

105 至 108 美感教育課程推廣計畫
107 學年度第 2 學期 學校實驗課程實施計畫
種子教師

美感通識 (六小時)

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： 桃園市立東興國民中學
執行教師： 蔡錦慧 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

(可貼原有計畫書內容即可，如有修改請另註)

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 (如有可放)

經費使用情形

- 一、 收支結算表

附件

- 一、 成果報告授權同意書

著作權及肖像權使用授權書(依實際成果內容使用)

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	桃園市立東興國民中學
授課教師	蔡錦慧
實施年級	九年級
班級數	二班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	60 名學生

二、課程綱要與教學進度 (請整理參考教材，調整為適合自身的課程)

參考課程案例		參考課程名稱	
106 學年度第二學期，北區新北市立正德國中		有適切就構成美	
106 學年度第二學期，北區桃園市立楊明國中		校園構成之美	
107 學年度第一學期，北區桃園市立東興國中		方圓拼圖趣	

課程名稱：構成之美					
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 九 年級
	☒ 探索為主的中階歷程				☐ 高級中學 年級
	☒ 應用為主的高階歷程				☐ 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：

1. 色彩—學生能在調色時注意色彩細微變化及配色之合宜性。
2. 質感—學生能發現生活中各種質感的差異與感受，能思考質感兼顧實用及美感等面向。
3. 構成—學生能發現並欣賞生活中構成之美。

* 先備能力：

1. 對於寫實性描繪容易產生挫折感、排斥感。
2. 抽象構成經驗較不足，常使畫面過於繁複，需加強簡化構成實作。

一、課程活動簡介 (300 字左右):

「排版構成」讓學生觀察、紀錄校園中具有美感的人、事、物，分組拍攝校園主題照片，之後挑選適當數量之照片，利用手機 APP 練習排版設計校園風景明信片，進階表現可視版面效果適時搭配文字及色彩。

「擺盤構成」是上學期幾何餅乾構成的延伸，教師限制了餅乾造形。此次為進階版，除了增加餅乾選擇的擺盤構成外，加入器皿造形及餐墊色彩圖樣變因條件，讓學生了解環境色彩、造形也是影響美感構成的因素。

「文字構成」則是幾何圖形讓學生創作構成幾何字型，上學期練習過文字構成，這學期重點強調在設計成套的文字，關注字型變化的統一性及一致性。為破除學生慣用滿版構成的習慣，最後限制以幾何文字設計感恩卡片。此時，學生必須習練在版面上調整字體大小、排版方式及色彩搭配，創作最簡單又有美感的排版設計。

二、教學目標 (建議精修原案)

既有目標/能力指標：發現合宜的構成之美

學生將會：

1. 能設計畫面主從關係與畫面平衡。
2. 能運用抽象構成表達個人情感與想法。
3. 能分析各種自然物、人造物與藝術作品構成美感。

理解事項/核心概念：

1. 構成中主從關係的運用。
2. 構成中畫面平衡的運用。
3. 構成中色彩搭配的運用。

主要問題：

1. 如何挑選主要照片與其他同性質之照片進行排版構成。
2. 畫面是否需要留白效果？如何使畫面產生視覺平衡。
3. 觀察、分析餐墊圖造形及色彩構成適當之器皿。
4. 如何設計成套文字的構成條件，例如：造形、線條、色彩、大小...等。

