

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
109 學年度第 2 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：桃園市立中壢國民中學
執行教師：盧珮瑜 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

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	桃園市立中壢國民中學
授課教師	盧珮瑜
實施年級	七年級
課程執行類別	三、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 ☒ 國民中學
班級數	18 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	500 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程參考案例

■有：106 學年度第 1 學期，南區 金門縣立金沙國民中學 李婉琪 教師

參考課程名稱：黑白配

參考美感構面：構成 參考關鍵字：對稱、主從關係、非對稱

課程名稱：中壢美擺盤

課程設定	☒ 發現為主的初階歷程	每週堂數	☒ 單堂 ☐ 連堂	教學對象	☒ 國民中學七年級 ☐ 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：

■曾修美感教育實驗課程：已上過美感的色彩課程，有適當的好奇心，能探索周遭生活物件與生活應用的關係。能覺察生活中的色彩都經過思考與種種實驗、研究而做選擇。之前的美色彩研究中壢的土地色彩，用家附近田地與公園的土地做採集與研磨調製為顏料，並做中壢的土地色票，比較明度彩度的差別，與色票的對照比較，發現中壢的土地色彩有許多的不同而非平常使用的土黃色或咖啡色。用自己做出的中壢赭石土地色彩做配色練習，找出適合搭配的色卡，兩者結合成為中壢土地色票明信片。

一、課程活動簡介：

以「構成」作為課程主要概念，從生活中前陣子流行的開箱文，以鉛筆盒中的文具作個人的開箱練習，以美的原理原則來進行開箱排列的嘗試，討論開箱作品中的秩序感以及群組分類色彩大小相似形的關係與反覆、漸層、對稱、均衡、統一的感受等；接下來將色彩單純，以黑白色紙先進行美感 kit 練習實作，色紙的分割與重組，發現不同的位置排列、與整體中蘊含的階層與從屬的關係；再做黑色點點貼紙的練習，分別就對稱、非對稱、具主從關係的構成操作來進行課程討論。接著小組討論中壢家鄉特色，並將個人認為之代表特色形象簡化用黑色的點線面與幾何形做構成練習。觀察生活中各式鐵窗造型，發現點線面的分布以及對稱帶來的穩重感與少數不對稱的鐵窗因構成設計帶來的平衡感，也嘗試用黑色的點線面畫出不對稱但視覺中平衡的鐵窗構成，再將中壢家鄉特色以深色卡紙做幾何形與點線面創作具主從關係的四方單元型，可以是抽象幾何、文字線條發展也可以是具象形象的簡化。再以此單元形做四方連續或對稱或二方連續或不對稱但視覺平衡等的鐵窗花試驗練習，由創造訊息層次與秩序來組織整體並做比較討論。

二、美感觀察

- 1 . 觀察生活中佈告欄上文件的擺放位置比較與開箱文中物件擺放的秩序感。
- 2 . 觀察中壢街屋鐵窗花的點線面構成。
- 3 . 觀察蒐集鐵窗花的對稱美與非對稱但平衡美的設計。
 - 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 . 以設計思考解決問題，練習分類、群組，嘗試擺放不同位置與思考組織整體關係。
 - 2 . 應用點線面與幾何形做構成練習。
 - 3 . 色紙的分割與重組，嘗試比較不同的位置排列與整體中蘊含的階層與從屬的關係。
 - 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）
 - 1 . 能發現位置擺放的差異與比較，學習用設計思考解決問題。
 - 2 . 能應用對稱、非對稱、具主從關係的構成做操作練習。
 - 3 . 能思考局部與整體的關係，比較不同的位置排列與整體中蘊含的階層與從屬的關係。
 - 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）
 - 1 . 搭配校本的在地特色，做生活中的觀察與應用。

