

玩美無所不在－美的原理原則

新北市鶯歌國民小學 視覺藝術專任教師 劉美玲

壹、設計理念

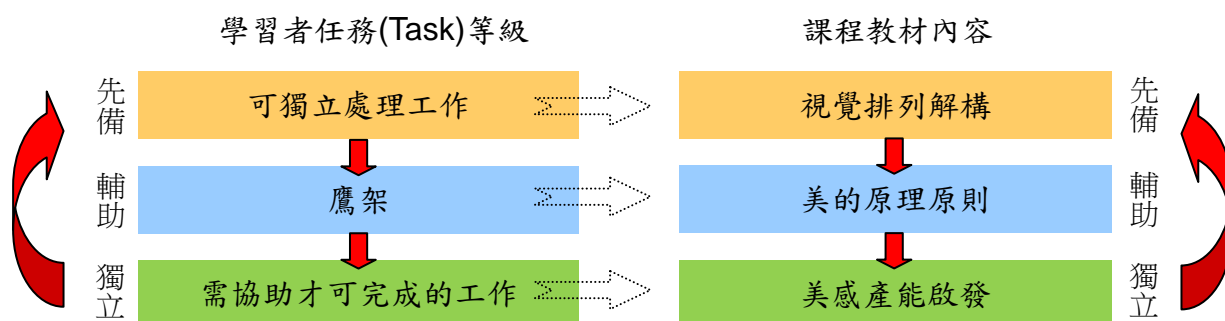
本教案採活動教學法，首先以藝術家作品引起動機，再以套用美的原理原則導入作品、利用美的原理原則帶入簡單圖形創作為發展活動，由紙風箏律動為綜合活動，最後以美的原則學習單為總結及討論。

貳、教學分析

一、教材分析

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事物之後，對學習另一事物的影響，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：藝術與人文領域課本(Textbook)

