

105 至 108 美感教育課程推廣計畫
106 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： 桃園市立大園國際高中
執行教師： 陳筱蕾 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

申請學校	桃園市立大園國際高中
授課教師	陳筱蕾
實施年級	高二
班級數	4 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	160 名學生

二、 課程綱要與教學進度

課程名稱：「框」出一面美感牆：構成的美感					
課程設定	☒ 發現為主的初階歷程 (本期計畫以初階單一 構面學習為主)	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
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目：106-1 的美感教育課程「質感搜查線」中，學生針對第一次的質感課程，開始了探索身邊自然與人工物品，進行拆解、觀察、分析的步驟，完成了質感蒐集盒與質感描述表。接著將這樣的體悟經驗帶入身體的觀察與感受，藉由人物攝影的實驗性拍攝，試著拍出強調身質感的攝影作品，並對作品中的質感特質進行分析與整理。</p> <p>☒曾修美感教育實驗課程：如上述 (50~100 字概述內容即可)</p> <p>☐並未修習美感教育課程</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. 已具備基本的「美感意識」。但對各種美感構面的重視程度會因為教師強調的多寡而有差別。 2. 有基本藝術史常識，但未必具足作品內容與美感的理解。 3. 學生開始將「是否符合美感」當作完成作品的條件。(回應過去學生認為「藝術沒有標準」的想法) 4. 上學期拍攝的「身體質感」作品，由於只強調質感探索，部分攝影畫面反而少了美感(成果報告中將有檢討)，希望能加強「構成」構面的認識，增強美感的呈現。 					
<p>一、課程活動簡介 (300 字左右的整體課程介紹)：</p> <p>此課程帶領學生應用「構成」的美感構面，穿插「質感」的融入，與「比例」間的視覺平衡關係。構成(構圖)技巧、在視覺設計中是基本觀念，在攝影繪畫中是入門或專業皆可運用的手法。上學期執行美感活動「看不見的質感」時，學生學習操作手邊攝影工具。雖然課堂中介紹了基本攝影概念，但實際開始進行時，發現部分學生對手機中攝影操作的熟悉度，還有構圖、光線等敏銳度不足，影響拍攝成果的視覺表現。因此想要運用「構成」美感的建立繼續在此部分改進。</p>					

將進行：

- (1) 讓學生認識版面構成中的平衡、格線、分割、組合概念。
- (2) 景框與構圖的再認識，運用版面構成軟體探討圖片中各種遠近縮放、裁切與組合。
- (3) 學生尋找校園建築或班級教室空間中的一面想要更美的牆。
- (4) 挑選出最具構成美感的單張或數張照片(或圖片)。
- (5) 運用版型軟體將作品畫面裁切重組並印刷。
- (6) 將裁好的圖片裱上方形木框，介紹模矩概念來測量牆面與框數的比例。(框內可置換成文字，框的材質可以視情況改變)。作品展示於原本選定的想要更美的牆面上。依據牆面大小空間比例加以排列組合。

二、教學目標

既有目標/能力指標：(指學生在該構面預期已經有的能力)

學生已經具備美感素養中質感的觀念，對影像的美感懵懵懂懂。初步認識攝影的操作方式，但尚未針對攝影美學或視覺構成美感做額外的訓練。

學生將會：(根據核心概念的訂立，描述預期造成的影響，教師可參照附件一，
描述預期的構面學習階段目標)

1. 理解「構成」是影響視覺美感的重要因素。
2. 能將構成的觀念運用於生活環境改造當中。
3. 運用版面軟體操作各種角度的分割畫面、反轉過去單一視角的觀看習慣。
4. 融入牆面「質感」的思考，與發現「構成」美感中的「比例」與視覺平衡感的關係。

核心概念：認識構成的美感

關鍵問題：認識對稱、平衡、主從關係、格線、模矩、組合

1. 從版型設計到各類平面作品分析對稱、平衡、格線、主從關係的意義。
2. 運用模矩概念將平面作品分割、重組與再構圖，學習空間配置與適切比例關係。

1. 視覺平衡有哪些方式？格線的作用是甚麼？
2. 視覺作品中如何運用適切構圖引導視線？
3. 平面設計如何運用模矩來組織各種元素？
4. 如何在牆面布局作品並達到適切之美感？

學生將知道/知識：

學生將能夠/技能：

1. 從版型設計認識格線與視覺平衡概念。
2. 從各類平面作品分析美感構圖原則。
3. 以模矩概念將作品分割、重組與再構圖。
4. 空間中整體與局部的適切安排方式。

1. 分析版面設計中的組織與構圖方式。
2. 學習構成技巧，並運用於各類視覺創作中。
3. 運用模矩來組織規劃各種視覺元素內容。
4. 學習在牆面布局作品並達到適切之美感。

三、教學策略：(表現任務及歷程)

