

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
(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： 國立基隆高級海事職業學校
執行教師： 林維瑜 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	國立基隆高級海事職業學校
授課教師	林維瑜
實施年級	一年級
班級數	14 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	400 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：發現海的顏色

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 _____ 年級 ☒ 職業學校 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：(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) 基礎的色彩認識。

一、課程活動簡介

學校屬性與位置皆與海洋有深厚的關係性，而根據分析「藍色」正是全球需求量最大的顏色，是因為藍色傳達的意象是正向且具威信度的，facebook 的創始人 Zuckerberg 在設計 facebook 時為什麼選用藍色，也是有所根據，Zuckerberg 本身是紅綠色盲，藍色是他最明白清楚的顏色，而藍色也是男生與女生共同喜好的顏色，所以歷來多間企業如 IBM、Twitter 都用作主色，皆因藍乃大眾顏色，而且冷靜意涵比較全球通用。甚至藍色具有有效舒緩緊張情緒之效果，進而促使更多人想找到新的「藍色」。

所以以海洋的色彩-「藍色」作為此次課程的發展重點，以身邊可見的大自然藍色(海洋、天空)與人造藍色(本校藍色制服)為出發，讓學生重新思考有關「藍色」的種種可能，並透過廣泛的觀察，重新面對色彩，並藉由觀察、收集、分析、解構與重新的構成來認識色彩，建構屬於基隆海事的「藍色」。

二、教學目標

既有目標/能力指標：
色彩的調和與調色的初探

學生將會：

1.認識色彩的多樣性	4.能發現生活中各樣色彩
2.理解色彩的文化意象	5.能依自己的喜好進行創作與思考
3.思考色彩的變化與意涵	6.能擁有更多元的美感包容與認識

核心概念：

- 1.色彩的美感
- 2.環境中色彩的多樣性
- 3.色彩的變化與可能

關鍵問題：

- 1.生活中的色彩
- 2.單一顏色的變化性
- 3.顏色的意義與表情

學生將知道/知識：

- 1.色彩的意涵
- 2.色彩的變化性
- 3.自身對色彩的感知能力

學生將能夠/技能：

- 1.能認識單一色彩因環境光線等因素而有明度彩度上的不同
- 2.能藉由觀察收集了解色彩的變化
- 3.能嘗試思考並進行創作
- 4.能藉由創作的過程中學習小組合作討論

三、教學策略：

1.六堂課的階段步驟簡列：

①基礎色彩介紹②觀察與收集③分析與歸納④選擇與認識⑤嘗試與實作⑥分享討論與認知思考

2.Show & Tell 提問與反思：

①有多少種藍色 ②各種藍色的表情 ③藍色的文化意涵 ④色彩的文化意涵與生活的關係
⑤如何更適切使用色彩

3.以上請簡要說明，課程意圖。

週次	課程主題	課程大綱	課程內容步驟	所需工具
1	認識藍色的一切	介紹世界不同的藍色以及藍色在各行各業的使用。並進而探討文化中不同藍色的文化意涵。	①引導思考顏色中的不同意涵 ②討論藍色的變化 ③分享各種文化中的藍色 ④檢視身邊的藍色	教師的課前資料準備 投影機 電腦設備
2	收集眼前的藍色	藉由相機拍照功能去發現及收集身邊不同的藍色。	①說明收集的重點 ②提醒攝影的相關注意事項 ③提醒集合的時間和拍攝張數	相機 電腦設備
3	分析歸納各式藍	利用科學方式分析色彩，並討論其中異同，進而了解色彩。	①說明 PANTONE 色彩公司及相關色彩產業 ②藉由 PANTONE Studio App 分析同學收集來的藍色 ③歸納分析環境中的藍色色階	相機 電腦設備
4	選擇一個我的藍	沈思自我並挑選一個屬於自己的藍色。	①藉由分析歸納中認識各種藍色 ②選擇一個適合自己及喜愛的藍色，認識其顏色的相關文化意涵。 ③說明及介紹實作課程	電腦設備
5	製造一個我的藍	藉由調色與繪製認識色彩。	①說明壓力克顏料特性與調色技巧 ②每位學生以一塊 0 號畫布(約 17.5×14.0cm)為創作基底調繪製屬於自己的藍色 ③藉由調色的練習認識顏色的變化	畫布 畫筆 壓克力顏料
6	分享大家的藍色	由各式的小藍色組合成大藍色的變化圖譜	①將每位同學的小藍色依照色階變化排序 ②依照色階排序後的小藍將成為有 400 片的大藍風景	畫布 木材底板
7	藍色的各種情緒	藉由學生創作的大藍風景，引導感受不同明度彩度的藍色情緒溫度。	①引導學生感受不同明度彩度的藍色給人的感覺 ②歸納分析色彩傳達情緒情感的力量 ③延伸介紹藍色在不同產業、文化及宗教的表現及發展	電腦設備 投影設備
8	色彩的強大力量	認識色彩在不同明度彩度上的差異，所衍伸出來的文化意涵，並瞭解如何更適切使用色彩。	①認識與感受其他色彩在不同明度彩度上的色階變化，以及其色彩情緒力量。 ②能認識色彩的相關文化意涵與歷史意義 ③能更適切的在生活當中使用色彩。	電腦設備 投影設備

