

105 至 108 美感教育課程推廣計畫

107 學年度第 1 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： 新北市立碧華國民中學

執行教師： 陳玟秀 教師

輔導單位： 北區 基地大學輔導

目錄

實驗計畫概述

- 1、 實驗課程實施對象
- 2、 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

- 1、 核定實驗課程計畫調整情形
- 2、 實驗課程執行紀錄
- 3、 教學研討與反思
- 4、 學生學習心得與成果

經費使用情形

- 1、 收支結算表

附件

- 1、 成果報告授權同意書
- 2、 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	新北市立碧華國民中學
授課教師	陳玟秀
實施年級	八年級
班級數	10 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	242 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：圖樣設計與色彩					
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	☒ 國民中學八年級 ☐ 高級中學 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：先備能力：學生已在七年級學習過色彩基本理論，包含伊登十二色相環、色彩三原色（紅、黃、藍）的調色、色彩三屬性（色相、明度、彩度）、知道類似色及對比色，瞭解色彩所產生的心理感覺。					
1、課程活動簡介： 色彩是最直接能感受到美感要素，調和的色彩是讓人感到舒適合宜的。本實驗計劃以圖樣「構成」為主題，先是帶領學生認識美的形式原理，發現生活中的秩序，有秩序就會有美感，色彩也是，在色彩搭配的部分，讓學生練習一主導色調、輔助色調搭配新圖樣，創作新圖樣構成秩序之美並傳遞分享給他人。在花磚圖樣設計中發現花磚的格線的分割秩序邏輯，發現秩序構成之美，探索與嘗試應用秩序構成與色彩搭配於自己的圖樣創作中。					

二、教學目標

既有目標/能力指標：

1. 認識美的形式，包含反覆、漸層、對稱、均衡、調和、對比、比例、節奏、統一。
2. 發現花磚其構成設計原則、格線的分割邏輯。
3. 利用在花磚圖樣學習的構成秩序法則來練習色彩與構成，創作視覺秩序美感。
4. 不同主色調搭配不同輔助色調，則可營造出不同視覺美感。
5. 在創作新花樣的過程中，引發學生愛思考，培養巧思，表達感受與分享創作。

學生將會：

1. 能瞭解美的形式原理，以基本形來練習秩序排列。
2. 發現花磚圖樣設計上，秩序格線的分割邏輯。
3. 運用學習花磚的構成設計技巧，能創作新圖樣。

核心概念：

構成 構面的美感
合宜的 色彩 構面

關鍵問題：

1. 生活中有那些是有秩序美感的構成？
2. 花磚圖樣設計構成有什麼格線構成秩序。
3. 主色調搭配輔助色以達合宜的色彩搭配。
4. 新圖樣中運用了那些美的形式原理？

學生將知道/知識：

1. 瞭解美的形式原理的運用，在生活中能覺知生活的秩序源於自然的法則。
2. 在花磚圖樣構成上能找到秩序構成之美。
3. 瞭解主色調搭配輔助色調，點綴色，則可營造出不同視覺美感。

學生將能夠/技能：

1. 能運用美的形式原理之構成技巧於作品。
2. 能運用在花磚圖樣設計上的秩序構成，引發新想法來來創作新圖樣。
3. 選用一主色調搭配輔助色調來加入構成秩序美感。

三、教學策略：（表現任務及歷程）

1.六堂課的階段步驟簡列：

- 1) 美感是秩序，學生撿拾校園內自然物，進行秩序構成排列。
- 2) 學生以一簡單的單位形設計圖樣，藉由探索過發現花磚圖樣的設計原則。
- 3) 發現花磚的秩序格線與方法，能依輔助格線，設計自己的圖樣。
- 4) 色彩搭配練習（一）主導色調、輔助色調來搭配新圖樣色彩
- 5) 色彩搭配練習（二）主導色調、輔助色調來搭配新圖樣色彩

