

玩美無所不在—美的原理原則

新北市板橋區中山國民小學 視覺藝術專任教師 劉美玲

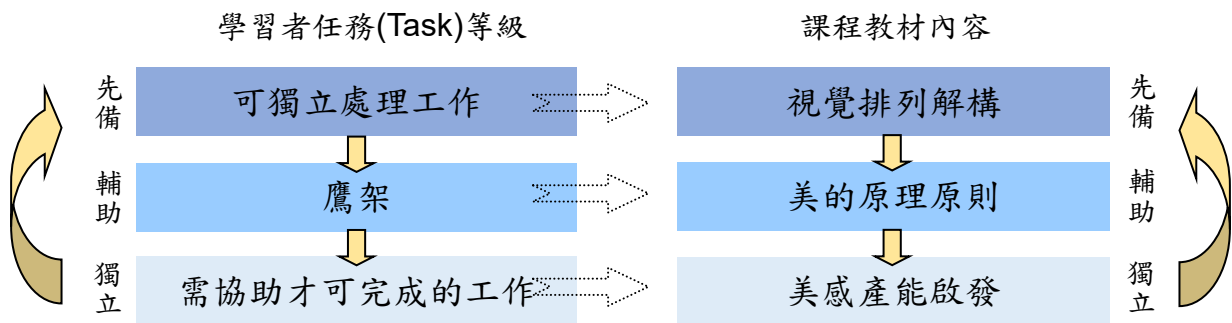
一、設計理念

(一)單元設計緣起與應用分析：

本教案採 UBD 重理解的課程設計 (Understanding by Design) 及單元教學法，首先以藝術家作品引起動機，再以套用美的原理原則導入作品、利用美的原理原則帶入簡單圖形創作為發展活動，由紙風箏律動為綜合活動，最後以美的原則學習單為總結及討論。

應用 1：維果斯基(Lev S. Vygotsky, 1896-1934)

近側發展區理論(the Zone of Proximal Development, 簡稱 ZPD)

應用 2：學習遷移理論(Learning Transfer)

學習遷移指在學習一件事物之後，對學習另一件事物的影響，也就是指已獲得的知識、技能、學習方法和態度等，對學習新知識、新技能的影響；可能是積極的，也可能是消極的。

<http://terms.naer.edu.tw/detail/1314356/> (2016/ 7/ 8 瀏覽)

- (1)發現在新情境中有與先前情境相關的事物；
- (2)將先前所習得的事物應用於新情境之中；
- (3)應用舊知識於新知識的學習之中。

應用 3：美的原理原則(Aesthetics)

仍可延伸出單純、簡化等原則，且藝術作品中並不僅單一原則的應用，可套用數個原理進作品或利用原理創作。

反覆	將同樣形狀或色彩重覆安排放置的意思，僅量的增加。
漸層	指形狀或色彩漸增或漸減的層次變化之美感。
統一	在複雜的畫面中，尋找一個各部分的共通點。
對稱	模擬假想軸，兩端放置完全相同的形體，有上下、左右和上下左右對稱。
比例	畫面中部分與部分間的關係。不論長短、大小或寬窄。
均衡	畫面事物形態雖不相同，卻由於分量相等而產生均衡感。
節奏	將畫面進行週期性的錯綜變化，既抑揚變化又和諧統一。
對比	將性質完全相反的事物並置，達到兩者相抗衡的緊張狀態。

