108至110美感與設計課程創新計畫 110學年度第2學期 學校實驗課程實施計畫 <u>種子教師</u>

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: 臺北市立桃源國民中學

執行教師: 廖怡茹 教師

輔導單位: 北區 基地大學輔導

目錄

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

實驗課程執行內容

- 五、 核定實驗課程計畫調整情形
- 六、 實驗課程執行紀錄
- 七、 教學研討與反思
- 八、 學生學習心得與成果

同意書

- 三、 成果報告授權同意書
- 四、 著作權及肖像權使用授權書

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺北市立桃源國民中學		
授課教師	廖怡茹		
實施年級	八年級		
課程執行類別	三、高級中等學校及國民中學美感精進課程(6小時) □ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校 ■ 國民中學		
班級數	4班		
班級類型	■普通班□美術班□其他		
學生人數	90名學生		

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	: 耳目一新的畢冊編輯術				
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 八 年級 □高級中學 年級 □職業學校 年級

學生先修科目或先備能力:

* 先修科目:

學生已於上學期修習美感構面-構成相關課程。

- * 先備能力:(概述學生預想現狀及需求)
- 1. 學生已於上學期使用美感構成方法拍攝各自的國中生活代表照片。
- 2. 學生已有初步的美感構成概念與經驗。

一、課程活動簡介(300字左右的整體課程介紹):

從歷年畢冊著手,引導學生由發現問題開始,討論何謂合宜的畫面安排,藉由構成概念的講解,學生從範例欣賞、分析再到實際操作與熟悉,經過一連串的課程之後,增加學生的構成能力,找出讓畫面好看、易讀的畢冊編輯方法,不再雜亂無章。

二、課程目標

- 1. 發現構成無所不在。
- 2. 知道具有美感的構成方式(對稱、平衡、主從、格線分割)。
- 3. 熟悉美感構成的技巧。
- 4. 能與色彩(輔)搭配排列出具有美感的畫面。
- 5. 能利用任一種美感構成方式(對稱、平衡、主從、格線分割)完成屬於自己的相片書。

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	04/11- 04/15	單元 目標	觀察以往紀念冊讓學生發現編排的問題	

_	T	1	
		操作簡述	 觀察歷年畢業冊內容及照片。 討論令人印象深刻的畫面及原因。 介紹構成的定義(以畢冊畫面中照片大小、位置的關係為例)。 學生使用「構成檢核表」找出歷年畢業冊曾經出現的問題並分享。
		單元 目標	介紹構成的種類及日常生活中的例子
2	04/18-	操作簡述	 說明構成的種類:對稱、平衡、主從關係、格線構成。 觀察生活中良好構成的例子。 學生於學習單的案例中分析構成的種類,充分了解構成的概念。
		單元 目標	再次觀察宣傳單與百貨公司 DM,發現色彩也是另一個影響畫面 美感的原因並實際操作練習
3	04/25-	操作簡述	 觀察生活中的例子(汽車百貨、百貨公司、全聯、IKEA等利用格線所製作的 DM)。 討論這些 DM 不美的原因,引導學生發現色彩的因素。 學生剪貼並嘗試從色彩調整,整理宣傳單及 DM。
		單元 目標	動手做-設計與模板練習
4	05/02- 05/06	操作簡述	 介紹照片拼貼 APP。 介紹畢冊、照片尺寸等的規格條件。 學生將上學期拍攝的國中生活代表照嘗試用照片 APP 排列。
		單元 目標	作品檢討與調整
5	05/09- 05/13	操作簡述	 上週作品分享與檢討。 教師適時加入畢冊主題的引導,增加個人畫面的創意性及統整性。 學生依教師建議,再次調整照片的數量、位置、大小、形狀等排版方式。
	05/16-	單元 目標	畢業冊成果分享與回饋
6	05/20	操作	1. 作品分享與檢討。 2. 觀察同學作品並分析其美感構成方式於學習單中。

