3 第 3 題

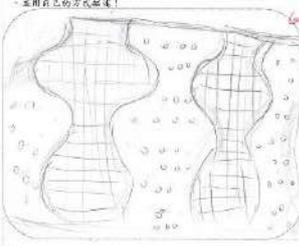
我家，好美

姓名：蔡玉齡

家鄉位置：從亞洲地圖上的「島國台灣」，我們看到台灣位於東亞地區。不管你是住在哪裡，現在就請用圓珠筆或彩色筆標出你所在的位置，別忘了加上說明呢。

家鄉景觀：請同學仔細去觀察，不管是你所的家鄉還是人造的建築，只要是活動，在你的家鄉有甚麼特殊的風景景觀呢？請同學將照片放在下方，並附上自己的方式說明。

1
特別用心，漂亮照片非常有用。Good!

2.4 第 4 題

家鄉特美

家鄉特美：請同學仔細想想，不管是你所的家鄉是小吃，或是風景，在你的家鄉有甚麼特美呢？請同學將照片放在下方，並用自己的方式描述它給人的特別感覺和美好之處！

一定要說：如果有機會要向別人介紹你的家鄉，除了上述事情外，還有甚麼是你覺得足以代表你家鄉的美好事物，一定要告訴別人。請同學將照片放在下方，別忘了加上自己的介紹和說明理由！

2
建議：加一些照片說明，会更好。

蔡玉齡同學作品

2.5 第 5 題

我家，好美

姓名：歐宥婕

家鄉位置：從亞洲地圖上的「島國台灣」，我們看到台灣位於東亞地區。不管你是住在哪裡，現在就請用圓珠筆或彩色筆標出你所在的位置，別忘了加上說明呢。

家鄉景觀：請同學仔細去觀察，不管是你所的家鄉還是人造的建築，只要是活動，在你的家鄉有甚麼特殊的風景景觀呢？請同學將照片放在下方，並用自己的方式描述！

2
旗向標，有別具特色的介紹。

2.6 第 6 題

家鄉特美

家鄉特美：請同學仔細想想，不管是你所的家鄉是小吃，或是風景，在你的家鄉有甚麼特美呢？請同學將照片放在下方，並用自己的方式描述它給人的特別感覺和美好之處！

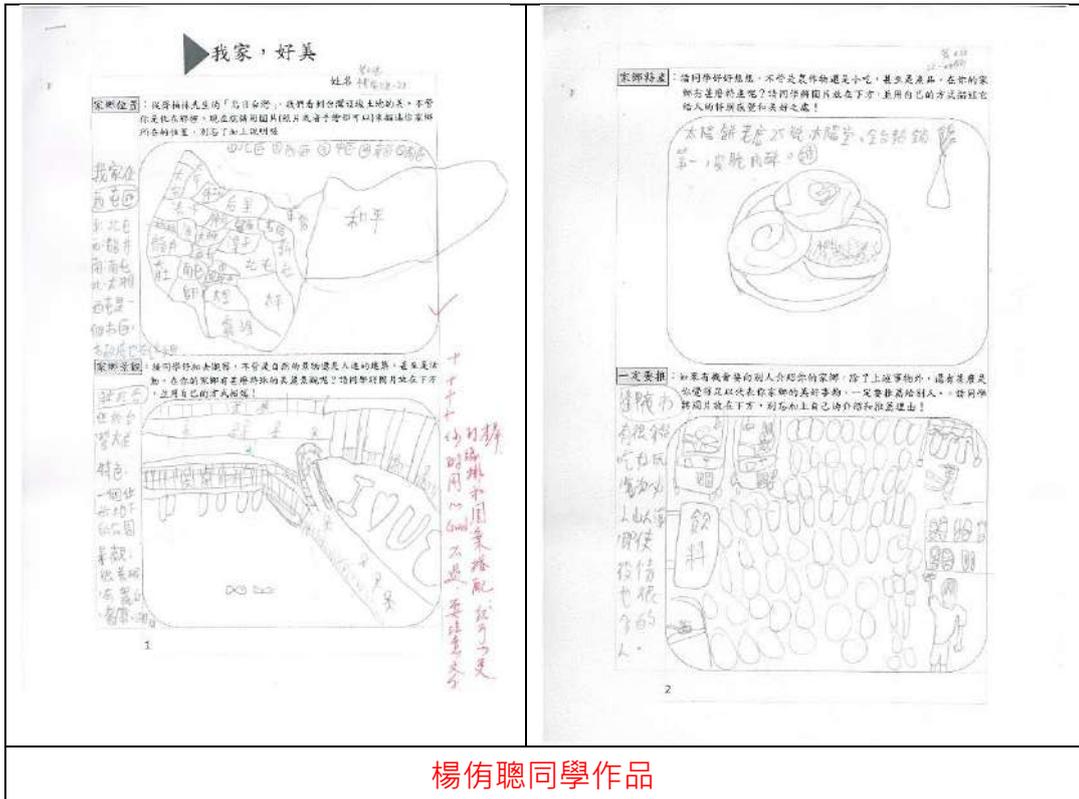
一定要說：如果有機會要向別人介紹你的家鄉，除了上述事情外，還有甚麼是你覺得足以代表你家鄉的美好事物，一定要告訴別人。請同學將照片放在下方，別忘了加上自己的介紹和說明理由！

