

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： 高雄市中山高級工商職業學校
執行教師： 陳怡姝 教師
輔導單位： 南區 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	中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校
授課教師	陳怡紋
實施年級	高職二年級
班級數	12 班
班級類型	■普通班□美術班 □其他_____
學生人數	600 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：無與倫筆-筆記本封面構成設計					
課程設定	☒ 發現為主的初階歷程	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 2 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： ☒ 並未修習美感教育課程 * 先備能力： 這次參加美感的學生為二年級，本校美術課安排在二年級，故學生為第一次接觸高中美術，在上美感課程之前會具備美的形式的基本概念。					
一、課程活動簡介： 本課程以「構成」為主，「色彩」為輔，學習二者之間相互搭配出和諧的畫面安排，並從中進行構成與色彩之間的相互關係，在第一週讓學生觀察生活中構成的美感，並分組討論思考線條分割及幾何型在畫面上的構成。第二週介紹色彩原理、色彩意象，並著重於色彩比例的安排及生活中的運用。第三週使用明信片帶入色彩表達，讓學生自行規劃比例大小，使用顏料調配出所選擇的色彩組合填入比例方格中，讓學生思考色彩比例的變化及感受。第四、五週是結合構成與色彩的單元，以筆記本封面設計作為成果作品，學生已能思考構成的形式，在筆記本封面上規畫出具有美感的構成圖形，並搭配色彩意象的練習，可自行創造屬於自己的色彩表達在封面上。最後一週為學生的分享及討論。					

二、教學目標

既有目標/能力指標：構成與色彩的畫面安排

學生將會：

1. 理解畫面安排中的美感元素，構成(主)、色彩(輔)、比例(輔)
2. 能理解畫面構成的美學
3. 能思考以色彩表達抽象概念
4. 能透過自己的作品進行表達與反思討論
5. 能以分組討論方式欣賞多元的美感表現手法

核心概念：

1. 構成中的比例及平衡
2. 色彩的配置與比例關係
3. 比例與色彩運用於平面作品的和諧搭配

關鍵問題：

1. 畫面分割的構成
2. 色彩的比例搭配
3. 色彩與構成兩者搭配所產生的視覺效果

學生將知道/知識：

1. 畫面構成的概念
2. 色彩的表達
3. 色彩的調和
4. 綜合的美感判斷

學生將能夠/技能：

1. 畫面構成的安排
2. 從印象與情境的結合當中分析出其色彩的表達
3. 能嘗試思考並進行創作
4. 能相互分享討論

三、教學策略：

- 1.六堂課的階段步驟簡列：
- 2.Show & Tell 提問與反思：
- 3.以上請簡要說明，課程意圖。

1.六堂課的階段步驟簡列：(註：藍字為修改部分)

(1) 構構看(第一週)-欣賞構成之美

- A. 以 APP 組圖為例，以照片排版說明不同的構成美感(ppt)
- B. 線條分割畫面的構成(ppt)。
- C. 畫面中物件之間的位置關係。
- D. 構成小遊戲：每組分配四種形狀同配色的圖卡多個，組員們進行相互討論如何安排畫面，上台分享其畫面的特色，其它組員也能發表對於畫面的不同見解。

圖卡：以幾何型當中的方形、正三角形、等腰直角三角形和鈍角三角形等四種形狀，並在後方貼上磁鐵，方便在黑板作呈現。

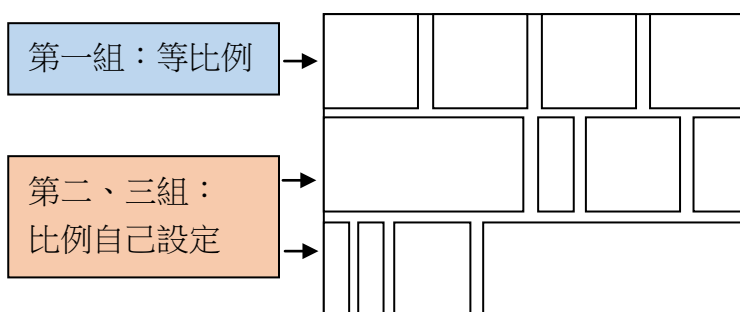
(2) 彩彩看(第二週)-色彩的表達

- A. 觀察生活中的色彩，討論生活色彩的運用(ppt)
- B. 色彩基礎概念(三原色/基本調色/色彩三要素)
- C. 討論生活當中的色彩配置及不同顏色所給予人們不同的心裡感受。
- D. 不同比例的色彩搭配及生活運用(食/衣/住)。
- E. 色彩收集活動：分組收集老師指定得顏色，例：紅色，在時間內找尋周遭有紅色的物品，並在畫面上擺出具有美感的畫面

