

105 至 108 美感教育課程推廣計畫
107 學年度第 2 學期 學校實驗課程實施計畫
種子教師

美感通識 (六小時)

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： 臺北市立育成高級中學
執行教師： 羅安琍 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

附件

- 一、 成果報告授權同意書

著作權及肖像權使用授權書(依實際成果內容使用)

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺北市立育成高級中學
授課教師	羅安琍
實施年級	高一
班級數	2 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	約 70 名學生

二、課程綱要與教學進度 (請整理參考教材，調整為適合自身的課程)

參考課程案例：106 學年度第 1 學期，北 區 台北市立育成高級中學 (學校名稱)					
參考課程名稱：「美」一天，校園日常 我和我的制服和我的書包					
課程名稱：我和我的制服和我的徽章					
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	☐ 國民中學 年級 ☒ 高級中學 一年級 ☐ 職業學校 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：(50~100 字概述內容即可)					
☒ 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)					
1.認識色相環並能說出色彩三元素及配色基本原理。					
2.對於學校校徽及制服配色較多意見。					

一、課程活動簡介 (300 字左右):

以校園為主要生活環境的高中生，超過 8 小時以上是穿著制服、揹著書包，從每日接觸的制服與校徽配色開始思考，連結到日常生活的配搭，將有助於提升學生對色彩的敏銳度。

本系列將以「色彩」為發想，預計 6 小時的初階課程。第一步【觀察】：制服與校徽的色彩運用。透過色票進行觀察，進而分析這些色彩的表面意象與心理感受。第二步：【發現】穿上制服的我與校園之間的關係，從色彩切入，感受人與環境之間的連結。提出改變制服與校徽色彩的計畫。第三步：【實驗】創作：重新為制服與校徽，設計出最適合的配色，並對照原有設計與創新設計後的好壞差異。

期望在課程引導下，啟發學生對顏色的好奇心、觀察力，藉由發現、分析與實驗，提升對色彩的敏銳度。更願意認同珍惜或積極改造校園美感。

二、教學目標 (建議精修原案)

既有目標/能力指標：色彩三元素及基礎色彩原理

學生將會：

- 1.透過觀察比對，找出制服、校徽與校園之色彩意象。
- 2.小組討論分析，發現比例及面積在配色上的變化。
- 3.經由配色練習，建構色彩概念並產生設計意圖。
- 4.能發現背景與主體之間的色彩連結，進一步找出適合的色彩配搭。
- 5.從抽象轉化成具體，設計出更適合的色彩組合。
- 6.藉由表達意見、討論分析與作品分享賞析，提升生活美感。

理解事項/核心概念：

- 1.色彩的名稱、調性與配色原理
- 2.色彩的面積與比例
- 3.設計的方向與價值

主要問題：

- 1.色彩分析與感受
-針對制服、徽章與校園為觀察範圍
- 2.「制服徽章」與「校園環境」的關係
-大與小、主與次、個體與環境的色彩
- 3.顏色的撞擊與聯想
-色彩的加與減，創新組合的變化練習
- 4.設計價值、目的與方向
-從色彩對應視覺、觸覺、味覺與感覺，提出設計的理由，並歸納出合宜的設計

