

108 至 110 美感與設計課程創新計畫

109 學年度 桃園市立龍潭高級中等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： 桃園市立龍潭高級中等學校

執行教師： 黎玥岑 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

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	桃園市立龍潭高級中等學校
授課教師	黎玥岑
實施年級	高一
課程執行類別	一、技術型高級中等學校及綜合型高級中等學校之綜合構面美感通識課程 ☒ 綜合型高級中等學校
班級數	4 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	160 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：圖解與面相					
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 一年級 ☐ 職業學校 年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目： ☒ 並未修習美感教育課程 * 先備能力：(概述學生預想現狀及需求) 學生在國中時，已在美術課中聽過美的原則，並且習得基本的美術技巧，如素描觀察、明暗筆觸、剪貼及描繪空間等。					

一、課程活動簡介：

開學伊始，帶領學生認識校園環境，採拾飄落葉面，記錄這一季節的校園色彩。前導練習過程，課室內提供五色彩色料及色票本，在明度及彩度色階變化的觀察中，讓學生分析、調和、比對色彩，找到自己心有所屬的色系。

第二階段學生使用手機自拍，攝影過程著重光影及個性角度的掌握，使用智慧型手機為輔助，APP照片編輯軟體操作，紀錄「自己」的樣相，將照片黑白轉換，並以光線轉折進行人像線條切割，在紙上構思，線條截彎取直，靜觀自我的臉部變化。結合明度、彩度的色階變化，學生完成自畫像描繪(繪圖切割角面構成)。

使用美感教育構成構面 kit 作為課程，練習構成實驗；自畫像作為版面構成設計的思考練習，進行排列，使之排列出主從關係，對稱、均衡和格線位置，期待為美感體驗，紀錄創作與嘗試，連結生活彼此間的關係，在創作中練習表達、尋找自我角色。

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)

發現與欣賞校園中的季節色彩之美

了解生活中的色彩，其美感可能來自於自然

何謂構成的秩序美感

透過版面設計，理解構成的意義，發現構成的美感規則。

■ 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)

認識色彩的調和劑量，紙材反映的特性

材質特性、秩序與構成的關係

■ 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)

平面構成的主從關係

歸納課堂觀察，以均衡、秩序，使主題明確，完成版面構成

能理解畫面的均衡性

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	10/4	單元目標	校園拾色相，發現季節色彩之美
		操作簡述	漫步校園中，欣賞並持相機拍攝與手繪紀錄，紀錄入學秋季的校園色彩，採集落地的葉片(三種不同色調)，擦淨並帶入課室內。

2	10/11	單元目標	認識和運用色彩明度與彩度
		操作簡述	黏貼葉面在講義上，回顧色彩要素及明暗變化，提醒調色及工具使用原則。學生調色輔以色票本，比對色票中的明度及彩度，找到自己喜愛的色彩。
3	10/18	單元目標	自畫像明暗線條切割_黑白色彩的生理反應
		操作簡述	使用手機進行自拍，轉換黑白照片的過程中，需注意微弱的明度轉折變化，切勿使用美肌 app。根據明度轉折，進行角塊線條切割。使臉部呈現立體感。
4	10/25	單元目標	賦予自畫像色調_色彩的象徵
		操作簡述	從色彩體驗過程，確認心有所屬色彩，利用明度彩度之變化，逐格完成自畫像上色。
5	11/1	單元目標	了解構成的基本概念，探索美與構成形式
		操作簡述	使用美感構成 kit 白灰黑色卡，體驗聚斂式與發散式構成，練習提出美感準則。
6	11/8	單元目標	應用美感能力，排版構成，表達自畫像主題。
		操作簡述	以自畫像為主體，提供白灰黑卡紙，在一平面上進行版面構成創作，預設此版面為個人作品集封面，可剪裁、剪貼色塊為輔佐，完成設計。

