

〈美論美換〉—以視覺藝術與肢體表演探討美的原則

關鍵字：美的原則、肢體律動、魔術方塊

一、設計理念

(一) 建立美術基礎知識

如果在電腦的搜索引擎的對話框打上「美的原則」，網路上會找到許多中小學「藝術與人文」的課程計畫中，都會包含這個詞，可見在該領域中的基礎性與重要性。

而筆者思考身為國中美術教師十多年，每次面對國中七年級的學生，總是計畫給他們學習基礎又實用的美術知能，特別是急需建立一些與美術相關的基礎知識與術語，以便於往後課程進行中的說明與使用。而「美的原則」的「統一」、「對比」、「漸層」、…等，更是必上的課程之一。

而「美的原則」的運用除了視覺藝術之外，更可擴及所有的藝術領域與生活感受，應是「藝術與人文」領域中非常基礎與重要的單元。

(二) 多元與漸進的單元設計

筆者在使用與參考過許多不同版本的美術與藝術與人文課本之後，發現第一冊裡雖然編者都安排了與「美的原則」相關的鑑賞課程，但是總礙於僅是鑑賞課，學生的感受與認識並未深刻。所以本教學設計是以「鑑賞」—「創作」—「鑑賞」—「創作」來進行體驗，在創作與鑑賞的交叉課程中，依中心主題進行小單元學習。

筆者在設計課程時，融入了自然的、建築的、藝術創作的、戲劇的…等各方面的圖像進行「美的原則」鑑賞與分析，再以色紙剪貼進行「魔術方塊」的創作。而在以「魔術方塊」與親友的互動之後，筆者以網路流傳有關肢體表演的小影片進行引導，讓學生運用「美的原則」開發肢體語言的可能性。學生在此單元的學習是連貫的統整教學，經由「鑑賞」—「創作」—「鑑賞」—「創作」的過程的體驗，加深了解「美的原則」。

(三) 寓教於樂

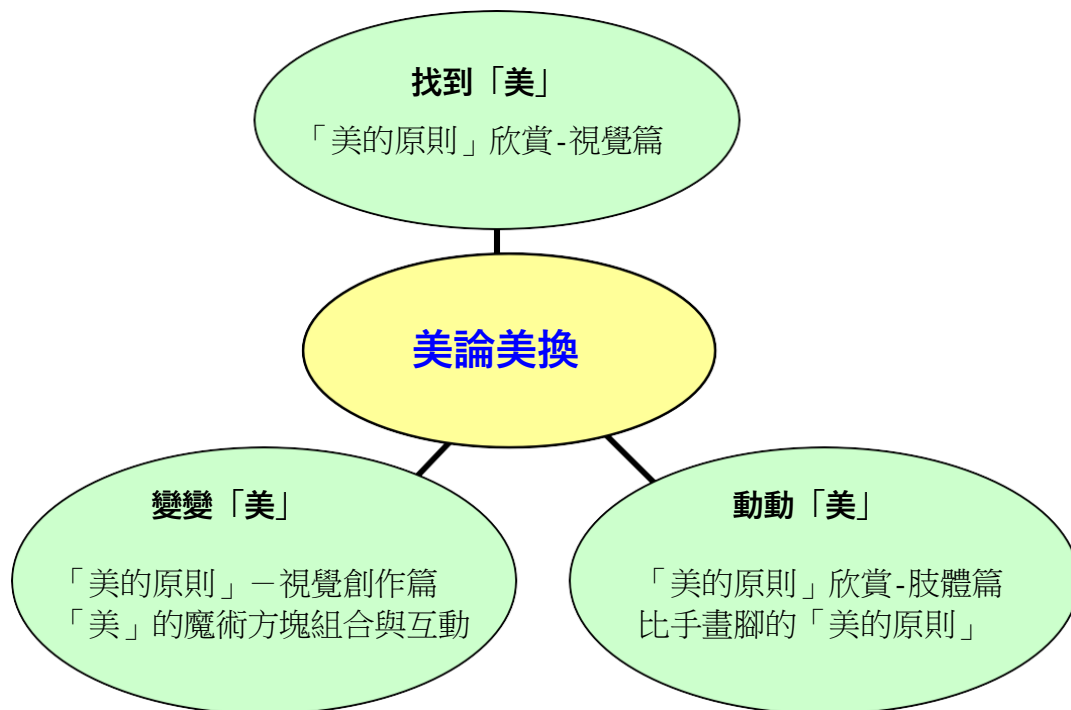
筆者設計課程的過程中，為了讓學生既能學習的有興趣又能記憶深刻，所以筆者設計讓學生製作玩具—「魔術方塊」。根據「美的原則」以剪貼色紙的方式製作，並衍生請親友欣賞與操作此「魔術方塊」的互動活動。因此除了製作外，學生必須向親友解說此作品如何欣賞，所以關於各項美的原則都非常的熟悉。而在與親友（特別是父母）的互動中，學生更可由活動中得到肯定而更加有信心。

