108 至 110 美感與設計課程創新計畫 108 學年度第 2 學期富北國中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: 花蓮縣富北國中

執行教師: 呂郁芬 教師

輔導單位: 東區 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	花蓮縣富北國民中學			
授課教師	呂郁芬			
實施年級	8-9 年級			
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			
班級數	4 班			
班級類型	☑普通班 □美術班 □其他			
學生人數	60 名學生			

二、課程綱要與教學進度

課程名稱:閱讀筆記設計師							
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:藉由觀察教室的構成元素,理解平面的構圖與立體組合,簡化簡單幾何形狀運用積木與木板拼裝理解建築的構成,運用透視和三視圖視角概念練習觀察構圖, 讓練習描繪出學生思索想像著自己的房間設計構圖。
- □並未修習美感教育課程
 - * 先備能力:

撰寫筆記時或設計封面排版時,文字比例過小無法判讀,色彩混亂,字體難以辨識,學生缺乏「比例感」未考量美感與排版設計。學生經常紙張大小與尺寸,無法理解造成採購規格錯亂。

一、課程活動簡介:

「比例感是對尺寸的大小有審美的情緒」(何欣怡·2017)。本課程透過比例數學模矩概念運用·例如:三分法(1:1:1)、黃金分割(1:2:3:5:8:13)、柯比意模矩(1:2:3:5:8)等比例概念描繪,建立比例與尺寸分配和分割元素模矩,並製作出模矩透明圖框後,建立比例感受與比值關聯性,並用於觀察生活中環境植物與生活物件,累積學生以「比例的眼光」觀看對象物的經驗,進而融入生活對生活有美感受。以比例為主題,課程分為:

1. 比例發現:

● 引導學生以「比例的數學模組(三分法、黃金分割、柯比意模矩)」的觀察自 然環境與校園的中的美感比例。

2. 比例探索:

利用自製比例尺小工具,透過觀察體驗自然界比例大小尺寸。讓學生操作並體 驗平面設計中版面配置的比例關係,建立「比例感」。

3. 比例實作:

● 製作「閱讀筆記本封面」,透過觀摩同儕版面設計的,了解版面配置的比例關係如何影響美感與審發閱讀學習力,進而感受美感比例的發現、探索、實作、 反思練習。

二、課程目標

- B 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. 富里美麗的田園景緻,運用觀察生活景緻,例如:水田、秧田、稻田生長的高度比例及校園中植物,例如:月桃、金銀花(忍冬)、紫花酢漿草、毛西番蓮和田間生物蝴蝶、蜻蜓、獨角仙、瓢蟲等,生物外觀比例有所連結。
 - 2. 藉由觀察紙張大小比例與挑選,進而了解國際標準化組化紙張大小與規格。
 - 3. 能理解適當的生活物件比例,例如:教室中電視、課桌椅、黑板、窗戶、門扇等。
- C 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. 運用身體比例體驗量測:運用手掌寬、手肘寬量測教室桌面和椅子物件大小與身體關係,感受閱讀與書寫高度舒適度。教室空間大小舒適感受度,譬如手臂長度、一步距離、兩手張開的寬度和自己的身高一樣(人體的黃金比例),活用身體比例實際作為沒有尺規時的測量替代單位。
 - 2. 量測工具使用(尺規、切割墊),裁切技法(美工刀),線條描繪技巧。
 - 3. 版面設計平面排版。
- D 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. 運用自然界中存在的黃金比例,引導學生運用於為視覺藝術和平面創造秩序與 和諧。
 - 2. 運用比例的模矩應用,例如:三分法(1:1:1)、黃金分割(1:2:3:5:8:13)、柯比意模矩(1:2:3:5:8)等比例概念,運用於排版設計練習。
- 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. 閱讀藝起來設計學生閱讀筆記封面排版與裝幀。

