

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
108 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： 臺北市立復興高級中學
執行教師： 王琪羿 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

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

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	王琪羿
實施年級	高二
課程執行類別	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	三班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	100 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：最佳主角-學習歷程版面構成設計					
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 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 ☒並未修習美感教育課程 * 先備能力： 1. 學生活潑，富活動力，個性單純，對學校向心力高。 2. 學生入學差異化較大，學習成效待加強。近年來，學生學習能力與專注度有下滑趨勢。 3. 學生在科學學習上刺激較少，設備無法滿足需求。 4. 本校高一實施跨班選修，各科開設多元的課程，由學生依興趣自由選擇適合課程。 5. 北投在地環境與文化多元，提供豐沛人文與自然教學資源，並結合鄰近大學科大資源運用，建立互惠關係。					

一、課程活動簡介

「學習歷程與備審資料」是學生的重要學習資料，也是大學端審視學生是否符合入學標準的重要參考資料。如何設計封面、撰寫自傳及編排學習檔案的內容、設計分隔頁……等，都必須要有構成的概念。構成看似簡單隨處可見，卻是學生常忽略且未曾學習與探討的課題。希望藉由這個課程幫助學生更深入理解甚麼是「構成」，它在生活裡的重要性何在？

藉由美感教育構成 kit 做為練習，觀察物件的擺放位置及相對應的關係，體驗部分與整體的關係。透過「分析現成的印刷品」，「自傳版面編排設計」兩個任務，練習討論與分析作品，從過程歸納出構成的美感關鍵要素、能體認適當的比例配置、構成原理對平面設計的重要性，進而將所學應用於各種圖文編排的平面設計。

二、課程目標

1. 從任務練習中發現構成的美感關鍵要素內涵。
2. 以任務練習分析版面構成中的主從關係，並能理解如何妥善安排畫面元素。
3. 能對現成的平面設計中所運用的構成美感要素給予評價。
4. 能用完形法則說明現成的平面設計中所運用的構成美感要素。
5. 能透過 Power Point 的現成版式與色系運用，將構成的概念，設計出一個具均衡性、有美感、有重點的個人自傳。

■ 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）

1. 有秩序的構成美感與構成畫面的主從關係。
2. 能理解構成畫面的格線邏輯、模矩概念。
3. 焦點明確的版面配置：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。

■ 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. 能使用格線的概念，排列出整齊的畫面。
2. 能使用電腦軟體編輯具美感的平面設計。
3. 能對作品進行反思與提問。

■ 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. 能體驗均衡形成的美感。
2. 能了解完形法則中：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。
3. 能分析視覺配置上的主從關係。

■ 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）

以「觀察描述」、「美感經驗」、「案例欣賞」與「實踐應用」作為美感教育的教學策略，引導與啟發學生的五感知覺，美感思辨、想像與實踐的能力。並藉由場域參訪與綜合習作的體驗，落實生活美感的實踐力，使學生發現「美」到底在哪裡？進而有能力去創造生活中的美好。

三、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	4/14 (二)	單元目標	構成 Kit 練習
		操作簡述	藉由構成 Kit 練習，使學生理解模矩與格線的概念，排出整齊的畫面，
2	4/21 (二)	單元目標	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。
3	4/28 (二)	單元目標	構成分析師—分析雜誌的圖文配置
		操作簡述	從雜誌中的圖文編排範例介紹構成要素，並讓同學分析案例圖片，了解畫面資訊會影響主從關係。
4	5/5 (二)	單元目標	構成比一比
		操作簡述	藉由挑選過的 9 種不同風格的平面設計範例，讓學生依好壞排序發現構成運用對平面設計的重要性。
5	5/12 (二)	單元目標	自傳版面構成設計實作
		操作簡述	以 Powerpoint 做圖文排版的練習，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。
6	5/19 (二)	單元目標	作品討論與分享：Before &After
		操作簡述	以 Google 表單進行自評與他評，票選出前 5 名，並分享與討論。

