

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
(儲備核心教師)

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： 國立花蓮高級商業職業學校
執行教師： 呂妍慧 教師
輔導單位： 東區 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	國立花蓮高級商業職業學校
授課教師	呂妍慧
實施年級	一年級
班級數	9 班
班級類型	■普通班 □美術班 □其他
學生人數	約 350 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：					
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 1 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) 在國中階段已修習過基本色彩學，並認識現代藝術重要藝術家。 新的階段需要新的學習環境，希望利用第一個單元需要設計教室的機會，讓學生觀察現代藝術中的構成與色彩美感，並應用至每天都會接觸的學習環境中。					
1、 課程活動簡介 (300 字左右)： 在高一學生進入新的校園、新的教室，本校美術課傳統上第一個任務就是帶著學生營造新的環境—教室佈置，因此希望讓學生在這樣的機會中，進行色彩與構成的練習。從純藝術中汲取美感，找尋幾個現代藝術幾個作品較具裝飾及幾何風格的重要藝術家，給予各班作為觀察與參考的主體，讓學生從畫面的觀察與發現色彩與構成的美感，進而應用於教室的空間當中。					

二、教學目標

既有目標/能力指標：(構面的學習目標描述)

色彩：觀察並找尋藝術家作品中常用的色彩，並提取 3-5 種為主要色彩。

構成：從觀察中找到藝術家作品中的常用畫面構成，並試著應用在不同的教室區塊中。

學生將會：

從現代藝術作品中觀察構成的狀態，並感受其美感所在。

觀察現代藝術作品應用於設計作品的例子。

從藝術家的作品中，進行色彩與構成的美感練習，找尋可以應用在教室空間的配色及分割構圖方式。

實際將藝術中的構成與色彩應用於教室的空間佈置中。

理解事項/核心概念：

藝術家的藝術風格：色彩、構成

1.藝術作品中色彩、構成的使用

2.預期學生能在觀察與操作中，看見現代藝術中的色彩、構成美感，並應用在實際的空間中。

3.輔助能力：基本繪圖、剪貼、構圖

主要問題：

學生對這個藝術家作品的直觀感覺

學生是否發現藝術家的作品中偏好的構圖、常用的色彩？

引導學生觀察作品中常用的元素、可以應用於設計的部分，或者有發現後人應用他的作品風格做的設計例子

觀察實際空間，應用藝術作品中的色彩與構成在不同牆面

學生將知道/知識：

學生將知道畫面構成與比例的美感關係、色彩與比例形成的美感

學生將能夠/技能：

學生將能夠觀察藝術作品中的色彩與構成把構成、比例、色彩應用於設計教室空間環境中。

三、教學策略：【做】

1.六堂課的步驟簡列：美感構面的敘述多一點

以構圖兼具半抽象到抽象之間，可以探討構成與比例，且配色鮮明、較富裝飾性的藝術家作品為選擇原則，初步設定九個 20 世紀現代藝術藝術家（給九個班級）：

畢卡索（立體主義）--拼貼風格、不同視角組合、線條與動感

馬蒂斯（野獸派）--大塊面鮮豔色彩、剪紙

克林姆（新藝術）--裝飾性圖案背景、金色的搭配

蒙德里安（風格派）--垂直水平切割、紅黃藍三原色

康丁斯基（藍騎士）--熱抽象、音樂與構圖、點線面

瓦沙雷利（歐普藝術）--秩序性的色塊與色彩

安迪沃荷（普普藝術）--重複的影像、流行文化

凱斯哈林（美國近代）--塗鴉、符號、秩序