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 4/6		單元目標	發現比例	
			■ 運用身體比例進行量測練習,例如:手掌、手	
			臂、手臂長度、一步距離、兩手張開的寬度和自	
	4/6	操作簡述	己的身高一樣(人體的黃金比例)感受體驗桌	
			椅、教室空間比例關系。	
			■ 運用生活中常用紙張媒材,例如:名片、明信	
			片、信封、書本等,觀察比例關係和尺寸關係。	

		■ 認識黃金比例概念分別為:黃金分割、斐波那契		
		螺旋、三分法。		
		運用身體去測量教室長寬、球場、稻田、樹木等		
		尺寸是否有符合黃金比例。		
	單元目標	尋找動、植物比一比		
	操作簡述	● 描繪黃金比例長寬比與柯比意模矩於方格紙及透		
		明片中。		
4/13		運用比例圖卡觀察自然界中的比例。		
		● 使用黃金比例或透明片,透過尋找和發現觀察		
		動、植物・其比例關係是否有隱藏著黃金分割、		
		三分法或斐波那契螺旋關聯性。		
4/20	單元目標	比例拆解探索		
	操作簡述	■ 了解筆記本構造,筆記本長寬比例選擇。		
		介紹版面設計原則。		
4/27	單元目標	筆記本排版實作		
	操作簡述	練習排版(依學生能力低、中、高・練習排版)		
		設計感的不對稱排版:三分法(低)		
		導引文字和圖像元素的配置・調控兩者之間的空間關		
		 條:黃金分割(中)		
		 ● 運用柯比意模矩依據以人體做為基準尺度和比例		
		關係(高)		
5/4	 單元目標			
	操作簡述			
		比例關係,建立「比例感」。		
5/11	 單元目標	版面設計發表與欣賞觀摩		
	操作簡述	閱讀筆記封面設計後,透過同儕的觀摩和欣賞,並說		
		明表達設計理念。		
	4/20	4/13 操作簡述 4/20 單元目標 操作簡述 4/27 操作簡述 5/4 操作簡述 5/11 單元目標 5/11 單元目標		

- 四、預期成果: (描述學生透過學習, 所能體驗的歷程, 並稍微描述所造成的影響)
 - 1. 透過不同的尺度來觀察生活與自然環境,練習自製透明片(三分法、黃金分割、柯比意模矩)的比例比例尺,或隨身攜帶的身體就可以丈量千萬物體,發掘自然規律的奇妙,發掘自己觀察世界的美學眼力,開啟看世界各角度的樂趣無窮的,也是好奇心與觀察力的培養。
 - 2. 讓學生操作並體驗平面設計中版面配置的比例關係,建立「比例感」。黃金分割應用 在排版中,能導引文字和圖像元素的配置,調控兩者之間、及其與頁面其他部分之 間的空間關係。
- 五、參考書籍:(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)
- 加文·安布羅斯, 保羅·哈里斯(2019):版型研究室:學會平面設計中難懂的數學題&美學邏輯·最基礎的版型理論。台灣:原點。
- ingectar-e(2019):留白的設計美學:活用「留白」的版面配置設計教學本。台灣:邦 聯。
- Hsiun (2015): Golden Section Finder 比例尺卡隨手一比找出美好的黃金構圖比例。 取自大人物 https://www.damanwoo.com/node/86992。
- PIE 國際出版編輯部(2019):設計師一定要懂的版面設計學:從豐富的範例中學習!不可不知的版面基礎知識。台灣: 積木。
- 向田智也 (2019):里山的一年繪本 1:水稻田的一年。台灣:小光點。
- 向田智也 (2019):里山的一年繪本 3:農地的一年。台灣:小光點。

六、教學資源:

- 美感電子書 http://www.aesthetics.moe.edu.tw/ebook
- 美感入門影片〈比例〉https://youtu.be/y0miL847CcQ
- Golden Section Finder 比例尺卡隨手一比找出美好的黃金構圖比例
- 方格紙、透明片、簽字筆。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

簡要說明課程意圖

六堂課的步驟簡列:

新增電腦輔助排版位置練習。

二、6小時實驗課程執行紀錄

課堂1 比例發現:尋找動、植物比一比

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

- 認識黃金比例概念分別為:黃金分割、斐波那契螺旋、三分法。
- 運用身體去測量教室長寬、球場、稻田、樹木等尺寸是否有符合黃金比例。
- 運用比例圖卡觀察自然界中的比例。
- 使用黃金比例或透明片,透過尋找和發現觀察動、植物,其比例關係是否有隱藏 著黃金分割、三分法或斐波那契螺旋關聯性。

C 課程關鍵思考:

- 黃金分割、斐波那契螺旋、三分法符合比例關聯性。
- 觀察自然界田園景緻、植物,例如:水田、秧田、稻田生長的高度比例、動物蝴蝶、蜻蜓、獨角仙其外觀比例關系的觀察。

課堂2比例發現:尋找自身比一比

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

- 描繪黃金比例長寬比與柯比意模矩於方格紙及透明片中。
- 運用身體比例進行量測練習,例如:手掌、手臂、手臂長度、一步距離、兩手張開的 寬度和自己的身高一樣(人體的黃金比例)感受體驗桌椅、教室空間比例關系。
- 運用生活中常用紙張媒材・例如:名片、明信片、信封、書本等・觀察比例關係和尺寸關係。

C 課程關鍵思考:

- 描繪黃金比例長寬比與柯比意模矩於方格紙及透明片中,練習理解比例。
- 運用自身永備尺,量測自己的身體比例。

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

- 了解筆記本構造,筆記本長寬比例選擇。
- 介紹版面設計原則,與挑選自己喜好的版面設計原則,記錄於模矩比例學習單中。
- 運用電腦 Microsoft PowerPoint 圖型方塊練習版面設計

C 課程關鍵思考:

● 運用比例的模矩應用・例如:三分法(1:1:1)、黃金分割(1:2:3:5:8:13)、柯比意模矩 (1:2:3:5:8)等比例概念・運用於排版設計練習。

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

練習排版(依學生能力低、中、高,練習排版)

設計感的不對稱排版:三分法

導引文字和圖像元素的配置,調控兩者之間的空間關係:黃金分割

運用柯比意模矩依據以人體做為基準尺度和比例關係

C 課程關鍵思考:

- 思索選擇設計不同學科或用途的筆記封面設計及元素。
- 模矩比例的密碼及設計運用。

課堂5 筆記版面設計

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

讓學生操作並體驗平面設計中版面配置的比例關係,建立「比例感」。

C 課程關鍵思考:

● 思索選擇設計不同學科或用途的筆記封面設計及元素。

課堂6版面成果發表

A 課程實施照片:

B 學生操作流程:

閱讀筆記封面設計後,透過同儕的觀摩和欣賞,並說明表達設計理念。

C 課程關鍵思考:

● 觀摩和欣賞,並表達設計理念理念。

三、教學觀察與反思

遇到的問題:

材料選擇運用原點貼紙黑白貼紙和銀色,搭配卡典西德黑白貼紙和銀色,可以變化出較為豐富圖像與文字關聯性,但因學生對於卡典西德紙張熟悉度不足,願意嘗試新材料學生較為少數。

● 未來的教學規劃:

使用比例尺卡用於觀察,可以設計為三分法(1:1:1)、黃金分割 (1:2:3:5:8:13)、柯比意模矩(1:2:3:5:8)等比例概念尺或是設計為相 機造型框,能夠迅速分辨其比例差異。

● 電腦輔助排版練習:Microsoft PowerPoint 排版與功能,例如:輔助線對齊、物件位置調整、插入圖片、大小設定等,功能不熟悉,也得此引導學生練習 PPT 在文字應用及圖片編輯排版的功能,可應用於未來小組學習報告版面設計。且應用電腦輔助排版可以減少紙張利用,可快速調整改版,並建立檔案管理概念。

四、學生學習心得與成果

模矩比例概念建立學習歷程單

筆記本封面設計排版設計成果

筆記本封面設計排版設計成果