

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： 臺北市立興雅國中
執行教師： 劉怡蘭 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	臺北市立興雅國民中學
授課教師	劉怡蘭
實施年級	八年級
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
班級數	13 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	325 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱： 生活美感與構成					
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	☒ 國民中學八年級 ☐ 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： ☒ 並未修習美感教育實驗課程 * 先備能力： 教師在過去視覺藝術的教學中觀察到，學生在抄寫筆記時大多習慣沿著邊邊，由上而下、左至右的書寫，且不懂得分段，字體大小不均。此外在送給教師的年節卡片，或活動海報的設計當中，亦往往缺乏對於版面安排的整體考量。當學生對生活中的構成美感沒有覺察，也不會感受到改變的必要。因此教師決定針對未曾上過美感教育實驗課程的 13 個普通班學生實施本學期的「生活美感與構成」課程，沿用 107-2 所設計之美感教育課程「構成的感知」部分內容，建立學生對於「構成」的基本概念，並結合生活中常見事物之案例的蒐集與討論，引導其發現「構成」的美感，使其更進一步的創造屬於自己的構成之美。					

一、課程活動簡介：

課程活動設計以三個階段：「新學期個人期望卡」、「生活中的紋理構成收集與分析」、「素描本封面設計」，從學生書寫對自己新學期的期望，練習版面編排，然後師生共同討論，具有美感的版面構成需要哪些元素？再延伸至學生各自收集生活當中隨處可見的紋理照片，回到教室中拆解、分析其構成方式，發展個人的獨特紋理。最後以禪繞畫的方式結合不同紋理，完成個人素描本的封面設計。

二、教學目標

既有目標/能力指標：

1. 學生在一年級上學期學習過美的形式原理，包括秩序、反覆、漸變、律動、對稱、均衡、調和、對比、比例、統一。
2. 在課堂討論的過程中，藉由教師的引導，能漸漸觀察到版面構成的規則與美感。

學生將會：

1. 覺察與思考生活中構成的概念與形式，思考視覺元素放置在一起的位置關係。
2. 覺察版面構成中蘊含的階層、從屬等對話關係。
3. 習得版面構成的基本概念。
4. 能了解對稱 / 不對稱但平衡的構成、具有主從關係的構成、以格線分割的構成、以零件組成的構成等構成方式。
5. 有能力完成具美感的構成。

核心概念：

1. 構成構面的美感
2. 生活中構成的覺察與運用

關鍵問題：

1. 思考構成位置、大小、形狀、比例關係
2. 分辨訊息的優先順序、輕重，如何有效凸顯及傳遞訊息？
3. 什麼樣的構成更能夠具有美感？

學生將知道/知識：

1. 認識對稱、平衡、主從關係的構成。
2. 了解使用模矩與格線所產生的秩序性。
3. 物件的色彩、比例、質感，會影響畫面構成的樣貌。

學生將能夠/技能：

1. 養成觀察與嘗試的態度，累積技能經驗。
2. 利用面積大小分類，可以凸顯訊息的輕重。
3. 借助理論，並且實際動手排列組合，感受到美感與樂趣。

三、教學策略：

1.六堂課的階段步驟簡列：

【第一堂】新學期個人期望卡

學生於筆記本上先寫下自己的姓名、一則暑假記事、三個對於自己新學期的期望（人際 / 課業 / 體能等方面）。接著選取三種顏色的色紙，裁剪出五個大小不等的色塊，將筆記本中的內容分別寫在色塊上，再用綠色黏土黏貼在 A5 尺寸的底紙上，完成「新學期個人期望卡」草稿。

【第二堂】構成抽抽樂-欄位規劃及配置

藉「新學期個人期望卡」草稿引導學生重新觀看自己練習的成果，並分析構成的邏輯性，認識對稱構成、不對稱但平衡的構成、具有主從關係的構成、以格線分割的構成、許多零件組合的構成。並且透過「抽抽樂」的方式，鼓勵學生依據抽到的不同構成主題，再次調整或重置，動手調整成具有美感的構成形式。