四、預期成果：

1. 使學生注意到生活中構成的案例。
2. 學生能理解模矩與格線的概念，排出整齊的畫面。
3. 學生能了解畫面資訊會影響主從關係。
4. 學生能應用所學，編輯出具均衡感、主從關係明確的平面設計作品。
5. 可以覺察出生活中好的視覺構成設計，並可以分析出好的原因？
6. 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. 藝術設計的平面構成，朝倉直己，北星，1993。
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，聯邦文化，2017
3. 美感電子書
4. 玩出絕妙好設計 1：色彩的準則，伊達千代著，悅知文化出版。
5. 玩出絕妙好設計 2：文字的準則
6. 玩出絕妙好設計 3：版面的準則

六、教學資源：

教學 ppt；影音多媒體；學習單。

數位講桌、投影設備、噴墨印表機、平板電腦、影印紙、各式美術紙、創意掃描器、數位裁切機、切割墊、美工刀、剪刀、雙面膠、釘書機、口紅膠

實驗課程執行內容

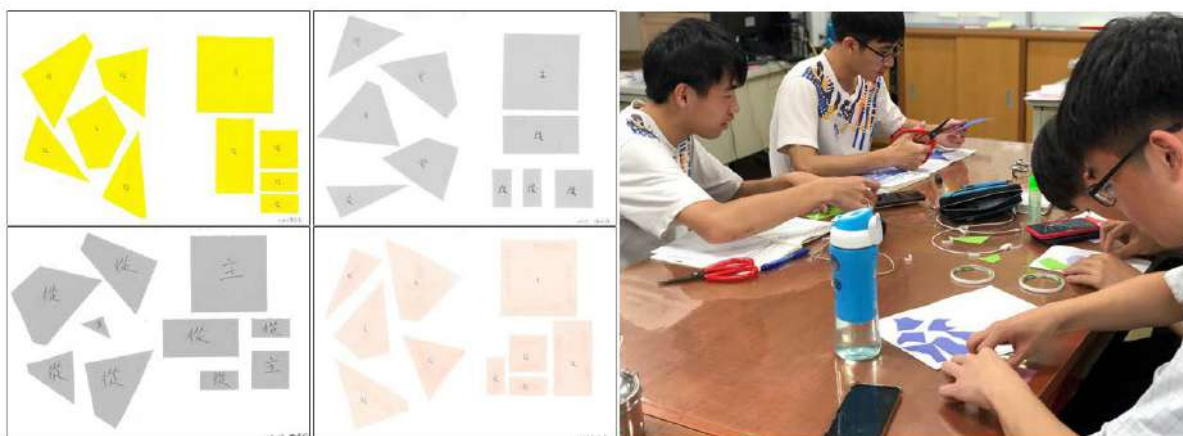
一、核定實驗課程計畫調整情形

本學期除兩個高二普通班執行美感實驗課程外，另有 1 班為跨本校 3 個班選修的實驗班級－飛艇公益工作室(西元 1852 年世界第一艘飛艇問世，希望孩子在工作室中學到真實有用的技能，帶著夢想起飛。)除原定 6 節課的教學進度，因另與國文、英文跨科合作，將學生以「愛情」為主題所產出的國文與英文詩句，用美感實驗課程所學的排版構成，以雷雕切割或絹印的方式呈現於卡片、明信片、書籤、籤詩……等文創商品。

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：

每位同學選兩種色紙，將其中一張以直線任意剪成四塊，貼在對折的八開圖畫紙左邊，另一張依老師指示分切成三種尺寸的八個矩形，貼在八開圖畫紙右邊，且需整齊排列，比較左右兩邊的色塊排列方式，是否有主從關係的差別？

