

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫
114 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：高雄市立鳳西國民中學

執行教師：許甄云 教師

輔導單位：南區 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

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	高雄市鳳西國中		
授課教師	830高雄市鳳山區光華路69號		
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		
高中課程類型	□ 多元選修 □ 加深加廣 □ 其他： _ _ _ _ _		
班級數	4班	學生數	120人

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	我眼中的自己
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.生命 □ 相關觸及：
課程主題 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. 用畫與拚貼的方式來完成一張作品。 2. 透過平板來輔助學生能夠仔細觀察並作畫。 3. 結合心理測驗來認識自我。

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：素描 * 先備能力： 1. 能與同儕合作，並表達個人想法。 2. 具備點、線、面的基本構成元素。 對於生活環境中的事物能仔細觀察的能力。	
三、課程概述 (300字左右)	
照鏡子是很多人愛做的事，但如果把在鏡中看到的五官畫下來事件簡單的事嗎？這對學生來說好像是個有點棘手的題目，可能是怕畫得不像自己，或者是沒機會仔細觀察自己的臉，尤其是在疫情後大家都戴習慣了口罩，漸漸地對自己的面容開始陌生和不了解。所以這堂課程以自畫像創作為核心，從表情觀察、比例測量到色彩運用，逐步引導學生探索自我形象與藝術表現。首先，學生分組搜尋不同情緒的眼睛與嘴巴表情，並進行觀察與繪製，理解表情變化的細節。接著，學生自拍五張不同情緒與個性風格的照片，並透過量測分析五官比例（三庭五眼）與臉部結構關係，讓學生發現其實臉上各部位之間好像有一點關係的。之後，學生在照片上畫格，並以變形格練習調整五官比例，體驗透視變化對肖像的影響。進一步，學生選擇喜愛的自畫像，放大至八開紙上，透過放大觀察與細節描繪，提升觀察力與表現力。課程後半結合色彩心理測驗，讓學生發掘自身的人格主導色，學習色彩意象與對比色概念。最後，學生以紙膠帶拼貼技法，運用主導色與對比色完成獨特的自畫像，展現個性與創意。本課程融合觀察、測量、變形與色彩表現，幫助學生從多元角度探索自我，提升藝術思維與創作能力。	
四、課程目標	
美感觀察	1. 透過搜尋與繪製不同情緒的眼睛與嘴巴，分析五官在喜怒哀樂中的變化，提升對表情細節的觀察能力。 2. 實際量測自己的五官比例（三庭五眼）與結構關係，理解自然面部特徵的細微差異，強化對人體比例的認識。
美感技術	1. 利用變形格重新繪製五官，體驗比例變化對畫面效果的影響，掌握變形與透視技法。 2. 透過逐步放大五官，以不同粗細的筆精細描繪眉毛、睫毛、唇紋、髮絲等，強化筆觸控制與細節處理能力。

美感概念		1. 透過心理測驗探索主導色，理解色彩如何與個性、情緒產生關聯，學習色彩象徵意義。 2. 學習色彩意象、對比色與相似色概念，運用主導色與對比色設計背景與人物，強化畫面的視覺張力與個性表現。	
其他美感目標			
五、課程大綱、教學進度（課程週次請依課程需求增減）			
週次/ 序	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述
1	5月	我的比例 大發現	1. 從自己大頭照片中，請學生用尺量： （1）自己的眼睛多寬？兩眼之間的距離？臉的寬度？彼此之間的關係（五眼的比例） （2）從前額髮際線到眉骨的距離？從眉骨到鼻底的距離？從鼻底到下頰的距離？彼此之間的關係（三庭的比例） （3）臉的長度與寬度的比例？ （4）臉長與全身身高的比例？
2-4	5月	用科學方法 畫自畫像	1. 在自己大頭照片中，畫上格子4*5皆可，每個格子大約為兩公分正方形。 2. 接下來在學習單上也是畫上格子4*5皆可，每個格子為4公分正方形。 3. 以照片上每個格子內的圖案，對應到學習單上相同位置的格子內，有照片中每個格子的圖畫到學習單中，以此方式畫自畫像，基本上五官臉型位置部會差太多，能輕易畫出比例正確的自畫像
5	6月	手動微調 我的臉	1. 完成了比例正確的自畫像後，接下來開始手動微調我的臉。在新學習單上一樣畫上的4*5格子，但彼此間距有變化，例如第二條橫線與第三條橫線距離變大，第三條直線與第四條直線距離變小等，且線條是直線斜線曲線都可。 2. 然後依照第一張照片中的位置，把同一格內的圖案內容畫到對應新的比例格子內。當格子變長時，五官也因此被拉長，當格子變扁時，五官有如被壓扁一般的，其效果有如透過凹凸透鏡在看自己，藉此調整了臉上各部分的比例

