

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
109 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： 國立台南家齊高級中等學校
執行教師： 蘇文娟 教師
輔導單位： 南區 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	國立臺南家齊高級中等學校
授課教師	蘇文娟
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	4 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	152 學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：一日店長					
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
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目：</p> <p>☒曾修美感教育實驗課程：</p> <p>學生在 108-1 參與過 6 週的美感教育實驗課程，課程名稱：校園色彩的表情。學生先觀察校園環境的視覺色彩，用拍照的方式來收集校園色彩，找出具有美感的色彩配置，之後練習調色與配色，藉此練習色彩之間的搭配關係。</p> <p>之後進行廢瓶罐的色彩改造，罐子 顏色的配置有類似色或對比色的配色差異，利用廢棄瓶的顏色配置與其所放置的環境空間進行對話，學生思考此廢棄瓶的色彩表現欲與環境之間是欲展現和諧或是對比強調的視覺效果。</p> <p>於 108-2 參與過 6 週的探討結構構面的美感實驗課程，以軟材質(棉繩或麻繩)，搭配結構骨骼的關聯，進行力與美感結構設計。之後牢固-平衡間達到承載物件的目的，之後加入剛性材料的配置，以展現多樣的提袋結構造型。</p> <p>* 先備能力：</p> <p>曾學過「色彩學」、「美的形式原則」、比例、結構等美感實驗課程。於 109-2 校內舉辦的校慶園遊會活動中有攤位擺置與文宣設計的需求。</p>					

一、課程概述：

認識何謂構成，分析現有印刷品，進行圖文構成分析，思考是否有更佳的構成可能。了解格線、主從關係與對稱、均衡的構成概念後，針對園遊會文宣設計進行版面構成設計。

再參考《美感練習誌》中雜貨鋪一日店長的 3 個行前訓練，以分組方式，首先進行收納盒的版面切割遊戲，思考主、次、從屬的排列，觀看構成的平衡與變化。進而準備不同材質的物品，讓學生分組自由挑選與搭配，覺察構成中需考量到材質的搭配與色彩的關係。配合校內園遊會活動，期待學生在思考班級攤位陳列設計、餐點擺設與宣傳設計時能展現出自身美感訓練的再進化。

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）
(一) 教師引導學生觀察生活中的構成表現，能覺察日常生活中構成元素的運用。
- 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）
(一)版面格線、主從關係與對稱、均衡的構成概念。
- 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）
(一)以設計思考的流程來引導學生思考設計園遊會的文宣設計與攤位的擺放。
(二)理解不同物件的質感差異，以及色彩之間的搭配應用。
- 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）
搭配校慶舉辦的園遊會活動，思考攤位陳列設計、餐點擺設色彩搭配與文宣設計。

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	5/18	單元目標	構成美感
		操作簡述	先引導學生觀察園遊會當天各班的攤位擺設、看板設計、文宣版面設計，討論當中的構成表現。之後教師運用《美感入門》構成篇，帶領學生認識何謂構成。從秩序出發，了解格線、主從關係與對稱、均衡的構成概念。
2	5/25	單元目標	雜貨鋪一日店長：比例
		操作簡述	(實體課程)參考《美感練習誌》中雜貨鋪一日店長的 3 個行前訓練，以分組方式，首先進行收納盒的版面切割遊戲，思考主、次、從屬的排列，觀看構成的平衡與變化。

3	6/1	單元目標	收納盒中版面呈現效果
		操作簡述	(線上課程班級)在家模擬收納盒的版面切割，並收集手邊物品置入餘盒內空間，擺放看看。練習擺放出有主從與均衡的視覺效果
4	6/8	單元目標	美感書桌
		操作簡述	進行美感書桌或抽屜空間的整理，進行構成實作練習，理性地分析如何使用構成來整理自己的書桌或抽屜空間。
5	6/15	單元目標	雜貨鋪一日店長：材質與色彩
		操作簡述	準備不同材質的物品，提醒同學覺察構成中需考量到質感的搭配與色彩的關係。讓學生分組進行討論挑選與搭配，材質的選擇聚焦於「質感」給人的情感作用，運用類比，而不強調創作表現。再提醒色彩的配色練習，也要能承襲構成的練習，具備有主、次、從屬的概念，而有主色調、輔助色、表現色。
6	6/22、 9/14	單元目標	圖與文
		操作簡述	檢視現有的印刷品以格線的分割邏輯為基礎，理解合宜的版面構成。