三、教學策略：【做】

第一堂課：你開箱了沒

能做分類、群組並應用美的原理原則做文具的擺放排列嘗試。

能覺察生活中物件的擺放位置不同而有不同的感受。

1. 將書包中的文具放置桌面做開箱排列嘗試。

2. 以美的原理原則來進行排列的練習，討論開箱作品中的秩序感以及分類與群組色彩、方向、相似形的關係與反覆、漸層、對稱、均衡、統一的感受等。

3. 檢視教室中布告欄上文件的擺放，以及自己抽屜中物件的擺放思考位置關係與進行調整。

第二堂課：黑白對話

能發現不同的位置排列與整體中蘊含的階層與從屬的關係。

能操作對稱、非對稱、具主從關係的點線面練習。

1. 以黑白色紙進行美感kit練習實作，色紙的分割與重組，發現部位與整體是協同運作的，放置上的決定都會造成整體感受不同的效應。

2. 再做黑色點點貼紙的練習，分別就對稱、非對稱、具主從關係的構成操作來進行討論。

第三堂課：組合家鄉特色

能應用點線面與幾何形做簡化與構成練習。

能以設計思考方式，做生活中的觀察與應用。

1. 小組討論中壢家鄉食衣住行育樂做心智圖的發想與討論。

2. 抽選其中三項（可為文字、具象圖像、抽象圖像）用黑色的點線面與幾何形做簡化與構成練習。

第四堂課：觀察與比較

能從蒐集到的鐵窗花樣式做構成的比較與說明。

能嘗試非對稱但平衡的點線面構成窗花練習。

能做具主從關係且有美感的窗花練習。

1. 小組蒐集分享生活中各式鐵窗花造型，做樣式的分類與比較。

2. 觀察點線面的分布構成以及整體的視覺均衡感受，以白板筆用點線面在白板中繪製

不對稱但視覺中平衡的鐵窗構成。

- 用黑色幾何形磁片於白板上排列一個具主從關係且有美感的窗花構成練習。

第五堂課：中壢特色窗花

能夠依照前幾堂課習得的概念製作中壢家鄉特色鐵窗花。

能以應用美的原理原則與有主從關係的單元形做構成練習試驗，考慮美感與功能性，由創造訊息層次與秩序來組織整體並做比較討論。

能操作合適的工具解決問題。

- 從前幾堂課程內容所學將中壢家鄉特色以深色卡紙以筆刀、滾輪滑刀等切割創作具主從關係的單元型。單元形中可配置抽象幾何或文字線條發展或具象圖像的簡化構成做適當的主從階層位置的調配。
- 將單元形做延伸或四方連續或二方連續或對稱或不對稱但整體視覺均衡的鐵窗花試驗，比較各種的構成美感並做討論。

第六堂課：中壢窗花展示

能將自己製作的中壢窗花做展示並說明構面美感與合宜性。

能應用構成的概念，並類推到生活情境中。

- 將製作的中壢窗花固定於玻璃窗上展示。
- 說明自己製作的中壢鐵窗花特色與構面美感及合宜性。
- 討論比較每一件作品的構成特性、畫面整體輕重感受與構成美感。

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响)

- 同學在構成美感的構面學習中，能對於平時生活中物品的擺放排列有所察覺與感受且對於不均衡的感受做調整，並用設計思考解決問題。
- 運用已經具備的背景知識加上新學習的知識技能，並且從美感探索的過程中獲得相關概念，以涵養美感意識，並能將審美意識運用到生活情境中。
- 從美感構成構面的實作練習，獲得解決問題的實作經驗，增進辨別、感受與操作技能。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

生活美感電子書。

基礎設計-平面構成原理，林崇宏，新文京出版社，2007 年 10 月 15 日

平面構成，夏鏡湖，崧燁文化出版社，2019 年 4 月 1 日

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，邦聯文化，2017 年 8 月 7 日

老屋顏：走訪全台老房子，從老屋歷史、建築裝飾與時代故事，尋訪台灣人的生活足跡，楊朝景、老屋顏、辛永勝，馬可孛羅出版社，2015 年 4 月 4 日。

再訪老屋顏：前進離島、探訪職人，深度挖掘老台灣的生活印記與風華保存，老屋顏，馬可孛羅出版社，2017 年 1 月 5 日

窗戶設計解剖書：重要卻經常被忽略的美學思考，日本建築家用門窗改造家居生活的 32 個法則，中山繁信、長沖充、杉本龍彥、片岡菜苗子，臉譜出版社，2017 年 3 月 4 日。

教學資源：

小白板與白板筆、黑色色紙、黑白色與各深色卡紙、美工刀、筆刀、滑輪滾刀等、簡報、直尺、圓規、膠水、幾何形磁片、A4 白紙、黑色粉彩紙、相機

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題 (概略描述，請勿重複張貼教學策略)
1	3/31	開箱排列嘗試。觀察美的原理原則的應用討論，討論開箱作品中的秩序感以及分類與群組色彩、方向、相似形的關係與反覆、漸層、對稱、均衡、統一的感受等。將自己抽屜中物件取出重新做位置關係擺放思考與調整。
2	4/7	以黑白色紙進行色紙的分割與重組，放置上的決定都會造成整體感受不同的效應。再做黑色點點貼紙的練習，分別就對稱、非對稱、具主從關係的構成操作嘗試與討論。
3	4/14.	小組繪製中壢家鄉食衣住行育樂視覺圖像記錄師心智圖。抽選其