1. 六堂課的階段步驟簡列：

- (1) 從版型設計中認識「構成」的關鍵概念。
- (2) 牆面改造計畫內容與方式說明，分組討論，尋找目標牆面與主視覺拍攝 / 製作。
- (3) 測量牆面與設計方框佈局規劃。模矩概念的融入。
- (4) 運用電腦軟體學習裁切、畫面縮放、切割與重組。
- (5) 方框內容印刷、裁切、裱備、貼合與圖片製作。
- (6) 將創作成品適當的布局於牆面上，改變原本白牆的空間配置。

2. Show & Tell 提問與反思：

- (1) 構成的基本方式為合？
- (2) 何謂視覺引導？如何運用合宜的構圖達到視覺引導的效果？
- (3) 生活中模矩的概念與視覺構成的關係。
- (4) 如何打破完整物件中整體與局部的關係。
- (5) 比例關係如何影響物件構成的視覺美感。

四、預期成果：(描述學生透過學習，所能體驗的歷程，並稍微描述所造成的影響)

1. 藉由分析版面設計中的組織與構圖方式，了解格線對於空間的規劃整理作用。
2. 學習構圖原理，並能運用於攝影、拼貼等視覺創作活動中。
3. 縮放、裁切、旋轉圖片後，運用方框建立模矩概念，學習規劃各種視覺元素內容。
4. 於牆面布局作品至適切之美感；學習測量空間的比例關係、並運用模矩元素排列組合。

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！
なっとくレイアウト 感覚やセンスに頼らないデザインの基本を身につける
Flair 鍾佩純譯 邦聯文化 2017
2. 攝影師之眼：數位攝影的思考、設計和構圖 佛利曼 大家出版 2009
3. 基本的基本 佐藤直樹 麥浩斯 2003

教學資源：

教師自備簡報。
美感入門體驗網站。

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題 (概略描述，請勿重複張貼教學策略)
1	4/16	引起動機：運用報紙 / 雜誌 / 招貼等印刷素材，進行分組隨堂小練習： 版型構成分析。 說明內容：從城市規劃的概念討論到雜誌/報紙版型設計中的構圖方式。 關鍵問題：構成的基本方式為合？
2	4/23	分組討論：找一面想要更美的牆，討論如何改造？ 說明內容：

		<p>1. 運用畫框的視覺引導來改變牆面灰暗的空間，或是集中視覺焦點使人忽略雜亂的壁面污漬。</p> <p>2. 根據校園美感落的主題拍攝照片/尋找適合的圖片作品。</p> <p>3. 拍下牆壁改造前照片。</p> <p>關鍵問題：如何用合宜的構成手法引導視線？</p>
3	4/30	<p>分組討論：版型排列方式設定？</p> <p>內容說明：</p> <p>以方框寬度為模矩，各組測量並預期該牆面需要置放多少的方框？</p> <p>方框間距多少模矩適合？牆面留下多少空白會更美？</p> <p>方框有多少組合排列方式？</p> <p>關鍵問題：如何適度的分割畫面？</p>
4	5/7	<p>內容說明：介紹版面編輯軟體 PhotoScape，運用攝影作品與圖片蒐集，學生學習操作圖片的縮放、裁切與各種版型的變化。</p> <p>關鍵問題：如何打破完整物件中整體與局部的關係。</p>
5	5/14	<p>內容說明：學生分組製作，將圖片作品印出適當大小，裁切並裱入大小相同之方框（裱背底紙寬度可做變化、裱板材質可做變化）。成品為每組 4 ~ 9 件裝裱方框。</p> <p>關鍵問題：「構成」如何影響物件彼此間的視覺美感？</p>
6	5/21	<p>內容說明：依據適當的規劃之後，將完成之作品裝上牆面，拍下美化之牆面結果。比較改造前後的差別，由學習單討論改造是否成功。</p>

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

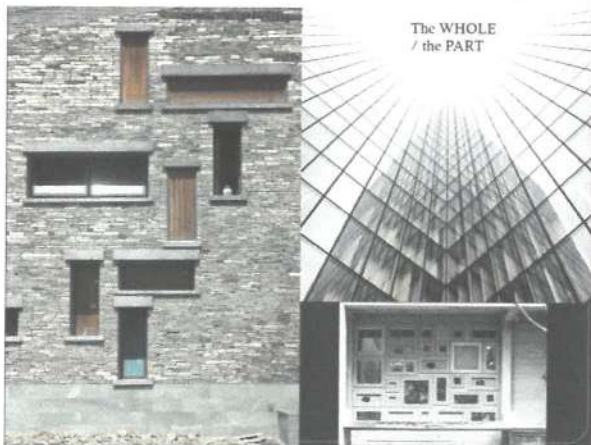
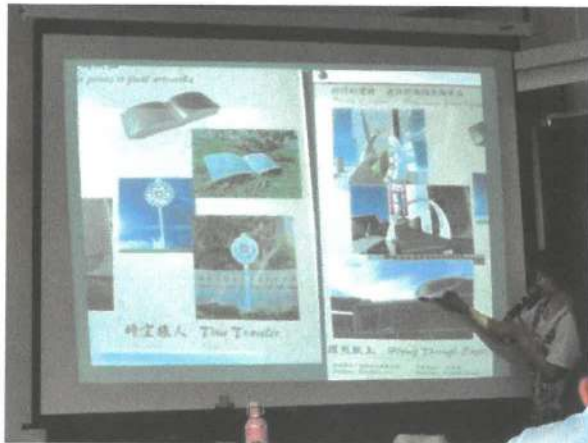
原訂計畫	調整情形
將原第二堂與第一堂的內容互調，並取消校園美感角落的拍攝，改以課堂引導討論為主。	<p>第一堂為引導：教師先以課堂分組提問，讓學生發表討論校園建築中「美」與「不美」的部分有哪些？例如從較為明顯的建築造型與質感；校內公共藝術設立的意義與實際美化程度；學校增添的防墜網設備、欄杆等、廣告牆與電子看板等，對於建築物與視覺空間上的影響。</p> <p>第二堂為「構成」認識與練習：從構成建築物牆面的元素到雜誌內頁的版面分析，運用蒙德里安構成作品中線條與色塊空間重新排列的練習，來思考平面中的構成。為了取得足夠時間</p>

