

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
(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： 國立臺東專科學校附設高職部
執行教師： 許懷之 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

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	國立台東專科學校附設高職部
授課教師	許懷之
實施年級	一年級、二年級、三年級
班級數	8 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	約 200 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：美術 / 藝術生活					
課程設定	☒ 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	每週堂數	☒ 單堂 ☐ 連堂	教學對象	☐ 國民中學 年級 ☐ 高級中學 年級 ☒ 職業學校 1.2.3 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：(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) 本校學生皆為職業類科學生，多數科別皆將「美術/藝術生活」安排於三年級學習。根據以往教學經驗，三年級學生於藝術相關課程中，對於生活經驗的美感積累較易產生共鳴，而一、二年級學生多喜愛操作型的實務課程。本校學生學習動機弱、學習成就不高，常因自信心不足而不敢動筆，須經由多次鼓勵才能盡情表現。 進行實驗計畫前，預先建構學生對於色彩的基本觀念以及色彩心理學等相關知識，期望學生將不同色調組成的物件重新排列組合，理解畫面「構成」的基本概念。					

一、課程活動簡介：

「構成」或許可以解讀成「構圖」或「組合」。實驗計畫以反覆、漸層、律動、對比、比例、對稱、統一、秩序等各項美感原則為出發，從生活中常見的風景—城市、公園、橋梁、服裝、餐點、海報、攝影作品、識別系統等，讓學生了解設計基本構成概念。從案例討論、歸納、分析，從單一色彩、對比色系、混色系進階的利用手機拍攝的各項物件，進行基礎的構圖練習。

為了提升學生學習興趣並增加作品趣味性，進入主要操作課程，以「嫌犯畫像」為主題：讓學生隨機抽出班上某位同學，觀察其個人特質及行為模式，利用拼貼技法再現嫌犯特質。特別要求的是，不可以姓名、綽號、座號等文字性符號呈現，應專注蒐集線索並將剪下的圖片進行適當的組合，以構成符合個人特質的平面作品。

二、教學目標

既有目標/能力指標：已了解色彩組成及基礎色彩學原理

學生將會：認識視覺構成概念並進行平面創作

1. 能描述生活空間中的美感元素。
2. 能分析圖片構成的美感因素。
3. 能於單一色系、對比色系、混色系等不同的色彩狀態下，進行美感構成練習。
4. 能利用構成美感進行平面創作。
5. 能向同學說明作品的創作歷程。
6. 能從分享過程中理解他人對於美感歷程的建構。

理解事項/核心概念：

1. 美感經驗有其規則—畫面的美感呈現與「構成」息息相關。
2. 美感「構成」有其脈絡可循。
3. 美感構成原則—從單純色彩(近似色)、對比色，直至混色物件的組合，皆是影響美感構成的因素。

主要問題：

1. 畫面的構成或組合是否具有一定的美感規則？
2. 是否能利用錯視、借位等構圖技巧，重新抓回視線焦點？
3. 色彩(或其他美感構面)是否也成為影響畫面構成的因素？

學生將知道/知識：

1. 美感形式原理皆與美感構成息息相關。
2. 對稱、平衡、軸線、焦點等，皆是影響美感構成的主要因素。
3. 利用不同色彩的物件排列組合，理解美感構成。

學生將能夠/技能：

1. 階段性的利用相似色調、對比色調、混合色的物件進行美感「構成」練習。
2. 從簡單操作中歸納美感「構成」因素。
3. 利用美感「構成」原理，以拼貼技法進行平面構成創作。

三、教學策略：

第一週(10/31)【點線面的組成及美的組合原則】

所有可視性的物件皆是由點、線、面所構成。從平面到立體的點線面創作，小至文具、器皿，大至家具、空間，皆由基本元素組合而成。複習期初單元之對稱、平衡、漸層、反覆、律動、對比、比例、統一、秩序等各項美感原則，從生活中常見的風景—城市、公園、橋梁、服裝、餐點、海報、攝影作品、識別系統等，讓學生了解設計基本構成概念。

- 提問：1. 美感組成因子有哪些？與你的生活經驗中是否相呼應？
2. 除了課堂的案例，你是否能提出其他相關美感經驗？

第二週(11/6)【同色調的美感構圖】

移除色彩元素進行「畫面構成」練習。請學生帶 5 種「漂亮的東西」(盡量是單一顏色：頭飾、文具、日常用品等)。課堂上將所有物品進行顏色分類後，分組請學生重新排列物品並利用手機拍攝數張照片，各組應給予主題命名並說明畫面構成之美感體驗。