(3) 調調看(第三週) -色彩表達與比例的搭配

色彩表達與比例組合練習：

學生一人一張明信片作為練習，使用紙膠帶將紙張分割出三組不同的比例安排的長條(第一組的固定比例-四等份，第二三組自己安排比例)，再由學生從六個色碼中選擇兩個和四種調性中選擇一個，讓學生思考色碼及調性之間的相互搭配所產生四種不同的色彩，將這四種顏色填入三組不同的比例構成中，讓學生思考色彩不同比例之間的視覺效果。

色碼(選二)：	調性(選一)：
1. 柏油路	1. 雨天
2. 青苔	2. 冬晨
3. 大花咸豐草	3. 酷暑
4. 計程車	4. 夕照
5. 灰綠色鐵皮	
6. 天空	

※顏料上只供三原色及黑白，希望學生學習如何調色，而非直接使用已調配好的顏色

(4) 筆筆看(第四、五週)-實作無與倫比筆記本封面

構成及色彩搭配：以製作筆記本封面的方式呈現。首先運用構成單元當中學會的畫面安排以紙膠帶分割筆記本的封面，再以色彩單元當中的色彩意象活動做衍生，讓學生自己安排自己所想的印象及情境，調配出屬於自己的色彩填入分割的畫面，顏料乾掉後將紙膠帶撕除，最終在筆記本的第一頁寫下自己的創作內容及色彩意象。

(5) 想·享看(第六週)-分享與討論

輪流分享自己的作品及理念，彼此欣賞並討論對於作品畫面的感受。

2.Show & Tell：

- (1) 畫面構成能有怎樣的的視覺變化？不同的擺放位置有怎樣的視覺效果？
- (2) 當畫面加入色彩後有怎樣的變化？
- (3) 怎樣的顏色組合是適合的？
- (4) 相同的顏色不同的比例有怎樣的視覺效果？

3.以上請簡要說明，你的意圖與相關思考：

- (1) 畫面的構成美學，物件之間的位置安排
- (2) 色彩的表達方式與生活之間的關聯
- (3) 色彩的組合與比例關係
- (4) 構成搭配色彩所呈現的和諧畫面

四、預期成果：

1. 學生能運用色彩比例製作出一張具有美感的明信片
2. 學生能學會構成與色彩製作出具有美感的筆記本封面
3. 學生能思考構成與色彩間的畫面搭配是否有美感

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 伊達千代(2016)。玩出絕妙好設計 1：色彩的準則。台北: 悅知文化
2. 藤田伸(2016)。Pattern Design 圖解圖樣設計。台北: 易博士出版社

教學資源：

1. 美感構成與色彩 ppt、相關影片
2. 自創單位形教具
3. pinterest 的參考資料

教學進度表		
週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	12/12	構構看(構成) 1. 畫面分割所產生的構成美感(線條/幾何) 2. 畫面中的物件位置安排 3. 遊戲方式進行活動，藉由圖卡讓學生討論出不同幾何的構成。
2	12/19	彩彩看(色彩) 1. 色彩的表達 2. 基礎色彩學 3. 色彩與比例的觀察及生活運用
3	12/26	調調看(色彩) 1. 色彩組合(不同的色彩印象搭配不同的情境的色彩表現) 2. 色彩調和 3. 色彩比例(明信片)
4	1/2	筆筆看(構成+色彩) 1. 筆記本封面設計①(以紙膠安排畫面的構成) 2. 畫面構成的討論
5	1/9	筆筆看(構成+色彩) 1. 筆記本封面設計②(填入自己所設定的色彩組合) 2. 色彩比例與畫面間的安排
6	1/16	想·享看(成果發表) 分享發表與討論。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1. 構成活動-教具設定修改：

