

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： 臺北市立復興高級中學
執行教師： 王琪羿 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

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺北市立復興高級中學
授課教師	王琪羿
實施年級	高二
課程執行類別	普通型高級中等學校
班級數	3 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	100 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：最佳主角就是我-自傳版面構成設計					
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 年級 ☒ 高級中學二年級 ☐ 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： 高二學生已修習一學年的高一美術課程，部分同學修習過藝術類跨班選修的課程，已有對於美感理解感知的基礎能力。					
一、課程活動簡介： 「學習歷程」是學生的重要學習資料，也是大學端審視學生是否符合入學標準的重要參考資料。如何設計封面、撰寫自傳及編排學習檔案的內容、設計分隔頁.....等，都必須要有構成的概念。構成看似簡單隨處可見，卻是學生常忽略且未曾學習與探討的課題。希望藉由這個課程幫助學生更深入理解甚麼是「構成」，它在生活裡的重要性何在？ 藉由美感教育構成 kit 做為練習，觀察物件的擺放位置及相對應的關係，體驗部分與整體的關係。透過「分析現成的印刷品」，「自傳版面編排設計」兩個任務，練習討論與分析作品，從過程歸納出構成的美感關鍵要素、能體認適當的比例配置、色系運用與基本配色原理對平面設計的重要性，進而將所學應用於各種圖文編排的平面設計。					

二、教學目標

既有目標/能力指標：

學生已修習一學年的高一美術課程，部分同學修習過藝術類跨班選修的課程，已有對於美感理解感知的基礎能力。

學生將會：

1. 從任務練習中發現構成的美感關鍵要素內涵。
2. 認識版面構成中的主從關係，並能理解如何妥善安排畫面元素。
3. 能分析現成的平面設計中所運用的構成美感要素。
4. 能應用模矩、格線進行編排。
5. 能將構成的概念，編輯一個具均衡性、有美感、有重點的自傳編排設計。
6. 能對生活中的色彩進行觀察與討論。
7. 能了解色系運用和基本配色對平面設計的重要性。
8. 能透過配色產生設計意圖，知道怎樣配色比較好看。
9. 可以覺察出生活中好的配色與不好的配色，並可以分析出好的原因。
10. 能感受、描述、運用不同配色的特點，培養對色彩的敏銳度與感受性。
11. 能覺知色彩配置和配色比例的不同，所呈現出的視覺感受也會不同。
12. 能綜合所學〈構成、色彩、比例〉的美感關鍵要素完成生涯檔案資料夾封面設計。

核心概念：

1. 有秩序的構成美感
2. 能理解畫面的均衡性、主從關係、格線與模矩的概念
3. 焦點明確的版面配置
4. 色彩的合宜之美

關鍵問題：

1. 構成畫面的主從關係
2. 構成畫面的格線邏輯、模矩的概念
3. 一件包含圖案與文字內容的平面作品如何考慮圖文的相互搭配
4. 如何配色
5. 適當的物件比例配置

學生將知道/知識：

1. 能知道格線、模矩的概念。
2. 能體驗均衡形成的美感
3. 能了解不同構成方式，將產生不同的心理感覺及視覺效果
4. 色彩比例配置的視覺關係

學生將能夠/技能：

1. 能使用格線的概念，排列出整齊的畫面
2. 能使用電腦軟體編輯具美感的平面設計
3. 能對配色表達觀點與分析
4. 能嘗試思考並進行創作
5. 能對創作進行反思與提問

三、教學策略：【做】

(一) 課程意圖：

藉由美感教育構成 kit 做為練習，觀察物件的擺放位置及相對應的關係，體驗部分與整體的關係。透過「分析現成的印刷品」，「自傳版面編排設計」兩個任務，練習討論與分析作品，從過程歸納出構成的美感關鍵要素、能體認適當的比例配置、色系運用與基本配色原理對平面設計的重要性，進而將所學應用於各種圖文編排的平面設計。