	與效率，教師將原本預計分散各處的美感牆 Wall Gallery 改成集中於一面牆上，唯各班各組裝配時須考慮與其他作品間構成的空間關係。
第三堂：以方框寬度為模矩，各組測量並預期該牆面需要置放多少的方框？	第三堂：考量學生經過分組討論後，想展示於牆上的個人攝影、家人照片、繪畫作品或印刷圖案皆非正方形，且收藏的照片、明信片不適宜裁切。因此將原本的方框構成，改以各種比例的「矩形」為主的構成，並隨時檢視作品符合構成要點中「對稱」「均衡」「格線」「主從關係」的那些內涵。
第五堂：學生分組製作，將圖片作品印出適當大小，裁切並裱入大小相同之方框（裱背底紙寬度可做變化、裱板材質可做變化）。成品為每組 4 ~ 9 件裝裱方框。	第五堂：因取消原本的方框限制，因此改以「木條自造框架」視作統一的視覺元素，增加學生能呈現的版型變化。並輔以拼貼、裁切等手法，使各組完成品能展現較多元風格，增加展示時的差異性，使作品帶有較多元風格，增添學生創作動機。

二、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：

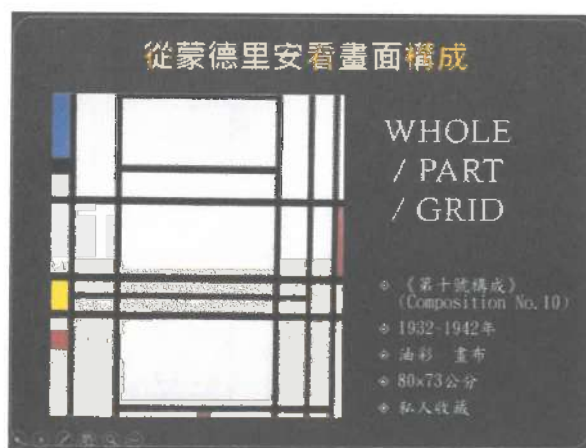
1. 教師課前引導：運用攝影、印刷廣告、櫥窗、建築壁面等生活實例，說明這些作品如何運用構成(構圖)的美感來引發觀者「美」的感受。
2. 隨堂問題：校園內環境的「批判時間」。請學生發表平時觀察到學校環境中哪些地方美、哪些部分醜。並帶入公共藝術與藝術環境中的環境美化改念，討論校園中是否還有美化的空間。
3. 運用校園中的景觀與公佈欄、特殊教室牆面布置等，介紹 Wall Gallery 概念，帶入本單元主題：「框」出一面美感牆。
4. 預告下週的構成練習內容。請學生準備雜誌、參考書等不同版型的印刷物。