		中三項用黑色的點線面與幾何形做簡化與構成練習。
4	4/21	小組將教師提供生活中各式鐵窗花造型做樣式的分類與比較。觀察點線面的分布構成以及整體的均衡，以白板筆用點線面在白板中繪製不對稱但視覺中平衡的鐵窗構成。用黑色幾何形磁片於白板上排列具主從關係且有美感的窗花構成。
5	4/28	將中壢家鄉特色以深色卡紙以筆刀、滾輪滑刀等切割創作具主從關係的單元型。將單元形做延伸或四方連續或二方連續或對稱或不對稱但整體視覺均衡的鐵窗花試驗。
6	5/5	將製作的中壢窗花固定於玻璃窗上展示。 向同學介紹自己的中壢鐵窗花特色與構面美感。討論比較並做自評他評。

實驗課程執行內容

一、 核定實驗課程計畫調整情形

1. 學生在操作電腦或 illustrator 需要更多一些時間，所以在七年級部分改成食物擺盤，美術班才為操作以上課程操作！

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

The collage consists of six main images arranged in a grid:

- Top Left:** A photograph of a cluttered bulletin board with the text "生活中不是缺少美 而是缺少發現與留意" (Life is not lacking beauty, but lacks discovery and attention).
- Top Right:** A photograph titled "構成的美感" (The beauty of composition) showing various examples of design principles like proportion, size, direction, color, texture, and position.
- Middle Left:** A photograph of hands folding a piece of light-colored paper, with the text "拆解" (Disassembly) overlaid.
- Middle Right:** A photograph titled "教室裡的開箱與美的原理原則" (Unpacking in the classroom and the principles of beauty) showing organized school supplies.
- Bottom Left:** A photograph titled "美感情成-瑞典IKEA熱賣食譜" (Emotional Design - IKEA Best-Selling Recipes) showing a collection of small cards with food-related designs.
- Bottom Right:** A photograph titled "生活中不是缺少美 而是缺少發現" (Life is not lacking beauty, but lacks discovery) showing a classroom interior and a photograph of a desk setup.
- Bottom Center:** Two photographs showing creative arrangements of school supplies, including pens and pencils, demonstrating the application of design principles.

B 學生操作流程：

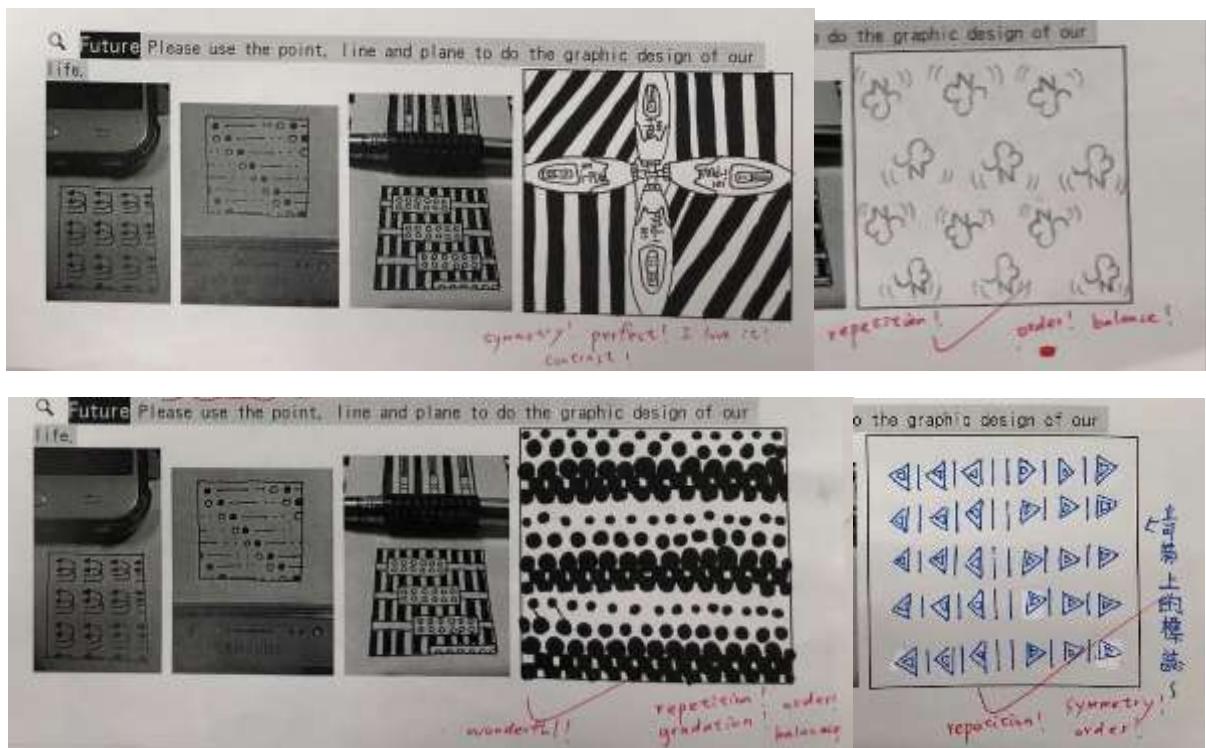
開箱排列嘗試。觀察武品的形狀顏色大小等作排列構成練習。將自己抽屜中物件取出重新做位置關係擺放思考與調整。

