

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
108 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： 臺北市立和平高中
執行教師： 郭秀容 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	臺北市立和平高中
授課教師	郭秀容
實施年級	高一
課程執行類別	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 ☐ 普通型高級中等學校
班級數	4 班
班級類型	☐ 普通班_
學生人數	148 名學生

二、課程綱要與教學進度

是否有課程參考案例

- 有： 106 學年度第 二 學期， 北 區 臺北市立和平高級中學
 參考課程名稱：生活中的敘事構成
- 有： 107 學年度第 一 學期， 中 區 國立中科實驗高級中學
 參考課程名稱：：生活中的構成美感
- 有： 107 學年度第 二 學期， 南 區 南區國立台南第二高級中學
 參考課程名稱：存在的意義——生活中的構成
- 有： 107 學年度第 一 學期， 南 區 澎湖縣立西嶼國民中學
 參考課程名稱：：「美感關係：構成」

課程名稱：「你我他」更合宜的關係--構成

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 一 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：(50~100 字概述內容即可)

並未修習美感教育課程

* 先備能力：(概述學生預想現狀及需求)

學生已認識美的形式原理原則-比例、對稱、均衡、反覆、漸變、統一、調和。

一、課程活動簡介 (300 字左右)：請參酌環境掃描內容。

生活中的各種物件幾乎都無法單獨存在，當兩個以上的物件擺在一起，就會產生構成，要考慮二者之間的相對關係，就形成了構成的問題。

課程內容共分為六堂課，讓學生理解【構成】的意義後，從生活中發現【構成】之存在，藉由【構成】作品範例之欣賞，提升並培養「個人的美感判斷」之能力。運用手上文具與書本多組件練習構成，一起擺擺看、分組共同討論，釐清構成能依循的邏輯，尤其是主從關係的構成、訊息分割的構成。學生透過【構成】的觀察分析、分析與練習，達到「生活物件的工具意義」。課程引導學生發現構成的美感，練習美感工具 KIT 的體驗：收斂式排版與發散式排版等，建立對構成美感的認知。在探索理解後，帶領學生以前一作品元素製作單頁文宣排版設計，進入美感經驗的歷程。

教師提供掌握構成設計的重點，展示版面構成範例，強化學生在生活中的發現及分析，提升學生的觀察力、累積獨特的美學觀點，最後結合構成的規範等問題，創作出屬於自己風格的版面設計。

二、教學目標

學生將會：請參酌環境掃描內容

- 1.描述發散與收斂構成的原理
- 2.欣賞對稱的古典美學與平衡的美感
- 3.能透過擺放位置，延伸設計意圖
- 4.能對排版設計進行討論，思考透過排版，表達主從之分
- 5.能對自己的作品進行表達與反思
- 6.能透過溝通與同理，產生「構成」美感素養

理解事項/核心概念：一至三點(不超過五點為佳)

關鍵問題：非課堂提問。

- 1.構成的美感
- 2.透過【構成】的觀察、分析與練習，達到「生活物件的工具意義」
- 3.學生透過親自動手做，了解構成元素、畫面輕重之安排。

- 1.構成的意義，發現生活中的構成。
- 2.平面構成的方式與感受。
- 3.平面構成的分析與練習。

學生將知道/知識：一至三點(不超過五點為佳)

學生將能夠/技能：一至三點(不超過五點為佳)

- 1.生活中構成的可能
- 2.構成的主從關係
- 3.理解平面構成的元素、分類與分析、構成要訣及構成方式等。

- 1.學生將學會如何完成平面構成之方法。
- 2.能蒐集資料並分組討論
- 3.表達觀點、尊重他人的分享
- 4.對創作進行反思與提問

三、教學策略：【做】

1.簡要說明課程意圖

2.六堂課的步驟簡列：

3.Show & Tell 提問與反思：

1.簡要說明課程意圖

以生活美感素養為目標出發，透過美感構面「知用思」及學習歷程「做中學」，達成第五階段之目標：兼衡社會公民的美感素養，引動美感的思考與公民意識。 2.了解構成之要素，並使個人美感提升、能理解美感工具之意義，並與他人的社會共好。