四、預期成果：

學生將認識更多屬於色彩的知識，並能藉由課程的活動認識色彩的豐富度，以及覺察到色彩與生活的關係性，開始思考色彩、理解色彩並應用色彩，擴展生活中的美感體驗。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

①色感大躍進：用色彩玩出驚艷好設計

作者：Kim Jung Hae/譯者：陳品芳/出版社：博誌 /出版日期：2016/03/01/語言：繁體中文

②玩出絕妙好設計 1：色彩的準則。(三版)カラー・ルールズ 色とデザインについて知っておきたいこと

作者：伊達千代 /出版社：悅知文化 /出版日期：2017/04/24/語言：繁體中文

③印象派畫家的光影色彩世界イラストで読む 印象派の画家たち

作者：杉全美帆子/譯者：涂祐庭/出版社：台灣東販 /出版日期：2014/07/28/語言：繁體中文

④百年色辭典：一次掌握色彩流行史、設計代表作、配色靈感，打造出最吸睛與富品味的美感色彩

100 Years of Colour: Beautiful Images & Inspirational Palettes From A Century of Innovative Art, Illustration & Design

作者：凱蒂・葛林伍德/原文作者：Katie Greenwood/譯者：呂奕欣/出版社：漫遊者文化/出版日期：2016/09/05/
語言：繁體中文

⑤設計就該這麼好玩！配色 1000 圖解書配色デザインのアイデア 1000

作者：Kouhei Sugie, Kumiko Tanaka, Hiroshi Hara, Akiko Hayashi,Junya Yamada/出版社：悅知文化/出版日期：
2014/08/22/語言：繁體中文

⑥圖解設計師的色彩法則：好的色彩布局是這樣構思的，95 項你需要瞭解的事！

作者：Jim Krause/譯者：古又羽/出版社：碁峰 /出版日期：2015/05/25/語言：繁體中文

⑦品牌設計之美：暖色調的色彩詮釋

作者：善本圖書/出版社：博悅文化/出版日期：2014/06/27/語言：繁體中文

⑧品牌設計之美：冷色調的色彩詮釋

作者：善本圖書/出版社：博悅文化/出版日期：2014/06/27/語言：繁體中文

⑨品牌設計之美：協調色的色彩詮釋

作者：善本圖書/出版社：博悅文化/出版日期：2014/06/27/語言：繁體中文

⑩梁景紅談：色彩設計法則

作者：梁景紅/出版社：上奇時代 /出版日期：2016/03/14/語言：繁體中文

⑪高品味・魅感配色（附色票檔光碟）

作者：久野尚美+FORMS・色彩情報研究所/譯者：陳琇琳/出版社：笛藤/出版日期：2006/10/24/語言：繁體中文

⑫日本傳統色彩配色圖表

作者：南雲治嘉/出版社：龍溪/出版日期：2014/03/14/語言：繁體中文

⑬色彩配色圖表

作者：南雲治嘉/出版社：龍溪/出版日期：2001/01/20/語言：繁體中文

⑭色彩配色圖表 2：應用篇

作者：南雲治嘉/出版社：龍溪/出版日期：2007/08/01/語言：繁體中文

⑮顏色，就是品牌：完美詮釋企業理念的 12 大色彩運用法則

作者：度本圖書(Dopress Books)/出版社：佳魁資訊/出版日期：2016/03/31/語言：繁體中文

⑯設計師玩食譜：DESIGN×COOK Cuisiner sans recettes: plats et desserts en infographie

作者：貝爾洪・洛克, 安－羅荷・艾斯戴芙/原文作者：Bertrand Loquet, Anne-Laure Estèves/譯者：周明佳/出版
社：漫遊者文化/出版日期：2017/01/05/語言：繁體中文