- 提問：1. 同色系的物件，是否能產生規律性的美感？
2. 如何讓同色調的物件不顯單調？
3. 適當利用主從關係，凸顯視覺焦點。
4. 嘗試應用格線分割邏輯，是否更能創造視覺美感？

第三週(11/13)【對比色、混合色的美感構圖】

加入色彩元素進行「畫面構成」練習。請學生帶 5 種「漂亮的東西」(盡量是單一顏色：頭飾、文具、日常用品等)。分組請學生重新排列物品(不須考慮物件色彩)並利用手機拍攝數張照片，各組應給予主題命名並說明畫面構成之美感體驗。

- 提問：1. 選擇物件進行構圖的原因？形狀？對比色？質感？或是其他因素？
2. 嘗試以不同的背景進行拍照，是否更能凸顯主體？
3. 嘗試利用錯視、借位等攝影手法，創造構圖美感。

第四週(11/20)【美感構圖分享】

以小組報告方式，分享前兩周的畫面構成練習。

- 提問：1. 色彩是否影響畫面美感「構成」？
2. 混色物件美感構成練習中，應更加注意的部分是什麼？

第五週(11/27)【「嫌犯畫像」創作練習】

請學生攜帶流行雜誌、廣告海報或色紙，課堂中隨機抽出同學作為個人嫌犯。學生必須觀察其個人特質及行為模式，利用拼貼技法再現嫌犯特質。特別要求的是，不可以姓名、綽號、座號等文字性符號呈現，應專注蒐集線索並將剪下的圖片進行適當的組合，以構成符合個人特質的平面作品。

提問：1. 在不使用文字符號的狀態下，如何能再現同學的(抽象)特質？

2. 如何將前三周的構圖練習應用於平面創作。

第六週(12/4)【「嫌犯畫像」分享與發表】

每人 2 分鐘，除作品展示外，亦須向同學分享創作靈感與困難。

提問：1. 你最喜歡哪一個作品，為什麼？是因為提出的嫌犯線索顯而易見？或是表現形式令人覺得具有創意？

2. 對於同學分享的作品，你是否能分析作品構圖的美感成因，並給予調整與建議？

四、預期成果：

本校為職業學校，以工科占多數。學生普遍學習意願低落、學習成就低，對於生活環境漠不在乎。多數學生自信心不足，面對美術課程不敢下筆嘗試。以發現為主的初階歷程，主要期望學生以「發現生活之美」為出發，試著闡述生活環境中的美感經驗皆與「構成」相關。讓學生以手機拍照、拼貼等媒材進行操作，降低學生學習挫折，期望學生能**感知**美感因子、能**分享**美感經驗，進而能**再現**個人心靈感受。

若以美感構面而言，此次的實驗計畫期望藉由(質感)相同的創作媒材(照片、雜誌拼貼)作為控制變因，利用不同的色系或組合(色彩)為操縱變因，引導學生探討畫面「構成」的美感原則。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

林崇宏 (2007)。基礎設計—平面構成原理。台北：新文京。

巴尼克(2012)。攝影構圖與圖像語言。北京科學技術出版社。

飯田英里，石井命子(2014)。超完美靜物攝影捷徑。台北，博悅文化。

Flair(2017)。版面設計學。台北，邦聯文化。

教學資源：

配合筆記型電腦、液晶投影機、麥克風等器材使用，運用 ppt、影片進行輔助教學。

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題

1	10/31	【點線面的組成及美的組合原則】
2	11/6	【同色調的美感構圖】
3	11/13	【對比色、混合色的美感構圖】
4	11/20	【美感構圖分享】
5	11/27	【「嫌犯畫像」創作練習】
6	12/4	【「嫌犯畫像」分享與發表】

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

除各班執行課程時間依校慶、月考等校務有所調整外，教學主題皆依計畫執行。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1 【點線面的組成及美的組合原則】

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

所有可視性的物件皆是由點、線、面所構成。從平面到立體的點線面創作，小至文具、器皿，大至家具、空間，皆由基本元素組合而成。複習期初單元之對稱、平衡、漸層、反覆、律動、對比、比例、統一、秩序等各項美感原則，從生活中常見的風景—城市、公園、橋梁、服裝、餐點、海報、攝影作品、識別系統等，讓學生了解設計基本構成概念。

