

105 至 108 美感教育課程推廣計畫
106 學年度第 1 學期 學校實驗課程實施計畫
(儲備核心教師)

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： 臺北市立松山高級中學
執行教師： 張景嵐 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

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

經費使用情形

- 一、 收支結算表

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺北市立松山高級中學
授課教師	張景嵐
實施年級	二年級
班級數	十班
班級類型	■普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	360 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：城市美感					
課程設定	☒ 發現為主的初階歷程	每週堂數	☐ 單堂 ☒ 連堂	教學對象	☐ 國民中學 年級 ☒ 高級中學 二年級 ☐ 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					
☒ 並未修習美感教育課程					
* 先備能力：					
1. 松高學生對美術課的期望：動手操作、輕鬆、抒壓，對於走出教室與非繪圖的創作有較高的興趣。					
2. 新班級，對於同班同學尚未有太多的認識與先入為主的觀念，適合分組合作。					
3. 自然組的學生特質對於聽課的接受度較低，小組討論則須藉由教師精準的引導。					
4. 可以接受知識性的課程，但必須是能說服學生的內容。					

一、課程活動簡介：

一個城市的環境色彩會影響到當地的生活品質。本課程以生活環境為主題，從松山高中生活圈出發，在校園巷弄中進行色彩搜查，藉由田野調查去發現學校周遭景觀使用顏色的方式，以及人工色彩與自然色在色票上所呈現的差別，從此差異中體認到色彩對都市景觀有何影響，對於人類視覺又有何感受，最終以適當且舒適的配色原則，嘗試為松高生活圈的色彩提出建議。

前置階段為基本課程，從擴散式的色彩抽象感知到聚焦配色原則，建立未來實際操作的基礎；延伸課程則將所學應用在校園環境中，並加入字型與品牌的認識，讓色彩單元更能夠結合當今社會現況。

二、教學目標

既有目標/能力指標：協調的色彩搭配

學生將會：

1. 能觀察生活中的色彩
2. 能發現人工用色與大自然色彩表現的屬性差異
3. 能學會協調配色組合對生活的幫助
4. 能以協調配色為生活環境提出調整建議
5. 能理解美感需奠基於合理的表現

核心概念：

1. 合宜的環境色彩。
2. 色調配色。

關鍵問題：

1. 色彩對生活環境的影響。
2. 異中求同的色彩表現。
3. 人工色調與自然色調的差異。

學生將知道/知識：

1. 調和配色的應用。
2. 選擇合宜適切的配色。
3. 協調的城市色彩對環境的正面助益。

學生將能夠/技能：

1. 學會使用色票。
2. 從「色調」中學會協調配色。
3. 活用無色彩，將其融入日常色彩使用。
4. 對生活環境有更積極的解讀。
5. 樂於與人合作、分享觀點、欣賞他人看法。

三、教學策略：

1.六堂課的階段步驟簡列：

前置課程：學期初進行分組，以基本的繪圖習作篩選出手繪能力較佳的學生，並分散至各組，依序進行以下單元：

〈色彩大觀園〉進行色彩的認識與描述，著重色彩對人類的感受與價值的重要性。隨堂練習一個人色票：使用壓克力顏料調出指定色彩：形容詞＋名詞。

〈配色與設計實例〉分組閱讀色調配色相關資料，並討論生活中的設計案例使用情況，歸納出理想的配色原則。隨堂練習一個人色票組合：以前一次所調出的個人色票，與小組成員進行搭配，以舒適、協調為原則進行配色。

〈臺北，準備好了？〉以北門街景的整頓與改造來思考，如何使用色彩來解決市容紊亂的問題。融入近期永康街招牌改建新聞，引導至「協調的色調」作為市容整理術的做法。

第一、二堂課：使用色票找出學校街區的人工物件用色，以及松菸園區的環境色彩。比較兩種區域色調表現的差異。教師引導學生發現其差異並總結適合的配色原則。學生需繳交色彩搜集報告。(修正資料搜集目標)

第三、四堂課：學生分享色彩搜集報告的發現。以前一堂課的發現為出發點、個人色票為工具，針對松高生活圈的商家招牌進行重新配色，搭配出視覺上合理且舒適的色彩組合。(維持招牌大小與形狀，將文字簡化成幾何形狀)()