翰林版藝術與人文課本第 7 冊，第一章藝術點線面－第一節：視覺藝術點線面；翰林

版藝術與人文課本第 8 冊，第三章藝術「視」界大不同－第一節：生活新「視」界。

應用 5：藝術家作品欣賞及建築、攝影作品導聆。

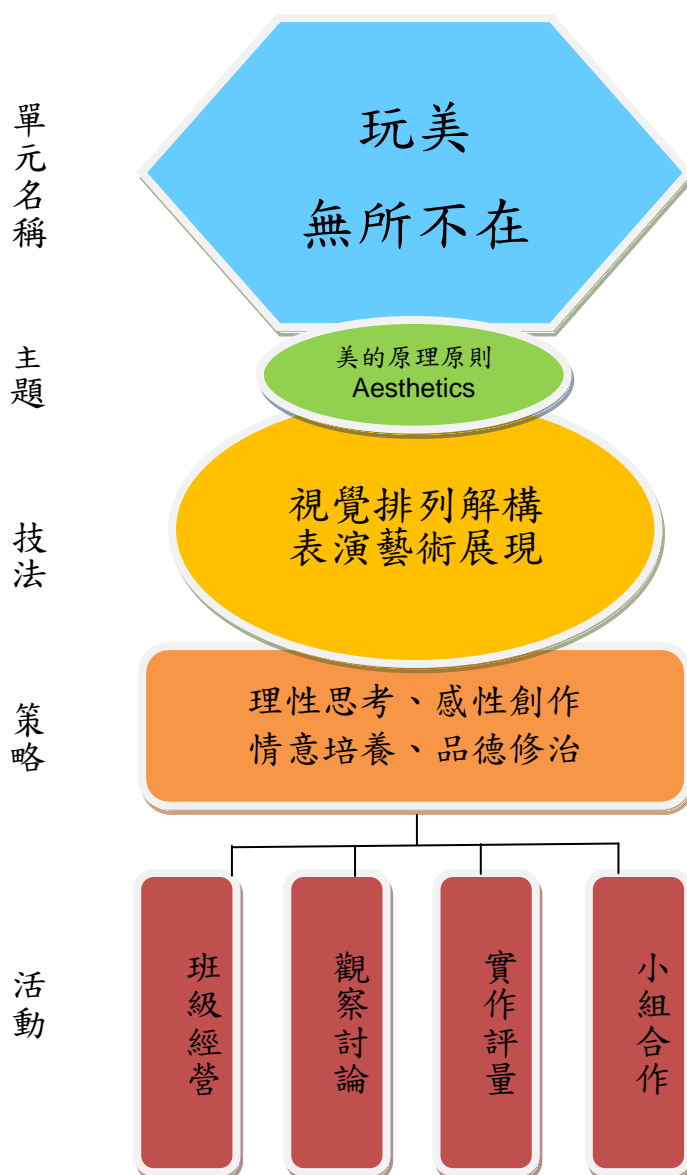
二、學生分析

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、教學方法分析

講述法、探究法、小組合作、創作活動。

四、課程概念架構圖

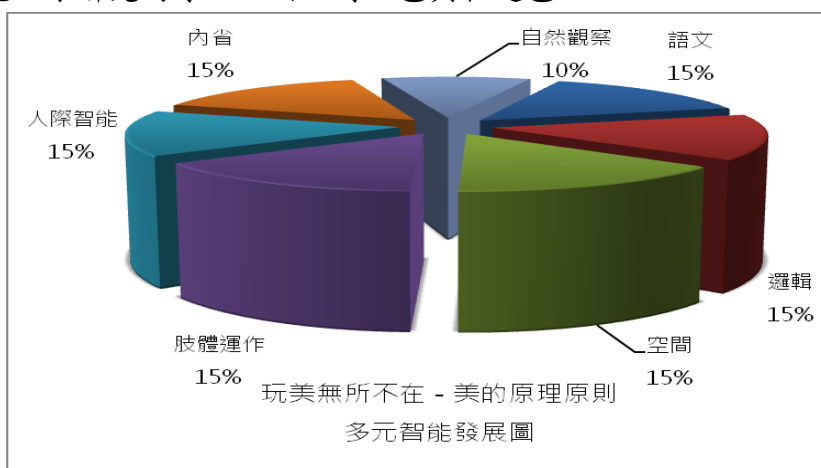
參、教學活動設計

單元名稱	玩美無所不在		適用年級	國小高年級
課程名稱	美的原理原則		教學時間	40 分鐘*4 節
教材版本	自編教材＋翰林版藝術與人文第 7、8 冊			
教學準備	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。		
教學目標	能理解「美的原理原則」方法，並於藝術創作活動應用之。			
能力指標			具體目標	
探索與表現	1-3-1	探索各種不同的藝術創作方式，表現創作的想像力。	認知	1-1 能認識美的原理原則。
	1-3-2	構思藝術創作的主題與內容，選擇適當的媒體、技法，完成有規劃、有感情及思想的創作。		1-2 能思考藝術創作之美的原理原則。
	1-3-4	透過集體創作方式，完成與他人合作的藝術作品。		
審美與理解	2-3-8	使用適當的視覺、聽覺、動覺藝術用語，說明自己和他人作品的特徵和價值。	情意	2-1 能團體分工、小組合作、討論分享。
	2-3-9	透過討論、分析、判斷等方式，表達自己對藝術創作的審美經驗與見解。		2-2 保持信心與耐心完成集體創作。
實踐與應用	3-3-13	運用學習累積的藝術知能，設計、規劃並進行美化或改造生活空間。	技能	3-1 能依美的原理原則按部就班構圖和解構。
	3-3-14	選擇主題，探求並收藏一、二種生活環境中喜愛的藝術小品：如純藝術、商業藝術、生活藝術、民俗藝術、傳統藝術等作為日常生活的愛好。		3-2 能依美的原理原則完成集體創作。
融入議題與能力指標			十大基本能力	
議題	能力指標			
環境教育	1-3-1	藉由觀察與體驗自然，並能以創作文章、美勞、音樂、戲劇表演等形式表現自然環境之美與對環境的關懷。		二、欣賞、表現與創新 四、表達、溝通與分享
	3-3-1	瞭解人與環境互動互依關係，建立積極的環境態度與環境倫理。		
	3-3-4	能關懷未來世代的生存與發展。		

