

108 至 110 美感與設計課程創新計畫

109 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：新北市立淡水高級商工職業學校

執行教師：陳一心 教師

輔導單位：北區 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

(可貼原有計畫書內容即可，如有修改請紅字另註)

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
- 四、 學生學習心得與成果 (如有可放)

經費使用情形

- 一、 收支結算表

同意書

- 一、 成果報告授權同意書
- 二、 著作權及肖像權使用授權書 (如有請附上)

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	新北市立淡水高級商工職業學校
授課教師	陳一心
實施年級	高職跟高中一年級
課程執行類別	技術型高級中等學校及綜合型高級中等學校之綜合構面美感通識課程 ☒ 技術型高級中等學校
班級數	一學期 8 個班，一學年共 16 個班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	560 名學生(課程對開一上、下學期各約 280 名左右)

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：藝遊淡商—玩「色」計・襯藝「職」					
美感構面類型：(單選或複選)： ☒ 色彩 ☒ 質感 ☒ 比例 ☐ 構成 ☐ 構造 ☐ 結構					
課程執行類別： ☒ 美感通識課程 (6 小時) ☐ 基本設計選修 (18 小時)					
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	☐ 國中 年級 ☒ 高中職 一年級
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：(請概述內容) ☒ 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) 有感於職校學生高中三年僅有一學期且對開形式的美術，如何利用有限的時間以生活化的美感啟發再對應到各職科未來場域或日常中可發揮美感的能力，真的是需要好好規劃，因此，透過學生已具備基本的色彩概念和對生活觀察的敏銳力以及對於攝影也有基礎的構圖能力之下，同時藉由開學後對各科課程已概略熟悉其學科教材及職科實習課程的工具為何，從中藉由美感課程的啟發，涵養學生對餐飲擺盤、職科工具整理等面向能具備對美在形式原理原則的應用能力，最後再透過商業攝影融入色彩、質感的方式，引導學生未來日後能善用其美感，再擴大對美的有感。					

一、課程概述 (300 字左右):

有感於上學期執行僅以色彩為主，109 學年則仍以此為基礎再融入質感做調整，主軸仍以商管群著重的自我識別，藉此再延伸各科的課程特色以及實習工具上的差異，透過商業攝影的方式，增進校內學生彼此交流與增進自我對本科的認同。

先從學生日常的色彩觀察為主，透過自身物品以及與各科相對應的工具和課本，利用色票和手機進行初步的色彩採集。接著，以小組形式做分類、分析和統整，請學生再從自身與職科工具挑幾件物品，透過配色歷程中底紙不同比例的寒暖色塊，藉此感受色彩的差異；此外，再透過商業攝影不同質感的背景板、其他質感物品以及多色的色紙搭配，讓學生從中感受質感應用與色彩比例之間的美感。

最後，將所有成果列印出來佈置於校園裡的公共開放空間展示，亦能於日常、校慶期間展示各科特色，也能透過上期末的回饋與下學期初的課前引導，增進學生彼此的交流。

二、課程目標

- 美感觀察 (從生活、物件或環境中觀察的對象，請列舉一至三點)
 - 一、觀察自身物品、職科工具的色彩屬性以及質感特色。
 - 二、觀察自身物品、職科工具的色彩比例。
- 美感技術 (課程中學生學習的美術設計工具或技法，請列舉一至三點)
 - 一、掌握數位影像編輯、濾鏡調色與後製應用。
 - 二、理解如何應用手機捕捉色紙配色以及質感掌握並學習如何簡易操作。
- 美感概念 (課程中引導學生認識的藝術、美學或設計概念，請列舉一至三點)
 - 一、基本的色彩美學以及美的形式原理原則—對比、比例、漸層、調和等。
 - 二、攝影構圖美學與濾鏡應用的調色概念。
- 其他美感目標 (配合校本、跨域、學校活動等特殊目標，可依需要列舉)
 - 一、應用商業攝影以商管群的企業識別與自身做相關概念的延伸。
 - 二、應用色彩和質感與各科特色一同連結。
 - 三、配合下學期校慶活動，學生美術作品成果展示。

三、教學進度表 (依需要可自行增加，通識課程至少 6 小時、基本設計以 18 小時為原則)

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1 (第一節)	10/12~16	單元目標	期許學生能藉由色彩的蒐集與對照，發現色彩與自身的關係。