第五、六堂課：為街區商家的招牌提出配色上的建議。最後進行發表，相互欣賞並給予建議與鼓勵。

延伸課程：招牌製造所－文字與版面設計

2.Show & Tell 提問與反思：

隨著臺北市緊鑼密鼓的準備市大運活動，臺北的街景特色也被拿來用放大鏡檢視，然而發現的結果卻是令人失望：紊亂、沒有整體感、視覺疲勞是大多數人對臺灣城市街景的反應。在進行此課程前，教師將以各國城市景觀及台灣各地街景作為舉例，穿插以下提問，期望藉由實際案例與問題讓學生開始思考城市景觀的重要性。

Q:臺灣的城市色彩是什麼？

Q:你滿意現在的街景嗎？

Q:現在的街景帶給你什麼樣的感受？

Q:有特色的街景跟舒適的街景可以並存嗎？

Q:你能舉出幾個令你感到舒適的街景呢？

Q:舒適的街景應該要有什麼元素？

Q:臺北的街景缺乏什麼元素？

Q:松高生活圈的街景有符合你的要求嗎？

3.以上請簡要說明，課程意圖。

前置課程：

〈色彩大觀園〉、〈配色與設計實例〉、〈臺北，準備好了？〉

〈街區色彩搜查〉

協調
的色彩搭配

〈戀色・煉色・練色〉

〈招牌製造所@松高生活圈〉

延伸課程：

校園公共藝術－松高生活圈環境色牆、庭園造景配色建議
色彩與品牌－印花樂共同創辦人沈奕好講座、招牌製造所－文字與版面設計

四、預期成果：

- ✓ 每人需完成一張個人色票
- ✓ 每組完成兩份協調的個人色票組合
- ✓ 每組需完成一份松高生活圈色彩搜集報告
- ✓ 各組設計至少兩款商家招牌建議用色

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 〈漂亮女孩，來玩配色魔法！〉。iyamadesign 著。康鑑文化。2016。
- 〈超完美色彩設計魔法書〉。吳桂敏著。佳魁資訊。2013。
- 〈色彩互動學出版 50 週年紀念版〉。約瑟夫·亞伯斯著。積木。2015。
- 〈設計師的配色典：協調色×冷色調×暖色調的絕美品牌設計〉。善本圖書著。博悅文化。2015
- 〈日本傳統色彩配色圖表〉。南雲治嘉著。龍溪。2014。
- 〈品牌設計之美：協調色的色彩詮釋〉。善本圖書著。博悅文化。2014。
- 〈品牌設計之美：冷色調的色彩詮釋〉。善本圖書著。博悅文化。2014。
- 〈品牌設計之美：暖色調的色彩詮釋〉。善本圖書著。博悅文化。2014。
- 〈你不敢用的色彩〉。李杰臣著。果禾文化。2015。

教學資源：

- 臺北都市色彩。水越設計。2012。http://www.cityyeast.com/passion3_list.php?passion3type_id2=64
- 變電箱色彩改造。水越設計。2016。
http://www.cityyeast.com/passion3_show.php?passion3type_id2=34&passion3_id=1402
- 小招牌製造所。水越設計。2013-16。http://www.cityyeast.com/passion3_list.php?passion3type_id2=112
- 印花樂。<https://www.inbloom.com/>
- google classroom。城市美感 色彩。課程代碼 zc1xxij
- 美感電子書
- 台北區域廣告物設計守則。臺北市政府文化局、水越設計。
- 2016 臺北世界設計之都_設計導入公共政策電子版
- 中華民國美學？北市府將逐步修改招牌。東森新聞。

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	11/6~11/10	〈街區色彩搜查〉：使用色票找出學校街區的人工物件用色，以及松菸園區的色彩。
2	11/13~11/17	〈戀色·煉色·練色〉：學生分享色彩搜集的發現，融合環境色的優點與個人色票的獨特性，搭配出視覺上合理且舒適的色彩組合。
3	11/20~11/24	〈招牌製造所@松高生活圈〉：利用自製色票，剪貼並與同學的相互搭配，為街區商家的招牌提出配色上的建議。最後進行發表，相互欣賞並給予建議與鼓勵