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。

能力指標	教學內容	時間	評量方式	具體目標	指導要點
	~第一節開始~				
2-3-8 使用適當的視覺、聽覺、動覺藝術用語，說明自己和他人作品的特徵和價值。	準備活動 0.1. 常規要求。	1"			
2-3-9 透過討論、分析、判斷等方式，表達自己對藝術創作的審美經驗與見解。	引起動機 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。	5"	能專心聽講與發表看法	1-1 能認識美的原理原則。	喚起學生美好的舊經驗。
	發展活動 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。	30"	能團隊合作、專心聽講發表	1-2 能思考美的原理原則。	不排斥任何觀察，尤鼓勵不同觀點。
	綜合活動 3.1. 請學生看圖回答上述 8 個之外的美的原理原則。	4"	能團隊合作、專心聽講與發表看法	2-1 能團隊分工、小組合作、討論分享。	遇文靜學生發言，更予以實質加分鼓勵。

	<p>如： </p> <p>http://blog.yish.ilc.edu.tw/life/index.php?op=ViewArticle&articleId=834&blogId=61</p> <p>→單純。</p> <p>3.2. 教師歸納總結。</p> <p>～第一節結束～</p>				
<p>1-3-2 構思藝術創作的主题與内容，選擇適當的媒體、技法，完成有規劃、有感情及思想的創作。</p> <p>1-3-4 透過集體創作方式，完成與他人合作的藝術作品。</p>	<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。</p> <p>發展活動</p> <p>2.1. 閃示極簡化低限圖卡（•或∴或●）。</p> <p>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。</p> <p>2.3. 分組上臺發表於黑板。</p> <p>綜合活動</p> <p>3.1. 由教師引導學生從平面的構圖到層疊的空間創造。</p> <p>3.2. 教師歸納總結。</p> <p>～第二節結束～</p> <p>～第三節開始～</p>	<p>1”</p> <p>1”</p> <p>33”</p> <p>5”</p>	<p>能團隊合作、專心聽講與發表看法</p> <p>是否符合主題</p> <p>能團隊合作、專心聽講與發表看法</p>	<p>1-2 能思考藝術創作之美的原理原則。</p> <p>2-1 能團隊分工、小組合作、討論分享。</p> <p>2-2 保持信心與耐心完成集體創作。</p>	<p>提醒已習得辨識之美的原理原則的片語字義。</p> <p>提醒字卡主客地位的份量別。</p> <p>鼓勵組內分工。</p> <p>鼓勵組內分工。</p>
<p>1-3-1 探索各種不同的藝術創作方式，表現創作的想像力。</p> <p>1-3-4 透過集體創作方式，完成與他人合作的藝術作品。</p>	<p>準備活動</p> <p>0.1. 常規要求。</p> <p>引起動機</p> <p>1.1. 發下 A4 回收紙、剪刀。</p> <p>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</p>	<p>1”</p> <p>14”</p>	<p>能跟上進度製作紙風箏</p>		

	<p>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。</p> <p>發展活動</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>綜合活動</p> <p>3.1. 請學生分組上臺發表與表演。</p> <p>3.2. 教師歸納總結。</p> <p>學生準備用具</p> <p>4.1. 請學生下次上課時攜帶著色用具。</p> <p>～第三節結束～ ～第四節開始～</p>	15"	能團隊合作、專心聽講與發表看法	3-1 能依美的原理原則按部就班構圖和解構。 3-2 能依美的原理原則完成集體創作。	不排斥任何觀察，尤其鼓勵不同觀點。 宜事先分配不同主題。
<p>3-3-13 運用學習累積的藝術知能，設計、規劃並進行美化或改造生活空間。</p> <p>3-3-14 選擇主題，探求並收藏一、二種生活環境中喜愛的藝術小品：如純藝術、商業藝術、生活藝術、民俗藝術、傳統藝術等作為日常生活的愛好。</p>	<p>準備活動</p> <p>0.1. 常規要求。</p> <p>0.2. 請學生備妥著色用具。</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。</p> <p>發展活動</p> <p>2.1. 發下《美的原則》學習單。</p> <p>2.2. 請學生備妥著色用具。</p> <p>2.3. 利用孔雀身體圖紋套用美的原理原則。</p> <p>2.4. 完成學習單。</p> <p>綜合活動</p> <p>3.1. 邀請學生上臺發表展示。</p> <p>3.2. 教師歸納總結。</p> <p>～第四節結束～</p>	1"			
		10"	是否符合主題		
		4"	能專心聽講與發表看法		喚起學生舊經驗。
		25"	是否符合主題 能完成學習單	3-1 能依美的原理原則按部就班構圖和解構。	不排斥任何觀察，尤其鼓勵不同觀點。
		10"	是否符合主題		