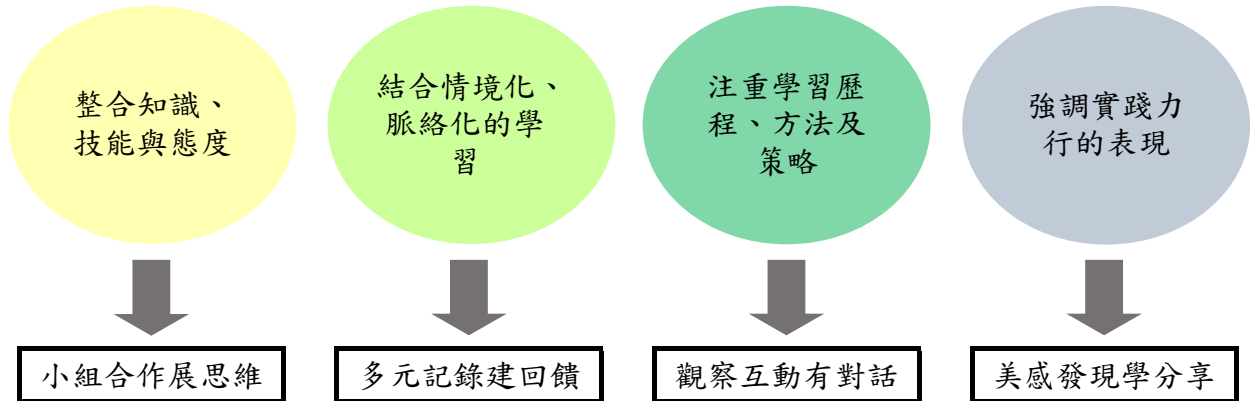
http://content.edu.tw/junior/art/nt_ch/beauty/teach_data/chp2-1.html (2016/ 7/ 8 瀏覽)

應用 4：藝術家作品欣賞及建築、攝影作品導聆。

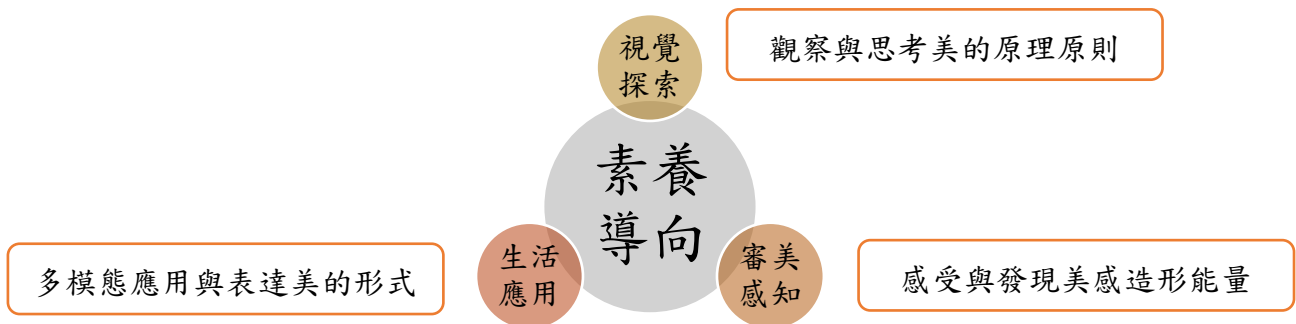
(二)學生學習特質與需求（起始行為或先備知識）。

1. 國小六年級學生，已習得基本構圖技巧，並能實際設計草稿及上色過程後完成作品。
2. 學生已在語文領域中習得辨識美的原理原則的片語字義。
3. 學生應皆具備觀看、欣賞、表達、分享之能力。