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1. 因搭配校慶活動，原規劃時程略為延後，並考量材料與用具調度，上課日期各班進度不一，多數為十一月中開始進行課程，最晚於十二月底前結束。
2. **前置課程**：原規劃六節課，較後面班級則調整成四節課以內完成，使課程節奏較緊湊。
3. **第一、二堂課程**：原規劃比較後巷色彩屬性與松菸色彩屬性，修改成找出後巷區域的和諧與不和諧的色彩使用情形。
4. **第三～四堂課程**：原本僅以色彩構面要求學生重新思考並嘗試店家招牌配色，因學期前半段有文字設計單元，為了讓整學期課程更有連貫性，因此將「字體」加入的創作元素與評分標準，課程活動為分析商家招牌現況與問題。
5. **第五～六堂課程**：因加入「字體」的創作變因，創作時間拉長，包含此週多數班級都需增加二～四節課來完成創作。
6. 課程實施中，有學生反應，希望美術課有更明確的創作目標、完整的創作時間，因此部分班級的創作改為「和諧的街景配色」（見執行紀錄與教師反思）。
7. 原有的延伸課程「校園公共藝術－松高生活圈環境色裝置藝術、庭園造景配色建議」因時間不足而取消，以校園造景的配色為講述舉例。「色彩與品牌－印花樂共同創辦人沈奕好講座」則改至高一特色課程進行，高二同學可請公假參加講座。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

因本課程自創作階段的第三堂課開始分為兩種版本：一是維持原本的招牌設計，二是思考整體景觀的街景設計，包含招牌的配色、街景的配色，因第二種版本需要思考的變因更多，因此教師會給予更多教學示範、輔助教材與明確的標準。

執行記錄也將分為甲、乙版本來呈現。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

事前準備：學生分組，教師準備色票、色彩調查說明單及 google 問卷作業單。

1. 學生依據教師說明，在指定時間內，以色票對照松山高中後巷建築物及商家招牌顏色，並拍照做記錄：

課程目標：與環境融合的和諧配色

找出松高生活圈的环境色，並發現店家配色和諧與不和諧的案例

——

1. 拍攝十個店家的建築外牆（連同色票一起拍）
2. 拍攝十個店家的招牌或戶外裝潢（連同色票一起拍）
3. 拍攝五個，你認為與街道或建築物顏色衝突的物件（連同色票一起拍）
（常設在街道、建築物的物件，例如街道傢俱、道路標線、交通標誌、廣告帆布、看板。）