C 課程關鍵思考：

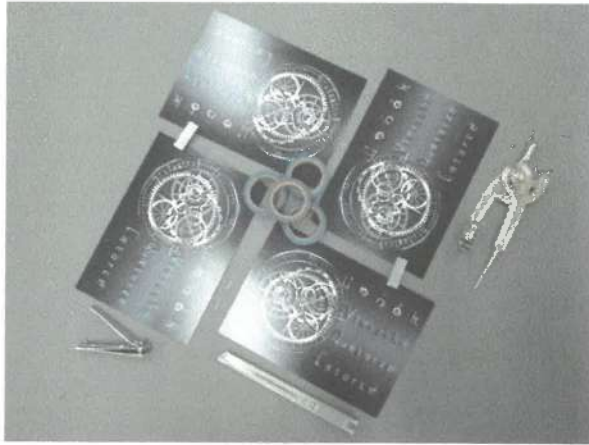
1. 構成的基本方式為何？
2. 生活中可見到那些關於構成的美？

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

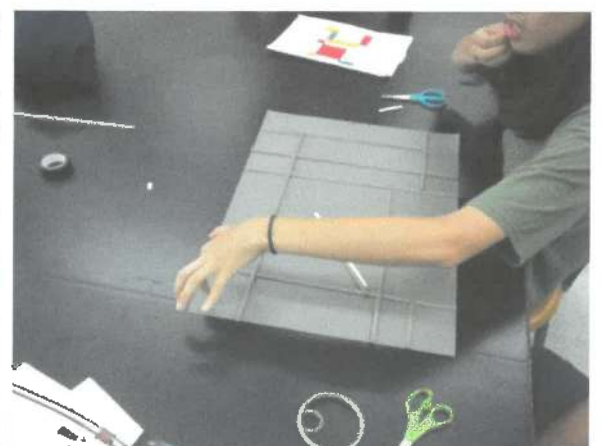
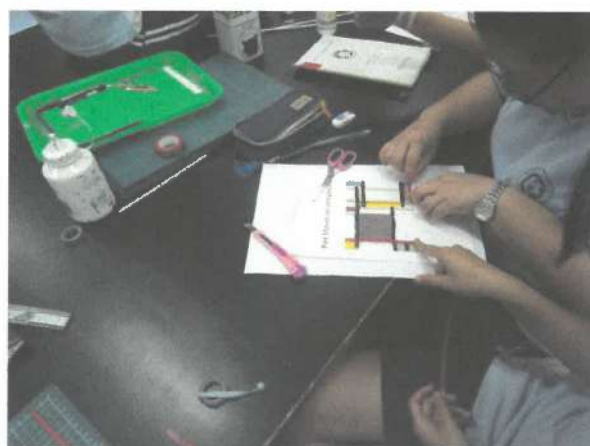
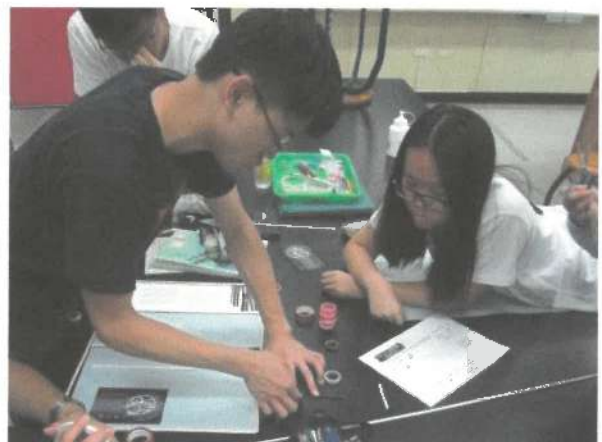
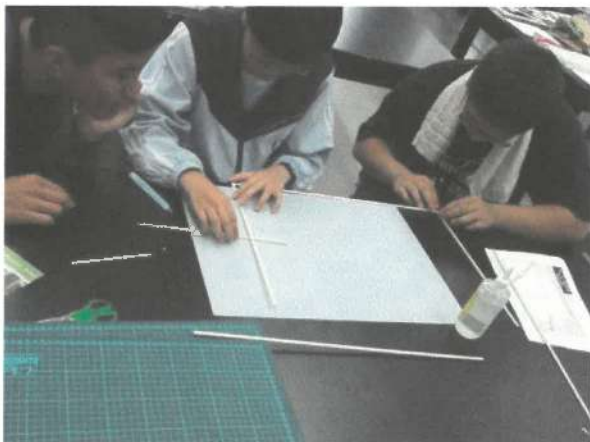
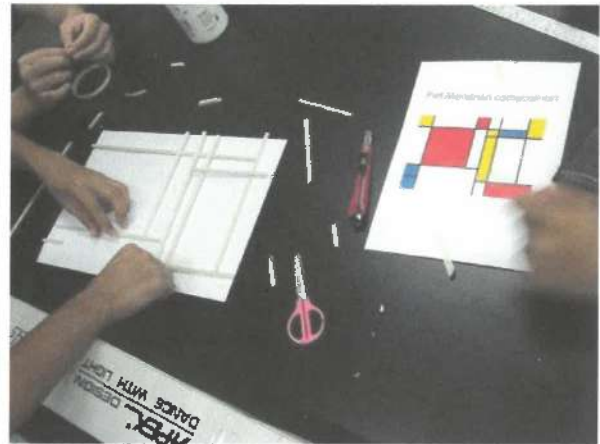
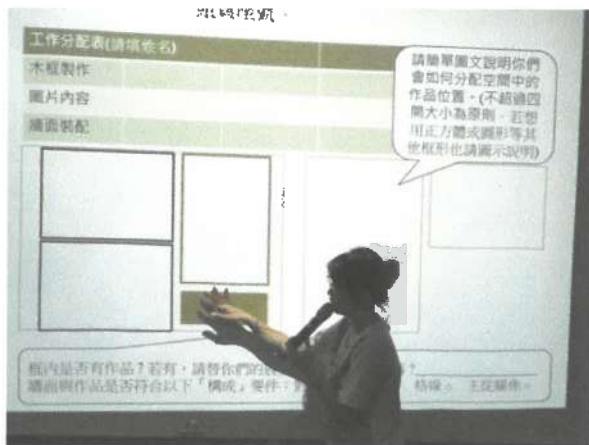
1. 學生分組進行，將準備的印刷品取出，配合教師事先備好的書面紙、描圖紙、彩色紙膠帶等。
2. 手作練習一：在四開書面紙上試著用不同尺寸的印刷物(盡量三種以內)填入空間，試著把它填滿並且形成美感。
3. 各組討論出最好看的版面構成印刷物，分析它是如何組織版面空間。
4. 手作練習二：試著模仿構成主義的線條結構，配合印刷物的設計格線，用紙膠帶貼出一張具有美感的現代構成作品。

