

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫

113 學年度第 2 學期 學校課程實施計畫

高級中等學校及國民中學

設計教育課程 / 基本設計 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：桃園市立楊明國民中學

執行教師：張素菁 教師

輔導單位：北區 基地大學輔導

目錄

壹、課程計畫概述

- 一、課程實施對象
- 二、課程綱要與教學進度

貳、課程執行內容

- 一、核定課程計畫調整情形
- 二、課程執行紀錄
- 三、教學觀察與反思
- 四、學生學習心得與成果

參、同意書

- 一、成果報告授權同意書
- 二、著作權及肖像權使用授權書

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	桃園市立楊明國民中學		
授課教師	張素菁		
申請類別	■ 設計教育課程 (至少 6 小時) □ 基本設計 (18 小時)		
課程執行類別	■ 國民中學 □ 普通型高中 □ 技術型高中 □ 綜合型高中		
授課年級	□ 國一 ■ 國二 □ 國三 □ 高一 □ 高二 □ 高三		
班級類型	■ 普通班 □ 美術班		
課程類型	□ 高一多元選修 □ 高二加深加廣 □ 其他： _ _ _ _ _		
班級數	4 班	學生數	102 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	打造我的情緒「鏡」宇宙-超感官色彩心世界
操作構面 (可複選)	■ 色彩 □ 質感 □ 比例 ■ 構成 □ 結構 □ 構造
重大議題 (勾選一或兩項)	■ 特別聚焦：A6 ■ 相關觸及：A14、B3

重大議題 選填項目 (填入上方欄位)	【A】教育部 108 課綱之 19 項重大議題 A1.性別平等、A2.人權、A3.環境、A4.海洋、A5.品德、A6.生命、A7.安全、A8.家庭教育、A9.生涯規劃、A10.資訊、A11.科技、A12.法治、A13.國際教育、A14.閱讀素養、A15.防災、A16.能源、A17.多元文化、A18.戶外教育、A19.原住民族教育。 【B】SDGs 聯合國「2030 永續發展目標」 B1.終結貧窮、B2.消除飢餓、B3.健康與福祉、B4.優質教育、B5.性別平權、B6.淨水及衛生、B7.可負擔的潔淨能源、B8.合適的工作及經濟成長、B9.工業化/創新及基礎建設、B10.減少不平等、B11.永續城鄉、B12.責任消費及生產、B13.氣候行動、B14.保育海洋生態、B15.保育陸域生態、B16.和平/正義及健全制度、B17.多元夥伴關係。
全新課程說明	課程設計創意作法： 1. 超感官體驗，探索情緒宇宙： 以「超感官色彩實驗室」為課程基底，營造探索和實驗的氛圍，引導學生在更深入地探索色彩與情緒的連結，並運用色彩和藝術創作，建構個人獨特的情緒鏡宇宙。 2. 鏡屋創作，投射內心世界： 結合草間彌生的鏡屋裝置藝術，引導學生透過鏡屋的創作，投射內心世界，表達和探索自我情緒。 3. 光影魔幻，展現藝術魅力： 課程融入燈光設計和攝影紀錄等元素，讓學生學習如何運用光影效果，提升作品的表現力和感染力，並以更酷炫的方式展現藝術的魅力。
一、課綱核心素養（請勾選符合項目）	
A.自主行動	☒ A1.身心素質與自我精進 ☒ A2.系統思考與解決問題 ☒ A3.規劃執行與創新應變
B.溝通互動	☐ B1.符號運用與溝通表達 ☒ B2.科技資訊與媒體素養 ☒ B3.藝術涵養與美感素養
C.社會參與	☐ C1.道德實踐與公民意識 ☒ C2.人際關係與團隊合作 ☐ C3.多元文化與國際理解

二、學生先修科目或先備能力 (300字左右)

* 先修科目：

七年級已知秩序的「重複單一」與「整齊與韻律」之概念，了解色彩構面和比例的運用，了解尺寸規格的大小，以及空間氛圍的營造。

* 先備能力：

預想學生需要有下列先備能力

- 基礎繪畫技巧 (握筆、塗色、線條練習、幾何製圖)。
- 基礎色彩知識 (認識相似色與衝突色彩、色彩混合、明度與彩度、色彩輕與重)。
- 基本藝術媒材運用能力 (使用尺規、運用水性色鉛筆、水彩、複合媒材)。
- 願意分享個人經驗和感受。
- 具備基本合作學習能力。

