

108至110美感與設計課程創新計畫
110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： 臺北市立復興高級中學
執行教師： 王琪羿 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

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	臺北市立復興高級中學
授課教師	王琪羿
實施年級	高一
課程執行類別	二、高級中等學校及國民中學美感創意課程（6-18小時） ☒ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校_12_小時
班級數	一班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	26名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：					
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
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目：高一美術課。 ☒並未修習美感教育課程</p> <p>* 先備能力：</p> <p>一、學生活潑，富活動力，個性單純，對學校向心力高。 二、學生入學差異化較大，學習成效待加強。近年來，學生學習能力與專注度有下滑趨勢。 三、學生在科學學習上刺激較少，設備無法滿足需求。 四、本校高一實施跨班選修，各科開設多元的課程，由學生依興趣自由選擇適合課程。 五、北投在地環境與文化多元，提供豐沛人文與自然教學資源，並結合鄰近大學、社大資源運用，建立互惠關係。</p>					
<p>一、課程活動簡：</p> <p>「構成」看似簡單隨處可見，卻是學生常忽略且未曾學習與探討的課題。藉由這個課程幫助學生更深入理解什麼是「構成」，並應用在生活裡。</p> <p>藉由美感教育構成 kit 做為練習，觀察物件的擺放位置及相對應的關係，體驗部分與整體的關係。透過「分析現成的印刷品」任務，練習討論與分析作品，從過程歸納出構成的美感關鍵要素、能體認適當的比例配置、構成原理對平面設計的重要性，進而將所學應用於各種圖文編排的平面設計。</p> <p>「自創詩版面編排設計」任務請學生利用從國文與英文課程中產出的文字、詞句，進行文字實驗，將文字詞句的段落排列與重組，再進行美感構成，設計文字詞句的造形與行距關係。最後搭配圖畫，以絹印方式量產出文字明信片，未來進行公益販售。</p>					

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)有秩序的構成美感與構成畫面的主從關係。
 - (二)能理解構成畫面的格線邏輯、模矩概念。
 - (三)焦點明確的版面配置：一件包含圖案與文字內容的平面作品如何考慮圖文的相互搭配。
- 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)能使用格線的概念，排列出整齊的畫面。
 - (二)能使用文書軟體(例如：PPT、Word、Canva……等)編輯具美感的平面設計。
 - (三)能學會使用 iPad 及 ApplePencil 以 Sketches Pro 點描技術。
- 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) 能體驗均衡形成的美感。
 - (二) 能了解完形法則中：接近 (Proximity)、相似 (Similarity)、連續 (Continuity)、閉合 (Closure)、對稱 (Symmetry)及圖型(圖)-背景(地) (Figure-Ground)等不同構成方式，所產生的視覺效果如何影響心理感受。
 - (三) 能分析視覺配置上的主從關係。
- 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）
 - (一)豐富美感生活並自我體驗。
 - (二)培養藝術感知與反思能力。
 - (三)自我身心覺察。
 - (四)建立良好個人習慣與美感風格。

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	110年 12月13日	單元目標	構成 Kit 練習
		操作簡述	藉由構成 Kit 練習，使學生理解模矩與格線的概念，排出整齊的畫面。
2	110年 12月20日	單元目標	視覺中的完形法則
		操作簡述	了解完形法則中：接近 (Proximity)、相似 (Similarity)、連續 (Continuity)、閉合 (Closure)、對稱 (Symmetry)及圖型(圖)-背景(地) (Figure-Ground)等不同構成方式，所產生的視覺效果如何影響心理感受。
3	110年 12月27日	單元目標	構成分析師一分析雜誌的圖文配置
		操作簡述	從雜誌中的圖文編排範例介紹構成要素，並讓同學分析案例圖片，了解畫面資訊會影響主從關係。藉由挑選過的9種不同風格的平面設計範例，讓學生依好壞排序發現構成運用對平面設計的重要性。
4	111年 1月3日	單元目標	自創詩版面編排設計
		操作簡述	請學生利用從國文與英文課程中產出的文字、詞句，進行文字實驗，將文字詞句的段落排列與重組，再進行美感構成，設計文字詞句的造形與行距關係。

5	111年 1月10日	單元目標	詩詞明信片設計實作
		操作簡述	利用文書軟體(例如：PPT、Word、Canva……等)加入自行拍攝的照片或自己繪製的圖片，與文字詞句搭配，編輯具美感的圖文版面。
6	111年 1月17日	單元目標	作品討論與分享：Before &After
		操作簡述	以 Google 表單進行自評與他評，並分享與討論。

