

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： 桃園市立東興國民中學
執行教師： 蔡錦慧 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

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	桃園市立東興國民中學
授課教師	蔡錦慧
實施年級	七年級
課程執行類別	三、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
班級數	四班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☒ 其他 體育班一班
學生人數	96 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：版面構成與色彩					
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 七 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) 已認識基礎色彩學，能使用色票觀察分析色彩，理解色彩對生活及環境所帶來的影響。 能發現並調出個人皮膚及眼睛色彩，破除一般學生對於膚色與黑眼珠只是單一色彩的迷思。					
* 先備能力：(概述學生預想現狀及需求)					
學生能知道整齊與秩序為美感的基礎，能欣賞單純美、反覆美、漸層美、對比美、對稱美、均衡美等形式之美，但缺少個人創作練習的經驗。					

一、課程活動簡介：

第一節觀察七年級教室公佈欄設計，發現色彩配置與排版構成還有改造與調整的空間，課程以優良佈告示例，探討佈告欄版面設計應注意的重點，讓學生自我檢視班級教室佈置的排列與構成，是否符合整齊秩序美，並能提出簡易改善策略。

第二節讓學生嘗試設計縮小版公佈欄的版面分割、色彩配置，繪製出合宜的版面構成。

第三~四節教師介紹各種基礎構成形式後，讓學生挑戰「點」的格線排列構成，運用有限的大小及疏密排列，尋找畫面的趣味與美感。

第五節利用灰階色紙在厚紙框中排列，讓學生嘗試排出各種版面分割形式並將紙卡排列之比例描繪下來。

第六節用色鉛筆配置對比色調或類似色調，在色塊構成中加入點狀文字，完成感恩卡草圖設計。

一、課程目標

- 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. 觀察教室佈置的構成及配色安排是否符合美感。
 2. 欣賞日常生活中，各種平面設計的點線面構成的美感。

- 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. 運用點及模矩排列，表現格線分割構成美感。
 2. 利用色塊排列，創作合宜的版面配置比例。
 3. 類似色、對比色配色，表現不同的主題風格。

- 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. 認識不對稱但平衡的構成、具有主從關係的構成、以格線分割的構成。
 2. 理解各種構成版面中產生的均衡美及秩序美。

- 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）
 1. 配合校內母親節、教師節卡片設計比賽。
 2. 配合校內教室布置比賽。

三、教學進度表

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	3/19	單元目標	整齊秩序的美感

		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 優良佈告欄示例—探討何種版面構成較能傳達重要的訊息？(整齊即容易閱讀) 2. 如何突顯重點版面編排？要呈現的重點訊息有哪些？是否有先刪掉多餘的？是否保留或移動？ 3. 小組討論觀察並記錄教室佈告欄的版面切割、色彩配置、標題設計、資料張貼構成，是否具備美感？
2	3/26	單元目標	佈告欄改造練習
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公佈欄重新配置—挑選喜歡的範例主題進行改造，含版面分割、標題、資料排列方式。 2. 版面色彩配置：主色 70%、輔助色 20%、強調色 5%。
3	4/2	單元目標	格線排列的秩序(1)
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識構成形式—介紹不對稱但平衡的構成、具有主從關係的構成、以格線分割的構成。 2. 平面設計構成—報章雜誌編排設計、書籍封面設計、海報設計等實例賞析。作品中運用何種表現形式？文字、圖案安排的位置與大小是否有相對關係？色彩要多才好？ 3. 點狀格線排列—垂直水平、其他線形(斜線、弧線、曲線) 4. 以同一造形的三種大小的模矩排列，造形間可選擇重疊、交集或分離。點的距離改變帶來什麼不同的感受？
4	4/9	單元目標	格線排列的秩序(2)
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依垂直水平格線或其他線形排列出反覆、漸層、對比等三種構成畫面。 2. 挑選較好的構圖並以鉛筆表現灰階三色。上色前後有何不同？
5	4/16	單元目標	合宜的色塊比例
		操作簡述	<p>色塊排列—水平垂直分割、斜線分割、自由組合</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在厚紙卡取景框中用黑白灰三色紙張作色塊的擺放，依據框邊刻度找到適合的比例配置。擺放時

