

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	台中市立豐東國民中學
授課教師	林秀玲
實施年級	七年級
班級數	12 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	354 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：我的色，我掌握！					
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 七 年級 ☐ 高級中學 年級 ☐ 職業學校 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： 七年級新生基本上對於色彩的使用不陌生，具備基本的繪畫能力及對色彩的辨識能力，但理論的認識較為薄弱，調色能力不佳、複雜的配色能力也缺乏，大多使用純色、現成色來創作。 能清楚表達自己的想法>有基本的口語表述能力 能比較不同色彩的異同>只要不是色盲(對色彩會混淆)就行！					

一、課程活動簡介：

色彩的教學，主要是讓學生重新認識色彩並透過單原的練習去認之色彩（主）與構成（副）、比例（副）等美感因子如何互相搭配運用。並透過生活環境中的實例，引導學生觀察生活中所接觸的人、事、物，提高對色彩的感知及敏銳度。透過調色練習進行色彩實驗，進而練習搭配設計。

美感教育首重啟發學生對美的感受能力，去發現生活中美的存在及必要，及美所能呈現出來的秩序、平衡與和諧，並享受其延伸的美好，使學生對生活產生更多美的審視及要求，便能進一步透過體察、探索、嘗試、運用去改善生活中的不美。而色彩，是美最基本的表現及最直接有感的元素，讓國一新生透過最基礎的元素去實驗、去感受不同色彩所帶來的差異，即使是些微的色彩變化，也能在視覺感受中引發不同的情緒、感知；進而在日後創作中能透過色彩表達自己的所思。

二、教學目標

既有目標/能力指標：

能分辨不同色彩及其帶來的感覺

能操作色鉛筆、彩色筆、水彩工具等繪畫工具進行色彩實驗

有能力比較色彩的差異

學生將會：

能進行相同色及衝突色的條配及運用

運用所學習到的色彩概念(同色系或對比色)，進行色彩搭配的創作

知道並運用不同比例的配色表現的不同感覺

核心概念：

色彩構面的美感

1. 相同的色調

2. 衝突的色調

3. 符號性與代表性

主要問題：

任務中的構面子題的階段設定

1-1 同色系的呈現及其表現的感覺

2-1 黑白(明度)對比和彩度對比

2-2 如何呈現並運用衝突色調表現

3-1 色彩的符號性與代表性如何表現於作品設計之中

學生將知道/知識：

色彩在生活環境中的影響力

色彩在同色系與衝突色中因為比例不同而產生不同視覺感受。

色彩的搭配方式引出的視覺感受的異同。

學生將能夠/技能：

能欣賞生活中人造及自然的色彩

能調出不同明度及彩度的色階變化

能分辨同色系及衝突色所表現的異同

能運用色彩，進行主題設計

三、教學策略：

1. 六堂課的階段步驟簡列：

第 1 堂：教師藉由 PPT(資料蒐集)說明色彩對人及環境的影響。

第 2 堂：介紹色彩基本概念：色相、明度、彩度，及其所能表現的美的原理原則。

回家作業：生活觀察-藉由生活中的設計(經過設計的畫作、海報或雜誌等)，找出合諧及良好的配色，建立自己的資料庫，並完成屬於自己的主題色相還。(使用 APP 分析並找出案例的共通性)

第 3 堂：用水彩進行明度及彩度的調製，表現不同色階。

第 4 堂：運用自己的色相環中的配色，進行不同比例的呈現，展現同一色彩在同色系或衝突色系中所能呈現的差異。老師總結並介紹色彩的運用方式(比例與構成)。

第 5 堂：讓同學嘗試運用所學，訂定主題並設計符合該主題的潮 T。

第 6 堂：以組別方式上台發表，老師總結分享。

2. Show & Tell 提問與反思：

(1) 有偏好的顏色對生活各項事務的選擇上有所影響？(色彩的影響)

