

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： 新竹縣東興國中
執行教師： 黃逸淳 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（如有可放）

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（如有請附上）

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	新竹縣立東興國民中學
授課教師	黃逸淳
實施年級	國中二年級
課程執行類別	<input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 國民中學
班級數	4 班
班級類型	<input checked="" type="checkbox"/> 普通班 <input type="checkbox"/> 美術班 <input type="checkbox"/> 其他_____
學生人數	120 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：東興，報美的！					
課程設定	<input checked="" type="checkbox"/> 發現為主的初階歷程 <input type="checkbox"/> 探索為主的中階歷程 <input type="checkbox"/> 應用為主的高階歷程	每週堂數	<input checked="" type="checkbox"/> 單堂 <input type="checkbox"/> 連堂	教學對象	<input checked="" type="checkbox"/> 國民中學 二年級 <input type="checkbox"/> 高級中學 年級 <input type="checkbox"/> 職業學校 年級
學生先修科目或先備能力：					
* 先修科目：					
<input checked="" type="checkbox"/> 曾修美感教育實驗課程： 曾修美感教育實驗課程-色彩與質感初階課程。 能覺察生活中使用的色彩，了解並能分辨相同的色調與衝突的色調，對於色彩的調和與配色有基礎認識。 對於記憶質感、真實質感和擬真質感有基礎認識，使用材料時能思考各種可能性，並適切使用合宜具美感的質感。 <input type="checkbox"/> 並未修習美感教育課程					
* 先備能力：					
有基礎對稱、均衡概念，對於多重訊息尚無法進行有主從層次且具美感的處理。					

一、課程活動簡介（300 字左右的整體課程介紹）：

構成，關於位置的學問，關於「在一起」的位置。

透過構成美感 kit 的色紙幾何圖形擺放練習，讓學生從「動手放放看」去感覺局部和整體的關係，到「動腦放看看」體驗到預先規劃的重要；從擺放的過程中，探索不同形狀、大小、顏色及擺放位置，會造成哪些相異的視覺心理感受，並發現物件間的主從關係。再以格線的分割邏輯為基礎，重新觀察生活中的各式排列，發現具美感的構成。接著，參考喜歡的雜誌報導版型，嘗試將複雜訊息先類比轉化為幾何圖形，並利用黑白灰等色彩進行有層次的訊息處理及呈現之初步練習。對構成有基本概念後，利用色紙試作「東興，報美的！」版形，最後完成小組的東興校園報報，讓學生實際體驗版面設計中的構成應用，並藉此提高對日常生活中各種構成美感的察覺，理解合宜擺放位置的美感及重要性。

二、課程目標

理解整體和部分之間的關係，提升處理抽象訊息層次的能力。

■ 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. 校園與生活中常見的構成美感。
2. 商店貨架的構成格線分割運用。
3. 報章雜誌等版面設計的構成運用。

■ 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）

1. 能發現具美感的格線分割構成
2. 能利用主從關係初步合宜處理複雜抽象訊息的呈現
3. 利用手繪或拼貼完成合宜感具美感的海報版面構成。

■ 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. 對稱與均衡。
2. 格線的分割邏輯。
3. 主從關係明確的構成能凸顯焦點。

■ 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. 配合校本課程進行東興之美報導。
2. 結合廣達游於藝計畫完成台展三少年主題海報設計。

三、教學進度表（依需要可自行增加）

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	12 月	單元目標	<構成的 kit 練習> 1. 認識 Knolling。 2. 有主從關係，焦點明確的版面。 3. 格線分割，具美感的版面。

			4. 單色與多色的差異。
		操作簡述	1. 構成美感 ppt, 介紹 Knolling。 2. 分組, 發色紙及切割等工具。 3. 利用構成 kit 學習單, 進行分割與重組的單色構成練習。 4. 分別使用單色與多色, 進行構成練習。
2	12 月	單元目標	<認識構成之美> 1. 構成的美感。 2. 發現日常生活中的構成之美。 3. 格線分割的邏輯。 4. 日常生活中格線分割構成的運用。
		操作簡述	1. 暖身活動, 整理自己的班級置物櫃。 2. 完成上週未完成的構成練習學習單。 3. 小組討論並分享如何運用單色與多色製造焦點明確的版面, 提問與搶答。 4. 構成的日常運用, <排版之歌>。
3	12 月	單元目標	<版面構成分析習作> 1. 能分辨海報上的主要及次要訊息。 2. 合宜的構成。
		操作簡述	1. 小組討論並分析解構上周蒐集到的海報。 2. 將海報上的主要及次要訊息轉化為黑白灰色塊, 並利用色紙貼於學習單上。 3. 討論小組東興報報主題內容。
4	12 月	單元目標	<東興報報製作> 利用主從關係初步合宜處理複雜抽象訊息的呈現
		操作簡述	討論並製作小組的東興報報。
5	1 月	單元目標	<東興報報製作> 運用手繪或拼貼完成合宜感具美感的海報版面構成
		操作簡述	1. 討論並製作小組的東興報報。 2. 利用第三堂解構的海報版型, 運用手繪或拼貼完成小組作品。
6	1 月	單元目標	<展示與分享> 海報的構成美感
		操作簡述	1. 小組展示作品並分享。

