

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： 新北市中平國中
執行教師： 黃秉儀 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

經費使用情形

- 一、 收支結算表

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	新北市中平國中
授課教師	黃秉儀
實施年級	7 年級
班級數	6 班
班級類型	▪普通班 □美術班 □其他
學生人數	168 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：構簡單					
課程設定	<input checked="" type="checkbox"/> 發現為主的初階歷程	每週堂數	<input type="checkbox"/> 單堂 <input type="checkbox"/> 連堂	教學對象	<input type="checkbox"/> 國民中學 七 年級 <input type="checkbox"/> 高級中學 年級 <input type="checkbox"/> 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： 學生認識色彩三原色，習慣以色彩思考作品的呈現。此一課程設計希望能夠構成的概念，讓學生發現文字、圖案的排列也會影響我們對物品美的感受。 以洋芋片的零食包裝袋做為這次課程設計的主要規劃，是為了提醒學生，留意生活周遭的環境是會影響我們的美感品味。					
一、課程活動簡介 (300 字左右的整體課程介紹)： 藉由學生學習使用的桌子抽屜做為開端，讓學生進入構成美感的領域。構成裡，元素組織包含樣式和比例，以書本、文具以及生活用品等物品，學生能夠將課堂上使用的相關物品加以分類，透過布局排列，產生合宜的生活空間。 接著以紙張剪裁操作，讓學生透此一過程中，了解畫面中「整體」與「單位」的關係，以及布局的輕重緩急和主關係。 藉由洋芋片的零食包讓學生討論分析，了解包裝設計上構成所扮演的關鍵腳色，文字、圖案的大小、比例、布局與主從關係。最後回歸到最原始的灰階色塊的比例和布局，感受構成的純粹美。					

二、教學目標

既有目標/能力指標：

學生將會：

- 1.發現生活中構成實例，認識構成的意義。
- 2.能透過整體與單位之間的布局，產生視覺感受力。
- 3.能透洋芋片的零食包裝了解大小、比例、布局與主從關係的運用。
- 4.能運用布局中，留白的美。
- 5.能運用構成要素表現圖文的合宜組合。
- 6.能將構成的概念運用於生活中並能感知並表現其美感。

核心概念：

1. 美的呈現與構成相關，帶著學生透過組織不同的構成元素，了解群體與成員之間位置關係所產生的合宜性。
2. 藉由洋芋片包裝設計的發想，培養學生對於生活周遭環境美的事務的關心，並能將其所學習到的構成觀念運用在生活中。

關鍵問題：

- 任務中的構面子題的階段設定
1. 大小比例：學生能夠知道並運用文字大小或文字與圖案大小比列關係，所產生的畫面變化。
 2. 主從關係：學生能夠表現出主題與配角、背景的關係。
 3. 位置關係：學生能夠表現布局安排與留白的空間。

學生將知道/知識：

學生將知道構成樣式中，如何辨別、分類、群組，且知道配合其樣式大小及比例完成合宜的位置關係。

學生將能夠/技能：

學生能夠將洋芋片包裝中的元素、訊息分類，重新組合表現出合宜的美感。能夠表現單純不同矩形表現在卡紙上，創造抽象的構成美。

三、教學策略：

1.六堂課的階段步驟簡列：

(1) 第一堂：生活中與構成的相關，分類和位置布局

- 學生觀察教室裡各個抽屜裡的擺設，從中找出看起來舒適
- 學生討論和分析為什麼抽屜看起來舒適

Show & Tell 提問與反思：學生能夠說出抽屜的舒適感，和物品的分類和擺放有其相關性

(2) 第二堂：認識構成中大小、比例、位置布局的關係

- 學生將色紙裁成 4 個單位，自由布局
- 學生將色紙拼回比原本的色紙小的矩形

Show & Tell 提問與反思：學生能說出組合中，是否有哪個單位成為主角、配角或背景？整體輕重是否平衡？

(3) 第三堂：零食包裝設計中，分析構成的要素

- 學生將洋芋片包裝設計上的元素拆解，以 1*1 公分的正方形為基本單位，以矩形呈現，並轉換成黑灰白
- 討論包裝設計上文字、圖案大小、比例、主從關係和位置布局

Show & Tell 提問與反思：學生能說明包裝設計上哪個文字或是圖案是此包裝的主角、配角或背景？分析每個單元的大小、比例和位置之間的關係？

(4) 第四堂：構成佈局中，留白的美

- 承接第三堂課程-位置布局的關係，多些留白的空間，會產生什麼樣的感受
- 將洋芋片包裝設計上的元素縮放其單位大小
- 學生重新組合包裝上的單位元素，貼在和包裝袋一樣大小的卡紙上