草間彌生（日本近代）--點到面的秩序組合

第一堂：初步介紹畫家與作品，請各組搜尋畫家重要的作品，觀察藝術家是否有常用的色彩組合？對於畫面有什麼常用的構成方式？

第二堂：各組以每個組員收集的作品為參考，討論並找尋其中特別常用的色彩與構成方式與畫面元素，作為空間設計的參考。

第三堂：分組進行計劃與構圖，將各自的空間先以紙本繪製計劃於紙本，並計劃需購買的製作材料。

第四、五堂：讓構想應用於教室空間，實際進行塗刷底色、製作。

第六堂：將製作物固定於教室牆面，製作完成。

2.Show & Tell 提問與反思：

請說說看對這個藝術家作品的感覺？

從藝術家的作品中，是否發現畫面中主要的色彩？偏好的構圖？

這樣的色彩與構成，可以應用於設計的部分？或者有發現後人應用他的作品風格做什麼樣的設計呢？

看看其他人運用藝術家作品所設計的空間，觀察看看教室的空間，如何應用這樣的色彩與構成在不同牆面？—

3.以上請簡要說明，課程意圖。

從純藝術中汲取美感，讓藝術家的風格走入學生生活場域，不再只是遙遠的作品。

從藝術作品中的色彩與構成，分析及應用其中的美感。

讓美感的經驗可以直接應用於生活中，使生活場域有藝術的氛圍，體現美感。

四、預期成果：

我帶著學生達成：

- 1.觀察藝術家的作品，分析其中的色彩、構成。
- 2.從藝術作品中觀察構成關係，以及觀察色彩與比例的美感變化。
- 3.找出藝術作品中的常用元素，並且參考其配色、構成方式。
- 4.讓現代藝術作品的美感元素走入生活場域，將美感的觀察應用於實際的任務與操作中。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.點線面，康丁斯基，吳瑪俐譯，藝術家出版社，1985
- 2.設計師不傳的私房秘技：牆面設計 500，漂亮家居編輯部，麥浩斯，2015
- 3.愛跳舞的方格子：蒙德里安的新造型，喻麗清，三民出版社，2007
- 4.小老鼠 大畫家：小珍幫你導覽現代美術，珍·布雷斯京·力爾班/圖文，馬筱鳳譯，小典藏出版，2013
- 5.跟最厲害的現代藝術家學畫畫：18位大師的40招獨門技法，最頂尖的設計、時尚、電影養分，都來自這！瑪莉安·杜莎 Marion Deuchars，吳莉君譯，原點出版社，2016
- 6.玩出絕妙好設計 1 色彩的準則，伊達千代，悅知文化，2012

教學資源：

網路、教室電腦與投影設備、列印設備

藝術家、設計師作品

塗刷工具與材料、紙張、其他材料

固定及黏貼文具工具

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	9/4	初步介紹畫家作品，各組搜尋畫家重要的作品。
2	9/11	各組以組員搜尋畫家的代表性作品為參考主軸，觀察並找尋其中主要的顏色與構成元素，作為空間設計的參考。
3	9/18	分組進行計劃與構圖，將各自的空間先以紙本繪製計劃於紙本，並計劃需購買的製作材料。
4	9/25	實際製作
5	10/2	實際製作
6	10/9	將製作物固定於教室牆面，製作完成。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

在實際執行中，多了一些讓學生觀察、分析作品及計畫的時間，讓學生觀察作品的方式，由於在課堂中發現光是用口頭說明引導不足以讓學生更理解作品，故增加了書寫及繪畫的方式，讓學生增加觀察和體會。實際製作過程也是時間較難掌握的部分，有些班級、組別製作較快，有些則因為製作精細程度較高而用了較多時間，故整體上課時間增加了約 3-4 堂課。

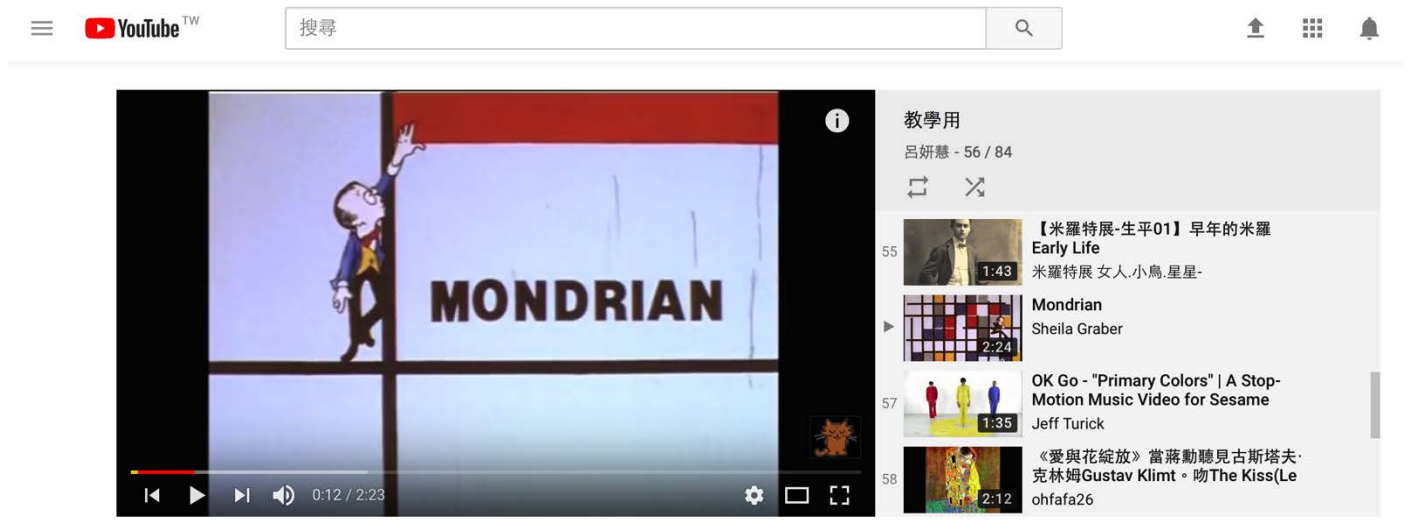
二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