			<p>有何發現？淺色與深色面積，何者多？比例改變時，是否有不同的感受？</p> <p>2. 「水平垂直分割、斜線分割、自由組合」分別完成三組排列並將之記錄畫在方格紙上，接續用鉛筆灰階三色進行配色。灰階配色比例何者較有美感？</p>
--	--	--	---

6	4/23	單元目標	合宜的圖文配置
		操作簡述	<p>1. 參考上一節灰階配色，用色鉛筆畫出類似色及衝突色配色組合。觀察衝突色調或類似色調的配色呈現出什麼感覺？</p> <p>2. 加入「點」的構成代替文字，設計出感恩卡草圖。</p>

四、預期成果：

1. 發現生活中有許多物件與產品設計都有構成美感，能關注生活中各種合宜的構成配置。
2. 學習構成原理與秩序，未來面對生活上各種排版構成問題，能應用所學表達出個人的編排技巧與風格。
3. 期許學生保有觀察力與好奇心，主動思考並實踐運用，進而提升個人的美感素養。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 美感版式設計：文字與圖的對話。eye4u視覺設計工作室。博碩出版社。2010。
2. 林崇宏(2016)。設計基礎原理：平面造形與構成。台北市：全華圖書。
3. 藝術設計的平面構成，朝倉直己，北星，1993。
4. 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Flair，聯邦文化，2017
5. 玩出絕妙好設計1：色彩的準則，伊達千代著，悅知文化出版。
6. 玩出絕妙好設計2：文字的準則，伊達千代著，悅知文化出版。
7. 玩出絕妙好設計3：版面的準則，內村光一著，悅知文化出版。

六、教學資源：

1. 美感電子書：構成 <https://www.aesthetics.moe.edu.tw/constitution/>
2. 平面構圖中的點、線、面，設計師須知！<https://kknews.cc/zh-tw/design/2labzme.html>
3. 點、線、面、體，掌握基礎四大美學原理 <https://kknews.cc/news/oxpelm.html>
4. 美感細胞教室佈置 <https://www.behance.net/gallery/69616021/-Redesign->
5. Pinterest <https://www.pinterest.com/pin/434808539024444226/visual-search/>

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

	計畫修正及微調
第一節	無
第二節	由第一節移至本節，縮小版公佈欄版面分割、標題、資料排列方式。
第三節	格線排列的秩序(1)
第四節	「合宜的色塊比例」修正「格線排列的秩序(2)」，格線排列改為純手繪方式，學生需較多時間繪製。
第五節	「色彩配置及構成：感恩卡設計(1)」修正為「合宜的色塊比例」
第六節	「合宜的圖文配置：感恩卡設計(2)」修為「合宜的圖文配置面」 學生在草圖上色需要時間，所以原預計要做成實體卡片，只能改為圖文配置的草圖設計。

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：

1. 教師分析布告欄實例後，由學生各組討論布告欄範例作品之優缺點。
2. 小組發表討論心得。

C 課程關鍵思考：

1. 哪一個版面構成是最好的？如何才能更整齊、容易閱讀？
2. 觀察範例公布欄中的色彩配置？應增加或減少哪些色彩？是否使用主色調、輔色調。
3. 文字、圖案的位置及大小比例是否符合版面？何種字型較適合？是否需要統一？

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 找出自己喜歡的範例主題，篩選主題圖案重新排版，並確認版面分割面積。利用 2 * 3cm 長方形配置資料張貼位置。
2. 公佈欄上色：文字色彩與主題色彩的搭配。(主色 70%、輔助色 20%、強調色 5%)

C 課程關鍵思考：

1. 確認版面分割的方式及數量。觀察範例作品可以減少、調整的圖案，改變標題及圖案的位置、比例。
2. 思考如何張貼排列宣導資訊，才能使版面更清晰、整齊。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 教師介紹以主從關係及格線排列的設計作品，其中以幾何形的構成為例。
2. 學生利用模矩中的圓形、方形、三角形，以「三個點」為元素，設計「重疊」與「分離」的構成形式，輔以黑、灰、白色階著色。

