

108 至 110 美感與設計課程創新計畫

109 學年度第 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： 新竹縣立六家高級中學

執行教師： 葉人萍 教師

輔導單位： 北區 基地大學輔導

目錄

●109 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

●109-1 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

●109-2 實驗計畫概述

- 三、 實驗課程實施對象
- 四、 課程綱要與教學進度

●109-2 實驗課程執行內容

- 四、 核定實驗課程計畫調整情形
- 五、 實驗課程執行紀錄
- 六、 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
- 二、 著作權及肖像權使用授權書 (同 108 學年度，故無另外檢附)

109-1 實驗計畫概述

一、109-1 實驗課程實施對象

申請學校	新竹縣立六家高中
授課教師	葉人萍
實施年級	高中二年級
課程執行類別	普通型高級中等學校之單一構面美感通識課程
班級數	7 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	280 名學生

二、109-1 課程綱要與教學進度

實施年級：高二					
班級數：7 班					
班級類型： ☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____					
是否有課程參考案例 ☒ 無					
課程名稱：【「畫」繁為簡 x 視覺遊戲】					
美感構面類型：(單選或複選)： ☐ 色彩 ☐ 質感 ☐ 比例 ☒ 構成 ☐ 構造 ☐ 結構					
課程執行類別： ☒ 美感通識課程 (6 小時) ☐ 基本設計選修 (18 小時)					
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	☐ 國中 年級 ☒ 高中 二 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：(請概述內容)

已於 108-1 經歷色彩構面的美感實驗課程「畫膚尋色」，在高一上時認知到覺知色彩，應打破色彩的刻板印象；因而對生活開啟感官、開始觀察細節與變化進而對畫面有感。同時藉由調色任務，發現膚色的多樣性、自己與他人的獨特性。也同時了解搭配自己膚色的服飾色彩，應具備哪樣的特質，才能更顯得得宜、適切。

亦於 108-2 修習「質感構面」的美感實驗課程「五感詩 - 植感培養皿」。課程體驗中，學生能重新發掘觸覺的多元採集方式，更能在質感蒐集的階段，打開五感感知的跨域連結。希望能讓學生在「五感詩 - 植感培養皿」課程後，能夠以五感打開對生活中的植物質感探索旅程。

* 先備能力：(概述學生預想現狀及需求)

- 1.學生具備基本的觀察力
- 2.學生具備剪黏、捏塑、調色/著色的能力
- 3.學生有小組討論的經驗、合作整合的能力

一、課程概述 (300 字左右)：

【「畫」繁為簡 x 視覺遊戲】

每個學生，總是會在各科的教科書上做筆記；同時，為了便於理解、記憶，常常會本能性的、有需求的以圖表整理相關知識。在書本上提筆圖文註記是如此輕鬆、上手的事情，為何不能立基於每人的先備能力上，透過美感實驗課程的「構成」主題，讓學生更能夠理解，版面構成中，造型設計、文字資訊等架構層次的視覺美感呢？如此，小至生活中隨手筆記、大至團隊或公民意識的文宣版面設計，都能夠在這樣的課程訓練下，以精闢、合宜的方式，讓人以舒服的閱讀體驗，吸收任何議題的主要、附屬資訊內容。

二、課程目標

【圖像構成的視覺遊戲】

■ 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. 適當舉出生活/校園中的美感案例。
2. 歸納、分析視覺圖像紀錄佳作的重要指標，與美感版面構成的呼應性。

■ 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. 用攝影記錄校園中，符合美感構成邏輯的角落。
2. 運用七巧板，於小白板上進行構成的排列應用。
3. 視覺圖像紀錄創作實務(個人&小組)：以精闢、合宜的方式，讓人以舒服的閱讀體驗，在版面視覺設計上，吸收任何議題的主要、附屬資訊內容。

■ 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. 了解何謂美感的「構成」。
2. 知道版面構成中的秩序與美感規則。
  - (1) 了解並能實際應用，編排出符合「對稱的古典美學」的版面構成。
  - (2) 了解並能實際應用，編排出符合「平衡的現代美感」的版面構成。
  - (3) 了解並能實際應用，編排出符合「主從關係凸顯焦點」的版面構成。
  - (4) 了解並能實際應用，編排出符合「格線的分割邏輯」的版面構成。
  - (5) 了解並實際應用：「組合方式決定構成樣貌」。

■ 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. 能用多元的表述方式，分享學習所獲。
2. 從基本形體開始，進而畫出流程路線、人像對話與視覺情境，從過程中學習如何運用圖像幫助記憶歸納、思考收斂，提升溝通力，有效與他人溝通產生共同畫面，助於他人有效進入溝通情境、付諸行動。