(三)核心素養的展現：

(四)學習重點的統整與銜接：

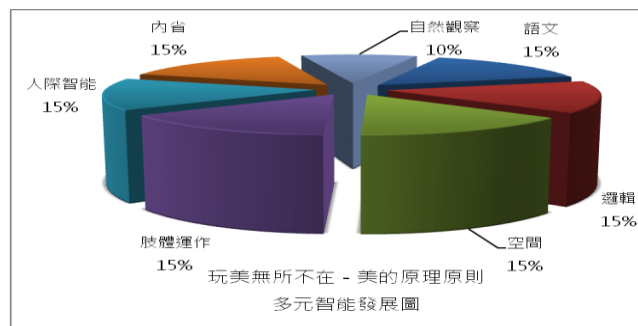

(五)重要教學策略與評量：

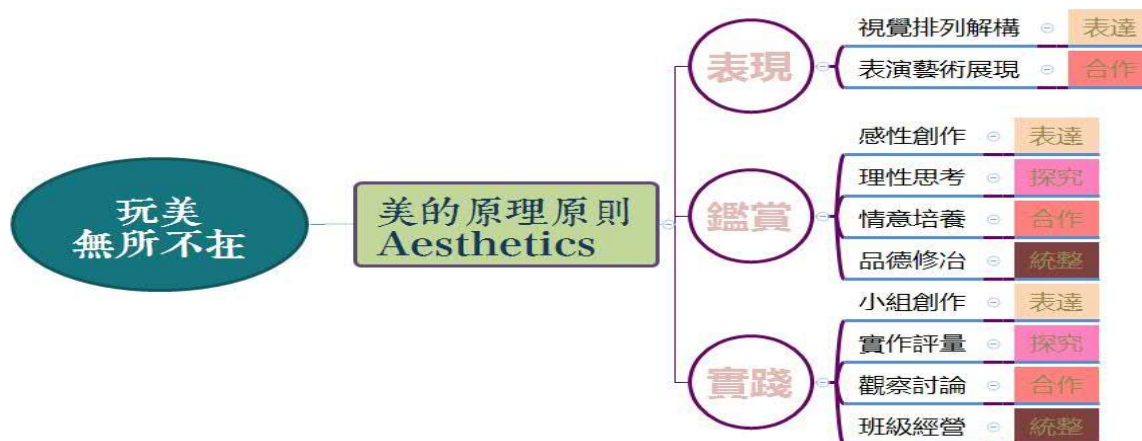
講述法、探究法、觀察法。小組合作學習、集體創作活動。
標準本位評量（形成性評量、總結性評量）。

(六)多元智慧發展：

1. 語文智慧：辨別美的原理原則的片語字義，對作品有明確表達、分享之能力。
2. 邏輯（數學）智慧：能在作品中以排列組合找出比例、對稱及反覆等圖形解構技巧。
3. 空間智慧：認識藝術家作品，及完成簡單圖形組合創作。
4. 肢體運作智慧：手部小肌肉發展至能聽從指示按部就班完成紙風箏，並能用美的原理原則進行律動。
5. 人際智能：能團隊合作完成集體創作。
6. 內省智慧：在觀看、欣賞作品中了解自我感受。
7. 自然觀察智能：了解光的原理，明白對比色與相近色。

二、單元架構

三、活動設計

領域/科目	藝術領域/視覺藝術		設計者	劉美玲	
實施年級	國小高年級		總節數	共 4 節 · 160 分鐘	
單元名稱	玩美無所不在—美的原理原則				
設計依據					
學習重點	學習表現	視覺探索 1-III-2 能使用視覺元素和構成要素，探索創作歷程。 審美感知 2-III-2 能發現藝術作品中的構成要素與形式原理，並表達自己的想法。 生活應用 3-III-4 能與他人合作規劃藝術創作或展演，並扼要說明其中的美感。	核心素養	總綱	A 自主行動 A1 身心素質與自我精進 B 溝通互動 B1 符號運用與溝通表達 C 社會參與 C2 人際關係與團隊合作
	學習內容	視 E-III-1 視覺元素、色彩與構成要素的辨識與溝通。 表 E-III-3 動作素材、視覺圖像和聲音效果等整合呈現。 視 A-III-1 藝術語彙、形式原理與視覺美感。 視 P-III-1 在地及全球藝文展演、藝術檔案。			領綱

