105 至 108 美感教育課程推廣計畫 106 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: 高雄市立林園高級中學(國中部)

執行教師: 李紀瑩 教師

輔導單位: 南區 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

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	高雄市立林園高級中學(國中部)
授課教師	李紀瑩
實施年級	二年級
班級數	5 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:排排讚・我與佈告欄的協奏曲								
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 二 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:

106-1 學期初將美感教育觀念帶入課程中,分享不同的實例喚起學生對美感有感的意識, 更藉由校園與周邊的現況與變化,期許學生對生活與環境產生觀察力與感受力。

期末,透過「色彩配方/作業本封面配色」課程,從收集好看的圖片、分析主要用色、利用色票嘗試多種作業本封面配色,去發現好看的配色有其邏輯與科學性,累積且記憶這樣的經驗歷程,運用在未來的生活上。

□ 並未修習美感教育課程

* 先備能力:

- 1.閱讀過美感入門電子書,知道美感的與秩序和六大構面,但未能理解與運用。
- 2.缺乏美感經驗,但透過 106-1 美感初探,已逐步培養將美感與生活節連的習慣。
- 3.具備編排構圖的概念,但尚需透過講解與簡單練習培養技能。

一、課程活動簡介:

課程活動主要分成三個階段,「新年新願排行卡」、「乾果盤上的調『位』」、「佈告欄協奏曲」。從個人心願小卡書寫、剪貼、編排,到過年期間,多數台灣家庭會準備的乾果盤,練習餅乾糖果的擺放,進而到新學期班級佈告欄訊息分類規劃後的呈現。

在操作中去體驗,經由自身感受和真實生活產生碰撞,並連結其中的關聯性。以構成為主出發,認識秩序、樣式、比例、色彩、質感的影響力,在有所限制的條件中, 引導學生辨別並區分出事物的主從關係,希望學生和自己正在擺放的物件之間產生 理性的對話,並抱持著多嘗試的態度,觀察且從中發現美所帶來的樂趣,最後共譜 出和諧、美好的對話。

從學生經常在做的事,每天看見的物件…,那些不經意、無意識的生活中,連結上美感中的構成,讓學生發現,原來美感無處不在,原來美感與自己有關,原來這就是美感。同時肯定自己是有美感的,要有美感並不困難,只要願意去感受、多嘗試、並懂得取捨,進而主動在乎生活中的美感,發現美感跟自己生活大小事的關聯性,渴望創造更美好的生活。

二、教學目標

既有目標/能力指標:

- 1. 具備編排構圖的基本概念。
- 2. 有按照比例分割畫面的能力。
- 3. 理解何謂對稱、平衡、主從關係等名詞。

學生將會:

- 1. 觀察分析現有資訊並分類、增刪要素,完成版面設計。
- 2. 分辨並能操作對稱構成、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、 許多零件組合的構成。
- 3. 了解構成在平面設計與生活物件擺置、搭配,立體空間運用上的共通性。
- 4. 感受各項練習時所產生的美感,體驗到具秩序與平衡的構成。
- 5. 有能力完成具有美感的構成,產生和他人之間的連結。
- 6. 持續保有對日常生活的感受力,渴望創造更美好的事物。

1 ->- \	ᅩ	
不少 , 小、	概念	•
コペルハ	いしんいいいい	

- 1.了解物件的相對關係,形成了構成。
- 2.認識構成與秩序之間的關係。
- 3.構成與平衡的重要性。
- 4.物件元素的組合與分類·主從關係的設定 與區別。
- 5.有美感的構成是視覺傳達的基礎需要。
- 6.發現構成為視覺帶來的張力。
- 7.生活美感中,構成的重要性。
- 8.學習並運用具美感的構成其邏輯性。
- 9.懂得靜下來,之後才能有效的對話。

關鍵問題:

- 1.如何運用對稱或平衡的構成技巧。
- 2.不平衡的構成,會產生怎樣的狀況。
- 3.分辨訊息的優先順序、輕重·如何有效的凸顯 與傳遞資訊。
- 4.如何分類與分割物件元素,讓人一目瞭然。
- 5.在滿與多的狀況下,是否還能達到有效的訊息 傳遞與美感。
- 6.沒有秩序的構成,如何傳遞訊息與美感。
- 7.藝術風格是不是美感構成的主要目標。
- 8. 適切合宜的構成,對整體所產生的影響。
- 9.如何改善紊亂的構圖、搭配、空間,提升美感素養。