C 課程關鍵思考：

1. 利用最單純的三個元素，思考「點」的重疊面積變化、分離的距離變化，如何在「灰階」變化中找出趣味性。
2. 排列時可注意保持畫面中的均衡與對稱之美。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 利用前一節課點的構成元素，設計「反覆」、「漸層」、「對比」的構成。
2. 格線分割：利用直尺先將格線標示出來，排列設計時可對應相對位置。

C 課程關鍵思考：

1. 如何排列才能具有「反覆」的有美感？如何在「反覆」中追求變化？
2. 「漸層」的變化有哪些？例：大到小、高到低、深到淺、強到弱....等？
3. 「對比」與「漸層」的差異？少了漸次變化即可呈現「對比」關係。例：線形的對比、造形的對比、體積的對比、空間的對比、方向的對比、色彩的對比。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 任務一：利用手中卡紙排出「垂直、水平、斜線、十字、T字、自由」等分割構成。
2. 第 1~6 格，用鉛筆將黑、灰、白色塊區分出來。

C 課程關鍵思考：

1. 排列時注意色彩比例配置，並以數字在邊框上標示比例關係。除平均分配色塊比例外，可嘗試改變其他分割比例。
2. 色塊排列時，如何能使畫面達到均衡的美感？

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 任務二：色彩構成，第 7~9 格。挑選「任務一」中最佳色塊構成，進行三次配色，每格色彩不超過三種。
2. 任務三：點與面的構成，第 10~12 格。以圓點代替文字，點的大小、數量、色彩，自行調整配置。

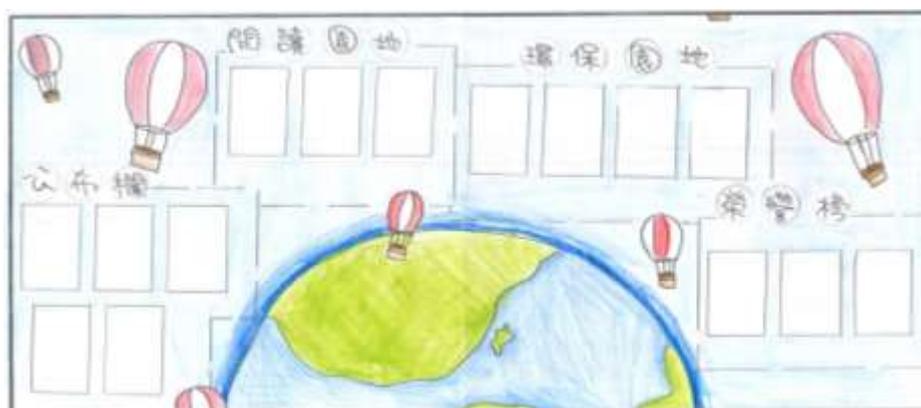
C 課程關鍵思考：

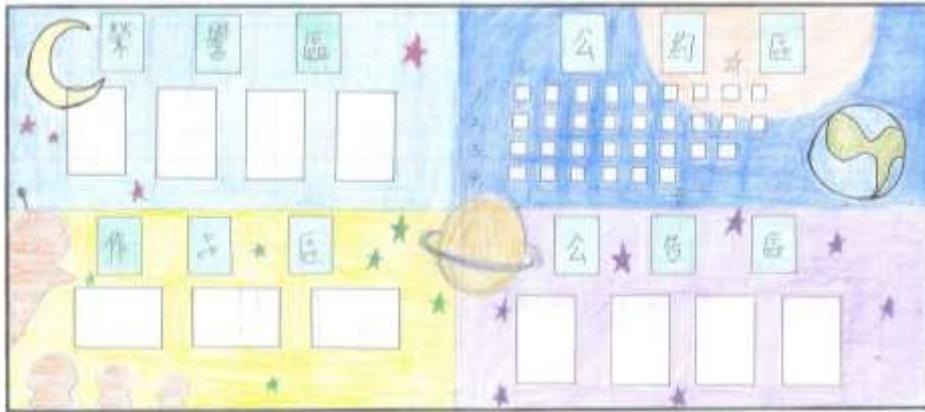
1. 配色時可思考「類似色」或「對比色」的搭配。
2. 感恩卡設計應將文字凸顯出來，色彩上需注意文字擺放深或淺的色塊上，以及文字排列的方向須注意易讀性。