(二) 六堂課的步驟簡列：

課前準備：

學生準備五百字自傳打成電子檔，至少分成三個段落，並收集符合該段落的相關圖片或自己的生活照數張，以備未來課程使用。

第一堂：構成 Kit 練習

1. 將一張色紙分割成四個單位，重新組成具有主次、從屬的整體，貼於一張底紙上。
2. 另外發一張色紙，請學生切割成四個單位的形狀，但必須能重組為較小的矩形，貼在另一張底紙上。
3. 比較這兩種任務，請學生發表看法，哪些方格看起來比較像主角？哪些方格看起來比較像配角或背景？請學生將觀察寫在底紙背面。

第二堂：構成分析師—分析雜誌的圖文配置

1. 發給每位同學一本雜誌，一張描圖紙，請每人分析一張雜誌內頁須具備那些元素，其中圖與文組合的大小分配關係與排列位置。
2. 教師以雜誌中的圖文編排範例介紹『主從關係凸顯焦點』、『格線的分割邏輯』的構成要素。並讓同學分析案例圖片所運用的構成要素。
3. 學習單完成並分享觀察後的心得。

第三堂：發現色彩

1. 分組進行，教師提供每組 9 種不同風格的平面設計範例。
2. 老師依據配色好壞來挑選 9 件平面設計作品，事先未和學生說，讓學生自己去發現。
3. 請學生討論排列出大家認為最好到最差的作品，之後教師會問學生為什麼這麼排列？是和配色有關？還是版面構成？當學生發現原因後，老師才引導說明色系運用對平面設計的重要性，接著再說明基本配色原則。

第四堂：分析色彩—色彩資料庫

1. 和學生討論為什麼設計師這麼會配色？他們是如何訓練自己？
2. 生活與自然裡，有很多很棒的配色，找一張你覺得「配色」很好看的圖片(如：攝影、名作.....)，進行色彩分析，學習學文創色彩分析模式，建立自己的配色資料

庫，以備未來課程運用。

第五堂：自傳版面構成設計實作

1. 自傳打成電子檔〈文〉、個人生活照〈圖〉，以文字為主，圖為輔，將之前所學構成練習版面，應用在電腦軟體 word 上，請學生觀察換成個人生活照後，誰看起來比較像主角？為什麼？加入其他照片，所欲凸顯的特色、氣氛為何？
2. 每人完成 A4，2-4 頁。
3. 再以 Powerpoint 做圖像排版的練習，將課前的自傳電子檔與目前經過美感課程訓練後所修改後的自傳電子檔做前後對照。(以圖主，文字為輔，彼此參照文字與影像的構成操作。)

第六堂：作品討論與分享：Before &After

教師將學生在課前傳給老師的自傳電子檔和目前經過美感課程訓練後所修改後的自傳電子檔做前後對照〈ppt〉，比較哪一個作品較具有美感？以 Google 表單進行自評與他評，票選出前 5 名，並討論好的作品為什麼比較美？美在哪？其他作品不美的原因為何？

(三) Show & Tell 提問與反思：

1. 如何有效地凸顯頁面當中的重點？
2. 留白有哪些必要性？
3. 如何的排列較為整齊？
4. 觀察欄位規劃和構成元素的關係是什麼？
5. 如何適當的安排欄位？
6. 版面構成中有哪些要素影響美感？哪些影響觀眾的資訊接收效率？
7. 作品中的主角是誰？與作者設定的一致嗎？
8. 相同色調與衝突色調該如何應用？
9. 顏色的量和分布為何？
10. 顏色彼此的性質關係（對比或類似）？
11. 為什麼這樣的配色比較好看？給人的感受是如何？
12. 怎樣的配色比較好看？這樣的配色有什麼效果？
13. 配色好看有無規則可循？那規則是什麼？
14. 是否達到當初預計的目的？