三、課程概述 (300字左右)

歡迎來到「超感官色彩實驗室」！這是一個充滿創意和想像力的空間，我們將一起探索色彩的魔力，解鎖情緒的密碼，打造專屬的情緒宇宙。

課程結合色彩心理學，引導學生思考：暖色系或冷色系，哪種更適合表達我的情緒？了解情緒的色彩光譜，並加入社會情緒學習 (SEL)的二項學習：「自我覺察和人際關係」，讓學生對於自身的價值觀、興趣與優勢抱持實際的知覺，能夠辨認自身的情緒反應。期望學生能透過課程探索的過程可以參與健康、合作與關懷他人，有效感知情緒的反應，減少同儕間的衝突。

運用美感的色彩構面和構成構面以及安妮新聞 Vol.10，引導學生深入了解色彩與情緒的連結。透過卡牌敘事、草間彌生作品賞析和鏡屋裝置藝術創作等多元活動，引導學生覺察、表達和管理情緒，並培養學生的美感素養、創意表現力、人際互動技巧和設計思考能力。

四、課程目標

美感觀察

1. 培養學生敏銳的觀察力，引導學生觀察色彩的細微變化、色彩與情緒的連結。

	2. 觀察生活中或是藝術作品中的色彩、線條、形狀、空間、材質等元素的情感表現。 3. 提升色彩感知力和藝術鑑賞能力。
美感技術	1. 學習運用多元媒材和技巧創作平面和立體作品，例如：繪畫、拼貼、色彩調和、立體造型、空間布置、燈光設計等。 2. 熟練地運用點、線、面、色彩等元素進行藝術創作，提升創意表現力和實踐能力。
美感概念	1. 認識色彩心理學和色彩秩序，運用點、線、面、構圖、空間、材質、光影等美感概念。 2. 理解草間彌生的創作理念和藝術風格。 3. 能分析和詮釋藝術作品中的情感和意念，提升美感素養和藝術知識。
其他美感目標	結合生命教育、閱讀素養和 SDGs 的健康與福祉

五、課程大綱、教學進度（課程週次請依課程需求增減，請詳述操作方式以便記錄分享）

週次/序	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述
1	2/24	我的情緒調色盤： 色彩聯想（一）	1. 透過觀察不同顏色色卡，引導學生聯想並分享色彩帶給個人的情緒感受。 2. 結合 Freeform 和 padlet 數位科技利用情緒 100+ 描述情緒的常見詞彙統整學會理性表達自己的情緒。
2	3/3	我的情緒調色盤： 色彩聯想（二）	1. 運用色彩、圖案、文字等元素創作個人情緒調色盤。 2. 討論不同文化中色彩的象徵意義。
3	3/10	情緒卡牌： 訴說我的心情故事	1. 利用卡牌說故事，練習以圖像和文字表達個人情緒經驗。 2. 並透過聆聽和分享，培養同理心。 3. 運用敘事技巧，以圖像和文字表達情緒故事，提升語言表達能力。

4	3/24	草間彌生： 點點女王的無限世界	1. 介紹草間彌生的生平故事、創作理念和藝術風格「點點藝術」。 2. 說明她如何運用點、線、面、色彩和鏡面等元素，創造無限延伸的視覺效果。 3. 引導學生解讀作品中所蘊含的情緒和意念。
5	3/31	點線面遊戲： 解構與重組	1. 讓學生觀察草間彌生作品中點、線、面的運用，並運用色紙、布料等素材進行團體拼貼創作。 2. 練習點線面的解構與重組，創作小組共同的點線面藝術作品。 3. 請各組別分享集體創作的想法與情感的抒發。
6	4/7	我的情緒鏡屋： 藍圖設計	1. 引導學生思考：什麼樣的空間和色彩能帶給自己安全感、療癒感或啟發感？ 2. 讓學生設計個人情緒鏡屋的藍圖。 3. 運用色鉛筆繪製立體模型之草圖。
7	4/14	我的情緒鏡屋： 裝置藝術創作	1. 提供各種媒材，例如：紙盒、鏡子、色紙、布料、現成物或自己揉捏的立體作品，讓學生根據自己設計的草稿圖，創作個人情緒鏡屋的裝置藝術作品。 2. 加入燈光裝置，營造更豐富的感官體驗。
8	4/21	情緒鏡宇宙： 光影魔幻秀（一）	1. 引導學生布置展覽空間，展示個人情緒鏡屋作品。 2. 設計燈光效果，營造魔幻的展覽氛圍。
9	4/28	情緒鏡宇宙： 光影魔幻秀（二）	1. 運用小型攝影棚讓學生以攝影或錄影的方式記錄展覽過程和作品，提升作品的完整性和感染力。 2. 學習如何記錄和分享創作過程。