		操作簡述	應用色票與手機完成個人物品與職科工具屬性色的日常色彩採集。
(第二節)		單元目標	學生能在活動中培養對於色彩的分類、分析與統整的能力。
		操作簡述	學生能應用 APP 中的數位取色器將運用色票與手機對照所蒐集來的色彩和現成物進行分類、分析與統整。
2 (第一節)	10/19~23	單元目標	透過自身物品與職科工具依據不同色系的底紙襯底，藉此感受類似色、漸層色、對比色以及透過不同比例色塊所呈現的玩色體驗過程，從中體會物品會依據色彩的屬性跟比例產生不同的美感視覺感受。
		操作簡述	一、先觀察自身、職科物品相關的屬性色，再運用多色底色玩配色以及比例的遊戲。 二、藉由配色過程中體會不同色彩的底紙與商品之間所呈現的視覺感受。
(第二節)		單元目標	透過自身物品與職科工具兩者與(自然物、人工物)其他質感之間的探索與體驗。
		操作簡述	透過商業攝影專用背景板的(木紋、泥牆等)不同質感或是其他自然物、人造物等與自身、職科物品搭配，依據類似與對比的質感從中感受其屬性與特質。
3 (第一節)	10/26~30	單元目標	應用色紙與質感這兩種媒材所搭配的比例，試著從襯托自身物品與職科工具以及其他商業攝影的配件中，透過色紙所排列出不同色塊的比例與多元質感的結合，營造符合美感探索的學習。
		操作簡述	先透過自身物品與職科工具本身的色系與質感去思考商業攝影的主題，再藉由底紙的色系和色塊之間的比例與排列組合的形式，提升物品本身的質感，日後便能應用於日常生活中。

(第二節)		單元目標	將成果透過列印的方式呈現，並展示於校園開放空間。
		操作簡述	讓學生討論這些成品適合展示於校園何處，最後佈置於校園開放的空間，與職校強調技職特色做呼應。

四、預期成果：

學生能透過日常生活中關於個人、各科特色相關的色彩蒐集、分類與統整的過程中，理解色彩應用的多面向。同時藉由不同色系的底紙排列組合，去感受色彩經由比例的不同而產生怎樣的視覺美感，再結合自身物品與職科工具彼此類似色或對比色的色彩差異去感受色彩的重要性，以及應用其相關的質感元素，結合類似或差異極大的質感肌理，理解這兩元素間所激盪出的微妙感受，最後能將色彩、質感靈活應用於校園學習和未來生活之中，藉此掌握餐點擺盤與攝影、商業簡報的配色技巧、工科配線如何搭配場域裡的色系和質感做調整等，期許美感課程的啟發能在學生心中埋下對美的種子。

最後經由成品展示於校園環境中，不僅展現學生、各科特色與校園之間的對話，同時也是延續校本的職科特色與精神。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 質感紋樣圖庫 1002/三采文化/2008

2. 觸覺不思議：從觸感遊戲、感官實驗及最新研究，探索你從不知道的觸覺世界 /仲谷正史/臉譜出版社/2017

六、教學資源：

一、美感手冊

二、美感教育課程推廣計畫

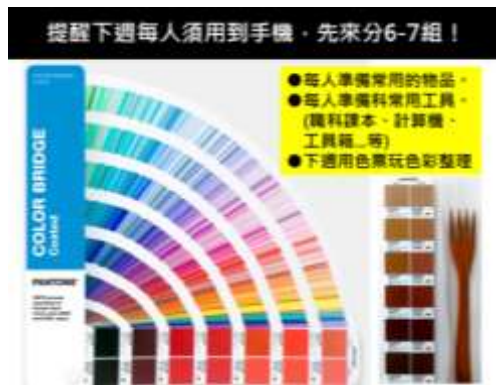
三、教育部美感網站 <http://www.aesthetics.moe.edu.tw/>

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形 (無)

二、實驗課程執行紀錄

A 課程實施照片：

1. 課前先提醒學生就職科常用的工具以及個人物品的面向做材料的準備與蒐集。

B 學生操作流程：

1. 執行時，提醒學生可手持職科常用的工具以及個人物品與蒐集來的物品做色彩分析、比對。

C 課程關鍵思考：

1. 請觀察自身物品、職科工具的色彩屬性與特色有哪些？

課堂二

A 課程實施照片：

將運用手機與色票對照所蒐集來的色彩和現成物進行分類與統整。

B 學生操作流程：

下課前利用LINECamera練習如何組圖

利用LINECamera練習如何組圖

1. 學生能將統整後的色彩，再運用色票、色紙進行對照色彩屬性的分析。
2. 利用色票對照拍攝商業攝影所提供的彩色底紙、自身商品等現成物之間的各自色彩屬性。
3. 當拍完基本的蒐集之後，進行分類與統整。

C 課程關鍵思考：

1. 能討論統整後的色彩類型有哪些？
2. 能理解運用色調可將複雜的視覺元素統整與歸納成哪些類型？
3. 能分析人造物品、資訊應用和自然環境等色彩的特色有哪些？

A 課程實施照片：

商品攝影-聚焦單一商品俯視(搭配底色)

