

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： 臺北市立關渡國民中學
執行教師： 陳美香 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

附件

- 一、 成果報告授權同意書
- 二、 著作權及肖像權使用授權書

美感通識課程實驗計畫概述

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺北市立關渡國民中學
授課教師	陳美香
實施年級	八、九年級取三班(本校為 9 班以下小校,配合課表選取授課班級)
班級數	3 班(803、902、903)
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	70 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：106 學年度第 2 學期，南區高雄市立旗津國民中學

參考課程名稱：這樣放會更美一點

課程名稱：巧構藝思拼美感

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 8-9 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：本校有四個班於 107 學年度第一學期已經實施過六節課的「色彩」構面的美感教育實驗課程，本學期由此四班中挑選三班持續實施優良案例「構成」構面的美感教育實驗課程。

並未修習美感教育課程

*

課程活動簡介：

世上的東西不可能單獨存在，「當物件堆放在一起時，如何放才好看？」是個常令人傷腦筋的大問題，期望透過本課程設計實施，讓學生學習經由物件的選擇、排列、置放的方式，使視覺畫面達成和諧、有層次秩序，並產生令人愉悅的美感。

第一節課：每位學生將一張色紙任意分割成四小塊(有大小之別)，一開始讓他們自由布局，重新組成一個新個造型，讓色塊與色塊之間的位置放置產生新的關係，並請學生討論這色塊中，哪一塊是主角，哪一塊是配角、背景，為什麼？

第二節課：每位學生將一張色紙任意分割成四小塊矩形(有大小之別)，重組成比色紙更小的矩形，方塊與方塊間可以重疊，或小塊的放到大塊之中，新組成的較小矩形中，哪一塊是主角，哪一塊是配角、背景。另外，整體畫面是否平衡？

第三、四節課：接下來在紙餐盒內進行格線分割練習，擺置出一盒吸引人一目了然、看起來愉悅又有美感的零食餐盒，內含主、從、次、附加的構成與變化。

第五、六節課：運用前一節課格線所產生的大小、主次、位置關係，來製作一張單一主題的海報，透過圖片、主題文字、細節介紹，像一個個大小不同的塊面，來組合成一張海報。提升學生的觀察及分析能力，最後將前二個單元的成果展示給學生欣賞，並選出覺得最具有美感的一個，並說明理由。將美的概念與生活經驗相結合，從生活角落來認識美感教育，並實踐之。

二、教學目標 (建議精修原案) 既有目標/能力指標：

既有目標/能力指標：(構面的學習目標描述)

1. 了解局部與整體布局之間牽動的相互關係，主角配角關係也會因排列方式不同而有所改變。
2. 能從實際操作零食餐盒中，進行格線分割練習，並整齊的秩序的排列零食餅乾，練習操作主、從、次、附加的構成與變化。
3. 透過單一主題的海報設計，主次大小的安排與取捨，了解構成的美。
4. 提升學生的觀察及分析能力，能發表對於同學作品的看法及感受，找出一張自認為有美感的照片並說出照片中具有美感的地方。
5. 鼓勵學生觀察生活周遭的環境，並多運用自己的能力來提升環境的美感及品質。

學生將會：

1. 了解整體訊息和布局時輕重緩急的連動關係，主次關係的操作。
2. 從格線分割練習，正確的運用剪刀美工刀切割出數條等寬的厚紙板紙條，並運用紙條於餐盒中組成自己想要的格線。
3. 設計單一主題的海報，把已知的訊息內容，透過畫面上主次構成的概念呈現出來。
4. 生活中物件構成的觀察與分析。

理解事項/核心概念：

主要問題：

核心概念

1. 以發現及探索為主的課程構成構面的美感
2. 於一定範圍內將數個不同物件有秩序的擺置在一起

1. 構成是什麼?
2. 怎樣的構成會讓人感到畫面舒服呢?
3. 這些格線分割有達到均衡的結果嗎?分割後的大小塊面比例適當嗎?
4. 這些海報設計中，你最想讓人看到的是哪一部分?你覺得你有做到了嗎?
5. 這些海報設計中你最喜歡哪一個?原因為何?

