

105 至 108 美感教育課程推廣計畫

106 學年度第 1 學期

中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業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： 蔡孟娟 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.....p.1
- 二、 課程綱要與教學進度.....p.1

實驗課程執行內容

- 一、 核定實驗課程計畫調整情形.....p.6
- 二、 實驗課程執行紀錄.....p.6
- 三、 教學研討與反思.....p.18
- 四、 學生學習心得與成果.....p.19

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	蔡孟娟
實施年級	二年級
班級數	12 班
班級類型	☐ 普通班 ☐ 美術班 ☒ 其他(職業類)
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—青春美感手扎					
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 ☒ 職業學校二年級
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：本校有高中、高職與綜高學制，學生美術課安排在二年級，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：

(1) 構構看(第一週)-欣賞構成之美

A.線條分割畫面的構成(ppt)。

B.畫面中物件之間的位置關係。

C.構成小遊戲：每組分配一種形狀兩種不同配色的圖卡多個，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、三角形、平行四邊形、梯型等形狀搭配兩種不同的配色，並在後方貼上磁鐵。

(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.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。

C.不同比例的色彩搭配及生活運用。

(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四組不同的比例安排的長條，並給予兩個印象及情境，讓學生思考兩兩之間的相互搭配所產生四種不同的色彩，將這四種顏色填入四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。

(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 提問與反思：

(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，課程意圖。

- (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	10/9~10/13	構構看(構成) <ol style="list-style-type: none">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	10/16~10/20	彩彩看(色彩) <ol style="list-style-type: none">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	10/23~10/27	<p>調調看(色彩)</p> <p>1. 色彩組合(不同的色彩印象搭配不同的情境的色彩表現)</p> <p>2. 色彩調和</p> <p>3. 色彩比例(明信片)</p>
4	10/30~11/3	<p>筆筆看(構成+色彩)</p> <p>1. 筆記本封面設計 1(以紙膠安排畫面的構成)</p> <p>2. 畫面構成的討論</p>
5	11/6~11/10	<p>筆筆看(構成+色彩)</p> <p>1. 筆記本封面設計 2(填入自己所設定的色彩組合)</p> <p>2. 色彩比例與畫面間的安排</p>
6	11/13~11/17	<p>想·享看(成果發表)</p> <p>分享發表與討論。</p>

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

有兩個班級因課程時間長短有做微調，汽車二仁在明信片中嘗試用素色紙膠帶裁切成幾何圖形來練習構圖，資處二甲與幼保二甲嘗試在〈調調看〉的課程中多練習線條與構成的關係，不限制要以矩形為主，可試試看斜線或是其他幾何圖形來探討畫面結構的穩定性，其他班級按照計畫順利進行。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1 構構看(構成)	
A 課程實施照片：	
	講解單位型圖卡，並示範如何構成圖形
	學生上台張貼討論成果

小組討論構成圖形

小組上台討論

觀光科上台發表小組成果

汽車科上台發表小組成果

進行小組討論與分享

B 學生操作流程：

1. 教師由生活中的手機照片排版來討論畫面構成
2. 教師介紹手作單位形圖卡，並舉例說明可排成的形狀
3. 分組:依班級人數為單位分為 6~8 人一組
4. 分組討論可排出的造型，上台排出圖形並介紹
5. 分享與建議

C 課程關鍵思考：

一開始學生會先以美的形式原理下去排版，提醒單位形的切割線也是要注意的一部份。畫面中沒有排到的塊面也是畫面的一部份，如何排列單位形使畫面具有比例與美感。如何在有限的空間和有限的單位形圖卡中排出美感的圖形，是學生可挑戰的困難點，假如畫面呈現需要，建議學生可更改版面大小。

課堂 2 彩看(色彩)

A 課程實施照片：

由餐桌上的食物顏色進行
色彩感知

從生活中的穿搭進色彩的
探討與分析

進行色彩小遊戲

介紹基本色彩學

B 學生操作流程：

- 1.利用色紙進行色彩小遊戲，請 A 同學選一個顏色並進行色彩描述讓 B 同學猜看看是哪一張色紙
- 2.觀察生活當中的色彩並進行討論。
- 3.介紹基本色相、彩度、明度
- 4.介紹色彩代表的意象並融入在生活當中

C 課程關鍵思考：

在引導活動中，學生對於色彩意象的認識較陌生，比較難聯想到形容詞，大部分都會直接聯想名詞去猜測。而在介紹基本色彩學中，學生對於彩度和明度容易混淆，會以冬季校服與運動外套來去描述，更能貼近學生日常感知。另外也會以服飾的穿搭去讓同學理解色彩與比例的搭配，色彩與面積在不同的搭配下也會有不同的視覺效果與情感。

課堂 3 調調看(色彩)

