

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： 吳詠潔 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

(可貼原有計畫書內容即可，如有修改請紅字另註)

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 (如有可放)

經費使用情形

- 一、 收支結算表

同意書

- 一、 成果報告授權同意書
- 二、 著作權及肖像權使用授權書 (如有請附上)

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	吳詠潔
實施年級	高一、 高二
課程執行類別	三、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 ☒ 普通型高級中等學校 （以上一、二、三擇一填寫，其他請刪除。）
班級數	八班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	250 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：從「我的書桌」到「個人自傳版面編排設計」					
課程設定	☒ 發現為主的初階歷程 ☐ 探索為主的中階歷程 ☐ 應用為主的高階歷程	每週堂數	☐ 單堂 ☒ 連堂	教學對象	☐ 國民中學 年級 ☒ 高級中學一二年級 ☐ 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：(50~100 字概述內容即可) ☒ 並未修習美感教育課程 * 先備能力：(概述學生預想現狀及需求)					
本校成立於民國 42 年，占地廣闊為北市第二大高中，位居於北投文化風景區，因此素有「山城」之美稱。是全國唯一除普通科含有音樂、美術、舞蹈、戲劇藝術類科及體育班的公立高級中學校。學生活潑，富活動力，個性單純，社團風氣很盛，接觸藝術展演的機會很多，但美感在生活與學習的連結上仍有所欠缺。本校學生近三年約有 17% 畢業選擇藝術相關學群就讀，在原有課程架構中增加美感構面的認識是有相當助益的，相關的歷程也能作為申請學校的備審資料。					

一、課程活動簡介（300字左右的整體課程介紹）：

美感不單是知識，也不應該是生活教條規範，美感應該合於實用目的，並適應人類整體秩序。美感是在生活上比剛剛好更多一些的展現，「美感教育」不是技術的學習，它來自於生活累積之經驗，當我們開始對生活中的每一件事情有感，就會開始願意開啟發現、探索、體驗、嘗試、運用、整合的歷程；換言之，「美感教育」是一種素養教育，也是一種自信心的養成。藉由此課程，我想要帶著學生，藉由收納盒的利用規劃，發現比例與構成的秩序，累積整理術的經驗，從改善自己的書桌開始，完成自身美感訓練的再進化。

二、教學目標

學生將會：

- 1、能發現生活中構成如何形成美感。
- 2、能體驗並有感整理術所帶來的生活美感。
- 3、練習在生活中如何運用模矩與格線，能改善自己的書桌環境並向他人說明方法與過程。
- 4、發現理解何謂有美感的構成後，分組應用不同的構成方式完成「美感櫥窗」的規劃與陳列佈置。

理解事項/核心概念：一至三點（不超過五點為佳）

1. 秩序感在生活中的必要性
2. 發現格線與模矩的秩序性
3. 如何運用模矩與格線改善生活環境
4. 理解不同的構成方法.
5. 綜合應用發現與方法呈現有美感的構成畫面.

關鍵問題：非課堂提問，

1. 生活為什麼需要秩序感？什麼情境讓你有秩序感？
2. 長度、高度與面積的尺寸關係如何影響空間氛圍？
3. 構成畫面的主從關係
4. 構成畫面的格線邏輯、模矩的概念
5. 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

學生將知道/知識：一至三點（不超過五點為佳）

1. 能知道格線、模矩的概念。
2. 能理解秩序的美感如何產生。
3. 能認識不同的構成方式。
4. 不同的構成方式，將帶給生活空間的影響。

學生將能夠/技能：一至三點（不超過五點為佳）

1. 能運用格線與模矩，排列出有秩序的個人收納空間。
2. 能理解不同的構成方式，不同的比例配置帶給生活空間的影響。
3. 能使用格線的概念，排列出整齊的畫面
4. 能使用電腦軟體編輯具美感的平面設計
5. 能對體驗過程進行反思與提問。

三、教學策略：【做】

美感是開啟感知的學習，追求美是人的基本潛能，但美感要落實到生活中，需要對生活有感，對美的選擇有所堅持，並且有實踐的能力。因此本次課程設計，將帶領學生從自己的生活出發，觀察、記錄自己每天進行學習活動的空間，思考自己對生活美感的期望，在課堂中，透過問題思考、動手操作與觀摩學習等，提昇讓生活更美的感知，並探索美感介入生活的方法。

