

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
108 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： 高雄市立前鎮高級中學
執行教師： 蔡孟恬 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

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	高雄市立前鎮高級中學
授課教師	蔡孟恬
實施年級	一年級普通班 x2 一、二年級美術班
課程執行類別	中等學校 (國民中學暨普通型高級中等學校) 之單一構面美感通識課程 ☐ 國民中學 ☒ 普通型高級中等學校
班級數	4 班
班級類型	☒ 普通班 ☒ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	130 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：美感色彩個人秀					
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 一 年級 ☐ 職業學校 年級
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目：</p> <p style="margin-left: 20px;">☐ 曾修美感教育實驗課程：</p> <p style="margin-left: 20px;">☐ 並未修習美感教育課程</p> <p>授課學生為 108 學年度高一新生，教學對象設定為學生未修習過美感教育相關課程。於課程開始之前將先調查同學於國中時期修習美感教育課程之經驗。</p> <p>* 先備能力：</p> <p>1. 具備基礎造型創作能力</p> <p>2. 具備調色的基本技能</p> <p>學習需求：</p> <p>1. 練習平面創作中關於色彩美感的素養</p> <p>2. 加強抽象色彩美感的運用能力</p>					

一、課程活動簡介：

高一學生剛進入新的學習環境，讓來自不同地區、家庭、族群的同學以色彩表達做為自我介紹的工具，也為高中美感課程建立一塊敲門磚。我想要帶著學生探索自己生活中的視覺環境、觀察分析自己使用或選擇色彩的習慣，歸納分析代表個人特質的色彩→色彩組合代表的抽象意象以個人色彩名片為題，完成一件運用色彩關鍵要素，表現個人特色為題的美感任務。

二、課程目標

■美感觀察

1. 能觀察及分辨色彩的差異
2. 能對生活中視覺環境色彩進行討論
3. 能說出不同色彩給人的各種感受

■美感技術

1. 運用色票及色相環思考配色的原則
2. 運用色紙組合與拼貼，構成一個平面
3. 運用手機 APP 執行圖文編排上文字的選擇與構成

■美感概念

1. 認識色彩的抽象意象
2. 體驗表達個人特質的色彩搭配
3. 能夠運用色彩及構成要素完成平面作品並詮釋自己的創作

■其他美感目標 (配合校本、跨域、學校活動等特殊目標，可依需要列舉)

1. 配合部定必修美術課第一單元美的原理原則認知理解進行課程。

三、教學進度表

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	9/09	單元目標	色彩與人與環境
		操作簡述	認識色彩的關鍵要素之內涵，理解人的選擇與環境與色彩的關係。 <u>觀察色彩與人與環境的關係</u> (第一、二堂課) a.課程之前教師講解本節課的主要任務，並請同學蒐集

			<p>生活中視覺環境的色彩照片。</p> <p>b. 將照片利用 Adobe Color CC 網站分析照片獲得 5 組色票色表</p> <p>c. 將獲得的 10 組色票色表上傳至美感練習網路相簿</p> <p>d. 同學選出 10 個最常使用或是可以代表自己個性的顏色，以壓克力顏料畫出色票。</p>
2	9/16	單元目標	決定你/妳的代表色
		操作簡述	<p>學生練習運用顏料調出不同層次的色彩並選擇出能代表自己個性及特質的顏色</p> <p>提煉具備個人特質的代表色 (第三堂課)</p> <p>a.請同學分別找出自己的色票所呈現之抽象文字意涵</p> <p>b.用上一堂課畫好的色票再篩選三個色彩組合(一個組合不超過五個顏色)</p> <p>平面構成美感要素概念建立 (第四堂課)</p> <p>a.教師提供基本幾何造型■▲●讓學生討論造型給人的感覺，並選擇自己適合的一個造型(可以改變大小)做平面構成的練習。</p> <p>b.學生加入文字的排列思考(假設文字是方形且為黑色)</p>
3	9/23	單元目標	個人色彩搭配與構成
		操作簡述	<p>學生將選擇出的色彩與造型組合搭配完成一件平面作品，並分享選擇及安排過程中的各種考量。</p> <p>色彩搭配及構成排列運用 (第五堂課)</p> <p>a.同學選擇一個色彩組合練習構成的排列</p> <p>b.完成運用色彩及構成關鍵要素思考並具備個人特質的一張名片</p> <p>分享個人創作與心得並欣賞同學的作品(第六堂課)</p> <p>a.請同學討論及分色彩搭配、造型選擇及構成安排的考量，</p> <p>b.說出美感課程的創作歷程可以成為哪些延伸創作的起點。</p>

四、預期成果：

我希望帶著這些學生從自己的生活視覺環境中抽取色彩的經驗，體驗色彩的層次。透過顏料份量的調整，可調配出多元的色彩樣貌，透過配色練習中找到表現自我的顏色組合。在經過色彩搭配及構成平面上安排的練習課程後，可以增加學生運用色彩與人溝通的能力，往後在生活上對於色彩的選擇與決定，有更高層次的考量。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.色彩的履歷書：從科學到風俗，75種令人神魂顛倒的色彩故事/卡西亞·聖·克萊兒/本事出版社/2017
- 2.玩出絕妙好設計 1：色彩的準則/伊達千代/悅知文化 /2017
- 3.百年色辭典：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/凱蒂·葛林伍德/呂奕欣/漫遊者文化/2016
- 4.玩出絕妙好設計 3：版面的準則/內村光一/悅知文化 /2017