四、預期成果：

1. 使學生注意到生活中構成的案例。
2. 使學生理解模矩與格線的概念，排出整齊的畫面。
3. 學生能了解畫面資訊會影響主從關係。
4. 學生能應用所學，編輯出具均衡感、主從關係明確的平面設計作品。
5. 了解配色的重要性，能透過配色產生設計意圖，知道怎樣配色比較好看。
6. 可以覺察出生活中好的配色與不好的配色，並可以分析出好的原因？
7. 能感受、描述、運用不同配色的特點，培養對色彩的敏銳度與感受性。
8. 能覺知類似色依據不同比例排列所呈現出不同的視覺感受。
9. 能應用色彩的特點於生活用品的設計。
10. 能對自己與他人的作品進行表達與反思。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 藝術設計的平面構成，朝倉直己，北星，1993。
2. 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，聯邦文化，2017
3. 美感電子書
4. 玩出絕妙好設計 1：色彩的準則，伊達千代著，悅知文化出版。
5. 玩出絕妙好設計 2：文字的準則
6. 玩出絕妙好設計 3：版面的準則

教學資源：

教學 ppt；影音多媒體；學習單。

數位講桌、投影設備、噴墨印表機、平板電腦、影印紙、各式美術紙、創意掃描器、數位裁切機、切割墊、美工刀、剪刀、雙面膠、釘書機、口紅膠

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	108/12/09	單元名稱	構成 Kit 練習
		單元簡述	藉由構成 Kit 練習，使學生理解模矩與格線的概念，排出整齊的畫面。
2	108/12/16	單元名稱	構成分析師一分析雜誌的圖文配置

		單元簡述	從雜誌中的圖文編排範例介紹構成要素，並讓同學分析案例圖片，了解畫面資訊會影響主從關係。
3	108/12/23	單元名稱	構成風格比一比
		單元簡述	藉由挑選過的 9 種不同風格的平面設計範例，讓學生依好壞排序發現構成運用對平面設計的重要性。
4	108/12/30	單元名稱	排版技巧介紹與 Google 簡報軟體說明
		單元簡述	介紹排版的注意事項與 Google 簡報軟體說明
5	109/01/06	單元名稱	自傳版面構成設計實作
		單元簡述	以 Powerpoint 做圖像排版的練習，將課前的自傳電子檔與目前經過美感課程訓練後所修改後的自傳電子檔做前後對照。
6	109/01/13	單元名稱	作品討論與分享：Before &After
		單元簡述	以 Google 表單進行自評與他評，票選出前 5 名，並分享與討論。

實驗課程執行內容

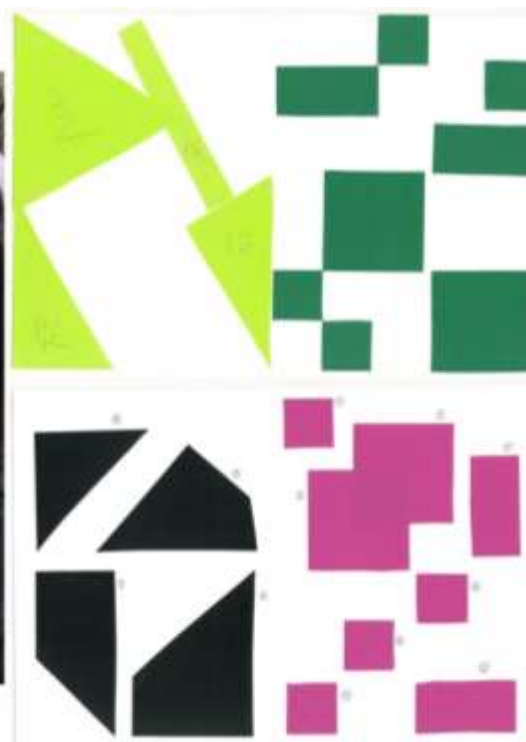
一、核定實驗課程計畫調整情形

因班級操作實驗課程的進度狀態不盡相同，【構成 Kit 練習】的操作與解說時間就有滿大的落差，本學期實驗課程放在期末執行，也因此拖延了操作時間，調整【發現色彩】改為【構成風格比一比】實施內容更聚焦於分析構成版面。原定【分析色彩—色彩資料庫】未能執行，修改成【排版技巧介紹與 Google 簡報軟體說明】，部分學生未能準備 500 字的自傳，因此【自傳版面構成設計實作】就無法看到成果。