C 課程關鍵思考：

引導思考觀察美的原理原則的應用討論，討論作品中的秩序感以及分類與群組色彩、方向、相似形的關係與反覆、漸層、對稱、均衡、統一的感受等。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

將前一節課開箱做點線面構成，課堂中做黑色點點貼紙的練習，分別就對稱、非對稱、具主從關係的構成操作嘗試與討論。

C 課程關鍵思考：

1. 從具象轉化為點線面構成以及點的排列構成練習。

課堂 3-4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

小組繪製中壢家鄉食衣住行育樂視覺圖像記錄師心智圖。抽選其中三項用黑色的點線面與幾何形做簡化與構成練習。

C 課程關鍵思考：

思考在地生活特點，並用黑色的點線面與幾何形將生活中的具象做簡化與構成練習。

課堂 5-6

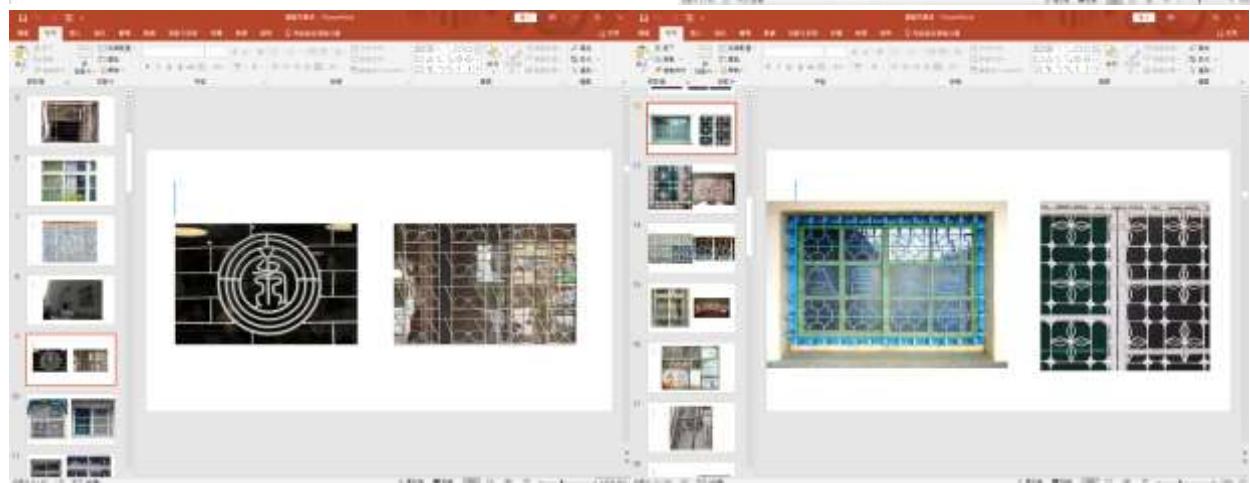
A 課程實施照片：

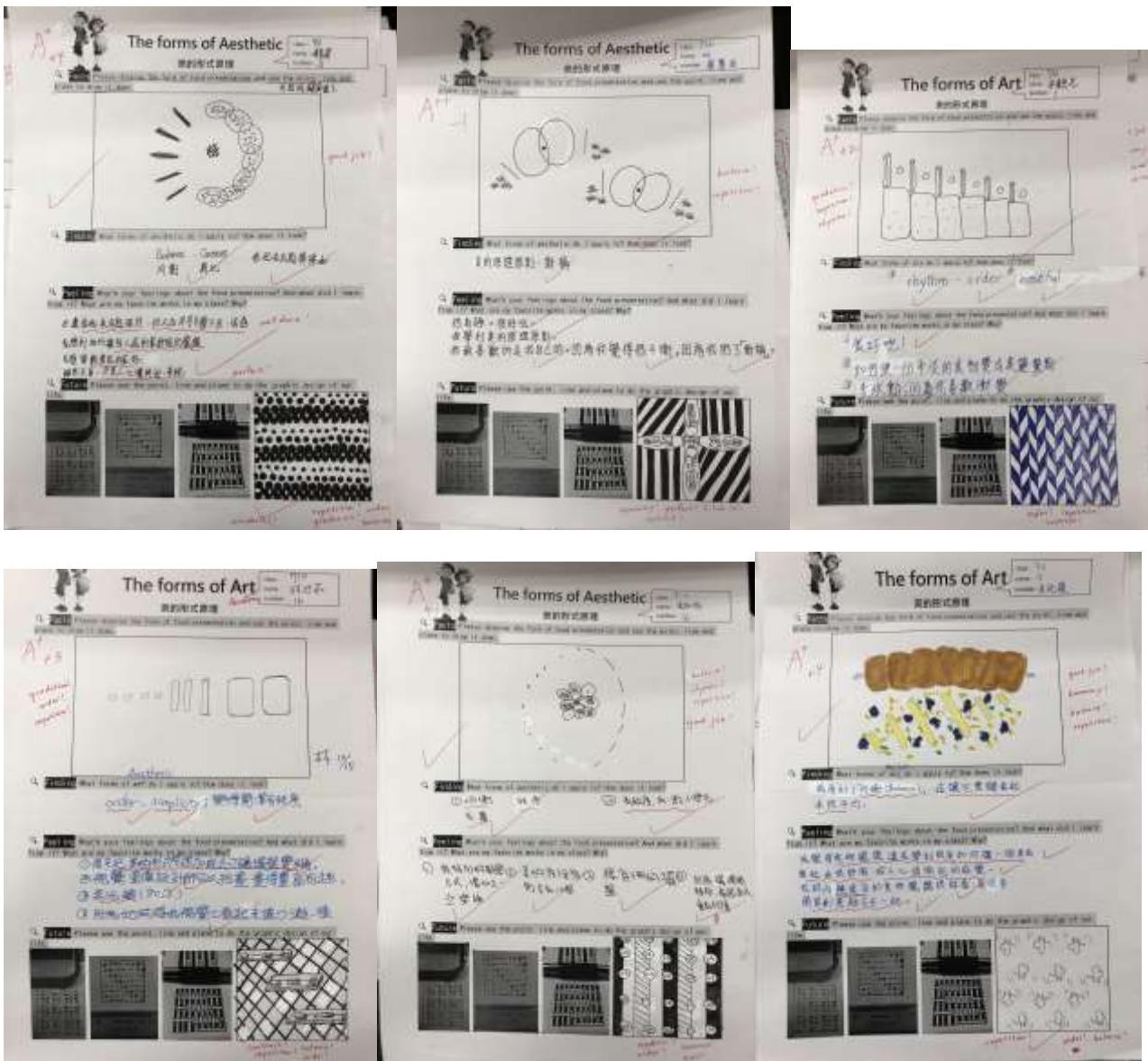

護窗花美學-忽略的老屋的表情