10	5/5	情緒鏡宇宙： 分享與反思	1. 讓學生輪流分享創作理念和作品中的情緒故事。 2. 引導學生互相觀摩、欣賞和學習，並以鼓勵代替批評的方式給予彼此回饋。 3. 促進同儕學習和情感交流。課後引導學生撰寫反思，沉澱學習心得與情緒。
----	-----	-----------------	--

六、預期成果

知識技能方面：

- 學生能認識色彩心理學的基本概念，了解色彩的屬性、色彩調和與色彩秩序的 principles，並能運用這些知識進行色彩創作和生活應用。
- 學生能理解草間彌生的生命歷程和創作理念，了解點、線、面、色彩等元素在其作品中的運用和表現，並能從中獲得啟發，提升自身的藝術鑑賞能力。
- 學生能掌握多種藝術媒材和創作技巧，例如：繪畫、拼貼、立體造型等等，並能運用這些技巧表達個人情緒和想法，提升創意表現力。

情意態度方面：

- 學生能提升自我覺察能力，覺察和辨識自己的情緒，並願意探索和接納各種情緒。
- 學生能提升情緒管理能力，學習運用色彩和藝術創作來表達、抒發和調節情緒，保持情緒的平衡和穩定。
- 學生能培養同理心，學習理解和尊重他人的情緒和感受，並願意與他人分享和交流，建立良好的人際關係。
- 學生能提升對藝術的興趣和欣賞能力，樂於參與藝術活動，並能從藝術創作中獲得樂趣和成就感，進而提升生活美感和幸福感。

具體展現：

- 學生能運用色彩知識，創作具有個人風格的藝術作品，並利用色彩學和美學 principles 原理，打造屬於個人的「鏡」空間。
- 學生能更精確地用語言描述情緒，並能運用不同的方式表達情緒，例如運用圖像、文字等方式。
- 學生能更積極地參與課堂討論和分享，展現自信和團隊合作精神。

- 學生能將所學的色彩知識和情緒管理技巧應用於生活中，例如：改善人際關係、提升溝通效果、調節壓力等等。

本課程期望透過引導學生進行自我探索、情緒表達和藝術創作，幫助學生更深入地認識自我、接納自我，並將美感經驗融入生活中，培養學生的美感素養、創意表現力和社會情緒學習能力，促進學生的全人發展。

七、參考書籍（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）

1. 巴哈花精情緒指引卡：花仙子帶來的38封信/作者：柳婷/出版社：橡樹林/2021.05.20
2. 藝術治療圖卡的100種應用[修訂版]/作者：江學滢/出版社：商周/2022.03.12
3. 藝術治療的生命敘事繪本應用/作者：江學滢/出版社：商周/2024.08.03