而在肢體表演上，並不需要高難度的肢體動作，只需同學的合作與創意即可達成。而學生最後在團體默契之下以肢體呈現各種美的原則；筆者也在他們充滿自信的笑聲與演出中，很高興大家都有一個「美的開始」。

二、單元架構

(一) 統整架構圖

發展過程：

1. 主題的發展

「美的原則」是基礎又實用的美術知能，筆者在授課經驗中關於這個單元若僅以鑑賞課程進行，學生的感受與認識並未深刻，讓筆者興起挑戰此一主題的念頭。課程設計除了鑑賞之外，也融入剪貼實作與肢體開發，並以娛樂性與簡單性進行課程活動，讓七年級的學生能在好玩又有趣的經驗中學習「美的原則」。

2. 面臨的問題

「未能挑起孩子的興趣而試圖教育，等於在打冷的鐵。」這是筆者教學上重要的座右銘。為了讓課程一開始鑑賞的圖像可以配合學生的生活經驗引起學生的興趣，並顧及簡報中呈現自然的、視覺創作的、戲劇表演的、建築的…等多元的角度介紹「美的原則」，筆者花了相當多的時間蒐集圖像資料，而大部分是經由網路的「圖片」4 搜尋進行，網路雖然可以提供龐大的圖像資料，但是仍並不能在每一項「美的原則」中都有充足與完備的圖像檔，而這部份仍需時間去累積！

3. 方向的确立

經過「〈美論美換〉—以視覺藝術與肢體表演探討美的原則」此一單元的過程（構思 → 準備 → 課程進行 → 評鑑與省思），筆者體會許多學生學習的快樂的回饋；以及在日後「藝術與人文」的課程進行中，筆者常直接以「美的原則」的術語進行鑑賞與創作上的引導的無障礙溝通，讓筆者覺得此一單元的重要性。