學生將知道/知識:

- 1.認識對稱、平衡、主從關係的構成。
- 2.了解使用模矩與格線所產生的秩序性。
- 3. 畫面上的秩序, 能有效呈現出的美感。
- 4.物件的色彩、比例、質感·影響畫面的樣 貌。
- 5.發現具有美感的構成並能分析其原理。

學生將能夠/技能:

- 1. 養成觀察與嘗試的態度,累積技能經驗。
- 2.利用面積大小分類,可以凸顯訊息的輕重。
- 3.借助理論·並且實際動手排列組合·感受到美感與樂趣。
- 4.靈活運用構成方式,在立體與平面中。
- 5.發現具有美感的構成並能運用在生活。

三、教學策略:

1.六堂課的階段步驟簡列:

●第一堂:新年新願排行卡

請學生寫下自己三項新年心願,一項對世界的想像,加上班級姓名座號。使用三個顏色,裁剪出五個區塊,將五塊色紙排列組合,黏貼在名信片尺寸的黑色襯紙板上,並將五項內容元素寫在色紙上,構成個人「新願排行卡」樣貌。

●第二堂:與構成勾勾手

藉「新願排行卡」·與學生分析構成的邏輯性·認識對稱構成、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、許多零件組合的構成。並且透過辨識不同圖片的構成,讓學生更加了解美感構成的邏輯性。

●第三堂:乾果盤上的調『位』

經由年節期間·不同的乾果盒·認識「樣式」和「比例」、「格線」在構成中的關鍵性;老師準備平盤與餅乾糖果·請學生分組並動手擺放調整·呈現具美感的乾果擺盤。

●第四堂:佈告欄內的世界

發給學生縮小版(69.8×19.8cm)的佈告欄厚紙底板一塊‧縮小版內容要素貼紙(獎狀、各處室公告)‧請學生動手裁剪各項內容貼紙。

● 第万堂:我與佈告欄的對話

讓學生了解 a.訊息的分類 b.有效地傳遞資訊 c.舒適合宜的版面 是佈告欄基本的訴求,之後進行各種組合擺放。在這個學習的過程,像是學生不停的和佈告欄之間的對話。

●第六堂:佈告欄協奏曲

學生完成縮小版佈告欄版面設計,將作品放置在老師準備的教室模型屋場景中,讓學生感受佈告欄在一個空間裡,當結合了牆面、地板、桌椅…時,是否創造了整體和諧的美感;並讓同學實際動手,重新構成佈告欄,創造出具美感的表現。

2.Show & Tell 提問與反思:

- ●構成是什麼?生活中我發現了哪些構成的美感?
- ●物件之間的相對關係,熟輕熟重,如何形成美的平衡?
- ●如何做出取捨,懂得適切的重要性。
- ●以構成為主,因此需要在色彩運用上給限制,針對比例也要明列範圍。
- ●藝術不等於美感,新願卡與佈告欄版面的構成,是否更需要考慮到訊息傳遞的功能性與實用性。
- ●學生在操作的過程中,能否思考如何解決,班級佈告欄訊息眾多的問題。

3.以上請簡要說明,課程意圖。

想要改善長久以來,國中生認為我喜歡就好、美不美不重要、美感與自己無關、要做到有美感很麻煩、有完成美術作業就可以…這樣的態度;因此以構成為本次課程活動中心,將國中生在日常會接觸到的許願卡、乾果盤、佈告欄用為工具,喚醒對日常事物的美好感受,形成連貫至運用美感構成的橋梁。

一開始先縮小範圍,從個人心願出發,連結到家庭乾果盤,再到教室佈告欄。最後希望學生能發現 佈告欄的美感,就是讓訊息分類,並找到一個合適的位置,具有吸引力與閱讀性,不混亂喧嘩。

將體驗過程中的操作成果,對應到邏輯具科學性的理性知識,提升學生的美感判斷能力、技巧與方法,運用在教室佈置的風格,使其連貫統一,持續感受並活用於生活中。

更鼓勵學生在生活中實際動手操作,去改變環境中的美感表現,希望學生在潛移默化中能慢慢懂得體會,並好好享受具有美感的生活,在這些漣漪中,持續地交集、融合、擴大…,一點一滴累積美感能力,讓美感成為生命的養分。

透過各項體驗,最後要培養的,除了是有潛力的創造者,更多是有高水準的鑑賞與欣賞者,未來學生才能成為對於美感環境,有能力要求品質的使用者與決策者。

四、預期成果:

學生能根據物件的元素進行分析,擺放出在畫面上最合宜的位置。了解個人的喜好在美感運用上, 有時候並不可靠,我們需要憑藉更多的經驗來作為養份。

台灣的美感教育,需要透過課堂上的經驗與歷程學習而來,而素養則是逐漸內化的成果,期待可以透過一次次的學習,感受美感所帶來的愉悅,自然發生好的演變,讓演變伴隨學生成長,最終以一種與環境共好的方式做出自我表達。

期許學生保有觀察力,培養注意力與好奇心,去思考並實踐運用,進而提升自己的美感素養。未來, 更有助於改善公共空間,創造更好的環境品質。

參考書籍:(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

美感練習誌

教學資源:

美感電子書、教師自製 PPT、電腦、投影機、相機

美術色組紙、單色色紙、厚紙卡、襯紙板、佈告欄內容元素貼紙、剪刀、美工刀、口紅膠 平盤、餅乾糖果

教學進度表						
週次	上課日期	課程進度、內容、主題				
1	3/05-09	△新年新願排行卡 1.請學生寫下自己三項新年心願·一項對世界的想像·加上班級姓名座號。 2.發給學生三張色紙(同一色相·不同明度、彩度)。請學生先思考·如何運用三個顏色·裁剪出五個需書寫文字的區塊。運用區塊造型·大小·色彩配置·排列出具美感的版面。 3.將色紙排列擺放·黏貼組合在名信片尺寸的黑色襯紙板上·構成個人「新願排行卡」樣貌。 4.把上列五項文字內容元素·分別用黑筆寫在五個區塊上。 5.五張色紙不要重疊·三個顏色都必須使用。				
2	3/12-16	△與構成勾勾手 1.藉由第一周的「新願排行卡」,與學生講解何謂構成。 第一周先不講解,是希望在透過學習後,能對照出前後差異。 2.認識對稱構成、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、許多零件組合的構成。 3.套用美感入門中的美感遊戲,透過辨識不同圖片的構成,讓學生更加了解美感構成的邏輯性。 ※此處可設計成分組競賽,引起學生注意與興趣。				
3	3/19-23	△乾果盤上的調『位』 1.老師先透過幾種不同分割形式的乾果盤說明「樣式」和「比例」、「格線」在構成中的關鍵性。 2.發給每個人一個平盤,請學生進行實作練習。 3.老師準備沒有分隔的圓形、方形、長形平盤與餅乾糖果,請學生動手擺放調整,呈現具美感的乾果擺盤。 4.提醒學生空間構成、虛實對應,運用對稱構成、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、許多零件組合的構成等方式。 5.將餅乾糖果不同質感、色彩的要素帶入擺盤練習中。 6.多嘗試不同構成的方式,拍下照片。				
4	3/26-30	△ 佈告欄內的世界 1.引導學生思考構成在不同地方的共通性·構成無所不在。 2.發給學生縮小版(69.8×19.8cm)的佈告欄厚紙底板一塊·縮小版內容要素貼紙(獎狀、各處室公告)·請學生動手裁剪。 3.請學生聚焦在佈告欄的版面編排設計·思考佈告欄內經常會出現哪些物件要素;動手編排縮小版佈告欄。				

	4/02-06	△我與佈告欄的對話			
5		1.讓學生了解佈告欄最基本的關鍵訴求:			
		a.訊息的分類 b.有效地傳遞資訊 c.舒適合宜的版面。			
		但此處還先不談整間教室的佈置,而是聚焦在佈告欄內容元素的構成。			
		2.迷你佈告欄最多只可使用三種底色。			
		3.將所有物件分類、增刪.進行各種組合擺放。			
		4.物件可以重疊·但必須讓人可以閱讀。			
		5.發給學生「隨意貼黏土」,使用黏土將佈告欄物件貼在迷你佈告欄上。			
		6.完成後拍照。			
	4/09-13	△佈告欄協奏曲			
		1.可在版面設計中,加入自行繪製或是收集來的其他各式圖像物件,調整			
		佈告欄整體樣貌。			
		2.注意所有物件是否確實粘貼與安全性。			
6		3.學生完成縮小版(69.8×19.8cm)佈告欄版面設計,完成後拍照。			
		4.將作品放置在老師準備的教室模型屋場景中·請學生感受·當佈告欄放			
		置在空間裡·結合了牆面、地板、桌椅···時·是否有創造出整體的和諧與			
		美感。			
		5.讓學生動手操作班級佈告欄的重新構成‧透過實際的活動改變環境中的			
		美感表現。			
		6.將學生的縮小版佈告欄作業·展示張貼於各班佈告欄。			