其次，教師以收集到的佈告欄設計案例，帶領學生討論其中所具備 / 缺乏的構成美感，讓學生能從案例中思考公佈欄的設計需求：（一）訊息的分類（二）有效地傳遞資訊（三）舒適合宜的版面，並引導學生從討論中學習歸納與整理的方法。

【第三堂】生活中的紋理構成與分析

以美感電子書介紹「構成」的概念，透過當中的例子：建築設計、飾品廣告攝影、風景攝影等層面，引導學生重新觀察、了解構成的無所不在，再進一步聚焦於「生活中的紋理」之中的構成觀察。以教師拍攝的學校各處紋理照片，使同學增進學習動機，並帶入生活周遭的紋理，例如自然界的動物毛皮、葉脈、人造的鐵花窗、花磚的排列組合等，使學生更了解課程重點。

【第四堂】紋理構成發展

學生依據各自收集而來的住家 / 學校周遭的紋理照片，於課堂上繪製兩種生活當中的紋理，並依照步驟將其解構，並重新創造自己的獨特紋理。

【第五、六堂】我形我塑～素描本封面設計

學生運用構成的概念，結合「禪繞畫」的元素創作素描本的封面設計。教師限制設計條件：以幾何形 / 有機形 / 自訂主題的方式擇一分割畫面，並至少需採用五種紋理圖樣繪製。

2.Show & Tell 提問與反思：

- (1) 在這個單元中，透過生活中紋理的照片收集，是否有什麼新發現？
- (2) 在紋理發展的創作階段，如何解構、繼續發展，以形成具有美感的新紋理？

3.以上請簡要說明，課程意圖。

「紋理」和「構成」在生活中無處不在，從自然界的木頭紋理、葉脈走向，至磁磚的排列方式、布料印花之圖樣設計，形態之豐富，令人驚嘆。可惜的是，學生往往缺乏觀察生活細節的能力，並且在「習慣無感」的狀態下，不認為自己能夠創造具有美感的生活，這是很可惜的一件事。

因此希望透過這個課程，引導每個學生仔細觀察生活周遭，蒐集紋理，進一步將其分析、拆解，重新思考、發展自己的專屬紋理，並善用不同的構成方式，為自己的素描本封面穿上新裝。預期使學生從親自動手操作中有所感覺，了解自己是能夠主動改變、建構美的生活，並從體驗中學習到構成的原則。

四、預期成果：

學生能根據物件的元素進行分析，依照教師給予的不同構成條件，將物件在畫面中擺放於最合宜的位置。希望學生能從不斷摸索、嘗試的經驗中，逐漸建立對美感的意識。我期待透過這個課程，可以讓學生理解構成的無所不在，並更加關切生活中各個面向的構成之美。

參考書籍：

1. 視覺傳達設計：國際重量級啟發之作，從理論到實作，掌握好畫面與好故事 / 博·柏格森 / 原點 / 2017
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 / 邦聯文化 / 2017
3. 好設計，4 個法則就夠了：頂尖設計師教你學平面設計，一次精通字型、色彩、版面編排的超實用原則 / 羅蘋·威廉斯 / 臉譜 / 2015
4. 好設計杼心禪繞畫：104 款必學圖樣 + 完整繪製教學 / 佐藤心美 / 台灣東販 / 2016
5. 心靜禪繞畫：一筆一畫，靜心紓壓 / 蘇珊·麥尼, 珊蒂·史汀·巴叟勒繆, 瑪莉·布朗妮 / 三采 / 2014