教學流程

(1) 課前準備（課前兩週）：

學生進行「我的書桌」生活觀察、記錄與感知啟動（Before），並經由相關文章的閱讀，整理出收納方法的重點項目。教師準備相關教材、書籍、學習單、書桌實作題、符合模矩規範的收納盒等。

(2) 第一~二堂課：

學生進行書桌整理實作活動、繪製實作成果的正視圖與俯視圖，發現整理的秩序與方法，以及模矩與格線的應用，並依據個人需求，將增進「我的書桌」美感方法進行規劃整理，記錄在A4大小的速寫本中。

(3) 課後實驗（課間時間進行）：

以課堂上整理所得的美感方法，回家進行書桌的美感實驗，拍攝改善後的書桌正面照片（After），並將實驗過程紀錄在A4速寫本中。

(4) 第三~四堂課：

1. 生活為什麼需要秩序感？長度、高度與面積的尺寸關係如何影響空間氛圍？藉由情境實例讓學生進一步理解秩序感在生活空間存在的必要性。

2. 如何可以陳列得更有美感？認識整理狂人 Ursus Wehrli 的整理藝術。

3. 認識版面編排-了解完形法則中：接近 (Proximity)、相似 (Similarity)、連續 (Continuity)、閉合 (Closure)、對稱 (Symmetry)及圖型(圖)-背景(地) (Figure-Ground)等不同構成方式，所產生的視覺效果如何影響心理感受。

(5) 第五~六堂課：

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。)

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？

提問簡列

(1) 我的書桌上面有哪些東西？哪些是我常用的？它們目前放置的狀態是什麼？我期望我的書桌可以…？

(2) 這個空間看起來相當有秩序，妳覺得秩序的形成來自於什麼？這個空間被分隔成數個小空

間，請妳觀察一下，這些小空間的尺寸關係（ex.長度、高度、面積）是什麼？這個空間使用了不同的收納道具，這些道具包括哪些形式？他們的排列方法是什麼？這些不同的形式的收納道具，分別適合收納哪些種類的物品呢？

(3) 請你列出「我的書桌」美感實驗的方法與步驟。你覺得書桌整理前後的最大差別是什麼？你覺得哪些方法對你有幫助？過程中有沒有遇到困難？困難點是什麼？你怎麼解決遇到的困難？

(4) 如何的排列較為整齊？觀察欄位規劃和構成元素的關係是什麼？

(5) 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？

(6) 是否達到當初預計的目的？

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.使學生發現生活中具有秩序感的案例。
- 2.使學生發現觀察生活中理想與不理想的空間配置，並能分析產生好感的原因。
- 3.使學生理解模矩與格線的概念。
- 4.使學生運用模矩與格線的概念排列出整齊的畫面或空間。
- 5.使學生了解秩序與構成的基本概念，透過物件之間長度、高度、面積的相對關係，知道如何排列搭配就能產生普遍性的美感。
- 6.使學生能應用不同的構成法則規劃具有美感的生活空間。
- 7.使學生能應用秩序、構成的搭配法則進一步於個人自傳的版面設計。
- 8.使學生能對自己與他人的作品進行表達與反思。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.本多さおり(2015)。無印系收納聖經。麥浩斯。
- 2.學研編輯部(2017)。好收易拿の收納整理術。台灣廣廈。
- 3.Mari(2015)。Black&White 黑與白的經典收納。智富。
- 4.川上雪(著)，吳冠瑾(譯)(2017)。不思考整理術：日本收納達人4大整理技巧。楓書坊。
- 5.宇高有香(著)，林格(譯)(2016)。掌握重點の居家親子收納整理術：日本超人氣居家收納達人，告訴你巧妙的收納重點，斷絕不需要的東西，捨棄、脫離對物品的執著！。樂友文化。
6. 櫻井和枝, 杉江耕平, 田中クミコ, ハラヒロシ, ハヤシアキコ, ヤマダジュンヤ(2014)。設計就該這麼好玩！版型1000 圖解書。悅知文化。
7. Wolfgang Ullrich(著)，李昕彥(譯)(2015)。不只是消費：解構產品設計美學與消費社會的心理分析。商周出版。
8. 費工信, 黃于倫, 陳羿安(2016)。留白：不一樣的平面設計第一課，”白”是一切。樂知事業有限公司。
- 9.美感電子書