2.六堂課的階段步驟簡列：

(一)引導：先以星級飯店便當擺設，分析比較哪個便當擺設較具美感?比較歸納便當擺設思考重點為何(能發現主從，格線、分類、整齊...等原則。)?以高鐵改版前後車票及網路上各設計師提出觀點，比較以「哪一種高鐵車票設計」資訊易分辨，辨識較容易，較具美感?與學生共同討論日常生活中的海報、車票、DM，課本、考卷、講義的排版安排的原理。進行設計時，考慮了什麼美感條件？

(二) 請學生試著以隨手可以取得物品，在課桌上進行物品的拍攝佈局練習後，學生拍攝紀錄，師生共同討論，佈局的基本美感。設計構成的範例欣賞，關於什麼樣的構成，讓人心動嚮往？

(三) 練習：練習美感工具 KIT 的體驗，預設圖面為黑、白、灰，帶入聚斂與發散的構成概念。

(四) 使用教師提供的版面素材，搭配描圖紙的覆蓋複寫，練習構成轉化→運用元素的重要性、類別、關係、階層，練習構成美感關係。關於位置的學問，小組討論構成的體驗。

(五) 以個人前一個單元作品及創作理念說明製作單頁文宣排版設計。排版安排著重在 a.訊息的重要 b.元素種類 c.彼此關係，透過實踐掌握版面構成的合宜安排。

(六) 讓「畫面說話」的排版過程，分組討論與分享。

3.Show & Tell 提問與反思：

(第一堂)：生活

1.)各星級便當擺設，哪件吸引你想購買?空的便當盒為什麼要有格線設計？大小格安排? 換位思考主廚放置餐點時，考量什麼?

2.) 分析比較不同版本課本版面安排，有哪些構成元素?版本間的共通性與差異性?

3.) 新舊版高鐵車票有那些差異及改變?改版後的車票文字資訊和排版上，是否清楚易懂? 改版設計時，考慮了什麼條件？

4) 平面構成的練習： 讓學生選擇一張「覺得不美」的名片，試著思考「不美」的構成該如何修正或重組，使其成為一個「美」的構成，將討論及修正後的結果畫下來。

(第二堂)：利用書本及文具在限制的版面中排列練習。

- 1.) 安排在桌面的物件、物品的拍攝佈局中，是否令人感到美？
- 2.) 物件的擺設佈局，是否能感受到傳達意圖？
- 3.) 是否能說明聚斂與發散的構成，有什麼不同感受？

(第三堂)：練習美感工具 KIT 的體驗

- 1.) 黑、白、灰色卡的平面排版中，如何感受到版面的 a 重要性、b 類別、c 關係、d 階層？

(第四堂)：分析單頁文宣

- 1.) 練習複寫單頁文宣素材後，共同討論發散與聚斂構成的排版，是否有共通的原則？
- 2.) 這些原則如何影響民眾閱讀的心理？

(第五堂)：

- 1.) 藉由自己前一作品相關素材當單頁文宣排版練習，思考「鋪陳邏輯」、「主次順序」、「佈局動線」、「資訊閱讀性」及構成美感等排版要素如何有效且合宜安排？
- 2.) 如何能讓版面適切的傳達自己的意念？

(第六堂)：

- 1.) 完成設計的過程中，你的思考經歷了什麼改變？
- 2.) 和同學分享你的創作時，他人的回饋與你的想法是否有差異？

四、預期成果：請參酌環境掃描內容

學生能理性觀察，將 1.構成的發散與收斂、2.構成的主從關係、3.合目的的構成設計，運用美感於生活中，培養對日常文宣品進行美醜判斷與選擇的能力，「設計的不是版面，設計的是美感」，具有美感的設計，往往令觀賞者產生心動、無法停止閱讀的狀態，甚至幾乎忘了設計的存在。

能稱之為有美感的設計，編排構成最為重要，培養學生理解並欣賞「好讀」的版面，從日常生活中的「發現」開始，養成對於人文事物或自然環境的美之敬重，進而提出建議及創造。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1、《設計者不可不知的版面設計&製作運用圖解》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，佐々木剛士，良品文化
- 2、《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，松田行正，良品文化
- 3、《特殊 印刷・加工 DIY BOOK》，大原健一郎、野口尚子、Graphic 社編輯部，良品文化

