

105 至 108 美感教育課程推廣計畫
106 學年度第 1 學期 學校實驗課程實施計畫
(儲備核心教師)

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： 台北市立介壽國民中學
執行教師： 沈憶珊 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	1
二、 課程綱要與教學進度	2

實驗課程執行內容

一、 核定實驗課程計畫調整情形	6
二、 實驗課程執行紀錄	6
三、 教學研討與反思	15
四、 學生學習心得與成果	16

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	台北市立介壽國中
授課教師	沈憶珊
實施年級	九年級
班級數	905，906，910，920，921 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	150 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：流動的饗宴					
☒ 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	☒ 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	☒ 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	☒ 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	☒ 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	☒ 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
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 認識並了解美的形式原理，並能在日常生活中發現美，具有基礎造型與色彩能力，會使用攝影器材及具有報的能力。					

課程活動簡介

海明威說巴黎是一席流動的饗宴，而本課程則是透過畫面的構圖與排列來呈現視覺美感的平面饗宴。以目前在社交軟體 Instagram 上最熱門的 Flat lat(俯拍拍攝相片的方式)，從畫面的構成去探討物品如何擺設、排列畫面的留白與平衡、形狀的組合與聚散，色彩的配置、材質與比例的應用與配搭，主從的應用…等，相異的排列組合，能夠呈現出什麼樣的視覺效果與印象，如何運用生活中的實物，經由畫面構成，來呈現畫面的美感與主題，讓同學們從最基的黑同色系練習、調和色彩的搭配、相異材質的組合，構圖的比例與物體排列，再進階挑戰抽象的主題表現，讓學生們以日常生常中可取得之物品，練習物品擺設與配搭，以相片的方式來記錄練習，分組完成具有美感與質感作品。

三、 教學目標

既有目標/能力指標(構面的學習目標描述)

學生將會

1. 藉由不同比例的畫面配置，去認識不同比例的構成，會有什麼相異的視覺效果。
2. 嘗試不同的構圖與組合，以探索各種構圖配置所建構出的各種感覺與效果。
3. 加入色彩的配置，以不同的構圖方式去挑戰不同主題與內容。
4. 什麼樣的配置與組合是美的？如果畫面不那麼好看，該如何修正？