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：

每位同學選兩種色紙，將其中一張以直線任意剪成四塊，貼在對折的八開圖畫紙左邊，另一張依老師指示分切成三種尺寸的八個矩形，貼在八開圖畫紙右邊，且需整齊排列，比較左右兩邊的色塊排列方式，是否有主從關係的差別？

C 課程關鍵思考：

理解畫面的均衡性、主從關係、格線與模矩的概念。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

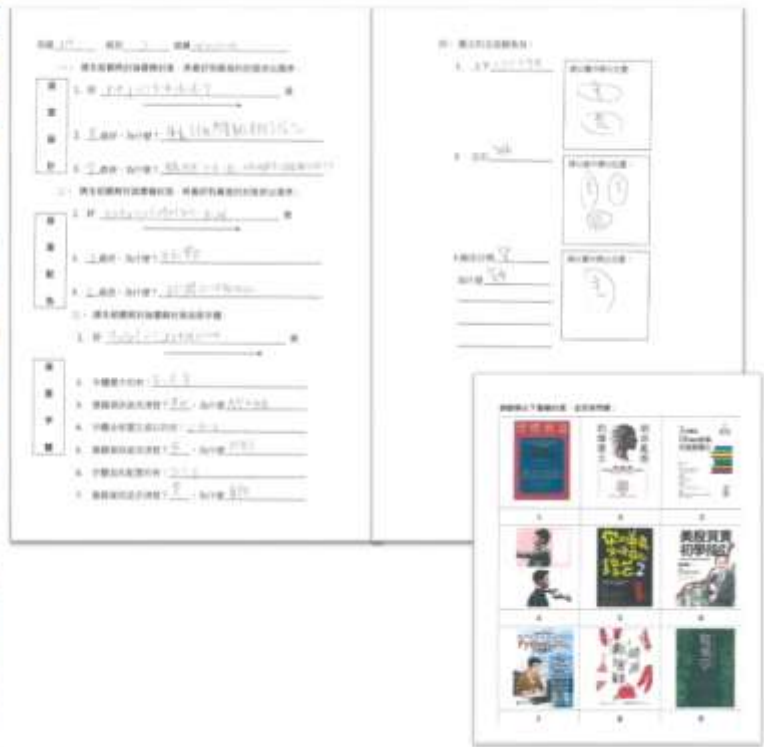
發給每位學生一張雜誌內頁及一張 A4 描圖紙，讓學生用兩種色筆將主要內容與次要內容分別框選出來，並與同組同學討論紀錄彼此的差異。

C 課程關鍵思考：

從雜誌中的圖文編排範例介紹構成要素，並讓同學分析案例圖片，了解畫面資訊會影響主從關係。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

分組討論 9 種不同風格的書籍封面設計範例，依版面構成、配色、字體資訊分析優劣並做說明紀錄。

C 課程關鍵思考：

理解一件包含圖案與文字內容的平面作品如何考慮圖文、色彩的相互搭配，以及構成畫面的主從關係，適當的物件比例配置。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

說明排版須注意的技巧與細節，以手機連結 Google 簡報，自行選擇適合自己的簡報範例配色，進行個人自傳 500 字登打排版，並挑選 3 張個人照片進行編輯。

C 課程關鍵思考：

排版編輯實際操作，能使用軟體編輯個人自傳，成為具美感的構成設計。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

以手機連結 Google 簡報，自行選擇適合自己的簡報範例配色，運用軟體中格線、模矩的輔助，完成個人自傳 500 字與 3 張個人照片編輯排版。

C 課程關鍵思考：

排版編輯實際操作，能使用軟體編輯個人自傳，成為具美感的構成設計。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