A 課程實施照片：

介紹紙膠帶用途與明信片線條分割

把紙膠帶黏貼在明信片上

進行色彩配置並繪畫在明信片的方格中

繪製在明信片上

B 學生操作流程：

1. 介紹如何黏貼紙膠帶與撕除紙膠帶的重點
2. 使用明信片，一開始以三排四列的格數，讓學生思考不同大小矩形的排列組合
3. 讓學生在主色系中選擇兩種喜愛的印象(1.柏油路 2.青苔 3.大花咸豐草 4.計程車 5.灰綠色鐵皮 6.天空)，再選擇一個調性(1.雨天 2.冬晨 3.酷暑 4.夕照)使用前面兩種選擇的顏色加入調性，擴充成四個顏色
4. 將調好的四個顏色分別繪畫在明信片的格數中(一排需要有 4 個顏色，可以自己搭配)須提醒學生將顏料塗滿，不要害怕塗到紙膠帶避免畫面變成不規則矩形。
5. 等顏料乾掉將紙膠帶撕除，成品如右圖

C 課程關鍵思考：

明信片使用紙膠帶劃分成不同比例的矩形，除了黏貼時提醒學生留下來空白的矩形畫面是產生顏色的比例外，紙膠帶代表線條的比例。線條的比例也是會影響畫面美感的關鍵。提供剪刀讓學生可以剪出不同寬度的紙膠帶，可產生更多線條比例的可能性。在撕除紙膠帶時也要提醒學生施力點與速度，避免讓紙膠帶的黏性撕壞了明信片。

顏色調色的過程必須要小心，避免一次沾取大量顏料而無法調出認知上的顏色，也要提醒學生勿加入太多水，避免塗色過程中飽和度不佳；還有塗上去避免顏料太厚重，廣告顏料乾掉後會龜裂。組別討論好顏色後，分享請小組描述不同天候下的色彩表現並進行調色，調完色後進行探討，無誤後就可以上色。

課堂 4、5 筆筆看(構成+色彩)

A 課程實施照片：

介紹使用紙膠帶分割筆記本封面

選擇色彩意象並繪畫在筆記本封面上

共同討論色彩意象

學習調色與平塗技法

做最後的統整與整體搭配

B 學生操作流程：

1. 除了介紹上週明信片的矩形構圖外，可用反覆、對稱、不規格、平衡來進行畫面的構圖。
2. 使用紙膠帶在筆記本封面上進行分割構圖，構圖完分析與討論後開始上色
3. 色彩的使用上可延續上周的色彩配置外，另外提供另一個明度與色彩配置的選擇方式。

如下

主色 1，調出一個你自己喜歡的色彩意象

主色 2，調出主色 1 的對比色或類似色

主色 3，沿用主色 1 去提高明度或降低明度

主色 4，沿用主色 2 去提高明度或降低明度

同學也可以自己調出屬於自己的色彩意象重新創造一個新色來搭配。

4. 將調好的顏色畫的筆記本上，等顏料乾後方可撕下紙膠帶。

C 課程關鍵思考：

有了明信片的練習後，再黏貼紙膠帶的技巧與調色都有基本的認識。畫面的構圖不再限制矩形。但在無限制的構圖下如何運用紙膠帶分割成具有美感的畫面。畫面被切割得越多，顏色如何搭配也是本周課程需要學生去思考的。色彩的調製中，如何將手上的調好的顏色在

調配出適合放在一起的顏色。塊面大小的顏色配置也是重點之一，比例大的塊面該填入什麼顏色?畫面才會好看，剩下的塊面還有什麼可能性，是否可再搭配不是原本所設想的顏色?最後整體的視覺效果為重，在還沒有撕下紙膠帶還可以進行最後的補色。

課堂六 想·享看 (成果發表)

A 課程實施照片：

進行明信片成果分享

上台分享筆記本成果

進行筆記本成果分享與討論

B 學生操作流程：

1. 進行明信片作品欣賞與討論
2. 分享筆記本作品成果與討論
3. 學生心得分享

C 課程關鍵思考：

引導學生試著說出明信片與筆記本的色彩意象與如何調出此顏色?在操作紙膠帶的過程中有沒有遇到困難?塊面與搭配的色彩如何決定?整體效果讓你聯想到什麼?有些學生可能對於色彩意象比較無法詮釋，試著讓她幫作品取一個名稱，在由名稱去結合色彩的意義進而撰寫出關鍵字。同學在分享時要適時掌握氣氛，有些同學不善言語表達可鼓勵同組同學上台幫忙分享。

