

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
108 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： 桃園市立大有國民中學
執行教師： 余采樺 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

同意書

- 一、 成果報告授權同意書
- 二、 著作權及肖像權使用授權書

課程計畫概述

一、實驗課程實施對象

學校名稱 <small>(請填寫完整校名)</small>	桃園市立大有國民中學		
學校地址 <small>(請填寫郵遞區號)</small>	330 桃園市桃園區大有路 215 號		
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 ☒ 國民中學 ☐ 普通型高級中等學校 ☐ 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 ☐ 普通型高級中等學校基本設計選修搭配美感通識		
預期進班年級	八年級	班級數	12
教師姓名	余采樺		
教師經歷			
教學年資	7		
教師資格	☒ 國中藝術與人文學習領域之「視覺藝術」科 ☒ 高級中等學校「美術」科 ☒ 高級中等學校「藝術生活」科 其他： ☒ 中等學校「廣告設計」科 ☒ 中等學校「美工」科		
最高學歷	國立臺灣師範大學美術系研究所 藝術教育與藝術行政組		
1.美感課程經驗	☒ 曾參與 105 至 108 年美感教育課程推廣計畫 ☐ 105 學年度第二學期 ☐ 儲備核心 / ☐ 種子教師 ☒ 106 學年度第一學期 ☐ 儲備核心 / ☐ 種子教師 ☒ 106 學年度第二學期 ☐ 儲備核心 / ☐ 種子教師 ☐ 107 學年度第一學期 ☐ 儲備核心 / ☐ 種子教師 ☐ 107 學年度第二學期 ☐ 儲備核心 / ☐ 種子教師 ☒ 108 學年度第一學期 ☐ 社群教師 / ☐ 種子教師 ☐ 不曾參與 105 至 108 年美感教育課程推廣計畫，但曾參與其他美感課程計畫，如： <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/>		

	☐ 完全不曾參與相關美感計畫課程
2.相關社群經驗	☐ 輔導團，您的身份為：_____ ☐ 學科中心，您的身份為：_____ ☐ 校內教師社群 ☒ 校外教師社群，如：視覺藝術學思達共備社群
3.專長及特質簡述	<p>擅長融入視覺文化、美術館資源、當代社會議題於教學中，使教學層面更為廣泛多元，更讓學生反思不同的藝術風貌。在實踐的探索中逐步培養學生的創新思維，同時讓學生時時回歸自身生活經驗、做自我探究。</p> <p>輔以「學習、思達、表達」的「學思達」分組教學策略，最終讓學生學會如何發現問題、解決問題並找到方法來表達自己的創作，才是美感教育最核心的精神。</p>
申請學校	桃園市立大有國民中學
授課教師	余采樺
實施年級	八年級
班級數	12 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他 _____
學生人數	340 名學生

二、課程綱要與教學進度

是否有課程參考案例

- 有：_____學年度第_____學期，_____區_____學校_____教師
 參考課程名稱：_____
 參考美感構面：_____ 參考關鍵字：_____、_____、_____
- 無

課程名稱：巧手玩構成

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 八 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：(請概述內容)

前一學期施行「色彩」構面的體驗課程，從自身擴展到環境，體察不同明度、彩度的色彩及生活中的灰階，並關注色彩與環境的互動，學會體察生活中的色彩與合宜的色彩配置。目標是讓學生能動手嘗試整理校園色彩譜系，在日常裡對色彩有感，為生活累積更豐厚的觀點及閱歷。

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)

一、課程概述 (300字左右)：

美感不單是知識，也不應該是生活教條規範，他應該是合於用的目的，並適應於整體秩序的。而是在生活上便是比剛剛好更多一些的展現，所以「美感教育」不是技術的學習，他來自為生活累積之經驗，當我們開始對生活中的每一件事情敏感，便會開始願意開啟發現、探索、體驗、嘗試、運用、整合的歷程；換言之，「美感教育」是一種素養教育，也是一種自信心的養成。