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

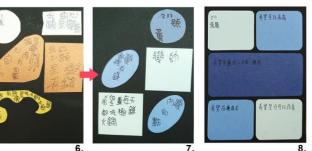
- 1.第一堂:新願卡原先設定使用五個顏色,執行中調整成一黑色紙卡為底紙,與使用三個顏色裁剪成五個區塊。減少顏色的好處是,讓學生透過少量的色相與色彩明度、尺寸的變化,去區分、感受每一區塊不同的份量,避免過度的使用色彩。
- 2.在新願卡構成練習,原先設計是請學生按比例分割色紙,裁剪出圓角矩形,但因大多數學生對於比例分割的計算,不夠清楚,進而模仿同學作品的比例頗高,因此調整成沒有形狀與面積比例的限制,先讓學生願意自己思考,重點在於排排看。之後再透過學生作品,分析構成的美感要素。
- 3.發給學生「隨意貼黏土」,使用黏土將佈告欄物件貼在迷你佈告欄上。如未使用「隨意貼黏土」,許多學生便將各項物件黏貼死,當學生所構成的版面不合宜,便很難做調整;使用「隨意貼黏土」後,通常都還可以請學生修改,而學生修改的意願也較高。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂1

A 課程實施照片:

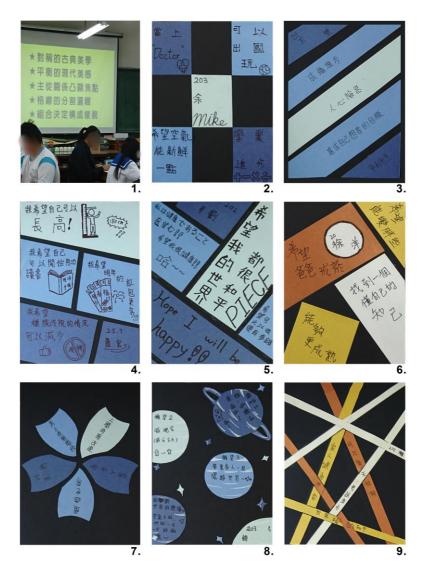
- 1. 新願卡內容的文字要素。 2. 新願卡所使用的色彩。 3.4.5. 學生操作過程。
- 6.7. 學生修改過程。 8. 學生作品。

B 學牛操作流程:

- 1.寫下新願卡構成練習中所需要的文字要素。
- 2. 運用色紙裁減、分割、組合、排列。
- 3.多次嘗試不同編排效果,黏貼出具美感的版面。
- 4.用黑筆在新願卡寫上文字要素。

- 1.先思考書寫文字要素,選擇好色彩,當版面內容所需要素齊全,才動手進行;避免邊構成還在邊思考文字,或版面構成結束才發現書寫文字空間不夠。
- 2.鼓勵學生多嘗試,從中發現更合宜的版面構成。
- 3.因為練習的設定是五個訊息區塊,如果想增加色塊,那就是較為裝飾性地運用;須提醒學生,「這個裝飾是有必要的嗎?裝飾後有增加美感嗎?」、「畫面是否有整體性?」、「是不是一定要塞滿畫面?」。
- 4.提醒學生五個區塊不要重疊,讓各個區塊較為清楚;也藉此先設立限制,將構成方式簡化,接下來再加深加廣。

A 課程實施照片:

- 1. 認識與分析構成。 2.3.4.5.6.7.8.9. 學生完成的新願卡。
- B 學生操作流程:
- 1.完成新願卡構成設計。
- 2.認識構成方式。
- C 課程關鍵思考:
- 1.藉由學生作品,認識分析構成方式;具有美感的構成方式,有邏輯可依循。
- 2.貼好貼滿不一定是唯一的方式,如無法掌握過多色彩、造型,先從簡單型開始,也可以讓版面有質感與美感。

A 課程實施照片:

- 1.2.3 從新願卡構成連結至生活飲食中擺盤的構成。
- 4.5. 學生練習過程。 6.7.8. 學生實作成果。

B 學生操作流程:

- 1. 感知生活中,構成無所不在,並產生連結。
- 2.動手擺放餅乾糖果於平盤上。
- 3.完成個人部分,並等整組完成,拍照。

- 1.希望學生連結並能感受在生活中,處處均有構成的學問。
- 2.要學生對生活中的美有感,察覺每日都會經歷的美感,並能花點時間去創造與感受。
- 3.欣賞他人的創作,並瞭解透過合宜具美感的構成,所產生的美好價值。

A 課程實施照片:

1.