2.Show & Tell 提問與反思：

- 圖樣或紋樣的構成排列有合宜的美感？
- 色彩的搭配有合宜的美感？

四、預期成果：

- 學生透過欣賞、觀察，能明瞭色彩與花磚搭配美感的重要性。
- 學習花磚的創作排列並且設計屬於自己的圖樣，融入生活，培養美感眼睛看見生活美。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.圖解圖樣設計，藤田伸著，朱炳樹譯，易博士文化，城邦文化出版，2017.05
- 2.印花設計學，潔西卡·斯維夫特 Jessica Swift 著，廖怡茜譯，積木文化出版，2016.01
- 3.美意識：為什麼商界菁英都在培養「美感」？山口周，李璦祺譯，三采出版，2018.11.02
- 5.談美感，漢寶德，聯經出版，2007.11.15

教學資源：

電腦、單槍、學習單

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	11/26-11/30	秩序能成就美感 讓學生在指定的校園範圍內找尋自然物，引導學生使用自然物依秩序排列，探索與發現什麼秩序，隱形的線與分類方法。並且討論秩序造成美感的原因。
2	12/3-12/7	▪讓學生透過簡單剪紙來探索，練習基本圖形排列技巧，嘗試針對所設計的圖案，其在方形磚內的大小、方向、空間配置進行排列？ 提示美感不是小細節，注重秩序就會有美感
3	12/10-12/14	▪介紹三重先嗇宮花磚，引導思考花磚圖樣設計上，平移、鏡射、旋轉等排列技巧，像是二方連續及四方連續法的圖樣編排。
4	12/17-12/21	美感不是小細節，注重美感才能成就共好的素養，生活中只要注重秩序融入自己的巧思，可以很不一樣。 ▪構思圖樣色彩計劃 為自己所創作的圖樣填上合宜的色彩
5	12/24-12/28	圖樣設計 ▪構思圖樣紋樣、連續圖樣設計 在方磚上設計自己的單位形，進行排列及配色。 連續圖樣設計四種移動的方式：平移、鏡射、旋轉、位移。 ▪提示美感不是小細節，注重秩序就會有美感
6	12/31-1/4	圖樣設計 ▪構思圖樣紋樣、連續圖樣設計 在方磚上設計自己的單位形，進行排列及配色。 單一圖樣設計四種移動的方式：平移、鏡射、旋轉、位移。 (學生要完成十二格的圖樣構成，始看出設計中圖樣構成與色彩分配的變化) ▪提示美感不是小細節，注重秩序就會有美感

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

原計畫實驗課程計畫調整幅度頗大，目前課程計畫呈現皆是調整後的。

實驗課程計畫希望透過認識花磚圖樣，進而發現花磚圖樣設計中的隱形格線的設計秩序及規則，利用花磚圖樣的設計規則及秩序格線，學生可以瞭解其中設計的秩序，且瞭解連續性圖樣的設計原則，平移、鏡射、旋轉、位移，能設計自己的圖樣，規劃圖樣色彩的搭配。

原課程最終是學生也練習做一花磚或紙磚，調整後為階段性任務。先是在大自然中發現色彩秩序再探索花磚構成秩序，最後應用於花磚設計構成規則為自己的設計圖樣中，並規劃合宜的色彩。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

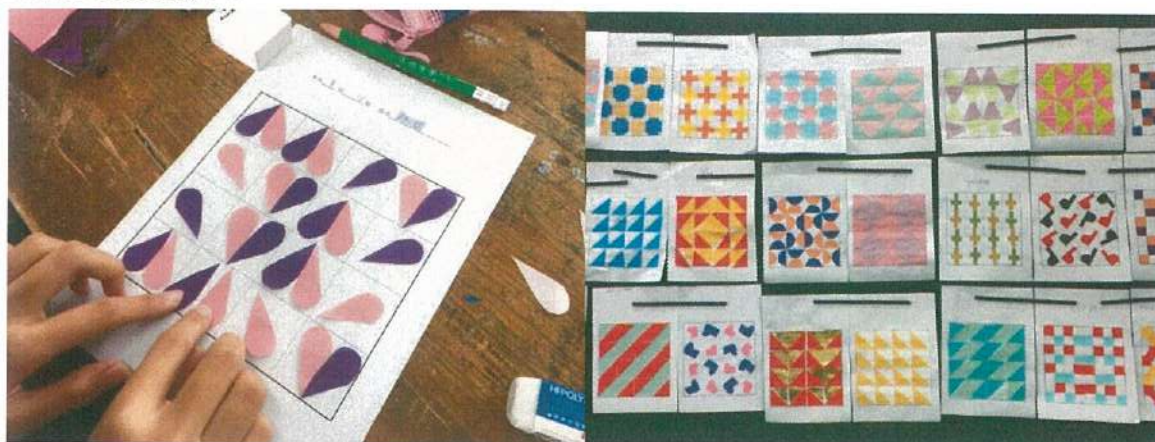
- 1.讓學生在指定的校園範圍內找尋自然物
- 2.請學生將自然物依秩序排列，探索與發現什麼秩序，隱形的線與分類方法。。
- 3.討論與分享秩序造成美感的原因。
- 4.再給同學第二次排列重構，這次除了秩序也必需注意美感。

