

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
109 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： 宜蘭縣立文化國民中學
執行教師： 郭煌仁 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

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

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	宜蘭縣立文化國民中學
授課教師	郭煌仁
實施年級	八年級
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 ☒ 國民中學
班級數	5 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	145 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：虛無與存在-平面上的構成					
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 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：					
☐ 曾修美感教育實驗課程：					
1.108-1 比例構面:學生從實際測量中發現身體尺寸與環境物品等比例美感、創作者常挑戰人類比例的經驗認知等概念，並運用 inkscape 軟體、雷射雕刻機等工具，設計製作合宜比例的兩片式手機架。					
2.108-2 質感構面:學生從質感的視覺遊戲中，發現生活中質感存在與重要性。並透過雷射機輸出的立體組成-牛，讓學生運用材料(紙張、布匹等)，使用紙張技法(如紙編、雕刻及捲紙等)，來發展「尋牛趣」的質感表現，使學生體察符合質感需求，進而豐富我們的生活。					
* 先備能力：					
1.學生願意嘗試美感的歷程：發現、探索、體驗、嘗試、運用並整合。					
2.學生能藉由小組討論的活動，彼此分享對美感的新體驗。					
3.學生曾修美感教育實驗課程比例及質感等構面。					

一、課程活動簡介:

本課程活動主題為美感「構成」構面之設計，透過以發現為主的初階課程中，建立學生對美感構成的認識，提升學生對於美感之感受，且從生活中找尋題材，如公司企業行號、校徽 LOGO 及名片、座右銘鑰匙圈等構成要素分析，再藉由草圖設計、使用 Inkscape 軟體，將圖片與文字等元素做適切配置，設計具美感的名片設計及鑰匙圈等，經由雷射雕刻機輸出等，讓學生在發現、觀察與實作中累積美感經驗。

課程內容共分為六堂課，讓學生透過觀察、發現及欣賞，理解「構成」的意義後，從生活中發現「構成」之存在，藉由美感電子書等「構成」作品範例之欣賞，培養「個人的美感判斷」能力，讓學生透過「構成」的觀察分析與練習，養成與提升美感教育核心素養。

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)教師請學生觀察與蒐集，以日常生活中的廣告 DM、書籍封面、電影海報、音樂專輯封面等為例，說明美感構成中的定義、版面元素間適切合宜的排列組合，對於視覺傳達表現的重要性。並分析、理解美感電子書「構成的無所不在」一對稱的古典美學、平衡的現代美感、主從關係凸顯焦點、格線的分割邏輯、組合決定構成樣貌等。

(二)請學生蒐集並觀察分析學校校徽、商業公司行號 logo、名片設計等，具有哪些元素?以及元素間的組合、搭配是否達到最完美、平衡狀態?若在美感電子書中是可歸類書中何種構成?(是對稱的古典美學、平衡的現代美感或主從關係凸顯焦點等)。

■ 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)學生將蒐集學校校徽、各家公司 logo、名片等，能使用鉛筆描繪、膠帶轉印或用剪刀裁剪等，將其平面上的元素找出適切的拆解方法，以及透由繪製或黏貼等技法安排處理，將元素重新組合排列，以期達到具秩序及平衡的美感。

(二)學生能分析、設計及繪圖，具構成美感組合要素的個人名片與座右銘鑰匙圈，並能運用自由軟體 Inkscape 描圖與繪製，透由 Rdworks 軟體、雷射雕刻機印出。(鑰匙圈設定元素有:長寬尺寸約 6 公分、鑰匙孔 4mm、圖片及文字(座右銘))。

■ 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)了解日常生活中印刷品、校徽、公司行號的 logo 及名片等設計，其平面設計中的元素大小、比例、排列方式等，與美感電子書-構成一章所言，是否具有相互輝映的構成關鍵概念?並能善用此構成的關鍵概念。