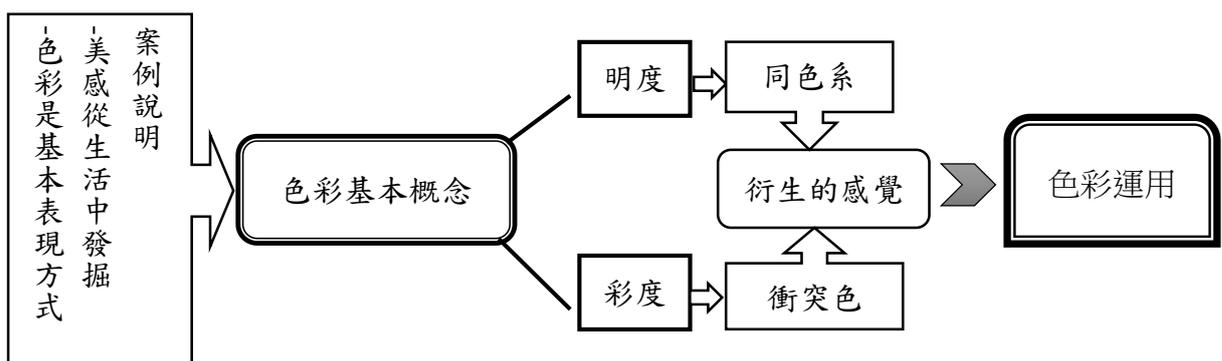
(2) 對於所喜歡的顏色在生活中的運用是否有意識到搭配性。

(3) 生活周遭中，你印象中有哪些企業或商店有其專屬色？其搭配方式有哪些?要表現的意象及態度又是如何？

(4) 哪些因素會直接或間接影響色彩搭配？

(5) 經過單元練習之後，對於色彩是否有新的想法？

3. 以上請簡要說明，課程意圖。

希望藉由生活周遭可取得的媒材進行觀察分析，體認色彩在生活中的呈現與影響；透過資料的搜尋、同儕的討論，找出色彩合宜的搭配方式，並學習如何運用色彩，表現所思。

四、預期成果：

- 學生對生活中的色彩有覺察、分析、整理的能力
- 能運用色彩的原理進行適當的配色與學習
- 能察覺色彩的差異（明度、彩度上的不同）

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 百年色辭典：一次掌握色彩流行史、設計代表作、配色靈感，打造出最吸睛與富品味的美感色彩 100 Years of Colour: Beautiful Images & Inspirational Palettes From A Century of Innovative Art, Illustration & Design
作者：凱蒂·葛林伍德 原文作者：Katie Greenwood 譯者：呂奕欣 出版社：漫遊者文化 出版日期：2016/09/05
2. 專屬你的潮色計：300 個居家配色好創意，運用色彩美學，混搭時尚家居
作者：馮嫻, 馬曉春/攝影, 劉其華/攝影, 范濤/攝影 出版社：維他命文化 出版日期：2014/12/03
3. 色彩學
作者：歐力米視覺工作室 出版社：拓客 出版日期：2017/03/30
4. 色感大躍進：用色彩玩出驚艷好設計 좋아 보이는 것들의 비밀, 컬러
作者：Kim Jung Hae 譯者：陳品芳 出版社：博誌 出版日期：2016/03/01
5. 高品味·魅感配色 (附色票檔光碟)
作者：久野尚美 + FORMS · 色彩情報研究所 譯者：陳琇琳 出版社：笛藤 出版日期：2006/10/24
6. 現代色彩學：色彩理論、感知與應用(第三版)
作者：戴孟宗 出版社：全華圖書 出版日期：2015/04/16
7. 版面設計不敗의 17 項準則(第二版)
作者：ArtTone 視覺研究中心 出版社：佳魁資訊 出版日期：2014/01/25
8. 圖解有趣的設計心理學
作者：原田玲仁 出版社：世茂 出版日期：2009/11/26
9. 第一次約會別穿白色：超級實用色彩心理學 2
作者：原田玲仁 · Pawpaw poroduction 譯者：林鍵麟 · 劉曉茹 出版社：世茂 出版日期：2008/09/26
10. LOGO 設計力：品牌、商標設計必修課
作者：何亞龍 出版社：上奇時代 出版日期：2017/05/17
11. 好 LOGO · 如何想？如何做？：品牌的設計必修課！做出讓人一眼愛上、再看記住的好品牌+好識別 Logo Design Love, 2nd edition
作者：大衛·艾瑞 David Airey 出版社：原點 出版日期：2015/10/15
12. 好 LOGO 的設計眉角：學好識別設計的 8 堂課
作者：ウジ トモコ 出版社：旗標 出版日期：2015/05/15
13. 圖解設計師的色彩法則：好的色彩布局是這樣構思的，95 項你需要瞭解的事！
作者：Jim Krause 譯者：古又羽 出版社：碁峰出版 日期：2015/05/25
14. 放手畫吧 2 大膽上色！Just Paint It!：65 堂認識顏色與色調，看見光亮和陰影，掌握質

感及激發想像力的創意練習課 Just Paint It!: The World' s Most Enjoyable Painting Course. Ever!