(二) 主題活動架構圖

三、活動設計

領域/科目	藝術領域/視覺		設計者	游雯珍(桃園國中)
實施年級	七年級		總節數	共 8 節，360 分鐘
單元名稱	〈美論美換〉-以視覺藝術與肢體表演探討美的原則			
設計依據				
學習重點	學習表現	視 1-IV-1 能使用構成要素和形式原理，表達情感與想法。	核心素養	B3 藝術涵養與美感素養 ●藝-J-B3 善用多元感官，探索理解藝術與生活的關聯，以展現美感意識。
	學習內容	視 E-IV-1 色彩理論、造形表現、符號意涵。		
議題融入	議題/學習主題	無		
	實質內涵	無		
與其他領域/科目的連結		表演藝術		
教材來源		● 自編教材、相關參考書籍。		
學習目標				
<ul style="list-style-type: none"> ● 瞭解自我： <ol style="list-style-type: none"> (1)藉由「美的原則」的鑑賞與討論過程中，重新感受自己對環境與生活的敏感度。 (2)藉由「美的原則」的剪貼創作中，了解自己的表達能力與建立信心。 ● 欣賞、表現與創新 <ol style="list-style-type: none"> (1)欣賞「美的原則」的圖像與影片，欣賞藝術家們的用心與創意。 (2)在「美的原則」的剪貼創作與肢體開發中，表現自己的想法與創意。 ● 表達、溝通與分享 <ol style="list-style-type: none"> (1)在鑑賞與肢體開發過程中，能表達自己的想法並與老師或同學溝通。 (2)在課程活動中，與老師或親友分享魔術方塊中的表達與作品完成的感動。 ● 尊重與團隊合作 <ol style="list-style-type: none"> (1)在肢體開發中，能尊重與接納同學的意見。 (2)課程中能發揮團隊合作的精神，完成小組討論之後身體的呈現方式。 ● 文化學習與國際了解 <ol style="list-style-type: none"> (1)欣賞「美的原則」的圖像與影片中，了解不同文化的差異與共同性。 ● 主動探索與研究 <ol style="list-style-type: none"> (1)能主動探索與研究生活經驗與環境中的「美的原則」。 (2)能深入探索自我，運用上年級所學的「色彩學」的學理，研究其可能的表達方式。 ● 規劃、組織與實踐 <ol style="list-style-type: none"> (1)「魔術方塊」的製作過程比較複雜，必須在細心的設計與製圖才能完成。 (2)在「美的原則」肢體表現中，在小組長的帶領下，體驗討論→排演→表演的過程。 ● 獨立思考與解決問題 <ol style="list-style-type: none"> (1)能獨立思考關於「美的原則」剪貼創作的表達方式。 (2)在剪貼創作與肢體開發時所面臨的問題，能有效的解決問題，讓作品達到預期的效果。 				

學習活動設計		
學習引導內容及實施方式 (含時間分配)	學習評量	備註

子題一：找到「美」

(一) 導入活動：

- 1、首先與學生討論「索隆 5 為何是綠色頭髮？」開始帶入介紹「美的原則」。
- 2、教師提問：「美」可不可以數學一樣有公式？與學生討論其優點？缺點？
- 3、發下學習單，說明每項原則必須挑一個喜歡的畫下草圖，並提醒最後有測驗（筆者曾與學生說明視覺藝術的考試很少有標準答案，而且經常挑戰考試的「制式」，打破對考試的傳統既定概念），以增加上課時的專注力。）

(二) 發展活動：

1. 開場白：「我們常常會覺得一幅畫、一件事物、一首歌……讓人視覺為之一振或覺得很舒服，可是有時卻說不出所以然？」，接著連播放不同方向的圖片讓學生感受，當學生發出「哇！哇！」的讚嘆聲時，可知欣賞的效果已達到。
2. 接著說明：美學家根據人類共通的「美」的感覺，歸納出一些美的原則，以幫忙 觀賞者欣賞「美」與瞭解「美」時的一些依據。瞭解美的原則，才知道原來生活中許多美的感受，其實都運用了一些原則在其中。
3. 進一步解釋：如果我們能熟悉美的原則，則更懂得如何去欣賞「美」，甚至可以運用到自己的生活與創作上，豐富我們的生活。美的原則，不僅在於視覺藝術，其他藝術範疇：音樂、文學、表演藝術、建築…等也都能發現。
4. 分項介紹美的十大原則：對比、調和、反覆、漸層、對稱、均衡、比例、律動、統一、完整與單純。並要求學生注意自然美與人工美的不同。且要求每項原則必須挑一個喜歡的畫下草圖，並以彩紅筆簡單上色。

(三) 綜合活動：

1. 有時許多美的原則會再一張畫面出現，接著請同學找一找，每一張圖片，綜合了幾種美的原則在內？教師以每張畫面 30 秒的時間讓學生尋找，因為時間短，所以可以看重

課前的評量

1. 「美的原則」相關資料的蒐集。
2. 對本單元主題「美的原則」的認識程度。

10'

形成性評量

參與討論的學習態度與學習單的書寫是否認真。

70'

10'