集合時間：

點名未到者，計公假一次

2. 回學校整理照片，以 google 問卷作業單繳交照片類型，並依據觀察來回答與環境色相關問題。

1. 店家的建築外牆（十張）*

拍照時間

2. 店家的招牌或戶外裝潢，與建築顏色“衝突”的案例*

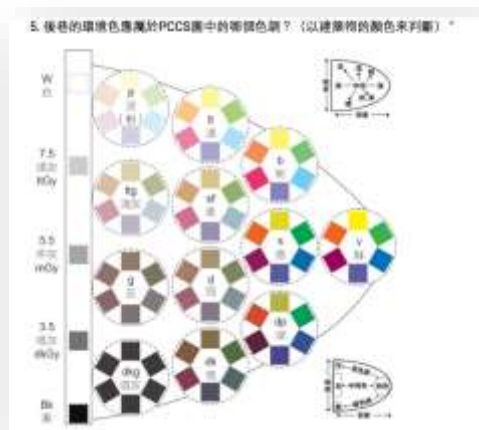
拍照時間

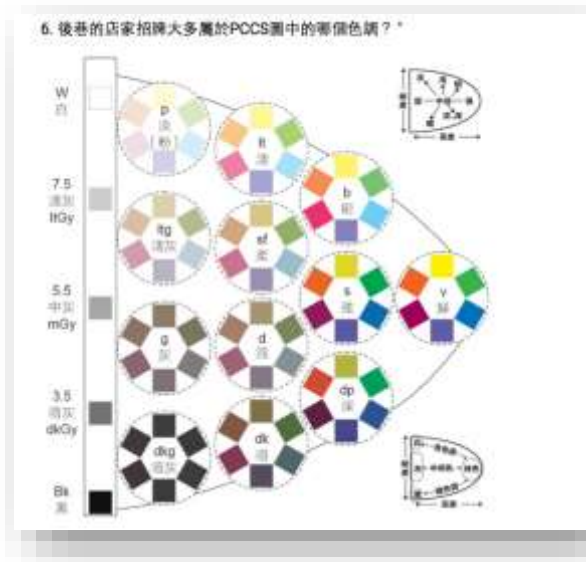
3. 店家的招牌或戶外裝潢，與建築顏色“和諧”的案例*

拍照時間

4. 與街道或建築物顏色衝突的物件（例如街道傢俱、道路標線、交通標誌、廣告帆布、看板。）

拍照時間

7. 除了慎選顏色，要讓都市景觀看起來不那麼雜亂，室外的招牌和裝潢還可以 *

怎麼規劃？

C 課程關鍵思考：

1. 生活環境的色彩是影響一個人美感與品味極重要的因素，也是一個地區、範圍的人民生活美感的體現。透過本週活動，讓學生花時間去觀察學校周遭的環境色彩，而不是在教室紙上談兵。
2. 在形容色彩時，常常有一種色彩有十種說法的情形，「主觀」成為在進行色彩課程最難突破的關卡。在前置課程學生已有「PCCS 色調圖」的概念，因此在搜集完環境色彩後，讓學生有機會將上次學會的概念用來分析真實的生活環境。
3. 在分析時因為是依據色票以及 PCCS 色調圖，所以 google 問卷的判別就會更客觀，也藉由問卷來更有效率檢驗學生的觀念。

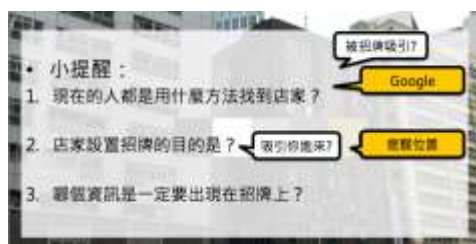
A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

事前準備：店家照片放大護貝、各式材料用具、臺北廣告物設計守則

1. 簡要回顧上週的色彩調查與發現，教師用簡單提問釐清商家設置招牌的目的，並欣賞數家水越設計規劃執行的「小招牌製造所」範例。

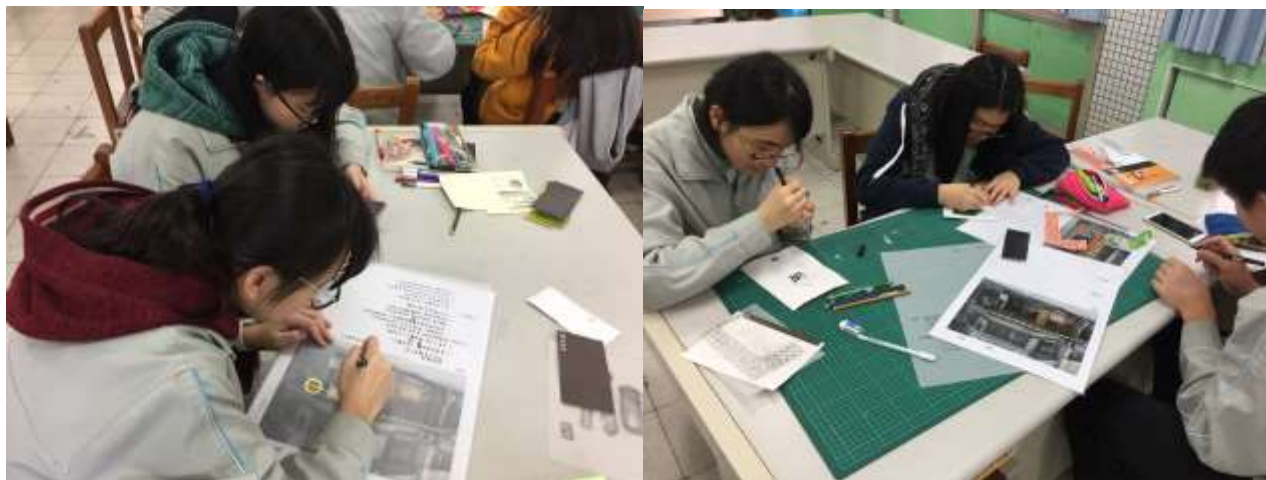

2. 教師提示正式招牌製作的要點，以臺北廣告物設計守則為例，請學生注意色彩、版面、尺寸等問題。
3. 讓各組挑選欲重新改造招牌的店家照片，依照格式撰寫現況與分析問題。
4. 綜合外出觀察所得以及設計守則的提示，從自製色票中挑選適合的顏色作為招牌配色，若顏色有缺可重新調色。