			關係，手動微調臉部比例，也會發現局部比例的改變帶給人不同的視覺效果。
6	6月	你的主導色	1. 透過播放不同的音樂來回答對音樂的感受，用8題心理測驗決定屬於你的人格主導色，測驗結果會顯示出你的代表色，相關特質、以及在別人眼中的你與本質的你又是什麼樣的色彩。 2. 教師說明何謂色彩意象、對比色、相似色等。
7-9	6月	貼出你的顏色	1. 有別於以往的著色方式，讓學生使用接近自己主導色的紙膠帶，在前面用簽字筆出輪廓線的自畫像上，貼出獨一無二且色彩層次變化多元的自我色彩，而背景使用主導色的對比色來呈現。 2. 鼓勵學生在拼貼紙膠帶時，以素描立體觀點來呈現，豐富畫面的層次。

六、預期成果

透過本課程，學生將提升**觀察力**，能細緻辨識不同情緒的表情變化與五官比例。透過**技法訓練**，掌握透視變形與細節描繪能力，提升藝術表現力。結合**色彩心理**，學生能理解主導色與個性間的關聯，並運用對比色創作具視覺張力的作品。最終，學生將完成一幅獨特的自畫像，展現個人風格與創意，培養審美能力與藝術思維，並深化對自我形象的認識。

七、參考書籍（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）

小河原智子。（2008）。似顏繪一本通。三悅文化。

八、教學資源

人格主導色：<https://www.elle.com/tw/beauty/health/g36550164/color-of-your-personality/>

是根據美國心理學家Tom Maddron的著作《最準確的性格色彩測量工具》所得出的結論，透過播放不同的音樂來回答對音樂的感受，用8題心理測驗決定屬於你的人格主導色，測驗結果會顯示出你的代表色，相關特質、以及在別人眼中的你與本質的你又是什麼樣的色彩

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

原本計畫申請時的第一週是要讓同學上台畫喜怒哀樂的五官表情，但因為前一個單元（版畫）進度延誤，導致這個課程時間較倉促，所以從第二節度第二節課我的比例大發現開始。

二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

1. 我的右眼到臉邊的距離是 2.1 公分
 我的右眼睛寬度是 1 公分
 我兩眼間的距離是 1.4 公分
 我的左眼睛寬度是 1 公分
 我的左眼到臉邊的距離是 2.1 公分
 $2.1 : 1 : 1.4 : 1 : 2.1$

2. 額頭髮際線到眉骨的距離是 2.7 公分
 眉骨到鼻底的距離是 2.7 公分
 鼻底到下巴的距離是 2.6 公分
 $2.7 : 2.7 : 2.6$

3. 頭長 3.4 公分，頭寬 1.8 公分
 頭長：頭寬 = $3.4 : 1.8$

4. 真實頭長 21 公分，身高 148.8 公分，
 頭長：身高 = $1 : 8$

5. 上課介紹的自畫像作品中，哪一位藝術家令你印象最深刻，為什麼？
 畢卡索，因為他的畫有一種跟我小時候畫出來的差不多，感覺很自由。

1. 我的右眼到臉邊的距離是 0.7 公分
 我的右眼睛寬度是 0.9 公分
 我兩眼間的距離是 1.5 公分
 我的左眼睛寬度是 1 公分
 我的左眼到臉邊的距離是 0.6 公分
 $0.7 : 0.9 : 1.5 : 1 : 0.6$