YouTube video player showing a video titled "Near Equal 日本當代藝術家 草間彌生". The video content features a woman with a red wig and a red polka-dot dress, with the text "12/2日本當代藝術家影展与草間彌生" and "（圓點女王）水玉の女王". The video player interface includes a search bar, a play button, and a progress bar. The video title is "Near Equal 日本當代藝術家 草間彌生" and the view count is 25,828. The video is marked as "教學用" (Teaching Use) and is by "呂妍慧 - 53 / 84".

YouTube video player showing a video titled "【米羅特展-生平01】早年的米羅 Early Life". The video content features a man in a suit standing next to a large Mondrian-style painting with the word "MONDRIAN" written on it. The video player interface includes a search bar, a play button, and a progress bar. The video title is "【米羅特展-生平01】早年的米羅 Early Life" and the view count is 2,600. The video is marked as "教學用" (Teaching Use) and is by "呂妍慧 - 56 / 84".

B 學生操作流程：

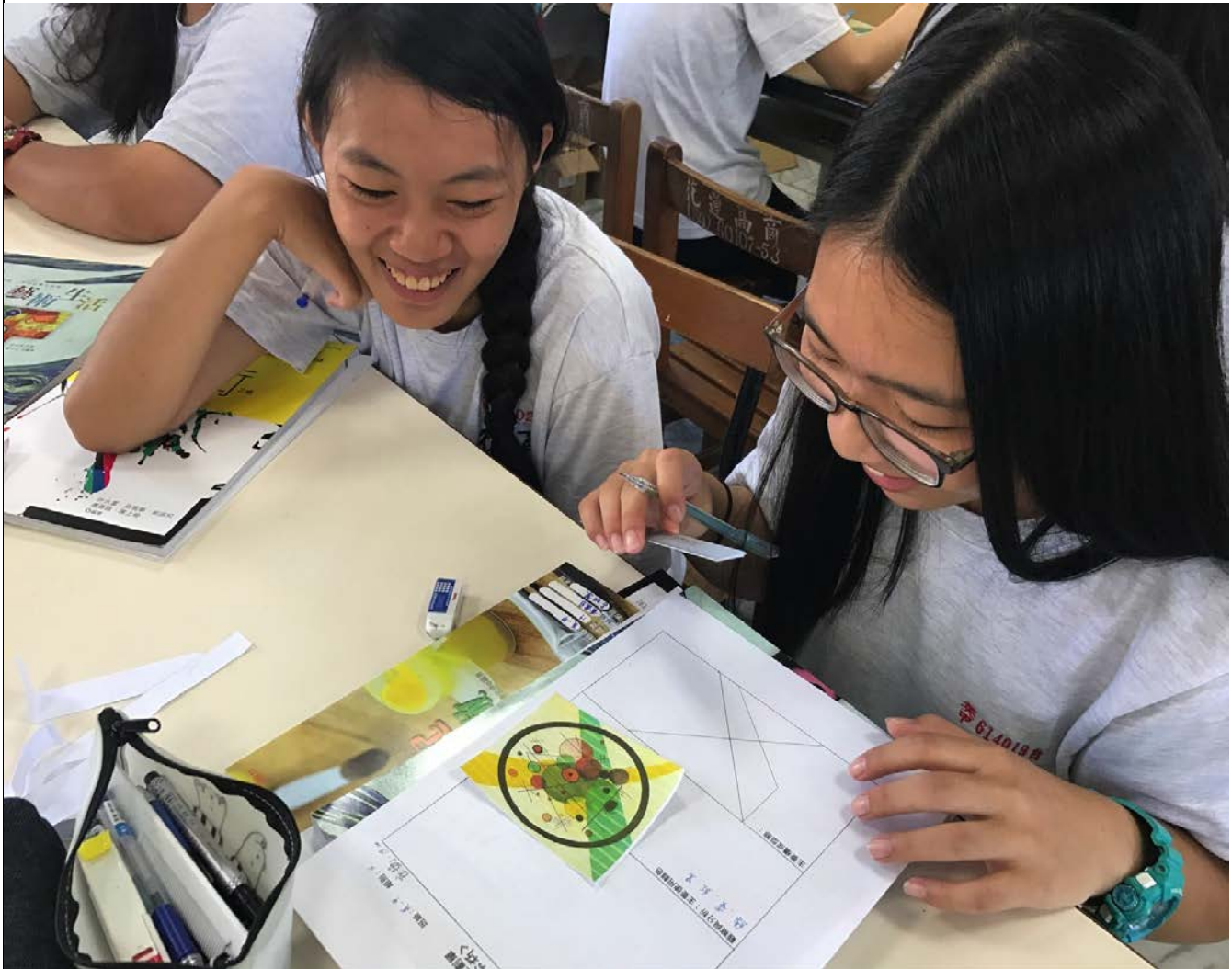
1. 從老師提供的影片，大略認識藝術家作品特色。
2. 搜尋藝術家作品，在課堂中上網搜尋資料，一人挑選一張自己看了特別有感覺的，儲存、列印，下次上課帶來。