- 1.2. 裁剪佈告欄各項材料、要素。
- 3.4.5. 學生擺放的練習過程。

B 學生操作流程:

- 1.持續連結生活中的不同構成。
- 2.裁剪佈告欄各項要素。
- 3.分類、擺放各要素,於佈告欄中。

- 1.訊息的整理、分類、增刪,是構成的第一步。
- 2.提醒學生思考,製作一個班級佈告欄的重點是什麼?美化教室?訊息傳遞?
- 3.除了課堂老師所提供的內容物件,是否還有其他須表現出來的訊息。

A 課程實施照片:

■ 1.2.3.4. 設計佈告欄整體風格,擺放黏貼內容要素。

B 學生操作流程:

- 1. 擺放佈告欄內容要素。
- 2.思考整體版面的色彩、其他裝飾與構成要素。
- 3.製作具整體性的風格,使用藍色隨意貼黏土,黏貼各項內容與訊息要素。

- 1.從「佈告欄的功能是什麼?」開始思考,佈告欄裡面有許多的要素,如何透過自己的調整擺放, 從整體的風格、色彩運用、訊息張貼位置,最終完成一個具美感的作品。
- 2.提醒學生思考「訊息是否可以交錯、重疊?」、「需不需要分區分類·運用文字?」、「哪一個區塊或單位是主角?」。
- 3.在引導學生調整時,須多鼓勵,並提醒不要放一張就黏死固定,先將所有物件要素放置完成,調整好後再統一黏貼。
- **4.**這是我們每天在班上都會看見的作品,完成後至少要欣賞一年,透過這生活空間中的常用物件, 去感受美感。

A 課程實施照片:

■ 1.2.3.4.5.6.7.8. 學生作品。

B 學生操作流程:

- 1.完成縮小版佈告欄底紋設計。
- 2.使用藍色隨意貼黏土,將佈告欄訊息要素,黏貼於配色好的版面。
- 3.調整版面,完成作品。
- 4.將作品放置於教室場景模型。

- 1. 這個練習的第一重點是構成,因此在過程中須時時提醒學生,避免將太多時間花在配色。當然色彩也是佈告欄的美感的元素之一,我們雖需注意美感各個角度,但要以內容要素的排列擺放為主,以達到佈告欄傳遞訊息的功能。
- 2.有能力畫好圖並不等於有好的構成能力;如何更妥善運用圖像·構成版面美感·是我們需要練習的。
- 3.提升自己的美感品味,多一份講究就能多一份美感;藉此讓生活中的環境更好。
- 4. 學生能整合自身的能力,運用所累積的美感知能,去嘗試並創作生活中各處的構成美感。

三、教學觀察與反思

- 1.部分學生習慣套用老師拿來舉例的範本。
- ▲老師用來解釋與說明的範本,最好兼具多樣性,避免學生被影響。
- 2.當學生構成的畫面不合宜、不美的時候,如何調整?
- ▲這個練習最棒之處,是可以帶著學生一起嘗試重新組合的過程。

當學生完成的作品不合宜時·會請學生思考是不是有另外的組合樣貌;但部分學生確實是有困難再產生另一個組合方式·這時就依學生已經思考剪出來的區塊·帶著學生一起重新排列· 嘗試出一個更佳且合宜的構成。

- 3.在第五堂課「我與佈告欄的對話」練習中,因為沒有限定所使用的顏色,只限定不要超過 三個顏色,因此部分同學,便不使用任何顏色,只是將訊息全部貼上。
- ▲需於課堂中重複提醒,訊息不一定全部都要用貼,也可以重疊、覆蓋,需要分類整理取捨。
- ▲如果重點在於擺放的構成之美,使用白色亦可。但如想在單純的構成之美中,加入色彩美感,就必須規定除白色外,最少需使用一個顏色。

4.對於操作結果未達理想的學生,可以鼓勵學生再多做一張,請學生試著嘗試多種排列再黏貼,老師並協助調整,最後將兩份作品相互對照,更可以感受到如用心微調,所得到的成果。因為很多學生在執行中,並非沒有美感,只是練習經驗太少,習慣方便行事。