

教育部補助
112學年度第1學期
高級中等學校及國民中學精選課程

種子教師

成果報告書：今天-我想來點真心畫

申請學校：臺中市立東勢工業高級中等學校

申請教師：張淨嵐

輔導單位：國立臺中教育大學

計畫期程：112年8月1日起至113年1月31日止

中華民國 113 年 1 月 31 日

目錄

壹、教學計畫概述-----3

一、第一學期課程綱要與教學進度

貳、課程執行內容-----8

一、核定課程計畫調整情形

二、課程執行紀錄

三、教學研討與反思

四、學生學習心得與成果

壹、各學期教學計畫概述

一、種子學校基本資料

學校名稱	臺中市立東勢工業高級中等學校	
學校地址	423 臺中市東勢區東關路六段1328號	
全校學生數	一年級：15班485人。二年級：15班419人。三年級：15班381人	
	二年級教師	姓名：王程稼/張淨嵐
	任教節數	科目：美術+藝術生活 節數：共24節
學校實施美感課程經驗	<p>曾經實施的單元與活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 生活美學單元 ■ 設計單元 ■ 美感課程探究與賞析 ■ 校園美感空間規劃 ■ 東西方藝術賞析 ■ 校園彩繪 	

學生先修科目或先備能力：

* 先修科目：國中三年以來的視覺藝術基礎

* 先備能力：期初在上課初期時評估學生的水性顏料使用能力加以補充指導。

一、課程概述：

大雪山脈的鳶嘴山、稍來山上的光與雲彩，映照著遠山近樹裡的東勢高工校園；座落在師生學習的各個視窗裡的自然；鮮活了在校時色彩美感與心靈的對話時光。

秋天點綴的校園，從絢爛而炙烈之後轉向蕭瑟的色調變化。師生漫步其中一起採集季節的顏色，分享彼此對顏色的心理感受之美感小語；對照色彩心理測驗答案呈現的內在特質，進一步鑑賞以內在自然來描繪自畫像的作品。創作自畫像之前先客觀觀察石膏像頭部輪廓，透過光影臉部產生的色彩變化；融入體驗自然生命當下的心靈彩繪”今天-我想來點真心畫”，在自畫像裡表現這一季的內在色彩。

暨感性又理性中面對自己真實的特質，還有更多實驗性觀點支持具創造力與色彩美感的自我展現。

二、課程目標

■ 美感態度(attitude) (從生活、物件或環境中觀察的對象)

1. 放鬆步調融入環境顏色，進行創造活動
2. 感受色彩帶入描繪的圖像語言。

■ 美感技能(skill) (課程中學生學習的美術設計工具或技法)

1. 練習調配出花顏彩葉相近色彩。
2. 掌握溶解性顏料上色技巧，與經驗不可預期的彩繪效果。
3. 透過自發或模仿方式，表現內在自然色彩與心理形象描繪的手法。

■ 美感知識(knowledge) (課程中引導學生認識的藝術、美學或設計概念)

1. 瞭解色彩的色相、明度、彩度。
2. 鑑賞藝術家以自我探詢方式彩繪的自畫像。
3. 透過色彩心理的美感創作體驗，拼出與自己對話的學習地圖。

■ 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)