學生將知道/知識：

- 1.色彩在生活上的重要
- 2.相同色彩在不同面積比例的差異
- 3.合目的性的色彩處理與運用

學生將能夠/技能：

- 1.能增加色彩的觀察敏銳度
- 2.能思考色彩的比例與面積的差異
- 3.能透過觀察、接觸、分析與感受，進行友善配色與創作設計

三、教學策略：【做】

1.【觀察】我和我的制服與運動服

《第一關》色彩的語言。透過色票或實際調色，找出制服與運動服出現的色彩。

☆分析看看這些色彩的基本色相、彩度與明度。

《第二關》色調與面積：透過小組互動進行整體觀察。找出制服與運動服的色彩面積與比例。

☆色彩除本身印象外，還會因為色塊大小與面積組合，給人不一樣的意象與感受。

☆試著分析相同顏色下，不同面積比例大小所傳遞的訊息？

《第三關》色彩與構成：找出我與制服的主、次色彩，最貼近訊息的感受，完成拼貼。

☆從色彩、面積、比例等方向，拼貼出我與制服之間的觀察記錄。覺得好看嗎？可以抽掉那些？或增加那些呢？

2.【發現】制服上的校徽

加入校徽後的制服/運動服，有何改變，接著，分析校園空間裡最常出現的色彩？

把上一堂課的制服色彩拼貼，帶入這些校園角落比對，進行觀察與分析。

☆將色彩拼貼放在校園移動時，試著感受主體與背景之間的微妙關係？

☆感受制服與校徽的色彩，會不會因為校園的背景改變而有不同的層次？

☆搭配校園角落的背景時，我們身上的制服色彩，如何才能跟環境友善對話？強調互補？還是調和融入？

☆如果以制服為主色調，再配上一個校徽，應該選什麼色彩比較適合？原因是？

3.【實驗】校園裡加分的移動風景

校園-大環境背景。我-是主體主角。從內而外進行整體配色考量，設計出適合搭配我及校園的配色計畫(考量色彩合宜性)。

☆配色的理由：決定主色調、輔助色及配搭方式。

☆延伸的風景：以組為單位，將完成的配色，以等比例方式呈現。

嗯！這樣配色，比較美！

我想穿上這樣的制服與校徽，成為校園裡最美的移動風景。

四、預期成果：(請分析原教案成效分析，並書寫教學期待與)

1.原教案貼近高一生活，有效引起動機。

本教案之主要教學對象，都是剛進校園的高一學生，他們對各高校制服特別關注，也喜歡討論各校制服的美醜。因此，原教案之主題設計十分貼切學生需求，有效達成學生的學習動機，提升主動觀察與體驗生活中的色彩。

2.原教案內容過多，無法在有限時數內完成

原教案最後希望連結到書包配色與設計，但對於六小時時數而言，比較難以達成。因此，本次課程希望能修正內容，將書包的設計製作刪除，改成校徽的配色設計。如此，可讓學生更專注思考色彩的配搭運用。

3. 以更深沉的觀察、發現與實驗，確定配色美感

修改的教案，期望學生從觀察、發現到創作實驗的歷程中，感受色彩的趣味。同時比較改造前與改造後的結果，也許，最後發現，原有設計比後來的設計更值得被留下來，那也是很棒的學習歷程。透過有層次的色彩學習，將有助於提升學生的觀察敏銳度，並能知悉顏色的感受，不是只有來自視覺，還牽扯到很多因素，需要有更深沉的觀察、發現與實驗，才能確定配色的美感價值。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

漢寶德(2004)。漢寶德談美。台北市：聯經。

漢寶德(2010)。如何培養美感。台北市：聯經。

Deborah Nadoolman Landis 原著(2017)。蔣宜臻譯。服裝設計之路：世界級金獎服裝設計如何深入人物靈魂，透過色彩、質地和服裝線條，打造動人的角色。台北市：漫遊者文化。

六、教學資源：

- 1.自編部分：學習單、講義及簡報檔。
- 2.影像部分：網路影片、圖片等蒐集。
- 3.書籍部分：參考書目、時尚雜誌、相關網站及文章等
- 4.硬體設備：單槍投影、電腦、螢幕、攝影機、印表機、實務投影及翻拍設備等
- 5.耗材工具：色票、剪刀、膠水、顏料、水彩筆、色鉛筆、長尺、各種紙張、印刷輸出等。