2
台中康健餅會做陽餅的店，其中我最喜歡阿媽餅老店，因為吃起來口感酥軟，甜而不膩，太開胃了，特別是吃飽飯後。

這間店是以前在國小吃過的，我能夠體會到師傅的用心，口味既簡單又健康，而價錢也非常公道。

歐宥婕同學作品

楊侑聰同學作品

3.構美社區

構美·社區

組別一——座號 12-16-17-21-28··姓名 蔡玉齡·孫子睿·徐代廷·黃昱翔·賴俊豪

說明：至善里，是我們共同生活的家，社區中更是隱藏了各種的美感密碼，接下來讓我們從招牌來解碼。同學根據踏查進行招牌構成美感的觀察，現在就讓我們一起規劃改造方案吧。

初步觀察：請同學討論找出最符合美感原則的建物立面拍下照片，設定基準單位(門、窗、樑、柱、樓高、樓寬都可以)，分析建築立面，進行紀錄，描繪在方格紙上，進行構成美感分享。

進階觀察：請同學討論找出最具美感的招牌與建物的組合，拍下照片貼在下方，並進行分析。

美感分析：

招牌和建築有共同的色調，以建築物本身含有的黑白色作為招牌的字體顏色和招牌底色，看起來不會刺眼，非常舒服。

改造標的：請同學討論找出最需改造的招牌與建物的組合，拍下照片貼在下方，並進行問題分析。

美感問題：建築物和招牌沒有特色，且顏色都淡掉，遠處無法辨識。

小組作業1

構美·社區

組別 - 4 -

說明：至善里，是我們共同生活的家，社區中更是隱藏了各種的美感密碼，接下來讓我們從招牌來解碼。同學根據踏查進行招牌構成美感的觀察，現在就讓我們一起規劃改造方案吧。

初步觀察：請同學討論找出最符合美感原則的建物立面拍下照片，設定基準單位(門、窗、樑、柱、樓高、樓寬都可以)，分析建築立面，進行紀錄，描繪在方格紙上，進行構成美感分享。

進階觀察：請同學討論找出最具美感的招牌與建物的組合，拍下照片貼在下方，並進行分析。

美感分析：符合構成美感的和諧、調和原則。

符合 美感

改造標的：請同學討論找出最需改造的招牌與建物的組合，拍下照片貼在下方，並進行問題分析。

美感問題：好像多出來的，跟建築物不搭。

小組作業2

4. 三視圖練習

第四組

①吳昊珊 ②黃馨儀 ③歐宥婕 ④王登禾 ⑤李文豪 ⑥楊伯瓊

小組練習成果1

第四組

$7 \times 11 + 4 = 77 + 4 = 81$
Great!

①吳昊珊 ②黃馨儀 ③歐宥婕 ④王登禾 ⑤李文豪 ⑥楊伯瓊

小組練習成果2

5. 構美字造練習