學生將知道/知識：

學生將能夠/技能：

1. 整體訊息和布局時輕重緩急的連動關係

1. 能選擇、辨別選出自己想傳達的訊息。
2. 從眾多訊息中，辨別訊息的主要及次要的

2. 主次關係的操作 3. 訊息內容的幾何轉化	能力 3. 透過觀察及分析，能發表對於同學作品的看法及感受
----------------------------	----------------------------------

三、教學策略：

1. 六堂課的階段步驟簡列：

第一節課：操作何欣怡老師的 kit，每位學生將一張色紙任意分割成四小塊(有大小之別)，一開始讓他們自由布局，重新組成一個新個造型。在他們組成的新圖案中，請學生討論一下哪一塊是主角，哪一塊是配角、背景，為甚麼？主角一定是塊面大的嗎？透過不同的擺置，是否也可讓小塊面為主角？引導他們思考這些問題，並操作重新排重不同構成的圖案若時間上充足，也有可能是將色紙任意分割成無數大小塊來進行除新組合。

第二節課：操作何欣怡老師的 kit，每位學生將一張色紙任意分割成四小塊矩形(有大小之別)，重組成比色紙小的矩形，方塊與方塊間可以重疊，或小塊的放到大塊之中。新組成的較小矩形中，哪一塊是主角？哪一塊是配角、背景？跟上一節課自由布局相比，主角角色變了嗎？可能還是大色塊的，或是小色塊的。另外整體畫面是否平衡？會部會有邊太重？若時間還有，會請學生在用這四塊矩形重組成比剛剛更小的矩形，挑戰自己，也挑戰構成的可能。

第三四節課：接下來在紙餐盒內進行格線分割練習，擺置出一盒吸引人一目了然、看起來愉悅又有美感的零食餐盒，內含主、從、次、附加的構成與變化。前提是要請學生排除線有常見的餐盒分割格線，格出一市面上未看過的全新餐盒。從眾多零食中，挑出一個主要想呈現的，並於中格出它的位置，並將零食整齊有秩序的排放其中，猶如餐盒的主食一樣，接下來在選三~四樣零食，猶如餐盒的配菜一樣，在剩下的位置中格出他們的位置。把分格間隔排放，讓學生思考是否可以將某一個小格零食放置於大格零食之中呢？就像白飯上放了一顆梅子或滷蛋的概念？是否全部都要矩形？三角形、菱形、梯形的分隔好嗎？技術或操作上是否會有困難？

第五六節課：運用前一節課格線所產生的大小、主次、位置關係，來製作一張單一主題的海報，透過圖片、主題文字、細節介紹，像一個個大小不同的塊面，來組合成一張海報。會指定單一主題是考量或許內容複雜資訊較多時，海報呈現會較凌亂沒重點，所以儘量把海報主題縮小一些。引導學生將圖片、主題文字、細節介紹，看成是一塊塊的色塊，如何將他們構成在一張海報中，並且能清楚明瞭的表達訊息。提升學生的觀察及分析能力，最後將前二個單元的成果展示給學生欣賞，並選出覺得最具有美感的一個，並說明理由。將美的概念與生活經驗相結合，從生活角落來認識美感教育，並實踐之。

2. Show & Tell 提問與反思：

- 「零食餐盒內所分割的格線構成，在畫面上看起來平衡嗎？」

- 「這些格線分割成的大小塊面，比例適當嗎，是否太一致了?(變化較小)或是否大小差太多了?」
- 「這海報，有顯現出你想表達的重點嗎?」
- 「這海報的設計中，圖片、文字的大小比例適當嗎?」
- 「看完大家的作品後，如果將海報內容重組，你有想過怎樣組合畫面效果會更好嗎?」

3.以上請簡要說明，課程意圖。

四、預期成果:(請分析原教案成效分析，並書寫教學期待與)

1. 能將多種物件按照自己的想法整齊有秩序的擺置並呈現出來，並在當中呈現出主、從、次、附加的區別來發現構成的平衡與變化。
2. 讓學生透過課程建構出帶得走的美感能力，能將課程中學到的美感經驗與生活體驗相連結，能指出生活中各個角落物件構成是否有美感蘊含在其中。
3. 欣賞他人作品，並指出令自己賞心悅目的地方。