			2. 小組討論並填寫回饋單。
--	--	--	----------------

四、預期成果：(描述學生透過學習，所能體驗的歷程，並稍微描述所造成的影響)

1. 對於日常生活中的構成能有感。
2. 能去思考這些構成方式是否合宜，是否有美感。
3. 對於構成中的格線分割邏輯和主從關係凸顯焦點有基礎認識。
4. 能透過訊息轉化幾何圖形去安排呈現複雜訊息的位置。
5. 可初步設計出訊息層次主從關係明確的東興報報版型。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. Flair。《版面設計學》。聯經，2010。
2. 佐藤直樹，ASYL。《基本的基本》。麥浩斯，2014。
3. 櫻井和枝等。《設計就該這麼好玩！版型 1000 圖解書》。悅知文化，2014。
4. 金柏麗·伊蘭姆。《文字排印設計系統》。臉譜，2018。
5. 貝絲·唐德羅。《平面設計這樣做就對了》。遠流，2013。
6. 生田信一。《好設計，第一次就上手》。原點，2011。
7. 提摩西·薩馬拉。《必學！好設計的造型元素》。原點，2016。
8. ingectar-e。《留白的設計美學》。邦聯文化，2019。

六、教學資源：

1. 美感電子書。
2. 投影機。
3. 筆電。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形（請簡要說明課程調整情形即可）

1. 最後分組進行的東興報報主題部分，除了學校或班級特色外，另外還結合學校推行的廣達游於藝計畫，將主題延伸至台灣前輩藝術家與台展三少年。
2. 增加一節海報製作時間。

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. 構成 ppt, 介紹 Knolling。
2. 分組, 進行個人文具物品排列練習, 分享討論。
3. 發色紙及切割等工具, 利用構成 kit 學習單, 進行分割與重組的單色和多色構成練習。

C 課程關鍵思考：

1. 有主從關係, 焦點明確的版面。
2. 格線分割, 具美感的版面。
3. 單色與多色的差異。

課堂 2

A 課程實施照片：



B 學生操作流程：

1. 暖身活動，整理自己的班級置物櫃。
2. 如何讓置物櫃變整齊，分享與討論。
2. 完成上週未完成的構成練習學習單。
3. 討論並分享如何運用單色與多色製造焦點明確的版面。

C 課程關鍵思考：

1. 構成的美感。
2. 發現日常生活中的構成之美。
3. 格線分割的邏輯。
4. 日常生活中格線分割構成的運用。

課堂 3

A 課程實施照片：





B 學生操作流程：

1. 構成 ppt 與〈排版之歌〉，了解構成美感在日常中的運用。
2. 小組討論並分析海報。
3. 能分析海報上的主要及次要訊息。
4. 討論小組海報的主題與內容。

C 課程關鍵思考：

1. 發現日常生活中的構成之美。
2. 格線分割的邏輯。
3. 日常生活中格線分割構成的運用。

課堂 4

A 課程實施照片：



B 學生操作流程：

1. 討論並製作小組海報。
2. 版型討論與試作。

C 課程關鍵思考：

1. 利用主從關係初步合宜處理複雜抽象訊息的呈現
2. 格線分割的邏輯。

課堂 5

A 課程實施照片：





B 學生操作流程：

1. 設計與製作小組海報。

C 課程關鍵思考：

1. 利用主從關係初步合宜處理複雜抽象訊息的呈現
2. 格線分割的邏輯。

課堂 6、7

A 課程實施照片：



B 學生操作流程：

1. 完成小組設計之海報。

C 課程關鍵思考：

1. 利用主從關係初步合宜處理複雜抽象訊息的呈現
2. 格線分割的邏輯。

三、教學觀察與反思

單純利用色塊作版面設計時，普遍學生皆能完成有美感的構成，轉換至海報版面製作時，因文字圖像等多重變因影響，學生容易失焦，將注意力放在圖像和文字刻畫上。寫計畫的初期構想，原是想利用 Canva 等線上平面設計平台，讓學生套用模板進行設計，但因擔心使用套版過於簡單，及考量硬體設備問題，後來還是採用實體製作方式。往後若再進行此課程，會嘗試直接利用 Canva 進行實作練習，應可改善失焦問題，或許也能讓手繪技巧較不佳的學生更好發揮。

四、學生學習心得與成果(如有可放)