理解事項/核心概念

美感的畫面構成

比例的構成

和諧有美感的配色

1. 綜合材質、造型與色彩的整體配搭與構成

理解事項/核心概念

美感的畫面構成

比例的構成

和諧有美感的配色

綜合材質、造型與色彩的整體配搭與構成

學生將知道/知識

畫面的構成元素

構圖的種類

比例的配置

顏色及整造型的配搭

學生將知道/知識

畫面的構成元素

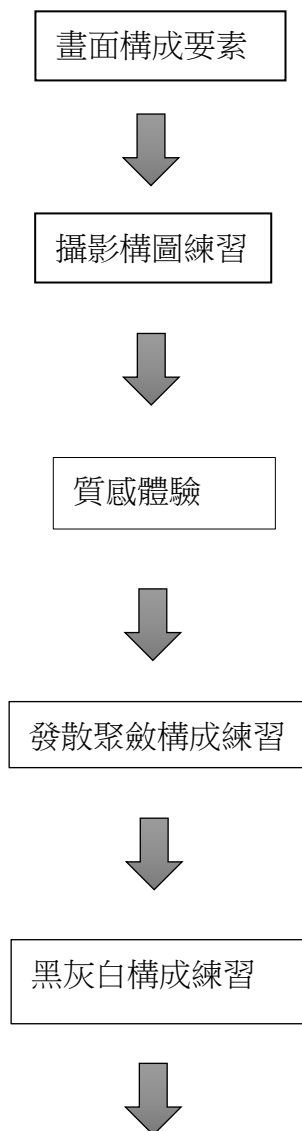
構圖的種類

比例的配置

顏色及整造型的配搭

三、教學策略【做】

- 1.什麼是 Flat lat？喜歡這樣拍攝畫面之方式嗎？覺得這樣的畫面呈現美不美？為什麼？
- 2.教師介紹不同的攝影視角所呈現的不同效果，並介紹構圖的種類及示例，並讓同學做簡單的練習。
- 3.教師講解畫面構成五要素為：色彩、空間、光影、線條、形狀。
- 4.學生做單色的物品排列練習，形狀會影響構圖與平衡嗎？物品的擺放方向與構圖有何關係？
- 5.學生做不同比例的物品排列練習。該如何區分主從？一定要有主角嗎？畫面要全部填滿嗎？留白有什麼作用？
- 6.加入色彩的元素讓學生做畫面構成練習。色彩會影響畫面輕重？顏色是否有助於營造層次？色彩會影響畫面平衡嗎？
7. 加入質感的元素讓學生做畫面構成練習。高質感該如何營造？如何增益畫面質感？
- 8.老師指定幾個主題，讓學做綜合畫面的構成練習。主題該如何呈現與配搭？
- 9.教師指導學生提取出畫面的大面積色彩，並以顏料繪於紙卡上
- 10.各組上台分享與發表，教師總結與回饋。

同色調畫面
構成練習

主題式畫面構成

各組分享與回饋

四、預期成果

學生能做出具有美感的物品擺設

學生能透過物品的排列與聚散，做出不同的畫面構成

學生能夠搭配出合宜且具有美感的色彩與比例

學生能夠針對不同的主題做出不同材質與色彩比例的配置與應用，組合成具有美感的畫面

參考書籍(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

《設計就該這麼好玩！配色 1000 圖解書》 /

Kouhei Sugie,Kumiko Tanaka,Hiroshi Hara,Akiko Hayashi,Junya Yamada / 悅之文化 2014

《高品味・魅感配色》 / :久野尚美 + FORMS・色彩情報研究所 / 笛藤 2006

《版面設計・配色的理論》 / Obscureinc / 龍溪 2011

《版面設計不敗の 17 項準則》(第二版) / ArtTone 視覺研究中心 / 佳魁資訊 / 2014

《構成與設計》 / 黃文軍・蔡狄堅 (主編) / 清華大學出版社 / 2016

《平面構成與設計原理》 / 陳高雅 / 機械工業出版社 / 2016

《設計基礎原理：平面造形與構成》 / 林崇宏 / 全華 / 2016

教學資源：

上課簡報

I PAD 15 台

微單眼相機兩台

水彩或廣告顏料

紙卡

教學進度表		
週次	上課日期	課程進度、內容、主題 (概略描述，請勿重複張貼教學策略)
1	12 / 08	攝影構圖練習
2	12 / 15	質感體驗
3	12 / 22	發散聚斂練習
4	12 / 29	黑灰白構成練習
5	1 / 05	色彩主題攝影練習
6	1 / 12	主題設計攝影

實驗課程執行內容

一、 核定實驗課程計畫調整情形

為建立同學們之攝影基礎，用一堂課時間讓同學們至校園進行拍攝不同的構圖，故原定最後一堂的的報告與分享改為回饋單模式。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1 攝影構圖練習

A 課程實施照片：

框景構圖練習

低角度攝影練習(學生攝影中)

井字構圖練習

曲線構圖

B 學生操作流程：

教師介紹各種構圖，學生分組至校園進行拍攝，讓學生練習不同的取景角度與構圖，透過實際拍攝與討論的過程，去找出更好看的構圖與具有美感的人事物。

C 課程關鍵思考：

同學剛開始練習時會感到有點困難，教師須引導示範不同的取景角度與構圖之差異，並建議同一景可多拍幾張，試著以各種角度拍攝。找出最佳效果。

課堂 2 質感體驗

A 課程實施照片：

學生於校園各個角落
搜集相異質感

質感學習單

班級: 4.5

座號: 22, 23, 31

04.13.