C 課程關鍵思考：

1. 美感組成因子有哪些？與你的生活經驗中是否相呼應？
2. 除了課堂的案例，你是否能提出其他相關美感經驗？

課堂 2 【同色調的美感構圖】

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

移除色彩元素進行「畫面構成」練習。請學生帶 5 種「漂亮的東西」(盡量是單一顏色：頭飾、文具、日常用品等)。課堂上將所有物品進行顏色分類後，分組請學生重新排列物品並利用手機拍攝數張照片，各組應給予主題命名並說明畫面構成之美感體驗。

C 課程關鍵思考：

1. 同色系的物件，是否能產生規律性的美感？
2. 如何讓同色調的物件不顯單調？
3. 適當利用主從關係，凸顯視覺焦點。
4. 嘗試應用格線分割邏輯，是否更能創造視覺美感？

課堂 3 【對比色、混合色的美感構圖】

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

加入色彩元素進行「畫面構成」練習。請學生帶 5 種「漂亮的東西」(盡量是單一顏色：頭飾、文具、日常用品等)。分組請學生重新排列物品(不須考慮物件色彩)並利用手機拍攝數張照片，各組應給予主題命名並說明畫面構成之美感體驗。

C 課程關鍵思考：

1. 選擇物件進行構圖的原因？形狀？對比色？質感？或是其他因素？
2. 嘗試以不同的背景進行拍照，是否更能凸顯主體？
3. 嘗試利用錯視、借位等攝影手法，創造構圖美感。

課堂 4 【美感構圖分享】

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

以小組報告方式，分享前兩周的畫面構成練習。

C 課程關鍵思考：

1. 色彩是否影響畫面美感「構成」？
2. 混色物件美感構成練習中，應更加注意的部分是什麼？

課堂 5 【「嫌犯畫像」創作練習】

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

請學生攜帶流行雜誌、廣告海報或色紙，課堂中隨機抽出同學作為個人嫌犯。學生必須觀察其個人特質及行為模式，利用拼貼技法再現嫌犯特質。特別要求的是，不可以姓名、綽號、座號等文字性符號呈現，應專注蒐集線索並將剪下的圖片進行適當的組合，以構成符合個人特質的平面作品。

C 課程關鍵思考：

1. 在不使用文字符號的狀態下，如何能再現同學的(抽象)特質？
2. 如何將前三周的構圖練習應用於平面創作。

課堂 6 【「嫌犯畫像」分享與發表】

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

每人 2 分鐘，除作品展示外，亦須向同學分享創作靈感與困難。

C 課程關鍵思考：

1. 你最喜歡哪一個作品，為什麼？是因為提出的嫌犯線索顯而易見？或是表現形式令人覺得具有創意？
2. 對於同學分享的作品，你是否能分析作品構圖的美感成因，並給予調整與建議？

三、教學觀察與反思

為了使學生建構美感基本概念，利用第一週課堂說明點線面的構成及美感組合原則。已預期職業學校學生興趣導向明顯，雖為同一單元主題，但針對不同科系的學生仍有不同的設計引導，如建築科即著重於空間與建築型態分析、家政科強調服裝與餐點組合、資訊科則以多媒體及軟體介面設計為出發，藉以引發學生學習動機。

第二週後，正式進入「構成」主題。恰好手邊有不同色調的布料(原色、無圖案)，帶到課堂中讓學生作為物品拍攝時的搭配，無論是抽調色彩干擾的「同色調練習」或加入色彩元素後的「混合色、對比色練習」，既可襯托主體，又可使避免背景雜亂，效果相當好。

歷經前幾週的醞釀，將版面設計與構成原則以簡單的技巧(手機拍照)實際演練，經由作品分享讓同學間相互觀摩並學習。最後兩週以應用性單元「嫌犯畫像」作為應用檢視，簡單的拼貼技法提升學生學習興趣，觀察他人特質並以符碼再現，則顯示同儕間的共同話題。因為身處同一個生活圈，呈現出的五個暗示性線索必然成為共通性的「符號」，在展示作品的那一剎那，幾乎都可得到班上同學興致勃勃的猜測眼神。

過往教學經驗中，發現非設計類科班級，缺乏版面構成之美感意識，創作之作品徒有趣味卻無美感。修正教學活動後，將「構成美感」納入教學主題中，希望學生歷經課程的拼貼創作演練後，未來有機會應用於各式平面設計創作。

經費使用情形

一、106-1 收支結算表 (詳見 Excel 表格附件)