C 課程關鍵思考：

理解畫面的均衡性、主從關係、格線與模矩的概念。

課堂 2

A 課程實施照片：

排版的學問 王福明	為什麼需要排版？ 「資訊量正確、有條不紊地呈現，讓專業的人快速理解，讓專業的人快速理解。」 「排版的思考方式」=「表達能力」	排版的重要技巧-佈局 置中 上下/左右均分 對角線均分
排版的重要技巧-留白 區分並連帶 層階與突出	排版的重要技巧-對比 大小對比 字量對比	排版的重要技巧-對比 色彩對比 質感對比
排版的重要技巧-對齊 左對齊 中對齊 右對齊 頂對齊 底對齊	排版的重要技巧-對齊 兩端對齊 軸線對齊	「格式塔理論」：「完形心理學」 「完形學」是1920年開始，將心理學「格式塔理論」，可解讀為「完形學」。完形學是Gestalt的音譯，意思是「整體、完整、統一」，強調的是「整體的感知」。強調的是「整體」，強調的是「整體」。 華生認為「完形學」，強調的是「整體」，強調的是「整體」。 完形學認為「完形學」，強調的是「整體」，強調的是「整體」。
相近 - 距離相近的各部分趨於組成整體。	相似 - 在某一方面相似的各部分趨於組成整體。	封閉 - 彼此相關、構成封閉實體的各部分趨於組成整體。
連續 - 我們傾向於完整地連接一個圖形，而不是觀察殘缺的線條或形狀。	簡單 - 具有對稱、規則、平滑的簡單圖形特徵的各部分趨於組成整體。	可以控制人類視線的特別技巧 就是「導引線」。 網頁畫面中的潛在導引線，可能是一種從左上角，一個箭頭，或是一條人的視線，導引線引導我們的視線軌跡。 因為任何可以形成導引線的東西，大腦都會自動將它們理解成導引線，讓視線在上面移動，使版面重點更加引人注意。
1. 單向線條	2. 線條匯集	3. 配角視線引導
畢卡索曾說過： 「像專家般學會規則，好讓你像藝術家般打破它。」	「讓訊息可以正確的傳遞出去」 許多初學者常犯的錯誤，就是不注意字體的排列規則，導致版面變得混亂不堪。所以，在設計的時候，務必考慮內容，而再考慮版面上，讓「訊息」可以傳遞出來。讓訊息可以傳遞出來，你不需要考慮字體的排列規則，所以讓訊息可以傳遞出來。讓訊息可以傳遞出來，你不需要考慮字體的排列規則。	你會先讀這一行 然後再讀這一行 再讀這一行 第17章 版面設計 (Layout Design) - 00017

B 學生操作流程：

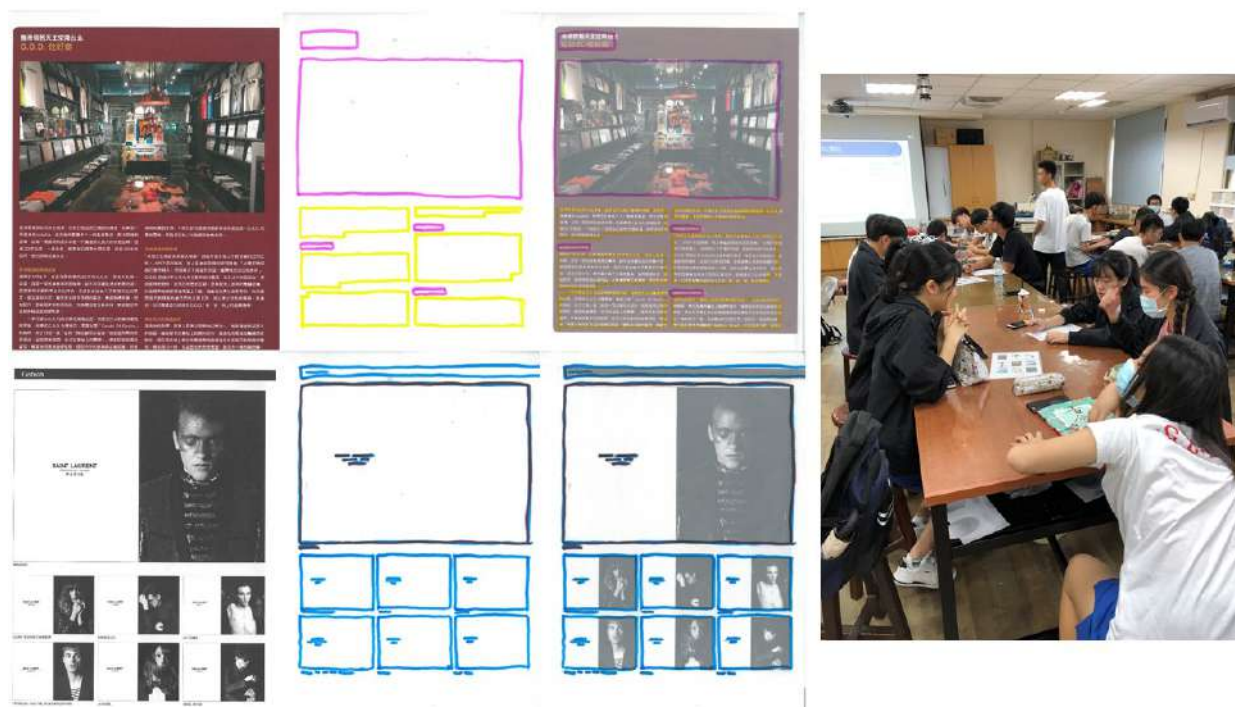
排版的重要性在於能把訊息致確的傳遞出去，所以了解完形法則中：接近 (Proximity)、相似 (Similarity)、連續 (Continuity)、閉合 (Closure)、對稱 (Symmetry)及圖型(圖)-背景(地) (Figure-Ground)等不同構成方式，所產生的視覺效果如何影響心理感受，並應用於文字排版上。