C 課程關鍵思考：

- 1.秩序是什麼？
- 2.為什麼要這樣排列？其他同學的排列的優點是什麼？

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

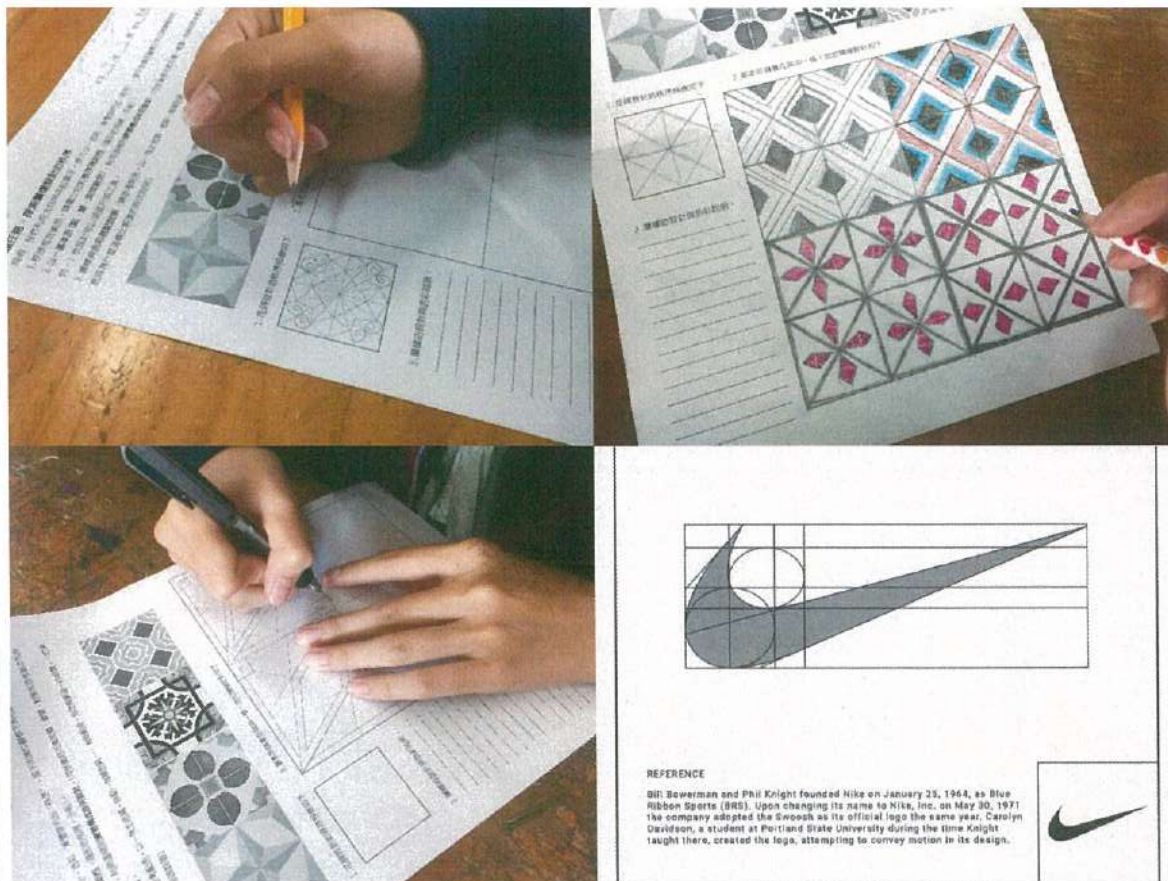
- 1.請學生選擇兩張色紙，兩張色紙的顏色必需要有明度對比。
- 2.兩張色紙各自摺成四乘四格，在單一格中設計基本形，此基本形必需含兩個色彩
- 3.最後將設計好的基本形排列好並貼入空白格子紙中。