2. 額頭髮際線到眉骨的距離是 2.4 公分
 眉骨到鼻底的距離是 2.6 公分
 鼻底到下巴的距離是 2 公分
 $2.4 : 2.6 : 2$

3. 頭長 21 公分，頭寬 11 公分
 頭長：頭寬 = $21 : 11$

4. 真實頭長 21 公分，身高 164 公分
 頭長：身高 = $1 : 7.8$

5. 上課介紹的自畫像作品中，哪一位藝術家令你印象最深刻，為什麼？
 畢卡索，因為他的畫法很狂野，而且太過狂野，讓我深受震撼，且讓我重新了解藝術的真諦。

B 學生操作流程：

1. 從自己大頭照片中，請學生用尺量：

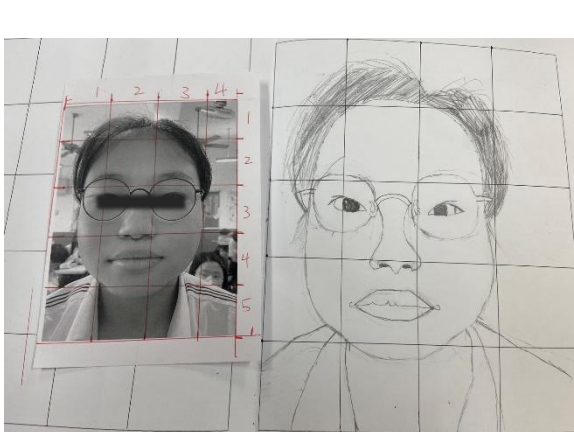
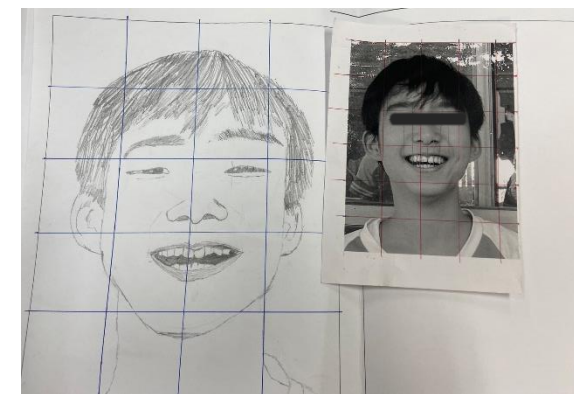
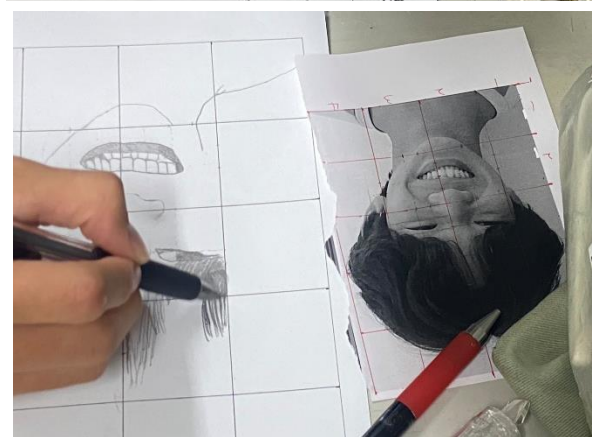
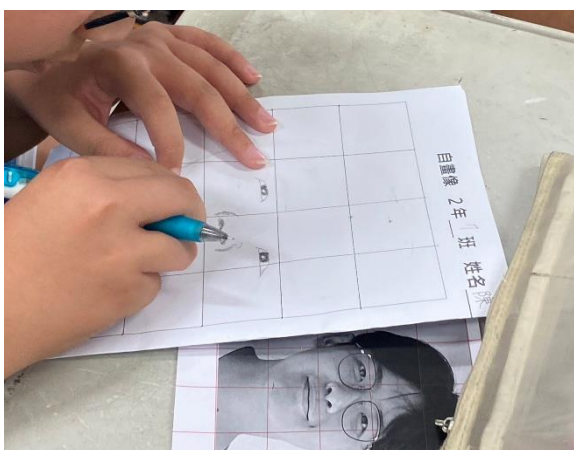
- (1) 自己的眼睛多寬？兩眼之間的距離？臉的寬度？彼此之間的關係（五眼的比例）
- (2) 從前額髮際線到眉骨的距離？從眉骨到鼻底的距離？從鼻底到下頤的距離？彼此之間的關係（三庭的比例）
- (3) 臉的長度與寬度的比例？
- (4) 臉長與全身身高的比例？