參考書籍：

李崇宏(2017)設計基礎原理：**立體造形與構成**，全華圖書。

朝倉直巳(2007)紙：**基礎造形.藝術.設計**，新形象出版社。

Nancy Skolos(2017)圖解設計行為：**做設計，原來有這麼多的可能！**，商周出版社。

教學資源：

參考「美角」美感網站資料及許云甄老師教案

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	3/5	操作何欣怡老師的 kit，學生將一張色紙任意分割成四小塊(有大小之別)，讓他們自由布局新的圖案
2	3/12	操作何欣怡老師的 kit，學生將一張色紙任意分割成四小塊矩形(有大小之別)，重組成比色紙更小的矩形
3	3/19	零食餐盒內進行格線分割練習(對稱分割法)
4	3/26	零食餐盒內進行格線分割練習(零食整理歸納分裝放入餐盒內)
5	4/2	單一主題的海報設計
6	4/9	單一主題的海報設計 欣賞這兩個單元同學的作品，討論構成的美

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

本課程計劃內容中第三～四節中使用之木片餐盒，因關渡國中臨近淡水河濕氣重，且遇雨季易發霉，因此，將木片改用 250 磅西卡紙折成餐盒。再則，因配合校務活動，各班在課程施實的週次間距上略有延遲（跳週）狀況。另外，為了真實了解與記錄學生在學習歷程的反思，且改善學生因寫字速度及文字表達能力的限制，教師主要以參與觀察法的方式，針對學生上台口頭報告反思心得及課後抽樣訪談學生的學習心得，與學生進行對話，以檢視學習的成效與檢討課程實施之缺失。

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：

每位在學生將一張色紙任意分割成四小塊(有大小之別)，一開始讓他們自由布局，重新組成一個新個造型，在學習單上練習兩次，讓色塊與色塊之間的位置放置產生新的關係，並請學生討論這色塊組合中，哪一塊是主角、主題，哪一塊是配角、背景，為什麼？

- 1.欣賞與觀察：教師藉由彩色七巧板排列組合的造形，讓學生體驗版面構成造形之美。
- 2.操作：讓學生利用學習單 kit 操作練習，經由色紙分割、排列、重組構成一個全新的一個造形，請學生欣賞這個造形版面主從的構成之美，以及圖地關係的配置呈現為何？
- 3.反思：kit 構成、造形與構圖美感的排列關係為何？
- 4.分享與紀錄：學生分組討論發展「版面構成造形」主從分配的想法，指派小組代表上台分享彼此的發現與感想。教師針對各組報告，給予學生評分及回饋評語。
- 5.下週課程預告：教師為今天學習狀況做結語，並預告下週課程。

C 課程關鍵思考：

- 1.觀察及反思「版面構成造形」主從分配的表現為何？
 - 2.思考生活中版面構成的主從、圖地關係、大小、平衡，營造的美感表現為何？
- 本節課程中，主要是藉由 kit 的操作，發展學生「版面構成造形」的概念，讓學生思考拆解、排列、重組中，潛在了哪些構成造形美感，並審視當下生活事物的造形與構成。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

本節課主要是操作何欣怡老師的 kit，每位學生將一張色紙任意分割成四小塊矩形(有大小之別)，重組成比色紙小的矩形，方塊與方塊間可以重疊，或小塊的放到大塊之中。

- 1.操作：操作何欣怡老師的 kit，每位學生將一張色紙任意分割成四小塊矩形(有大小之別)，重組成比色紙小的矩形，方塊與方塊間可以重疊，或小塊的放到大塊之中。請學生在用這四塊矩形重組成比剛剛更小的矩形，挑戰自己，也挑戰構成的可能。
- 2.欣賞與觀察：觀察主從、圖地分佈的關係如何？版面大小、平衡感如何？
- 3.反思：版面構成的主從、圖地關係、大小、平衡，營造的美感表現為何？
- 4.分享：學生分組討論並展示實作作品，分享彼此的發現與感想。教師針對作品與學生報告，給予學生評分及回饋評語。
- 5.下週課程預告：教師為今天學習狀況做結語，並做下週課程預告。