六、教學資源：

教學 ppt、美感生活相關影音多媒體、學習單、A4速寫本、各種尺寸的收納盒、各類生活雜物。

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	單元目標	我的書桌 P A R T 1
	操作簡述	分組情境實作任務： 學生進行書桌整理實作活動、繪製實作成果的正視圖與俯視圖，從實作任務中發現整理的秩序與方法，以及如何運用模矩與格線。依據個人需求，將增進「我的書桌」美感方法進行規劃整理，並記錄在 A4 學習單上。
2	單元目標	我的書桌 P A R T 2
	操作簡述	分組情境實作題記錄與分享： 1.請學生列出「我的書桌」美感實驗的方法與步驟。（你覺得書桌整理前後的最大差別是什麼？你覺得哪些方法對你有幫助？過程中有沒有遇到困難？困難點是什麼？你怎麼解決遇到的困難？） 2.請學生分別輪流進行2分鐘的分享發表。教師總結課程重點，並說明本次課程學習到的模矩與格線觀念。
3-1	單元目標	我的書桌 P A R T 3(課後實驗)
	操作簡述	以課堂上整理所得的美感方法，回家進行書桌的美感實驗，拍攝改善後的書桌正面照片 (After)，並將實驗過程紀錄在 A4 學習單中。
3-2	單元目標	美感櫥窗編排設計
	操作簡述	1.課後實驗「我的書桌」作品討論與分享(Before & After) 2.發現與認知經驗再整合：「美感櫥窗」案例 (1)生活為什麼需要秩序感？長度、高度與面積的尺寸關係如何影響空間氛圍？藉由情境實例讓學生進一步理解秩序感在生活空間存在的必要性。 (2)如何可以陳列得更有美感？認識整理狂人 Ursus Wehrli 的整理藝術。 (3)美感櫥窗案例欣賞，原來呈現有美感的櫥窗畫面並不難，你可以試著這樣做…。(實際案例與方法的對應關係)
4	單元目標	版面編排-視覺中的完形法則
	操作簡述	了解完形法則中：接近 (Proximity)、相似 (Similarity)、連續 (Continuity)、閉合 (Closure)、對稱 (Symmetry)及圖型(圖)-背景(地) (Figure-Ground)等不同構成方式，所產生的視覺效果如何影響心理感受。
5	單元目標	個人自傳版面構成設計實作

		操作簡述	以 Powerpoint 做圖像排版的練習。(將課前預先排版的個人自傳電子檔與目前經過美感課程訓練後所修改的個人自傳電子檔做前後對照。)
6		單元目標	從「我的書桌」到「自傳版面編排設計」
		操作簡述	分享與回饋：學生展示分享自己的「自傳版面編排設計」成果，各組於課堂上利用五分鐘的時間，進行發表活動，並觀察記錄同學的方法，進行互評與自評。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

本學期因為任課班級大都為高二同學，因應高二的升學需求，因此實驗課程從第四次課程開始做了修正，後面三次課程分別調整為【版面編排-視覺中的完形法則】、【個人自傳版面構成設計實作】、【從「我的書桌」到「自傳版面編排設計」】。因為因班級操作實驗課程的進度狀態不盡相同，【我的書桌】的操作與解說時間就有滿大的落差，而後續從立體空間的規劃（模矩與格線概念）切換到平面的構成編排，也花了一些時間才讓同學得以順利完成個人的自傳版面編排。

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：

我的書桌PART1:

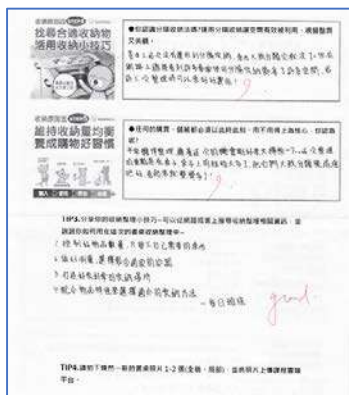
學生進行書桌整理實作活動、繪製實作成果的正視圖與俯視圖，從實作任務中發現整理的秩序與方法，以及如何運用模矩與格線。依據個人需求，將增進「我的書桌」美感方法進行規劃整理，並記錄在A4學習單上。