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	4/22-4/26	每週上課 2 小時為單位，預計進行 3 週 6 小時課程 1.【觀察】我和我的制服與運動服 1-1 制服與徽章的色彩確認 1-2 進行整體觀察遊戲，完成色彩拼貼 2.【發現】制服上的校徽 2-2 尋找校園具代表性的色彩 2-3 延伸制服校徽之間的配色關連
2	4/29-5/3	3.【實驗】校園裡加分的移動風景 3-1 依據討論分析，提出制服重新配色的概念圖。 3-2 小組為單位，確認設計成果的形式。 3-3 進行實際配色與製作
3	5/13-5/17	3-4 比較設計前後的差異 3-5 分享與賞析各組配色成果

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

本計畫之美感課程是參考課程案例:106 學年度第 1 學期·台北市立育成高級中學的課程：

「美一天·校園日常 | 我和我的制服和我的書包」。但因考量時數及深度問題，本計畫將原課程之「書包」項目，修改為「校徽」，課程焦點放在衣服上的整體色彩觀察、實驗以及解決問題。制服、運動服及校徽是一種識別，有時候是一種榮耀，也可能是一種層級劃分。為了讓美感課程不要流於拼貼練習，在實際上課過程中，需引導啟發思辨，提供更多討論分析的小組時間，透過自己與他人的色彩對話，以更深切的觀察與思考，導入學校創校文化歷史的傳承意義，不要只是侷限在個人喜好，而能多增加一些文化感受與認同。同時，藉由實驗改造校服配色，比較新舊差異，發現色彩的多變化，釐清對校服制服不滿意的糾結，進一步討論重新配色的優缺點與改變的必要性。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1+2 【觀察】我和我的制服與運動服

