

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
108 學年度 1、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： 臺北市立南港高中
執行教師： 劉玉雲 教師
輔導單位： 北區 基地大學輔導

實驗計畫概述(108 學年度下學期)

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺北市立南港高中
授課教師	劉玉雲
實施年級	高三普通班 301-305, 306-309
課程執行類別	一、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 ☒ 普通型高級中等學校
班級數	8 班
班級類型	☒ 普通班
學生人數	約 267 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：構成「我」這個人					
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	教學對象	☒ 高級中學 三年級
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目： ☐曾修美感教育實驗課程： ☒並未修習美感教育課程</p> <p>* 先備能力：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學生在美術課學習過基本的美的原理原則： 2. 學生在過去基礎的海報排版練習中，知道基本的原則，如字型、顏色、行距、字距等。略知道要在版面的美感變化中，找尋秩序。 3. 高三學生面對申請入學之際，心中極力想做出符合自己個性有美感的個人檔案，但常常眼高手低；或是知悉軟體使用，卻限於軟體提供的版型，無法獨立思考突破限制找出更多的美感可能，所以做不出有美感構成與個性化的作品。 					

三、課程活動簡介

1. 學生在過去有基本的海報排版經驗，也學過美感的原理原則。但是學生在面對申請入學編輯個人檔案之際，常常呆板依照編排軟體版型建議，或是在個人化加入眾多資訊後，成果常陷入混亂，除資訊不容易閱讀之外，也失去構成美感。
2. 課程開始先讓學生在圖書館內找尋自己喜歡的書籍排版，會建議以雜誌為範例，適合學生圖文相間的個人檔案。以對稱、平衡、主從、線條、物件組合六大元素，請學生分類手邊看到的雜誌封面或內頁。以分類的過程，應用觀察的能力。
3. 最後以市面上常見的排版軟體，讓學生分析常出現的版型，由分類實踐觀察的能力，最後加入個人資料如文字圖像，並做出視覺上的調整。

期待學生在這次非常「實用」的構成練習課程，能有視覺美感落實的成功經驗。

二、課程目標

■ 美感觀察（從生活、物件或環境中觀察的對象，請列舉一至三點）

- 選定圖書館書籍雜誌，如 the big issue 等
- 大考使用的參考書
- 學校各處室發放的傳單、小冊子

■ 美感技術（課程中學生學習的美術設計工具或技法，請列舉一至三點）

1. 使用常見編排軟體，如 publisher、pages 等，讓學生可將學習到的技術，往後可常運用在生活上，而不受限於軟體的購置費用。
2. 學生能成為對印刷品產生鑑賞的能力，能以色彩、比例、對稱、平衡、比例、組合等要素評斷。

■ 美感概念（課程中引導學生認識的藝術、美學或設計概念，請列舉一至三點）

1. 學生能將構成美感實際運用到資訊整理，並且美感成為傳遞個人特質的工具。
2. 學生能做到富有變化的個人化編排，但同時記得構成秩序的重要性。
3. 能理解運用編排中空白、文字、圖像、顏色的構成、比例、主從等組合關係。

■ 其他美感目標（配合校本、跨域、學校活動等特殊目標，可依需要列舉）

1. 因應學生生涯發展所需，陪伴學生依時程完成個人檔案，也讓學生記得自己曾經有執行美感的成功經驗。

四、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	02/17- 02/21	單元目標	找尋適合自己的美好書籍
		操作簡述	1. 請學生前往圖書館，找尋一本和自己對味的書籍編排。 2. 條列出該書籍的字型、顏色、比例、要素、組合、所形成的美感，分析拍照後上傳 Google class
2	02/24- 02/28	單元目標	我的構成分子
		操作簡述	1. 請學生寫下自己的個性、興趣，或是想要申請的大學校系 2. 找出適當的構成方法來對應上面的個人特質：例如：平衡、對稱、對比、主從關係，並以上述元素進行創作。 3. 教師給予學生本次課堂使用評分規準 Rubrics，以色彩、比例、組合、內容等給予學生學習重點指引。
3	03/02- 03/06	單元目標	我的構成
		操作簡述	1. 使用 publisher 或是 Pages 等編排軟體，觀察該軟體提供版型模組 2. 依上一堂課找出的構成元素修正製作個人檔案冊版型，或放棄使用版型亦可
4	03/09- 03/13	單元目標	完成我的構成 1
		操作簡述	1. 依照個人的資訊，如照片、文字，完成紙上落版草稿，後在電腦上施作。
5	03/16- 03/20	單元目標	完成我的構成 2
		操作簡述	電腦施作，並持續和教師討論，過程中教師須多加提醒學生美感原則的使用。
6	03/23- 03/27	單元目標	輸出、分析與發表
		操作簡述	電腦施作完成，學生發表作品並使用教師評分 Rubrics 互評，教師總結歸納學習重點。