C 課程關鍵思考：

1. 學生對於量自己的臉部各細部單位長覺得蠻新奇的，尤其現在比較多人都戴著口罩的形況下，對於有些同學的整個臉其實有點陌生；也趁機鼓勵大家好好觀察一下自己的臉。
2. 鼓勵同學們正在青春期的，身體的每個部位正在發育，所以比例沒達到完美的標準是正常的，就連成人的臉部比例也不見得達到完美，不完美才是最完美的美。

課堂 2-4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 在自己大頭照片中，畫上格子4*5皆可，每個格子大約為2公分正方形。
2. 接下來在學習單上也是畫上格子4*5皆可，每個格子為4公分正方形。
3. 以照片上每個格子內的圖案，對應到學習單上相同位置的格子內，有照片中每個格子的圖畫到學習單中，以此方式畫自畫像，基本上五官臉型位置部會差太多，能輕易畫出比例正確的自畫像

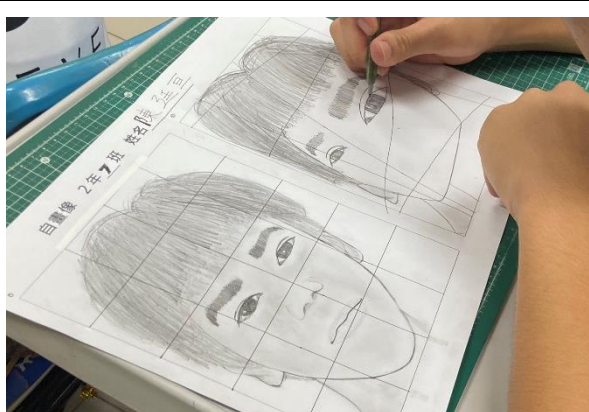
C 課程關鍵思考：

1. 用這種格子對照法來畫自畫像，比較科學理性一點，學生只要把照片中某個格子的東西原封不動畫到塗上相對應的格子內，五官臉型比例與位置基本上還蠻精準的，有抓到訣竅的學生都可以畫得蠻快的。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

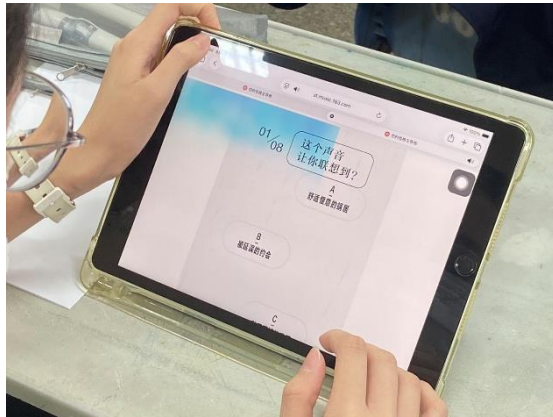
1. 完成了比例正確的自畫像後，接下來開始手動微調我的臉。在新學習單上一樣畫上的4*5格子，但彼此間距有變化，例如第二條橫線與第三條橫線距離變大，第三條直線與第四條直線距離變小等，且線條是直線斜線曲線都可。
2. 然後依照第一張照片中的位置，把同一格內的圖案內容畫到對應新的比例格子內。當格子變長時，五官也因此被拉長，當格子變扁時，五官有有如被壓扁一般的，其效果有如透過凹凸透鏡在看自己，藉此調整了臉上各部分的比例關係，手動微調臉部比例，也會發現局部比例的改變帶給人不同的視覺效果。