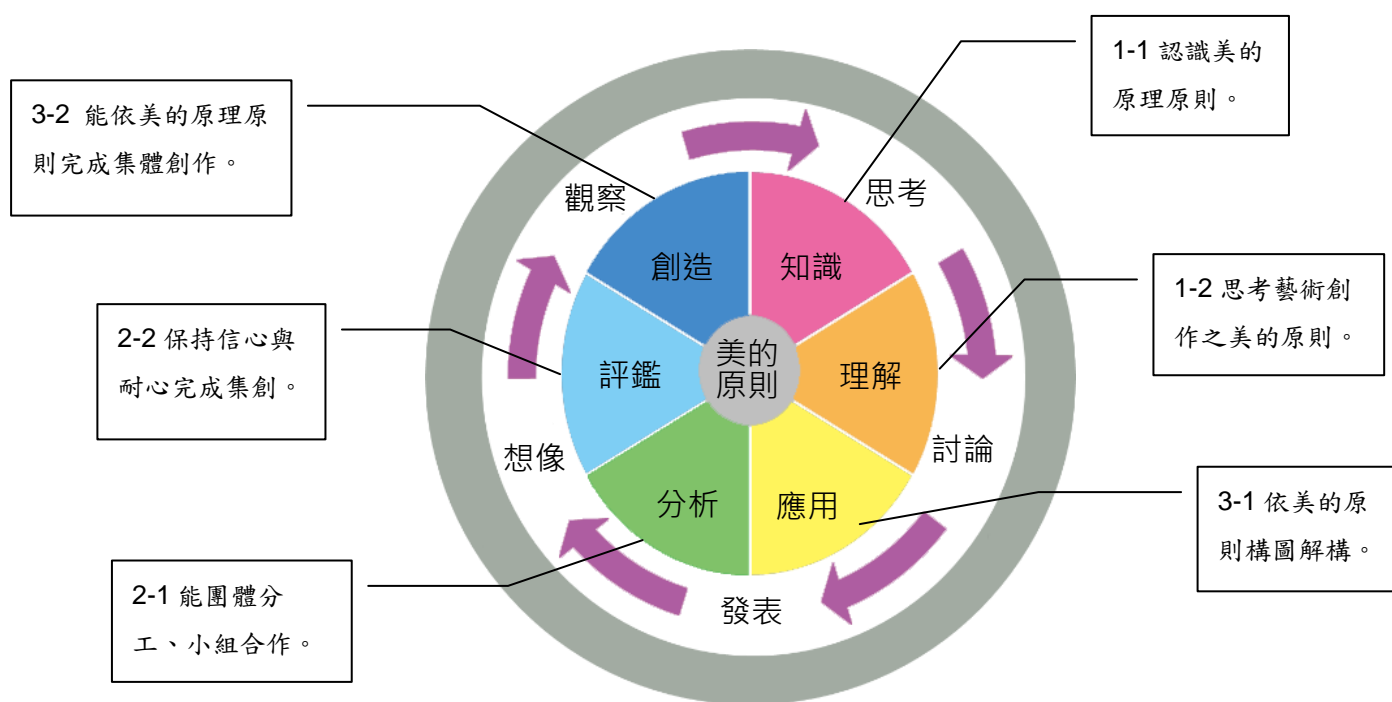

肆、教學評量

採實作、檔案的形成性評量模組，著重教師與學生於學習歷程中的回饋與反饋，俾使教師教學更精進細膩、學生學習更為豐富多元。

向度	具體目標	形成性評量模組
認知	1-1 能理解美的原理原則。	小組合作
	1-2 能思考藝術創作之美的原理原則。	團隊討論
情意	2-1 能團體分工、小組合作、討論分享。	榮譽競逐
	2-2 保持信心與耐心完成集體創作。	觀念態度
技能	3-1 能依美的原理原則按部就班構圖和解構。	課堂發表、學習單
	3-2 能依美的原理原則完成集體創作。	表演作品