C 課程關鍵思考：

藝術家作品的特色，作品的演變及形式

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.帶自己列印出來的藝術家作品圖片
- 2.兩人一組一起做作品觀察，看看其中包含的色彩、構圖的方式、有哪些構成元素？
- 3.試著就作品中的一些構成元素，繪製看看

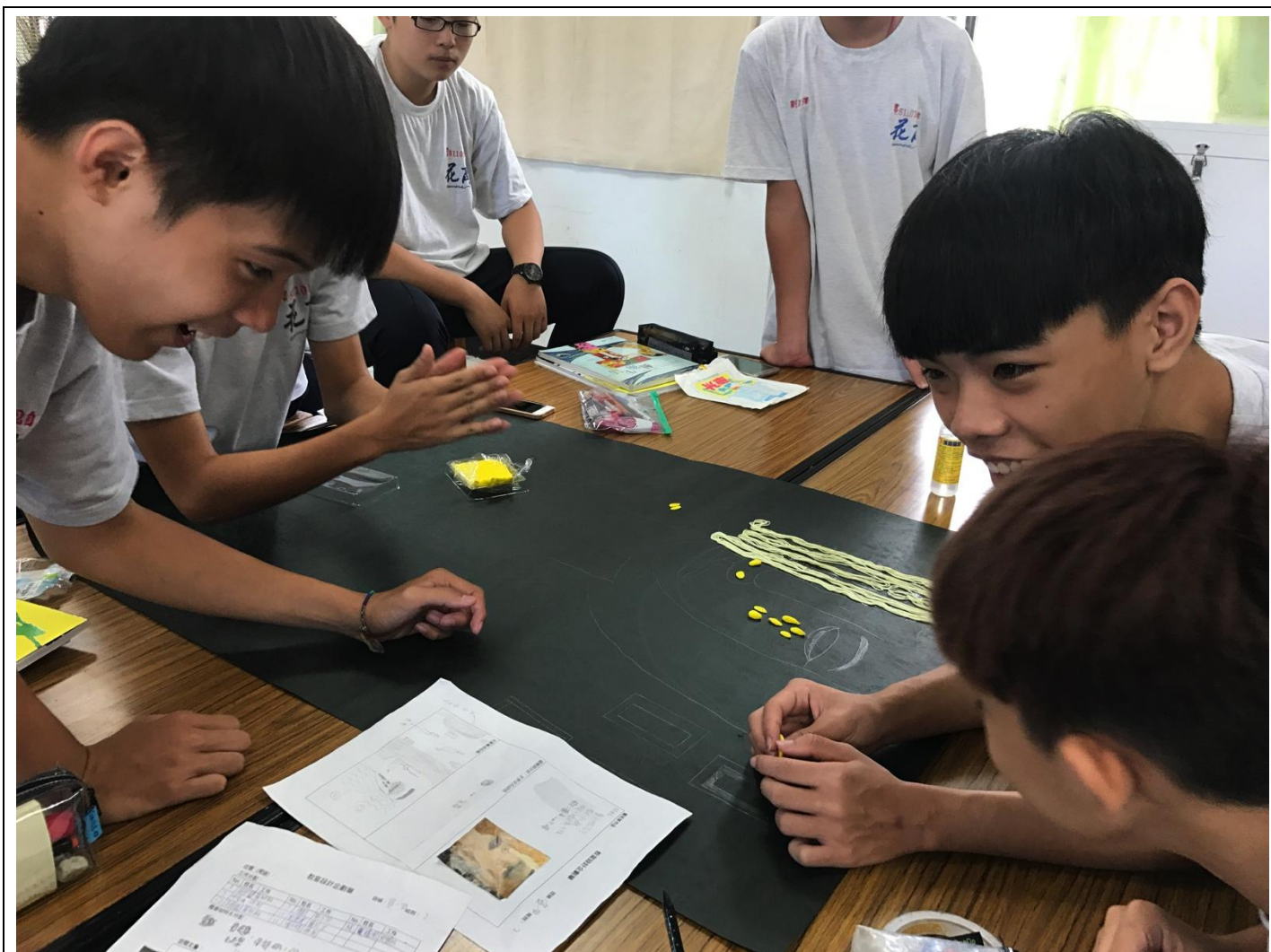
C 課程關鍵思考：

藝術家常用的色彩？作品構成中有哪些元素？

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.開始針對教室空間思考、計畫如何將藝術家作品的元素加入
- 2.規劃尺寸分配，實驗不同材質