教學資源：

美感電子書、美感練習誌、教師自製 PPT、電腦、單槍投影機、實物投影機、ipad、色紙、A4 美術紙、厚紙卡、襯紙板、尺、剪刀、美工刀、奇異筆、膠水

教學進度表		
週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	9/16~9/20	構成抽抽樂-欄位規劃及配置 在 A5 版面上練習幾何構成
2	9/23~9/27	新學期個人期望卡 學生依照各自抽到的構成條件規劃版面，設計新學期的個人期望卡。 觀察與思考同樣的幾何元素、不同的構成版面之差異性為何？ 哪樣的構成更具有美感？
3	11/11~11/15	生活中的紋理構成與分析 教師透過蒐集而來的日常紋理及應用，引導學生感受紋理，接著加入校園周遭紋理的地點辨識，引起學生興趣。學生於課堂中觀察、描繪，藉此了解紋理的組成方式。
4	11/18~11/22	紋理構成發展 學生於上一堂課結束後，蒐集住家周圍 / 內部的三種紋理，拍照上傳雲端資料夾。於本節課中分析紋理中包含的基本元素 (屬於點、直線、曲線、弧線或圓？)，將其簡化後描繪下來，並一步步發展，重新創造出新的紋理。
5	11/25~11/29	我形我塑 ~ 素描本封面設計 學生選擇幾何形 / 有機形或自訂主題做塊面切割，(至少分成五個區塊) 分別填入上一堂課發展出來的紋理圖樣，再用剪貼的方式固定於素描本的牛皮紙封面上。
6	12/2~12/6	我形我塑 ~ 素描本封面設計 教師針對學生上周的初步成果提供建議及需要注意的地方，學生繼續完成作品。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

原本送審的課程計畫是以佈告欄為主題的課程，預計於學期初即開始執行。但一是受限於經費遲遲未發放，影響課程進度；其二是因為上個學期學生上課使用的筆記本大小不一，教師決定為學生統一訂製以牛皮紙板為封面、A4大小的素描本。除了更加美觀之外，統一規格對於收、發作業都更加方便，因此將課程實作的主題更改為素描本封面設計，希望學生能發展出具有個人特色的封面。至於課程內容也加入了生活中紋理構成的部分，引導學生從學校出發，回歸對自己周遭環境紋理的觀察，希望他們能由分析、簡化紋理，更進一步的發展出屬於自己的獨特紋理造型，將其運用於素描本的封面設計之中。

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：

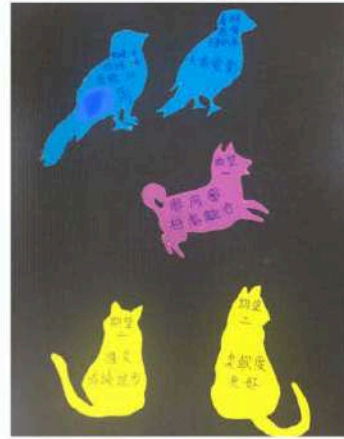
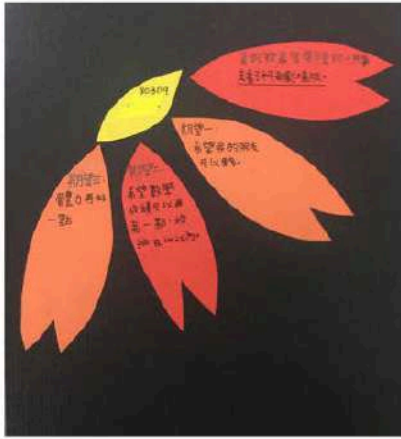
依據各自抽到的構成條件：對稱 / 不對稱但平衡 / 主從關係 / 格線分割 / 零件組成的構成，進行佈告欄版面構成練習。