C 課程關鍵思考：

1. 將既定的配色概念轉化至招牌配色，需要更明確的舉例，因此本週需要準備招牌設置較為合宜的店家，臺北廣告物設計守則提供非常清楚的與環境融合的招牌設置要點，同時也可結合 PCCS 色調圖。
2. 在舉例過程中，引導學生發現無色彩配色的重要性，也就是活用黑、灰、白等色。在學生的創作歷程中，經常忽略無色彩的使用，然而在生活環境中，黑灰白則是經常出現的色彩（建築物、道路），在許多較高級、有質感的店家，無色彩也經常被作為主要的色彩，當然在引導時要避免讓學生誤會成「只用黑灰白三色」。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 延續上週發現店家招牌的問題，本週開始實際製作更合宜、更低調的店家招牌。
2. 教師以實物投影機示範製作方式，提醒各階段會遇到的狀況與需要注意的細節，
3. 招牌製作完成後，在最下方再以文字書寫具體的改善方法。
4. 為了讓畫面看起來更完整，請組員中繪圖力較佳或是較細心的同學，按照底下照片描繪出建築物的輪廓線，若有雜亂的管線、違停的汽機車則需省略。
若為改善方法有過於細節的店面裝潢，則可以色鉛筆直接繪圖於描圖紙上。

C 課程關鍵思考：

1. 一組製作兩家店家招牌，因此分工合作為創作成功的重要因素之一。
2. 製作過程中，仍有部分組別習慣性將配色做得過於搶眼，此時，教師可放手讓學生去做，在學生接近完成後再請另一組學生提出他們的看法，讓同儕的眼光去影響比起教師耳提面命來得有用。
3. 作品雖為剪貼的平面創作，但仍可要求對自己標準較高的學生，將其作為半立體或是較精緻的平面繪畫，因為部分學生有升學的需求，將作品的標準提高對日後的備審資料也有幫助。

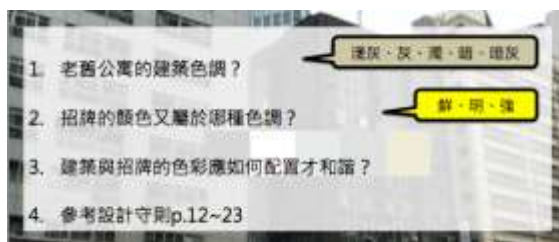
A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

事前準備：公寓空白版型、各式材料用具、臺北廣告物設計守則

1. 簡要回顧上週的色彩調查與發現，引導學生發現臺灣街頭凌亂的原因。

2. 比較國外城市街頭的景觀，讓學生發現並接受舒適的城市景觀會影響一個人的感官與身心發展，進一步揭示創作主題為要打造「理想的」臺北街頭景觀。

3. 學生自行挑選公寓空白版型，並參考先前搭配的自製色票配色以及臺北廣告物設計守則，讓學生討論好該組要呈現哪種配色方法或是色調的建築物，有共識之後再開始著色。
4. 教師以實物投影機示範較正確的著色方式，而為了讓色鉛筆著色顯得更更有層次，也分步驟示範加水混色、乾燥混色、降低彩度等方法。
5. 提醒學生在著色過程中，需隨時注意自己與組員的建築物色調是否有維持一致，

C 課程關鍵思考：

1. 決定街景配色是此項創作成功關鍵之一，也是成敗的第一步，經過前置課程的配色練習、外出觀察、以及外國街景的比較，多數學生都能成功定義出較適宜建築物配色，接近、統一、無色彩配色等，若有困難或是無法決定的組別，可建議他們參考臺北廣告物設計守則，內容有分析出不同類型的街道的色彩。
2. 主要色調及配色定奪後，另一項關卡是著色及混色技巧，建議可分成兩種類型：對繪圖有恐懼的學生僅以色鉛筆「穩定的」著色，一般學生或是繪畫能力較好的同學則須加水混色。此時以實物投影機示範出各步驟，對多數學生來說有相當大的幫助。
3. 約莫進行半小時或一節課的時間，需提醒同學互相檢視著色的狀況，多數問題為色調過於鮮豔、明亮，教師這時可簡短在示範可用哪些方法降低彩度與明度。但仍以整組的色調維持一致為重點。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 使用先前的自製色票，挑選適合的顏色來搭配自己的公寓。
2. 教師使用實物投影機展示範例作品，搭配尺規明示適合的招牌尺寸，並以臺北廣告物設計守則的內容為依歸，請學生注意招牌中的配色（高明度高彩度的顏色少、低明度低彩度的顏色多）及文字版面（切勿滿版、嘗試靠左或靠右對齊）。
3. 使用無痕粘土固定招牌，若黏貼位置不合適還可以調整。
4. 在公寓背面製作簡易支撐架，整組完成後便可排列在一起，看是否為當時設定的「理想的」臺北街景。