七、 預期成果：

- 學生能夠成為雜誌書籍美感的鑑賞者
- 學生能夠使用簡單常見的軟體，突破版型的限制，加入個人資訊圖文後，實踐有美感的作品。
- 在學生互評的機制下，讓學師得到反思與理解的能力，能由觀看分析他人使用的美感組合方法。

六、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 好設計，4 個法則就夠了，羅蘋威廉斯、臉譜出版社、2015
2. 編排&設計 BOOK:設計人該會的基本功一次到位，松田行正，良品文化

實驗課程執行內容

一、 核定實驗課程計畫調整情形

堂數	原課程內容	調整後內容
一	1. 請學生前往圖書館，找尋一本和自己對味的書籍編排。 2. 條列出該書籍的字型、顏色、比例、要素、組合、所形成的美感，分析拍照後上傳 Google class	發現學生已經忘記上學期藉由藍曬排版先提過的構成方法與美感特質。所以藉由欣賞上學期作品，重新複習。。
二	1. 請學生寫下自己的個性、興趣，或是想要申請的大學校系 2. 找出適當的構成方法來對應上面的個人特質： 例如：平衡、對稱、對比、主從關係，並以上述元素進行創作。 3. 教師給予學生本次課堂使用評分規準 Rubrics，以色彩、比例、組合、內容等給予學生學習重點指引。	無調整
三	1. 使用 publisher 或是 Pages 等編排軟體，觀察該軟體提供版型模組 2. 依上一堂課找出的構成元素，修正製作個人檔案冊版型，或放棄使用版型亦可	1. 加入 word 軟體。 2. 部分學生無意願製作個人檔案，開放學生製作有興趣相關主題或人物。

四、 五、六	1. 依照個人的資訊，如照片、文字，完成紙上落版草稿，後在電腦上施作。 2. 完成之後以 Rubric 自評，教師並完成評分。 3. 帶著自己的作品前往各大學進行面試	課程無調整。 但多數學生在課程之前即完成面試工作。
-----------	---	------------------------------

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. 教師先行說明本次課程要點。學生進入圖書館內，觀察喜歡的雜誌圖書，該書籍、雜誌編排需有圖文，以封面和一頁內頁為觀察對象。
2. 請學生以模仿來做完整的觀察和採集，並嘗試使用美感特點來分析該封面的美感。
3. 教師發現學生忘記「美感特點」時，讓學生重新重溫過去的排版作品。學生找出過去作品的秩序、動態、變化安排的手法（如對齊、大小變化、顏色統一、對比等等）

C 課程關鍵思考

1. 書籍的封面為了吸引讀者，通常具有圖文配置。而雜誌無論是內業或封面，更是充滿圖文資訊。在眾多的內容中，讓學生由模仿、分析現有出版品，學習其中多元紛陳中的「構成秩序」。
2. 藉由過去作品的回朔和討論，讓學生記憶起自己有的構成能力。

課堂 2-5

A 課程實施照片

球球

公 狗

經歷

寵物精品店 領養
年齡三個月大前
工廠看門狗
年齡三個月大後

特長

過動、吃貨、愛咬人、力氣大
對著陌生人、車子和其他隻狗大叫
不喜歡洗澡
不喜歡雞肉口味的飼料

技能

技能	百分比
抓人	100%
咬衣服	95%
咬鞋子	90%
咬褲子	85%
咬包包	80%
咬鞋子	75%
咬褲子	70%
咬包包	65%
咬鞋子	60%
咬褲子	55%
咬包包	50%
咬鞋子	45%
咬褲子	40%
咬包包	35%
咬鞋子	30%
咬褲子	25%
咬包包	20%
咬鞋子	15%
咬褲子	10%
咬包包	5%
咬鞋子	0%

個人資訊
原籍地: 廣東省, 揭陽市, 普寧市

聯絡資訊
電話: 0989499909

網址
球球

電子郵件
lujia188@gmail.com

地址
揭陽市

愛好
吃人腳後跟
咬衣服
咬鞋子

樂團介紹

ONE OK ROCK (ワンオクロック)

1. 國家: Japan
2. 語言: Japanese & English
3. 音樂種類: Pop punk, Post-hardcore, Alternative rock, Emo, Screamo, Mixture Rock
4. 出道日期: 2007.4.25
5. 現役團員: Taka, Toru, Ryota, Tomoya
6. 代表歌曲: The Beginning, 完全感覺 dreamer...