C 課程關鍵思考：

1. 分析畫面之後，如何以簡單的素材，運用合宜的美感來構成版面空間？

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

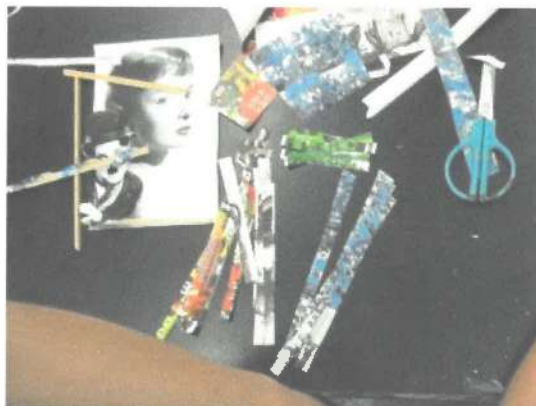
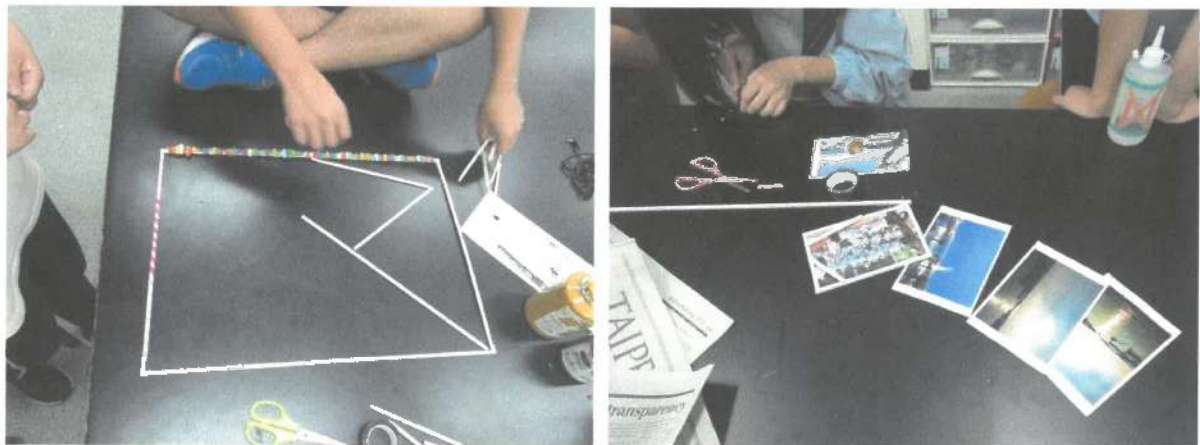
1. 教師說明美感牆內容與框架製作與運用方式。
2. 各組用學習單討論，根據自己手邊有的素材來自訂主題，但需要符合兩個條件：(1) 需要有框架來區隔不同物件並引導視線。(2) 需要展現構成的美感。檢視作品內容有沒有出現均衡、格線、主從關係。
3. 學生可運用蒙德里安的風格派作品來思考框架中的空間配置。
4. 提醒學生依據主題尋找適用的圖片、下週可自行準備或是事先影印帶至課堂。

C 課程關鍵思考：

1. 如何運用框架(格線)適度的分割畫面？
2. 如何運用凸顯想表現的主題(主從關係)？

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 各組將準備的主題圖片(個人照片、雜誌、印刷圖片、現成物等)作為元素，經過剪裁、拼貼後，重新組織於框架之中。
2. 拼貼與重新排列組合的過程，學生可思考在視覺空間中，整體與局部的關係，並試著多所嘗試。
3. 部分學生可運用教室內電腦與印表機，用 photoscape 進行圖片的修改、裁切與再印刷。教師於學生選擇照片、排列順序時引導注意個體間構圖的關係。