(二)能利用美感的秩序、比例等構面及美的形式原理，如對稱、韻律與調和等運用在創作作品中。

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	10/5-8	單元目標	發現生活中印刷品的構成
		操作簡述	教師以生活中的廣告 DM、書籍封面、電影海報、音樂專輯封面等為例，說明美感構成中的定義、版面元素間適切合宜的排列組合，對於視覺傳達表現的重要性。並觀察並分析、理解美感電子書「構成的無所不在」- 對稱的古典美學、平衡的現代美感、主從關係凸顯焦點、格線的分割邏輯、組合決定構成樣貌等。
2	10/12-16	單元目標	構成設計的存在與虛無
		操作簡述	請學生蒐集並觀察分析以平面構成為學習對象:學校校徽、商業公司行號 logo、名片設計等，具有哪些元素?以及元素間的組合、搭配是否達到最完美、平衡狀態? 請學生試著感受「美」與「不美」的平面構成有何差異性?對生活會有什麼樣的影響?若的美感電子書中是可歸類書中何種構成?(是對稱的古典美學、平衡的現代美感或主從關係凸顯焦點等)。
3	10/19-23	單元目標	解析圖文密碼—組合之美
		操作簡述	請學生於課堂前蒐集 5 張名片，讓學生選擇一張「覺得不美」的名片，試著思考「不美」的名片構成，該如何修正或重組，使其成為一個具有「美感」的構成。再請同學使用鉛筆描繪、膠帶轉印或用剪刀裁剪等技巧，將其平面上的圖文元素找出，並適切的拆解，以及透由繪製或黏貼等技法安排處理，將元素重新組合排列，以期達到具秩序及平衡的美感平面的作品，並分析改造前、後的差異比較。
4	10/26-30	單元目標	我的名片、座右銘鑰匙圈構成設計
		操作簡述	依美感電子書 - 構成章節的關鍵概念及上次美感課程所教授內涵，設計具美感的個人名片及座右銘鑰匙圈，將該作品圖片及文字等元素，做適切美的排列組合，並手繪設計圖，以利下次上課使用。
5	11/2-6	單元目標	我的名片、座右銘鑰匙圈構成設計
		操作簡述	將上次課程所設計具有創意及美感的個人名片與座右銘鑰匙圈設計稿，使用 inkscape 軟體設計描圖與製

			作，再藉由雷射雕刻機輸出。請同學觀摩其他人品，並與同學、教師分析討論後，將該作品調整與修正，使其具構成美感的視覺傳達呈現。
6	11/9-13	單元目標	構成作品討論及分享
		操作簡述	同學分組交互評分，並討論在這次美感學習的經驗歷程及所獲得知識內涵等，未來是可以運用在生活的那些部分並派員發表。教師總結這次學習經驗，課程結束後於圖書館統一展出作品。

四、預期成果：

以生活美感素養為目標出發，透過生活中的廣告 DM、書籍封面、電影海報、音樂專輯封面企業 LOGO、名片等為例，以及與美感電子書一構成，等作品範例欣賞，讓學生發現與覺察美感「構成」的重要性，並能理解平面構成的元素、分類與組合、構成要訣、構成方式等知識內容。且讓學生透過親自分析作品與運用資訊設備等，設計出具美感的名片、座右銘鑰匙圈等創作練習，再藉由創作作品與同學與教師討論等學習歷程，修正其作品以符合美感「構成」中的內涵與提升其美感素養。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.美感電子書，教育部，2016年。
- 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!，邦聯文化，2017年。
- 3.日常設計 I：設計的哲學：關於生活設計的 50 個提問，精誠資訊，2015年。
- 4.日常設計 III：設計的演繹 - 培養設計力的 50 種遊戲，悅知文化，2015年。
- 5.學好設計一定要會的: 平面設計 KnowHow，旗標科技股份有限公司，2017年。

六、教學資源：

教學簡報、學習單、電腦、美術紙、鉛筆、木板、google classroom、相機、雷射雕刻機等。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

- 1.因新冠肺炎疫情關係，調整上課日期時間。
- 2.依據複審意見:(1)搭配美感電子書內的案例，做比較式的引導。(2)改變教學進度的安排，將第二堂美感構成概念的練習，放在觀察課程後。將主題性設計創作練習，作為第五堂成品製作前的彈性修正課。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1: 發現生活中印刷品的構成

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

教師以生活中的廣告 DM、書籍封面、電影海報、音樂專輯封面等為例，說明美感構成中的定義、版面元素間適切合宜的排列組合，對於視覺傳達表現的重要性。並觀察並分析、理解美感電子書「構成的無所不在」 - 對稱的古典美學、平衡的現代美感、主從關係凸顯焦點、格線的分割邏輯、組合決定構成樣貌等。

C 課程關鍵思考：

分類歸納平面構成視覺傳達是由那些元素組合?如文字、圖形與照片等。平面構成的美感應可找出秩序性的法則，如透過對稱設計達到均衡美感。

課堂 2: 構成設計的存在與虛無

A 課程實施照片：

01 對稱的古典美學

構成之美 自對稱開始

古典美學的對稱美是透過幾何與比例，以圖
像的平衡、和諧、對稱與秩序來呈現美感。
對稱美，是構成設計中，最基礎與最重要的
設計法則。根據設計美，平衡與和諧，是設計
中最重要的法則與設計美。

對稱美，是構成設計中，最基礎與最重要的
設計法則。根據設計美，平衡與和諧，是設計
中最重要的法則與設計美。

B 學生操作流程：

請學生蒐集並觀察分析以平面構成為學習對象:學校校徽、商業公司行號 logo、名片設計等，具有哪些元素?以及元素間的組合、搭配是否達到最完美、平衡狀態?請學生試著感受「美」與「不美」的平面構成有何差異性?對生活會有什麼樣的影響?若在美感電子書中是可歸類書中何種構成?(是對稱的古典美學、平衡的現代美感或主從關係凸顯焦點等)。