教學資源：

- 1、儲備核心教師培訓工作坊手冊
 - 2、說的就是你。20 個設計新手常犯的排版設計誤區
- <https://des13.com/news/69-news/design/418-typography-mistakes>

- 3、吸睛的構成設計 <https://www.inside.com.tw/2015/12/21/typography-design>
4. 台灣公部門刊物美學！一探屏東縣刊、桃園誌、台北畫刊等如何從封面、版面設計翻轉傳統美感盤點台灣公部門刊物改版 <https://www.wowlavie.com/Article/AE1902452>

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、主題與內容 <small>請勿將教學策略直接詳填入本欄</small>	
1	課程 第一週-1	☐ ☐ ☐ ☐	構成的意義
		☐ ☐ ☐ ☐	課程引導：以生活中的構成，進行美感賞析 1)a 介紹生活中的構成案例。 b. 學生走訪校園，觀察並記錄校園中的榮譽榜、紅布條、佈告欄、指示牌、學校官網等構成應用，是否具備美感，思考怎麼重新配置比較好。 2)關於位置的學問： 星級便當、高鐵車票、課本排版等發現構成之美及學問。
2	課程 第一週-2	☐ ☐ ☐ ☐	平面構成的練習(以手上現有書本及文具排版練習)
		☐ ☐ ☐ ☐	設計構成的物件實作，討論：版面設計的基本美感。關於什麼樣的畫面構成，會讓人心動。 請學生試著感受「美」與「不美」的平面構成有何差異性，對生活會有什麼樣的影響。
3	課程 第二週-1	☐ ☐ ☐ ☐	白灰黑的構成
		☐ ☐ ☐ ☐	練習：練習美感工具 KIT 的體驗，預設圖面為黑、白、灰，帶入聚斂與發散的構成概念。
4	課程 第二週-2	☐ ☐ ☐ ☐	紙張裡的構成
		☐ ☐ ☐ ☐	1)以平面構成之廣告 DM、展覽或招生文宣為例，說明構成的方式及元素。2)搭配描圖紙的覆蓋複寫，練習構成轉化
5	課程 第三週-1	☐ ☐ ☐ ☐	構成的應用(一)-個人創作作品文宣版面構成
		☐ ☐ ☐ ☐	進行構成的美感練習：個人創作作品文宣版面構成
6	課程 第三週-2	☐ ☐ ☐ ☐	構成的應用(二)-個人創作作品文宣版面構成與分享
		☐ ☐ ☐ ☐	讓畫面說話的排版過程，討論與分享。

實驗課程執行內容

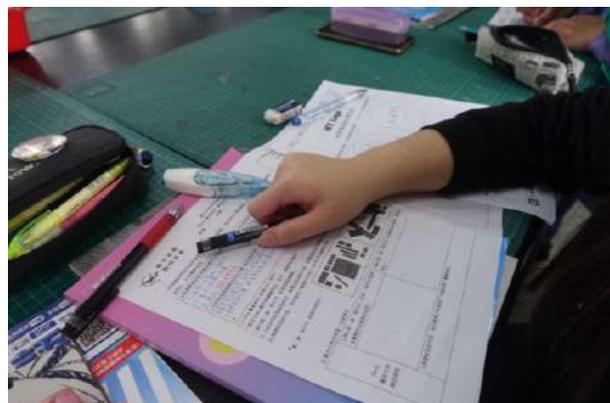
一、核定實驗課程計畫調整情形

第一節課以生活中的構成為主的構成美感發現與討論，原定以校園中的布告欄張貼為題讓學生討論，擴大修改為台灣高鐵車票改版；九月初網路上國際流行的開箱照；幾年前奧斯卡頒獎卡片設計失當，造成頒獎人頒錯獎項等生活或國際上版面構成案例當範例，透過討論讓學生能自行發現構成美感的條件與規範。近年政府透過台鐵車廂改造、政府出版品等極力翻轉世人的「中華民國美學」既定感，逐漸將美學注入生活中，因此台鐵車廂改造、各縣市政府出版品等都納入生活舉例教材，其餘課程大致依原定流程。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：構成的意義與美感--高鐵車票改版、開箱照討論