四、預期成果：

- (一)使學生注意到生活中構成的案例。
- (二)學生能理解模矩與格線的概念，排出整齊的畫面。
- (三)學生能了解畫面資訊會影響主從關係。
- (四)學生能應用所學，編輯出具均衡感、主從關係明確的平面設計作品。
- (五)可以覺察出生活中好的視覺構成設計，並可以分析出好的原因？
- (六)能對自己與他人的作品進行表達與反思。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- (一)藝術設計的平面構成，朝倉直己，北星，1993。
- (二)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 Flair，聯邦文化，2017美感電子書
- (三)玩出絕妙好設計 1：色彩的準則，伊達千代著，悅知文化出版，2012。
- (四)玩出絕妙好設計 2：文字的準則
- (五)玩出絕妙好設計 3：版面的準則

六、教學資源：

教學 ppt；影音多媒體；學習單。

數位講桌、投影設備、噴墨印表機、平板電腦、影印紙、各式美術紙、切割墊、美工刀、剪刀、雙面膠、釘書機、口紅膠

實驗課程執行內容

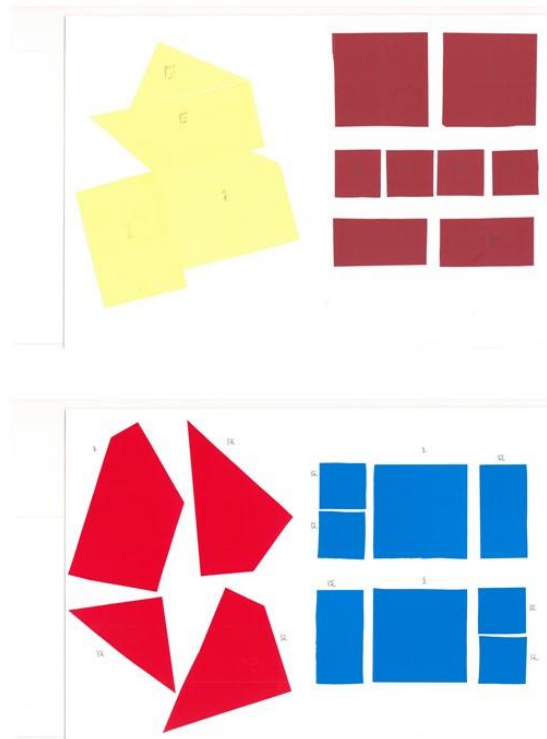
一、核定實驗課程計畫調整情形

本學期開設多元選修的實驗班級－飛艇公益工作室(西元1852年世界第一艘飛艇問世，希望孩子在課程中學到真實有用的技能，帶著夢想起飛。)除原定12節課的教學進度，因另與生物、國文、英文跨科合作，讓學生學習使用 iPad 及 ApplePencil，以 Sketches Pro 軟體學習點描技巧。配合「幸福」為主題的課程內容，結合所產出的國文與英文詩句，用美感實驗課程所學的排版構成，改以雷雕切割的方式呈現明信片作品。但因疫情嚴峻，停課期間

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：

每位同學選兩種色紙，將其中一張以直線任意剪成四塊，貼在對折的八開圖畫紙左邊，另一張依老師指示分切成三種尺寸的八個矩形，貼在八開圖畫紙右邊，且需整齊排列，比較左右兩邊的色塊排列方式，是否有主從關係的差別

C 課程關鍵思考：

理解畫面的均衡性、主從關係、格線與模矩的概念。

課堂2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

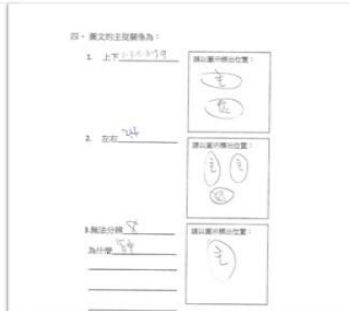
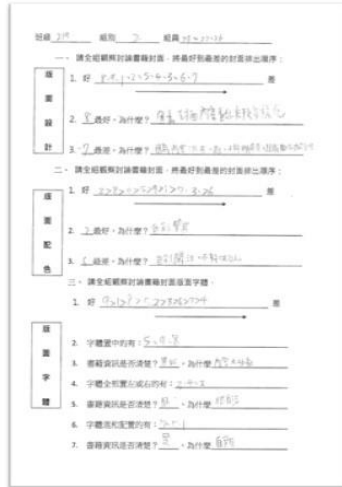
發給每位學生一張雜誌內頁及一張 A4描圖紙，讓學生用兩種色筆將主要內容與次要內容分別框選出來，並與同組同學討論紀錄彼此的差異。