C 課程關鍵思考：

- 1.觀察版面構成的主從、圖地關係，版塊排列關係為何？
- 2.思考版面構成的主從、圖地關係、大小、平衡，營造的美感表現為何？

A 課程實施照片

B 學生操作流程：

第三~四節的課程，接下來在紙餐盒內進行格線分割練習，擺置出一盒吸引人一目了然、看起來愉悅又有美感的零食餐盒，內含主、從、次、附加的構成與變化。

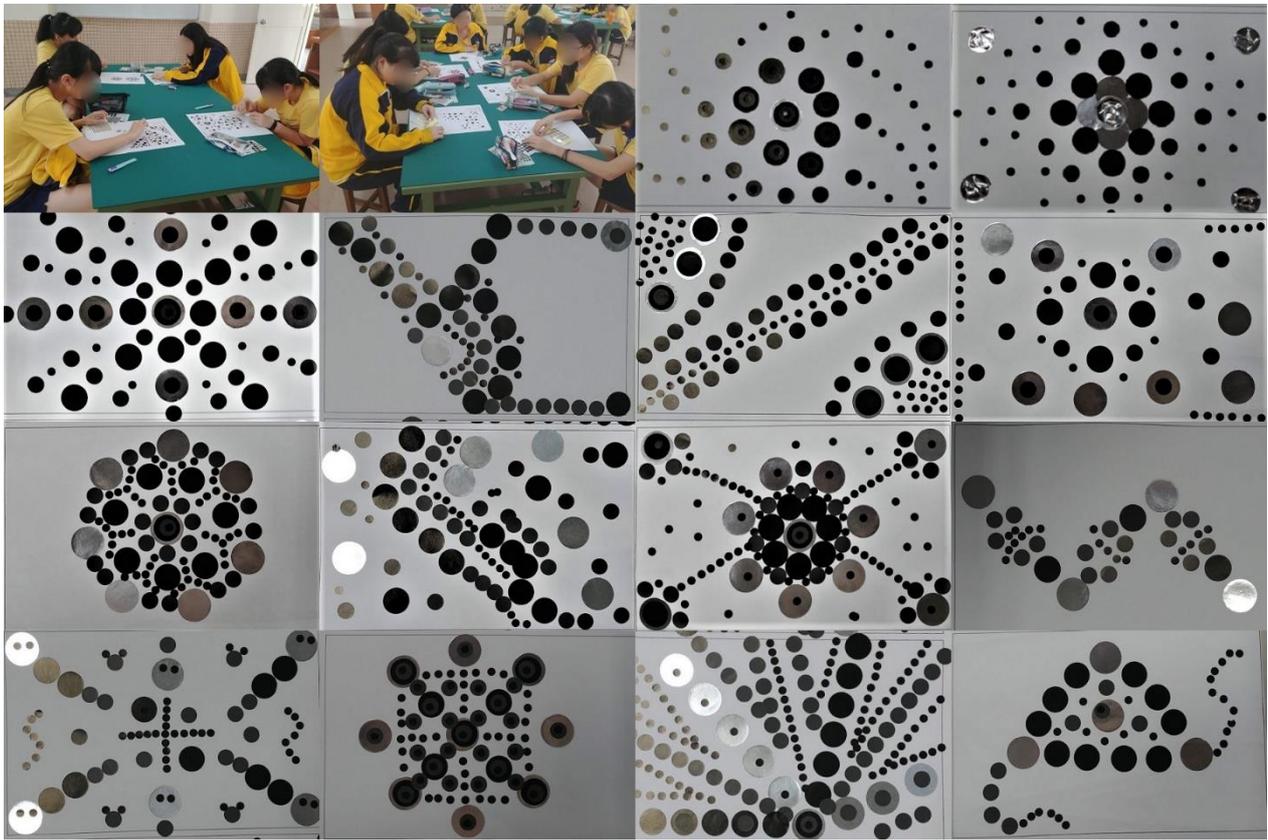
- 1.探索與體驗：請學生排除現有常見的餐盒分割格線，分格規劃出一市面上未看過的全新餐盒。從眾多零食中，挑出一個主要想呈現的，並於中格出它的位置，並將零食整齊有秩序的排放其中，猶如餐盒的主食一樣，接下來在選多樣零食，猶如餐盒的配菜一樣，在剩下的位置中分隔出他們的位置。
- 2.反思：分格間隔排放食物，讓學生思考是否可以將某一個小格零食放置於大格零食之中呢？就像白飯上放了一顆梅子或滷蛋的概念？是否全部都要矩形？三角形、菱形、梯形的分隔好嗎？技術或操作上是否會有困難？
- 3.分享與紀錄：學生個人實作練習操作，分組討論並展示實作作品，分享彼此的發現與感想。教師針對作品與學生報告，給予學生評分及回饋評語。
- 4.下週課程預告：教師為今天學習狀況做回饋結語，並預告下週課程，請學生準備所需工具與材料。