原本圖卡是安排方形、三角形、平行四邊形、梯型等形狀搭配兩種不同的配色，最後是以方形、正三角形、等腰直角三角形和鈍角三角形等四種形狀，單純一種顏色為構成元素，活動課程著重於構成，所以將顏色單純化，不要過多色彩讓學生能專注於一個方向，最後安排多種類的三角形，是因為三角形的變化較多，兩個三角形及可拼成梯型或平行四邊形，讓學生的變化範圍更廣。

2. 構成單元-增加內容(照片排版為例)：

以生活當中常見的 APP 當作引起動機，並搭配老師的照片為例，吸引學生的注意力，並照片的排列方式引導到構成的主題，讓學生清楚知道構成的運用，及生活當中的關聯性。

3. 色彩單元-增加色彩基礎並以收集色彩為學生活動：

發現有學生色彩基礎相當不足，在色彩課程當中加入簡單的色彩學(三原色、調色等)，並在學生活動當中，安排小遊戲，讓學生透過收集周遭的物品顏色，體會色彩與生活之間的連貫性。

4. 教學時間延後：

本學期以單節為主，加上教學材料問題，故時間往後延。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.全班分小組進行活動，每組可拿到四種不同形狀卻同色的教具(正方形 10 個、正三角形 20 個、等腰直角三角形 20 個、鈍角三角形 20 個)。
- 2.題目為運用這些圖形在畫面上擺出具有美感的畫面，讓學生思考之前所學的美的形式，並從 PPT 上所呈現的幾何構成出發，單純以視覺效果佳的畫面為主軸，而非設計具體圖像。
- 3.給小組討論的時間，討論圖形當中的構成，之後將討論出的畫面重現在黑板上，在貼圖卡時，學生會發現有需要修正的部分，例如：畫面的增減、位置的變化等，依據不同的畫面可能做不同的處理。
- 4.每組派組員上台說明畫面安排的特色及想法，讓學生們彼此交流不同的看法。

C 課程關鍵思考：

1.題目的預設與畫面整體性：

在學生活動部分，儘管事先告知學生主題是畫面的構成，單純以畫面的比例搭配美的形式作出發點，不用刻意以具體圖像為題目，例：凱蒂貓、海綿寶寶等，而是純粹以抽象畫面的視覺效果為重點，但仍有許多學生拼到一半時，忽略畫面的整體性，預設好要完成的題目，讓畫面安排是以一種為完成某圖像而去增加圖像，例：想完成以《天空》為主題，故擺出雲朵和太陽的造型，故許多小組所呈現的是以一種七巧板拼圖的概念去設計一個主角，沒有考量到是以統整畫面為主軸，關於這點，在往後教學上需多針對畫面的組成多加說明，讓學生能釐清主要的重心在於整體性，而不是單個物件的設計。

2.畫面的比例安排：

圖卡每個人給的數量都相同，沒有硬性規定要使用完畢，但仍有學生有想要用完的企圖心，導致畫面過度擁擠，沒有視覺上的疏密緊湊，只是一種越多越好的概念。小組在台下安排的構成，到黑板上所呈現的視覺效果不見得是一致的，這時老師會成為輔助者，說明畫面之間的關係，讓學生多嘗試更動圖卡的位置或造型，不要過度執著於原有的形體，要考量到整個畫面的擺放位置。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.老師指定某種顏色，並讓學生們以小組方式開始尋找周遭符合這顏色的物品。
- 2.將找尋到的物品擺放在畫面上，安排物品擺放的位置(具有美感的方式)。
- 3.推派小組其中一名人員介紹自己組別的構成及想法，讓全班共同討論。

C 課程關鍵思考：

1.色彩基礎概念：

在色彩單元一開始先詢問學生幾個色彩的基本問題，例：色彩三原色、紅加藍會產生甚麼顏色等，原以為學生們都在國中階段已擁有色彩的先備知識，沒想到仍有少許學生是完全沒有色彩概念，因此在色彩單元有花一點時間在講解色彩的基礎，尤其是在調色上面，希望先將學生的基礎打好，再接續下面的課程。