教學資源：

相關色彩資料書籍、電腦及投影設備、基本繪畫工具

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	10/2	認識色彩—認識藍色的一切
2	10/9	觀察拍攝與擷取色彩—收集眼前的藍色
3	10/16	分析討論—分析歸納各式藍
4	10/23	調色介紹—選擇一個我的藍
5	10/30	作品製作—製造一個我的藍
6	11/6	作品製作分享—分享大家的藍色
7	11/13	新的認識與感動—感受與討論藍色的情緒變化與文化意涵(延伸活動)
8	11/20	色彩的無所不在力量—認識其他色彩的情緒變化與文化意涵(延伸活動)

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1.上課內容部分：

增加了台灣藝術家陳怡潔介紹，提供學生對色彩使用的不同看法。

在課程中增加台灣當代藝術家陳怡潔的作品介紹，陳怡潔以卡通玩偶為媒介探討人類色彩記憶，也討論卡通人物代表每個時代的文化價值觀，讓玩偶造型消失，變成像記憶一樣的一團色塊。提供學生在色彩記憶中的另一種觀看方式。

2.課程操作部分：

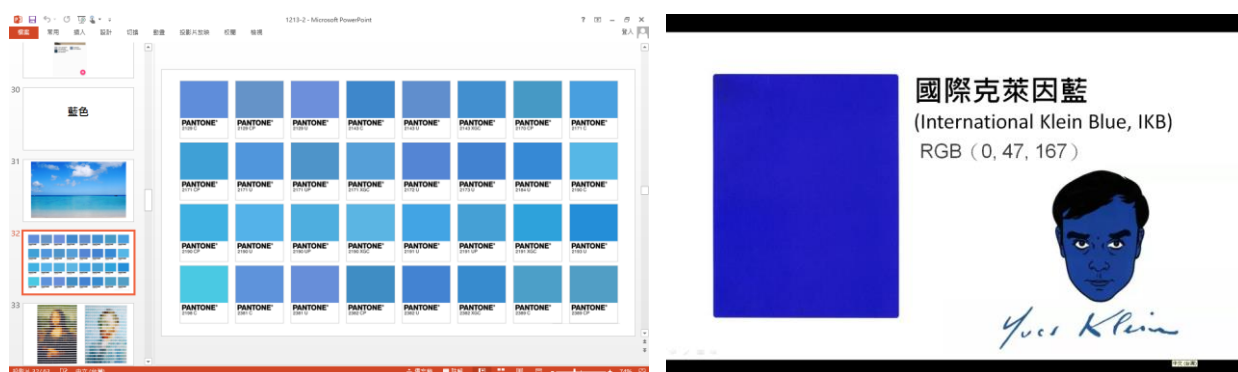
實際操作部份拉長為兩節課，以分組分式進行，讓學生互相幫忙互相學習。

基於學生大部分未操作過壓克力顏料及畫布繪製，在考量課程的進行下，將原安排在第五堂的實作課程提前至第四堂課的後段進行，但以每組兩位同學先進行，達到大部分的學生明瞭實作的操作過程，讓第五堂課的全面推行更為完善。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1 認識色彩—認識藍色的一切

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

引導討論

1. 在生活中常見到的顏色：重新觀察生活中的色彩。
2. 城市的色彩：以色彩的代表性出發，也建構起色彩的語言。
3. 自己最喜歡的色彩：分析自己的喜好，並對色彩的認識有更進一步的了解。