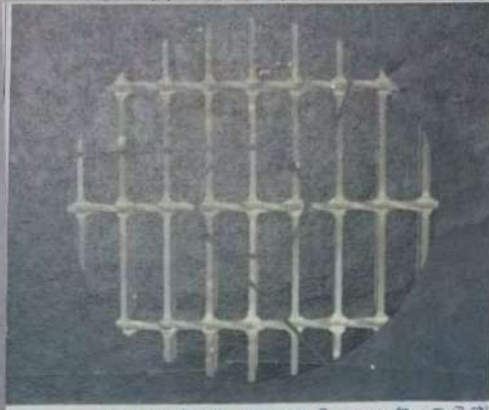
張錦忠, 許孝寬

姓名: 王振文, 杜曉穎, 黃國偉

視覺感受

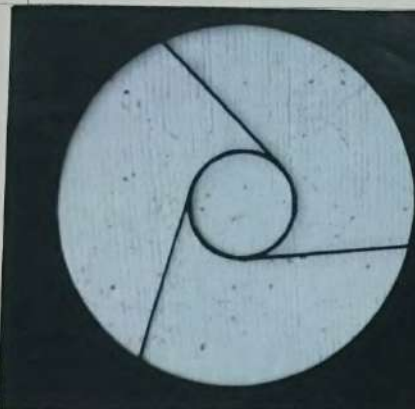

在粗糙的表面中帶點, 透亮的玻璃(?) 好像玉一樣閃閃發亮, 讓看似普通的磚在地特別了起來

灰灰白白的金屬板, 縱橫交錯, 呈現出堅硬, 粗糙與不平滑感。這樣的排列就像軍陣一般, 把不安感圍於其中, 黑暗, 恐懼彷彿隨時就要如同狂風暴雨似的朝你猛烈地襲來。上方的光點是隱藏於下方的流水, 或許也只是個蓋子, 但也可以呈現出不同的風貌。

視覺感受

在直條紋的水泥質感中, 裂痕讓畫面帶點滄桑感

好像在荒野中的小草堅強地生存, 而小草在雜亂草叢中凸顯了出來, 使平滑的小草和背面草叢成了對比。

B 學生操作流程：

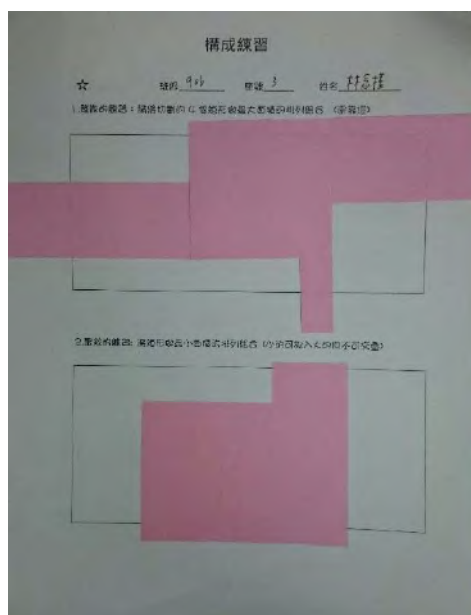
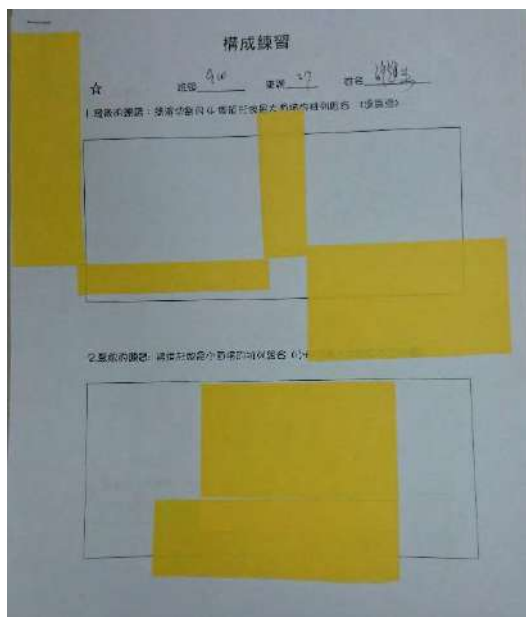
以黑色卡紙割出縷空造型紙模，至校園尋找不同的質感並拍照，各小組討論並完成學習單。

C 課程關鍵思考：

質感就在我們的日常生活中，只是人們較少關注這些細節，透過黑色卡紙限制範圍，讓學生們去發現校園中各個角落的相異質感，可以讓這抽象的練習更聚焦，同時也是透過微觀的角度讓同學們去感受與體驗各種不同的質感，質感帶給人的視覺感受與人們的經驗有極大的關係，剛開始學生在書寫學習單時會有形容詞詞窮的狀況，此時教師可適時的提問或試著引發學生更多的聯想，過程中學生們也拍出許多令人驚艷的作品。