C 課程關鍵思考：

- 1.基本形是什麼？
- 2.思考排列時，方向都一樣?或是旋轉角度改變？
- 3.排列時，單一基本形和鄰近的左右或上下基本形連接的關係是什麼？

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

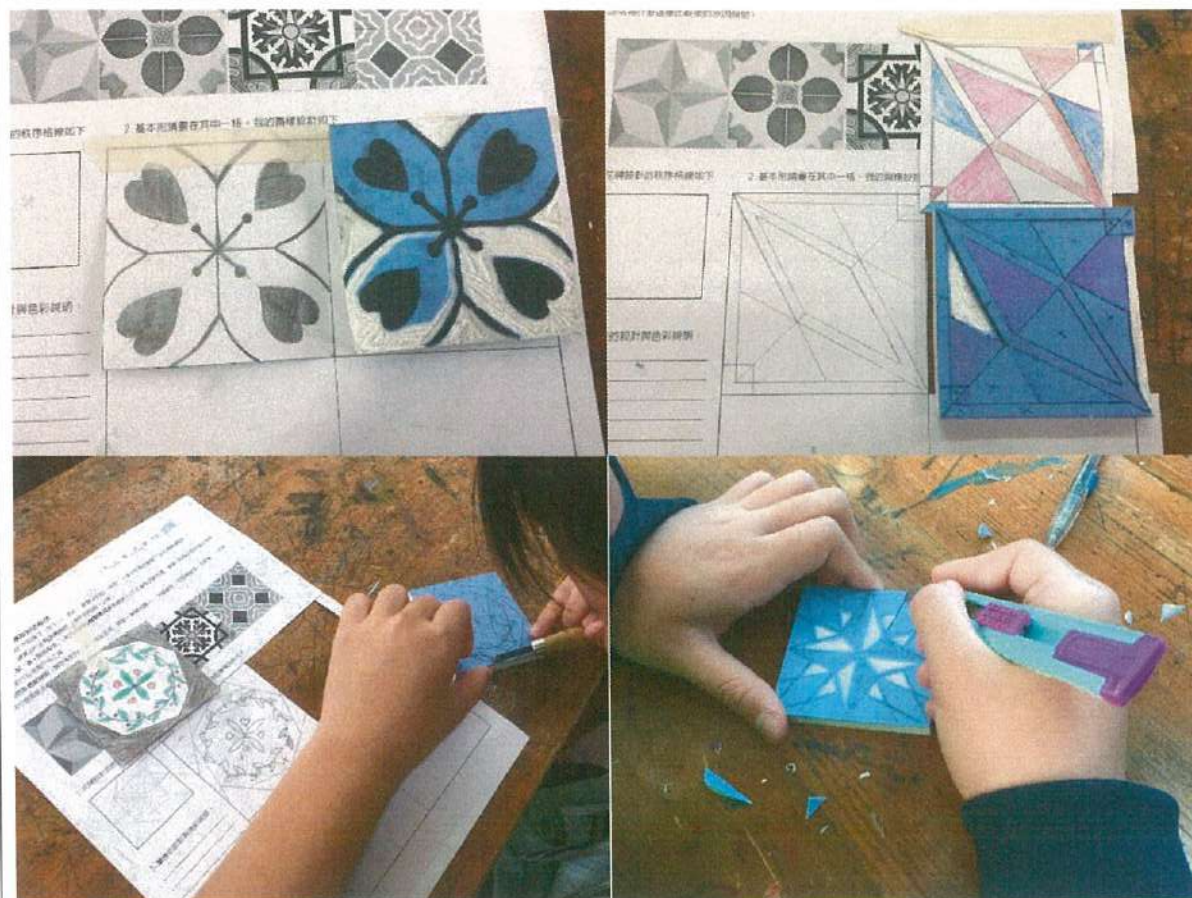
- 1.先介紹三重先壺宮的花磚，及標誌設計中輔助線。
- 2.發下學習單引導學生觀察四個花磚設計圖案是怎麼設計的？
- 3.找出花磚圖案設計的參考線或輔助線，並且進一步利用這個參考線來進行其他的圖樣設計
- 4.圖案的設計必需要注意到美的形式原理，像是對稱、漸變、秩序等。