C 課程關鍵思考：

色彩搭配

牆面空間與藝術家作品構成組合

材料的使用

課堂 4

B 學生操作流程：

1. 找尋藝術家作品中極具特色的構成，並以自己的方式重新設計
2. 就設計及規劃尺寸開始製作零件

C 課程關鍵思考：

1. 藝術家作品風格，有哪些色彩、構成的元素？
2. 在我們的空間中，可以如何做變化及搭配？

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

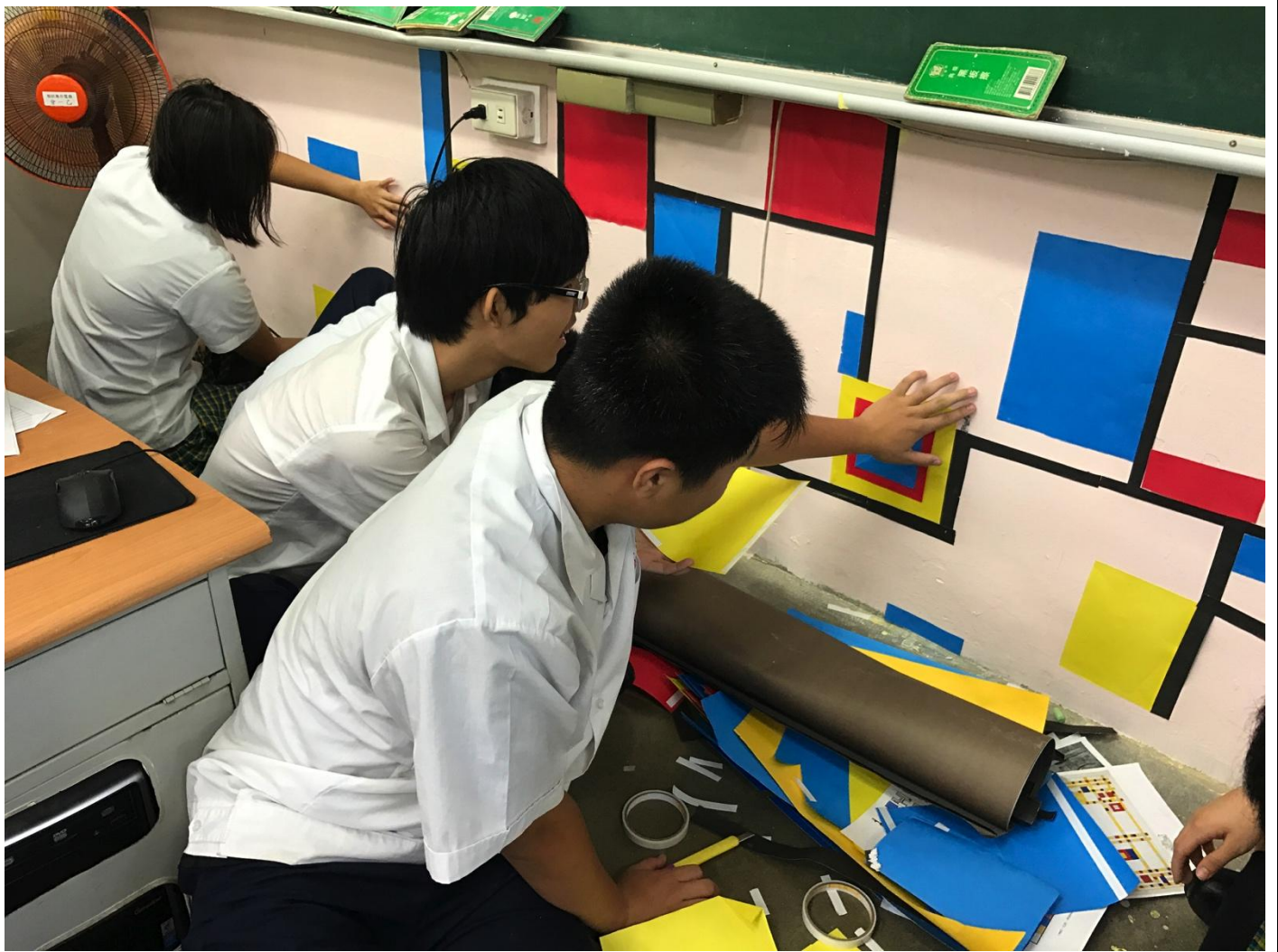
- 1.陸續完成製作牆面所需零件
- 2.加入不同材質的實驗

C 課程關鍵思考：

- 1.設計圖稿與實際空間中的尺寸對應
- 2.尺寸大小與數量的關係
- 3.材質的變化及創意

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.將之前幾節課完成的零件一一貼到牆面
- 2.比照實際空間，不足的地方即時做調整

C 課程關鍵思考：

設計圖的重要性
空間的實際尺寸感受

三、 教學觀察與反思