<p>點而忽略細節。</p> <p>2. 接著與同學討論每張圖片可能的答案，並收回學習單。最後介紹下週的課程大概與所需準備的用具。</p>		
<p>子題二：變變「美」</p> <p>(一) 導入活動：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師發下上週的「美的原則學習單」，並複習各項的原則要點。 2. 教師展示自製教具，旋轉各面給同學欣賞。當教師旋轉各面時，同學會很訝異，以為老師在變魔術，以此吸引同學製作的興趣。 <p>(二) 發展活動一：製作魔術方塊</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 發下材料：色紙與長尺。先選 6 張底色，為了配合魔術方塊每邊 6 cm 的立方體，所以裁成 12x12 cm 的大小。 2. 老師讓同學在十項原則中選擇自己有興趣、有把握的六項原則（因為立方體只有六個面），思考表現的內容，是不是要有主題性，比如愛賞鳥的老師，魔術方塊的六個面都以鳥為主題；或者各自表現覺得最美的人事物。 3. 老師強調選擇「剪貼」為製作方式的目的是希望簡化內容的表現，而專注於表現「美的原則」。 4. 教師穿梭在同學之間，與同學討論作品內容與如何呈現「美的原則」，並適時的舉班上同學的作品展示，鼓勵同學也刺激不同方向的思考。例如：楊婷鈞的「對比」（下圖），筆者請同學找一找有幾種「對比」於期間，同學找到上／下、黑／白、天使／惡魔。 5. 完成剪貼的同學，教師給予印好「美的原則」10 種名稱的小紙條，讓學生黏貼於上，最後以護貝膠膜黏貼以保護作品。 <p>(三) 發展活動二：製作魔術方塊與組合</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 發下材料：西卡紙與長尺。 2. 講解立方體展開圖的製圖方式。口訣：3 個 6 與 4 個 6。然後裁切、壓線（已沒有水的原子筆壓摺線）、貼雙面膠、組合，總共需要 4 個立方體。 3. 教師提醒立方體最後黏合時，要放一些填充物以免容易壓扁，並提醒可在 	<p>實作評量</p> <p>實作評量 課堂參與評量 能否發揮團隊精神，以及互助合作</p>	<p>10'</p> <p>80'</p> <p>80'</p>

<p>裡面塞些鈴鐺，讓魔術方塊旋轉時有悅耳的聲音，以增加玩的樂趣。</p> <ol style="list-style-type: none"> 再來將 4 個立方體排成一排，黃色箭頭代表魔術方塊的黏貼處，魔術方塊的基本型完成，並且可以轉來轉去。 最後將剪貼的 6 塊「美的原則」都切割成 6x6 cm 的正方形，魔術方塊轉一面就貼一種「美的原則」，依序完成。 教師穿梭在同學之間，適時給予幫助。 <p>(四) 綜合活動：</p> <ol style="list-style-type: none"> 教師發下「美的原則」魔術方塊評分單，說明這是另類的展覽方式，要請別人評分時，必須先說明作品內容與所表現的原則。 評分的十人，同學只能三位，其他可以男女老少，提醒觀察不同年齡層對作品的觀賞角度。 	<p>鑑賞評量(互評表)</p>	<p>10'</p>
<p>子題三：動動「美」</p> <p>(一) 準備活動：</p> <ol style="list-style-type: none"> 教師：介紹「美的原則」的肢體的小影片，例如：街舞、麥克傑克森的「太空漫步」、大陸體操選手的表演、千手觀音、台大學生的「牛奶巧克力」…等。討論各影片可歸於哪種「美的原則」？ <p>(二) 發展活動一：</p> <ol style="list-style-type: none"> 先將全班分為 4 組，每組平均 8-9 人。各組推派小組長，教師叮嚀發揮夥伴合作的精神，以達成任務！ 每組先討論與挑選六項美的原則，開始排練「走位」與肢體的呈現，在 6 個 8 拍中呈現。 教師穿梭在各組之間，適時給予幫助。 <p>(三) 綜合活動：</p> <ol style="list-style-type: none"> 每組呈現練習成果，教師是旁觀者，觀察各組發展過程中的變化，並且提出問題，引發同學的聯想與參與。而且適時鼓勵表現良好、創意佳的組別，讓他們更有興趣與自信。教師並拍照記錄。 教師講評的重點不在「對或錯」，而是「好或更好」，重要的是同學對肢體開發的體驗。 最後學生整理場地並預告下一週上課的單元。 	<p>課堂表現及參與評量 發揮團隊精神與開發肢體的美</p>	<p>30' 45' 15'</p>