C 課程關鍵思考：

1. 如何打破物件中整體與局部的關係？

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

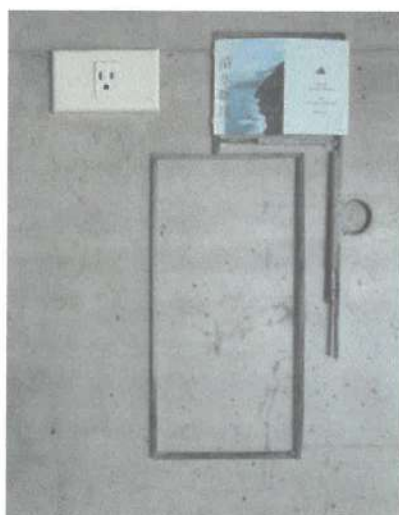
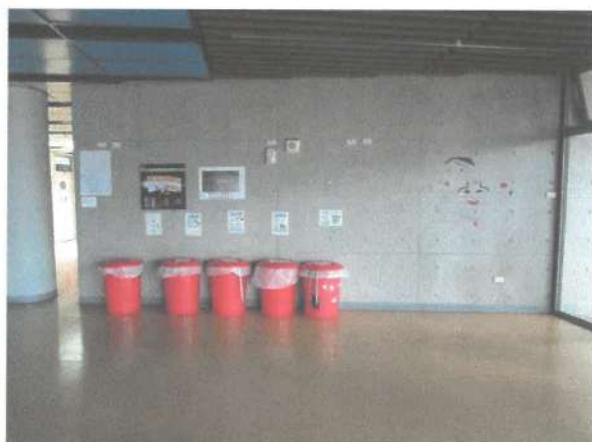
1. 學生繼續完成欲展示的作品。
2. 已經結束工作的同學可以至其他工作桌參觀別組的創作。
3. 教師提問：這次的創作方式與你之前的藝術創作有哪裡不同？
框架的作用與效果在哪裡？

C 課程關鍵思考：

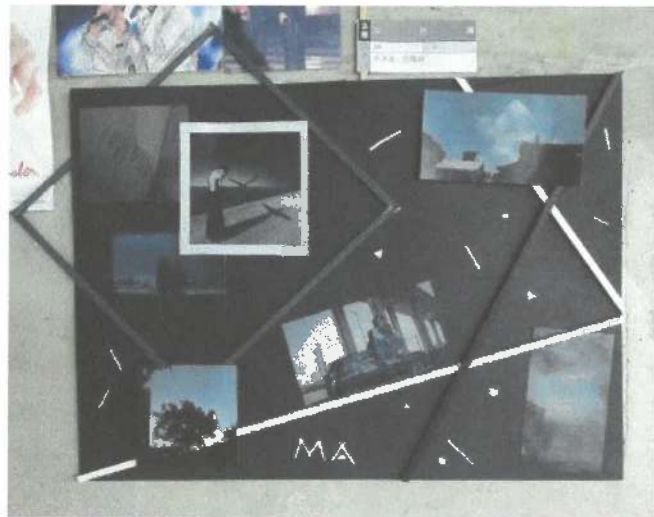
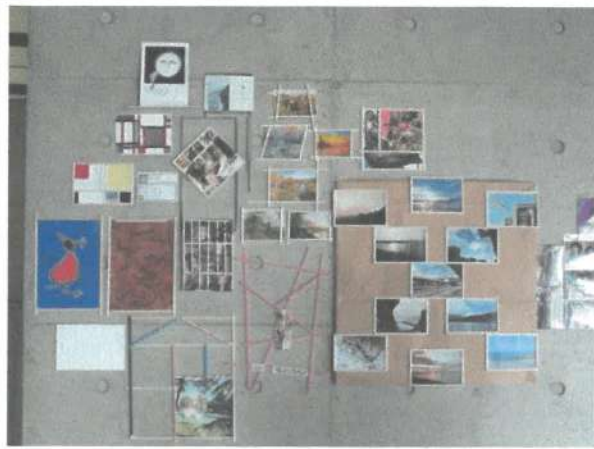
1. 「構成」如何影響物件的視覺美感？

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 各組開放認領牆面位置。若有牆上的插座、接孔座、告示牌、垃圾分類標誌等請自行處理。
2. 開始將作品黏貼至牆面上，並需注意與其他作品之間的適當配置關係。
3. 欣賞與討論。

C 課程關鍵思考：

1. 哪種「構成」或排列的方式可以讓你的作品展示時更好看？
2. 如何找到適當的位置，符合你作品的形狀與大小，又能與其他作品和諧共構？
3. 如果將作品單獨放在很遠的角落，在牆面上看起來感覺如何？
4. 集中放置好看還是分散好看？

三、教學研討與反思

參加美感課程是一個十分具啟發性的過程。然而本身資質驚鈍，實在對於課程內容掌

握的不甚到位；撰寫時就已經卡了一陣子，過程中越想越覺得執行上有些困難，也在參加美術科研習的時候問過幾位老師的意見，中途其實有點想放棄這個課程的執行；直到期末前，想想既然有資源、有經費、還是把想法修正之後試著執行。