(以下修正調整)

美感從在乎開始，透過一系列的對構成的覺察與體驗課程，讓學生能主動發掘生活環境中合宜的構成原則。藉由生活中的秩序，體察工具箱收納的主從關係。並能思考構成在版面設計中的完美平衡，達到構成的收斂與發散。最終讓學生透過海報構成分析，掌握合宜構成的拆解與再組合。

二、課程目標

(以下修正調整部分，使用紅字標示)

- 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. 學會體察生活中符合秩序感的構成實例。
 2. 從排列工具箱中認識秩序和美感。
 3. 學會掌握海報中圖文編排的合宜構成原則。

- 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. 能透過生活中的秩序，體察工具箱收納的主從關係。
 2. 能思考構成在版面設計中的完美平衡，練習利用紙膠帶的位置布局，達到構成的收斂與發散。
 3. 能學會透過海報的構成分析，掌握合宜構成的拆解與再組合。

- 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. 構成構面的美感條件與方法。
 2. 生活中合宜的構成原則。
 3. 主從關係明確的海報構成分析。

- 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 (以下修正調整部分，使用紅字標示)

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	3/16	單元目標	生活中的構成
		操作簡述	<p>▲課程進度與主題內容</p> <p>參考美感電子書，介紹生活中的構成實例，如文書版面的編排、地圖的設計、便當餐點的擺盤、房間的布置、課本的版面規劃.....等等。教師引導討論之後寫下這些編排方式的優點及缺點。</p> <p>▲教學策略與步驟</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 構成基本秩序的觀念建立。 2. 比較不同生活實例的構成方式。
2	3/23	單元目標	工具箱收納練習
		操作簡述	<p>▲課程進度與主題內容</p> <p>經由工具箱收納的練習活動，學習從排列各種不同大小的文具、工具中認識秩序和美感，並實驗如何放置視覺動線較順暢。</p> <p>▲教學策略與步驟</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解主從關係， 2. 對構成的主從關係位置擺放的理解和感受。
3	3/30	單元目標	點線面玩構成
		操作簡述	<p>▲課程進度與主題內容</p> <p>延續上週構成的主從關係的概念，提供黑、深灰、淺灰、灰藍、駝色等多色紙張，於規定時間內在明信片上貼出符合秩序感的版面設計，讓學生從操作中感受到構成的發散與收斂布局。提醒學生參閱美術課本的版面設計，可以模仿、拆解課本的構成方式。</p> <p>▲教學策略與步驟</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 認識留白，思考適度留白的關鍵。 2. 「整體訊息」和「布局出輕重緩急」的基礎連動關係。
4	4/6	單元目標	認識空間風格師

		操作簡述	<p>▲課程進度與主題內容</p> <p>認識空間風格師的相關知識，請學生分析教師提供的海報、雜誌範例，討論範例中圖與文組合的大小分配關係與排列位置。以雜誌中的牆面壁版範例介紹『主從關係凸顯焦點』、『整體輕重緩急』的構成要素。</p> <p>▲教學策略與步驟</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解整體輕重緩急是否平衡。 2. 學習無障礙的排列均質或類似的小元素成為有秩序的樣子
5	4/13	單元目標	海報構成分析師
		操作簡述	<p>▲課程進度與主題內容</p> <p>讓同學分析案例圖片所運用的構成要素，像是會議簡報上的統計圖、電視新聞裡的資訊圖表、捷運線路的路網圖，以及社群媒體上琳瑯滿目的圖表等，這些都是資料視覺化的體現，擁有視覺思維、構成分析能力已是現代人必備的核心技能。讓同學分析案例圖片所運用的構成要素，希望學生和他正在擺置的物件之間有種理性的對話基礎，一邊對話一邊觀察所完成對象的表現性，最終使用平板電腦的版面編輯 APP：CANVA 完成文青版長輩圖。</p> <p>▲教學策略與步驟</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 海報設計實作。 2. 嘗試優化自己的版面。
6	4/20	單元目標	分享與回饋
		操作簡述	<p>▲課程進度與主題內容</p> <p>構成是關於位置的學問，而且是「在一起」的位置，同儕之間彼此討論創作與發表心得及看法。分組進行自評與互評，學習當個專業的美感鑑賞家。</p> <p>▲教學策略與步驟</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解版面構成中影響美感的要素。 2. 思考影響觀眾資訊接收的關鍵。