課堂 3 發散聚斂練習

A 課程實施照片：

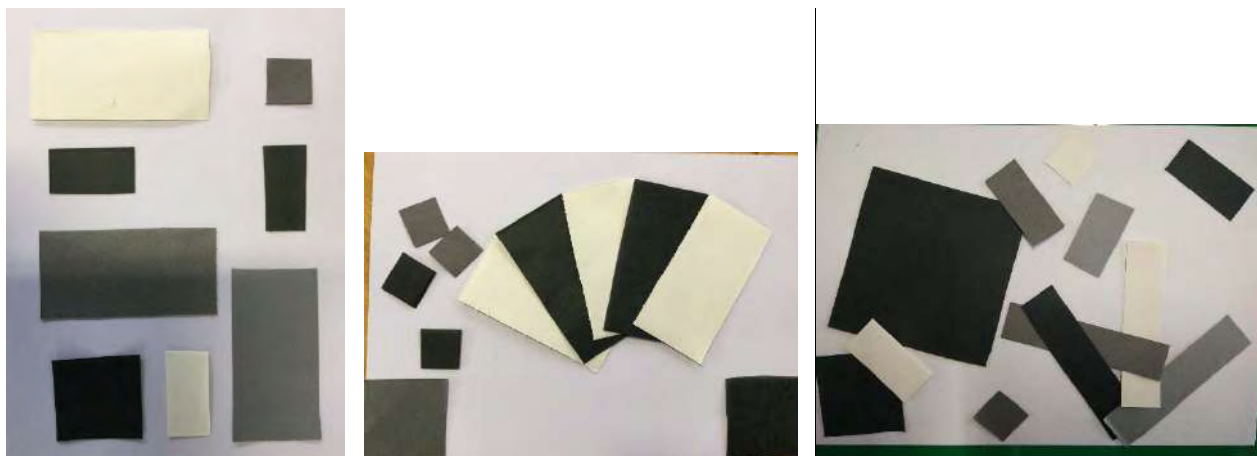
B 學生操作流程：

先將教師準好的紙片裁成不同的方形大小，再做發散與聚斂的練習。

C 課程關鍵思考：

發散練習是要將紙片個最大面積的伸展，有些同學思考突破邊界，利用斜擺的方式來擴張面積，聚斂練習則是反過來要將面積收到最小，剛開始同學們覺得很困難，但在試過各種排列組合後也完成了任務。

A 課程實施照片：

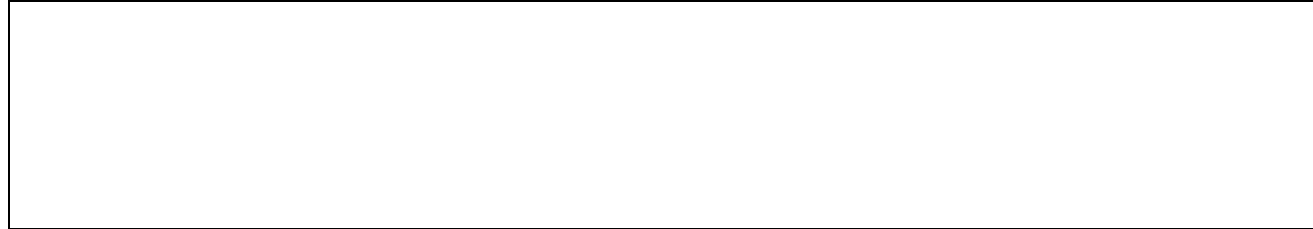

B 學生操作流程：

先將教師準好的黑灰白四個灰的紙片沿虛線裁成各不同大小的方形，再練習不同比例的構成，並貼在底紙上拍照上傳。

C 課程關鍵思考：

想像四個灰階的方形是個人書桌的物件，經由不同比例大小的排列組合擺在底紙上，紙片的數量與聚散排列，合宜的留白與黑灰白配置，此單元練習的關鍵在於畫面的平衡，如何讓畫面上的構件彼此和協並平衡是重點，當同學們在做構件排列時，教師適當的提點，能讓學生適時的調整，例如：你覺得目前畫面有偏向哪一邊比較重嗎？原因是什麼？該如何調整感覺會更平衡？讓學生自己去思考，並將畫面再整理以達到更臻合適的配置。這個構成練習對學生而言是比較抽象的概念，但經過練習與分享，出現不少佳作。