B 學生操作流程：

由生活物件引導學生透過分析比較後能歸納理解構成的美感。

提問如下--

- a 高鐵票應該要有哪些資訊?依重要性分三層次
- b.分析舊版高鐵票哪裡設計不良?寫三樣，說明清楚。
- c.分析新版高鐵票有那些改變 說明清楚?寫三樣
- d 網路上流行的開箱照--分析特色寫下三樣(關鍵思考)

與學生共同討論日常生活中的海報、車票、DM，課本、考卷、講義的排版安排的原理。進行設計時，考慮了什麼美感條件？

C 課程關鍵思考：

透過設計提問提醒同學資訊分類、分層級將內容於版面中做出合理的「配置」，產生有效的溝通傳達，以「資訊傳達」與「視覺傳達」為核心。

學生由生活相關的版面設計，高鐵票、網路流行開箱照、奧斯卡因卡片設計不良而頒錯獎項自行分析有效溝通極具美感的視覺傳達設計須具備的基本要件為何？

課堂 2

A 課程實施照片：平面構成的練習(以手上現有書本及文具排版練習)

B 學生操作流程：

透過上一節課生活案例分析，學生得到構成美感概念，緊接著馬上進行動手做驗證，利用手上書本文具發展自己的開箱照。

學生在課程中，隨即使用手邊即可得到的 15-20 個物件(可拆解文具用品)，以 4K 素描紙為限制範圍，在紙上進行「發散式」物件擺放練習。小組討論發散構成的體驗，構成關係探討。拍照並書寫課程記錄。

1.書本+文具排排看！怎麼樣美。(5min)

2.討論與觀摩(書寫文字記錄並拍照) (2+5min) 並且拍照+草圖紀錄

(記錄表上，草圖紀錄聚斂範例：以點、線、面方式，記錄版型(畫圖))

3.各組發表(8min)