四、預期成果：

課程旨在讓學生了解構成之美，於生活中發現與構成相關的命題，讓學生對於「部位與整體協同運作」有親自體會，同時學生能辨別、分類、群組，並配對成特定大小、比例，而後完成位置關係的完整歷程。且能實際操作並落實於實際情境之中，透過美感課程的訓練，使學生做到重新覺察、反思，培養學生對生活有感，為他們的國中生活累積更多的能量與閱歷。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.擺放的方式: 安排物件的修辭
- 2.留白: 不一樣的平面設計第一課, 白是一切
- 3.玩出絕妙好設計 3：版面的準則

六、教學資源：

美感電子書、教學簡報、教學影片、學習單、平板電腦、色鉛筆、畫筆、小白板、白板筆、板擦、奇異筆、護貝膠膜、彩色印表機、切割墊、口紅膠、剪刀、刀片、紙膠帶等

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

課程實施期間授課教師會適時依學生需要調整授課流程與教材，故本課程週次

順序有作滾動式修正，而課程目標、美感主軸，並未有變動。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

構成之美 自對稱開始

- 對稱是最容易讓人適應且感到**舒服**、**穩定**的構成方式，並且由於其所具有的穩定感，能傳遞莊重、大器的訊息。

法國名廚 亞烈士·維諾里Alexis Vergnory

全新的「圖像式擺盤技巧」
重新解構食材、組合、排列。
點、線、面分割畫面。
食材迸發多重幾何美感，搭配鮮豔繽紛的色彩組合，
建構出一幅幅色、香、味俱全的餐盤創作。

A 不對稱但平衡

活潑
動態

B 對稱的構圖

穩定
靜態

「美式鄉村風」擺盤達人 symmetrybreakfast

B 學生操作流程：

1. 播放美感入門：構成篇的影片，配合自學講義，學生完成心智圖。
2. 老師利用美感電子書，說明生活中的構成實例。學生根據自學素材和透過老師引導，完成自學講義。

C 課程關鍵思考：

1. 構成基本秩序的觀念建立。
2. 比較不同生活實例的構成方式。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 認識整理藝術及其藝術家烏爾蘇斯•威爾利。從藝術家作品中的構成原則，類化到美術工具箱(收納盒)的應用。
2. 學習和小組成員合作，完成指定的收納和整理任務。
3. 欣賞其他組別的創意和使用的構成方法，並進行小組互評。

C 課程關鍵思考：

1. 了解主從關係。
2. 對構成的主從關係位置擺放的理解和感受。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 引導學生觀察指定的三張電影海報，做構成版面分析。
2. 利用雲彩紙和圓點貼紙，進行簡化構成練習。
3. 將作品張貼在黑板，進行分享和討論。

C 課程關鍵思考：

1. 認識留白，思考適度留白的關鍵。
2. 「整體訊息」和「布局出輕重緩急」的基礎連動關係。

課堂 4

A 課程實施照片：

室內設計師	空間風格師
硬裝	軟裝
重點在於結構、機能、動線 一旦完工就難以更動的部分	重點在於美感、品味、協調 所有在硬體修繕工程結束後，所需添購的單品
天花板、牆面、地板、管線、隔間	生活用品、鍋碗瓢盆、家具、燈具、畫作、地毯、窗簾、植栽

B 學生操作流程：

1. 從自學講義認識空間風格師，並理解何謂軟裝和硬裝。
2. 透過老師引導，實際進行牆面掛版的構成練習，鼓勵學生擺擺看、放放看。
3. 進行小組間互評，並由各組派一成員拍照上傳 IG。