由左至右分別為
Tomoya, Toru, Taka, Ryota

B 學生操作流程

1. 學生選訂想介紹的人物、主題與使用的軟體(以市面上常見編輯軟體為主, 如 Microsoft, Word, Pages, Publisher 等)
2. 思考人物的特質、適合的顏色、風格取向等。
3. 觀看老師於 google classroom 上傳的軟體使用教學影片, 熟悉軟體功能。
4. 閱讀本次活動的自評表, 理解編輯規定與評分規準。

C 課程關鍵思考

1. 利用市售常見文書軟體, 能做出具有秩序美感的構成版面。
2. 能將過去使用編輯軟體的資訊經驗, 加入美感構成的眼光, 使學習過程中常用的編排文書工作, 習慣加上美感構成的意識, 而非被編排軟體的格式或常見的裝飾效果所迷惑。
3. 學生在電子編排軟體中, 常常忘記「顏色」、「字型」的要素, 因此在課程中規定學生必須在構成裡加入色塊、字型的變化, 並且侷限顏色和字型的數目。

課堂 6

A 課程實施照片

三、請同學製作時多加關注以下注意事項，將美感放進你的作品中 完成作品後，請同學依照以下評分標準，進行自評(10分、0分)。(60%)								
項目	A 10分	B 8分	C 6分	D 4分	E 0分	學生自評	教師評分	
1 比例	能掌握比例原則，從容掌握，使畫面大面積、小面積各項元素適宜放在適合的位置。	能掌握比例規範，例如將主角放在畫面1/3位置等規範。圖文之間不會紊亂。	多數圖文物件能掌握比例，但略有紊亂不協調。	僅部分使用比例原則，圖文元素尚比例混亂。	未能達成			
2 色彩	能自由使用顏色使主角明顯且和諧，形成和作品主題相關之情緒表達。	能遵守規範，畫面不超過三個顏色，且畫面和諧。	能遵守規範，畫面不超過三個顏色，畫面尚稱和諧。	能遵守規範，畫面不超過三個顏色，但畫面顏色分佈待修正。				
3 主從	主從關係明確，且充滿和諧感，或動態變化、別出心裁。	圖文之主從關係明確，畫面和諧。	能看出圖文之間的主從關係。	尚能辨識主從之關係，但略有紊亂感。				
4 平衡 or 對稱	將平衡或對稱的手法運用良好，版面主題相得益彰。	將平衡或對稱使用良好，畫面形式美感優異。	能使用平衡或對稱，但仍能達成版面的美感。	稱稱能使用平衡或對稱的美感，但能有修正之處。				
5 秩序	圖文之間變化多端有創意，但版面依然以線條、顏色、字型、顏色塊面等元素，達到畫面之統一秩序。	圖文之間整潔，以線條、顏色、字型、顏色塊面等元素，達到畫面之統一秩序。	圖文之間的線條、顏色、字型、顏色塊面等元素，尚可以達到秩序感，但能有紊亂可以修正之處。	圖文之間的線條、顏色、字型、顏色塊面等元素，尚可以達到秩序感，但能有紊亂感。				
總分								

一、本次美感排版作業，須包含以下要素 40%		
項目	學生檢核(做到請打勾)	教師檢核
1 圖片		
2 圖片說明		
3 頁碼		
4 顏色區塊		
5 兩種字型		
6 大標		
7 內文		
8 轉存成PDF		

美感構成的排版編輯術 自評/教師評分表

組號: 109 姓名: 符嘉宜 班級: 95/99 2020年11月製作

一、本次美感排版作業，須包含以下要素 40%		
項目	學生檢核(做到請打勾)	教師檢核
1 圖片	✓	✓
2 圖片說明	✓	✓
3 頁碼	✓	✓
4 顏色區塊	✓	✓
5 兩種字型	✓	✓
6 大標	✓	✓
7 內文	✓	✓
8 轉存成PDF	✓	✓