分析分享

1. 色彩的意涵：以色彩學中各色彩的代表意涵做介紹。
2. 特殊的藍色介紹：以國際克萊因藍做為介紹。

C 課程關鍵思考：

1. 在生活中各色彩的使用：試著將習以為常的眼前色彩作分析，帶領學生了解各色彩的意涵，

與使用方式，並在生活中試著觀察各色彩的運用方式，嘗試在看似無秩序的色彩使用中，歸納分析出人類使用色彩的習慣。

2. 色彩心理學：在自然欣賞、社會活動方面，色彩在客觀上是對人們的一種刺激和象徵，在主觀上又是一種反應與行為。色彩心理透過視覺開始，從知覺、感情而到

記

憶、思想、意志、象徵等，其反應與變化是極為複雜的。色彩的應用，很

重

視這種因果關係，即由對色彩的經驗積累而變成對色彩的心理規範，當受

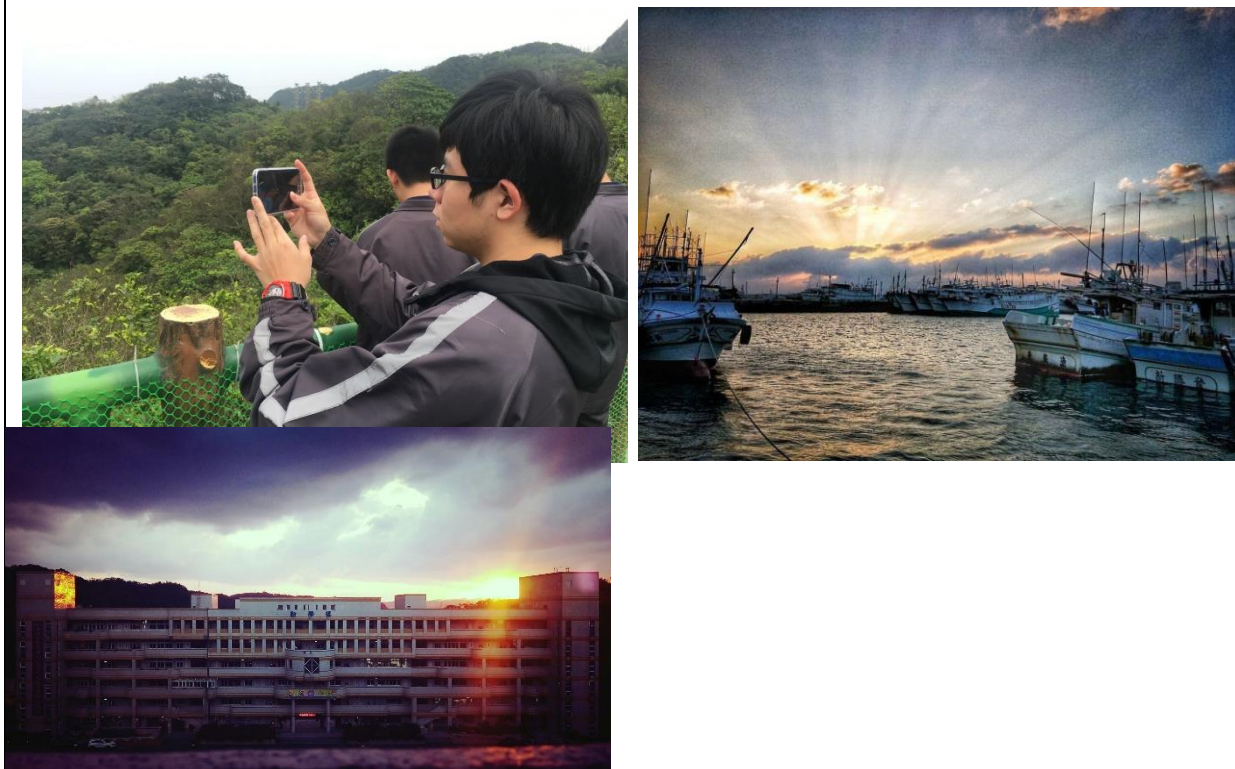
到

什麼刺激後能產生什麼反應，都是色彩心理所要探討的內容。

- 3.藍色的各種變化：讓色彩的認知加深加廣，以藍色為主，以明度與彩度分別延伸，讓學生了解色彩的變化邏輯與相關可能性。

課堂 2 觀察拍攝與擷取色彩—收集眼前的藍色

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.了解攝影的操作流程：認識攝影的快門速度與構圖方式，並嘗試操作手機拍照功能，以及內建相關特殊功能與濾鏡等 APP。
- 2.實際操作相機拍照：利用下課前 15 分鐘，在校園中做實際操作拍攝，並鼓勵學生利用課餘時間多拍攝，累積作品。
- 3.從生活中收集可見的藍色：除了相關攝影作品的拍攝，也結合色彩課程，請同學在拍攝過程中，收集可見的藍色，觀察生活中的藍色多元性。