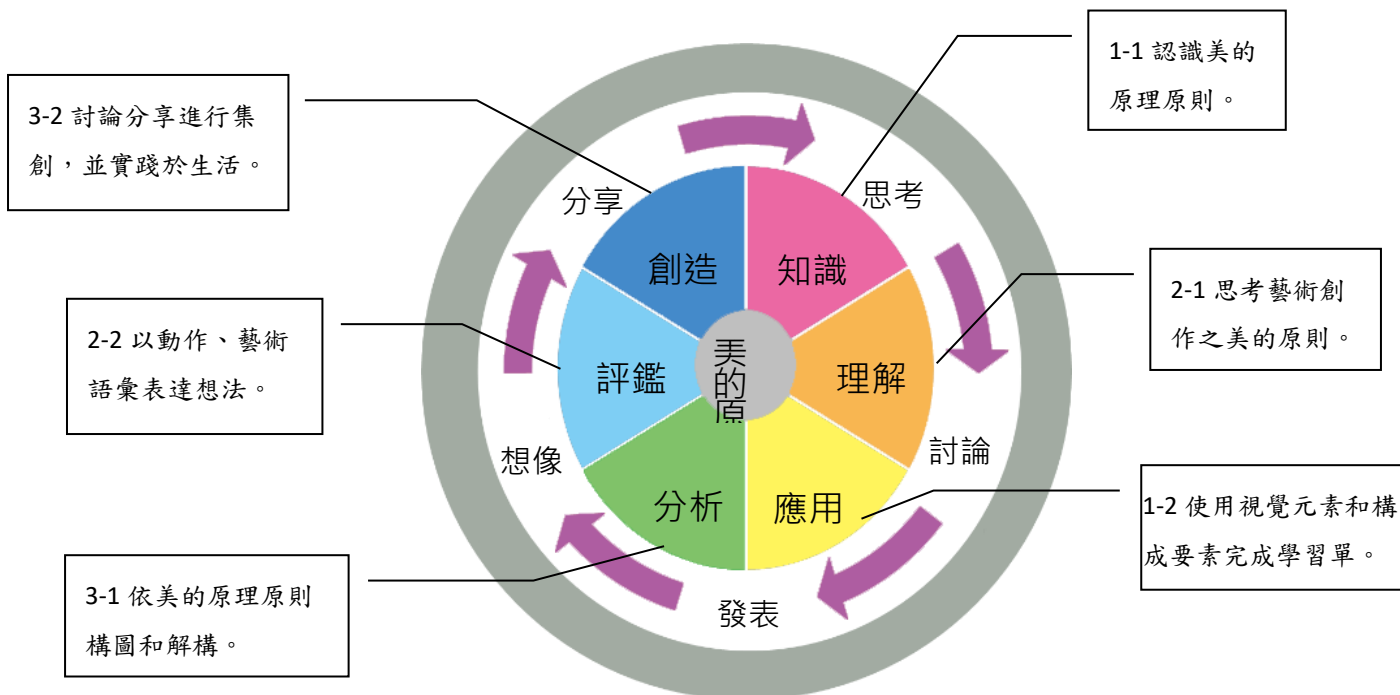
議題 融入	議題/ 學習主題	人權教育、品德教育
	實質內涵	人權與生活實踐：人 E5 欣賞、包容個別差異並尊重自己與他人的權利。 品德 發展 層面：品 E3 溝通合作與和諧人際關係。
與其他領域/ 科目的連結		無
教材來源		自編教材
學習目標		
<p>視覺探索</p> <p>1.能辨識美的原理原則，使用視覺元素和構成要素完成學習單創作。</p> <p>審美感知</p> <p>2.能思考藝術創作之美的原理原則，並以動作素材、藝術語彙表達想法。</p> <p>生活應用</p> <p>3.能依按部就班構圖和解構，以討論分享進行集體創作，並實踐美的原理原則於生活。</p>		

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
～第一節開始～		
<p>準備活動</p> <p>0.1.常規要求。</p>		
<p>引起動機</p> <p>1.1.請學生解讀且發表美的原理原則字卡意義。 1.2.由認識藝術家作品來進入情境。</p>	能專心聽講 與發表看法	喚起學生 美好的舊 經驗。
<p>發展活動</p> <p>2.1.介紹藝術家作品。 2.2.套用美的原理原則。 2.3.請學生分組競賽搶答。</p>	能團隊合作、 專心聽講發 表	不排斥任 何觀察，尤 鼓勵不同 觀點。
<p>綜合活動</p> <p>3.1.請學生看圖回答上述 8 個之外的美的原理原則。</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>如： http://blog.ylish.ilc.edu.tw/life/index.php?op=ViewArticle&articleId=834&blogId=61 →單純。</p> <p>3.2.教師歸納總結。</p>	能團隊合作、 專心聽講與 發表看法	遇文靜學 生發言，更 予以實質 加分鼓勵。
～第一節結束～		