C 課程關鍵思考：

1. 招牌與公寓的顏色需要搭配，招牌之中的顏色也需要搭配，最後整組之間的顏色也要能相互搭配，此項創作讓學生體會到自己的完美可能是不夠的，還需要彼此和諧共存，就如同臺灣的街頭環境，只有一個乾淨的角落、一間精美的店家、一棟美輪美奐的大樓都是不足的，需要整體去思考、規劃，才能打造一個適於欣賞、適於人居的城市。
2. 合宜的街景有什麼特徵？使用「什麼顏色」應不是重點，而是使用「哪些配色」手法，教師在引導或是示範時，應隨時提醒自己避免太過針對學生的某種用色，而是應該要引導他該色與其他顏色的關係。

三、教學觀察與反思

第一次參與美感課程實驗計畫，心情是誠惶誠恐的，雖說是被推薦而成為核心儲備教師的一員，但自認為在教學上還有許多需要學習與調整的地方，尤其面對美感教育如此龐大的團隊與經費的執行，常常覺得自己的金魚腦無法負荷。好在團隊的助理與老師們的協助，才讓我不至於太跌跌撞撞的完成計畫。在計畫結束之際，大概有一些想法願意跟大家分享，也是我不斷學習跟調整的紀錄：

（一）教學熱忱與學生期待：

自認為對美術課程的規劃是蠻面面俱到的，比如說整學期的創作活動盡可能包含平面及立體，教學活動除了講述之外，也能進行小組討論或上台分享；若時間允許，則加入校外參觀或資料搜集；對於重要的課程概念，除了教師自身講述，也有提問、互動或是自主性閱讀，來讓學生自行消化吸收。以上所述，任教六年來都盡量在課程中實行，不敢說執行後的效果良好，但至少讓學生感受到老師備課的誠意。

今年美感課程執行到一半，有學生提出比較嚮往單純創作的課程，意指美感課程中原先規劃的各式活動、討論、探索都讓他們感到無趣、不知為何而忙。經過進一步對話，他們認為美術課應用來舒壓，而前置課程中的配色概念或練習對他們來說是負荷。因為這項插曲的發生，將後續班級的內容精簡、節奏加快，創作則調整為需要花費較多時間、個人獨立創作、兼顧小組合作精神但沒有過多討論、且不偏離配色主旨的創作活動。

事件發生的當下，自己的確錯愕了幾天，不過也藉此機會再認真地檢視課程設計，之前總認為「豐富、多元的課程活動與內容，才不會讓學生分心做其他事」，或許調整一下上課的節奏，在教與學的關係都是往比較和諧的方向前進。

（二）課程設計與教學進度

計畫為「六小時的實驗課程」，但個人習慣整學期的課程應有連貫性，因此認知課程規劃為前置課程，漸進式的堆砌學生對色彩與配色的概念。然而因前述事件的發生，將前置課程的節奏加快，刪減部分內容與活動，自己也有感到學生更能專注並抓到重要的概念。

創作課程，原先規劃小組合作重新設計店家招牌，原意是希望增加學生間討論、合作的機會，另一方面也是希望減輕學生的創作負擔，但蠻多學生提出希望自己獨立作業，因此創作的部分調整成個人設計台北街頭公寓的配色，但同組要能達成和諧的配色，最終再加上招牌的製作，期望能完成和諧的街景。臨時更動的確是花了額外的時間設計建築版型、規劃材料、製作步驟與示範，但完成的作品多數學生都感到滿意，同事看到成果，也覺得所有的作品被陳列出來非常壯觀！

（三）未來規劃

美感其實是持續性也是交互影響的工程，在執行計畫期間，內心不斷有聲音冒出：「學校行政同仁應該要來上我的課」、「如果是商家業者直接參與課程該有多好？」、「官員們如果看到學生

的建議會不會買單？」也許在上課的當下，學生有體會到合宜配色的重要、環境色會影響一個人的發展，但一週兩小時、一年只有一學期的美術課，難保他們在未來還真的記得上課的事呢？帶學生出去搜集環境色彩，其實發現大部份的學生都已經知道市容顏色的混亂會有不舒服的感覺，但每天生活在這樣的視覺當中，也難保他們不會被這樣的環境影響啊！

對於未來的課程，相關的概念仍會持續推動，或許更精簡一點、更貼近學生的語言；在創作的部分，還要兼顧讓每個學生都有成就感與趣味性，至於我們的街景會不會變得比較好看呢？我不敢說拭目以待，但我會期待。

四、學生學習心得與成果

環境色彩調查

甲版：招牌設計

before

after

before

after

乙版：街景設計

經費使用情形

一、106-1 收支結算表

(詳見 Excel 表格附件)