作者：山姆·皮亞塞納, 貝芙麗·菲力浦 Sam Piyasena, Beverly Philp 出版社：積木 出版日期：2015/01/15

教學資源：

網路資源、社群網絡 Facebook、

以老師自身經驗及蒐羅的資料進行個案分享

使用 APP：Colorsnap 進行色彩分析（原訂 Pantone Studio，但實際操作後發現因為學生使用手機有 ios 及 Android 二種系統，所以改為使用 Colorsnap 作為共用版）

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	10/18	覺察個人喜歡的顏色及色彩搭配方式 生活中色彩的影響力 - 基本美學覺知
2	10/25	認識色彩的屬性及其原理
3	11/01	色彩的基本概念及其表現運用 【回家作業】生活觀察家：利用 APP 分析配色生活中好的配色
4	11/08	完成小組色環並分享。 老師總結並介紹色彩的運用方式（比例與構成）。
5	11/15	設計咱的專屬色：(實作)運用所學進行色彩搭配進行 T 恤設計
6	11/22	綜合討論：(分享)透過小組分享討論分析色彩搭配的適切性

- 因為工具的採買及配合學校校慶準備工作，原訂 10/18 開始的課程操作延至 11 月 20 日之後始進行。
- 介紹 APP 的使用，為檢視學生學習狀況，在社群網站 FB 上建立社團，將 12 個班的作業一併收羅，學生也可以透過這個平台參看其他同學的作品分析。有任何作業相關的問題也可以在塗鴉牆上發問及分享；學生普遍都喜歡這樣新鮮的作業模式，一開始還擔心同學無法適應及活用這樣的工具。
- 原設定以小組為討論單位，但因為習作操作內容甚多，為節省時間，改由個人作業模式，以減少討論所耗費的時間。
- 因為前置(第 1、2 節)說明佔用太多時間，所以每一個班的進度或多或少有所調整，加上期末，學生課業及作業效率都不佳，所以原訂綜合討論就直接在課堂進行中略為提醒。

實驗課程執行內容

一、 核定實驗課程計畫調整情形

1. 各班進度因學校行事或實際上課日期不同，及配合學校班級活動等變異因素，因此每一班實際課堂進度及操作方式略不同，部分班級將「我的主題色相環」作為家庭作業由學生自行完成後繳交。優點是可以節省課堂時間；缺點是學生會有不甚清楚而隨便操作的情形，甚至有些學生東西帶回家就失蹤了！
2. 操作 APP 對學生是很新鮮的經驗！對於這樣的課程設定，大多數的同學是抱持正面肯定。且運用社群網絡繳交作業，像這樣牛刀小試的作業，不會有畫不好自尊心的問題。
3. 雖然表訂在七年級生 12 個班實驗教學，但為取得學生端的觀點，利用廠商給的備品，在任教的三年級生中挑選二班作為對照組。但因為備品數量有限，所以將原本設定的單人習作改為已分成小組方是共同操作完成；發現習作設定對於新生而言，過於抽象的概念還是難以清楚了解，因此在作業表現上表現不甚理想！

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：

理解並進習比較及自省，與老師進行課堂互動。

(老師講解提問)

C 課程關鍵思考：

1. 因為熟悉而忽略、因為覺得不重要而忽視；正因為這樣的心態，讓美感在台灣社會被忽視已久，被視為旁支末節的原因。
2. 藉由具有美感設計的例子，包含街道、建築、新聞畫面等，對比學生生活周遭的實際狀況，讓學生自然地去比較、去覺察生活中色彩的表現及其影響及美感對身心的影響。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