四、預期成果：

能對於日常生活中的構成有感，並思考這些構成方式是否合宜，是否有美感，進而將構成實踐於自己生活之中。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 網格系統 自行編排原則、Kimberly Elam、龍溪國際圖書、2008
2. 《美感練習誌》中雜貨鋪一日店長的3個行前訓練、2016
3. 問題解決實驗室：用「設計觀點」來解決生活與工作中的「問題」，原來這麼有趣！、佐藤大、遠流、2016
4. 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、新社、麥浩斯、2017
5. 版面設計學 平面設計的美感養成、Flair、邦聯文化、2017
6. 「？」的設計：解開設計鬼才 nendo 佐藤大源源不絕創意的秘密，從不被採用的案子，生出最棒的點子！、佐藤大、平安文化、2017
7. Pattern Design 圖解圖樣設計藤田伸、易博士出版社、2017

六、教學資源：《美感入門》構成篇、美感教育計畫電子書、教師自編 PPT、參考書籍、美工用品、單槍、其他相關物品。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

此美感課程活動起初構思是要與校內園遊會活動進行攤位擺設與文宣版面設計做搭配，但因為學期初的美術課程到了校內舉辦園遊會活動時仍未能結束，考量學生課程學習與操作的完整性，所以在施行完學期初的美術課程後才進行美感計畫課程。因此，這學期施行美感計畫的第一節課時調整為先觀察園遊會當天老師所拍攝各班攤位擺設、文宣與看板設計的照片，課堂中大家一起討論其中的版面構成表現。藉由美感構成篇從秩序出發，了解格線、主從關係與對稱、均衡的構成概念。後續課程仍以版面構成的練習與實作為主，預計第 6 周的原計畫要練習園遊會攤位的擺盤布局與裝飾點綴則改為在校園內進行野餐的擺佈。

在第 2 周進行“雜貨鋪一日店長:比例”的操作課程期間，剛好遇到因為疫情而調整為線上課程，僅有一班操作到“雜貨鋪一日店長:比例”中的紙盒裁切黏貼，後續的班級考量學生在家裡不易準備“雜貨鋪一日店長:比例”課程所需的卡紙與黏著材料，所以有部分班級改為畫出紙盒的長寬尺寸，在平面紙張中進行版面配置，以格線來分配空間，第 3 周就個人手邊所能獲得的物品來進行收納盒空間的擺置。

由於後來每 2 周才會知道無法復課，所以原計畫第 4 周的文宣設計則調整為美感書桌整理，同樣依循空間比例分配與物件的歸納排放來運用在自己生活周遭，歸納所能運用的構成原理。

原計畫中第 5 周：雜貨鋪一日店長:材質與色彩，由於第 4 周還不確定之後是否繼續停課，線上課程仍以後續回到校園上課時要進行野餐擺佈的課程思考，所以讓學生在線上進行分組與討論校園內野餐場景的選擇、擺佈與物品攜帶的思考與討論。課程進行到期末還是無法回學校復課，所以剩下一周的課程就以線上討論安妮新聞的版面構成來做為此美感課程的結束。在 110-1 開學後在課堂中運用安妮新聞的版面構成跟同學再進行關於版面設計與構成的內容。