三、教學進度表（依需要可自行增加，通識課程至少 6 小時、基本設計以 18 小時為原則）

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	10 月中	單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解何謂美感的「構成」。 2. 適當舉出生活中的美感案例。 3. 美感的構成方式，是有邏輯可依循的。

		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以美感電子書，進行歸納與分析(構成邏輯)。 2. 走進校園中，找出符合美感構成邏輯的角落，以手機攝影的方式記錄下來。 3. 回到教室將檔案上傳雲端，共享交流，總結學習經驗。
2	10 月中	單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解並能實際應用，編排出符合「對稱的古典美學」的版面構成。 2. 了解並能實際應用，編排出符合「平衡的現代美感」的版面構成。 3. 了解並能實際應用，編排出符合「主從關係凸顯焦點」的版面構成。 4. 了解並能實際應用，編排出符合「格線的分割邏輯」的版面構成。
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 回顧上週以美感電子書，所共築的美感構成共識與經典案例特質。 2. 實作演練：運用七巧板，於小白板上進行構成的排列應用。 3. 各組間進行作品比較與鑑賞。
3	10 月下旬	單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識新興職業-視覺圖像紀錄師。 2. 歸納、分析視覺圖像紀錄佳作的重要指標，與美感版面構成的呼應性。 3. 從讚美、自我肯定找到自信，並藉由同學上台分享佳作，讓大家可以更精確的知道「版面構成『好』在哪裡？」、同時鑑賞更多同儕間的優秀案例。

		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以影音媒體認識新興職業-視覺圖像紀錄師。 2. 以經典案例分析視覺圖像記錄佳作，在版面構成中，符應美感構成要素的重要特質。 3. 個人實作小挑戰：視覺圖像紀錄初體驗。 4. 老師視同學個人實作挑戰之版面構成各類優點，以不同便貼分類黏貼。 5. 請同學上台，以實物投影機交流與分享：「我的版面構成哪裡不錯？」。
4	11月初	單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解並實際應用：「組合方式決定構成樣貌」。 2. 以精闢、合宜的方式，讓人以舒服的閱讀體驗，在版面視覺設計上，吸收任何議題的主要、附屬資訊內容。 3. 視覺圖像紀錄-小組合作：議題導向創作實務。
5		操作簡述	以小組合作的方式，進行議題導向的視覺圖像紀錄創作實務。
6	11月中	單元目標	1. 以精闢、合宜的方式，經營版面視覺設計；讓人以舒服的閱讀體驗，吸收任何議題的主要、附屬資訊內容。
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成視覺圖像紀錄版面構成，將細節完整化。 2. 互相觀察彼此的作品，表達與交流：不同色彩、比例、質感所組織而成的版面，如何影響整件作品最後呈現的畫面效果？ 3. 將學習經驗與同學分享，並進行課程回饋。
<p>四、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每人用攝影記錄校園中，符合美感構成邏輯的角落。 2. 小組演練：美感構成邏輯的七巧板排列組合。 3. 個人實作小挑戰：視覺圖像紀錄初體驗。 4. 小組合作-視覺圖像紀錄：議題導向創作實務。 			

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. Anna Lena Schiller,Gestalten(2016). Graphic Recording: Live Illustrations for Meetings, Conferences and Workshops. Gestalten.
2. 羅馬娜·洛瑪尼新, 安德瑞·雷西夫(Romana Romanyshyn, Andriy Lesiv,2018) 。《看見聲音》。大塊文化。

六、教學資源：

1. 吳光庭(2015) 。美感入門，教育部委託「各級學校教育人員生活美感電子書發展計畫」。
2. 教師自編講義
3. 視覺圖像紀錄 國外設計師 Kelvy Bird 網站 <http://www.kelvybird.com/portfolio/>

109-1 實驗課程執行內容

一、109-1 核定實驗課程計畫調整情形

因計畫提交完至執行課程期間，陸續整合更多教學資源至本課程。

且於課程實施期間，授課教師會適時依學生需要調整授課流程與教材；故本課程內容有作滾動式修正。但課程目標、美感主軸，並未因課程修正而變動。

二、109-1：6 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. 以美感電子書，進行歸納與分析(構成邏輯)。
2. 走進校園中，找出符合美感構成邏輯的角落，以手機攝影的方式記錄下來。
- 3.回到教室將檔案上傳雲端，共享交流，總結學習經驗。

