

壹、設計職群【核心主題-基礎描繪】教學活動設計

單元名稱	構圖概說	教學時間	6 節/300 分鐘
單元內容	6-1.描繪構圖概說 6-2.構圖形式介紹及操作 6-3.畫面主題與主從關係之處理實作		
學生學習條件分析	1.學生應具備基本繪圖及素描的技法。 2.學生應具備對畫面形體、色彩、質感及量感的觀察能力。		
教學地點	基礎繪圖教室（本單元可於普通教室操作）		
單元目標		具體目標	
【認知】 1.學生能認識構圖的意義與其法則。 2.學生能瞭解基本構圖的形式與特殊構圖的形式。 【技能】 3.學生能學會描述繪畫作品的構圖形式。 4.學生能學會於作品中應用構圖的形式。 【情意】 5.學生能欣賞畫面的構圖形式。 6.學生能欣賞畫面的特色與美的原則。		1-1.學生能說明構圖的意義。 1-2.學生能說明構圖的法則。 2-1.學生能說明基本構圖的形式。 2-2.學生能說明特殊構圖的形式。 3-1.學生會使用文字描述繪畫構圖的形式。 3-2.學生會分析繪畫作品中的構圖形式。 4-1.學生會使用構圖形式於作品的構圖中。 4-2.學生會使用技巧來處理畫面主賓的關係。 5-1.學生能欣賞畫面的構圖形式。 5-2.學生能欣賞畫面的美的原則。 6-1.學生能欣賞各種構圖的視覺特性。 6-2.學生能觀察並體會各種構圖的創作意圖。	

具體目標	教學活動歷程	教學方法	時間分配	備註
	《第 1、2、3 節課》			
	【準備活動】			
	一、教師			
6-2	(一) 課前指定學生蒐集具有簡易外形的物體或圖片 (至少 3 件)。	教師指定	自訂	
6-1	(二) 課前準備具有基本構圖表現形式的作品或資料、圖片，製作投影資料。	教師製作	自訂	
	二、學生			
5-1	課前依教師指定蒐集具有簡易外形的物體或圖片 (至少 3 件)。	實際收集或網路查閱	自訂	
	【發展活動】			
	一、引起動機			
6-1	教師於課前指定作業，並於上課時播放所蒐集具有基本構圖表現形式的作品或資料、圖片，引起學生學習動機。	多媒體播放教師講授	30 分鐘	
	二、提示主題			
2-1	引導學生依其自行蒐集的物體或資料，	教師引導	20 分鐘	
2-2	試著進行簡易物體外形的說明。	學生檢視 收集資料		
	三、說明內容			
1-1		教師講授		
1-2	(一) 教師依知識單說明本單元相關知識內容。	說明知識單及實作單內容	40 分鐘	
3-1				
3-2	(二) 教師依實作單說明本單元相關操作內容。	單內容	10 分鐘	
	【綜合活動】			
4-1	一、學生進行實作單操作第一題。	學生操作	40 分鐘	
4-2	二、視學生操作狀況，引導學生說明作品及	老師指導	10 分鐘	
5-2	感受。同學間作品相互觀摩討論。			
5-1				

具體目標	教學活動歷程	教學方法	時間分配	備註
	《第 4、5、6 節課》			
	【準備活動】			
	一、教師			
6-2	(一) 課前指定學生拍攝或蒐集以人物主題，但不同構圖的畫面。	教師指定	自訂	
6-1	(二) 課前準備不同特殊構圖形式的作品或圖片，製作投影資料。	教師製作	自訂	
	二、學生			
5-1	課前依教師指定拍攝或蒐集以人物為主題且不同構圖形式的畫面，並將之列印出來。	實際收集或網路查閱	自訂	
	【發展活動】			
	一、引起動機			
6-1	教師於課前指定作業，並於上課時播放所蒐集不同特殊構圖形式的作品或資料、圖片，引起學生學習動機。	多媒體播放教師講授	20 分鐘	
	二、提示主題			
2-1	引導學生依其拍攝或蒐集主題的照片，	教師引導	10 分鐘	
2-2	試著進行瞭解不同構圖的形式。	學生查閱收集資料		
	三、說明內容			
1-1	(一) 教師依知識單說明本單元相關知識內容。	教師講授	30 分鐘	
1-2		說明知識單及實作		
3-1	(二) 教師依實作單說明本單元相關操作內容。	單內容		
3-2				
	【綜合活動】			
4-1	一、學生進行實作單操作第二題。	學生操作	40 分鐘	
4-2	二、學生進行實作單操作第三題。	老師指導	30 分鐘	
5-2	三、視學生操作狀況，引導學生說明作品及		20 分鐘	
5-1	感受。同學間作品相互觀摩討論。			