C 課程關鍵思考：

構成是什麼？佈告欄版面中包含哪些項目？如何分割區塊，呈現具有美感的版面？

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

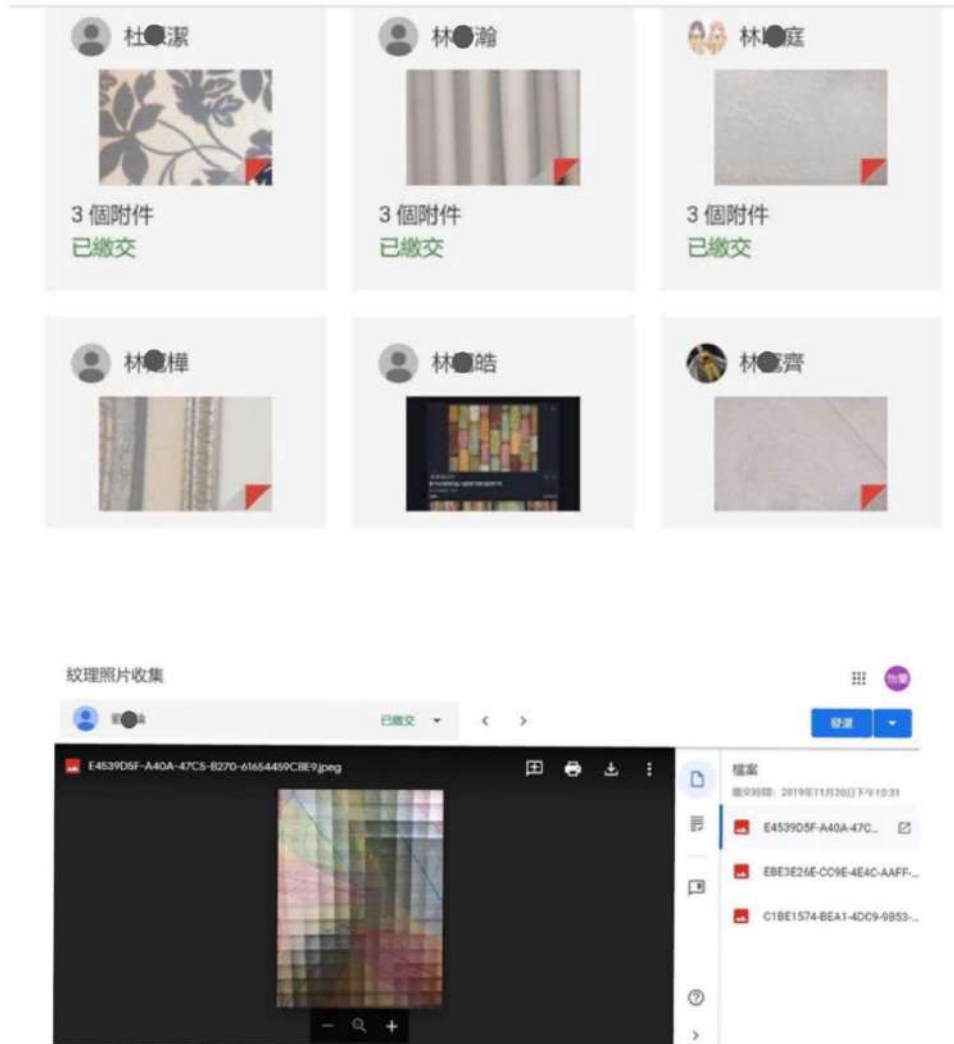
參考上一堂課練習的成果，思考如何調整或加入新的造型，設計出獨特且美觀的個人期望卡版面。

C 課程關鍵思考：

如何利用視覺元素構成版面？用何種形式呈現？畫面焦點為何？

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

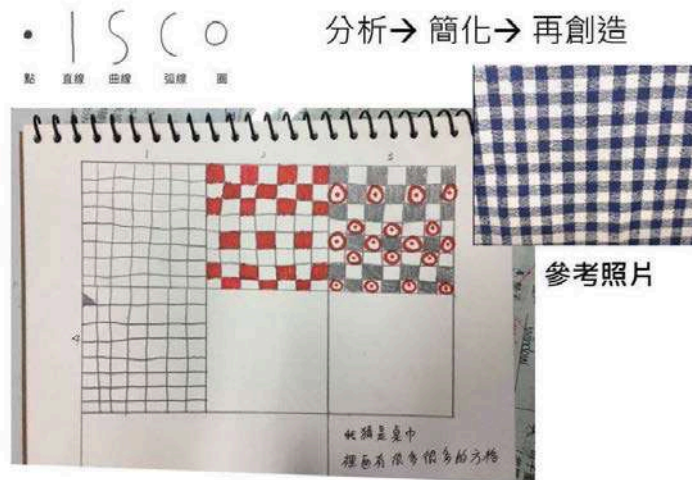
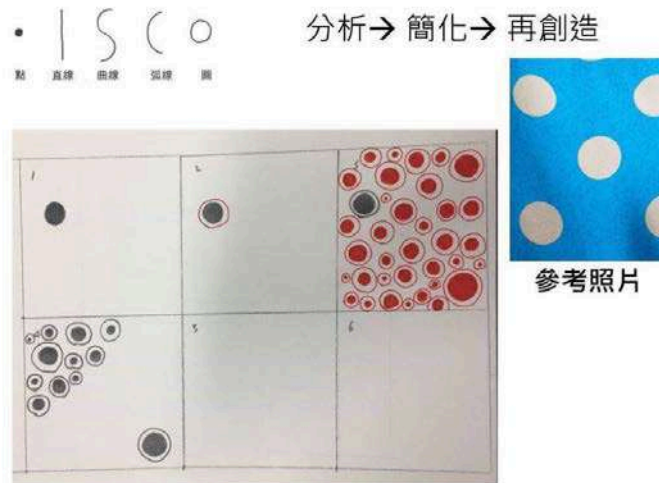
觀察老師收集到的紋理照片，試著簡化後描繪下來，藉以瞭解其構成方式。回家後收集自己生活環境周圍的三種紋理，上傳至 Google Classroom 雲端資料夾。