C 課程關鍵思考：

- 1.攝影在當代的影響力：攝影已是在當代藝術表現中不可或缺的一種方式，現代的攝影作品已不再是單純的影像，創作者注入的想法成為觀者注意力集中所在，因此攝影作品背後的動機和脈絡才是作品與世界聯結，傳達創作者訊息最重要的部份。也因相機的取得方便，攝影也成為普羅

大
片
時

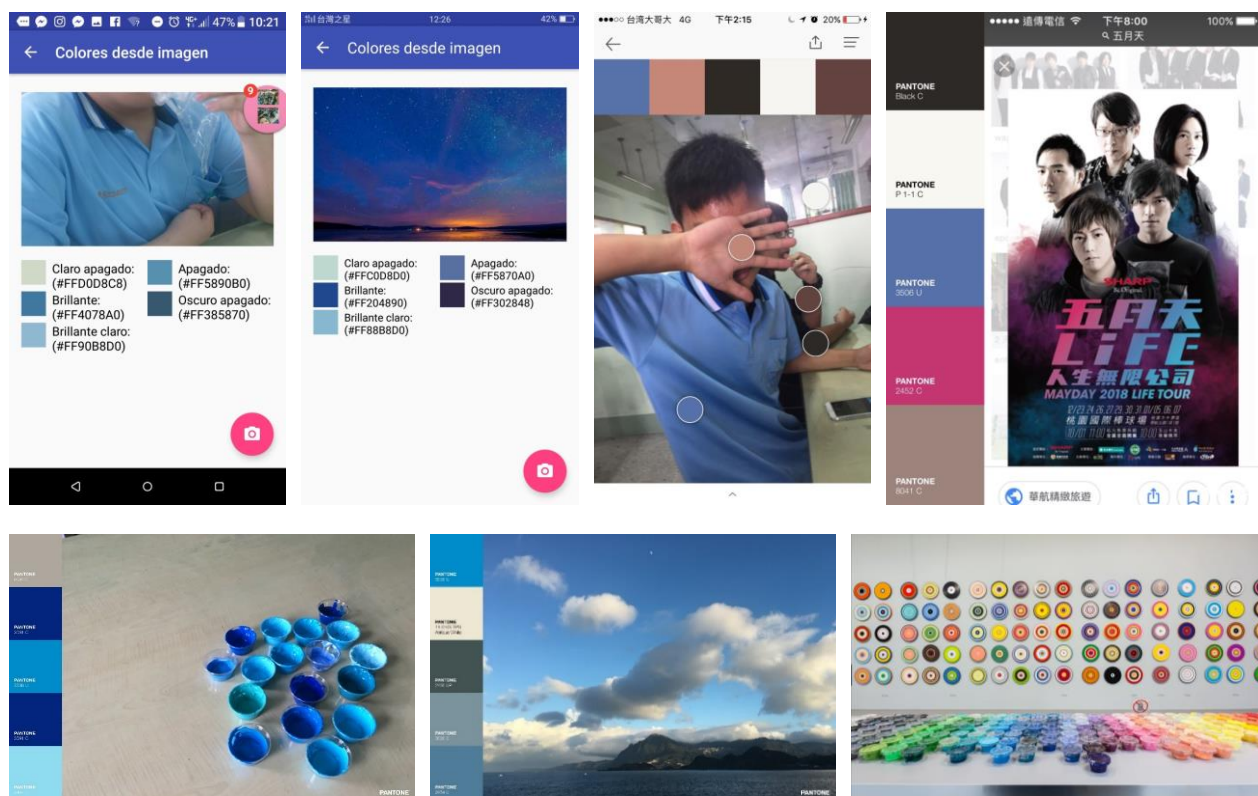
眾最容易接觸的一種創作方式，又加上資訊的快速傳達，影像照
成為最具力量的訊息，所以對於攝影，我們不得不重新思考它在
代的影響力。

2.攝影與生活的關係：人手一機的時代中，攝影除了可以作為生活的紀錄，攝影在生活中的
其他功能與地位？

3.學生觀看世界的角度：可以藉由攝影作品的拍攝，了解學生觀看世界的角度，也可以藉由
其他優秀的作品開拓學生視野，用各種不同的角度來觀察世界。

課堂 3 分析討論—分析歸納各式藍

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.認識台灣藝術家陳怡潔的色彩相關作品：台灣年輕藝術家陳怡潔透過轉置卡漫色彩，創作出系列性深具時代意義、反應大眾媒體文化，並喚起集體視覺記憶的當代藝術作品，藉由陳怡潔的相關作品讓學生明瞭色彩所具備的視覺記憶。
- 2.認識 Pantone 色彩公司：介紹美國 Pantone 色彩公司，讓學生明瞭色彩是被明確分析整理與歸納的，以及 Pantone 的相關色彩產品延伸使用。
- 3.下載 Pantone studio app
- 4.使用 Pantone studio app 分析顏色：藉由 Pantone studio app 的使用，讓學生用另一種角度來觀看照片中的顏色。