(四) 延伸活動：

1. 「美的原則」是基礎的學理，他日的課程單元中舉例時，同學都能印象深刻。
2. 肢體開發的照片紀錄，在回顧的課程中都能再引起同學回憶那激情的、發揮團隊默契的過程。

形成性評量並對課程提出回饋

教學設備/資源：

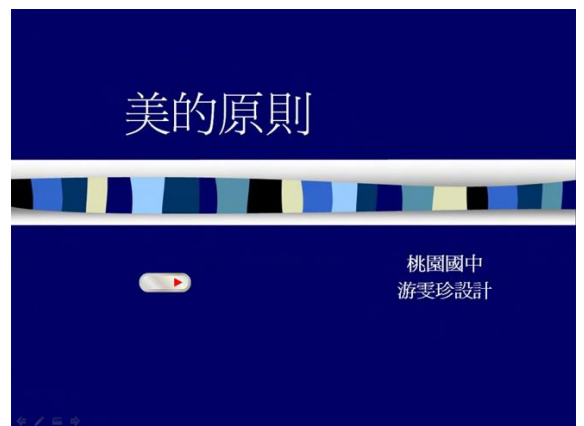
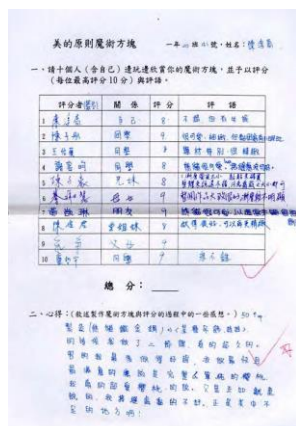
- 電腦設備/單槍投影機。
- 彩虹筆、筆。
- 老師示範教具、全班用的色紙、西卡紙、護貝膠膜、長尺。
- 相機。

參考資料：

- 丘永福，《造型原理》，台北：藝風堂，民 76。
- 林崇生，《造型基礎》，台北：藝風堂，民 84。
- 康軒文教，《藝術與人文 國中 1 下教師手冊》，台北：康軒，民 94。
- Mario Livio 著，丘宏義譯，《黃金比例 1.61803...的秘密》，台北：遠流，民 94。
- 網路資源：

http://www.wga.hu/frames-e.html?welcome.html
 臺灣藝術教育網 http://ed.arte.gov.tw
 國立台灣大學網路教學課程 http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/th2_140/th2_140_04.htm
 黃金比例 http://www.miqel.com/fractals_math_patterns/visual-math-phi-golden.html
 http://educ.queensu.ca/~fmc/december2004/Seurat.html
 統一 http://www.arrowheadballet.org/spring_show/2003/boogie-woogie.html
 對稱 http://static.flickr.com/19/121378982_6ffc362812_b.jpg
 http://www.2xup-ph.org/album/photofriday/symmetry.jpg
 http://www.arrowheadballet.org/photos/spring-show-2003/diane/rhythm-of-the-night.jpg
 http://www.arrowheadballet.org/spring_show/2003/we-got-the-beat.html
 http://www.arrowheadballet.org/spring_show/2003/survivor.html
 反覆 http://www.jamb.ca/mt/photos/2004/repetition.jpg
 http://www.arrowheadballet.org/spring_show/2001/14-ny-ny.html
 漸層 http://209.34.82.147/media/sm2.Gradation_0604051220413.jpg
 http://www.pbase.com/sergiopadura/image/67658601
 均衡 http://archive.irtc.org/ftp/pub/old-competition/competition-Jul-95/balance.jpg
 http://www.leestreet.com/pop/balance.php
 律動 http://www.arrowheadballet.org/spring_show/2003/austin-powers.html
 http://fengniao.com/cms/upload/picture/1/33/6424-5.jpg
 完整與單純 http://www.arrowheadballet.org/spring_show/2002/03_erin_lardi.html