<環境教育 >

環 U4 思考生活品質與人類發展的意義，並據以思考與永續發展的關係。

<生命教育>

生 U2 看重人皆具有的主體尊嚴與內在價值，覺察自我與他人在自我認同上的可能差異，
尊重每一個人的獨特性。

三、教學進度表（依參採課程示例，調整授課進度）			
週次	上課日期	項目	課程內容
8	10/16 - 10/20	單元目標	培養學生融入環境色彩的感受力
		操作描述	<p>讀得懂色彩的眼睛</p> <p>在還沒有揀拾起校園的落花、樹葉之前；即使東工人經常穿越校園的花木之間，眼睛能掃過這一季的繽紛，但大多數的時候又在匆忙間落下了這些與色彩美感的對話時光。因此師生將以最原始與拍照的方式徒手採集一些花顏彩葉，在秋天是葉子顏色層次最多的時候；撿拾花顏彩葉做色彩排列的心理感受實驗紀錄。</p> <p>約瑟夫·亞伯斯說：「目標是透過經驗，即試驗與錯誤，培養出一雙讀得懂色彩的眼睛。」，而實踐的開始也將被老師幫忙記錄起來。</p>
9	10/23 - 10/27	單元目標	充實合作學習的能力，找到調配色彩的經驗拼圖
		操作描述	<p>美的曙光</p> <p>將畫面色彩搭配心情文字。</p> <p>很有趣的答案是畫面顏色和文字紀錄對照，就像劇本對應上劇場演出一樣，展現出各自不一樣的內心戲，這時共同學習交流產生表現技巧能力隱約可以掌握了！</p>
10	10/30 - 11/3	單元目標	實驗色彩的搭配感，建立屬於自己的情感用色。
		操作描述	<p>內在情感的用色</p> <p>經過上一次共同學習經驗與知識拼圖之後，之前調色如魚得水的學生可以一起示範調色要領與心得，不會調或硬著頭皮調顏色的學生也可以分享經驗，因為在不同的調色表現中都有藝術表現的價值，學生會陸續從老師給的指引-藝術心理分析圖來找出屬於自己當下的情感色票，打開色彩心理記憶庫；進一步敞開心探索色彩美感與心理的自己。</p>
11	11/6 - 11/10	單元目標	理解藝術家對顏色的不同解，與背後代表的意涵與文化
		操作描述	<p>與內在自然對話的藝術家自畫像</p> <p>調出屬於自己的情感色彩票之後，我們來欣賞以內在的自然來描繪自畫像的藝術家作品。這些自畫像的顏色訴說了藝術家的那些內在特質？再聚焦不同文化環境下的藝術自畫像顏色意涵；找出畫面色彩的真心話。</p> <p>跟隨老師的引導；整理實驗出的幾種色彩表達手法；進入自然而然與自己心靈對話的自畫像彩繪準備。</p>
12	11/13	單元目標	體驗畫自畫像的各種表現

	- 11/17	操作描述	<p>彩繪自畫像</p> <p>閉著眼睛撫摸自己的臉，有的臉方一點有的圓一點…等，手指非常靈敏可以捕捉到臉部的所有細節。“感受橢圓的頭加上五官的起伏變化……閉著眼睛探索，畫下淡淡的輪廓線；觀察光如何影響石膏像上臉部輪廓的色彩明度變化然後畫出來。</p> <p>帶著實驗與觀察選用的色彩美感，與內在情感的沉澱，跟隨老師的引導進入自然與心靈對話的自畫像彩繪。</p>
14	11/26 -12/2	單元目標 操作描述	<p>進行美的沉思做簡單的自我對話整理</p> <p>彩繪的真心話</p> <p>萊昂納多·達·芬奇曾說過，「眼睛是最能夠充分了解和欣賞自然界無限作品的主要工具」。用這雙眼睛，青少年時期的我們已經能看到不存在於現實空間的幽微之物，如對美的感悟，如對情的感知，更如靈魂的震顫語言。都可以透過回顧、紀錄、整理來分享。</p>
<p>預期成果：</p> <p>一、能由感官探索共同學習發展出色彩認知地圖。</p> <p>二、學會欣賞與交流創作的各種色彩形象。</p> <p>三、能用手、頭腦、心進行自畫像的美感創造。</p> <p>四、能從自畫像活動，聆聽色彩的心理語言。</p>			
<p>參考書籍：</p> <p>美術全一冊 作者古耀華主編 華興文化出版 出版日期：2019/06/20</p> <p>美的曙光 作者： 蔣勳 出版社：有鹿文化 出版日期：2009/07/15</p> <p>藝術家的自畫像：從文藝復興的杜勒到當代的鞏立 作者：方秀雲 出版社：藝術家 出版日期：2008-05-05</p> <p>認識你自己：88人自畫像作者：施啟元著 出版社：出版年：2008</p> <p>Spirit and Art Kindle Edition-2001 11月作者 Van James (Author)</p> <p>Drawing with Hand, Head, and Heart: A Natural Approach to Learning the Art of Drawing Paperback - 8 月 2013 作者 Van James (Author)</p>			
<p>教學資源：</p> <p>美術全一冊華興文化出版課本、自編 ppt 教材、美感情境擺飾</p>			