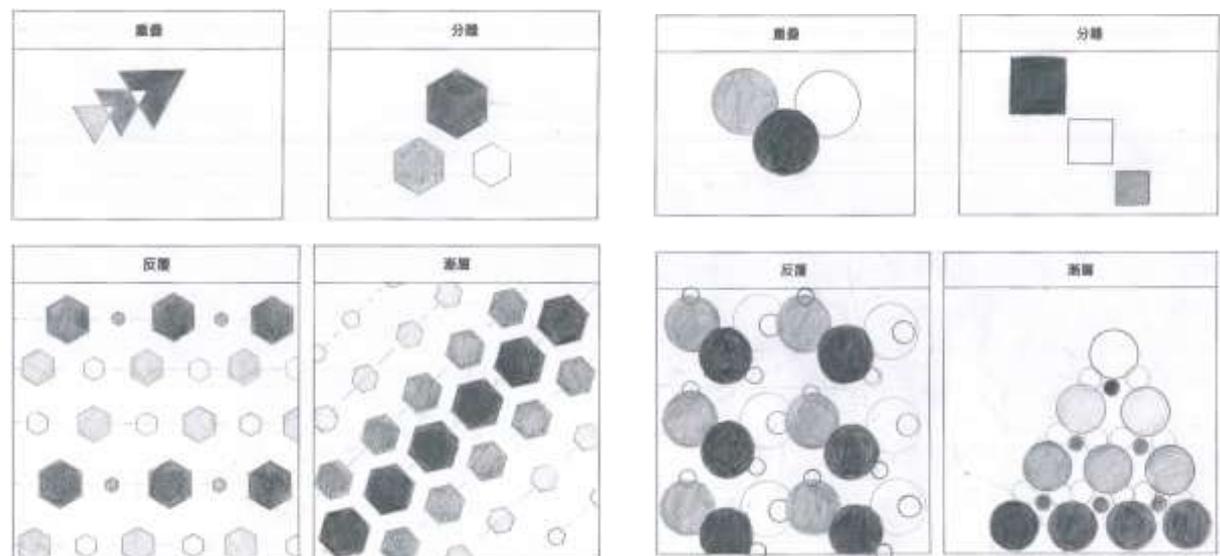
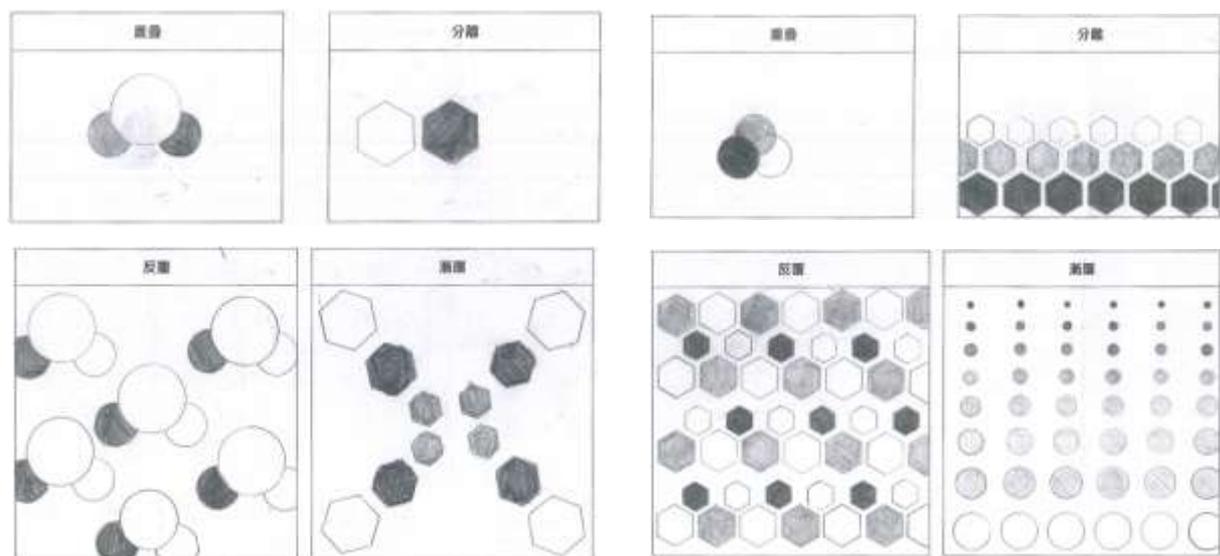