C 課程關鍵思考：

從雜誌中的圖文編排範例介紹構成要素，並讓同學分析案例圖片，了解畫面資訊會影響主從關係。

課堂3

A 課程實施照片：

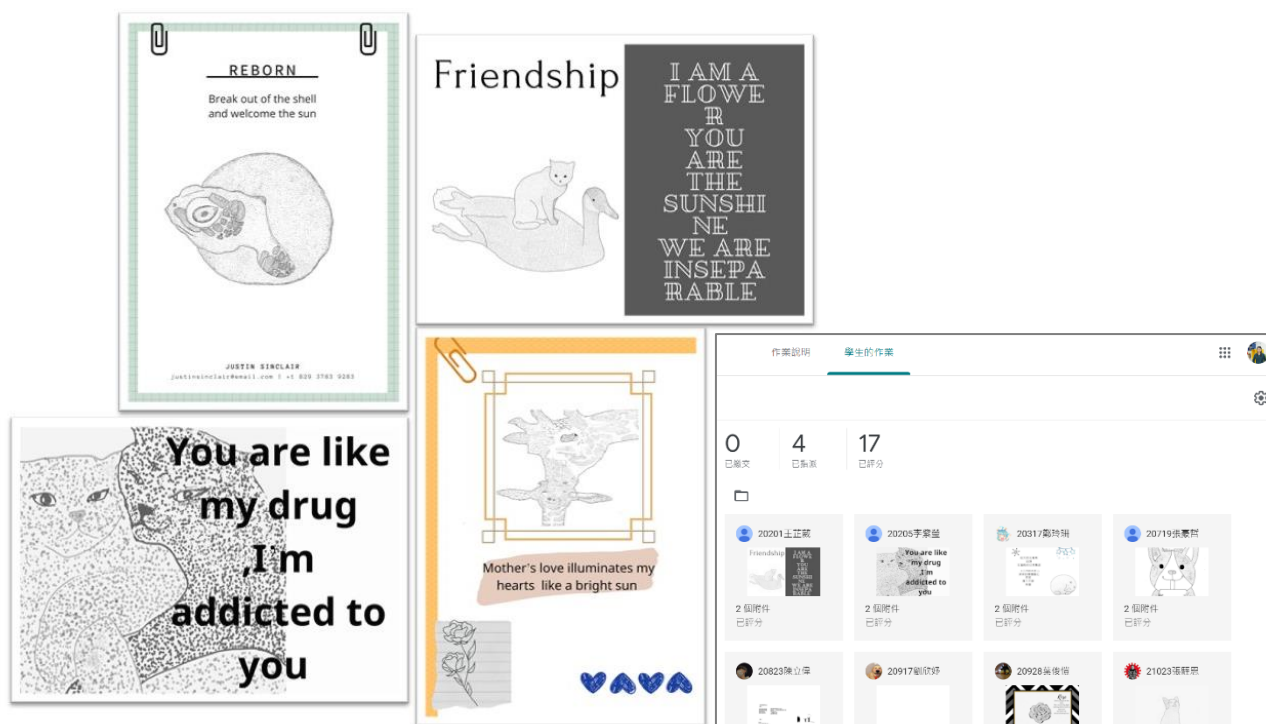
B 學生操作流程：

分組討論9種不同風格的書籍封面設計範例，依版面構成、配色、字體資訊分析優劣並做說明紀錄。

C 課程關鍵思考：

理解一件包含圖案與文字內容的平面作品如何考慮圖文、色彩的相互搭配，以及構成畫面的主從關係，適當的物件比例配置。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