貳、知識單

知識單		編號：設計-2-6/知	
單元名稱	構圖概說	教學使用地點	基礎繪圖教室(本單元可於普通教室操作)
【單元簡介】 <p>本單元使學生能透過構圖的方式，對畫面中各種對象物間的關係，進行有計畫的組織與構成。良好的構圖能構成令觀者感到穩定而舒服的畫面，並提供正確的視覺引導，有助於情感的表達。</p>			
【學習目標】 <ol style="list-style-type: none">一、瞭解構圖的意義與其法則。二、認識基本構圖的形式與應用。三、明瞭特殊構圖的類型與應用。四、熟悉畫面主賓關係的處理方式。			
【相關知識】 <ol style="list-style-type: none">一、構圖的意義：<p>構圖是藝術家為了表現作品的主題思想與美感效果，在一定的空間範圍內將元素與元素間的位置、遠近、大小與疏密等作適當安排和處理，組織成藝術的整體美。簡言之，即是指藝術品中有關各形象元素間結構與配置的方式。在平面形式的繪畫稱為「構圖」，在立體形式的雕塑或立體造形的設計上稱為「構成」，在中國傳統繪畫則稱為「章法」或「布局」。</p>二、構圖法則：<p>構圖法則是指構圖所依循的原則</p><p>(一) 明確創作構思：構圖之前應思索表現的內容是何種題材？是具象或是抽象？重要的目的在於表現主題思想，而構圖形式是構思的整體呈現。</p>			
			
<p>圖 1 馬諦斯／紅色的和諧／1908 年／油彩、畫布／聖彼得堡博物館 主題的呈現是將畫面組合起來，令人有意識或理念表達的感受</p>			

(二) 掌握視點的位置：視點位置的不同，會使畫面呈現形狀與配置的不同效果。營造出畫面的主、賓配置。



圖 2 維拉斯奎茲／布拉達之降／1635 年／油彩、畫布／西班牙普拉多美術館
以畫面中心為視覺焦點，勝利者在中央接受戰敗者投降，左右兩側視覺構成元素平衡。

(三) 善用美的形式法則：美的形式法則各有所用，比例能符合數理的秩序美；對比能形成清晰、強勁的視覺性；調和則能融洽協調畫面，使人獲得賞心悅目的美感。



圖 3 拉斐爾／雅典學院／1510 年／濕壁畫／羅馬梵諦
文藝復興的畫家，善用美的法則，作品表現和諧、對稱的秩序。

(四) 表現空間層次感：風景畫構圖需掌握有前景、中景和遠景的層次；靜物畫要有前、後及背景的距離感，即使是不分前後、不辨遠近的抽象畫，亦有其大小、輕重，使畫面產生三度空間層次效果。



圖4 揚·范艾克／阿諾菲尼夫婦／1434年／油彩.版畫／英國倫敦國家藝廊
畫面上精心的布局及結構(如背景牆上的鏡子)，使得觀賞者更能感受到空間的存在。

三、構圖形式

(一) 基本構圖形式

1. 線性構圖：

- (1) 水平構圖：排列較為平直整齊，較不強調前後空間感。適合表現平和寧靜的景象或意象，並可塑造廣大遼闊的空間感。



圖 5 特羅融／去耕作的牛群／1855 年／油彩.畫布／巴黎羅浮宮
整個畫面通過水平構圖的運用，樸質而單純，呈現開闊的景緻。

- (2) 垂直構圖：以直線式的位置進行排列組合，若配合略帶仰視的視角，則可展現仰望的崇高感及高度的視覺延伸效果。適於表現昂揚活躍的景象或意象，可鋪陳濃厚幽遠的情境。