認識色彩基本概念>學習操作 APP>嘗試透過 APP 分析圖片，用不同方式認識色彩
>上傳繳交操作作業

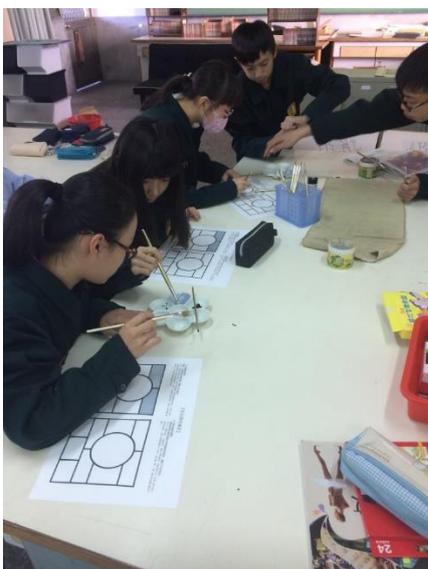
C 課程關鍵思考：

原來色彩有期規律及其理論分析

在設計及喜愛的繪畫作品上發覺色彩的運用>>明度採度上的變化及搭配

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

已學習何為明度、彩度，及影響其程度不同的因素，以水彩作為主要媒材，練習掌控影響因素。利用水彩實際操作，練習色彩明度、彩度的調配

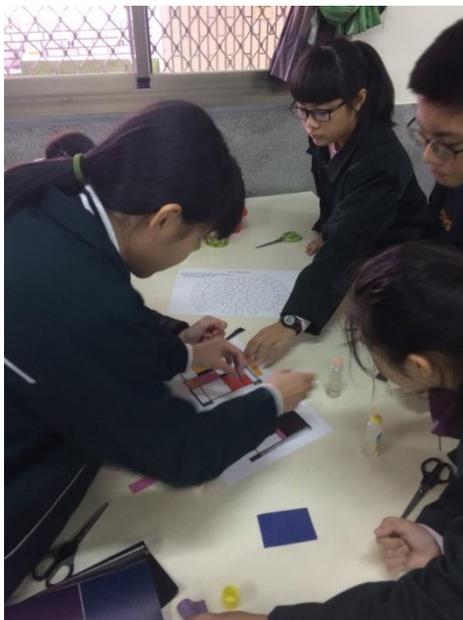
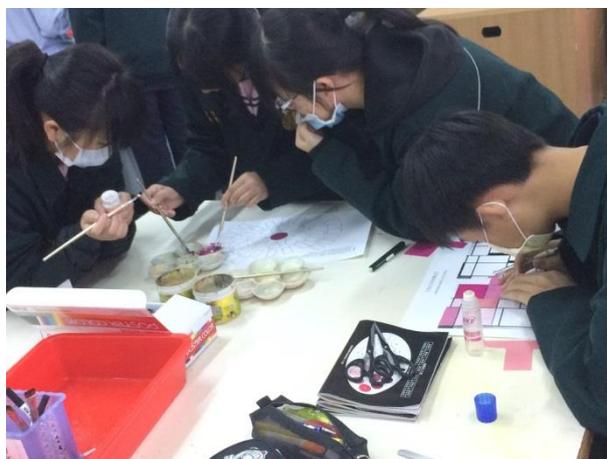
C 課程關鍵思考：

如何將認知的顏色實際表現出來

如何掌握水分及顏料的份量才能確實表現明度及彩度的變化

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

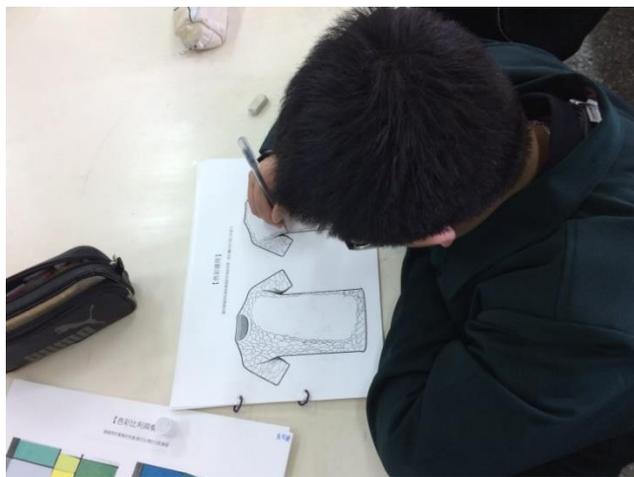
從自己的主題色相環中選擇最衝突的二組配色進行比例構成的練習。
表現的方式不限，學生可以選擇對自己最能表現的工具呈現作品。