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形：

1. 期初評估學生的水性顏料使用能力；加以補充粉彩半水彩性顏料
2. 學生依能力自行選擇構圖方法：映臨或直接臨摹自己的五官輪廓
3. 重點擺在光影實驗與觀察；增進創作前發現臉部凹凸變化趣味度
4. 彈性調整學生創作時間長度按各班整體需求調整：

過程中許可學生創作過程更多的實驗與發現的空間；老師只要當觀察者適度將學生的特質與相關的實驗經驗做對話；引導其做選擇；包含學生觀察別人做畫的方法做部份挑選拿捏使用；適當欣賞與鼓勵緩解學生的自我懷疑與增加創作過程的生活情趣。

5. 增加更多的合作學習方式讓小組成員互助提昇。
6. 鋪陳放鬆、創造的氛圍。

二、6小時課程執行紀錄

課堂1 讀得懂色彩的眼睛

A 課程實施照片：

美術教室情境象徵佈置

走螺旋-向大自然致敬-靜心儀式

校園裡充滿光與綠意

浸潤在植物、花、光的奧秘裡

B 學生操作流程：

一、走螺旋-向大自然致敬 靜心藝術儀式:向內走 向外走

二、小組->個人工作>25分鐘

1先小組一起找找到老師給出的照片-校園秋天顏色的植物

2.-小組中的個人拍出五-六種圖(按老師當下指派)並幫一個同學拍植物的工作鏡頭(不重複)

三、統整

下課前10分鐘小組集合 跟老師聊聊發現的答案

C 課程關鍵

採集到的植物辨認植物品種到最有顏色變化的展現是花朵的部份；而花總開在有陽光的地方。

課堂2 美的曙光

A 課程實施照片：PPT+學習單

校園植物

水黃皮

別稱台灣香膠樹、楓樹、楓仔樹、白楓、膠香、雞爪樹、靈楓、香菇木、路路通

尖尾鳳

又名烏樟烏白、鴉白俗稱木蠟樹、楮仔、瓊仔/櫻仔樹等。

珊瑚櫻

別稱五色梅、七色梅、五龍蘭、如意草、五彩花、臭草、臭金鳳、五雷丹、五色繡球、變色草等，客家人稱之為綿鼻公花

紅仙丹花

是**蝶形花科**
崖豆藤屬的植物，為**喬木**植物。

別名：小駁骨丹、駁骨丹、小駁骨、尖尾風、駁骨草、裡籬樵、四季花、接骨草、接骨銅、接骨筒、尖尾峰、竹蘭、細葉駁骨蘭、臭黃藤、小澤蘭、田串、大力王

又稱為**玉珊瑚**、**聖誕果**、**珊瑚豆**、**紅珊瑚**、**野辣椒**、**耶路撒冷櫻桃**

又稱為**山丹花**、**龍船花**，其他還有**紅繡球**、**買子木**、**三段花**等別名

楓香

烏白

馬纓丹

季節的迴響 (花、葉、果實擇一)

暮色秋來|像藝術家一樣的眼睛看見秋天顏色的植物
-秋天特有的花、葉、種子-色葉班級-二甲甲組別:第五組名字:廖橋樑完成時間:112/10/24 (依人數請複製貼上)