附錄：

四、 教學成果與省思

1、「美的原則」不像科學原理放諸四海皆準，有時包含情緒、經驗、個人主觀感受……都能影響對事物的感受與判斷，所以筆者最後會提醒學生有關「學習美的原則的侷限」，首先美的感覺是非常多樣的，十大原則不能全部含括。而且一份美的感受經常是綜合了許多原則與其他成分，並不是能很透徹的完全分析。並且藝術的創意是無限的，打破原則也是創意的表現，所以，學了美的原則之後要記住，熟記後要忘記了再使用。

2、本單元設計的「美的原則魔術方塊」學習單（附件二）是與親友互動的活動，可以想像同學們與親友解說「美的原則」的情景。筆者發現學生的父母親給的評語都非常正向，應該給學生極大的信心。在同學的心得分享中，也發現許多同學寫到完成的快樂，相信這個單元對他們而言是個愉快又難忘的經驗。

(1) 對比：「對比」是相對的要素並列，相互比較：明暗、大小、粗細、方向、遠近、寒暖、數量、動靜、質地…。對比的應用強而有力、生動有趣。經由對比的關係，可以增強個別要素所具有的特性，強者更強、弱者更弱。筆者除了自然的、創作的、人工的對比圖片，也展示戲劇卡通方面的圖片，以多層面欣賞「對比美」

色彩對比

色彩對比

色彩、數量對比

明暗對比

想一想，什麼對比？

(2) 調和：

「調和」是指當構成要素相似，便能產生和諧、融洽的感覺。如色彩、形狀、質感…等。

色彩調和

色彩、形狀調和

形狀調和

色彩調合

想一想，什麼調和？

(3) 反覆：

「反覆」是將相同的形、色構成單位，做規律性排列。「反覆」有左右或上下方向反覆，稱為「二方連續」；若是呈上下左右四個方向者稱為「四方連續」。

「反覆」應用在日常生活中或藝術品中，給人清晰、明瞭、井然有序的感覺。

四方連續

二方連續

左右反覆

想一想，什麼反覆？

四方連續

(4) 漸層：

漸層又稱「漸變」，就是逐漸的改變，有一定的秩序和與規律、比例。例：由大到小、由明到暗…。

在漸層過程中會造成節奏感或空間感。

顏色漸層

遠近漸層

色彩漸層

大小漸層

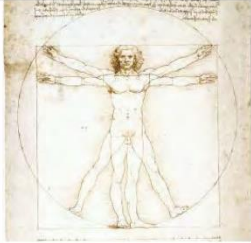

大小漸層

(5) 對稱：

對稱指上下或左右一樣。具有單純、簡潔、安定的美感。日常生活常見：人臉、人體、昆蟲、樹葉…

對稱一直是建築中城樓宗廟的基本形式，給人一種安穩、沈著、莊嚴的感受。

左右對稱

左右對稱

上下對稱

上下左右對稱

上下左右對稱

(6) 均衡：

「均衡」是指視覺的平衡，有安定的感覺。有「對稱性均衡」與「不對稱性均衡」。在這裡主要指構圖與視覺上的均衡。

想一想，什麼均衡？

想一想，什麼均衡？

想一想，什麼均衡？

想一想，什麼均衡？

想一想，什麼均衡？

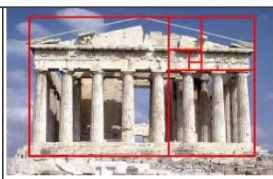
(7) 比例：

比例在形式中是數量的比率。例如：長短、大小、粗細、明暗…等。在洽當的比例下，能產生優美的感覺。

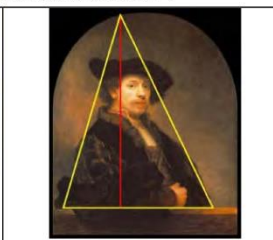
最重要的是「黃金比例」(1:1.618)。如古希臘的神殿及許多建築皆依黃金比例來設計。今日我們日常生活中如書籍、桌面、撲克牌、郵票…等亦依黃金比例來設計。

