

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
109 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： 中山學校財團法人高雄市中山高級
工商職業學校
執行教師： 陳怡妏 教師
輔導單位： 南區 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	中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校
授課教師	陳怡玟
實施年級	一、二年級
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 ☒ 技術型高級中等學校 ☐ 綜合型高級中等學校
班級數	8 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	400 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：窗裡窗外都是畫					
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 年級 ☒ 職業學校一、二年級
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目：</p> <p style="padding-left: 20px;">☐ 曾修美感教育實驗課程：</p> <p style="padding-left: 20px;">☒ 並未修習美感教育課程</p> <p>* 先備能力：</p> <p style="padding-left: 20px;">美感課程規劃在一年級，對於新生來說校園是陌生的，希望安排一個契機讓學生能認識校園美景，選出自己所愛的畫面，透過畫面去了解景色的構成與比例。在實施美感課程前，學生會先學習構成的基本要素(美的形式與點線面)，當具備了這些基礎後，在觀察環境時，學生能清楚知道如何選擇畫面，創作具有美感的作品。</p>					

一、課程活動簡介：

「畫作」彷彿是「窗」，呈現人們所見的事物；「畫框」又彷彿是「窗框」，圍繞著人們所見的畫面，「窗」似乎框住了人們視野，局限了想像，「框」又往往是不被注意到的配角。在課程「窗裡窗外都是畫」中，窗裡代表所見的景色，而窗外象徵的是畫框，希望透過兩者的搭配，讓學生思考彼此之間的互動與主配角的關係。

在單元一二中，引導學生能透過製作移動式的窗框找到屬於自己的美景，以不同的尺寸大小的框作為發想，找到合宜的比例畫面的搭配；單元三四中，將「框住」的景色轉化成抽象構成，思考比例關係，色彩有無的變化；單元五六中，思考窗框的設計構成，並思考畫面與框之間的主從關係。

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）
 - 1.從校園環境中，觀察畫面不同比例的構成。
- 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.將所見的畫面轉化成幾何圖形的構成。
- 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.認識畫面的取捨、主次關係與比例的變化。
 - 2.從畫面與框之間的搭配中，了解主次關係。
- 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）

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	11/23	單元目標	規劃合適大小的窗框
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none">● 介紹影像畫面的選取(電影長寬/照片比例等)，讓學生了解不同的比例拍攝範圍所呈現的視覺效果不同，引導學生思考怎樣的窗框適合做為校園取景框，並藉由使用紙卡，規劃出大小合宜的窗框。● 利用窗框剩下的紙張，設計出不同比例的窗框，比較之間的差異。

2	11/30	單元目標	安排畫面的構成與取景
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> ● 學生在校園中找尋心中最美的景色，透過製作的窗框作為取景框，將畫面記錄下來。 ● 嘗試將窗框換方向或尺寸，比較不同的框所構成的畫面，找出合適的比例與構成。
3	12/7	單元目標	將照片轉化成幾何構成
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> ● 將上週在校園所找尋到的景色圖，以黑、白、灰的幾何方式去構成畫面，思考畫面的組合。 ● 學生思考畫面構成的主次關係、畫面的精簡化和美感。
4	12/14	單元目標	設計畫面構成的不同變化
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> ● 繼續上週課程，試著規畫不同比例的窗框畫面。 ● 學生嘗試轉化畫面的色彩(紅/藍/黃)，思考當色彩加入時，畫面重點、主次關係和視覺比例的關聯性。
5	12/21	單元目標	設計窗框的構成，思考不同比例的變化
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> ● 學生在窗框上設計出不同比例的色塊(無彩色)，比較色塊在窗框上的組合差異性。 ● 嘗試將色彩(紅/藍/黃)帶入窗框設計。
6	12/28	單元目標	比較窗框與畫作的構成與比例關係
		操作簡述	<ul style="list-style-type: none"> ● 學生已設計出窗框與構成畫面，其中又有無彩色與三原色的變化。 ● 透過不同色彩的畫與框，搭配出合宜的組合。

四、預期成果：

- 1.學生能規劃不同比例的畫面。
- 2.學生能將具體的畫面轉化成抽象的幾何色塊。
- 3.學生能設計窗與畫的比例構成，相互搭配呈現美感。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