40 版面配置很亂

155

三、請同學製作時多加關注以下注意事項，將美感放進你的作品中 完成作品後，請同學依照以下評分標準，進行自評(10分、0分)。(60%)								
項目	A 10分	B 8分	C 6分	D 4分	E 0分	學生自評	教師評分	
1 比例	能掌握比例原則，從容掌握，使畫面大面積、小面積各項元素適宜放在適合的位置。	能掌握比例規範，例如將主角放在畫面1/3位置等規範。圖文之間不會紊亂。	多數圖文物件能掌握比例，但略有紊亂不協調。	僅部分使用比例原則，圖文元素尚比例混亂。	未能達成	8	B+	
2 色彩	能自由使用顏色使主角明顯且和諧，形成和作品主題相關之情緒表達。	能遵守規範，畫面不超過三個顏色，且畫面和諧。	能遵守規範，畫面不超過三個顏色，畫面尚稱和諧。	能遵守規範，畫面不超過三個顏色，但畫面顏色分佈待修正。		10	B+	
3 主從	主從關係明確，且充滿和諧感，或動態變化、別出心裁。	圖文之主從關係明確，畫面和諧。	能看出圖文之間的主從關係。	尚能辨識主從之關係，但略有紊亂感。		8	B-	
4 平衡 or 對稱	將平衡或對稱的手法運用良好，版面主題相得益彰。	將平衡或對稱使用良好，畫面形式美感優異。	能使用平衡或對稱，但仍能達成版面的美感。	稱稱能使用平衡或對稱的美感，但能有修正之處。		8	B-	
5 秩序	圖文之間變化多端有創意，但版面依然以線條、顏色、字型、顏色塊面等元素，達到畫面之統一秩序。	圖文之間整潔，以線條、顏色、字型、顏色塊面等元素，達到畫面之統一秩序。	圖文之間的線條、顏色、字型、顏色塊面等元素，尚可以達到秩序感，但能有紊亂可以修正之處。	圖文之間的線條、顏色、字型、顏色塊面等元素，尚可以達到秩序感，但能有紊亂感。		8	B+	
總分							43	

美感構成的排版編輯術 自評/教師評分表

2020年三寶製作

班級: 107 姓名: 黃俊賢 編號: 28

85/95

一、本次美感排版作業，須包含以下要素 40%

項目	學生檢核(做到請打勾)	教師檢核
1 圖片	✓	✓
2 圖片說明	✓	✓
3 異構	✓	-
4 顏色區隔	✓	✓
5 兩種字型	✓	✓
6 大標	✓	✓
7 內文	✓	✓
8 儲存成PDF	✓	✓

139

+50

三、請同學製作時多加關注以下注意事項，將美感排版的作品中判成作品後，請同學依照以下評分標準，進行自評(10分: 0分) - 60%

項目	A 10分	B 8分	C 6分	D 4分	E 0分	學生自評	教師評分
1 比例	能掌握比例關係，版面平衡。	能掌握比例關係，版面平衡。	多數圖文物件缺乏對比，版面不協調。	版面比例失調，圖文元素比例關係。	版面比例失調，圖文元素比例關係。	8	B-
2 色彩	能自由運用顏色，色彩豐富。	能自由運用顏色，色彩豐富。	版面色彩單一，缺乏層次感。	版面色彩單一，缺乏層次感。	版面色彩單一，缺乏層次感。	6	B-
3 主從	主從關係明確，版面清晰。	主從關係明確，版面清晰。	版面主從關係不明，圖文混雜。	版面主從關係不明，圖文混雜。	版面主從關係不明，圖文混雜。	10	B
4 平衡	版面平衡感良好，圖文對稱。	版面平衡感良好，圖文對稱。	版面平衡感不佳，圖文不對稱。	版面平衡感不佳，圖文不對稱。	版面平衡感不佳，圖文不對稱。	6	B-
5 秩序	版面秩序感強，圖文排列整齊。	版面秩序感強，圖文排列整齊。	版面秩序感弱，圖文排列凌亂。	版面秩序感弱，圖文排列凌亂。	版面秩序感弱，圖文排列凌亂。	8	B-
總分						38	35

B 學生操作流程

1. 學生完成個人作品，並上傳到 google Classroom
2. 學生完成自評表，和同學交換討論
3. 交出自評表，教師同時以 Rubrics 規準位學生評分。

C 課程關鍵思考

1. 能夠以後設認知檢視自己的構成作品。
2. 能夠重新檢視構成美感的要素。

二、教學觀察與反思

1. 在 107 年度計畫送出後，學生在操作藍曬、植物觀察的課程中，便將構成的概念加入。當時並未強調過多的美學原理，而是要求學生在剪、黏、書寫中，找尋秩序和變化。
2. 但是學生在操作這些文書軟體時，有時因為過去習慣使用某些特殊花俏元件，而有時忘記構成的秩序要素。教師要請學生停下來，思考這些花俏元件的美感目標為何。
3. 由一定的構成限制，如有色塊、有文字、有圖片、頁碼，並且於課程前提供 Rubrics 課程規準，讓學生有一定的限制下回歸構成的思考常軌。期待本次課程經驗，建立學生使用一般軟體達成美好版面構成的習慣。
4. 多數學生在操作構成編排時，個人檔案都已經完成，有些在上美術課時才發現可以把檔案做得更好。如果要配合學生個人檔案製作，下一次課程可以提早施作。

5. 除版面的構成之外，或許也可以結合「影像」、「照片」的構成，讓圖文的編排中，更具有美感的一致性。