三、教學觀察與反思

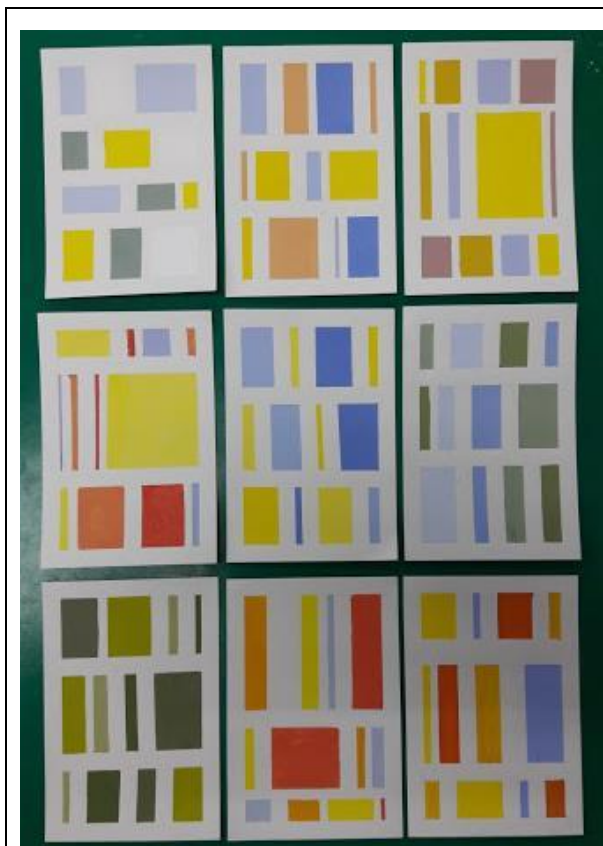
首先對於教具圖卡與作品呈現的連結可以多一個引導方式，教具圖卡是以小塊面組合去呈現畫面結構，但後期的明信片與筆記本內容屬於使用紙膠帶去做切割，轉變成是用線條來構圖。在實施上轉變有點不太一樣，在後三堂的課程中可以多練習用長短不一的線條圖卡在黑板上練習構圖。學生的圖像連結與思考的模式會更適合。

<調調看>的課程中學生對於指定印象的顏色與調性挫折感很大，會一直詢問顏色是否正確，在課程實施後來用使用顏料的組別去進行小組討論，在效率與時間上比較能夠符合，假使是個人去決定印象顏色與調性的作品則需要兩堂課的時間。而在進行使用紙膠帶進行構圖時，一開始設定是切割成不同大小的矩形，會有同學希望能使用斜線或者跳脫原始構圖去自行創作。如時間許可也可以延長實作時間，讓學生額外再貼一張自行創作的構圖，在指定顏色下塗上兩張不同的構畫面，再去延伸探討哪一個適合。

<筆筆看>的課程中，在不同的群科裡面會有不一樣的課程調整，汽修科中在色彩表現上練習色彩明度，讓他們調配出四種顏色來進行畫面的配置。幼保科已有上過色彩學等專業課程，在此課程中不會有太大的限制，讓幼保科同學能有自由發揮的空間，也針對色彩細微變化去找出適合的搭配。除了色彩的塊面外，在還沒有撕下紙膠帶的過程中。引導讓畫面平衡的方法可在原本有顏色的塊面再加入幾何圖形，讓幼保科的同學能夠嘗試另一種的畫面構圖練習。

此課程建議可拉長一至兩周的緩衝時間，針對不同群科的特性分別會再不同單元進行加強與引導。汽車科再<調調看>課程前可針對畫面結構再進行分組討論練習；資訊科構圖中表現最佳，但在調色的過程中建議增加一節課來練習調色技巧，指定顏色讓資訊科同學調配出來；觀光科同學在成果發表的課程十分踴躍，可增加時間讓他們進行小組分享與討論。

四、學生學習心得與成果

明信片成果 1

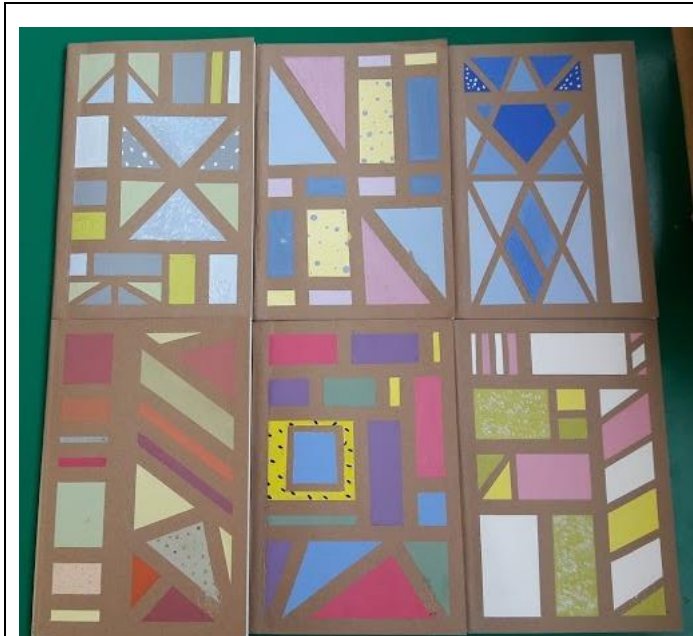
明信片成果 2

明信片成果 3

明信片成果 4

筆記本成果 1

筆記本成果 2

筆記本成果 3

筆記本成果 4

筆記本成果 5

筆記本成果 6

筆記本成果 7

筆記本成果 8