圖 6 丁托列多／佇立於彼拉多前的基督／1567 年／油彩.畫布／義大利聖洛可
學會畫面中耶穌的身形及背景圓柱的直立線條，呈現出單獨有力的垂直
構圖形式。

(3) 曲線構圖：具有活潑的韻律感，並可呈現綿延深遠的視覺感。



圖 7 宋朝／虎溪三笑／紙上展卷／台北故宮

曲線構圖表現出風景迂迴上升盤旋的趣味，有一種優美流暢的感覺。

(4) 對角構圖：較高大的靜物向側邊移，產生右上左下或左上右下的構圖。具有活潑及強烈動感的特點。



圖 8 堤香／烏爾比諾的維納斯／1538 年／油彩.畫布／佛羅倫斯烏菲茲美術館／交叉的對角構圖把空間隔開，右上及左下的紅色系與左上的綠色，有強烈的對比。

2.幾何形構圖：

(1) 三角形構圖：有安定、穩重的感覺，倒三角形構圖則有擴張、舒張及不安定感。



圖 9 基里科斯／梅杜莎之筏／1819 年／油彩.畫布／法國羅浮宮
以三角構圖法表現，上輕下重，畫面莊重而穩定。

(2) 方形構圖：以垂直水平線條相交形成的方格構圖，具有理性與靜穆的感覺。

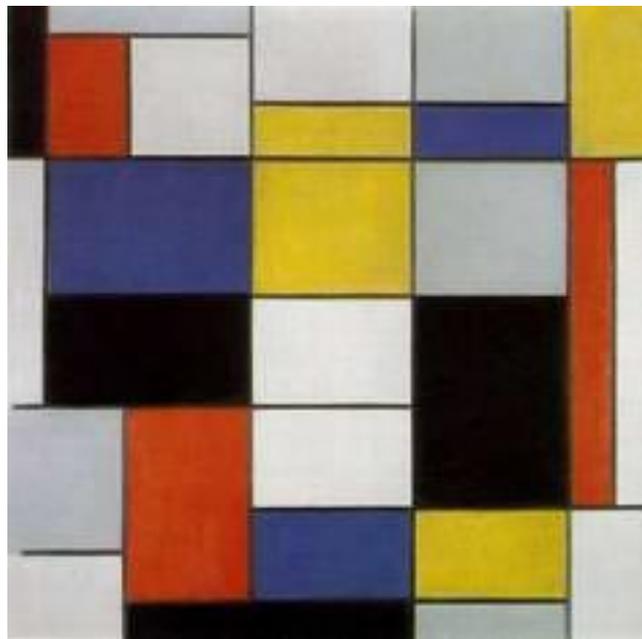


圖 10 蒙德里安／構成 A／1911 年／油彩.畫布／義大利現代美術館
利用方格的構圖，表現秩序及理性，看起來或許呆板，但變化的方格、色彩及線條卻具有音樂性。

(3) 圓形構圖：以圓形為構成方式，但圍的太緊密或太圓，會讓畫面顯得呆板而不生動，所以，物體應以參差的方式來擺放。有圓滿、豐富與旋轉的動感。



圖 11 馬諦斯／舞蹈／1910 年／油彩.畫布／俄羅斯聖彼得堡艾米塔吉博物館
採用圓形構圖表現，牽手合舞繞圈產生動態感。

(二) 特殊構圖形式

1. 輻射構圖：具有從中心向外擴散的動感與深度感。



圖 12 達利／聖女賽西利亞升天／1955 年／油彩.畫布／