A 課程實施照片：

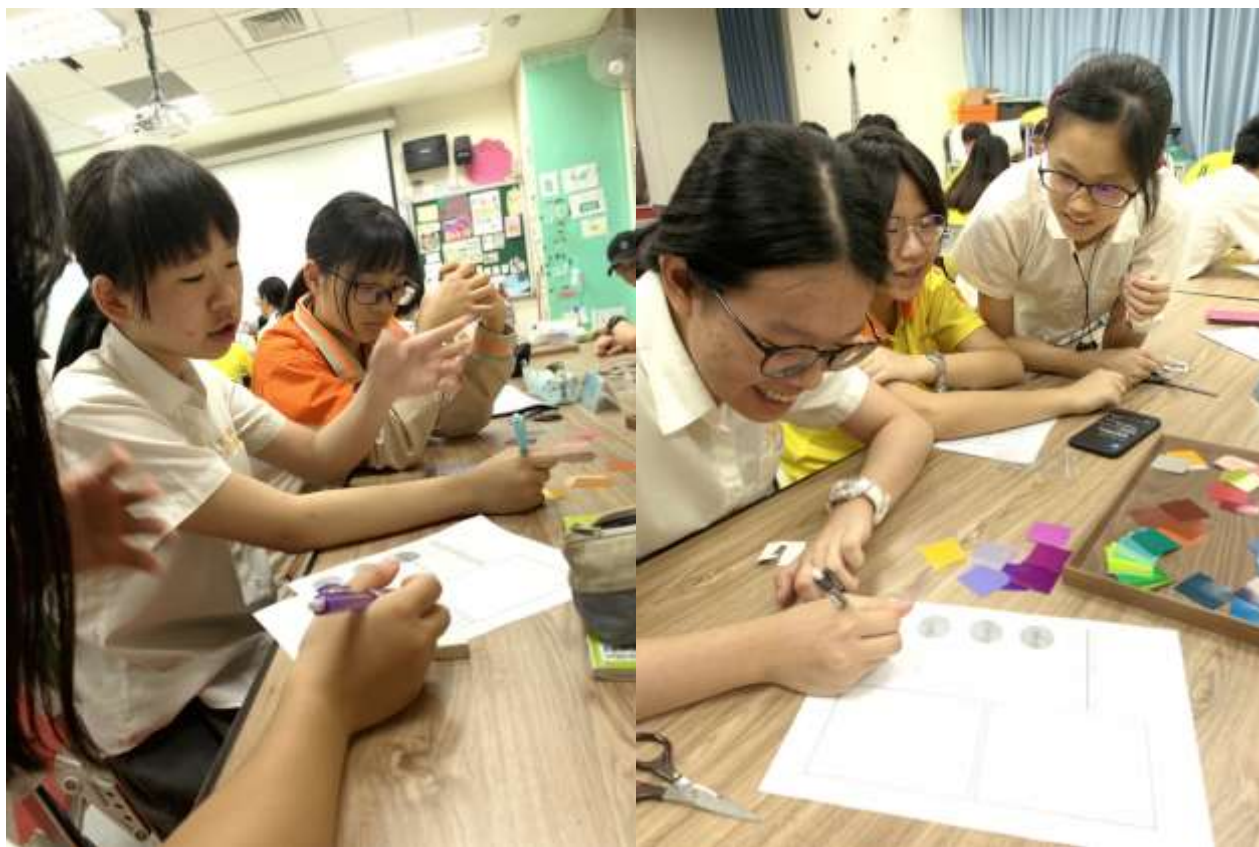
《第一關》色彩的語言-正在觀察色彩與學習分類

《第二關》色調與面積-找出制服運動服的配對色彩

《第三關》色彩與構成-小組討論與解決問題時間

B 學生操作流程：

《第一關》色彩的語言

- 1.透過色票進行觀察與分類，找出色彩的基本色相、彩度與明度。
- 2.挑選出制服與運動服出現的色彩。

《第二關》色調與面積

- 1.透過小組互動進行整體觀察。找出制服與運動服的色彩面積與比例。
- 2.色彩除本身印象外，還會因為色塊大小與面積組合，給人不一樣的意象與感受。
- 3.試著分析相同顏色下，不同面積比例大小所傳遞的訊息？

《第三關》色彩與構成

- 1.思考看看，學校制服及運動服的配色效果？跟學校文化的關聯？
- 2.從色彩、面積、比例等方向，建構我與制服之間的觀察記錄。
- 3.重新感受學校制服/運動服好看嗎？真的需要改變嗎？

C 課程關鍵思考：

觀察與感受，是啟動美感的第一站。對於色彩的學習，更是需要看到，才能感受。學生對於不喜歡的事物，容易使用一些沒有太多意義的形容詞去解釋，例如，不好看，很醜，很有事！但這些解釋只能看到表面的不喜歡，容易流於情緒性反應，若再追問理由時，學生就會詞窮，因為，這些答案都是沒有思考後的回應。因此，打開眼睛看到美，不要急著找答案，花時間慢慢體會觀察，是美感最先要學習的事。