伍、教學說明（含特色）與注意事項

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。

美的原則

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

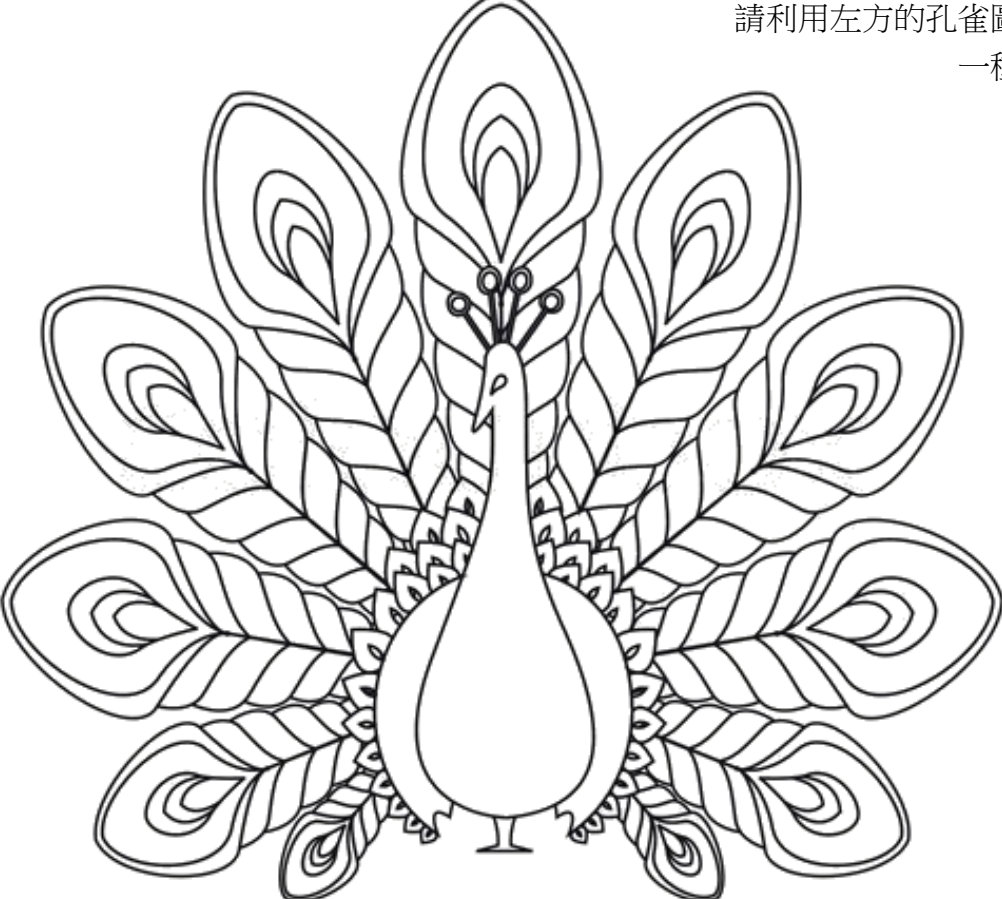
反覆是指將同樣形狀或色彩重覆安排放置的意思，僅量的增加。

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。

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	<p style="text-align: center;">Content 教育部 數位教學資源入口網</p> <p style="text-align: center;">資料來源：http://content.edu.tw/junior/art/nt_ch/beauty/teach_data/chp2-1.html</p>	<p style="text-align: center;">建議作品 僅供參考</p>
<p style="text-align: center;">節奏</p>	<p>將畫面進行週期性的錯綜變化，既抑揚變化又和諧統一。</p> <p>圖片：http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/botticelli/botticelli.htm。</p>	<p style="text-align: center;">〈波堤且利-春〉</p>
<p style="text-align: center;">均衡</p>	<p>畫面事物形態雖不相同，卻由於分量相等而產生均衡感。</p> <p>圖片另來自 http://www.ss.net.tw/list1.asp?num=153。</p>	<p style="text-align: center;">〈拉斐爾-聖母與聖子〉</p>
<p style="text-align: center;">對比</p>	<p>將性質完全相反的事物並置，達到兩者相抗衡的緊張狀態。</p> <p>圖片：http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-tw/yenshuilong/yenshuilong.htm。</p>	<p style="text-align: center;">〈顏水龍-鹿港龍山寺〉</p>