2.群科特色融入：

在收集色彩活動時，學生們會將課堂所用的工具拿出來，像是在美容科，有粉餅、有眼影、有刷具，甚至出現了人頭(造型用)；而在餐飲科，有麵包、有馬鈴薯等各式各樣的食材，讓一堂看似簡單的活動，顯現出高職的多元性，讓不同的群科有不同的特色。這活動沒有所謂的標準答案，有的只是生活周遭的不同而有不同的色彩呈現方式。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.明信片以橫式方式作圖，先將明信片以紙膠帶橫向分三等份，每一等份分四格，比例不同，其中第一組為等比例。
- 2.從 6 種色碼中(柏油路/青苔/大花咸豐草/計程車/灰綠色鐵皮/天空)選擇 2 種配色，並從每組比例中選擇 2 個填入此色碼顏色。
- 3.再從 4 種調性中(雨天/酷暑/夕照/冬晨)選擇 1 個，選擇的色碼結合調性，產生 2 種新的顏色，(例：天空搭配夕照，產生夕照下天空的顏色)，並將這 2 色填入剩下的比例位置。
- 4.撕下紙膠帶
- 5.在第一組的四種顏色下書寫顏色的內容

C 課程關鍵思考：

1.打破固有的思考模式：

在色碼調色的過程中，有個學生調配出粉紅色，我問她這是哪個色碼，她說：「不知道！可能是大花咸豐草吧！」，我卻回答：「大花咸豐草不是這顏色喔！是黃色的花蕊和白色的花瓣」，給予學生一個很肯定的答案，原以為事情就這樣落幕了，沒想到這學生會因為我的這句話而查詢資料，在下次上課時，興高采烈的跟我說：「老師！我查到粉紅色的大花咸豐草了！」，讓我相當的驚訝，看似絕對的答案，卻學生會因為好奇而去推翻，打破我對於色彩的刻板印象。這位學生沒多久也在校園中拍出了一張粉紅色的大花咸豐草並跟我分享，讓我無比的感動，感動的莫過於學生會踏出教室外，探索課外的知識，有著求知的精神。

這學生給了我新的想法，事物的呈現並非是單一的、絕對的，根據不同的環境會有不同的呈現，而教學過程中如何拿捏呈現的方式也是我開始要思考的，如何在自我的表現與準則

之間做衡量是一大挑戰。

2.調性不同的思考

一開始學生在色碼上，調色沒甚麼大問題，但在加入調性後，有學生不解為何在不同的調性下(環境/時間)會呈現不同的色彩，對於他們而言，計程車的顏色在冬天和夏天似乎沒有甚麼太大的差別，這時老師需引導學生，甚至用一些問題來帶領他們思考，而非直接給予答案，例：酷暑和冬晨的陽光哪個光線較強？如果光較強那所呈現的顏色相對會是怎樣的？以類似這樣的問題，循序漸進的讓學生腦中浮現適合的顏色。

經由這過程，在往後的課程規畫我會多加著墨「觀察」，其方式可能是先從校園或生活周遭開始，甚至帶到教室外去體會，讓學生能以一種體會和經驗的方式進行，讓學生先有感，再去作表現的部分。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 思考一個自己的主題，根據主題去構思畫面、配色及比例，設計專屬於自己的筆記本。
2. 將紙膠帶黏貼在筆記本的封面上，設計一個以幾何抽象構成為主的畫面，而非具體圖像的呈現。
3. 貼完整個畫面，根據整體性的美感作部分的微調，例：紙膠帶粗細的變化、色塊之間的疏密緊湊及大小比例變化、滿板及留白的視覺效果等。
4. 如果有設計滿版或碰觸到書邊的部分，會將筆記本翻書的邊以紙膠封起來，以免顏料滲透。