無

六、教學資源：

<https://www.youtube.com/watch?v=0pyHqCJEIjc> The Grand Budapest Hotel | Visual Analysis

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1.刪除色彩(三原色)的變化：

課程本來是安排三原色的搭配，但在教學過程中希望能以單純的無彩色比例構成為主，讓畫面更加單純，也讓學生更加專注於比例與構成的部分，減少過多色彩的干擾。

2.窗框製作時間增加：

對於比例換算學生花費較多時間摸索與運算，也因每位學生所選的比例變化不同(放大的倍率和窗框厚度)而有不同的窗框，在指導上也花費較多時間。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

介紹照片與電影比例與視覺特色

介紹如何比例放大與製作窗框

B 學生操作流程：

- 1.一開始先介紹不同照片的比例和特色，也比較橫式與直式的取景有不同的視覺效果。
- 2.講解電影畫幅比例的視覺感，讓學生知道不同的影片種類、場景規劃與角色關係會影響電影畫幅的選擇，此外，根據不同時代背景，電影畫幅的比例也有所不同，課程以電影《歡迎來到布達佩斯大飯店》為例，說明三種畫面的比例各自對應的不同時代背景。
- 3.根據前面所說明的比例與畫面關係，開始這次的實作，給予學生一個八開的黑卡紙，試著以照片比例或電影畫幅比例等比放大，規劃出合宜大小的框和框邊，製作專屬的窗框。

C 課程關鍵思考：

照片與電影畫幅不同比例的特色

課程一開始透過視覺影像讓學生對於照片與電影的畫面有所認識，在課堂中老師不斷丟問題讓學生思考，思考怎樣的比例適合遼闊風景？又是怎樣的比例能強調主題？讓學生了解儘管都是矩形的取景，但會因長寬比例的不同和方向性的轉變而有不同的感官，也比較水平的窗框、垂直的窗框甚至是方形的窗框，三者的優點和缺點是甚麼？最後，學生得先想想自己想拍的主題，找到合宜的窗框比例。

課堂 2

A 課程實施照片：

窗框製作

不同比例的窗框

B 學生操作流程：

- 1.繼續完成窗框製作，裁減後的窗框中間會有挖空的部分，利用這部分再規劃另一個不同比例的窗框，試著比較之間的差異，例如：內框比例?框的厚度比例?
- 2.預先跟學生說明下次上課會到校園拍照，說明之後的課程會利用所拍的照片轉化成灰階構成畫作，所以要注意校園拍照的重點：(1)景色不要太單一，分前景、中景與後景(2)色彩不要太單一，要有深淺變化(3)點線面構成(4)比例變化。

C 課程關鍵思考：

不同比例的框會有怎樣的視覺效果

製作窗框時，學生開始將照片比例或電影比例等比放大後，思考窗框的視覺美感，考量到框邊的厚度與框的比例搭配，是要四邊等寬?上下厚左右薄? 上下薄左右厚?厚度要幾公分才合適等問題，其中也包含學生思考如何利用剩下紙張製作另一個不同比例的框。

課堂 3

A 課程實施照片：

使用不同大小的窗框取景

嘗試不同的角度

B 學生操作流程：

- 1.利用製作的窗框，框出最美的校園風景，並拍照紀錄。
- 2.相同的景色試著用不同的框，比較兩者間的差異性。
- 3.試著移動窗框的位置，找出合宜的構圖比例，觀察風景中的比例、點線面、色階變化等。
- 4.上傳兩張照片(同一個風景不同框)至 Google Classroom，並說明框的比例式。