四、預期成果：

1. 環境色的觀察，色彩三要素的再練習。
2. 構成的形式：漸層、對比、平衡、對稱、反覆、韻律。
3. 學生聚焦思考，擺放後仔細觀察主從關係，透過討論，提出觀察到的構成畫面，進而修正預設立場，達成美的共識。
4. 將觀察及排版構成，依秩序及留白的關鍵思考，掌握主、從、次等編排圖像的合宜關係。
5. 學生思考探索的歷程，透過分享、觀摩討論，讓學生建構屬於自己的美意識。

五、參考書籍：

1. 美感電子書 (構成構面)、美感遊戲
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！》作者：Flair·譯者：鍾佩純·出版社：邦聯文化·出版日期：2017/08/07
3. 《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》作者：BNN 新社·譯者：陳芬芳出版社：麥浩斯·出版日期：2017/06/15
4. 《設計師一定要懂的版面設計學：從豐富的範例中學習！不可不知的版面基礎知識》作者：PIE 國際出版編輯部·譯者：陳嫻若·出版社：積木·出版日期：2019/04/13
5. 《大自然的藝術：圖說世界博物學三百年》原文作者：Judith Magee·譯者：張錦惠·出版社：暖暖書屋·出版日期：2017/04/27

六、教學資源：

各類工具、構成配色卡、教學講義、影片、教學 ppt、電腦、小白板、白板筆、軟磁便利貼、實物投影、相關參考書籍。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

由美感課程的「構成」理解:聚斂式與發散式排版，運用鉛筆盒中 20 項被拆解的物件，在 A3 的版面上進行排版初體驗；實物進階排版採用白、灰、深灰、黑色色票紙片，在 A4 版面排版。2 種實物的排版均具有聚斂式與發散式思考帶入，完成後全班進行分享，覺得好看的排版，分別具有那些美感特質(美的原理原則)。課程進階，帶領學生共同閱讀新聞排版，課程一開始，每位學生攜帶一份仿間出版日常的新聞報紙，帶著好奇的心搜尋報紙內容。接著改閱讀安妮新聞，並且著手記錄閱讀過程的發現:色彩、字距、文字大小、內容排版...等。運用感受、分析、比較方式，將發現紀錄下來。報紙閱讀的觀察中，試圖找到自己讀取觀看世界的方式。

第二階段引導進入報紙實務練習，報導內容鎖定在校園生活議題，規劃以 8K 為主的篇幅，進行單篇幅報紙編輯。學生藉由閱讀安妮日報，綜合自己開啟的美的發現，教室提供多樣媒材的表現工具，排列出主從關係，對稱、均衡和格線位置合宜的報紙。

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：

漫步校園中，欣賞並持相機拍攝與手繪紀錄，紀錄入學秋季的校園色彩，採集落地的葉片(三種不同色調)，擦淨並帶入課室內。採集並分析校園環境色彩，複習色彩明度與彩度原理，討論色料的比例，調色時需思考安排明度或彩度的安排