～第二節開始～		
準備活動 0.1. 常規要求。		
引起動機 1.1. 請學生解讀且發表美的原理原則字卡意義。	能團隊合作、專心聽講與發表看法	提醒已習得辨識之美的原理原則的片語字義。
發展活動 2.1. 閃示極簡化低限圖卡（·或∴或●）。 2.2. 請學生利用美的原理原則進行排列組合，建構出美的原理原則簡化圖卡創作。 2.3. 分組上臺發表於黑板。	是否符合主題	提醒字卡主客地位的份量別。鼓勵組內分工。
綜合活動 3.1. 由教師引導學生從平面的構圖到層疊的空間創造。 3.2. 教師歸納總結。	能團隊合作、專心聽講與發表看法	鼓勵組內分工。
～第二節結束～		
～第三節開始～		
準備活動 0.1. 常規要求。		
引起動機 1.1. 發下 A4 回收紙、剪刀。 1.2. 請學生按部就班，跟著教師： 將 A4 回收紙分成三等分後裁開，並將三分之一的 A4 回收紙再分成三等分後，沿著 2 條摺線以不同方向剪裁但不剪開（須在尾端各留下約 2 公分的摺線）；請學生將兩邊尾端和細膠固定黏貼。	能跟上進度製作紙風箏	
發展活動 2.1. 請學生用手指輕捏細棉線，並擺動手臂，紙風箏便能輕鬆起飛。 2.2. 分組利用紙風箏產生的飛行效果，套用美的原理原則後，進行律動創作。 2.3. 各組不宜同樣主題，宜事先分配不同主題，方能產生區隔。	能團隊合作、專心聽講與發表看法	不排斥任何觀察，尤其鼓勵不同觀點。 宜事先分配不同主題。
綜合活動 3.1. 請學生分組上臺發表與表演。 3.2. 教師歸納總結。	是否符合主題	
學生準備用具 4.1. 請學生下次上課時攜帶著色用具。		
～第三節結束～		

～第四節開始～			
準備活動 0.1. 常規要求。 0.2. 請學生備妥著色用具。			
引起動機 1.1. 請學生解讀且發表美的原理原則字卡意義。		能專心聽講 與發表看法	喚起學生 舊經驗。
發展活動 2.1. 發下《美的原則》學習單。 2.2. 請學生備妥著色用具。 2.3. 利用孔雀身體圖紋套用美的原理原則。 2.4. 完成學習單。		是否符合主 題 能完成學 習 單	不排斥任 何觀察，尤 其鼓勵不 同觀點。
綜合活動 3.1. 邀請學生上臺發表展示。 3.2. 教師歸納總結。		是否符合主 題	
～第四節結束～			
教學設備/資源：			
第一節	美的原理原則字卡、藝術作品海報、強力磁鐵。		
第二節	美的原理原則字卡、極簡化低限圖卡（·或·:·或●）。		
第三節	美的原理原則字卡、A4 回收紙、細棉線、剪刀、雙面膠。		
第四節	美的原理原則字卡、《美的原則》學習單、著色用具。		
參考資料：網路資源。			
附錄：			
<ul style="list-style-type: none"> ● 美的原理原則建議作品。 ● 美的原理原則字卡。 ● 美的原理原則學習單。 			

四、教學成果與省思

流程	教學反思
教學前	學生對「構圖」概念的認識懵懵懂懂、若有似無。
教學中	利用藝術家作品回扣美的原理原則來解構圖像表面，深入作品內涵。
教學後	學生能運用美的原理原則進行創作，並且勇於嘗試。

五、評量方式：(標準本位評量、形成性評量、總結性評量)

評量方式								
主題	次主題	A	B	C	D	E	評量工具	評量人員
		優秀	良好	基礎	不足	落後		
表現	視覺探索	能完整地辨識美的原理原則，以及使用視覺元素和構成要素完成學習單，畫出4個以上美的原理原則。	能大部分地辨識美的原理原則，大致使用視覺元素和構成要素完成學習單，畫出2-3個美的原理原則。	能部分地辨識美的原理原則，並部分使用視覺元素和構成要素完成學習單，畫出1個美的原理原則。	僅能少部分地辨識美的原理原則，少部分使用視覺元素和構成要素完成學習單，未使用美的原理原則。	未達D級	視覺學習單	教師評量
鑑賞	審美感知	能積極地思考藝術創作之美的原理原則，並以動作素材、藝術語彙表達想法，應用4個以上美的原理原則。	能大部分地思考藝術創作之美的原理原則，並以動作素材、藝術語彙表達想法，應用2-3個美的原理原則。	能部分地思考藝術創作之美的原理原則，並以動作素材、藝術語彙表達想法，應用1個美的原理原則。	僅能少部分地思考藝術創作之美的原理原則，並以動作素材、藝術語彙表達想法，未應用美的原理原則。	未達D級	小組討論	教師學生評量
實踐	生活應用	能適當地與他人合作、按部就班解構，以討論分享進行集體創作，並實踐於生活，應用4個以上美的原理原則。	能大部分地與他人合作、按部就班解構，以討論分享進行集體創作，並實踐於生活，應用4個以上美的原理原則。	能部分地與他人合作、按部就班解構，以討論分享進行集體創作，並實踐於生活，應用4個以上美的原理原則。	僅能少部分地與他人合作、按部就班解構，以討論分享進行集體創作，並實踐於生活，應用4個以上美的原理原則。	未達D級	表演紙風箏	教師學生評量
等級		專家	高手	新手	學徒		評量工具	評量人員
綜評		於以上的評量工具中，得到2個以上的A等級。	於以上的評量工具中，得到1個A等級。	於以上的評量工具中，得到2個以上的B等級。	未達C級		檢核表	學生教師評量