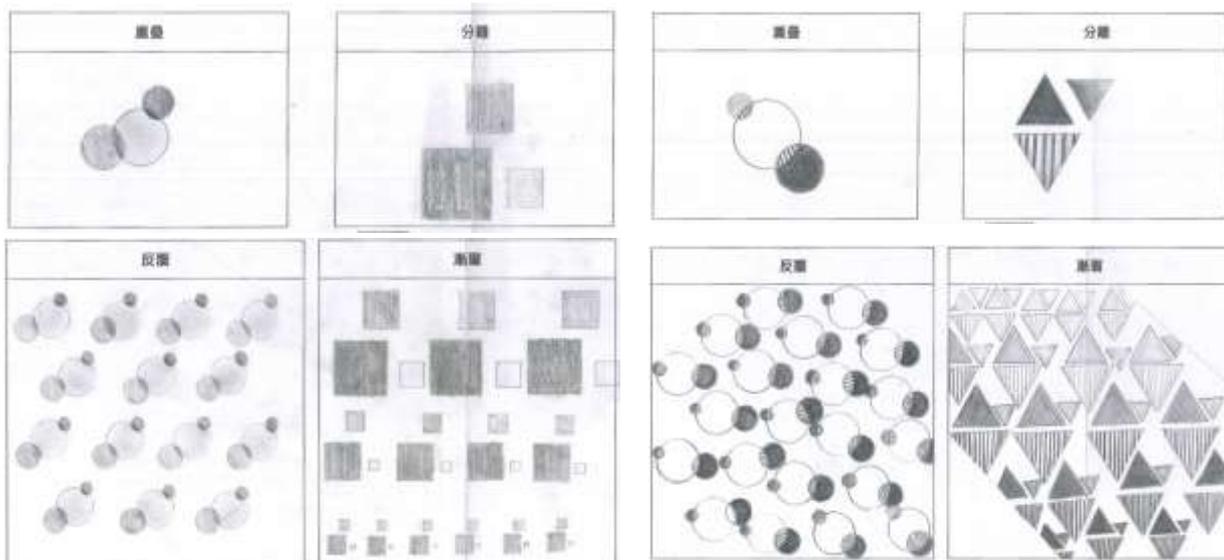
三、教學觀察與反思