「什麼是台灣特有的元素？」以行動電影《伯朗比羅》裡的日本老茶鋪作為導入，引導學生了解台灣傳統文化。在2004年來自台灣電影《伯朗》獲得百項獎項，最後也注定以「經典」作為台灣電影代表之一，因為被譽為精緻而簡單的伯朗茶館深深刻在了影迷們的心坎。

圖案構成 | 護窗花

B 學生操作流程：

小組將教師提供生活中各式鐵窗花造型做樣式的分類與比較。觀察點線面的分布構成以及整體的均衡，以白板筆用點線面在白板中繪製不對稱但視覺中平衡的鐵窗構成。用黑色幾何形磁片於白板上排列具主從關係且有美感的窗花構成。

C 課程關鍵思考：

觀察點線面的分布構成以及整體的均衡。

以及不對稱但視覺中平衡的鐵窗構成。

三、教學觀察與反思

學生在開箱與轉化部分皆操作實驗得順利，只是在轉化部分，因後面使用的範圍較大，建議可使用黑色粗性筆操作，可以在初期練習部分就可以將色彩去除，並將點與線與面的部份做清楚的觀察，鐵窗花的效果好且漂亮，只是最後再將他轉成絹印時，學生成就感更高，只是教師協助電腦割字機的使用就要花費一番功夫與時間，但就可以成為在地特色的文創品，學生更喜歡最後的效果！是 6 節課後的延續與絹版的技法加入！