C 課程關鍵思考：

具體與抽象思考：

儘管一開始有說明不要過度安排具象圖形，但有少許學生因自身的喜好而設計具體的圖形，例：韓國男團標誌，卡通造型等，認為這圖形有用到幾何形，卻忽略這圖形並非是本單元所希望的目標。此單元是希望針對抽象的幾何圖形去做畫面的排列，並運用到一些美的構成方式而非是單純設計一個圖案。學生對於抽象與具體之間的概念不是很清楚，在往後的教學上可能會安排兩者間的差異性，也透過一些課程理解整體畫面的安排而非個體設計。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.調配出符合自己主題的用色，並平塗在預設的地方，在調色的同時，考慮每個顏色之間的對話，例：顏色的明暗度、合適性、位置安排及比例關係等，從操作過程中，讓學生學習如何調色外，更重要的是如何去搭配顏色與顏色之間的關係。
- 2.撕下紙膠帶，如有不足的部分再加強。

C 課程關鍵思考：

比例的掌握：

在顏料用量方面，學生無法掌握顏料的用量，要不是調過多浪費掉，就是調太少不夠用；顏料的比例方面，無法了解調配的比重，往往調出來的顏色不是自己所想要的。比例，不單單只是畫面的構成，在使用顏料的同時其實也運用到比例的原則，偏紅的橘或偏黃的橘，根據份量的不同也有所不同，有些學生在這方面的能力相對較薄弱，無法知道想要的顏色究竟是怎麼調配出來的。在往後的教學上，可能會增加一些色彩調配的練習，了解顏色不同的比例調出不同的顏色，這也是比例的一環，讓學生能透過兩種顏色不同分量所產生的色彩來了解色彩的關係。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.在筆記本第一頁寫下自己的創作題目及理念。
- 2.讓學生上來講述自己的作品題目與理念，互相欣賞彼此作品。

C 課程關鍵思考：

主題思考模式

筆記本的題目由學生去命名，構成和配色也是根據自己的想法進行，原本是希望學生先訂定方向再去做創作，但其實到最後有許多學生事先產出作品，再根據作品畫面來發想自己的主題及理念，雖說順序不一樣，但我認為沒有所為的對錯或好壞，有些學生是先有規劃才行動，在創作方面比較是屬於按部就班型的；相對的，有些學生是隨機安排，不論是畫面安排或配色，在創作方面相較隨性但也不失美感。學生的思考模式很多，我認為沒有制式的順序，在最後的部分能將自己的看法表現出來才是最重要的。

三、教學觀察與反思

1.具體思考為主，抽象概念須加強:

儘管學生是高職生，但仍有許多學生無法理解屏除具體的圖形，以幾何的畫面出發去構成畫面，甚至有學生堅持以自己的喜好為主，將原本的主題拋之在後，這點是教學上的一大挑戰，讓學生概念上須釐清才能進行下一步。很多學生對於個體的描繪能力極佳，但整體性卻相對單薄，這也跟構成能力相關，在未來的教學上，我認為可以設計課程，例如：圖像轉化成線與面的構成，類似這樣的課程讓學生學習轉化。

2.色彩沒有目標：

很多學生在調色時，沒有預設好要調的顏色，他們甚至不知道自己在幹甚麼，調出的顏色或許是他所喜愛的，也或許跟期待相差甚遠。我問學生：「你想調出甚麼樣的顏色？」，有些回答卻是「不知道」，在教學過程中，我不認為調出不理想的顏色是件錯誤的事，我反而喜歡學生多多嘗試配色，而不是用現有的顏料，我仔細觀察那些不知所措的孩子們為何會不清楚自己所調的顏色，根據觀察這類的學生大多數都不知道的目標究竟為何，他可能是不知道自己所想要的色彩；也或許不知道現在到哪個步驟；甚至可能不清楚顏色之間的調配，以至於只是跟著大家走。總結於一個答案，這類學生不知現在該如何行動，我在想這些孩子們可能無法一次吸收所學的知識，它們是需要在教學上更加的步驟化，分解化，故在往後的教學上，可以把過程的步驟呈現給學生們看，讓他們知道下一步該怎麼走。

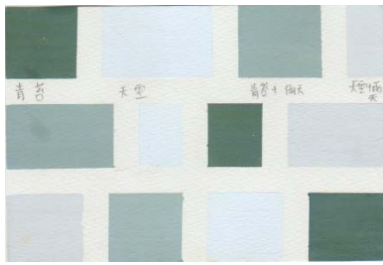
四、學生學習心得與成果(如有)

(一) 分組構成練習

(二) 明信片

(三) 筆記本封面設計