Show & Tell 提問與反思：學生能夠運用構成單位的大小、比例，將其適當的安排在包裝上，能關注布局與主從之間的關係

(5) 第五堂：包裝設計原本的構成和改變之後的構成

- 在第三堂課，在原本包裝設計上的文字、圖案依照比例轉化成矩形(一)
- 在第四堂課，學生修正後的包裝設計上的文字、圖案依照比例轉化成矩形(二)
- 學生討論分析(一)和(二)之間，位置空間布置的關係，留白的需求

Show & Tell 提問與反思：學生能夠提出市面上零食包裝設計上，商業需求與美感需求的不同，進而思考如何兩者兼顧

(6) 第六堂：單純的矩形表現

- 運用不同大小、粗細的矩形，布置在明信片大小的卡片上，表現合宜的構成美
- Show & Tell 提問與反思：學生在資訊簡化到最單純的元素時，能不能體現美其實很簡單，很單純。

四、預期成果：

- 1.發現構成風貌。
- 2.從生活中發現與分辨構成的影響力。
- 3.能探究構成物件的組合元素。
- 4.認同構成在生活中的價值並分辨其美感。

參考書籍：

- 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
作者：Flair。譯者：鍾佩純。出版社：邦聯文化。出版日期：2017/08/07。定價：360 元
2. 解構插圖版面設計：日本海報、文宣、書籍、雜誌常見插圖應用概念與作品案例。
イラストでアピールするレイアウト&カラース -イラストを上手に使った雑誌・カタログのデザイン事例集。作者：BNN 新社。譯者：陳芬芳。出版社：麥浩斯。出版日期：2017/06/15。
定價：380 元
3. 圖解設計的原理：培養「設計師之眼」，一眼看穿好設計、壞設計！作者：高橋佑磨, 片山なつ。譯者：劉小鳳。出版社：不求人文化。出版日期：2017/05/24。定價：379 元
4. 擺放的方式：安排物件的修辭 Arranging Things: A Rhetoric of Object Placement。作者：李歐納・科仁。原文作者：Leonard Koren。譯者：藍曉鹿。繪者：娜妲莉・杜巴斯吉耶。出版社：行人。出版日期：2014/04/25。定價：280 元
5. Wabi-Sabi：給設計者、生活家的日式美學基礎。Wabi-Sabi: for Artists, Designers, Poets & Philosophers。作者：李歐納・柯仁。原文作者：Leonard Koren。譯者：蔡美淑。出版社：行人。出版日期：2011/07/29。定價：220 元
6. 繪畫的基本：一枝筆就能畫，零基礎也能輕鬆上手的 6 堂畫畫課 Le dessin facile : La méthode pour débuter à partir de formes simples。作者：莉絲・娥佐格。原文作者：Lise Herzog。譯者：杜蘊慧。出版社：一起來出版。出版日期：2017/01/18。定價：360 元
7. 繪畫的基本 2：一枝筆就能畫，零基礎也能輕鬆上手的 6 堂速寫課 Perspective et Composition Faciles。作者：莉絲・娥佐格。原文作者：Lise Herzog。譯者：杜蘊慧。出版社：一起來出版。出版日期：2017/11/15。定價：360 元

教學資源：

1. 美感入門電子書
2. 國教署美感生活課程
3. 美感練習誌
4. 美感教育種子教師培訓工作坊手冊

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
----	------	------------

1	3/19	生活中與構成的相關，物品分類和擺放位置
2	3/16	藉由色紙裁剪，認識構成中大小、比例、位置布局的關係
3	4/2	在零食包裝設計中，分析構成的要素
4	4/9	強調構成佈局中，留白的美
5	4/16	分析原有包裝設計與改造後的布局與留白
6	4/23	單純形與布局的表現