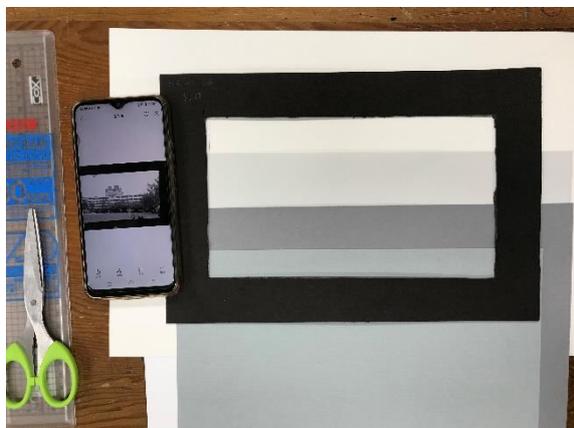
C 課程關鍵思考：

窗框所框出的景色，其視覺感受？

根據課程教的拍照重點，試著用自製的窗框框出好看的景色，同樣大小的框所框住的主題不同，效果會如何？也觀察不同窗框所框出同樣的景色，其視覺效果的差異性又是甚麼？

課堂 4

A 課程實施照片：

選擇灰階並思考位置與比例

畫面色階分布

B 學生操作流程：

1. 給予每位學生一張八開的米白卡紙作為底，黑色白色搭配淺中深的灰色各一張，共五色作為灰階的變化。
2. 學生選擇一張上週自己所拍的校園美照，並使用手機的濾鏡效果將照片轉換成灰階，以利觀察明度的差異，以及如何從彩色轉換成到灰階。
3. 根據所選擇照片的比例使用相對應的窗框，觀察畫面中大面積的灰階分布與比例，找到相對應顏色的紙張，第一層規劃大色塊為底，屏除細節的部分。
4. 製作第一層的過程中，觀察照片中不同色階所占的畫面比例，等比放大到符合窗框的大小。

C 課程關鍵思考：

色階的變化

學生以濾鏡方式轉變照片，讓彩色照片轉換成無彩色，觀察顏色的變化：

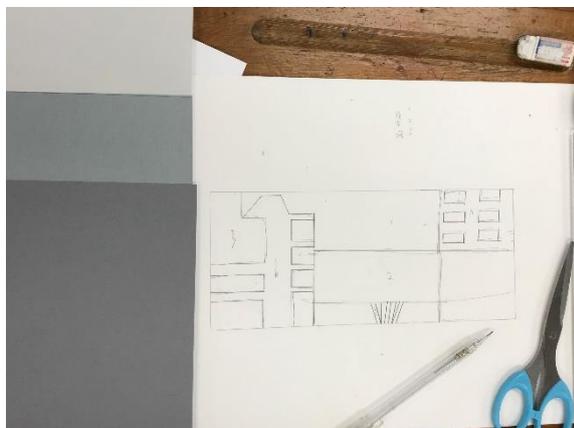
1. 不同色相的轉換後是否有相同的灰階？
2. 同樣的綠色植物是否會有相同的灰階？
3. 在凌亂的畫面中如何取捨色彩？
4. 照片中的灰階是否每個顏色都用到？哪個多？哪個少？

空白也是一種顏色

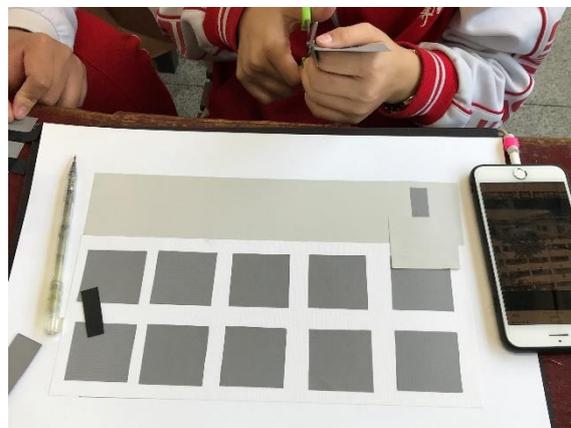
在安排灰階時，很多學生會忽略底本身就是一種顏色的表現，所以課程會花一點時間引導學生，了解到不一定要將畫面全填滿才是好，空也是一種表現方式，透過仔細觀察照片上的顏色做合適的色階安排。

課堂 5

A 課程實施照片：

畫面簡化成幾何構圖與色階安排

思考如何簡化與位置分布

B 學生操作流程：

- 1.繼續上週課程，開始將照片中的中景與前景幾何化，並清楚說明不要刻意描繪物體的具體外型(例如：飛機的外型)，而是將物體作為幾何的抽象色塊選取。
- 2.觀察畫面中的主次關係，精簡畫面並凸顯重點，例如：畫面中的樹木不一定全都重現，可以找出聚焦的部分；建築物的窗戶也可以簡化數量，找到具有美感的比例。
- 3.注意物件與物件之間和物件與背景之間的比例大小與色階關係。