畫面以輻射狀容積體充滿空間結構，製造出漂浮奇幻的空間感。

2. 分散構圖：藉由形、色、機能或其他元素共同組合的整體，多而不亂的感覺。



圖 13 狄嘉／賽馬會上／1880 年／油彩.畫布／巴黎奧賽美術館
畫面中的主要物體都往畫面的邊緣散去，雖有視覺上的不平衡，卻可讓人產生期待與好奇感。

3.簡約構圖：指形、色簡單而稀少，予人清靜、優雅和寂寥的感覺。



圖 14 馬奈／死了的鬥牛士／1864 年／油彩.畫布／美國華盛頓國家藝廊
利用形色的減少，讓觀賞者在瞬間就能看清全部畫面，明暗的對比，呈現出震撼效果。

4.動的構圖：以偏斜或倒置的不穩定，表現出動的趣味，亦使人感到躍躍欲試。



圖 15 羅特列克／珍·阿芙麗兒在跳舞／1892 年／油彩.紙板／法國奧賽美術館
運用鮮明的色彩，活潑的線條及透視的空間感，表現出躍動的韻律與動態變化。

四、畫面主賓關係之處理

畫面的主、賓關係是指作品主題與陪襯間的位置及其彼此的關聯，主題必須強調凸顯，但是並非貶抑其他部分，反而更需要運用其他部分來襯托主題，使畫面和諧統一，主、賓有序巧妙的組合才能形成畫面視覺的焦點。

(一) 大小、位置：面積、體積、數量大者易成為主，小者為賓。置於畫面視覺中心者為主，旁者為賓。位置在前而大者為主，位置在後或旁而小者為賓。

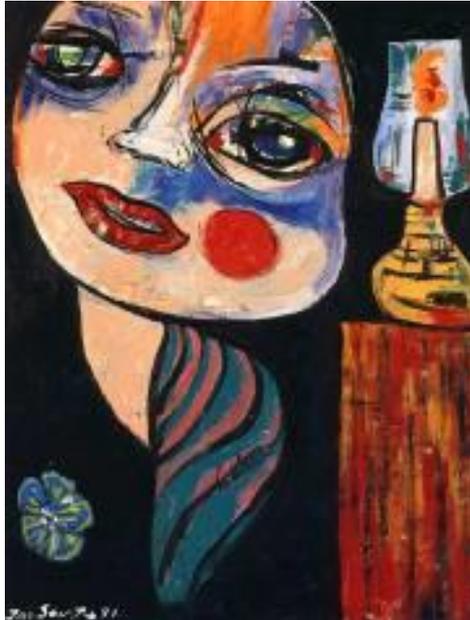


圖 16 尤紹曾／生命之光／1992 年／壓克力彩

畫面中的主體加強，而減弱賓體部分，以爭取觀賞者的視覺焦點。

(二) 虛實、色調：實體為主，虛體為賓。色調的濃重、強烈與色彩的鮮明都容易成為主體，反之則為賓體。



圖 17 庫爾貝／靜物：蘋果和石榴／1871 年／油彩.畫布／英國倫敦國家藝廊
人們對色彩的感受經常是直接而強烈的，因此色彩表現經常成為畫家表達豐富情感的構圖要素。