<p style="text-align: center;">比例</p>	<p>畫面中部分與部分間的關係。不論長短、大小或寬窄。</p> <p>圖片：http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/michelangelo/michelangelo.htm。</p>	<p style="text-align: center;">〈米開朗基羅-創世紀〉</p>
<p style="text-align: center;">漸層</p>	<p>指形狀或色彩漸增或漸減的層次變化之美感。</p> <p>圖片另來自 http://www.fengshuidana.com/2013/07/06/why-you-may-not-be-getting-what-you-want/。</p>	<p style="text-align: center;">〈歐姬芙-花朵系列〉</p>
<p style="text-align: center;">反覆</p>	<p>將同樣形狀或色彩重覆安排放置的意思，僅量的增加。</p> <p>圖片另來自 http://www.chrisjordan.com/gallery/rtn/#cans-seurat。</p>	<p style="text-align: center;">〈克里斯.喬登-數字系列〉</p>
<p style="text-align: center;">對稱</p>	<p>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。</p> <p>圖片：http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/millet/millet.htm。</p>	<p style="text-align: center;">〈米勒-晚鐘〉</p>
<p style="text-align: center;">統一</p>	<p>在複雜的畫面中，尋找一個各部分的共通點。</p> <p>圖片：http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/picasso/picasso.htm。</p>	<p style="text-align: center;">〈畢卡索-三個樂師〉</p>

節奏

均衡

對比

比比例

漸層

反 覆

對稱

統

一

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

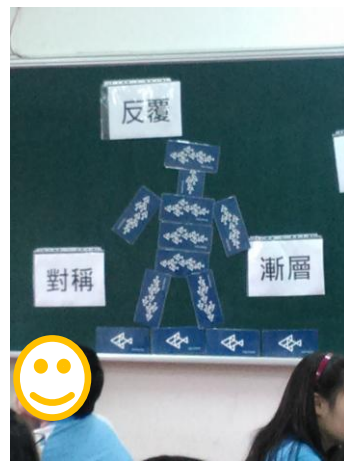
美的原理原則出題囉

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

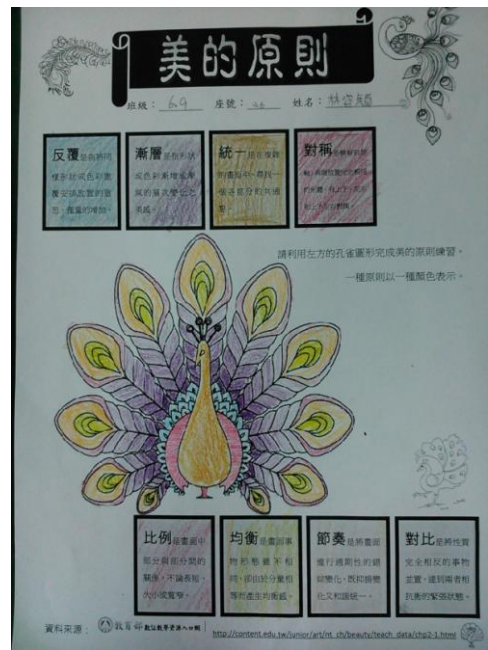
彩排中

彩排中

學習單

學習單