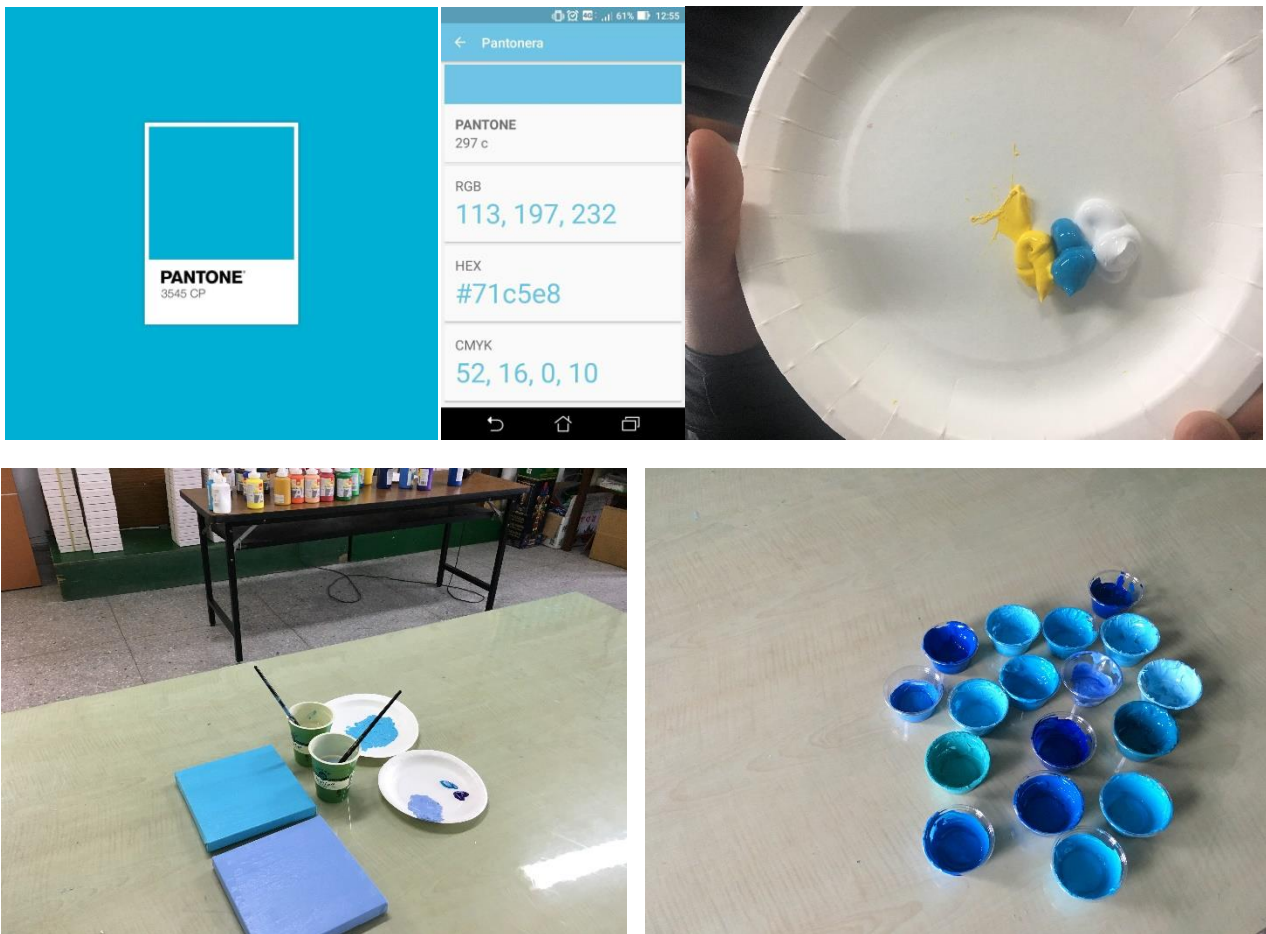
C 課程關鍵思考：

- 1.機器理性分析顏色與視覺的差異
- 2.生活中常見的色彩表現

3.顏色給我們的既定印象

課堂 4 調色介紹—選擇一個我的藍

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1.認識色彩術語 RGB、CMYK、Hex 的差別：認識 app 上的 RGB、CMYK、Hex，了解顏色