利用類似色或對比色，結合色塊排列

引導學生能依據商品本身的色彩屬性去搭配同色系或對比較強的色系作色彩的體驗練習。

B 學生操作流程：

學生能結合商業攝影透過觀察後的色彩運用美的形式原理原則，以色紙與商品的兩種媒材，試著排列出不同色彩美學的美感體驗。

C 課程關鍵思考：能理解如何應用色紙再轉化色彩比例於色彩和商業攝影之間的應用。

課堂四

A 課程實施照片：

商品攝影-聚焦單一商品平視(搭配質感)

商品攝影-聚焦單一商品俯視(搭配質感)

利用多元質感的背板可同時搭配深、淺色系的差異和平視、俯視作質感體驗的商品攝影練習。

B 學生操作流程：

透過不同商品的類型與多元質感的深淺色作搭配，同時可依據平視與俯視的角度體驗商業攝影的構圖趣味。

C 課程關鍵思考：

1. 能理解不同質感、深淺的背板與商品類型作搭配而產生的視覺美感有哪些特色？
2. 能理解構圖視點的差異對商業攝影所構成的視覺美感有哪些不同？

A 課程實施照片：

商品攝影-聚焦單一商品平視(搭配色彩與質感)

商品攝影-聚焦單一商品俯視(搭配色彩與質感)

除了延續上週利用多元質感的背板搭配深、淺色系的差異和平視、俯視作質感體驗的商品攝影練習之外，本週再增加色彩的元素一同作搭配與運用。

B 學生操作流程：

延續上週透過不同商品的類型與多元質感的深淺色作搭配，同時可依據平視與俯視的角度體驗商業攝影的構圖趣味之外，本週增加色彩的元素一同作練習與體驗。

C 課程關鍵思考：

- 1.能理解不同色彩、質感、深淺的背板與商品類型作搭配而產生的視覺美感有哪些特色？
- 2.能理解色彩、質感與構圖視點的差異對商業攝影所構成的視覺美感有哪些不同？

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：學習如何將成品佈置於美術教室，同時賞析與觀摩這學期美感作品的成品。

C 課程關鍵思考：能理解如何應用商業攝影成品擺放於校內公共展示空間。

三、教學研討與反思

這次是第二次參與美感課程，在執行的過程中，雖然是以第一次執行過的課程計畫做為基礎再做些微調整，但仍是以色彩為主題，先備課程經驗仍是會先概略帶過美的形式原理原則，再導入美感的課程主軸，透過色彩的形式美學思考與美感課程結合，已能在課程執行中漸入佳境，而且透過兩次的課程執行、微調修正與成果對照，也能對照出學生不同的成長，也給予我非常大的成就感；透過應用手機的數位媒材與商業攝影結合，從中導入美感的素養與職校各科特色的融入，不僅激盪出學生的創意思考與配色方面等等的增能之外，同時也帶給我更多在課程當下的省思與日後的調整。

四、學生學習心得與成果

利用色票對應個人物品與職科工具的教學紀錄

訊一乙 李欣諭

透過色票除了把幾個相同色系的物品放在一起統整之外，再應用排列的構圖技巧點綴要拍的物品，使成品很有秩序性的美感。

機一乙 郭逢恩

透過個人物品或職科工具尋找相近顏色的色票與底紙作搭配，了解色彩的色相、明度和彩度彼此之間的差異很大。

商業攝影—利用色彩背板成品紀錄

普一丙 林翰霖

第一次拍這種商業攝影我覺得很新奇，自己常是用不同的底色配上各式各樣的文具，拍起來真的是比一般照片好看許多。

普一丁 蔡雨禾

在美術課中我學到許多不同的拍照訣竅，像是照片背景的搭配、拍攝角度、色調等，都是讓我們照片變得更有特色跟質感的重要訣竅。

商業攝影—利用質感背板成品紀錄

資一乙 陳宣潔

在這個單元中，讓我學會了更多拍攝的角度、質感背板應用、背景的布置與拍攝物品的擺放位置等技巧，也因為這個單元使我對攝影多了些興趣。

訊一乙 吳振維

商業攝影我覺得這個是一個有趣又新奇的活動，在這個活動我學到了如何讓一個簡樸的東西變成了一個有質感又有美感的東西我覺得非常有趣，而且也因為有了這個活動才讓我知道手機編輯的用處。

商業攝影—利用色彩與質感背板成品紀錄

餐一乙 陳衣琪

美術這一堂課教了我很多，比如說色彩運用、質感搭配跟拍照手法與搭配，這不只讓我的攝影與繪畫技術進步也讓我學到了許多方法，這對於我來說都是以後很有幫助的技巧。

餐一乙 陳韋翔

美術這門課在餐飲科是不可或缺的,尤其因為餐飲更注重美感,所以便是一門重要的課,這學期在商業攝影的配色部分和質感應用也學了很多,也相信自己正慢慢的進步中。