教學專業活動紀錄

教師講述

進行配對：美的原理原則+藝術家作品

美的原理原則實驗：均衡

美的原理原則實驗：對比

美的原理原則實驗：對稱

美的原理原則實驗：漸層

教學專業活動紀錄

美的原理原則出題囉

美的原理原則發表中

利用極簡化低限圖卡（·或·:·或●）表現

利用極簡化低限圖卡（·或·:·或●）表現

製作紙風箏

試飛準備

教學專業活動紀錄

小組討論

團隊合作

彩排中

彩排中

學習單

學習單

●美的原理原則建議作品。

美的原理原則(Aesthetics)一仍可延伸出單純、簡化等原則，且藝術作品中並不僅單一原則的應用。以下圖片來源為《視覺素養學習網》，請教師參考本教案後選用及衍繹教學。

Aesthetics	Content	建議作品 僅供參考
節奏	將畫面進行週期性的錯綜變化，既抑揚變化又和諧統一。 圖片： http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/botticelli/botticelli.htm 。	〈波堤且利-春〉
均衡	畫面事物形態雖不相同，卻由於分量相等而產生均衡感。 圖片另來自 http://www.ss.net.tw/list1.asp?num=153 。	〈拉斐爾-聖母與聖子〉
對比	將性質完全相反的事物並置，達到兩者相抗衡的緊張狀態。 圖片： http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-tw/yenshui long/yenshui long.htm 。	〈顏水龍-鹿港龍山寺〉
比例	畫面中部分與部分間的關係。不論長短、大小或寬窄。 圖片： http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/michelangelo/michelangelo.htm 。	〈米開朗基羅-創世紀〉
漸層	指形狀或色彩漸增或漸減的層次變化之美感。 圖片另來自 http://www.fengshuidana.com/2013/07/06/why-you-may-not-be-getting-what-you-want/ 。	〈歐姬芙-花朵系列〉
反覆	將同樣形狀或色彩重覆安排放置的意思，僅量的增加。 圖片另來自 http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn/#cans-seurat 。	〈克里斯.喬登-數字系列〉
對稱	模擬假想軸，兩端放置完全相同的形體，有上下、左右和上下左右對稱。 圖片： http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/millet/millet.htm 。	〈米勒-晚鐘〉
統一	在複雜的畫面中，尋找一個各部分的共通點。 圖片： http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/picasso/picasso.htm 。	〈畢卡索-三個樂師〉

節奏

均衡

對比

比例

漸層

反覆

對稱

統一

美的原則

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

反覆是指將同樣形狀或色彩重覆安排放置的意思，僅量的增加。

漸層是指形狀或色彩漸增或漸減的層次變化之美感。

統一是在複雜的畫面中，尋找一個各部分的共通點。

對稱是模擬假想軸，兩端放置完全相同的形體，有上下、左右和上下左右對稱。

請利用左方的孔雀圖形完成美的原則練習。
一種原則以一種顏色表示。

比例是畫面中部分與部分間的關係。不論長短、大小或寬窄。

均衡是畫面事物形態雖不相同，卻由於分量相等而產生均衡感。

節奏是將畫面進行週期性的錯綜變化，既抑揚變化又和諧統一。

對比是將性質完全相反的事物並置，達到兩者相抗衡的緊張狀態。