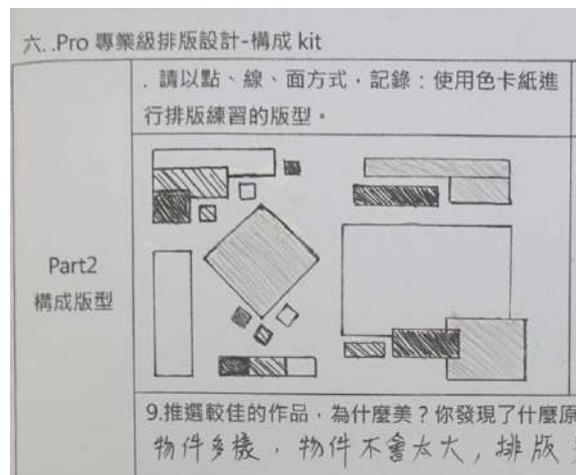
C 課程關鍵思考：

學生思考：生活中的各種物件幾乎都無法單獨存在，因此，2 件以上的物品同時呈現，就必須考慮關於美感的問題，如何構成美的畫面。

同學是最好的老師，透過同儕學習勝過老師苦口婆心講述，自己擺排過再和同學比較分析，便能發現怎樣的構成是美。

課堂 3

A 課程實施照片：白灰黑的構成

B 學生操作流程：

上一個單元學生透過文具開箱照排版已初具排版構成概念，這節課透過白灰黑不同色階級比例等紙卡，先去除色彩干擾，再進一步練習重疊的聚斂式構成排版。

學生操作流程：聚斂式構成版型

每人四張不同色階的色紙，按照虛線進行色紙拆解(至少 20 張以上)，在 B4 的紙上進行排版。排排看！怎麼樣美。記錄表單書寫

註記--拆解後的白灰黑卡紙請學生自製紙袋,將色卡整齊打包,分辨下個班級使用

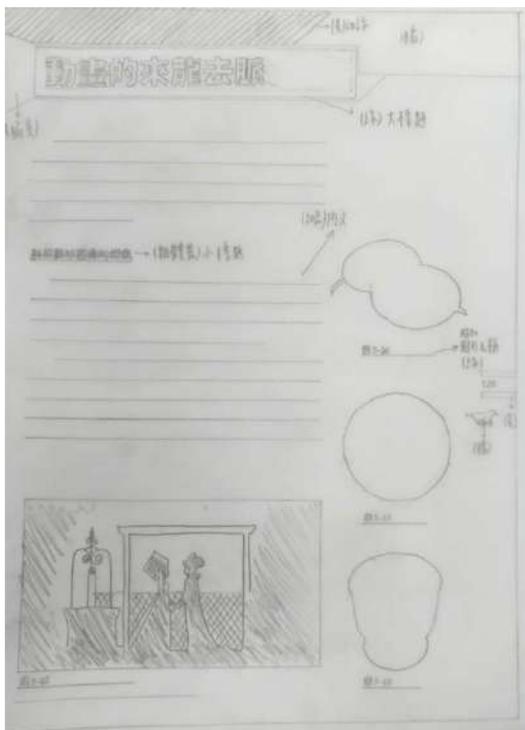
C 課程關鍵思考：

1.對稱構成 2.不對稱但平衡的構成 3.具有主從關係的構成

「點線面」的聚斂式思考，拋開顏色和材質，將版面抽象成點、線、面來設計。點的疏密、數量變化，都能引起畫面效果。線條能讓作品具有很強的引導線功能。畫「面」的氣氛調性，主體訊息。

課堂 4

A 課程實施照片：紙張裡的構成

B 學生操作流程：

近年政府出版品越來越重視版式美感，(台灣公部門刊物美學！一探屏東縣刊、桃園誌、台北畫刊等如何從封面、版面設計翻轉傳統美感盤點台灣公部門刊物改版

<https://www.wowlavie.com/Article/AE1902452>) 恰巧 2019.9.21 網路上將政府出版品統整，透過政府出版品及學生手上美術課本案例分析，請學生自行挑選適當版型描摹分析。

1. 描圖紙版型練習：配合第六節課最後作品專題排版成果製作需求，大小標題、文案、照片、圖說等版面元素，要求學生挑選美術課本符合要求的頁面，鋪上描圖紙，將版型描摹並分析。
2. 從描摹版型的過程中，配合美的原理與原則，發現了什麼？

C 課程關鍵思考：

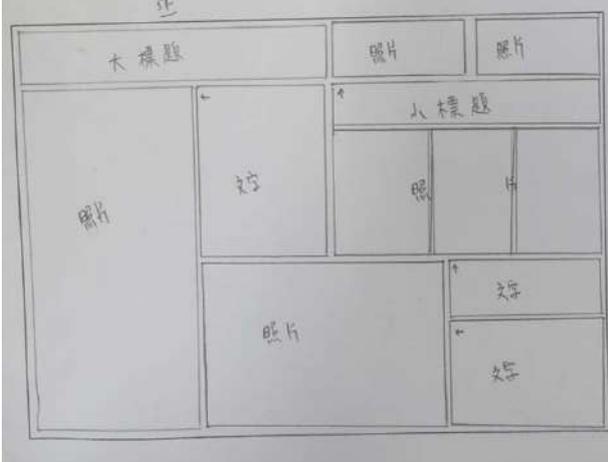
1. 描圖紙版型練習：學生挑選版型過程中，須具備美感分析能力，先行思考第六節成果要求，才能挑選符合需求的版面。
2. 從描摹的過程中，配合美的原理與原則，發現了什麼？