因為多數學生在期末的時候心思比較浮動，我也審視修改原本內容較為複雜的部份，

整體教案計畫的更動如下：

- (一) 減少原計畫中關於比例與測量的部分，將原本較為精確的正方形作品改為以圖畫紙開數為主的矩形構成。
- (二) 原本預算直接購買畫框，但因牆壁使用藍汀膠黏貼，怕無法承重現有的木作畫框，到時候作品摔一地；現成木框價格高、若要增加執行班級則不符合預算。因此改成以飛機木條作為框架的材料。
- (三) 教案中加入了蒙德里安的構成系列作品介紹，而飛機木的易於裁切，適合做出不同尺寸的空間分割，剛好能呼應學生想要變化的空間布局。
- (四) 原本的美感牆構想是由學生自主尋找、分散於校園各處的牆面。但是考量時間安排與教學實際效能，改為以相鄰的兩個牆面為主的展示。

本次課程優點：

- (一) 「關鍵問題」協助教師在課程設計上更容易抓重點與目標，並隨時檢查方向是否偏離。
- (二) 學生美感 kit 操作部分，是參考去年研習時構成的版面練習而來，但加入抽象構成的畫面來呼應，讓學生能兼具美術知識的學習。
- (三) 由容易理解的版面構成入手，學生大致上都能很快掌握本單元的重點。
- (四) 主題開放，學生可依據自己有興趣的內容加以發揮，同時切合「構成」的練習，增加各組同學創作討論時的參與度。
- (五) 加入「展示」的誘因，大家能看到不同班級的、不同主題的作品展示在一起，彼此也能欣賞別人用了哪些方式強化格線與構成要素的應用。
- (六) 經過引導、學生的作品突破以往以繪畫為主的傳統美學思考方式，對於拼貼藝術與複合媒材的應用，多了一種新嘗試。

需改進的部分：

- (一) 如何拿捏美術課程的內容與美感課程的差異？創作的限制應該有多少？達到老師的條件但卻很一般的作品好；還是有個人創意但也許不那麼工整的好？為了凸顯主題內容的學

習，其他變項的規定要給多少？例如，以此教案來說，當一面牆上原本設定單獨展示一件作品，後來成了集合性構成展示時，作品形態要有多少限制？(例如從矩形換成菱形甚至變成三角形等、愛心形等等) 限制多了，視覺上整齊但創作感減弱，作品稍嫌單薄；限制少了則會造成視覺感凌亂而不美，也擔心焦點被混淆。這些是我目前在教美感課時經常出現的思考。

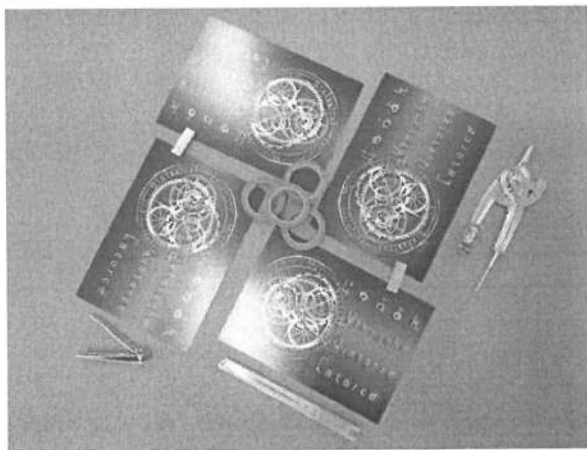
(二) 為了讓學生有更多參與感，我給學生自訂主題，也許這是錯誤的決定，因為這暗示了成果展時可能會成為一場災難；幸好加入框架的練習與實際作用，就是提醒學生，先有構成思考，才有經過安排而好看的畫面。

(三) 教師執行的時間掌控可以再加強。不要拖到期末。

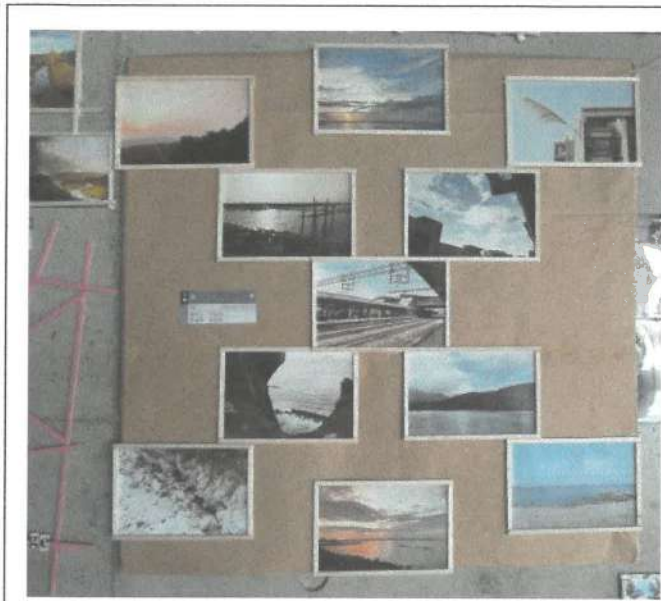
以上應該是教案設計時要預先思考的部分，但我仍是邊做邊修改。學生在學習當中參與度不錯，也表示對作品成果還算滿意(當然滿意程度因人而異)，總結，經過這次「框」出一面美感牆的課程，指導學生的過程中，可以感受到學生確實在融入了美感概念後，得到視覺構成與創作之間的啟發，也能夠重新檢視環境美感，獲得實際動手改變校園的樂趣；對於生活中自己的牆面展示方式，相信也多了一些想法。而教學中創作品的藝術性與美感之間的拿捏，則是老師需要繼續加強的功課。