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) 往年的畢冊總是在短暫又倉促的時間下編輯而成,學生沒有充分的時間思考調整適切的編排 方式,往往在一頁中塞入大量的照片,使得畫面擁擠眼花撩亂。延續上學期課程,將各自的 國中代表照片排列於畢冊中,規劃充份的時間讓學生感受美感構成並嘗試操作,製作出合宜 好看的畢業紀念冊。

五、參考書籍:

《設計排版 最基礎教科書:無論是誰,無論什麼領域,只要熟悉原則,就能做設計!》,米倉明男/生田信一/青柳千鄉,沈俊傑譯,三悅文化,2020

《留白的設計美學:活用「留白」的版面配置設計教學本》,ingectar-e ,洪禎韓譯,邦聯文 化,2019

《版面研究所:45個設計訣竅,讓提案一次通過!》,ingectar-e ,黃筱涵 譯,三采文化, 2020

《好設計,會說話:好設計的6步創作流程X設計師的6大必備工具X設計元素的4堂解剖課x》,紅糖美學,邦聯文化,2020

《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,鍾佩純 譯,邦聯文化,2017

六、教學資源:

%Canva

https://www.canva.com/

※演色畢業紀念冊線上製作網站

http://www.bookprint.com.tw/

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)

	調	整前	調整	調整後		
第一堂	1. 2.	觀察歷年畢業冊內容及照片。 討論令人印象深刻的畫面及原	1.	利用 PPT 圖片介紹「秩序」美感 給人帶來的感受。		
	2.	因。	2.	從圖片中教師引導學生發現「秩		
	3.	介紹構成的定義(以畢冊畫面中照		序」的訣竅:簡單、平衡、對齊、		
	4	片大小、位置的關係為例)。	2	東西成套。		
	4.	學生使用「構成檢核表」找出歷 年畢業冊曾經出現的問題並分	3.	利用上述原理,學生分組整理排列文具,並分享排列後的書面。		
		享。	4.	教師在旁及時指導與回饋。		
第二堂	1.	說明構成的種類:對稱、平衡、主	1.	討論畢業冊的功用		
		從關係、格線構成。	2.	教師說明畢業紀念冊的裝訂、材		
	2.	觀察生活中良好構成的例子。		質等印刷知識。		
	3.	學生於學習單的案例中分析構成	3.	學生分組觀察歷年畢業冊內容及		
		的種類,充分了解構成的概念。		照片。		
			4.	學生使用「構成檢核表」找出歷		
				年畢業冊曾經出現的問題並分 享。(原第一堂課)		
第三堂	1.	觀察生活中的例子(汽車百貨、百	1.	介紹構成的定義,以上週構成檢		
		貨公司、全聯、IKEA 等利用格線		核表中畫面的照片大小、位置的		
		所製作的 DM)。		關係為例,並分析其原理。		
	2.	討論這些 DM 不美的原因,引導	2.	將歷代畢冊中的照片,參考日文		
		學生發現色彩的因素。		書籍圖片的排版,依照個人順		

	3.	學生剪貼並嘗試從色彩調整,整理宣傳單及 DM。	3.	序,例:對畢冊的定義、喜好或形 狀等,剪下後重新排列黏貼於白 紙上,進行畢冊編排練習。
			4.	教師在旁及時指導與回饋。
第四堂	1. 2.	介紹照片拼貼 APP。 介紹畢冊、照片尺寸等的規格條 件。	1.	檢討上週的畢冊編排練習,並歸納出構成的種類:對稱、平衡、主從關係、格線構成。
	3.	學生將上學期拍攝的國中生活代 表照嘗試用照片 APP 排列。	2.	教師說明相片書封面製作必備的 要素:校名(中英文)、班級、相片 書名稱、裝飾色塊(不超過三色為 原則)
			3.	教師說明相片書封面文案的排列 原則與範例:色塊形式、線條形 式、對齊、文字行距、文字間
				距、文字大小、文字粗細、文字 深淺。
			4.	繪製相片書封面草圖。
			5.	教師在旁及時指導與回饋。
第五堂	1.	上週作品分享與檢討。	1.	繪製相片書封面草圖。
	2.	教師適時加入畢冊主題的引導, 增加個人畫面的創意性及統整 性。	2.	教師在旁及時指導與回饋。
	3.	學生依教師建議,再次調整照片 的數量、位置、大小、形狀等排 版方式。		
第六堂	1. 2.	作品分享與檢討。 觀察同學作品並分析其美感構成 方式於學習單中。	1.	使用平板,介紹「Canva」設計平台的操作方式,並建置 class 帳號。
			2.	將相片書封面草圖於 Canva 中進 行正式繪製。
			3.	教師在旁及時指導與回饋。
第七堂			1.	將相片書封面草圖於 Canva 中進 行正式繪製。
			2.	教師在旁及時指導與回饋。
第八堂			1.	教師說明相片書內頁之照片編排
				原則、閱讀順序、Canva 相片匯
			2.	入方式等。 製作相片書內頁。
	L		3.	教師在旁及時指導與回饋。
第九堂			1.	製作相片書內頁。
			2.	教師在旁及時指導與回饋。