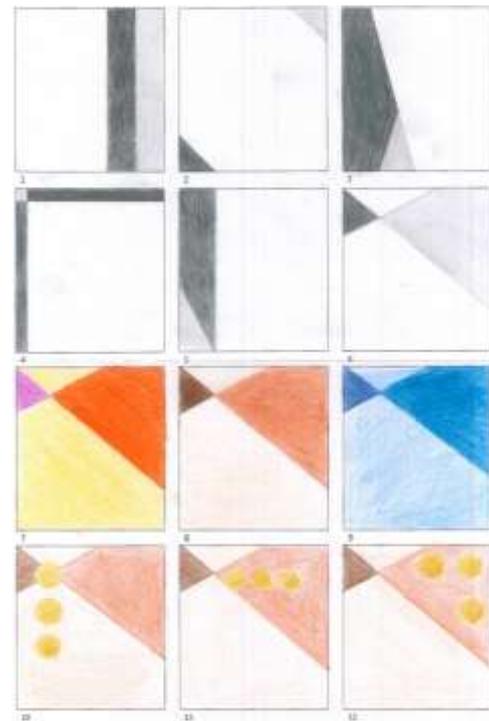
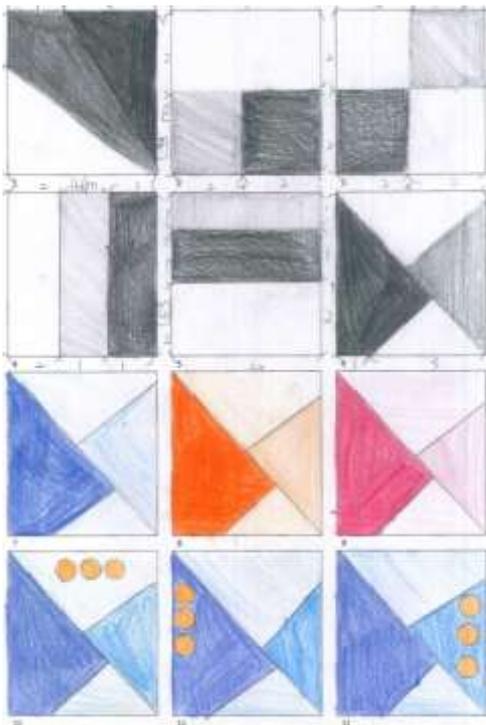
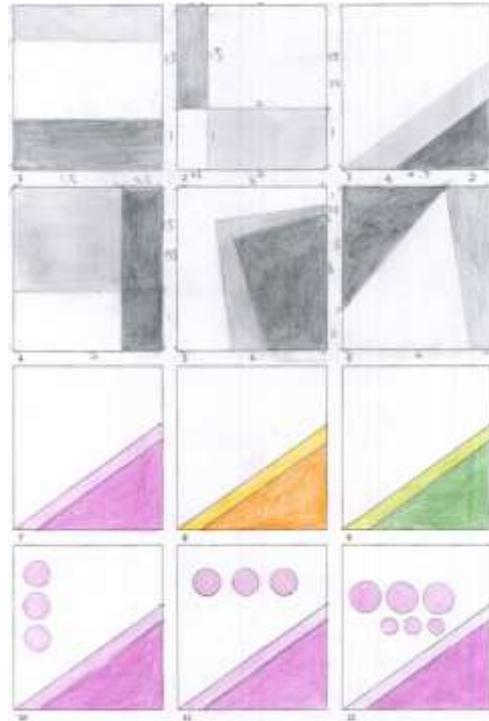
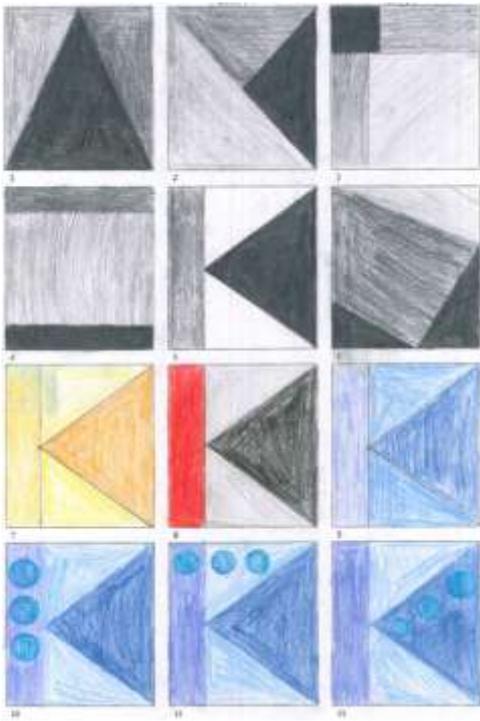
1. 教室佈告欄設計：學生開始會注意版面配色、圖文的比例及排列時的秩序美，但學生在資料排列構成仍缺少變化。課堂中以模矩工具手繪進行編排設計，學生操作上較費時。未來應可調整為縮小公佈欄教具圖卡，學生可利用黏貼移動位置的方式來進行練習，學生較容易感受到不同的排列呈現出的視覺效果。
2. 格線排列的秩序：練習一：利用三個模矩圖形繪製「分離、重疊、自由」的排列組合，對學生來說較容易。練習二：繪製「反覆、漸層、對比」，未來設計學習單時，可增加格狀虛線，幫助學生在繪製圖形時，較容易找出相對位置。
3. 色塊構成：自由排列色塊的練習中，學生已能表現出非對稱形式的構成，但加上文字排列構成時，要考量背景與文字的比例和色彩配置，因學生大多憑直覺就下筆，使用色鉛筆上色後，較難從畫面中及時修正。未來教師可增加代替「文字」的點狀色卡教具，引導學生嘗試更多不同的排列變化。

四、學生學習心得與成果

經費使用情形

一、108 學年度收支結算表