(三) 變形、誇張：有違一般正常形態的形體，易引起注意而成為注目焦點者，視為主體。

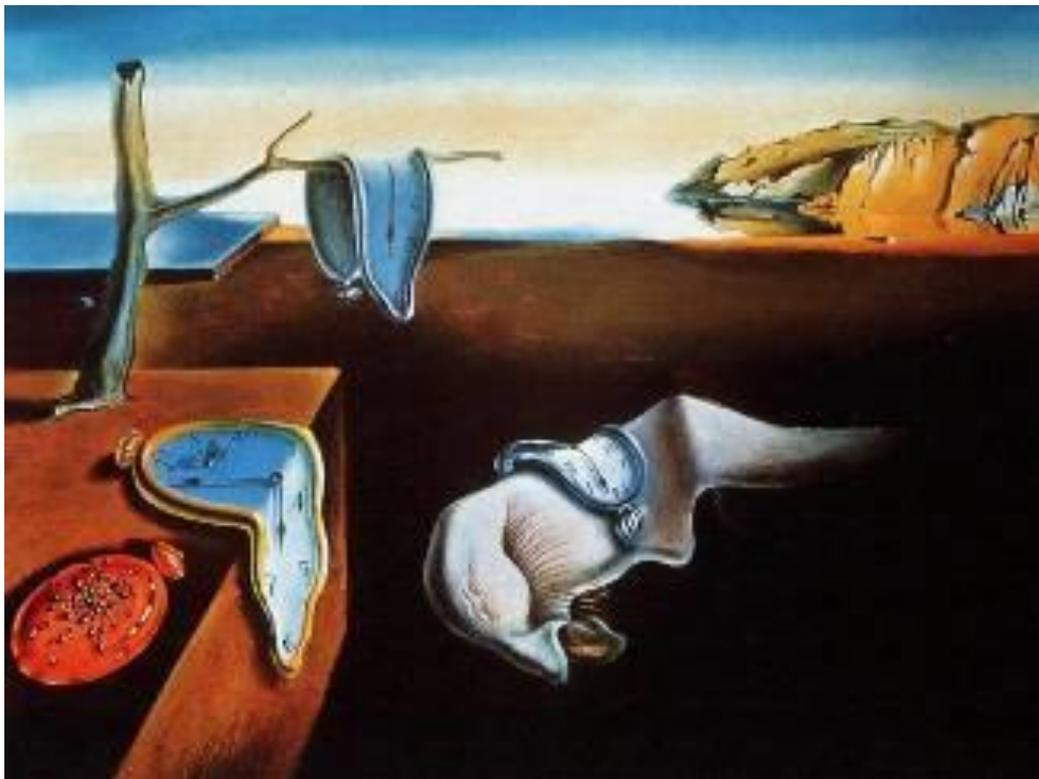
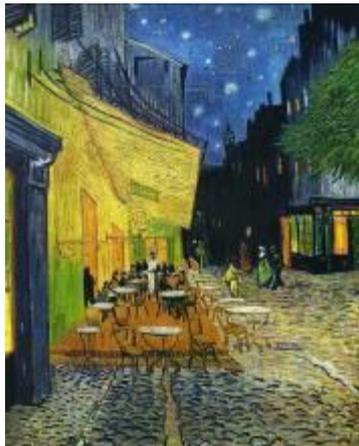


圖 18 達利／時光靜止／1931 年／帆布油畫／紐約現代美術館
變形的軟錶，象徵時空停滯凝結，是畫面的主體。

【習題】

- (B) 1. 中國傳統繪畫的構圖稱為 (A) 飛白 (B) 布局 (C) 構成 (D) 配置。
- (B) 2. 下列構圖形式中最具安定感的是 (A) 逆三角構圖 (B) 三角形構圖 (C) 方形構圖 (D) 圓形構圖。
- (B) 3. 美的形式法則中，能符合數理的秩序美是屬於 (A) 均衡 (B) 比例 (C) 調和 (D) 韻律。
- (A) 4. 表現平和寧靜的景象或意象，並可塑造廣大遼闊的空間感，是何種構圖形式？ (A) 水平構圖 (B) 垂直構圖 (C) 斜線構圖 (D) S 形構圖。
- (C) 5. 形、色簡單而稀少，予人清靜、優雅和寂寥的感覺，是何種構圖形式？ (A) 分散構圖 (B) 輻射構圖 (C) 簡約構圖 (D) 動的構圖。
- (A) 6. 畫面中各對象物的安排較不強調前後空間感，故畫面顯得安穩而平靜，是何種構圖形式？ (A) 水平構圖 (B) 垂直構圖 (C) 對角構圖 (D) 曲線構圖。
- (B) 7. 就畫面的主賓關係而言，下列敘述何者正確？ (A) 體積小者易成主；體積大者易成賓 (B) 面積大者易成主；面積小者易成賓 (C) 數量小者易成主；數量大者易成賓 (D) 畫面旁者易成主；畫面中心者易成賓。
- (C) 8. 繪畫構圖利用各元素的比例、明暗、群集、動作、位置、強弱等安排，可以強調出下列何種效果？ (A) 透視 (B) 律動 (C) 主賓 (D) 疏密。
- (A) 9. 畫面各元素與元素間，透過位置、遠近、大小、疏密、色彩、明暗等安排，以得到好的視覺效果者稱為 (A) 構圖 (B) 透視 (C) 動感 (D) 分節。
- (B) 10. 畫面主賓的處理，何者形式效果最不明顯？ (A) 對比 (B) 類似 (C) 強弱 (D) 孤立。