教師檢視每位學生是否都完成作業？同學分享自傳編輯心得，點評優缺點。

C 課程關鍵思考：

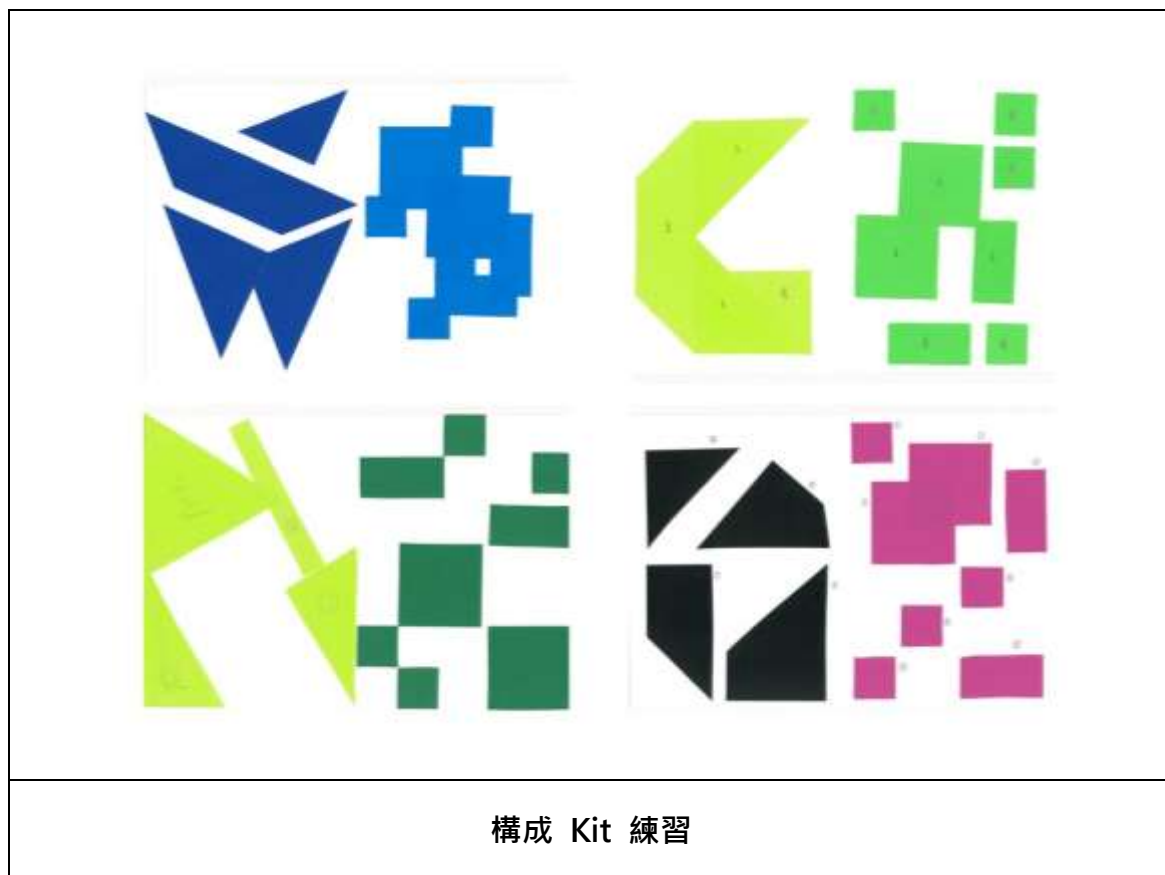
能對配色表達觀點與分析，能嘗試思考並進行創作，能對創作進行反思與提問。

三、教學觀察與反思

本學期為學生安排不同的課程內容，但主軸都圍繞於構成上，從美的原理原則、攝影課程以及自傳排版等.....運用生活中可見的構成例子，加強學生學習印象，學生也反映能學會排版，幫助很大。

本校學生程度差異較大，班級狀況也不盡相同，須配合學生狀況調整上課內容，未來再執行相關課程可再多實際操作說明，越生活化的活動會更吸引學生。

四、學生學習心得與成果

構成分析師一分析雜誌的圖文配置

自傳版面構成設計實作