C 課程關鍵思考：

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？

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

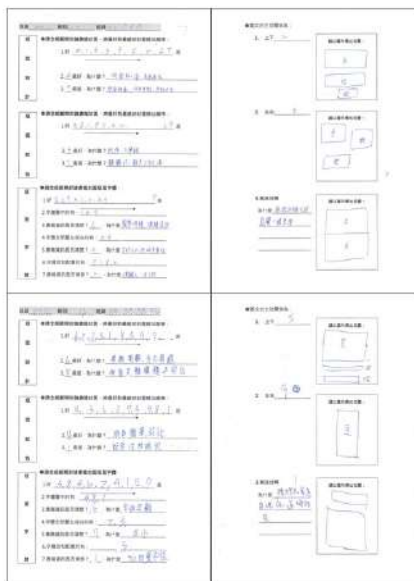
發給每位學生一張雜誌內頁及一張 A4 描圖紙，讓學生用兩種色筆將主要內容與次要內容分別框選出來，並與同組同學討論紀錄彼此的差異。

C 課程關鍵思考：

從雜誌中的圖文編排範例介紹構成要素，並讓同學分析案例圖片，了解畫面資訊會影響主從關係。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

分組討論 9 種不同風格的書籍封面設計範例，依版面構成、配色、字體資訊分析優劣並做說明紀錄。

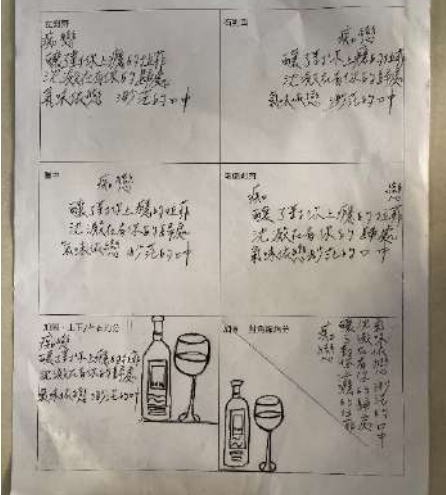
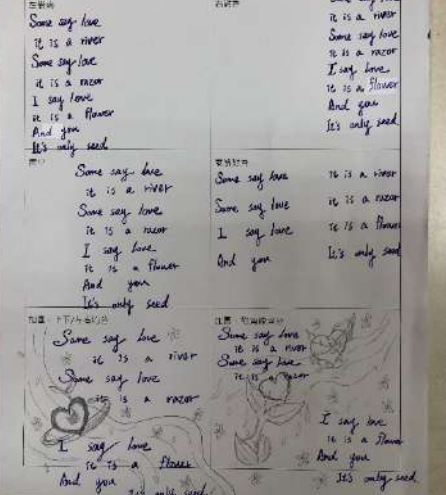
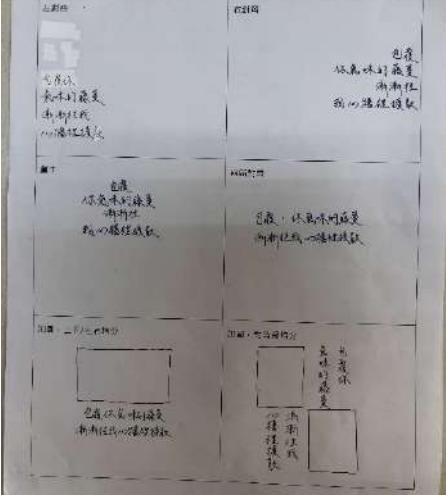
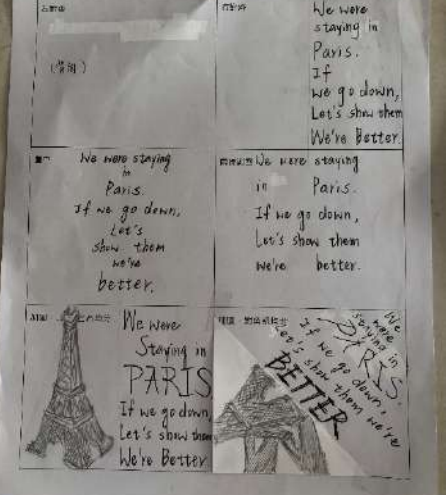
C 課程關鍵思考：