C 課程關鍵思考：

在有共同色的情況之下，如何透過不同比例的色彩分布及不同色系的搭配，呈現不同的感覺，以引導作為下一堂課 T 恤設計的思考。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

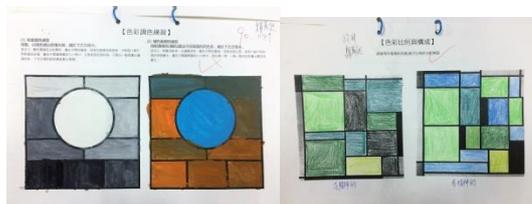
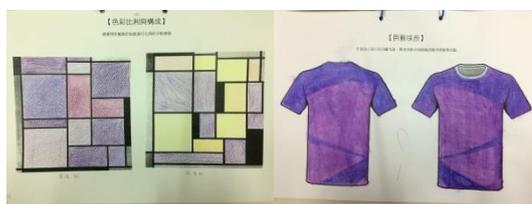
可以使用 APP 找出適合主題色的搭配色，或運用自己設定的主題色相環來進行設計。並給予主題色設定一個主題感覺，讓作品有情感及相對應的表現。

C 課程關鍵思考：

色彩的情感表現透過加入比例結構的概念，加強並凸顯其表現。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

欣賞同學作品>優缺點分析>分享自己的創作觀點及觀察所得

C 課程關鍵思考：

好的作品，優點是透過什麼方式表現出來？而同學又是如何想到這樣的表現手法？如何轉化生活經驗於創作中？及意識比例構成等因素在色彩表現上的影響

三、教學觀察與反思

1. 習作進度緩慢：學生在課堂習作練習的速度很難要求，又要換教室、準備材料，是後還要預留時間整理清潔場地；大多數的學生無法在一堂課之內完成進度，能做到的大多是有課外的繪畫學習經驗。因此六堂課的設計內容過多，學生消化不完，尤其對國一新生而言，除了前二堂課的引導之外，實作課程使得缺少引導思考。
2. 色彩學真的一定要玩水彩嗎？：這次的實驗課程一直迫使我去思考很多層面的問題，尤其是積習已久的慣性要被打破。一直以來，教色彩學一定會要學生利用水彩練習調色，而這次學生反應調色很難，很耗時間，反問：「一定要學習調色這樣基本的技術？」如果不，除去技巧，觀念如何建立？對於學生來說什麼才是他們真正想要的？
我不能說我已經知道答案，但這是很好的機會去思考、去改變。至少，我知道如果要學生真正學會調色，學習單的設計是必要的，而且要更簡單明顯易操作。
3. 課程進度不連貫：因為美感研習公假、配合學校行事活動和放假之故，有些班級課程進度數度被打斷，學生缺少一貫的認知建立。
4. 不確定性充斥：雖然是新瓶裝舊酒但畢竟是第一次操作的課程，不確定這樣的教學方式對學生是否有幫助，如果作為純觀念的建立及教學，以這次的課程設計而言，我懷疑學生吸收多少!?
故找了二班已經上過色彩學的三年級生作為對照組。之前一年級上色彩學時，使用市售的教材，教學及習作皆以建構色彩學的概念為主，較少旁徵博引的生活實例；此次在引導的部分增加很多生活環境美學的實例，但學生仍反映實例不多，我思考後發現，對於本校學生來說需要操作的實例，主要是因為我習作的格式設定太過抽象。
未來可以修正成：用填色的方式裝飾穿著打扮來增加色彩學習的實用及趣味性。
5. 缺少互動：實作安排較多，十分耗時。學生喜歡競賽式的遊戲置入教學。
在習作部分可以多點作品的比較。相同的圖讓同學分別去設計，再進行比較，透過簡單得並置圖比較，學生可以很清楚地認識不同的配色之間的優劣。

四、學生學習心得與成果

1. 有 APP 的使用及利用網路(FB 社團)繳交作業很方便，作業做起來很有新意！
2. 學生認為調色練習耗時，主要是經驗值不夠，顏色的比例很難拿捏，對水彩這個材料的認識也不夠，缺乏實作以及足夠的範例可以依循。
3. 內容太多，而老師講課速度太快，對於剛學習色彩的同學而言很吃力。
4. 課程設計中互動較少，若可以老師可以設計遊戲，增加課堂學習的趣味性也能幫助認知的建立。