課堂 3+4 【發現】制服上的校徽

A 課程實施照片：

《第四關》色彩的拼貼-依據比例完成制服/運動服的配色拼貼

《第五關》色彩的人我關係-重新思考制服運動服與校徽之間的配搭效果

《第六關》重新尋找新的配色

B 學生操作流程：

《第四關》色彩的拼貼

- 1.將所挑選出來的制服與運動服色票，進行同等比例的色彩拼貼
- 2.加入校徽後的制服/運動服

《第五關》色彩的人我關係

- 1.小組思考與討論：改造前的運動服與制服，有何優缺點？是否需要改變？
- 2.帶入這些校園角落比對，進行觀察與分析。

《第六關》重新尋找配色

- 1.確認制服或運動服的主要用色，重新整理色票，淘汰不適合的顏色，挑出可能適合的色彩。
- 2.接著確認校徽配色，考量主輔色調之間的關聯。

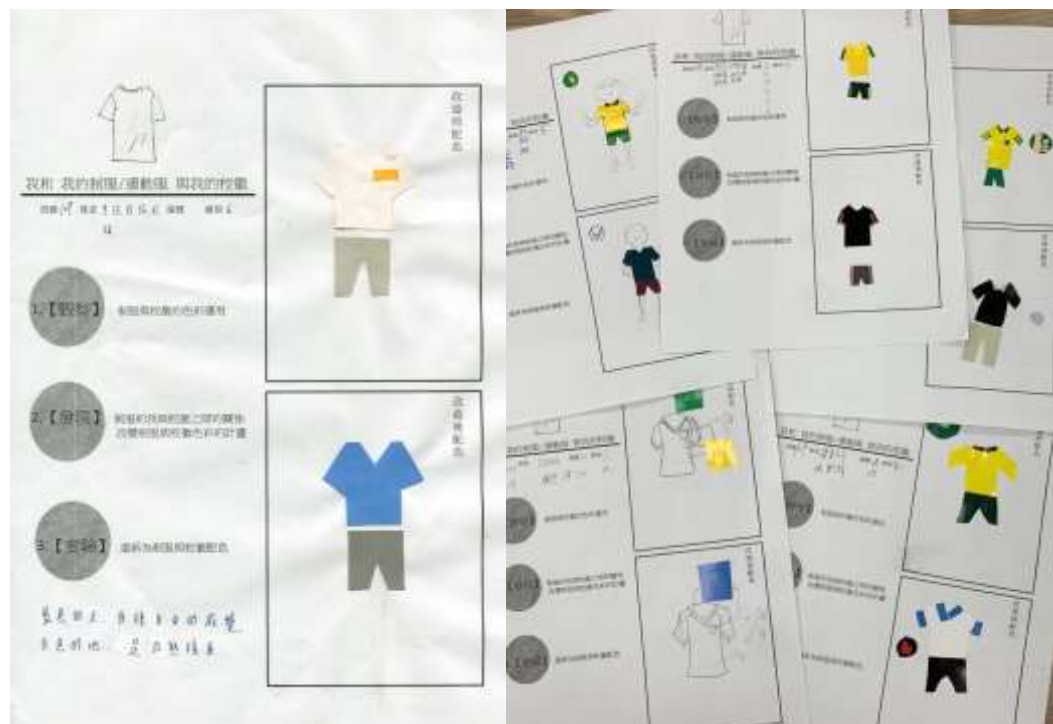
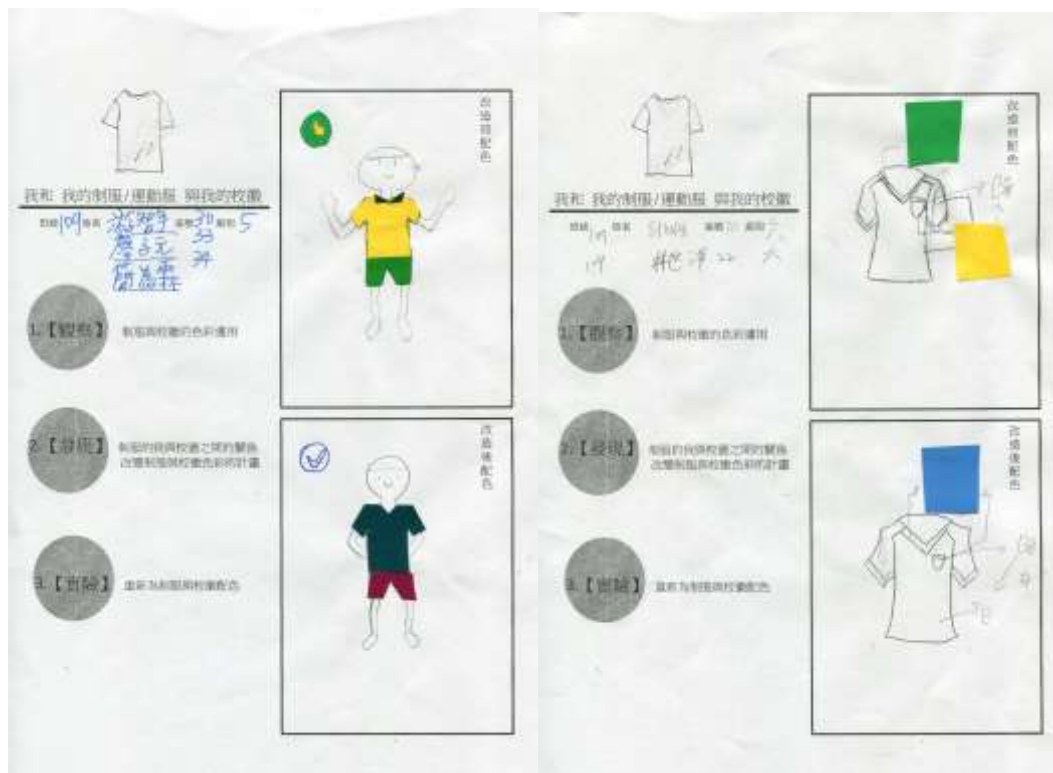
C 課程關鍵思考：