花苞：黃色
結果轉為綠色
果實黑褐色
葉子為綠色
在上禮拜的第七節認識了他 他的果實能拿來丟人 很好玩 但是他的果實是靠黏在動物身上傳播 很有趣

B 學生操作流程：

~秋冬是逐漸轉向內在的季節，也是收成、沉澱的季節

- 一、欣賞大家在東工採集的植物照片
- 二、小組分工~個人整理小組裡不重複的一種季節植物的顏色
(請參考範例)以自己配上冬日畫自畫像時植物為主 寫上花語與美相遇生活小故事
- 三、分享

C 課程關鍵思考：

校園日常生活與植物相遇的畫面；透過顏色和文字紀錄對照，就像劇本對應上劇場演出一樣，展現出各自不一樣的內心戲

PS 題外話-那被叫作「曙光」的時刻，是夢想與渴望的時刻。師生在東工欣賞校園花朵的顏色時；圖書館旁的藍天正好憂一大群白鷺鷥飛過...大家抬頭，哇...。

課堂3 內在情感的顏色

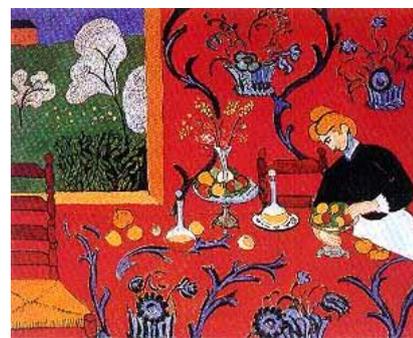
A 課程實施照片：摘錄部份 PPT 資料~來自網路作編輯

17.寶石綠葉

雖然柔和色調可以喚起秋天的舒適感，但可別整個忽略了寶石色調。出乎意料地，柔軟的青綠色與深綠色搭配或作為單獨主色時，有種別緻的感覺。

寶石色調與深綠色搭配時，增添了柔軟溫和的感覺。圖片來源：TurboYoda。

B 學生操作流程：

在大自然裡各種顏色畫面引發了人那些共鳴？

一大自然顏色色票顏色欣賞

二美術史名畫中顏色帶给了你怎樣的心理感受？

三色彩心理答案揭曉(當堂直接猜謎不寫作業般的文字描述 中場進入哄堂大笑也很重要)

C 課程關鍵思考：

給予關鍵形容詞讓學生配對答案；比較容易協助學生喚起生活中更深刻的色彩心理記憶庫；進一步敞開心探索色彩美感與心理感受的後續文字。

課堂4 與內在自然對話的藝術家自畫像

A 課程實施照片：PPT 內容+自主學習引導(上網查資料)

現代藝術1,850 - 1, 960

1853 1862 1876 1887 1899

1904 1907 1913

1912 1937 1945 1946 1950

【20位藝術家在西洋美術史的發展時代】

文藝復興1,400 - 1,600

1471 1528 1599 1599

巴洛克與洛可可時期1,600 - 1,800

1606

新古典與浪漫主義時期1,750 - 1,900

1736 1840

1 [資料檢索與直覺對話2] 野獸派藝術家自畫像進行研究畫面給你的感覺

2 瑪麗安·馮·威若夫肯：凝視/詭譎

亞倫斯基：旁觀/穩重

6 張萬傳：創意/玩味

B 學生操作流程：

- 一、 複習五大洲美術史中的歐洲繪畫特色
- 二、 欣賞配合歐洲美術史時間的傳統人物畫，與野獸派與原始來自自然顏色來描繪自畫像的藝術家作品。
- 三、 這些自畫像的顏色訴說了藝術家的那些內在特質?你想表現怎樣表現的內在的特質?(圖像+文字)