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：



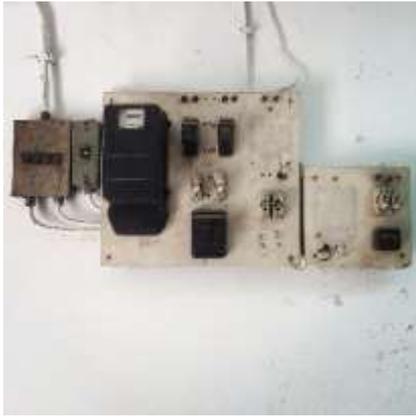
B 學生操作流程：

(1) 第一堂：生活中與構成的相關，分類和位置布局

1.學生觀察教室裡各個抽屜裡的擺設，從中找出看起來舒適

2.學生討論和分析為什麼抽屜看起來舒適

3.藉由 ppt 和學生分享生活周遭還有哪些事物和排列相關，例子如下圖



C 課程關鍵思考：

學生能夠說出抽屜的舒適感，和物品的分類和擺放有其相關性

A 課程實施照片：



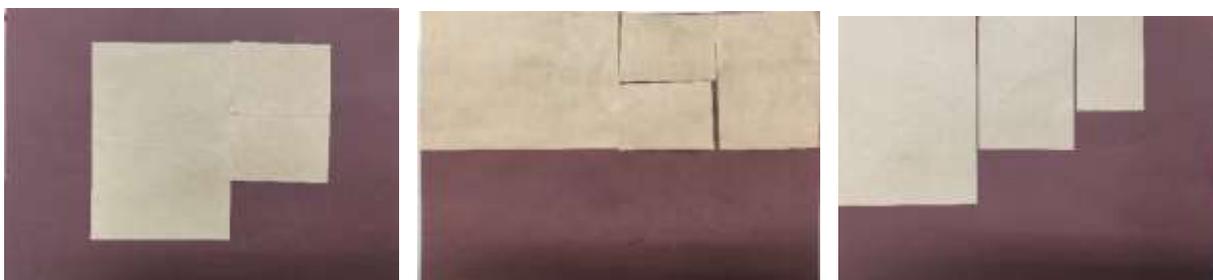
B 學生操作流程：

(2) 第二堂：認識構成中大小、比例、位置布局的關係

1. 學生將色紙裁成 4 個單位，自由布局

2. 學生將色紙拼回比原本的色紙小的矩形

3. 學生將 A5 的紙張想像成是抽屜的空間，4 個矩形單位，該如何在此空間擺出舒適的感覺，如下圖



C 課程關鍵思考：

學生能說出組合中，是否有哪個單位成為主角、配角或背景？整體輕重是否平衡？

課堂 3

A 課程實施照片：

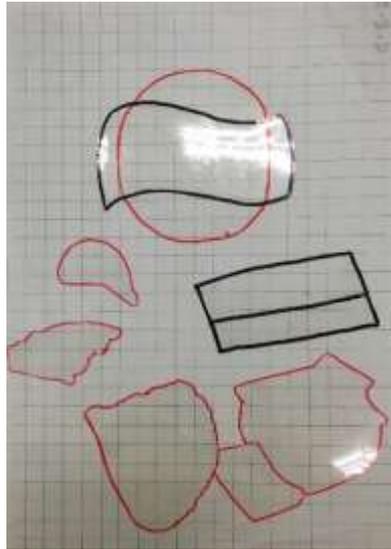


B 學生操作流程：

(3) 第三堂：零食包裝設計中，分析構成的要素

1.學生將洋芋片包裝設計上的元素拆解，用紅色筆在透明片上描繪圖案範圍，用黑色筆描繪文字範圍。再以 1*1 公分的方格紙了解文字和圖案占整個包裝袋的面積比例(文：圖：留白)，