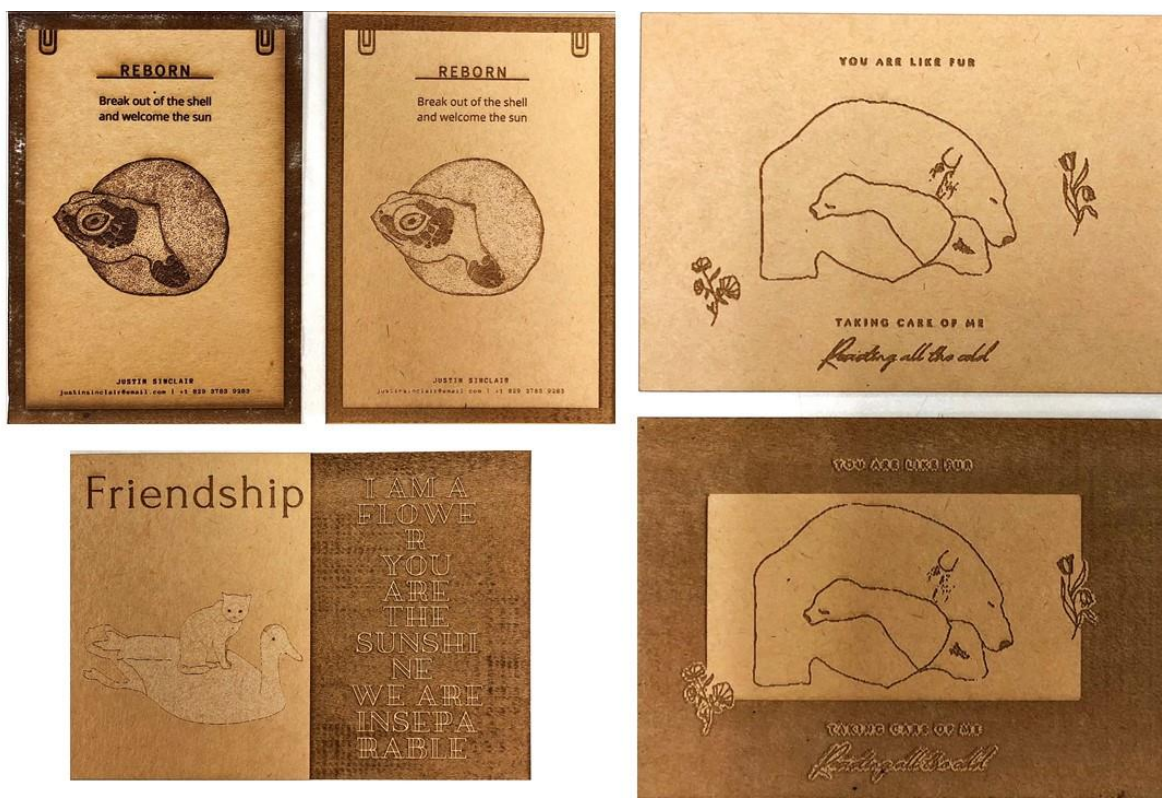
請學生利用從國文與英文課程中產出的文字、詞句，進行文字實驗，將文字詞句的段落排列與重組，再進行美感構成，設計文字詞句的造形與行距關係，利用文書軟體(例如：PPT、Word、Canva……等)加入自行拍攝的照片或自己繪製的圖片，與文字詞句搭配，編輯具美感的圖文版面。並上傳至 Google classroom。

C 課程關鍵思考：

排版編輯實際操作，能使用軟體編輯個人詩詞明信片，成為具美感的構成設計。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

將設計的明信片以繪圖軟體或相片軟體將設計作品轉成黑白圖稿，操作雷射切割機，將轉檔後的圖片輸出，製作個人明信片。

C 課程關鍵思考：

學生能應用轉檔技巧，編輯出具均衡感、主從關係明確的平面設計作品，並學習操作雷射切割機。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

教師檢視每位學生是否都完成作業？同學分享明信片編輯製作心得，點評優缺點。

C 課程關鍵思考：

能對排版設計表達觀點與分析，能發表並分享觀察到的優點，能對自己及他人創作進行反思與提問。

三、教學觀察與反思

本學期第一次將課程安排在跨班的多元選修課程，由四位老師依序帶領學生進行各段課程，但主軸都圍繞於「幸福」上，從點圖描繪到英文詩、中文詩撰寫，最後以詩詞排版設計完成明信片。每位老師皆運用生活中可見的例子，加強學生學習印象，學生也反映能學會排版，幫助很大。

本校學生程度差異顯著，先備知識落差很大，個別狀況也不盡相同，須配合學生狀況調整上課內容，未來再執行相關課程可再多實際操作說明，越生活化的活動會更吸引學生。

四、學生學習心得與成果

鐘同學：我覺得排版非常的難，有些在生活常出現過，像廣告刊版和平常上課要用的課本都有運用到本次學習的內容，當自己操作時，遇到許多困難，需三番兩次的上網查詢資料，儘管課堂上有傳授相關的資訊，依然困難，本次上課令我深刻不已，相信我以後能運用在生活中。

陳同學：在我上完這一堂課「排版的學問」之後，讓我了解到生活中充斥著排版的藝術，不管是商店招牌還是書籍皆充滿著排版的學問，排版的最終目的皆是吸引消費者或者令人賞心悅目，所以這堂課令我受益良多。

高同學：經過上次的上課，我對排版有更理解，也因為上次的課後作業，讓我對排版的功能更熟悉，也讓我知道了排版的重要性，學會基礎的排版後，也可以讓文字或圖片看起來更整齊。