C 課程關鍵思考：

什麼是紋理？校園周遭有那些紋理？紋理的應用為何？什麼樣的紋理吸引你？為什麼？

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

登入 Google Classroom，找到自己拍攝的紋理照片，依照「分析 - 簡化 - 再創造」的原則拆解紋理，再重新逐步發展出自己的獨特紋理圖樣。

C 課程關鍵思考：

在分析的階段中思考紋理如何構成？用什麼方式簡化？在下一個步驟中添加什麼圖樣卻不使其過於雜亂？

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

本周開始進行素描本的封面設計，學生決定版面構成的形式：幾何形 / 有機形或自訂主題三選一，將版面分割成至少五個部分，填入自行發展出來的紋理圖樣。

C 課程關鍵思考：

如何決定版面構成的形式？如何產出更多樣的紋理圖樣？怎麼設計出具有美感的素描本封面？

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

本周開始進行素描本的封面設計，學生決定版面構成的形式：幾何形 / 有機形或自訂主題三選一，將版面分割成至少五個部分，填入自行發展出來的紋理圖樣。

C 課程關鍵思考：

如何決定版面構成的形式？如何產出更多樣的紋理圖樣？怎麼設計出具有美感的素描本封面？

三、教學觀察與反思

課程之初，使用美感電子書讓學生閱讀及討論何為構成，學生在閱讀文字後不甚了解抽象的概念，因此教師配合蒐集而來的圖例輔助說明，讓學生有更深入的了解。接著帶入紋理的討論，透過大量的圖片資料：紙的纖維走向、布紋、動物毛皮、木頭的紋路等，引導學生以微觀的角度觀察、欣賞紋理純粹的美感。也藉由描繪的過程培養學生化繁為簡的能力，建構紋理構成的方式。

令我意外的是，不論學生的繪圖能力如何，皆極為專注地描繪。只是因為繪圖速度不同，考量到課程的進度，教師須以限制時間的方式，頻頻提醒學生把描繪的重點放在觀察紋理的構成方式，而不需過於刻畫細節。

在上傳紋理照片的環節，是考驗學生資訊能力的時候。雖然在資訊課學習過，但大多數學生卻不常使用 Google Classroom，忘記密碼無法登入、忘記課程代碼、找不到作業上傳頁面的大有人在，教師連續兩堂課都必須再三提醒，並延長作業繳交期限。如果有機會，考慮於之後的課程多多使用資訊設備，除了收 / 發作業更為便利之外，學生登入後即可看到其他同學上傳的紋理照片，可參考的資源更豐富。

四、學生學習心得與成果

學生 A：我發現了在日常生活中處處有紋理，不論是衣服或家具等，如果沒有紋理，一切都會顯得單調無奇。

學生 B：在描繪紋理時，看著一個個相同的圖案重複交疊出另一個圖案，讓我很有成就感！

學生 C：美隨時隨地都在我們身邊，只是我們從未發現。

學生 D：單調的線條組合在一起，可以有很多不同的變化，在這個單元我學到了如何使用生活中的紋理延伸創造出新的紋理。

學生 E：平常對於生活中的紋理也只是看看而已，從不曾仔細的觀察。上完這個單元，才發現紋理的有趣之處！

學生 F：我學到了如何使用紋理的層次及構成，使人產生美的感覺。