C 課程關鍵思考：

- 1.提問：習單上面的花磚要怎麼畫出來？需要那些參考線？
- 2.利用這些參考線，重新構想圖樣，設計上還會有那些需要注意的地方？
- 3.圖樣設計是否能重複時，與左右和上下圖樣的連接產生另一圖樣。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

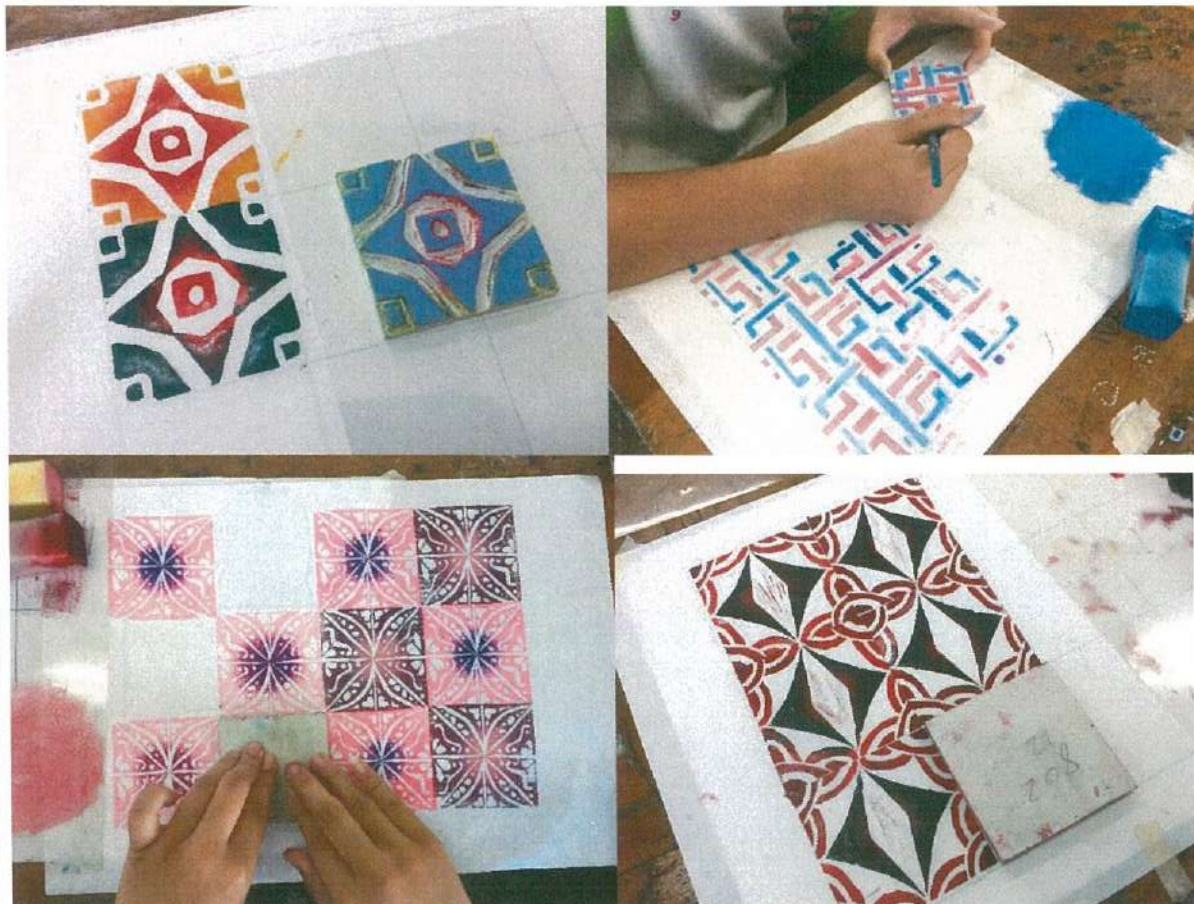
1. 學生將設計好的鉛筆稿圖樣轉印至橡皮章上，依據設計稿上的黑與白和版畫中凸與凹是相對應的。進行剔除的空白（背景）的部份，留下圖案的部份。
2. 利用色鉛筆先在鉛筆稿上做色彩規劃。

