

105 至 108 美感教育課程推廣計畫
106 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： 國立基隆高級海事職業學校
執行教師： 林維瑜 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

經費使用情形

- 一、 收支結算表

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	國立基隆高級海事職業學校
授課教師	林維瑜
實施年級	一年級
班級數	4 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	120 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：我的夢幻菜單					
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 年級 ☐ 高級中學 年級 ☒ 職業學校 一年級
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：曾修習過色彩課程，對各種色彩的含意與搭配表現有基本的認識。					
☐ 並未修習美感教育課程					
* 先備能力：具備基本的電腦與手機操作能力，並對餐點類別有基本認識。					
一、課程活動簡介：					
視覺閱讀的習性大解構為此次課程的主要目標，以美感構面中的構成為主要課程發展，搭配圖文菜單排版製作為版面構成的實作練習。					
課程以生活中各式的文件書籍排版為例，說明視覺閱讀的習性，並深入討論畫面對稱與平衡的關係，學習畫面主從關係，格線配置等練習，認識版面文字與圖片的搭配、文字字型大小的使用、以及色彩搭配。					
期待在此課程後，學生除可擁有基本的平面構成能力外，也可將平衡、對稱、主從關係與相關配置能力運用到生活所見一切的呈設，展現深入內心的美感能力。					

二、教學目標

既有目標/能力指標：
具備色彩感知與比例分析的能力

學生將會：

1. 認識畫面配置的多樣性
2. 瞭解視覺閱讀的習慣性
3. 思考不同配置的畫面情緒
4. 能完成基本版面構成設計
5. 能擁有更多元的美感經驗與鑑賞能力

核心概念：

1. 畫面情緒、主從關係的美感問題
2. 認識組合方式、決定畫面樣貌

關鍵問題：

1. 構成中的各元素使用(畫面的對稱關係，視覺的平衡美感，圖文的主從關係，格線分割的應用)
2. 認識圖文比例的視覺效果

學生將知道/知識：

1. 認識各種文宣的編排
2. 能依適當比例構成版面
3. 能了解圖文編排的元素(大小、位置、比例、字型、顏色)

學生將能夠/技能：

1. 學會具有美感的版面編排能力
2. 擁有閱讀不同特色的版面能力
3. 能分析版面構成所需的基本元素

三、教學策略：

1.六堂課的階段步驟簡列：

(1)畫面構成的基本元素認識：本節課以基本的排版元素介紹為原則。

- ①以報紙、學校文宣、網頁畫面來引導學生認識畫面構成。
- ②歸納畫面中的基本元素(文字、圖片等)。
- ③認識並分析畫面構成帶給我們的視覺閱讀習慣。

(2)認識圖文編排的視覺情緒：本節課以圖和文的組合關係做基礎的介紹與練習。

- ①畫面排版的視覺情緒認識(圖與文的關係)。
- ②介紹對稱、平衡和主從關係的構成方式。
- ③運用 APP MOLDIV 練習對稱、平衡以及主從關係的畫面模式。

(3)認識色彩與圖文排列的視覺特色：本節課著重在版面設計中的色彩表現認識。

- ①延伸上學期美感教育課程色彩單元，色彩感覺的認識。
- ②在構成方式中思考顏色的搭配，並延伸上一節的作業製作，加入色彩搭配，來強調排版的視覺效果。
- ③引導學生瞭解色彩對畫面情緒表達的影響力。

(4)選擇與分析菜單排版的構成元素：進入個人菜單製作的主題，結合圖、文、色彩與字型搭配展現個人風格。

- ①介紹各式菜單的排版類型與風格。
- ②分析歸納菜單製作的基本元素。
- ③以學習單讓學生進行初步菜單製作的思考與草稿製作。

(5)嘗試與實作基本排版設計製作：本節課以實際操作為主。

- ①提供相關 APP 軟體與電腦軟體供學生完成菜單排版製作。
- ②也鼓勵學生以手繪方式進行。

(6)分享討論與認知思考：進行作品分享與檢討。

- ①鼓勵學生發表個人作品。
- ②分析檢討相關作品的優缺點。

2.Show & Tell 提問與反思：

- ①畫面的元素(簡化至點線面的討論)。
- ②各種畫面排版的情緒，如古典的對稱給人穩定感，視覺平衡的搭配方式。
- ③視覺的閱讀慣性。
- ④構成與生活的連接。
- ⑤如何將平面構成轉換使用至生活環境中。