理解一件包含圖案與文字內容的平面作品如何考慮圖文、色彩的相互搭配，以及構成畫面的主從關係，適當的物件比例配置。

課堂 5

A 課程實施照片：

●排版設計練習 班級/11 學號/11 姓名/郭清亮 ~請在下方空格中以不同版式書寫表現排版畫面~	●排版設計練習 班級/11 學號/11 姓名/郭清亮 ~請在下方空格中以不同版式書寫表現排版畫面~
●排版設計練習 班級/11 學號/13 姓名/郭清亮 ~請在下方空格中以不同版式書寫表現排版畫面~	●排版設計練習 班級/11 學號/15 姓名/郭清亮 ~請在下方空格中以不同版式書寫表現排版畫面~

B 學生操作流程：

學生應用所學，將中文或英文詩句編輯出具均衡感、主從關係明確的平面設計作品。

C 課程關鍵思考：

學生能理解模矩與格線的概念，排出整齊的畫面。

A 課程實施照片：

	一、家庭背景 我出生於一個平凡、經濟狀況不景氣的家庭，母親由移民工作而對於照顧與教育子女方面，給予極大的支持與鼓勵，使我能盡情投入自己的興趣與學習，而父親則負責家庭的經濟來源，使我能安心投入自己的興趣與學習。 二、興趣及參與活動 從小就對自己的設計一直充滿濃厚的興趣，因此從國中開始就參加美術比賽及社團，也曾參加過全國性的設計比賽，在高中時也參加了校內的設計比賽，並獲得過獎項。在高中時也參加了校內的設計比賽，並獲得過獎項。在高中時也參加了校內的設計比賽，並獲得過獎項。 三、目標 我希望在未來能從事設計工作，並能將自己的設計作品應用到實際生活中。我也希望能在設計領域中不斷學習與成長，並能與他人合作，共同創造出更美好的設計作品。
一、基本資料 姓名:陳偉瑛 生日:91年9月16日 性別:女 個性:有自制力 有耐心 有責任心 興趣:繪畫 攝影 運動 閱讀 學歷:新北市立大學國小 新北市立八里國中 台北市立復興高中 座右銘:只要不放棄努力和追求,微小的付出也有價值 行動電話:0938228125 聯絡地址:台北市北投區中山路3-10號 Email:pageviv13152325@gmail.com 二、家庭背景 我出生在一個很平凡的家庭，父親從事資訊業，母親從事教育業工作。父母用民主的方式管教我們，希望我們能夠獨立自主、主動學習，累積人生經驗，但他們會適時的給予鼓勵和建議。因此，逐漸培養了我擁有自律的習慣，使我在比同齡的孩子更加懂得什麼時候該做什麼事。 三、求學歷程 我從小就不是天生聰明的那類人，因此所有的考試都是苦練而來，造就我從小讀書就沒有太大的興趣，直到國小五六年級我遇到一位最敬愛的老師，自從那時開始我就對學習這件事情開始產生了一些技巧，慢慢到了國中程度逐漸進步，漸漸的我對未來也有些新的想法，開始想以後從事的工作，逐漸明白讀書的重要性，漸漸地我開始重視每次的考試，為了就是要增進自己的知識，達成對自己的期望和目標。	四、新穎與社團經驗 在幹部經驗裡，我擔任過副班長、學藝部長，藉此我學習到如何領導團隊，如何解決問題，更能培養與人溝通的能力，使我深刻了解到團隊合作的重要性，更從中學到真正的快樂與分享幫助別人創造出更美好的世界。 