C 課程關鍵思考：

1. 色彩採用的色系是？想要營造的感覺是？
2. 色彩的構成可以像一幅畫像一首歌，色彩的部份注意秩序、節奏。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

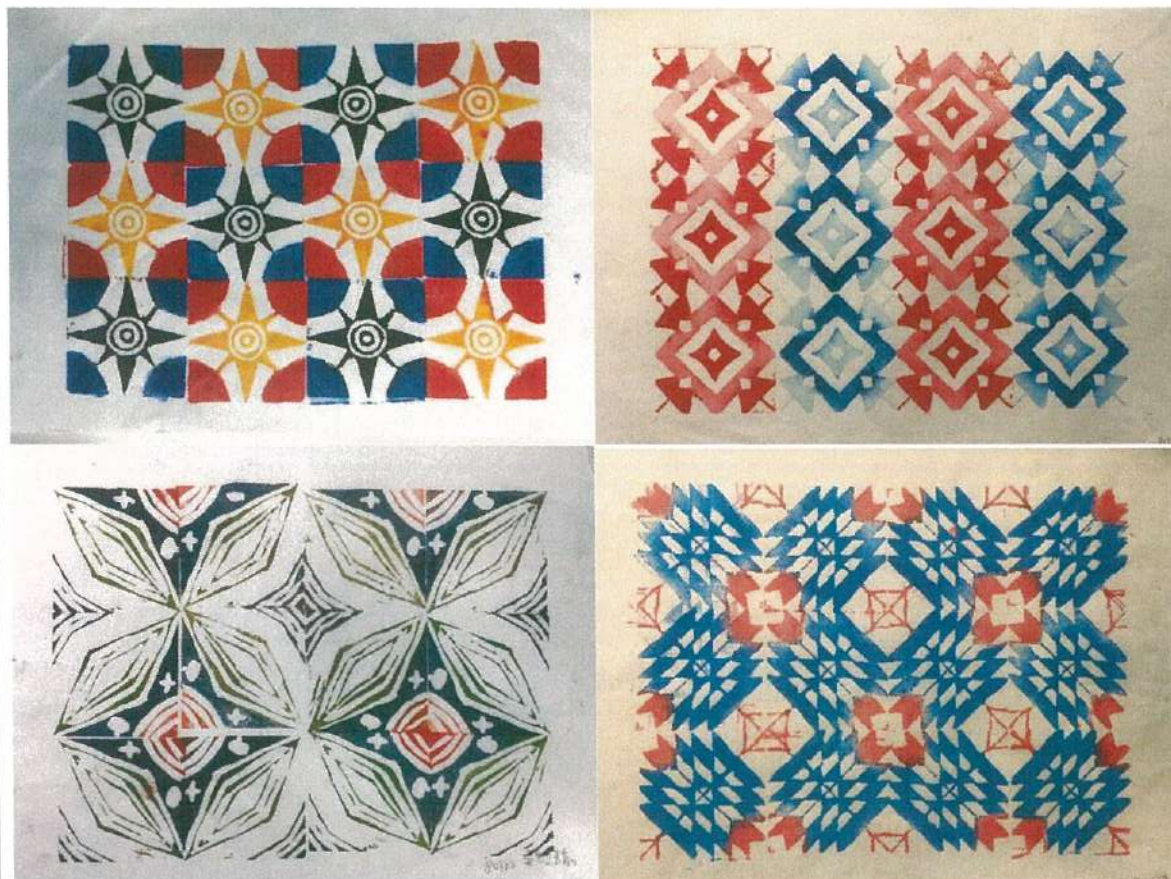
- 1.老師材料準備部份：提供 8*8 公分橡皮章、雕刻刀、版畫水性顏料（黑、白、紅、黃、藍）、海綿、B4 紙印有 3*4 格子、棉紙、透明片（調色彩用）
- 2.學生部份：桌子上先固定格子影印紙、再來固定空白棉紙，參考之前色鉛筆色彩規劃，利用海綿將顏料在透明片上調色，再將顏料均勻輕沾在橡皮章上，再將橡皮章放在格子內進行轉印，共有十二格。