野獸派自畫像

- 很狂野、自由奔放的感覺
- 用色大膽
- 古典主義比較細緻，就是比較寫實類型的感覺，用色部分也比較保守一點。以上都是跟野獸派的差異。

比較欣賞的三張：

圖中不只是用了水彩，還有粉彩（？）

有跳脫傳統的的感覺，就是特別打膽

傳統畫作，在構圖跟用色上較為保守。

黃鐘花

花語：感謝、感激之意

送給自己所感激的人，表達自己的心意是一種不錯的選擇。不過它的花期時間很短，通常只有十天左右。

二家設 卓巧茵 學習筆記

二家設 余侑璇

瑪麗安·馮·威若夫肯：色彩鮮明

亞倫斯基：憨厚

張萬傳：感覺/印象

安圭索拉：單色素描復古感

貝克爾：溫和不衝突

謝吉爾：帥氣清爽

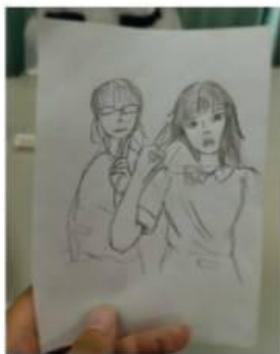
每天來學校時地上都有一顆顆圓圓的果實，顯得格外有趣。雖然掃地很辛苦，但看著他滾著滾著的样子就覺得可愛。

二家設。09林子予

私人註解

- 118109林子予 10月30日
莫內：溫和的畫風
- 118109林子予 10月30日
拉斐爾：人物較細緻,偏寫實
- 118109林子予 10月30日
弗洛倫斯·梅洛克：是寫實與幻想的結合
- 118109林子予 10月30日
什麼是自畫像：就自己畫自己
- 118109林子予 10月30日
我覺得野獸派不是我喜歡的畫風，但我覺得它的風格很大膽很活潑

私人註解

- 118109林子予 10月23日
花語：堅強與永恆的快樂
- 118109林子予 10月23日
花瓣顏色：白、粉紅、桃紅
- 118109林子予 10月23日
種子：墨綠
- 118109林子予 10月23日
葉子：綠
- 118109林子予 10月23日
故事：一年一度秋天又來了，在這個春天花朵枯凋的季節裡的一片花叢特別顯眼，它們就是大波斯菊，它們就像是它們的花語一樣，我在花海中尋常與到它不像是玫瑰花一樣顯眼，但它有它的美在

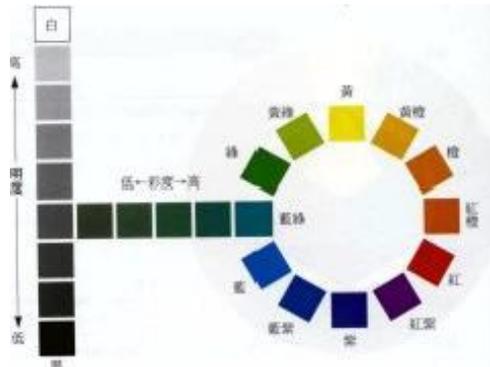
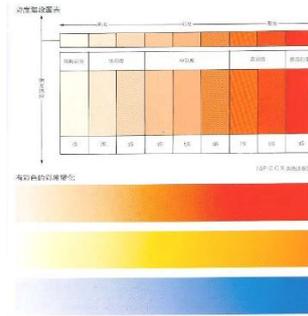
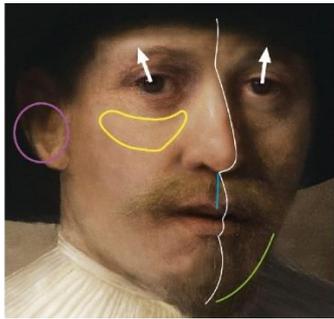

C 課程關鍵思考：

傳統與野獸派人像用色的不同處

課堂5 彩繪自畫像

A 課程實施照片：PPT 部份資料摘自網路編輯

B 學生操作流程：

- 一、鑑賞林布蘭是美術史上以光影畫自畫像
- 二、以手的感官感受臉部的起伏變化；另外將光影變化實驗的照片塗上黑白色階後開始轉彩色強化人在大自然中感受光與色彩的對話-心理對話與感受的部份，再現西方美術史野獸派得體驗:光的亮暗與色彩的變化無色彩的黑白；畫讓學生找到自己觀看世界與對應的方式，離開這階段後再回到色彩的描繪，可以更真實的描繪出眼見的世界。
- 三、光影觀察初稿作品分享