C 課程關鍵思考：

秩序感在生活中的必要性-

使學生發現觀察生活中理想與不理想的空間配置，並能分析產生好感的原因。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

我的書桌 P A R T 2:

分組情境實作題記錄與分享：

- 1.請學生列出「我的書桌」美感實驗的方法與步驟。(你覺得書桌整理前後的最大差別是什麼？你覺得哪些方法對你有幫助？過程中有沒有遇到困難？困難點是什麼？你怎麼解決遇到的困難？)
- 2.請學生分別輪流進行 2 分鐘的分享發表。教師總結課程重點，並說明本次課程學習到的模矩與格線觀念。

C 課程關鍵思考：

發現格線與模矩的秩序性-

能體驗並有感整理術所帶來的生活美感。練習在生活中如何運用模矩與格線，能改善自己的書桌環境並向他人說明方法與過程。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

我的書桌 P A R T 3:以課堂上整理所得的美感方法，回家進行書桌的美感實驗，拍攝改善後的書桌正面照片 (After)，並將實驗過程紀錄在 A4 學習單中。

1.課後實驗「我的書桌」作品討論與分享(Before &After)

2.發現與認知經驗再整合：「美感櫥窗」案例

(1) 生活為什麼需要秩序感？長度、高度與面積的尺寸關係如何影響空間氛圍？藉由情境實例讓學生進一步理解秩序感在生活空間存在的必要性。

(2) 如何可以陳列得更有美感？認識整理狂人 Ursus Wehrli 的整理藝術。

(3) 美感櫥窗案例欣賞，原來呈現有美感的櫥窗畫面並不難，你可以試著這樣做……。 (實際案例與方法的對應關係)

C 課程關鍵思考：

如何運用模矩與格線改善生活環境-

使學生運用模矩與格線的概念排列出整齊的畫面或空間。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

版面編排-視覺中的完形法則:

了解完形法則中：接近 (Proximity)、相似 (Similarity)、連續 (Continuity)、閉合 (Closure)、對稱 (Symmetry)及圖型(圖)-背景(地) (Figure-Ground)等不同構成方式，所產生的視覺效果如何影響心理感受。

C 課程關鍵思考：

完形法則-

接近 (Proximity)、相似 (Similarity)、連續 (Continuity)、閉合 (Closure)、對稱 (Symmetry)及圖型(圖)-背景(地) (Figure-Ground)等不同構成方式。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

從「我的書桌」到「個人自傳版面編排設計」：

分享與回饋：學生展示分享自己的「自傳版面編排設計」成果，各組於課堂上利用五分鐘的時間，進行發表活動，並觀察記錄同學的方法，進行互評與自評。

C 課程關鍵思考：

使學生能對自己與他人的作品進行表達與反思。

三、教學觀察與反思

本學期的實驗課程從學生的生活物件出發，選擇了一個看似平易近人的「我的書桌」作為引導觀察的主題，然不知，隨著數位時代的來臨，實體書桌的存在感也愈見薄弱，一個班級近三十五人，真的仍有在使用書桌，維持書桌基本功能的大概僅三分之一的學生，而其他的三分之二不是書桌已然成為置物架，就是本身沒有坐在書桌前的看書、寫功課、思考…的習慣，甚或是有些學生從來也不覺得自己需要有書桌，因為只要有手機就可以了（唉…這真是一個被手機綁架的世代，又或許這是本校學生大部分的特質），這個世代的書桌定義或許也該好好的思考一下，如何能夠掌握數位載具而不是被掌握，這大概是現代學生都得面對的命題之一。因此前半段的課程方向也因為學生的特質差異一再修正。後半段課程因為符應高二學生的升學需求，因此調整為個人自傳的版面編排設計，多數學生都反映能掌握排版的訣竅，對於將來高三申請面試資料的準備幫助很大。