C 課程關鍵思考：

名片設計的視覺傳達元素中，如文字規劃並非越大越好，且字體有其屬性，字距、行距的大小，構成設計者均需考量其中。

課堂 3: 解析圖文密碼—組合之美

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

請學生於課堂前蒐集 5 張名片，讓學生選擇一張「覺得不美」的名片，試著思考「不美」的名片構成，該如何修正或重組，使其成為一個具有「美感」的構成。再請同學使用鉛筆描繪、膠帶轉印或用剪刀裁剪等技巧，將其平面上的圖文元素找出，並適切的拆解，以及透由繪製或黏貼等技法安排處理，將元素重新組合排列，以期達到具秩序及平衡的美感平面的作品，並分析改造前、後的差異比較。

C 課程關鍵思考：

建議學生採用完形心理學的群化原則，讓學生在名片版面設計上不至於太零散，並可注意留白的使用是為主從關係凸顯焦點(姓名等)。

課堂 4:座右銘鑰匙圈構成設計

A 課程實施照片：

- 一、鑰匙圈大小 55mm，鑰匙孔 4mm。材質：木頭
 加入 1：文字：名言佳句、自己姓名。2：圖片。練習圖文整合。版面編排能力。

A:

B:

一、鑰匙圈大小 55mm，鑰匙孔 4mm，材質：木頭

加入 1：文字：名言佳句、自己姓名。2：圖片，練習圖文整合、版面編排能力。

A:

B:

一、鑰匙圈大小 55mm，鑰匙孔 4mm，材質：木頭

加入 1：文字：名言佳句、自己姓名。2：圖片，練習圖文整合、版面編排能力。

A:

B:

B 學生操作流程：

依美感電子書 - 構成章節的關鍵概念及上次美感課程所教授內涵，設計具美感的個人名片及座右銘鑰匙圈，將該作品圖片及文字等元素，做適切美的排列組合，並手繪設計圖，以利下次上課使用。

C 課程關鍵思考：

引起學生設計鑰匙圈的動機，就是讓學生多觀摩文創商品，或是在文具店販售的鑰匙圈樣式，讓學生想要設計試試看。鑰匙圈尺寸設定為 55mm，鑰匙孔 4mm。版面不大，若要加入文字、圖片等傳達元素，須謹慎安排彼此元素間相互輝映，而非互搶版面、相互干擾。

課堂 5: 我的名片、座右銘鑰匙圈構成設計

A 課程實施照片：

一、鑰匙圈大小 55mm、鑰匙孔 4mm。材質：木頭

加入 1: 文字: 名言佳句、自己姓名。2: 圖片。練習圖文整合、版面編排能力。

A:

B:

一、鑰匙圈大小 55mm、鑰匙孔 4mm。材質：木頭

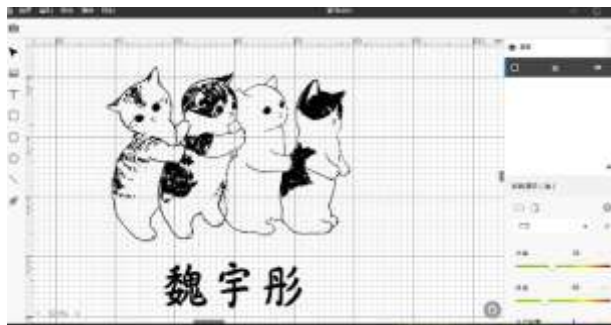
加入 1: 文字: 名言佳句、自己姓名。2: 圖片。練習圖文整合、版面編排能力。

A:

B:

B 學生操作流程：

將上次課程所設計具有創意及美感的個人名片與座右銘鑰匙圈設計稿，使用 inkscape 軟體設計描圖與製作，再藉由雷射雕刻機輸出。請學生觀摩其他同學作品，並與同學、教師分析討論後，將該作品調整與修正，使其具構成美感的視覺傳達。

C 課程關鍵思考：

使用 inkscape 自由軟體來描圖與製作向量檔，以方便藉由雷射雕刻機輸出時加快效能，但 inkscape 自由軟體每個學生熟練程度不一，教師為達到鑰匙圈版面設計多變化(如文字繞著曲線)等，其教授 inkscape 自由軟體需增加學習時間。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

同學分組交互評分並派員發表。教師總結這次學習經驗，並思考討論在這次美感學習的經驗歷程及所獲得知識內涵等，未來是可以運用在生活的那些部分。

C 課程關鍵思考：

對於整個任務練習後的反思與回饋，並展示作品及分享設計過程需考量部分與收穫。

三、教學觀察與反思

1.要當一個色彩魔術師，掌握色彩配色是需要很不容易美感電子書是在教學及與學生溝通互動中，是很好用的工具與依據指標。如在名片或鑰匙圈時，就可依據美感電子書中的構成構面中的五個關鍵概念等，有其依據來指導學生，而非令人有教師權威與個人主觀喜好。

2.透由學生做、用、想等在設計課程理念，故在名片設計與鑰匙圈設計與製作時，其課程要畫草圖、使用 inkscape 電腦描圖等均無法在一、二節課內完成，每位學生對於設計及使用電腦繪圖精熟程度不一，故安排授課節數，需多方考量。