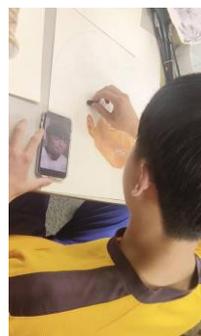
C 課程關鍵思考：

以林布蘭光的觀念介紹後 讓學生親自手機打光觀察光影；利用手機將照片在黑與彩色的對照，讓即將轉換成彩色的色階的觀察更為清晰。

PS 光影魔幻般空間；學生在暨是實驗性也是遊戲的活動，發現人臉平常視而不見的光線效果

課堂6 彩繪的真心畫(話)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 臉部色階:無論用哪種上色材料,請都實際觀察照片上臉部的色階

(前提是先做好黑白色階5個度;接著賴轉換色彩學的明度和彩度)

2. 選擇色彩表現法

(1)著重外在真實色彩版(古典):調出接近自己皮膚真實顏色色票:再找出光影之下的色階

A 彩色人像草圖-最容易掌握效果

B 色輪-僅就該區已圓畫色階 變化較簡便

(2)著重內在色彩版(野獸派之後)

純野獸-對比色+原色(紅、黃、藍、綠)

*溫柔版、怪誕...

(3)內外混搭

3. 上色要領:

縮圖通過+植物、心靈小語都完成直接畫大圖-能直覺+覺察調整

(1)直接畫組-先畫水彩臉部色階級整體色彩分配

(2)A 擅長直接用彩度、調明度明度

B 不擅長水彩-先用粉彩調出臉部色階再刷水分

4. 適度完成一個階段-停下來觀看-紀錄

5. 放空 沉澱

過程比結果重要;重要的是你感受到自己的呼吸、節奏、真實的感受了嗎?

(1)呼吸:釋放、吸收老師給你的養料

(2)節奏:當下你知曉情境條件、調節自己的步調

(3)真實的感受:決定你自己想呈現的樣子

C 課程關鍵思考:

眼神為靈魂之窗

透過光影的觀察與用色讓自畫像表現出自己的特色

四、教學觀察與反思

光,鮮活了在校園花朵顏色;也閃耀了與自己真實相遇的對話(畫)時光...

東工的學生在智性、與創作技巧的學習並不是常勝軍,但卻比起同年齡的學生而言大多保有好奇心與淘氣感-彷彿湯姆歷險記裡的湯姆;頑皮、聰明、有正義感、像喜愛冒險的小孩。說幹話、翹課、遲交作業...偶爾

搞得老師們一個頭兩個大得在愛與管教中學習智慧，因此生活化產生生動有趣的互動學習是必要的。

因此動手做用感官玩探索的部份可以讓學生忘記一開始對彩繪自畫像滿沒有自信心(佔2/3以上)；因此在心裡的破冰前置準備是滿重要的。因此在規劃的六堂課前做了五大洲美術史的鑑賞，破除歐洲與中國為主流中心的鑑賞；尤其聊到中世紀的寫實到現代藝術時期融合了原始藝術，這時學生對於自己不擅長的寫實能力比較沒有了壓力。(哈哈笑，這我行的…)

靜心與創造力是一件神秘的經驗，靜心並非只能如一般人印象中要求學生打坐與安靜的形塑動作；自發性的全然投入過程即是靜心的狀態；生活情境的巧妙安排加上探詢學習的路上充滿未知；工科學生忘記了自己的材料技巧的無可奈何；也在老師神話般的靜度儀式中進入校園大自然植物色彩採集，進行光的的操作實驗遊戲後藉由手機科技產品的輔助，從光如遊戲般的實地觀察到小張黑白稿的色階練習後再轉成四開，看到大多數學生從忐忑不安的將觀察五官輪廓的顏色；從黑白過渡到轉換的彩色色階塗在紙上，尤其從紙張逐漸浮現生動的生命色彩時，正如所有的綠色植物枝頭綻放的不同花朵般各自有了自己的獨特姿態，從學生臉上表情與文字回饋；大致上是相信了創作經常敗北的自己也能畫好自己的神韻，並覺得在這些過程自己真的是以不可思議的方式將創作完成了！

PS:自畫像是自我凝視的藝術心理歷程；色彩感官扮演與自然對話的精神性。

五、 學生學習心得與成果.