課堂 5 色彩擺飾攝影

A 課程實施照片：

粉色系

冷色系

藍綠色

自然色系

簡約風

文青風

工具風

古典風

B 學生操作流程：

各組認領不同的風格主題，準備主題相關的物品加以擺設排列並拍照。題目有：文青風、聖誕節、海灘風、簡約風、工業風、夢幻少女風、自然風…等。

C 課程關鍵思考：

風格主題的攝影是個各項整合的練習，從底圖或襯布的質感與顏色的選擇，到

物品的取捨、數量、陳列擺設都需要高度的統整能力，透過小組的分工合作，最後呈現出繽紛的效果，各組皆能產出具有美感的作品。

三、教學觀察與反思

要拍出一張好看的俯拍照的影響要素非常多，看似平凡的一個按下快門的動作，要如何透過物品的陳列擺設，色彩與質感的安排，物件的大小比例與數量，考量畫面構成的配置留白，其實是不算簡單的練習，學生看到教師舉例的藝術家作品或網紅照會感到驚嘆與讚賞，讓他們引發動機，孩子們也躍躍欲試，在課堂進行中，透過美感的立面，引導學生去觀察注意更多的細節，以及日常生活中的美，讓學生們打開五感去體驗，雖然剛開始同學們覺得很難，但經由小組的團隊合作，一一完成各項任務，會覺得很有成就感。此次課程的設計，每個單元練習的時間過於短暫，加上學生不太習實電子上傳檔案的界面，導致某幾堂課來不及更深感受就匆忙結束，是非常可惜之處，經過這六堂課的洗禮，同學們的收獲與成果是個顯而易見的軌跡，課程設計應宜放慢腳步，方能讓學生們用心感受美與生活。

四、學生學習心得與成果

美感課程回饋單

☆

班級 910

座號 15

姓名 林子欣

1. 這學期的課程你最喜歡哪一堂的練習?

校園攝影構圖

灰階排版

離散聚散構成

質感體驗

FLAT LAY

*原因是?(請具體說明)

因為可以和同學們一起討論動作,也能從中看見校園中平常不曾注意到的細節,藉由攝影捕捉介壽的美,加上適當地角度和效果雕琢,拍攝出一張張經典。

2. 上完美感課程的心得與感想,有什麼想與老師分享的

老師在課程設計上都別具巧思,在一次次美感練習中,都能體會到「美」在生活中有多麼重要,不論是食衣住行,只要美有「美感」看起來便會感覺好像少了些什麼,我認為這些課程十分有意義,身為一個活在二十一世紀的現代人,美感早已和生活唇齒相依,因此我們都應重視美感教育。

3. 過程中,是否覺得哪一個練習的時間不夠,希望可以增加練習的時間的

Flat lay

感覺可以再多拍一二個主題。

美感課程回饋單

☆

班級 910

座號 07

姓名 明虹均

1. 這學期的課程你最喜歡哪一堂的練習?

校園攝影構圖

灰階排版

點線聚散構成

質感體驗

FLAT LAY

*原因是?(請具體說明)

我們對於美術, 經常是想要創造新事物, 但這個練習使我們能利用有限的材料透過不同質感的底, 出現感覺完全不一樣的作品, 因為質感可以改變效果, 提升給人的感覺。

2. 上完美感課程的心得與感想, 有什麼想與老師分享的

上完這一系列的美感課程真的讓人很充實, 從開始的攝影到最後的畫面排版, 每一次的過程都讓人學到了不少的東西, 用一些簡單的現成物和一些色調排出各種不同感覺, 聚散發散的活動也是我從來沒有發現的, 同樣的材料卻可以有放大、縮小的效果, 令人驚豔。

3. 過程中, 是否覺得哪一個練習的時間不夠, 希望可以增加練習的時間的

我覺得時間大致上分配得剛剛好, 沒有過多或過少, 但是由於一般國中生平常比較難接觸到攝影, 所以如果能有更多時間進行活動, 應該更能了解畫面的協調性、排版的重要性, 在未來拍攝時, 能利用這個活動學習自己分配。