等身比例

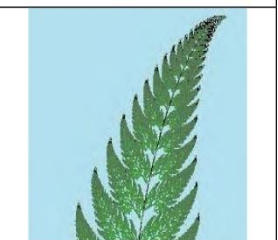
黃金比例

黃金比例

黃金比例

黃金比例

(8) 律動：運用某種規則或不規則的排列，產生節奏、韻律感。給人有抑揚頓挫，和統一感的運動現象。而具有時

間性的藝術領域中，都能表現律動美，如音樂、舞蹈、電影、戲劇…等。生活環境中，植物的成長、動物的

運動、高低起伏的山、波濤洶湧的海浪、麥浪、炊煙…等，都存在著律動的美。

自然界的律動

自然界的律動

自然界的律動

舞蹈的律動美

繪畫的律動

(9) 統一：

指具有共同要素的形態，如同方向、同形、同色…，但必需「統一中求變化」，才不呆板單調。

「統一」與「反覆」的差別在於這樣的變化。在欣賞「統一美」時，可以找一找變與不變的地方。

				
什麼「統一」？	什麼「統一」？	什麼「統一」？	什麼「統一」？	什麼「統一」？

(10) 完整與單純：

完整是主題明確的作品。但不一定是「滿」。一件藝術作品，不論運用了那一種美的原則，藝術家所追求的是作品的「完整」性。單純是形式的簡潔化，有樸素、平靜之美，視覺更有力量。

				
完整與單純	完整與單純	完整與單純	完整與單純	完整與單純

學生作品：

					
對比	律動	單純	對稱	統一	漸層
					
對比	統一	對稱	漸層	單純	律動

「美的原則」學習單

一年 班 號，姓名：

* 美的十大原則：

- 1、對比：相對的要素並列，相互比較：明暗、大小、粗細、方向、遠近、寒暖、數量、動靜、質地…等。對比的應用強而有力、生動有趣。
- 2、調和：指當構成要素相似，便能產生和諧、融洽的感覺。如色彩、形狀、質感…等。
- 3、反覆：將相同的形、色構成單位，做規律性排列。有「二方」、「四方」連續。反覆給人清晰、明瞭、井然有序的感覺。
- 4、漸層：又稱「漸變」，就是逐漸的改變，有一定的秩序和與規律、比例。例：由大到小、由明到暗…等。在漸層過程中會造成節奏感或空間感。
- 5、對稱：指上下或左右一樣。具有單純、簡潔、安定的美感。日常生活常見：人臉、人體、昆蟲、樹葉…等。
- 6、均衡：指視覺的平衡，有安定的感覺。有「對稱性均衡」與「不對稱性均衡」。
- 7、比例：在形式中有關數量的比率。例如：長短、大小、粗細、明暗…等。在洽當的比例下，能產生優美的感覺。最重要的是「黃金比例」(1:1.618)。
- 8、律動：運用某種規則或不規則的排列，產生節奏、韻律感。給人有抑揚頓挫和統一感的運動現象。
- 9、統一：指具有共同要素的形態，如同方向、同形、同色…等。但必須「統一中求變化」，才不呆板單調。
- 10、完整與單純：完整是主題明確的作品，但不一定是「滿」。一件藝術作品，不論運用了那一種美的原則，藝術家所追求的是作品的「完整」性。單純是形式的簡潔化，有樸素、平靜之美，視覺更有力量。

一、簡單畫下阿丁老師在每項原則中所舉的印象深刻的例子。

對比	調和	反覆	漸層	對稱
均衡	比例	律動	統一	完整與單純

二、找一找，每一張圖片，綜合了幾種美的原則在內？（填代號）

(1) 對比 (2) 調和 (3) 反覆 (4) 漸層 (5) 對稱 (6) 均衡 (7) 比例 (8) 律動 (9) 統一 (10) 完整與單純

1、() 2、() 3、() 4、() 5、()

6、() 7、() 8、() 9、() 10、()

美的原則魔術方塊

一年 班 號，姓名：

一、請十個人（含自己）邊玩邊欣賞你的魔術方塊，並予以評分（每位最高評分 10 分）與評語。

評分者	關係	評分	評語
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

總分： _____

二、心得：（敘述製作魔術方塊與評分的過程中的一些心得感想。）