C 課程關鍵思考：

- 1.學生在此節課中需思辨食物大小、顏色、質量等因素的構圖分配，如何達成版面的平衡與和諧？
 - 2.學生必需思辨到版面分格產生的何種情感，美感表現為何？
- 本節著重於引導學生思辨「版面構成」、「質量」、「平衡感」、「和諧感」進行綜合性色彩配色的思辨與分析，希望藉由此課前導學習，有助後面兩節海報版面構成的美感營造。

課堂 5~6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

運用前一節課版面分格練習所產生的大小、主從、圖地、位置關係，來製作一張單一主題的海報。

- 1.操作與體驗：引導學生將圖片、主題文字、細節介紹，看成是一塊塊的色塊，如何將他們構成在一張海報中，並且能清楚明瞭的表達訊息。提升學生的觀察及分析能力，最後將前二個單元學習理解的知能，運用於這兩節實作練習中，將作品成果展示給學生欣賞，並選出及說明覺得最具有美感的一個版面為何。最後，將美的概念與生活經驗相結合，從生活角落來認識美感教育，並實踐之。
- 2.觀察與分析：學生觀察與分析不同版面構圖搭配，產生哪些「構成」的美感？
- 3.心得分享：學生陳列作品，相互討論與分享心得，指派代表上台分享彼此的發現與感想。教師與同儕給予學生評分或回饋評語。
- 4.下週課程預告：教師為今天學習狀況做結語，並預告下週課程。請學生準備所需工具與材料。

C 課程關鍵思考：

1. 多樣物件怎麼擺才好看?物件間的關係如何產生美感的變化？
2. 學生藉由「構圖與構成」的實驗操作去思辨，版面構圖的安排產生了何種視覺感受、情感、美感？

三、教學觀察與反思

關渡國中地處於臺北都會的偏郊，學生除了自身關渡學區的學子外，也吸納了來自於、竹圍、淡水和八里等地跨區就讀的學生。相較於臺北市都會中心的學生，本校的學生更形純樸、率真。然而，正因這份率真在生活美學中慣以「混搭」、「方便就好」。也因如此，常見學生午餐取食時，各類菜餚隨便疊放混置，隨即用餐，缺少食之美學。再則，教室內的置物櫃或抽屜也是順手堆放，沒有任何美感的考量與思維。因此，期望藉由此課程引導學生觀察事物放置時，思考版塊如何組成、分解、重組等，因配置關係變化時所產生的美感變化，理解「構成」如何產生平衡和諧或對比等之美感。