楓香樹

二家設 20

- 1.我的自畫像是用水彩畫的，我是用比較隨性的方式來創作，讓我覺得其實創作並不需要是很正式的。
- 2.順利的事情是用淨嵐老師的描稿方式很快就大完稿，但不順利的事情是不知道要如何去上色，我最後就是以比較隨性沒那有有壓力的方式來上色。
- 3.我上完課後我學到了如何增加我的觀察力，也學習到了其實不需要非常正經的來畫畫才很好看，隨性放鬆的方式也可以畫好一張圖。

- 1.我對自畫像的感覺就是要把你自己的樣子畫在紙上
2. 保拉·莫德索恩-贝克尔：有一種很優雅的感覺
 阿姆麗塔·謝爾-吉爾：很漂亮、很有氣質
 大衛·霍克尼：有一種俏皮的感覺
- 3.我覺得野獸派自畫像用色比較大膽、在形體上也比較抽象
 野獸派自畫像和歐洲美術史古典時期自畫像不一樣的地方是用色上的差異、形體上的差異
 他的用色很酷
 他的形體跟其他的自畫像不太一樣
 有一種穩重的感覺

自畫像

在畫自畫像的過程中我也認識到了各種奇特的畫法，在過程中我也順利的畫完了。

心得

這學期美術課有許多的活動和內容，還可以在外面拍照的的活動雖說這幾次拍照的活動因為我忘記存檔重製手機導致照片丟失有些可惜，但我也希望這次的美術課能對未來的事業發展有所幫助。

112年1學習里程檔案

陳... 二化甲

一人像色階練習

- 1.這次的自畫像讓我更能知道，我的樣貌還有我的畫畫技術
- 2.畫畫的過程我都沒有出現什麼問題，只有不太會用水彩而已，不過後面克服了
- 3.這次的課程讓我在學習繪畫技巧的提升，同時也增進陰影、色階的加強

我覺得這次的自畫像是我的一個全新體驗，我以前沒有畫過自畫像，甚至也不太會畫燈光的亮暗，直到這次的自畫像。

在畫的過程中，我覺得還蠻順利的，而且我覺得畫的時候時間過得很快，可能是因為很專注在畫畫上。

我希望在這次的自畫像後，在我以後畫畫中可以運用到，並且增加我的畫畫技術，不然我以前都畫得不太好。

2.藝術家自畫像鑑賞

1.人像色階練習

畢卡索 他是第一位將畢卡索的人
 亨利·馬蒂斯：野獸派的創始人
 安德里·德蘭：是二十世紀初期藝術革命
 拉烏爾·杜菲：他擅長風景和靜物畫，早期作品先後受印象派和立體派影響
 校園中的植物

3.搭配植物選擇

二電甲 謝旻翰 29
學習筆記

美術自畫心得

二電甲 29謝旻翰

1.當初選擇使用黃鐘花來當作代表是因為想提醒自己不論如何都要帶著心中的陽光前進

2.在創作過程中，起初覺得自己做不到，無法好好的呈現自己，在後來我尋求了老師的幫助，在得知架構及發揮空間後我就照著心意投入作畫，達到了自己都意想不到的成果。

3.這次的自畫學習使我更看得清自己，也更能坦然的面對真實的自己，使一直壓抑的我得到了解脫，也更喜歡自己的樣子，對於藝術也有了更多的認識及想法，希望在未來可以學會更多的呈現手法，也看見更多不同面向的自己。