的專用術語，延伸思考這樣的專用術語對於生

活的幫助。

2.認識調色：以減色法調色技巧分析調色要點，協助學生在既有的顏料中調製出屬於自己的藍色。

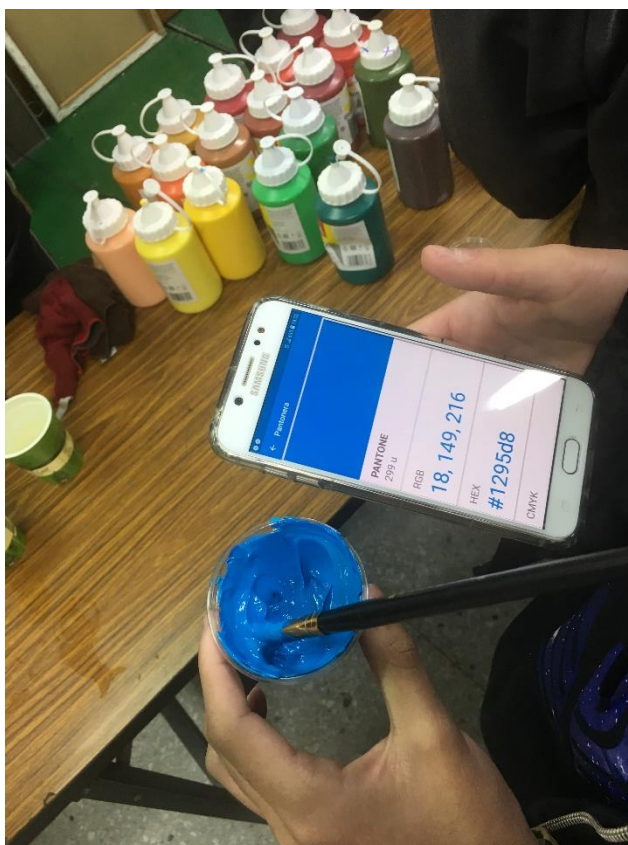
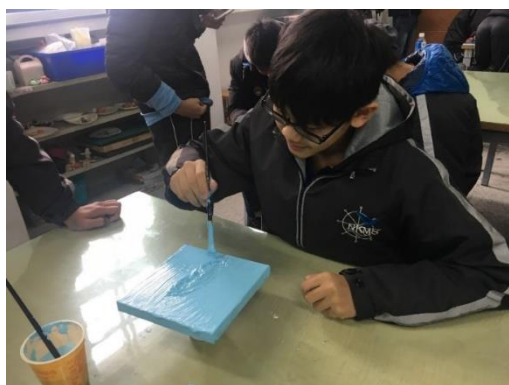
3.分組進行：全班分為六組，每組 2 人先進行實作部分操作，同組同學協助調色與相關器材準備。

C 課程關鍵思考：

- 1.藍色的差異：藉由色彩術語的認識，了解顏色的眾多變化。
- 2.色彩術語 RGB、CMYK、Hex 的介紹：色彩的理性分析方式，了解色彩的分類與計算方式，認識基本色彩術語，甚至可進一步了解減色法、加色法的差異。

課堂 5 作品製作—製造一個我的藍

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 確認自己的藍色：課前作業用 app 完成個人藍色挑選，並上傳至班級群组。
2. 認識調色：延續上節課的示範操作，同組同學討論調色的技巧與注意事項。
3. 調製藍色：實際操作。

C 課程關鍵思考：

1. 相近色的認識：以藍色為主題的課程，面臨到一大問題就是相近色的認識，因此也特別將同類色、鄰近色、近似色作一介紹。在色相環中 15 度夾角內的顏色稱為同類色、鄰近色，色相環中 50 度夾角左右的色彩為近似色。
2. 彩度、明度的認識：不同藍色的調製，延伸出減色法與彩度、明度的關係性。
3. 調色的掌握：壓克力顏料與畫布的特性。