參、實作單

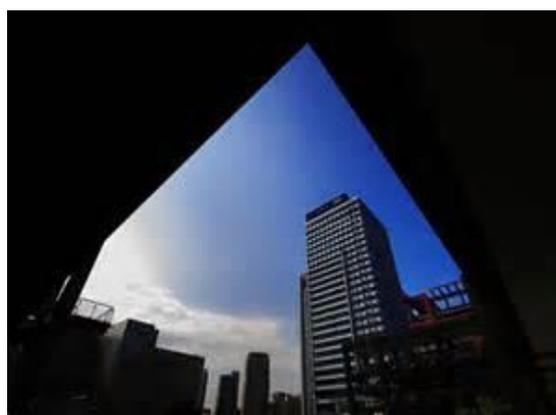
實作單		編號：設計-2-6/實 1~4												
單元名稱	構圖概說													
<p>【實作內容一】</p> <p>一、題目：請於 8 開紙張上，以簡易物體外形（至少 3 件），畫出下列構圖之基本形式：1.水平構圖、2.三角構圖、3.圓形構圖。</p> <p>二、操作時間：約 40 分鐘。</p> <p>【實作內容二】</p> <p>一、題目：請參考下列三件作品，並利用鉛筆畫出一幅具有構圖要素的作品草圖（8 開）。</p> <p>二、操作時間：約 40 分鐘。</p>														
														
<p>【實作內容三】</p> <p>一、題目：請以人物為主題，利用數位相機拍攝 5 種以上不同構圖的畫面（注意主賓之間的關係），作品請集中於 A4 版面彩色列印，並註明構圖形式。</p> <p>二、操作時間：約 40 分鐘。</p> <p>【機具設備】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>編號</th> <th>名稱</th> <th>規格</th> <th>數量</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>數位相機</td> <td>具可變焦、近攝功能</td> <td>1 台</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					編號	名稱	規格	數量	備註	1	數位相機	具可變焦、近攝功能	1 台	
編號	名稱	規格	數量	備註										
1	數位相機	具可變焦、近攝功能	1 台											

【材料】

編號	名稱	規格	數量	備註
1	鉛筆	6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、2H、4H	各 1 支	
2	紙張	8 開，本作業宜採用素描專用紙張	3 張	
3	軟橡皮		1 個	
4	硬橡皮		1 個	
5	美工刀		1 支	
6	量棒		1 支	

【操作步驟】

- 一、由教師於上課時將所蒐集到具有基本構圖表現形式的作品或資料、圖片，運用多媒體播放。並說明 1.水平構圖、2.三角構圖、3.圓形構圖…等構圖形式，引導學生依其自行蒐集的物體或資料，試著進行基本構圖形式練習。



二、由教師選定三件繪圖作品，引導學生參考其構圖後，依其想像試著繪出一幅具有構圖要素的作品。



三、教師簡報所蒐集的資料或圖片，並就學生所拍攝或蒐集之人物主題的照片，試著對不同構圖形式的畫面關係進行分析與討論。



【注意事項】

- 一、以 8 開紙張進行操作，利用素描鉛筆單色深淺繪製，內容依其主題指定構圖形式完成。
- 二、學生於課餘時間使用數位相機作人物主題拍攝，可安排分組進行，並利用學生多人互相拍攝，以增加構圖的變化性及趣味性。作品須於課前自行彩色列印 A4 版面繳交。
- 三、學生須於規定時間內繪製完成，並進行分組討論及作品觀摩欣賞。

肆、評量準則

評量準則		編號：設計-2-6/評			
單元名稱	構圖概說				
【認知學習評量指標】		優 良 可 差			
一、會說明構圖的意義。.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
二、會說明構圖的法則。.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
三、會說明基本構圖的形式。.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
四、會說明特殊構圖的形式。.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
【技能學習評量指標】		優 良 可 差			
一、會使用文字描述繪畫構圖的形式。.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
二、會分析繪畫作品中的構圖形式。.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
三、會使用構圖形式於作品的構圖中。.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
四、會使用技巧來處理畫面主賓的關係。.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
【情意學習評量指標】		優 良 可 差			
一、能對畫面的構圖形式產生興趣.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
二、能欣賞畫面的美的原則。.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
三、能欣賞各種構圖的視覺特性。.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
四、能觀察並體會各種構圖的創作意圖。.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