八、教學資源

1. 硬體設備：電腦、單槍、手機、iPad、彩色印表機。
2. 利用領域時間辦理數學、社會與藝術課程跨域研討會。
3. 增購相關書籍。

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形：增加「我的心情貼圖設計」

二、課程執行紀錄

*課堂 1 我的情緒調色盤：色彩聯想（一）

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

讓學生觀察不同顏色色卡，依直覺寫下色彩帶來的情緒感受，使用 Freeform 收集與整理「情緒 100+」詞彙，分享並聆聽同學的色彩情緒聯想。

C 課程關鍵思考：

培養色彩與情緒的連結意識。建立共同情緒詞彙庫，奠定後續創作的語言基礎。

* 課堂 2 我的情緒調色盤：色彩聯想 (二)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

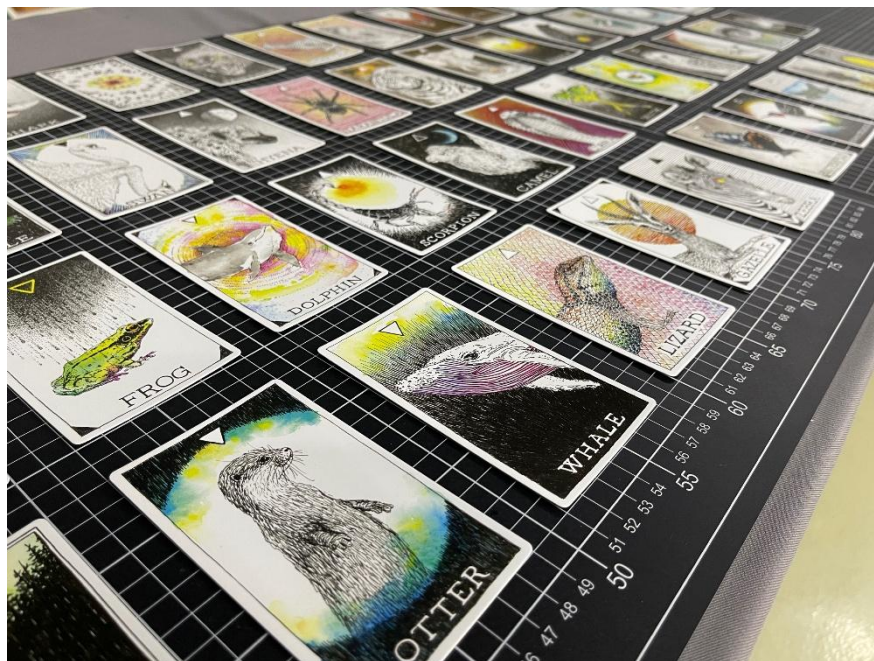
選擇能代表自身情緒的顏色與圖案。加入文字元素，完成「個人情緒調色盤」。討論不同文化中色彩的象徵意義。

C 課程關鍵思考：

引導個人化情緒表達，增加文化背景與色彩意涵的理解深度。

* 課堂 3 情緒卡牌：訴說我的心情故事

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

挑選或創作一張情緒圖卡，運用圖像與文字編寫個人故事，分組分享與聆聽，並回應同儕的故事。

C 課程關鍵思考：

培養敘事能力與同理心，鍛鍊語言與視覺表達的結合。

* 課堂 4 心情貼圖設計

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

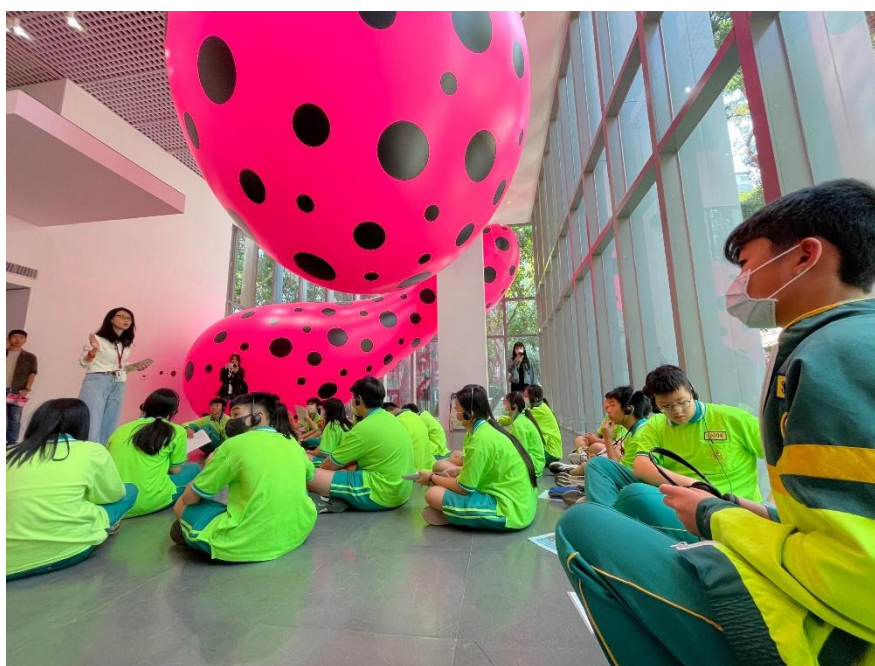
從前面課堂的情緒詞彙庫中，挑選 3-5 個最能代表自己近期心情的詞彙。思考每個情緒可用的表情、動作或符號。