C 課程關鍵思考：

1. 鼓勵學生在改變臉部比例時，可以大膽一點。在畫變形的臉時，也不用再去看照片了，直接按照左邊正常的自畫像那張來畫，找到相對應的格子，一格一格對照畫過去。

課堂 6

A 課程實施照片：

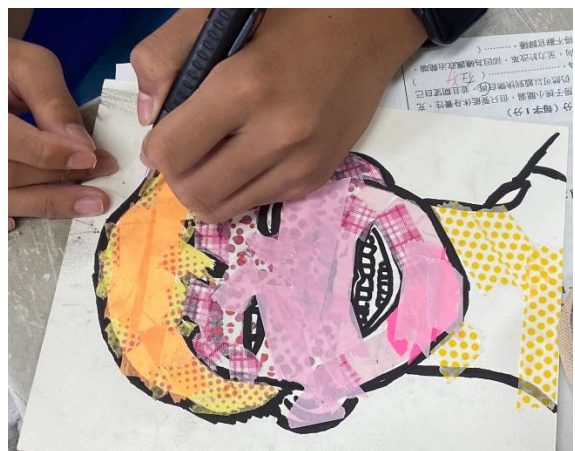
B 學生操作流程：

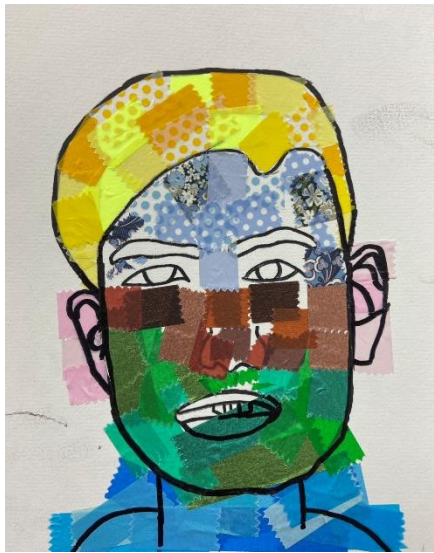
1. 透過播放不同的音樂來回答對音樂的感受，用8題心理測驗決定屬於你的人格主導色，測驗結果會顯示出你的代表色，相關特質、以及在別人眼中的你與本質的你又是什麼樣的色彩。
2. 教師說明何謂色彩意象、對比色、相似色等。

C 課程關鍵思考：

1. 建議學生專心作答，不用與他人討論，以免影響測驗結果。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 有別於以往的著色方式，讓學生使用接近自己主導色的紙膠帶，在前面用簽字筆出輪廓線的自畫像上，貼出獨一無二且色彩層次變化多元的自我色彩，而背景使用主導色的對比色來呈現。
2. 鼓勵學生在拼貼紙膠帶時，以素描立體觀點來呈現，豐富畫面的層次。

C 課程關鍵思考：

1. 引導學生跳脫固有色的思考，大膽的用色，跳脫臉一定要膚色、頭髮一定要黑色的想法，把對自己外表的無限想像都透過色紙貼出來吧！

三、教學觀察與反思

1. 用這種方式來畫自畫像，對學生來說比較好入手，有了格子作依據，五官與臉型的位置大致上可以準確，大小比例也不會差太多；而且一格一格的畫，對學生來說好像把臉拆解成很多小部分，一次只要處理一小塊就好，當一小塊畫的還不錯之後，學生信心就來了，就會越畫越順手了。
2. 用紙膠帶來上色，對學生來說非常新奇，而且看到色彩豐富、樣式多元的紙膠帶，很多學生都很眼睛為之一亮，因為平常這些如果要自己買也是不便宜；所以當他們看到這麼多選擇時，讓他們格外用心創作。

四、學生學習心得與成果