C 課程關鍵思考：

1. 認識空間風格師。
2. 「整體訊息」和「布局輕重緩急」的基礎連動關係。

課堂 5

A 課程實施照片：

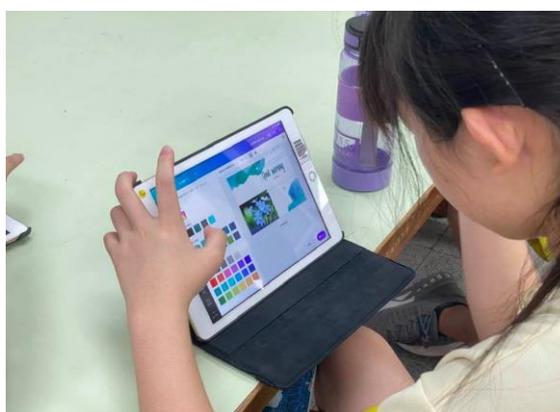
文青長輩圖製作：
1.背景圖元素:花、風景
2.必備文字:早安

適度留白
增加幾何色塊
字體適中不宜過大

長輩圖的逆襲 必備元素

- 背景常見花、佛祖、光芒
- 字體一定要五顏六色、金光閃閃
- 字體有時直書、有時橫書
- 難以閱讀的畫面
- 神秘的設計感

B 學生操作流程：

1. 引導學生使用平板排版 APP : CANVA 。
2. 學生嘗試製作多種版式，理解構成的原則。

C 課程關鍵思考：

1. 海報設計實作。
2. 嘗試優化自己的版面。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 學生將作品上傳 IG。
2. 進行作品互評與票選。

C 課程關鍵思考：

1. 了解版面構成中影響美感的要素。
2. 思考影響觀眾資訊接收的關鍵。

三、教學觀察與反思

(遇到的問題與對策、未來的教學規劃等等，可作為課程推廣之參考)

- 1.實作課程與生活結合，學生普遍接受度頗高。然而實作課需要小組討論和規劃，若能延長課程實施的堂數，課程成效將更顯著。
- 2.未來在編自學講義上，可以針對構成的方法學作更深化的論述，給予學生做延伸閱讀。
- 3.因執行課程時間在五月，部分班級碰到連假和校園活動，而影響課程進度，課程施作方面在時間期程部分略顯緊迫。
- 4.學生會於課後自主練習使用排版 APP 進行構成練習，達到自學之效。

四、學生學習心得與成果

A 學生自學講義：

【巧手玩構成】 培養美感素養的第一步 班級: 204 姓名: 謝欣怡 座號: 12

生活中運用構成的例子隨處可見，構成是關於位置的學問。報紙的頭版頭條標題，讓人一眼就能看到每天最重要的新聞；女明星流行的大紅唇搭配清淡妝容，讓鮮豔紅唇成為觀眾唯一的視覺焦點，若能掌握每一種構成方式的重點，在生活中加以運用，不僅能提升個人的美感品味，也有助於解決公共空間的紊亂，提升環境品質。

1. 看到「構成」兩字，直覺聯想到：
 - 建築模型、擺盤
 - 組成家具、服裝設計
2. 觀看「美感入門——構成篇」影片，寫下：

我認為重要的關鍵字或關鍵詞或關鍵句：

 - 平衡
 - 韻律
 - 調和
 - 對稱
 - 版面元素
 - 構成
 - 秩序
 - 視覺
 - 調和改變
 - 同一層面
 - 成功
 - 相互之間
3. 參考 Ursus Wehrli 的整理藝術作品和國內外不同主題的開箱文，請問在開箱文系列作品中有何發現？他們的共通點為何？
 - 同色系擺放在一起
 - 擺放方向、顏色也要注意
 - 形狀相似的放在一起
 - 拍攝角度由上往下拍
4. 判斷何者為對稱的構成，何者為非對稱但平衡的構成？