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：

先觀察園遊會當天老師所拍攝的各班攤位擺設、菜單文宣與攤位看板照片，討論其中的版面構成表現，以及觀看美感的構成篇，了解格線、主從關係、對稱、均衡的構成概念。

C 課程關鍵思考：

平面設計是利用視覺進行溝通，或是傳遞訊息相關的型態表現，分析這些設計能觸動人心、刺激消費、吸引目光的表現有哪些特點。是否有秩序的感覺，從中理解構成概念。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

延續上一周觀看園遊會的擺設與文宣設計後，有的班級學生在課堂中實際運用卡紙製作了一個 17.5*25*4 公分的紙盒。操作過程中，老師提醒同學下周要在這個空間中放入不同材質與色彩的物件，所以紙盒內部空間後續會依需求進行切割。

此週有的班級剛好遇到突然改為線上課程，所以同學則是在家裡先試著用紙張畫出這樣的紙盒方形範圍。

C 課程關鍵思考：

先確定收納盒的空間大小，再嘗試進行空間分割的思考。思考在這樣的空間裡放入東西，該如何區隔出空間的大小，當將物品放入時在視覺上看起來是有主次的感覺以及具有協調的效果。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

在家裡模擬一個平面紙盒，進行空間切割與物件擺放的練習。拿自己家裡的物品來練習擺放，觀看排列出來的版面效果。

C 課程關鍵思考：

在家裡規劃出一個平面空間(約 17.5*25*4 公分)，進行收納盒的版面切割遊戲，思考主、次、從屬的排列，物件質感、顏色搭配，觀看構成的平衡與變化。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

因為維持線上課程的關係，所以此堂課程內容改為整理自己的書桌，同樣以有限的空間內進行物件的排列規畫，思考所欲排列的物品大小或色彩歸納與整理。

C 課程關鍵思考：

(線上課程班級)進行美感書桌的整理，思考構成與實作練習。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

材質與色彩的配置。在線上進行成員分組，討論下周回到校園內進行野餐時場景的配置。各組討論野餐場景地點的選擇與擺佈時想攜帶那些物品，也可在家裡先練習呈現看看。

C 課程關鍵思考：

當時是以復課回學校後，各組在校園中要選擇那個場景來進行野餐擺佈，各組討論準備的物品該如何呈現，整體呈現須思考空間擺置、質感與顏色搭配。所以可能還需要攜帶襯底的布，預想要準備的物件材質與色彩與實際操作時所呈現出來的視覺效果。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

由於 109-2 學期最後一周仍延續線上課程，所以讓同學在線上觀看安妮新聞的圖文版面配置、顏色呈現，進行構成的討論。110-1 新學期於課堂中再安排讓同學實際翻閱安妮新聞，進行討論

C 課程關鍵思考：

討論報紙中版面配置的文字與圖片排列，以格線的分割邏輯為基礎，理解合宜的版面構成。
110-1 選定第一個班級用一節課的時間翻閱安妮新聞與進行討論。

三、教學觀察與反思

因為疫情關係後來改為線上課程，首先需理解學生在家若要進行實際操作課程時每個人手邊所有的物品各不相同，所以有不同的執行困難，因此有一週課程內容調整為自己書桌物品的構成組合。雖然是在計畫之外所無法預期的，但在成效上更能讓學生有貼近生活，並動手改變自己空間的感覺，反而是蠻好的收穫與影響。

這學期計畫的執行因為復課一直不斷地延後，所以課程內容也一直不斷的修正，在執行的過程中仍著重在關心生活、空間、與環境美感的幾個重點來進行。

四、學生學習心得與成果

*整理技巧：分類放置

我簡單的將物品分成文具文書用品類、生活用品類、公仔(收藏品之類)、書籍等再依分類放在指定位置。生活用品放在左側，因為不是那麼常用，像藥品、護手霜等散亂的物品再用小盒子裝著，而常用的筆、用具、書放前面，方便取得，公仔收一些起來，留一些在桌上。分類整理後，桌面整齊了很多，空間也變大了，而且物品分類放好後也容易拿取，真的方便很多。

日