經由本課程實施完成後，針對學生的學習情況及遭遇的困難，觀察與反思如下：

1. **美感教育在「慢」中品味生活美學**：在本課程中將學生原本認定簡易的、平凡的、理所當然的生活習慣，利用 kit 及教材進行實作試驗，在「慢慢」學習的浸潤中，引導學生經由版面、構圖的組合概念體認「構成」之知能，創造不同的造形與版面構成的美感與趣味。
2. **教材與學習歷程遭遇的問題與限制**：本著忠實觀呈現原始課程，這次課程學生之學習性動機與參與度大致上皆良好，雖然有多數學生反應第一～二節操作 kit 時過於簡單及無聊，但大致上學生還是配合地完成任務。學生對於探索觀察 kit 的興趣與學習動力較不高，因為色紙版塊的操作較難聯結到學生真實生活事物。反思，若以課程的締造觀，下次施實本課程時可以利用生活事物（例如：文具、書籍、零食等）做為操作 kit，進行「Knolling」排列構圖練習，以提高第一～二節學生的學習動機與興趣。
3. **學生對「食之美學」特別有感，有利美感教育課程之推動**：美感教育不在於藝術理論的宣達，偏重於日常素養的堆積。學生對美食的喜好，每每助益了學生之學習動機與課程專注度。融入美學讓食物「形、色、味」三美兼具。本次利用點心盒分格構成設計練習，學生大都能專注的完成分格，理解「構成」的美感。
4. **建議學校將美感教育列為校本必行課程**：本校施行美感教育已有二個學期，每次美感教育結束後，學生總會問我：「下學期還有美感教育嗎？」美感教育以生活素養為導向，不同於純粹藝術創作，強調落實於生活中對美有感、重視美感、表現美感。若能列為校本必行課程，編列必要的支援經費，持續每學習施行一單元中之美感課程，相信在國中三年中之美感浸潤式學習下，必能見到學生蔚然的學習的成效。

四、學生學習心得與成果

本次是本校學生第二次接觸到美感實驗教育，有了前次的經驗，學生普遍可以理解美感教育著重於生活美學素養，沒有什麼艱澀的理論或繁複困難的技法。學生經由探索、發現、體驗反思等深刻的感受美感教育。

在訪談學生對此實驗教育課程有何學習心得與反思時，摘錄部份學生較常談到或較具有代表性的對話如下：

- A生：第一節和第二節中老師利用色紙分割、析解、拼組，讓我們進行「版面」、「構圖」、「造形」等等的練習，我們大概可以理解什麼是「構成」，但是用色紙分割操作，有點過於簡單和無聊。雖然同學可以很快指出與比較分析主從的關係，但課程內容有些單調。
- B生：我比較喜歡第三、四節的課程點心餐盒分格構成配置，老師提醒我們考慮食物的大小、多少、顏色、材質、造形等因素，進行點心餐盒分格規劃。平常打開包裝盒就開始吃了，很少去觀察點心盒分格，也沒想到要規劃配置。透過這次的練習，把零食的重新規劃配置，覺得食物互相襯托變得更美味，提升整體的價值感。中午夾菜時，很自然地想把菜配置的美美地再開始吃，用餐的心情也變得不一樣了。
- C生：已經進行了兩學期的美感教育了，老師每次都用食物當教材，覺得大家都是「吃貨」，有食物的助力下，同學們學習情況也特別好。老師常提醒我們，別急著「吃」、慢慢規劃「作」出食物美感，讓日常三餐也能具有美感和品味。但是面對美食，要「慢作」真是很折磨…
- D生：第五、六節中點點的海報構成讓我想到日本的點點藝術家，透過不同的排列，簡單的點點好像在跳舞，不同的版面排列，有著不同的動感與美感。
- E生：現現，看到很東西混在一起時，會忍不住把它重新整理排列。讓物品的擺放能多一些秩序或和諧感，多少增加一些美感。
- F生：構成，就是美的組合，只要排列關係對了，東西再多再雜，也能排出美感．．．

鑑此，以本校進行兩學期的實驗教育課程的實施，確實能引起學生對「生活」與「美感」的關注，也能去思辨「構成」在生活環境中所能營造出的美感與人文情感。美感素養的養成是一種浸潤式的教育，如同空氣般，有時或許無感，但不會忘記它的存在與重要性。期望未來美感教育對學生而言，能夠轉換成為審視生活品味的一種能力。「美感」是國家經濟重要的軟實力，美育國人生活心智，提升個人品味與整體社會產能創價。

經費使用情形

一、107-2 收支結算表

(詳見 Excel 表格附件)