2.討論包裝設計上文字、圖案大小、比例、主從關係和位置布局，如圖



C 課程關鍵思考：

學生能說明包裝設計上哪個文字或是圖案是此包裝的主角、配角或背景？分析每個單元的大小、比例和位置之間的關係？

課堂 4

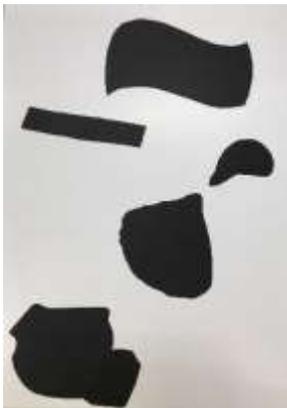
A 課程實施照片：



B 學生操作流程：

(4) 第四堂：構成佈局中，留白的美

- 1.承接第三堂課程-位置布局的關係，多些留白的空間，會產生什麼樣的感受
- 2.將洋芋片包裝設計上的元素(圖&文)縮放其單位大小或刪除
- 3.學生重新組合包裝上的單位元素，貼在和包裝袋一樣大小的卡紙上，如圖



C 課程關鍵思考：

學生能夠運用構成單位的大小、比例，將其適當的安排在包裝上，能關注布局與主從之間的關係

課堂 5

A 課程實施照片：



B 學生操作流程：

(5) 第五堂：包裝設計原本的構成和改變之後的構成

1.在第三堂課，在原本包裝設計上的文字、圖案依照比例轉化成矩形(一)

2.在第四堂課，學生修正後的包裝設計上的文字、圖案依照比例轉化成矩形(二)

3.學生討論分析(一)和(二)之間，位置空間布置的關係，留白的需求

C 課程關鍵思考：

學生能夠提出市面上零食包裝設計上，商業需求與美感需求的不同，進而思考如何兩者兼顧

課堂 6

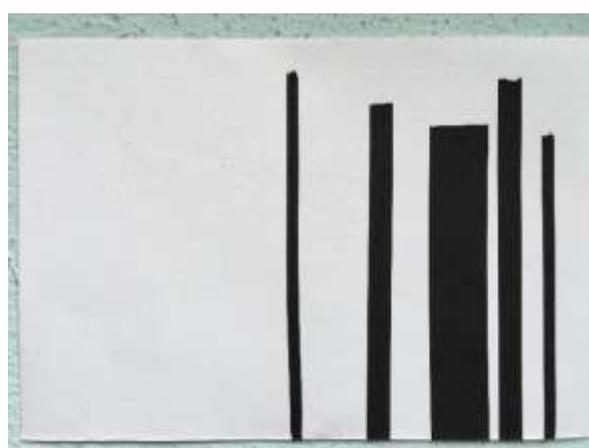
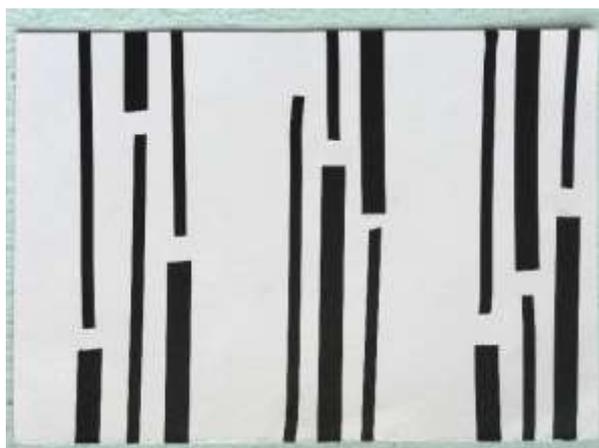
A 課程實施照片：



B 學生操作流程：

(6) 第六堂：單純的矩形表現

1.運用不同大小、粗細的矩形，布置在明信片大小的卡片上，表現合宜的構成美



C 課程關鍵思考：

學生在資訊簡化到最單純的元素時，能不能體現美其實很簡單，很單純。

三、教學觀察與反思

國中七年級學生對於最後完成的作品，比較難以體會空間編排的效果，還是習慣具象做作品的思考模式，下次進行構成課程時，應該進行實務性的作品演練，學生可能吸收狀況更好。