C 課程關鍵思考：

將抽象感受轉化成具有辨識度的視覺符號，學習從手繪到數位化的貼圖製作流程。

＊課堂 5 草間彌生：點點女王的無限世界

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

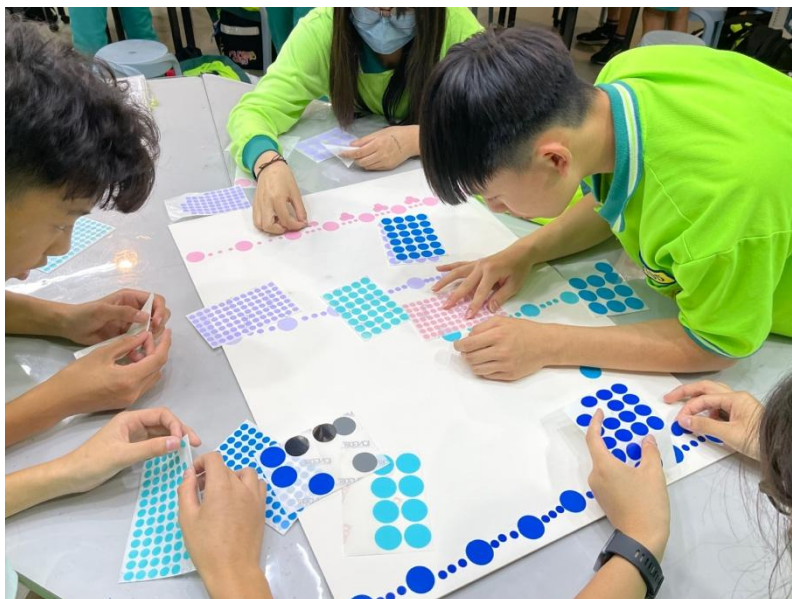
簡介展覽主題與主要展品，發放「展覽觀察單」，列出觀察焦點（色彩、點線面、鏡面效果、情感感受）

C 課程關鍵思考：

在真實展覽空間中感受作品比例、質感與光影效果。

* 課堂 6 點線面遊戲：解構與重組

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

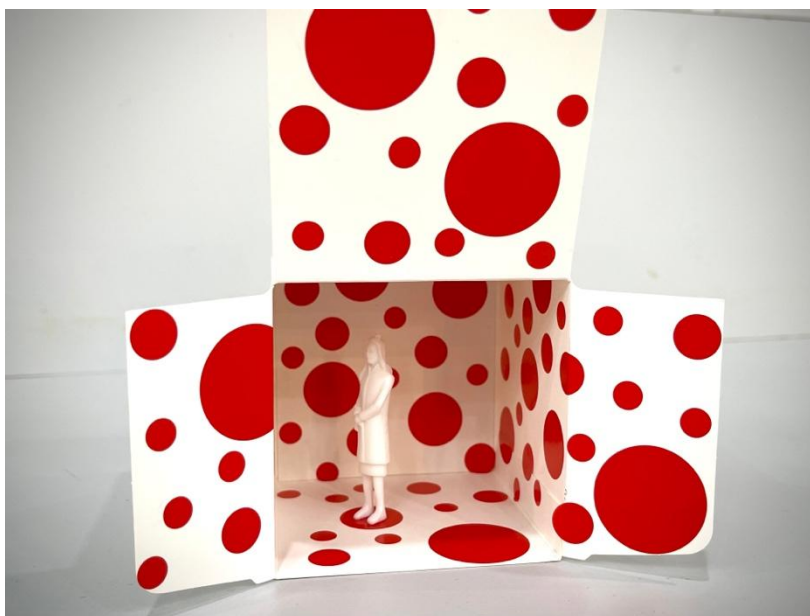
觀察草間彌生作品的構圖元素，小組運用色紙、布料等素材進行拼貼，完成集體創作並上台說明想法。