C 課程關鍵思考：

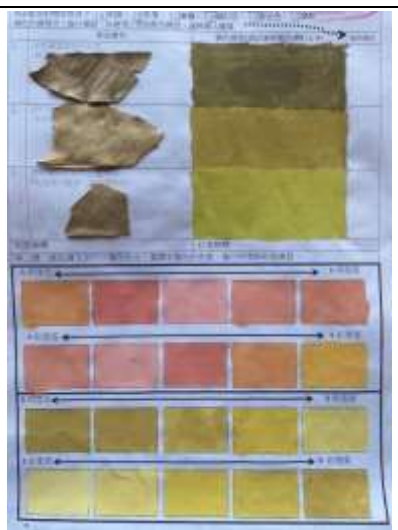
校園拾色相，發現季節色彩之美，明度、彩度、色相的原則要素複習

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

黏貼葉面在講義上，回顧色彩要素及明暗變化，提醒調色及工具使用原則。學生調色輔以色票本，比對色票中的明度及彩度，找到自己喜愛的色彩。

C 課程關鍵思考：

認識和運用色彩明度與彩度

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

使用手機進行自拍，轉換黑白照片的過程中，需注意微弱的明度轉折變化，切勿使用美肌 app。根據明度轉折，進行角塊線條切割。使臉部呈現立體感。

C 課程關鍵思考：

自畫像明暗線條切割_平面構成的點線面設計原則
合於美感的色彩設計思考

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

時間限制內，在 4k 紙張上進行物件的排版，尋找何謂美的視覺感受，學習心得與回饋。與同學分享自己的美感體驗過程，增加美感經驗交流。

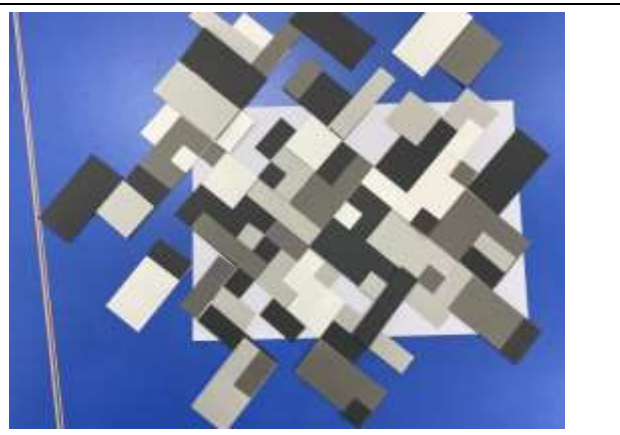
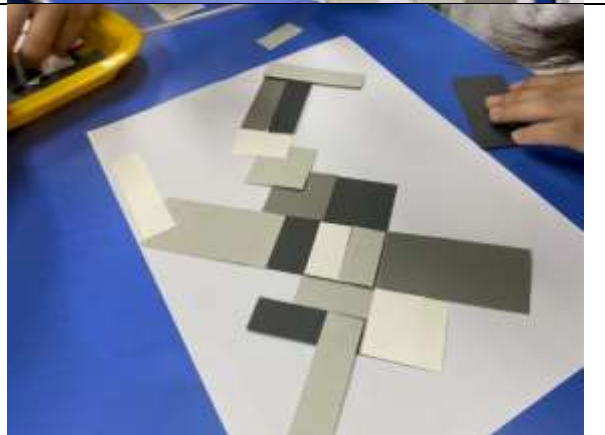
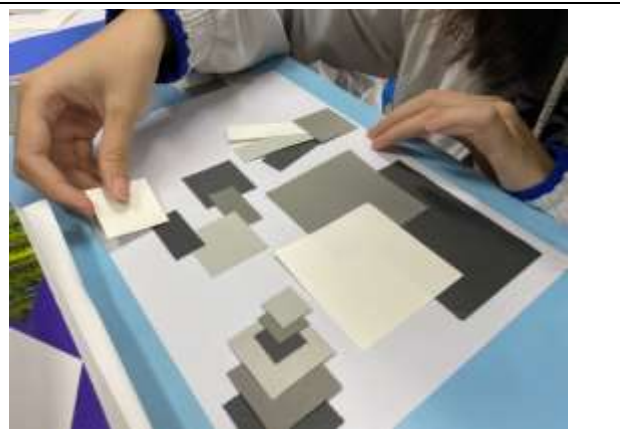
C 課程關鍵思考：

了解構成的基本概念，探索美與構成形式

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

提供白灰黑卡紙，在一平面上進行版面構成創作。使用 kit 白、灰、黑色紙，引導學生體驗合宜的構成，重視幾何及空間關係，秩序感、平衡感，合乎目的的美感調整，建立理性判斷的能力。

C 課程關鍵思考：

使用美感構成 kit 白灰黑色卡，體驗聚斂式與發散式構成，練習提出美感準則。

課堂 6

A 課程實施照片：