1. 剛開始讓學生觀察作品時，可以大略找到色彩與構成元素，但要實際運用在空間設計中，還是有很大的一段距離，後來老師也製作了自己歸納的藝術家作品色彩與構成分析給學生做參考，並且也花了很多時間去了解和幫助各組設計空間，但各組程度仍有很大的落差。
2. 學生對於藝術家的作品的觀察與理解會大大影響設計出來的成果，同時藝術家作品中的元素是否易於再製也是很大的影響因素，越是幾何、容易操作的圖案（如草間彌生的圓、蒙德里安的幾何方塊）越容易呈現，較為需要構圖與繪畫技巧的作品（如畢加索）則較難融入設計。
3. 學生對於教室空間的理解與生活經驗也會左右其題材選擇的喜好，許多學生仍習於使用動漫人物，並且覺得相較於藝術家作品，是較能有集體記憶與共鳴的題材，所以在介紹藝術家作品時就需要更多鋪陳，讓學生產生認同感，並在設計和操作上有更大的動機。
4. 本次希望結合的元素過多，從認識藝術家作品，到分析形式：色彩與構成，再來是材質的運用，希望學生能認識藝術作品，同時融入藝術家作品的美感於生活中。雖然學生的確能在觀察、設計與製作的歷程，對藝術作品的美感有所體會，但由於時間仍不足以做較深的觀察及理解，故各組施作的程度仍有極大的落差，對於美感的體會也較為粗糙，建議未來能將作品的觀察分析獨立作為一個單元，並且也不一定要以藝術家的作品做為美感標的，也許可以就更生活化的題材，或更為基本的視覺形式為起點。

經費使用情形

一、收支結算表