C 課程關鍵思考：

體驗團隊創作與藝術解構重組技巧，強化構成構面的實作能力。

＊課堂 7 我的情緒鏡屋：裝置藝術創作

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

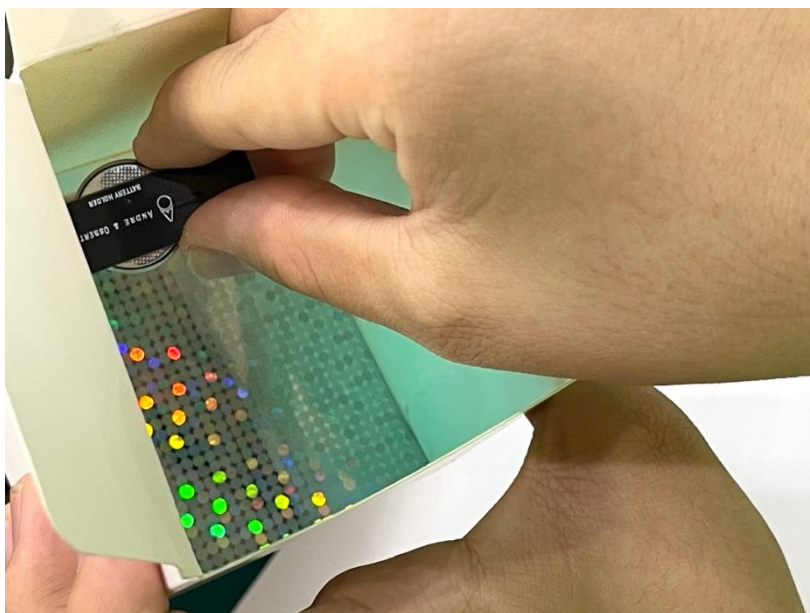
思考理想情緒空間的顏色與氛圍，設計鏡屋平面與立體結構，組裝與裝飾鏡屋。

C 課程關鍵思考：

將情緒意象轉化為空間設計。

* 課堂 8 情緒鏡宇宙：光影魔幻秀

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

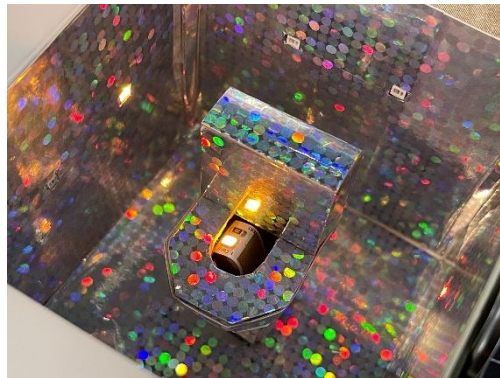
設定燈光顏色與方向、測試效果，完成整體展覽氛圍營造。

C 課程關鍵思考：

強化觀眾感官體驗的設計思維。

＊課堂 9 情緒鏡宇宙：分享與反思

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

使用小型攝影棚進行作品拍攝或錄影。

C 課程關鍵思考：

養成保存與再現藝術作品的觀念。

三、教學觀察與反思

這次的美感課程從色彩聯想、情緒敘事到空間裝置藝術，循序漸進地引導學生將抽象的情緒具象化，並透過色彩心理學與藝術創作建立自我覺察與表達能力。

在過程中，我觀察到學生在第一、二堂課對情緒詞彙的掌握度有限，但透過故事卡牌練習後，他們逐漸能用更精確的語言與圖像表達情緒。中段課程引入草間彌生的點線面創作，帶學生實際到北師美術館參觀草間彌生展，不僅啟發了學生對當代藝術的興趣，也在團隊拼貼中培養了協作與溝通能力。