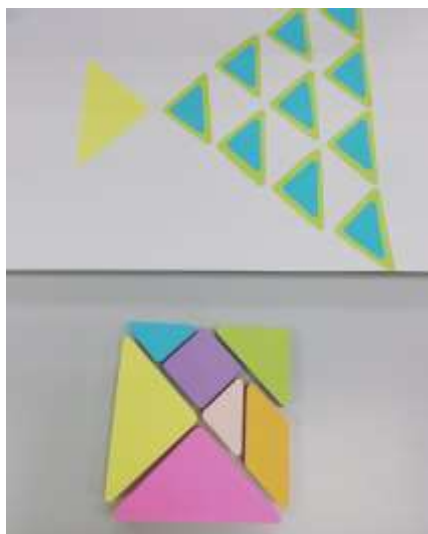
C 課程關鍵思考：

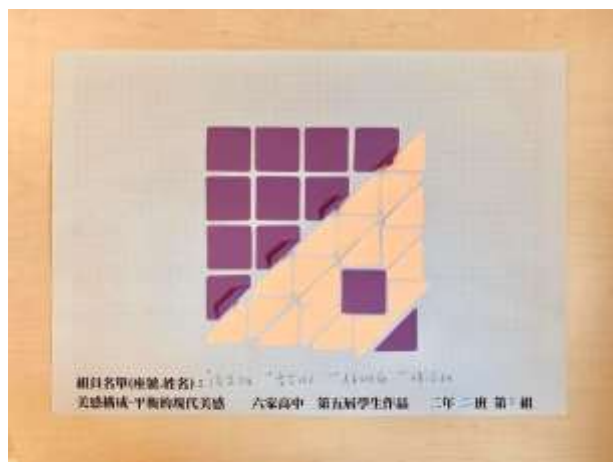
1. 了解何謂美感的「構成」。
2. 適當舉出生活中的美感案例。

3.美感的構成方式，是有邏輯可依循的。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 回顧上週以美感電子書，所共築的美感構成共識與經典案例特質。
2. 實作演練：運用七巧板，於小白板上進行構成的排列應用。
3. 各組間進行作品比較與鑑賞。

C 課程關鍵思考：

1. 了解並能實際應用，編排出符合「對稱的古典美學」的版面構成。
2. 了解並能實際應用，編排出符合「平衡的現代美感」的版面構成。
3. 了解並能實際應用，編排出符合「主從關係凸顯焦點」的版面構成。
4. 了解並能實際應用，編排出符合「格線的分割邏輯」的版面構成。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 以影音媒體認識新興職業-視覺圖像紀錄師。
2. 以經典案例分析視覺圖像記錄佳作，在版面構成中，符應美感構成要素的重要特質。
3. 個人實作小挑戰：視覺圖像紀錄初體驗。
4. 老師視同學個人實作挑戰之版面構成各類優點，以不同便貼分類黏貼。

5. 請同學上台，以實物投影機交流與分享：「我的版面構成哪裡不錯？」

C 課程關鍵思考：

1. 認識新興職業-視覺圖像紀錄師。
2. 歸納、分析視覺圖像紀錄佳作的重要指標，與美感版面構成的呼應性。
3. 從讚美、自我肯定找到自信，並藉由同學上台分享佳作，讓大家可以更精確的知道「版面構成『好』在哪裡？」、同時鑑賞更多同儕間的優秀案例。

課堂 4、5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

以小組合作的方式，進行議題導向的視覺圖像紀錄創作實務。

C 課程關鍵思考：

1. 了解並實際應用：「組合方式決定構成樣貌」。
2. 以精闢、合宜的方式，讓人以舒服的閱讀體驗，在版面視覺設計上，吸收任何議題的主要、附屬資訊內容。
3. 視覺圖像紀錄-小組合作：議題導向創作實務。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 完成視覺圖像紀錄版面構成，將細節完整化。
2. 互相觀察彼此的作品，表達與交流：不同色彩、比例、質感所組織而成的版面，如何影響整件作品最後呈現的畫面效果？
3. 將學習經驗與同學分享，並進行課程回饋。

C 課程關鍵思考：

1. 以精闢、合宜的方式，經營版面視覺設計；讓人以舒服的閱讀體驗，吸收任何議題的主要、附屬資訊內容。

三、教學觀察與反思

這個課程能夠帶著同學認識新興職業：融入視覺圖像紀錄師概念新穎，使得課程設計的調性頗具創造力。循序漸進地以個人視覺圖像練習、小組共同完成呼應課本的世界博物館導覽專題。藉由小組合作的方式，可以以強帶弱、互助合作的形式提升作品成果的品質；某個層面上，學生們表達理念、對於成果的自信心也會提升。在美感課，每一個人都更融入美術課堂中。