四、 學生學習心得與成果 (如有可放)

學生學習成果說明_作品部分

這組的「重金屬」就是在圖案與文字上，依據主題概念加入金屬的用品(鐵釘、光碟、文件夾、圓規等)，並且始終如一的維持四格斜角的構圖。

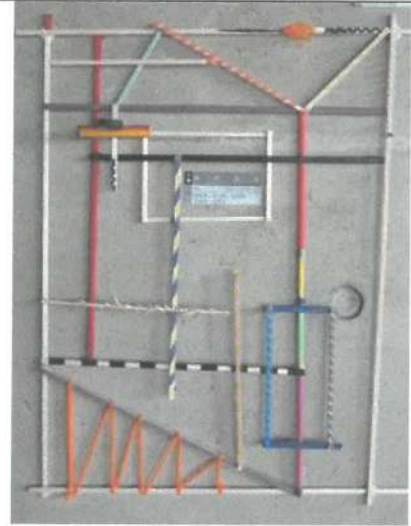
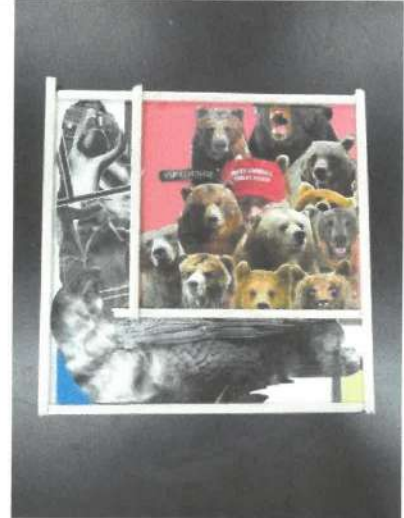

以照片為主題的組別不少，也是花較多時間在思考照片排列方式的那一群人(因手工拼貼方式，較不容易操作畫面縮放與裁切重疊等)。但每個人其實都有自己的旅行故事，後來我發現，如果時間拉長，其實若加入多一點文字敘述，可以用「遊記」為主題來發展一個版面構成的教案。

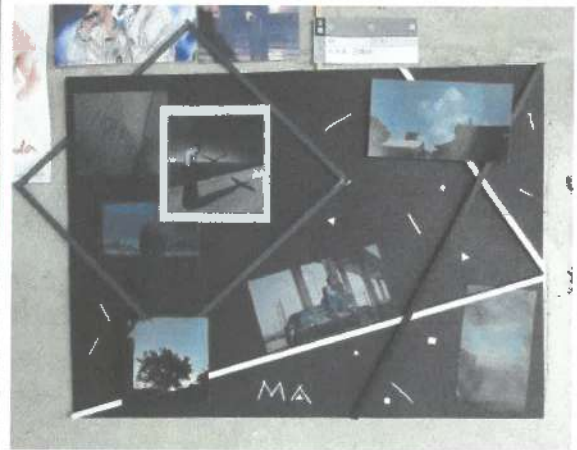

這組以「畢旅回憶」為主題，中央是組員的合照，圍繞的是旅遊景點的手繪插畫。學生刻意安排了兩組圖案之間的視覺引導；甜甜圈與摩天輪；海底世界與灘上戲水的海浪呼應。

繪畫中的構圖與空間關係

直接延續蒙德里安的構圖，加入個人詮釋的作品。

變化形的框架，加入了各種角度的構成。

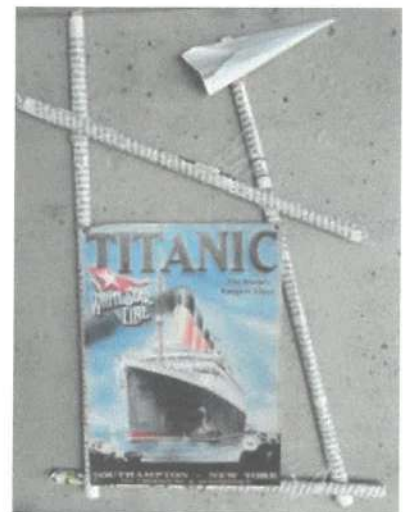

圖像拼貼構成的手法，雖沒有用框架分割來表現，但仍符合均衡與主從的美感。

其他的格線構成運用方式

其他的線條與畫面構成方式

經費使用情形

一、 收支結算表(參考附件)