學生將知道/知識：

1. 能認識構成的元素與特徵。
2. 能判別合宜的構成表現。
3. 能發現校園人、事、物的構成之美。

學生將能夠/技能：

1. 能利用照片編排視覺平衡的版面。
2. 能考量環境條件搭配合宜的色彩與造形。
3. 能運用幾何圖形創作成套的英文字母。

三、教學策略：【做】

單元名稱	六堂課的步驟簡列	Show & Tell 提問與反思
排版構成(二節)	1. 欣賞各種主題風景明信片之攝影、編排、構成設計。 2. 以樹、花草、微距、同誼之情、師生之情、雕塑/壁畫/涼亭，校園攝影為題，尋找校園之美。 3. 挑選適當數量之攝影作品，利用手機相片編輯 APP 排版構成明信片。	1. 除主題外，照片編輯挑選上是否有相似性或關聯性？考量色調相近、畫面構成。 2. 版面中是否需要留白或增加色塊？ 3. 挑選相同之照片，以矩形構成和自由編排兩種方式排版，喜歡何種版面？為什麼？
擺盤構成(二節)	1. 各組選擇喜歡的餐墊圖案，配合大小裁剪白色幾何形紙張數個做為容器。 2. 運用不同顏色、形狀、質感的零食餅乾排列在容器上。 3. 容器大小、數量及食物皆要與餐墊圖案、色彩搭配。	1. 觀察餐墊圖案、色彩構成的元素，是否與餅乾造形契合。 2. 為什麼會有現在的器皿造形、尺寸、數量安排，過程中是否有疑慮或困難？ 3. 餅乾種類和數量的取捨、容器間的擺放位置。
文字構成(二節)	1. 自由選用圓形、方形、三角形、六角形，一到兩種幾何圖形(或幾何線段)構成英文字母。可選擇構成一組與「感恩」有關的英文單字，例如：THANK、LOVE...。 2. 配合文字在適當位置配上色塊或於明信片背景上搭配色塊切割，設計一張感恩主題卡片。	1. 與上學期不限制圖形的字母構成相比較，有甚麼不同？喜歡哪一種構成方式。 2. 字母配上顏色後，有甚麼感覺？視覺效果是加分還是扣分？ 3. 思考文字在明信片中擺放的大小及位置，以文字為主的畫面是否還要其他的插圖設計呢？ 4. 背景或文字是否需要增加色塊？色塊的大小比例？

3.以上請簡要說明，課程意圖。

任教學生皆為九年級，即將面臨教育會考，希望學生在升學考試壓力下能減輕學習負擔，調整身心。「排版構成」從校園出發，期望學生能靜下心來、放慢腳步，在畢業前能好好觀察校園中各種美的小角落，紀錄校園裡各種景物的美好。

「擺盤構成」延伸上學期的單元，上學期教師限制了餅乾造形，學生亦未注意餅乾份量調整，容易使用過多的餅乾擺盤。此次，餐盤內外條件改變—讓學生挑選喜愛的餅乾、零食，增加造形及色彩變化，搭配餐盤造形設計、餐墊色彩圖樣，讓學生思考環境要素，學習設計擺盤構成。

「文字構成」延續上學期的字母構成，上學期學生設計字母時，忽略成套(統一字型)的重要性。此次限定一組英文單字，可讓學生練習以幾何構成一組字體、字型，並以文字為主(色彩為輔)設計應應景節慶母親節卡或畢業謝師卡。

此次課程設計，從戶外走回室內，由動態到靜態，期望學生能從校園空間及生活中，探索構成的趣味及美感，並學習如何以小現大、化繁為簡的構成表現。

四、預期成果：(請分析原教案成效分析，並書寫教學期待)

成效分析	1. 能運用矩形構成，設計校園之美圖文明信片。 2. 能跳脫過去的排版經驗，體驗化繁為簡的構成表現。 3. 能調整色彩、造形在版面設計上的主從關係。
教學期待	1. 學生能善用幾何構成表現，並能傳達個人內在主觀想法。 2. 提升美感觀察及分析能力，能以客觀角度詮釋藝術作品。 3. 能從生活中發現構成之美，豐富個人美感經驗。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

書名	作者	出版社	出版年
設計就該這麼好玩！配色 1000 圖解書(二版)	杉江耕平, 田中クミコ,等	悅知文化	2019/01/14
設計就該這麼好玩！版型 1000 圖解書(二版)	櫻井和枝, 杉江耕平, 等	悅知文化	2019/01/14
如何培養美感	漢寶德	聯經出版社	2010/04
漢寶德談美	漢寶德	聯經出版社	2004/07

教學資源：

1. 美感電子書。
2. 美角 | 生活中的美一課。

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	03/04	排版構成—校園主題攝影(主題分組)
2	03/25	排版構成—照片排版構成實作
3	04/08	擺盤構成—餐墊圖案分析、餐盤設計構成(小組討論)
4	04/22	擺盤構成—零食點心擺盤、觀摩分享
5	05/20	文字構成—文字造形示例、幾何構成實作
6	05/27	文字構成—以文字為主的排版構成(含色彩搭配)

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1. 九年級下學期較難操作實驗課程，除時間緊湊外，考量學生會考前後心境變化，可能影響學習成效，故將靜態「文字構成」提前至「擺盤構成」前。
2. 「校園主題攝影」前，增加攝影取景及構圖技巧介紹，讓學生可以更快、敏銳找到適合拍攝的主題內容。