兩種不同形式構成給我們帶來哪些不一樣的感受？

構成形式 A. 不對稱但平衡

給人的感覺……活潑、動感

構成形式 B. 對稱

給人的感覺……穩定、靜態

【生活美學:玩構成】 認識空間風格師 班級

閱讀完右方文章，並回答下列問題。

1. 簡單說明硬裝和軟裝的主要區別為何？

硬裝完工後難以更動
所有在硬體工程結束後需添購的單品
2. 空間風格師重視的是軟裝、陳列、擺設，文章中提及哪些單品屬於軟裝？

家具、燈具、織品、飾品、植栽...
以及生活用品、鍋碗瓢盆
3. 若有機會邀請空間風格師改造自己的房間，會想要在室內空間增加哪些擺設？

書櫃改為一致性的顏色，並在上面擺些小植物，牆面上放上一張張的圖畫或照片

『空間風格師』VS.『室內設計師』

『室內設計師 Interior designer』的重點在於結構、機能、動線，而『空間風格師 Interior stylist』的重點是美感、品味、協調。室內設計為天花板、牆面、地板等等，這些一旦完工就難以更動的部分屬於硬裝，主要著重在空間的結構和線條。若你的家本身是個20年以上老屋、充滿壁癌、管線長年沒有更換，想改變隔間並加裝數台冷氣，同時還想要做一面結合鐵件的玻璃拉門來劃分廚房與客廳的範圍，浴室也要換一下設備連同磁磚更新，最後再請木工師傅來現場打造幾座櫃子，可以很肯定的告訴你，這個家需要的是『室內設計師』。

反之，如果你家本身並沒有線路老舊的問題，也不需要改隔間，甚至這只是一個打算棲身幾年的租屋處，但你仍希望空間能夠符合自己的形象或說喜好的風格，平常時候你也是一個喜歡走走逛逛家居飾品店，看著美美的東西心情就很好。對於這個家其實你有一定程度的想法但需要一個比你更專業的人來整合協調這一切，顯然你要找的就是『空間風格師』。

空間風格師的相關詞就是『軟裝、擺設、陳列』等與空間美感密不可分的內容。『軟裝』泛指的內容很廣，並非只有『裝飾品』，而是所有在硬體修繕工程結束後所需要添購的單品，例如：家具、燈具(桌燈/立燈)、飾品(收藏/畫作)、織品(寢具/窗簾/地毯)、植栽……包含生活用品、鍋碗瓢盆都歸屬於軟裝的範圍，所以若你還認為『我家不需要軟裝』，『軟裝就是擺一些沒用然後會長灰塵的東西啊』那可真的要修正一下自己的觀念免得貽笑大方。

小組互評表

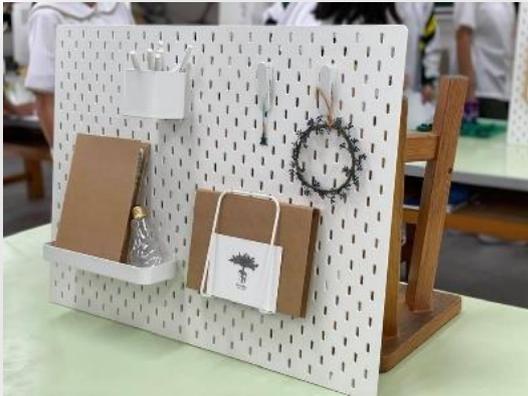
1. 我認為的最佳空間風格師，組別為第 2 組。
2. 他們的軟裝、陳列、擺設給我……的感受？

有充滿豐富色彩的小玩具，整體感覺變有趣
3. 我認為還有進步空間的組別為第 5 組。
4. 哪個部分可以再加強？

色彩的排列、物品規劃
5. 學會構成可以應用在生活中哪些地方呢？

設計自己的房間格局圖畫，佈置一些會場

B 小組實作成果：(牆面壁板設計)

C 個人實作成果：(文青版長輩圖)