C 課程關鍵思考：

- 1.橡皮章上的圖案是基本形，試想這單一圖樣，使用同一方向重複、或旋轉方法、交錯方向？
- 2.色彩的構成可以像一幅畫像一首歌，色彩配合圖樣的構成的部份要注意秩序、節奏。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.老師材料準備部份：提供版畫水性顏料（黑、白、紅、黃、藍）、海綿、B4 紙印有 3*4 格子、棉紙、透明片（調色彩用）
- 2.學生部份：桌子上先固定格子影印紙、再來固定空白棉紙，參考之前色鉛筆色彩規劃，利用海綿將顏料在透明片上調色，再將顏料均勻輕沾在橡皮章上，再將橡皮章放在格子內進行轉印，共有十二格。
3. 學生可多嘗試不同色彩的搭配及圖樣排列的可能性。
- 4.教師在學生座位之間尋視時，也可以將學生個人作品適度分享給全班同學。

C 課程關鍵思考：

1. 色彩配置的合宜性: 前一堂課圖樣色彩計劃是否合宜?
2. 鼓勵學生可多嘗試不同色彩的搭配及圖樣排列的可能性。
3. 同一色彩但調整明度或彩度，作品會有什麼不同的感覺？

三、教學觀察與反思

(遇到的問題與對策、未來的教學規劃等等，可作為課程推廣之參考)

課程進行詳述及遇到的困難：設計圖樣，圖形的排列構成是課程中學生花較多時間的部份。細部圖形的排列在第二堂課使用色紙來做為練習，第三堂課學生在發現圖樣中隱形的秩序時，大部份的學生都能知道圖樣被畫出來有隱形的線及工具做為輔助，而非徒手畫出。少數人不懂隱形格線的意義但引導後可以理解。探索花磚的圖樣並自己設計圖樣能生關連，有些學生能觀察及注意到圖樣的連接及延展問題，有些學生只是重複圖樣。第四堂課是將圖樣轉印至橡皮章上，使用美工刀或雕刻刀進行版畫製作，第五堂課實踐自己的圖樣色彩規劃，第六堂課多數學生能完成兩張作品，有不同的構成及色彩搭配；但仍有少部份的同學只完成一種色彩搭配。

課程想法與建議：

圖案設計的課程此課程計劃中的橡皮章大小為 8*8 公分正方形（基本形），學生作品為 B4 大小 3*4 格。本校學生七年級有版畫的基礎所以在技巧上較不陌生，也可以規劃為較小作品或不同形狀的基本形，以利六堂課的課程規劃。

四、學生學習心得與成果

- A:這天利用大自然的材料來排出秩序，而且在戶外上課感覺還蠻新奇的。
- B:原來自己圖樣設計有隱形的秩序，用自己設計的圖樣來做配色練習，創造有秩序且賞心悅目的作品很有成就感。
- C:利用自然去排列時，發現意想不到的美，原來是秩序！原來這個季節有這麼美的色彩。
- D:圖樣設計時很燒腦，最困難的是注重秩序，但經過色彩搭配後，印出來的成品真的很美！很有成就感！
- E:顏色的搭配真的很重要，同樣的圖樣卻有不同的感覺。
- F:花磚的圖樣設計很有趣，是我最喜歡的一部分，因為圖案設計好之後，發現排列中具有規律性，每個方向的連接都有它的特色。
- G:使用花磚的秩序格線設計圖樣，我想破頭才想到的，這讓我知道設計很難，不只要讓它好看，還要讓兩具有美的秩序，再加上重新排列成有秩序美感的一張畫。
- H:作業完成後很有成就感，我的圖樣，用色鉛筆想好搭配對比色、漸層色，但開始使用顏料時可能不小心沾得太多會不容易乾，且易糊掉，沾得太少卻又不好看。

成果照片