四、預期成果：

1. 版面構成之美感概念：由課程中認識版面構成相關要素。
2. 能分析圖文排版之特色：對生活中的文宣產品有基本的美感鑑賞能力。
3. 能完成基本排版練習：使用基本編排軟體完成簡易且具美感的排版作品。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

二、①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！

三、なつとくレイアウト 感覚やセンスに頼らないデザインの基本を身につける

作者：Flair /譯者：鍾佩純/出版社：邦聯文化 /出版日期：2017/08/07/語言：繁體中文

②粉筆字藝術：創意廣告看板&招牌繪製技巧

The Complete Book of Chalk Lettering

作者：薇拉莉·麥肯恩 Valerie McKeenan/譯者：邱佳皇/出版社：楓書坊 /出版日期：2017/09/05

語言：繁體中文

四、③解構插圖版面設計：日本海報、文宣、書籍、雜誌常見插圖應用概念與作品案例

五、イラストでアピールするレイアウト&カラース -イラストを上手に使った雑誌・カタログのデザイン事例集

作者：BNN 新社/譯者：陳芬芳/出版社：麥浩斯/出版日期：2017/06/15/語言：繁體中文

六、④設計者不可不知的版面設計&製作運用圖解：雜誌書籍・手冊海報・卡片 DM・商業包裝・郵遞品等零失誤設計教學！

七、デザイン・制作のセオリー—絶対はずせないデザインのお約束

作者：佐々木剛士 /譯者：黃立萍, 陳映璇/出版社：良品文化/出版日期：2016/04/06/語言：繁體中文

八、⑤菜鳥必備的創意版面設計

作者：房婷婷/出版社：佳魁資訊/出版日期：2016/07/31/語言：繁體中文

⑥必學！好設計的造型元素：美國視覺設計學校，這樣教！不只學造型元素的黃金定律，更要破解創意犯規

Design Elements: A Graphic Style Manual: Understanding the Rules and Knowing When to Break Them

作者：提摩西·薩馬拉 Timothy Samara/譯者：韋麗華, 何清新, 馮波/出版社：原點 /出版日期：2016/01/11/語言：繁體中文

⑦編排&設計 BOOK：設計人該會的基本功一次到位

はじめてのレイアウト

作者：松田行正/譯者：陳妍雯/出版社：良品文化/出版日期：2016/06/13/語言：繁體中文

⑧基本的的基本

レイアウト、基本のき

作者：佐藤直樹, ASYL /譯者：陳芬芳/出版社：麥浩斯 /出版日期：2014/01/24/語言：繁體中文

⑨怎樣設計不被打槍？1個主題3種版面，讓你的提案一次 OK

ABC 案のレイアウト:1 テーマ×3 案のデザインバリエーション

作者：甲谷一 /譯者：李青芬/出版社：紙印良品 /出版日期：2015/05/29/語言：繁體中文

教學資源：

相關版面構成設計書籍、電腦及投影設備、實作印刷材料、相關排版 APP 使用

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	4/9-13	視覺情緒的小精靈—認識圖文版面編排元素
2	4/16-20	視覺情緒小實驗 1—圖文排列的情緒練習
3	4/23-27	視覺情緒小實驗 2—色彩的情緒練習
4	4/30-5/4	我的視覺情緒練習—基本畫面構成練習
5	5/7-11	我的華麗視覺饗宴—菜單設計實作
6	5/14-18	視覺饗宴華麗登場—班級同學分享圖文排版設計

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

在課程的進行中，調整以「夢想商店計畫」做為課程的發展開始，讓學生以開設商店來思考店鋪風格、商品等商店種種，進而完成菜單的設計，完成圖文編排的認識與練習。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1 視覺情緒的小精靈—認識圖文版面編排元素