課堂 6 作品製作分享—分享大家的藍色

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 按照色階排序：以顏色的深淺變化作排列的順序。
2. 討論排序的可能性：作品中不完全以明度調製出現，所以在排列的過程中總有特異的部分，試著討論除了深淺的排列方式外，還有沒有其他排列的可能性。
3. 分享過程中的感想：分享操作的過程感想，與最後成品的相關思考。

C 課程關鍵思考：

- 1.藍色的可能性：單色系的表現，讓學生在一個既定範圍中重新發現許多可能性，也更認識色彩的變化。
- 2.藍色的樣貌：讓色彩跟情感作一個連結，試著在藍色色階裡閱讀出各種不同的顏色情緒變化。
- 3.基海藍：分析眾多藍色中的最符合學校風格的藍色，以學校特色、學生個性、學校環境、學校制服等各種條件分析最適合基隆海事的代表藍色，試圖建立屬於基隆海事的形象顏色。

三、教學觀察與反思

1.手機 app 的使用：手機的使用在這個時代非常的普及，教學若能結合手機操作，相信學生能力更可以利用科技資訊提升，課程在操作部分，採用了 Pantone Studio，不過手機系統的不同，在 Android 並無 Pantone Studio，後來在 Android 系統中建議學生使用 Pantonea，軟體的些微不同一方面讓課程的安排出現了兩套軟體研究，在說明時必須更清楚的指導學生，以避免混淆，另一方面也因為軟體這樣的差別，讓 App 的操作有了更大的可能性，老師與學生各用不同的角度摸索，發展出比原先預期的色彩觀察更多的可能性。

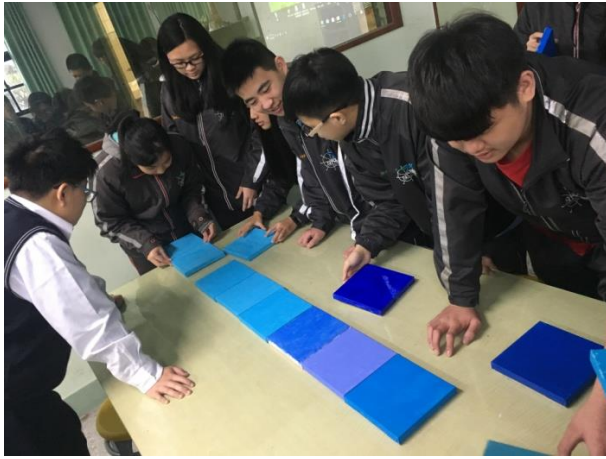
2.實作的分組教學：原先的課程安排以完整的一節課作為實際操作的部分，後來考量學生狀態，調整為 1.5 節課的實作，以每組兩個人先行繪製藍色圖板，讓同組同學互相幫助，也藉此互相學習，討論，研究藍色的調製，這對實作課程有著實的幫助，學生可以建構起實作的基本概念，清楚明瞭相關步驟，也達到互助合作的學習，在此次的課程中，這樣的調整，是最成功的部分，也讓藍色圖

版的繪製達到前所未有的完整與成功。

3.學生對生活細節的關注：過去實作課程一向都是我教學的惡夢，除了亂七八糟的教室，還有學生永遠洗不乾淨的水彩筆與調色盤，但這一回完全改觀，這可能源自於我重新調整更規則化的實作步驟，但我保留了整理的表現空間，只要求課程結束桌面上應該要有的工具與物件，學生開始注意到細節，各組也可以以一種自己的規則整理好工具與物件，形塑出另一個構成的美感訓練，這是我始料未及的，但也是教學中感動的，因為學生已經開始知道且享受生活中各種可能的美感表現。

4.最終作品的模樣：學生在學習的過程中是享受的，對於重新認識色彩，並更進一步了解藍色的變化，且嘗試將心中的藍色調製繪出，看著他們完成屬於自己的小藍畫布，看著他們臉上滿足的笑容，我肯定這個課程是成功的，他們對於色彩的認識有了新的視野。但過往的美術課程似乎都太強調作品的實用性與最終結果，演變成學生好像到最後，還是要追求一個過去經驗中曾經有過的作品模樣，才有辦法肯定這個課程，他們看著單一色彩的畫布雖然開心，但心中似乎害怕著，不斷提問「下次要在上面畫圖案嗎？」讓人不禁思考畫圖難道只有圖案的表現嗎？更思考美術課應帶給學生怎樣的視野。

四、學生學習心得與成果(如有)

經費使用情形