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：

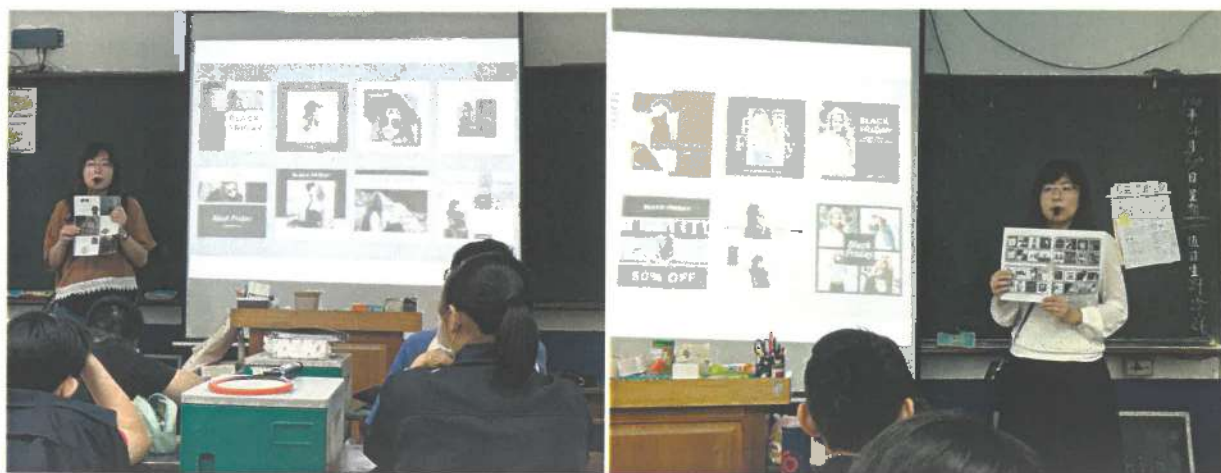

C 課程關鍵思考：

1. 思考攝影構圖取景技巧，利用微距、高低視角變化、黃金構圖等，拍攝校園美感角落。
2. 教師可介紹常見的手機 APP 排版軟體，幫助學生能更快上手。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

1. 討論雜誌編排及明信片排版形式，增加排版設計的基礎概念。
2. 照片挑選是否符合主題性，照片是否編修調整，使畫面具有一致性。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

1. 觀察餐墊的線條、造形及色彩，討論餐盤造形設計方向。
2. 食材的選擇是否需要搭配餐墊色彩及餐盤造形。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

1. 思考食材與餐盤數量、餐盤尺寸關係是否合宜。
2. 不同的食材外形與餐盤造形是否相互呼應，整體擺盤所呈現甚麼風格。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

1. 利用幾何形設計文字，注意文字是否有易讀性以及視覺上的平衡關係。
2. 文字構成的大小與排列方式(直書、橫書)，在畫面中是否產生均衡的效果？

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

1. 思考甚麼樣的色彩配置，才能讓文字成為主角。例如：文字留白、文字上色、文字描邊、主副色調選用等等。
2. 思考用最簡單的色彩呈現文字單純的力量與美感。

三、教學觀察與反思

1. 課堂中增加攝影先修課程，提升學生取景構圖能力，在校園攝影實作上，看見學生都能有明顯的進步。除了手機編排軟體現有的排版構成形式，教師提供雜誌及明信片排版實例討論，比較各種排版構成的特色與照片編修方式，增進學生排版實作能力。
2. 校園明信片著重在照片拍攝、挑選及排版，如能拍攝好的取景構圖或對主題，在排版設計上才可相得益彰。
3. 擺盤構成的餐盤造形設計，學生常會將餐盤設計過小或食材放置過多。可再思考應由教師統一準備各組一致性食材，或是讓學生各組自由準備，何者較能讓學生發揮構成創意。
4. 文字構成由 107-1 單元修正而來，減少字母數量「LOVE」、「THANK」等字母，學生較能聚焦於字母設計，設計成果也較為顯著。除文字構成外，在明信片上的文字排版設計，需要精確的量尺技巧，讓學生經歷了「差一點就不美」，亦是一個難得的學習歷程。

四、學生學習心得與成果

