

111 至 112 美感與設計課程創新計畫

111 學年度第 1 學期 學校課程實施計畫

高級中等學校基本設計

高級中等學校及國民中學創意課程/設計教育課程

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

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

二、課程綱要與教學進度

(可貼原有計畫書內容即可，如有修改請紅字另註)

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

二、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)

參、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)

壹、課程計畫概述

一、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	<p>一、高級中等學校基本設計選修課程 (18 小時 1 學分)</p> <p>☐普通型/技術型/綜合型高級中等學校</p> <p>二、高級中等學校及國民中學美感創意課程 (6-18 小時)</p> <p>☒普通型/技術型/綜合型高級中等學校_6_小時</p> <p>☐國民中學__小時</p>
班級數	1 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	20 名學生

二、課程綱要與教學進度(以下紅字部分為舉例說明)

課程名稱：跨領域工作室					
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	☒ 高級中學 一 年級 ☐ 職業學校 年級 ☐ 國民中學 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：(概述學生預想現狀及需求)</p> <p>一、學生活潑，富活動力，個性單純，對學校向心力高。</p> <p>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。</p> <p>三、學生在科學學習上刺激較少，設備無法滿足需求。</p> <p>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。</p> <p>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>					

一、 課程活動簡介 (300 字左右的整體課程介紹):

「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甚麼是「構成」，並應用在生活裡。

觀察【安妮新聞】做為構成排版練習，觀察報紙主題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。

「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。

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) 能學會絹印技術。
- 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 (融入重大議題或配合校本、跨域、學校活動等，可依需要列舉)

配合本校學生「自覺與美感」能力指標，達成：

 - (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。

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	111 年 12 月 2 日	單元目標	【安妮新聞】排版觀察練習。
		操作簡述	【安妮新聞】排版觀察練習，使學生理解模矩與格線的概念，排出整齊的畫面。
2	111 年 12 月 9 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	111 年 12 月 16 日	單元目標	構成分析師—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	112 年 12 月 23 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	112 年 12 月 30 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	112 年 1 月 6 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：(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)

- (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

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

本課程為多元選修的實驗班級 - 跨域公益工作室(工作室目的：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。因疫情趨緩，已恢復實體上課，所以在經費運用上減少物品費，增加了製材料費支出。

二、6-18 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：

【安妮新聞】排版觀察練習。

C 課程關鍵思考：

【安妮新聞】排版觀察練習，使學生理解模矩與格線的概念，排出整齊的畫面。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

認識視覺中的完形法則

C 課程關鍵思考：

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。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

分析雜誌的圖文配置。

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。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。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

自創詩版面編排設計

C 課程關鍵思考：

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。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

詩詞明信片設計實作

C 課程關鍵思考：

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。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

作品討論與分享：Before &After

C 課程關鍵思考：

以 Google 表單進行自評與他評，並分享與討論。

三、教學觀察與反思

本學期由三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

學生	心得回饋
李同學	我覺得這個報紙的排版會讓人想繼續看下去，不像一般的黑白報紙會讓人覺得無聊，這張報紙也有很多的圖案也有讓人寫字上去的遊戲，帶給我很多新鮮感因為之前都沒有看過比這個還要有趣的報紙。
林同學	我覺得排版很重要 很容易影響一個人的直觀感受，如果排版不好很容易讓別人誤會之類的，老師教了很多排版的方式，我覺得都很實用！
周同學	生活中處處充滿著排版的學問，排版的學問不僅可以從生活中學習，在上課中也理解到許多有關於一些心理學或人類眼睛閱讀的道理。