在社團經驗方面，我在校內參與「音樂天地社」，這個社團主要是在學習各種點心製作的方法，對於音樂與甜點的興趣，在社團的學習中我發現自己也是比較能適應的課程，兩年內我也學習了不少的製作過程和烹飪技巧，以後更能在生活中，將這些作法應用於社團活動的目的。在社團中我也以小組為單位，在製作的過程中需要互相合作，因此我學習到團隊合作的重要性，也培養出許多新的關係，我相信在以後的生活裡我們能比其他人多一分團結合作的力量，也比其他人更會合作工作更能瞭解團隊合作的重要性。 五、穩定目標 高中的生活雖然過得很平凡，但也學習到不少的東西。在高中這個階段我也找到了自己人生的下一個目標，也從努力中體驗到成就感，挑戰生命充滿樂趣！更從中學到生命充滿意義，人生就是要去追求快樂，可以進步，並不斷充實自己的能力，豐富生活。高二我選擇了三聯社，為了能更有效地從事有關藝術衛生保健相關的工作一貫到了現在我的目標仍然是朝著這個方向前進，決定好這個目標就能有效地設定好自己的讀書計畫，進而讓目標更進一步。 六、未來展望 未來的大學生活我希望能夠加強英文的能力，並且學習多種語言。平常加強閱讀方面的練習，總會是平常累積而來，一定要不斷學習的學習英文才能有效的進步。學科方面會努力用心聆聽老師的講解，並且完成一些課後的練習，加強自己的知識和能力，我將積極與人溝通與合作，學習與人相處的技巧，往後在職場上也比較有能力去應對處理。當然如果有機會還是會想出國學習一些新的知識，和當地的學生進行互動與分享，挑戰自己的能力，使自己更進步，同時上課時也會去打工，學習實際操作上的操作。從自己從實際操作的經驗，不會手忙腳亂不知所措。我也希望能夠參加國際，培養領導的能力，也可以培養我個人的個性，更勇敢的去做自己該做的事，充實自己的大學生活。擁有越多的經驗，就越能成功達成目標，從失敗中學習，才能有所成長。

B 學生操作流程：

說明排版須注意的技巧與細節，以手機連結 Google 簡報，自行選擇適合自己的簡報範例配色，進行個人自傳 500 字登打排版，並挑選個人照片進行編輯，最後分享討論。

C 課程關鍵思考：

排版編輯實際操作，能使用軟體編輯個人自傳，成為具美感的構成設計。

三、教學觀察與反思

讓學生透過各種不同領域真實的學習，探索自己的興趣產生「自我覺察」的過程，經過收集紀錄整理，幫助看到且認識自己，成為學習歷程的一部分。

本學期課程主軸都圍繞於構成上，從美的原理原則、攝影課程以及自傳排版等……為學生安排不同的課程內容，都是運用生活中可見的構成例子，加強學生學習印象，學生也回饋說能把自傳搭配排版應用，幫助很大。

不同班級學生程度差異懸殊，班級狀況也不盡相同，常需多次說明，並搭配圖解步驟，才能讓習慣手機操作的孩子，學會使用電腦編排。仍須依學生狀況調整上課內容，未來再執行相關課程可再多實際操作說明，希望能再簡化步驟讓學生方便操作。

四、學生學習心得與成果

排版構成所延伸的詩詞文創產品

英文－S.M.A.R.T.學英詩

美術－文字實驗：文字造形的排列重組

雷射切割詩句文創作品

絹印詩句文創作品

北投社大市集公益活動

北投社大市集公益活動

永樂商圈市集公益活動

永樂商圈市集公益活動