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

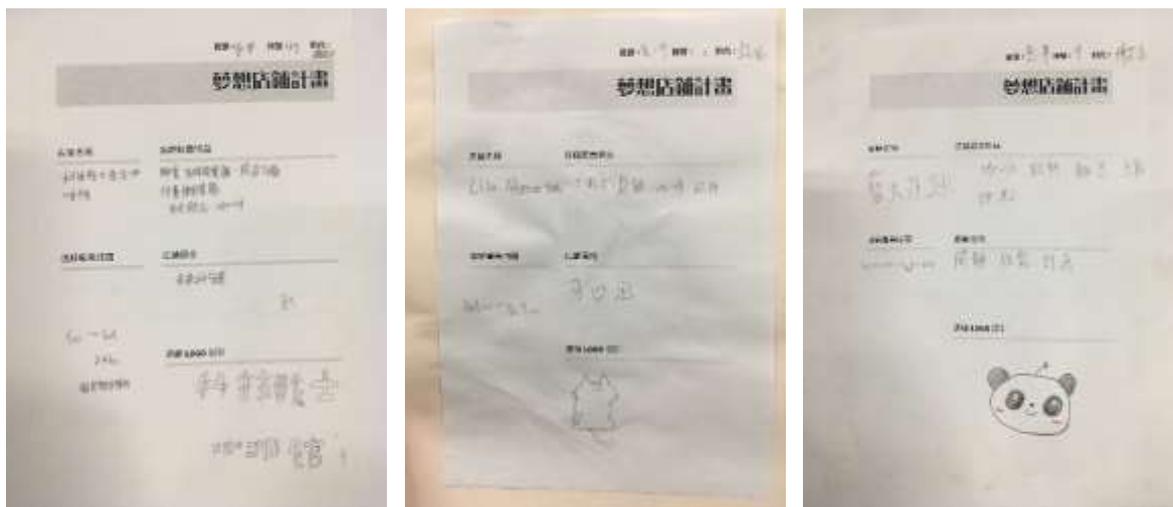
- 1.以美術課本編排為例，討論生活中圖文編排與閱讀的關係。
- 2.文字的大小、顏色。
- 3.文字與圖片的配置。

C 課程關鍵思考：

圖文比例與畫面構成

課堂 2 視覺情緒小實驗 1—圖文排列的情緒練習

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.以夢想店鋪計畫開始個人圖文編排
- 2.以店鋪名稱、開店時間、販賣商品、店鋪風格到商店商標引導學生思考。
- 3.完成夢想店鋪計畫學習單。

C 課程關鍵思考：

商店文宣設計的關鍵要件。

課堂 3 視覺情緒小實驗 2—色彩的情緒練習

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.以相關商店商標做介紹，討論商標顏色的使用。
- 2.色彩的視覺觀感討論。
- 3.色彩在圖文編排的可能性。

C 課程關鍵思考：

色彩心理學、色彩搭配。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.延續上節課的菜單初稿做相關修正。
- 2.運用繪畫、剪貼的方式完成手作菜單。
- 3.留意畫面的圖文編排與色彩使用。

C 課程關鍵思考：

菜單的視覺吸引度與閱讀方式。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.運用小組組內分享、跨組分享的方式進行。
- 2.組內的每位同學均需對其他同學作品提出優缺點的建議。
- 3.票選最佳人氣菜單。

C 課程關鍵思考：

菜單設計的可能性。

三、教學觀察與反思

因本校為職業類科學校，圖文編排的課程如何讓學生能更貼近生活，甚至對於圖文編排是有感的，在這堂課程進行前做了許多的思考，後來透過「夢想商店計畫」引導學生從商店的風格到商品以及商店的相關資訊，到最後完成商店菜單，一路從夢想到基礎實踐，讓學生知道圖文編排的課程並不是單純欣賞，這個課程是與生活相關連的。而夢想商店也讓學生在美術課中做了一些可愛的白日夢，讓圖文課程有了更多的可能性，也讓學生的夢想有了開始的契機。

四、學生學習心得與成果(如有)

經費使用情形

一、106-2 收支結算表

(詳見 Excel 表格附件)