課堂 5

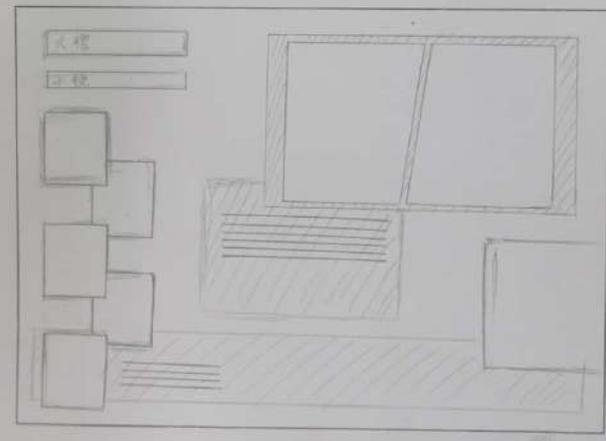
A 課程實施照片：構成的應用(一)-個人創作作品文宣版面構成

八、我的合字專題報導--紙上排版*點、線、面方式、記錄版型--文字註記說明

八、我的合字專題報導--紙上排版*點、線、面方式、記錄版型--文字註記說明

B 學生操作流程：

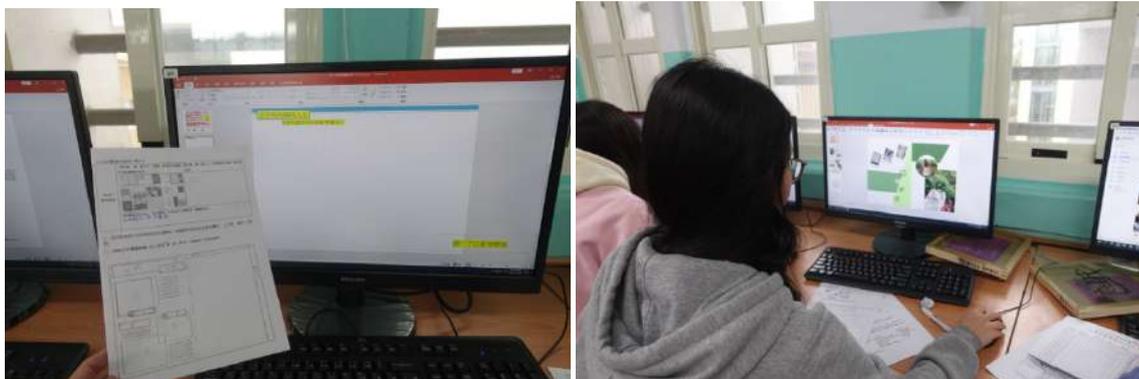
- 1.教師先分析報紙版面編排範例講解(報紙編排資料參考右昌國中陳純瑩老師)，
- 2.學生於學習單考量版面構成美感，安排自己前一個美術創作『合字印刷』單元作品，創作過程中已要求學生拍攝照片、書寫文字紀錄當作排版元素，學生在此時先做紙上排版思考，思考已有的元素擺放，彼此之間的關係，再融合前四節的學習經驗，進行自己紙上作業版面編排第一次思考。

C 課程關鍵思考：

構成-美感、排列和對齊、設定虛擬邊框、點線面編排、整齊-格線、視線的移動、秩序、留白。

課堂 6

A 課程實施照片：構成的應用(二)-個人創作作品文宣版面構成與分享

B 學生操作流程：

- 1.學生以前一節紙上排版，實際進行數位版面編排。
- 2.以自己創作作品集理念文字做版面構成練習，
- 3.以 PPT 製作，B4 橫式跨頁單面設計

C 課程關鍵思考：

線條框線、字體、圖形、顏色色塊，如何組合、安排、建構，排版進入一個有限空間，成為有序的關係，以及合理的視覺觀看。

三、教學觀察與反思

因為本課程已是第二次執行與修正，歷經 106-2 學期第一次嘗試，兩年半後再度

執行，參考多位教師教材，教師已更能配合與掌握 108 課綱精神，落實生活運用，從生活中舉例與引導學生自我發現，也更能掌握上課節奏。

四、學生學習心得與成果(如有)

(學生學習回饋)

『這次學到不少關於排版的作法，在課堂中也聽到不少的小訣竅，而且也有許多的有趣的練習。例如：用紙張拼貼和用鉛筆盒裡面的文具來排版，這些作法都讓我感到非常的新奇，所以在實際操作中也讓我比較有想法。』

經過這次的合字排版構成課程，學到了不少的美感的基本形式，增進了我對大眾美感的掌握度，著實獲益良多。--113:蕭 X 薰

以前在排版的過程中，嘗試移動物品的位置，卻總是猶豫著該從哪裡下手，在此次的教授的課程裡，雖然有時還是猶豫不決，但總比以前花掉大半天的時間來排版好太多了，希望之後可以學到更多關於美感培養的體驗課程，更深入了解藝術的大千世界。113 李 X 璇

經過這次的排版課程，讓我了解排版對整個作品呈現的重要性，可能只要移動一個色塊，或調整圖片角度，就能讓整個作品有所不同。課程中很感謝老師讓我們拿色紙模擬，並讓我們觀摩其他同學的排版，這讓我更了解要讓排版好看的技巧，像是我從我們組員和別組組員的排版中就觀察到排版要好看就盡量讓形狀或顏色相近的擺在一起，這樣才不會有凌亂的感覺。感謝老師有把這個部分排進課程，才能讓我觀察到這麼多東西。 -- 113 郭 X 好