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. 利用 PPT 圖片介紹「秩序」美感給人帶來的感受。
- 2. 從圖片中教師引導學生發現「秩序」的訣竅:簡單、平衡、對齊、東西成套。
- 3. 利用上述原理,學生分組整理排列文具,並分享排列後的畫面。
- 4. 教師在旁及時指導與回饋。

C 課程關鍵思考:

文具的種類、數量、色彩、形狀與秩序間的關係。

課堂2

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

- 1. 討論畢業冊的功用
- 2. 教師說明畢業紀念冊的裝訂、材質等印刷知識。
- 3. 學生分組觀察歷年畢業冊內容及照片。
- 4. 學生使用「構成檢核表」找出歷年畢業冊曾經出現的問題並分享。

C 課程關鍵思考:

個人對畢業紀念冊的定義、製作成本與規格考量後,哪些可以因需求再調整?

課堂3

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

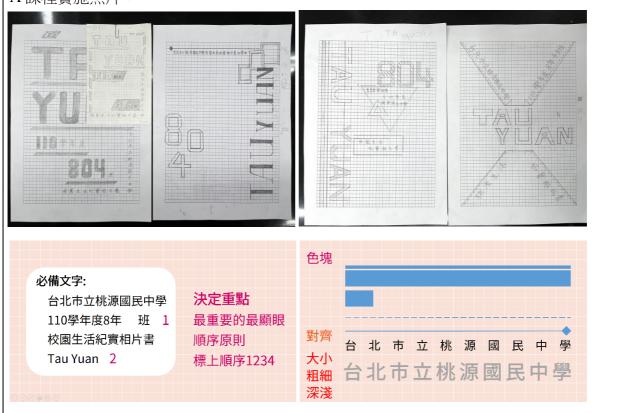
- 1. 介紹構成的定義,以上週構成檢核表中畫面的照片大小、位置的關係為例,並分析其原理。
- 2. 將歷代畢冊中的照片,參考日文書籍圖片的排版,依照個人順序,例:對畢冊的定義、 喜好或形狀等,剪下後重新排列黏貼於白紙上,進行畢冊編排練習。
- 3. 教師在旁及時指導與回饋。

C 課程關鍵思考:

畫面中元素的安排經思考,並按照個人需求與原理重新排列過後,是否較合宜較好看?有何差異?

課堂4、課堂5

A 課程實施照片:

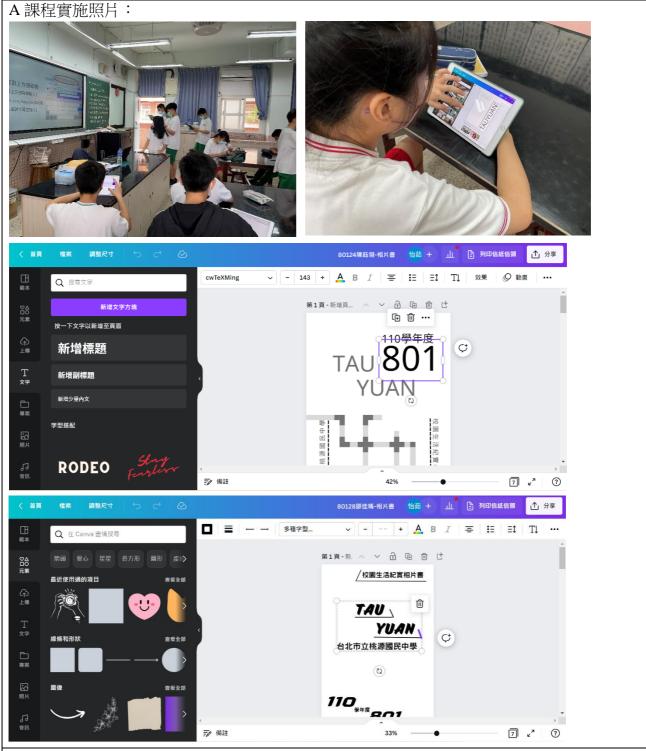
B 學生操作流程:

- 1. 檢討上週的畢冊編排練習,並歸納出構成的種類:對稱、平衡、主從關係、格線構成。
- 教師說明相片書封面製作必備的要素:校名(中英文)、班級、相片書名稱、裝飾色塊(不超過三色為原則)
- 3. 教師說明相片書封面文案的排列原則與範例:色塊形式、線條形式、對齊、文字行距、 文字間距、文字大小、文字粗細、文字深淺。
- 4. 繪製相片書封面草圖。
- 5. 教師在旁及時指導與回饋。

C 課程關鍵思考:

對我來說,哪一項資訊是最重要的?文案的重要順序為何?我是否理想的使用了編排方法將最重要的資訊視覺安排最顯眼?

課堂6、課堂7

B 學生操作流程:

- 1. 使用平板,介紹「Canva」設計平台的操作方式,並建置 class 帳號。
- 2. 將相片書封面草圖於 Canva 中進行正式繪製。
- 3. 教師在旁及時指導與回饋。

C 課程關鍵思考:

手繪草圖轉換成電子設計檔之後的排版,與原本預想的有什麼落差?如何在設計 APP 中靈活使用先前討論的排版原則?

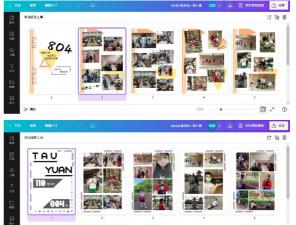
課堂8、課堂9

A 課程實施照片:

B 學牛操作流程:

- 1. 教師說明相片書內頁之照片編排原則、閱讀順序、Canva 相片匯入方式等。
- 2. 製作相片書內頁。
- 3. 教師在旁及時指導與回饋。

C課程關鍵思考:

我設計的排列方式與我原本預期的有何落差?為什麼會產生這樣的落差?這些照片編排方式經過我的精心安排後,與我心目中的畢業紀念冊定義是否吻合?

三、教學觀察與反思

此課程結合上學期人像攝影,將照片排列製作校園生活紀實相片書。經調整後,直搗核心,在文具排列練習之後緊接著分析歷屆畢業紀念冊,評斷畢業紀念冊中那些是必備的元素、對自己而言重要的元素,並依序排列,每位同學設計出自己理想的相片書。這樣的課程安排於八年級下學期,目的是在九年級準備會考之際,畢編小組同時著手畢冊製作,能較有美感概念,設計出合宜的畢業紀念冊。

在課程設計上,參考日文書籍版面編排一部分,原意為練習合宜好看的圖片編排法,但

實施後,發現剪紙及黏貼的基本操作技能更甚於原課堂目標,學生較無心體會圖片編排的視覺感受,較為可惜。相片書製作部分,採用「Canva」設計平台操作,實施過程中,Class 帳號的建置、內部功能的操作,皆比原先預期的花費更多時間,部分同學帳號建置過程中需要手機認證,又或是不斷的忘記帳號密碼等,加上因疫情停課,導致進度拖延,建議此部分應有「Canva」app的先備課程,較容易實施。

四、學生學習心得與成果