校徽是制服與運動服上的細部設計，也代表學校的精神象徵。校徽，有其價值與意義，依據現行狀況，校徽無法任意更改，但可以在配色上重新選擇。因此，當制服與運動服搭配上校徽時，整體感覺如何？透過剪貼方式，讓學生可以有更實體的體悟。進而討論出修正的方向。

課堂 5+6 【實驗】變成校園裡加分的移動風景

A 課程實施照片：

《第七關》制服與運動搭配校徽的各種可能

《第八關》票選配色-提出有效解決現況的建議

改造前

改造後

B 學生操作流程：

《第七關》制服與運動搭配校徽的各種可能

- 1.小組討論並進行創新配色，拼貼出適合制服運動服與徽章的配色計畫。
- 2.思考並寫下配色的理由：決定主色調、輔助色及配搭方式。

《第八關》票選配色-提出有效解決現況的建議

- 1.以組為單位，將完成的配色，以等比例方式呈現。
- 2.比較改造前後差異，票選最適合的運動服配色。

C 課程關鍵思考：

比較與整理是美感學習的進階態度，從發現、分析到比較，進一步歸納整理，實驗各種可能性。然後才能在眾多選擇中，領悟到相對合目的性的美。也許最後還是覺得原本的配色比較好，也不能算是回到原點，而是經歷思考練習比對後，才更懂得選擇、欣賞、尊重與批判，這就是美的內化歷程。

嗯！這樣配色，比較美！我想穿上這樣的制服與校徽，成為校園裡最美的移動風景。

三、教學觀察與反思

一、「美感有感」要從學生切身議題融入

美不遠!應該在我們周圍。美感的課程一定要跟學生生活相關，讓學生觀察自己、居家以及校園。從這些生活平凡小事，日日都要吃穿住等庶民小問題開始探究，最容易引起共鳴。美感不一定是藝術天分，或者很會畫畫創作，美感應該是生活的體現。當我們感受美好，心情好，對於日常事物的不如願，也可以用比較彈性的角度找到平靜。因此，美在心中，時時在乎，美感就有感。

二、小組合作比個人創作更能激盪火花體悟不同「美角」

每一個學生從過去累積來的美的經驗不同，有的人很幸運地在美的家庭學校裡孕育成長，對於美的敏銳度就比較高，有些學生剛好在過去生活中，最欠缺的就是美感的培養。因此，在美感實驗課程中，最好能透過小組合作，讓彼此的經驗經歷互相交流，美的角落就會慢慢發光，擴散在不同角落中。

三、「做中學」，用美感行動提升美的力量，讓美自然而然

做中學讓人從錯誤中累積新的經驗，從團隊創作中找到自己的特長，從實驗中發現新的感觸，當我們可以激發更多不同感受時，美就有五種感動：視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺。不再只是片面的藝術賞析，而是多方面的美感行動。這些做中學會讓我們的印象深刻，更能內化成永恆的美感價值，「美」自然而然不斷累積提升。