進入鏡屋設計與裝置創作時，學生面臨媒材選擇、結構穩定與燈光營造的挑戰，過程中展現了高度的創意與解決問題能力，最終的光影展覽與分享反思，不僅讓作品在舞台上完整呈現，也促成同儕間正向的情感交流，整體而言，本課程將美感教育與 SEL 情緒學習、生命教育結合，學生不僅提升了藝術鑑賞與創作能力，更在過程中學會傾聽、理解與尊重他人的情緒，體現了美感素養在生活與人際關係中的價值。

四、學生學習心得與成果

學生心情貼圖

* 代表我自己 的動物

長跟你的性情最相近的動物，並畫下它的樣子。

你好，我喜歡你

我的情緒調色盤-情緒 100

一、請貼出今天的心情溫度計：從昨晚到現在的心情變化。

二、六大情緒：喜悅、厭惡、悲傷、恐懼、驚訝、憤怒，請你選出一個你最近最有感覺的情緒，運用 5W1H 訴說一下發生的原因，你的心情轉變，事後有沒有平復？我選擇的是喜悅。

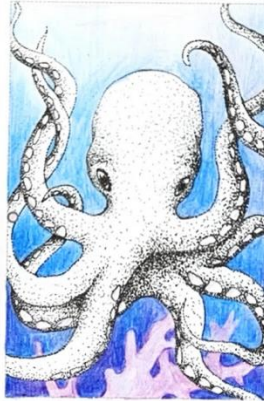
◎發生原因：When、Where、What、Who、Why?

今天收到happy，眼睛終於看到一支新手機，因為我與他的約定終於達成了，讓我欣喜若狂，連最近抑鬱的心情，都一掃而空。

◎How?心情如何?(運用心情詞彙寫下心情)

這是我人生出利手機，我寫了一下，接獲心花怒放，很開心，好像信守承諾，我目前信守承諾(驚喜的眼淚)。

三、請從動物排卡中選出一張跟你的性情最相近的動物，並畫下它的樣子。

我想對它說：章魚大哥！

聽聞你強大的吸盤能吸附上百斤，希望藉著你的吸力增加我的吸力。

六大基本人際情感	常見的詞句	常見的感觸
表達幸福的詞彙	高興、開心、快樂、興奮、愉快、喜悅、喜躍、樂觀、喜樂、狂喜、歡喜、歡暢	興高采烈、賞心悅目、心花怒放、笑逐顏開、喜心樂事、欣喜若狂、悅目娛心、歡天喜地
表達悲傷的詞彙	憂鬱、哀傷、失望、哀傷、愁苦、哀痛、空虛、沮喪、絕望、難受、心痛、傷心	悶悶不樂、淚如雨下、悲痛欲絕、心如刀割、淚流滿面、泣涕漣漣、泣不成聲、痛不欲生
表達恐懼的詞彙	害怕、慌張、不安、可怕、疑慮、畏懼、惶恐、擔憂、驚恐、懼怕、陰影、驚嚇	戰戰兢兢、忐忑不安、心驚肉跳、膽戰心驚、驚惶失措、駭人聽聞、戰戰兢兢、大驚失色
表達憤怒的詞彙	生氣、焦躁、惱火、惱人、憤慨、憤恨、不爽、氣憤、震怒、憤怒、悲憤、仇恨	惱羞成怒、怒火中燒、大發雷霆、肝腸寸斷、怒火冲天、大發雷霆、勃然大怒、人神共憤
表達厭惡的詞彙	厭惡、反感、可惡、可恨、痛恨、痛惡、嫌棄、嫌惡、厭煩、煩悶、討厭、討厭	恨之入骨、痛惡如仇、痛恨至及、深惡痛絕、令人作嘔
表達驚訝的詞彙	詫異、愕然、吃驚、震驚、驚奇、驚異	受寵若驚、嘆為觀止、目瞪口呆、驚世駭目、瞠目結舌、驚心交乘、危言聳聽、驚世駭俗

1. 你對這隻動物的感覺：它很聰明，有人觸手無所不能
2. 你會選它的原因：能適應各種環境
3. 它跟你那些地方很相像？變色偽裝，閃爍危險
4. 如果幫它找朋友，你會找什麼動物？珊瑚

* 鏡面情緒小屋