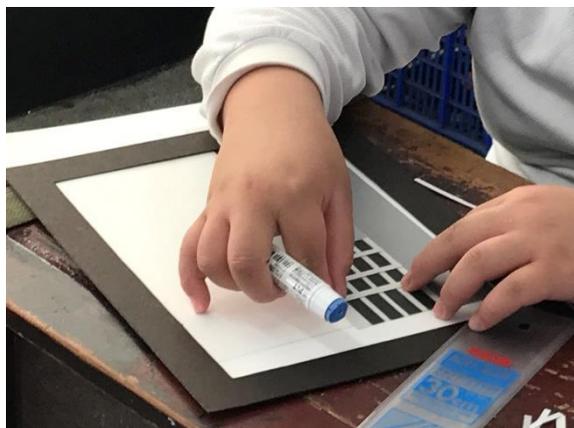
C 課程關鍵思考：

如何轉化與簡化

學生對於抽象概念相對薄弱，在課程上需花費較多時間在引導學生將具體事物轉化成幾何色塊。首先觀察物體的外型，從中找出特色，最後精簡化與幾何化，甚至考慮畫面物件的取捨，去蕪存菁，此外也須帶點主觀的角度去安排，讓畫作不單純只是再現照片，而是經過吸收，將所見的物體元素轉化，重新詮釋並產生美感。

課堂 6

A 課程實施照片：

增加畫面中的點線面

將畫框貼上，完成作品

B 學生操作流程：

- 1.繼續上週課程，觀察畫面中是否具備點和線的美感(例如：線條可以是樹、建築的柱子、欄杆等；點可以是石頭、雕像、演講台等)，如何善用的些點綴讓畫面更有層次感。
- 2.作品灰階安排完後，將畫框貼上，剪除多於畫面，完成窗框畫。

C 課程關鍵思考：

畫面與畫框的美感

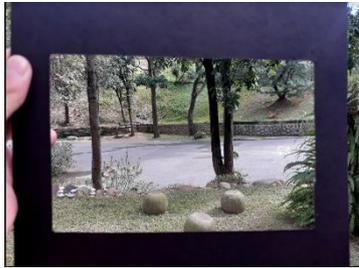
完成作品後，比較分析彩色照片、灰階照片與作品三者之間的關聯性與轉變，找出作品的主次關係、視覺的焦點與和諧，也想想窗框的比例是否搭配合宜使畫面平衡？會不會有過於沉重或輕薄的感覺？是凸顯畫作還是壓迫畫作？

三、教學觀察與反思

在課程「窗裡窗外都是畫」中讓學生自製窗框，但我希望框的製作不是漫無目的的裁減矩形和鏤空，反之是經過思考、測量和視覺效果所製，學生能以老師所教的照片比例與電影畫幅比例為主題試著放大，看似簡單的過程，卻發現學生最大的問題竟然是數學的換算，等比放大的概念許多學生不清楚，也不知道如何在整張紙張規劃出理想框的大小，也因如此老師需花費時間在教比例的換算，讓學生知道整張紙與框的比例；外框與內框的比例；四邊厚度的比例等，一個框的製作就有許多的比例運算在其中，觀察所製的窗框每一邊、每一角都具備著比例的美感，並希望學生能透過窗框去發現窗外的美景，設計出「窗裡窗外都是畫」。

四、學生學習心得與成果

● 照片與完成作品對照

3 : 2

1 : 1

作品(1 : 1)

3 : 2

4 : 3

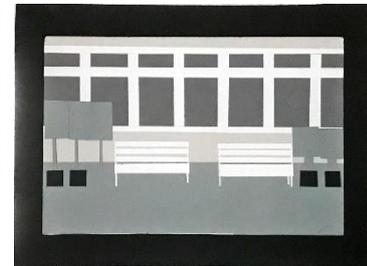
作品(4 : 3)

4 : 3

3 : 2

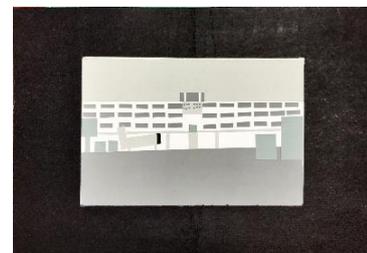
作品(3 : 2)

2.35 : 1

4 : 3

作品(4 : 3)

- 幾何灰階構成作品