六、教學資源：

以老師及學校資源本身之經驗、個案、或可邀請專家專題演講。

除正常授課外，亦可視需要做校外參訪。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

第一堂課

調整讓同學先把對色彩感學既有的認知寫下來，由小組整合歸納。

經過相同的歸類方式可以發現對於色彩感覺的認知，是可以在一群人之間找出共通點的。

第二堂課

調整用各種不同色調的紙，讓同學與抽象的文字感覺配對，再次整理同學配對的結果，歸納出表達各種感覺的色彩組合。讓同學討論這些色彩組合在一起的原則與特性。

第三堂課

搭配美術課第一單元美的原理原則的內容，讓同學分組運用色彩感覺的組合練習符合美的原理原則之畫面構成。

第四堂課

教師講述關於色彩學的基本要素—色相、明度、彩度，與色相環中色彩間的相對位置與配色關係能製造的效果。並讓學生練習選擇代表自己個性及特質的顏色

第五堂課

教師提供基本幾何造型■▲●給人的感覺，選擇自己適合的造型組合加上色彩所佔的比例調整，做平面構成的練習。學生加入文字的排列思考，例如姓名的顏色與字體大小。

第六堂課

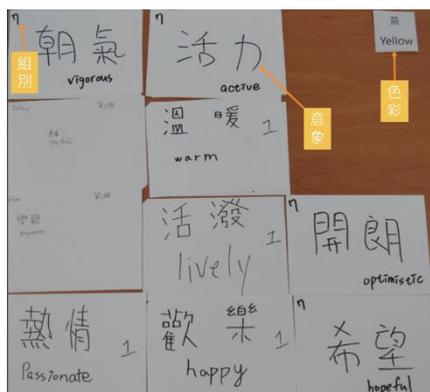
學生將選擇出的色彩與造型組合搭配完成一件平面作品，並分享選擇及安排過程中的各種考量。

同學要票選最符合個人特質的作品及最具有美感的作品各三件。

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：

任務 1-討論色彩感覺

- 1.三-四人一組
- 2.每組抽三個不一樣的色相討論顏色的感覺象徵
- 3.每組按照抽到的色彩討論出感覺意象放置在桌面，再將各組重複的意象重疊擺放。

C 課程關鍵思考：

在我們面對週遭環境的色彩時，會產生各種不同的心裡感覺。年齡、性別、認知、民俗信仰及生活環境等因素，造成每個人對色彩的喜好、感受和反應都不太一樣。第一節課讓同學先以色彩感覺為題，找歸納群體的色彩感覺，也認識人在色彩感覺上的個別差異。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

任務 2-討論感覺的色彩

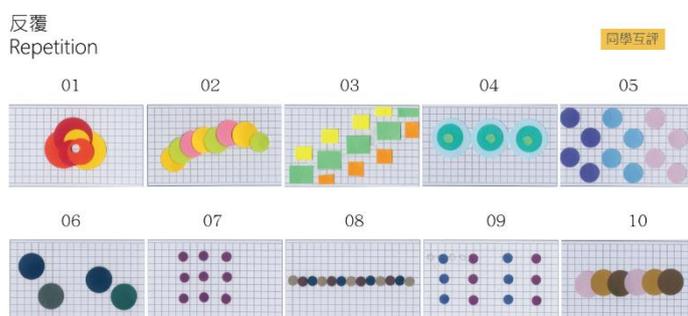
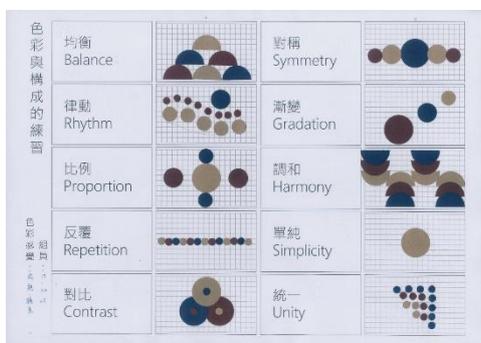
1. 教師提供每一種色相不同明度彩度層次的色紙，每組就各組提出的感覺象徵討論對應的色彩。
2. 將色彩打散依感覺分類，可以獲得數種色彩組合的感覺。

C 課程關鍵思考：

1. 讓同學透過觀察色彩的層次，思考色相、明度、彩度的變化與色彩感覺的對應關係。
2. 將色彩打散，用感覺來歸納，發現不同的色彩組在一起可以更強烈形成感覺的意象。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.任務 3—構成的美感
- 2.每組抽出一組色彩感覺(三個色相)
- 3.以三個色相的構成表現美的原理原則(搭配美術必修第一單元)
- 4.作品分享與同學互評

C 課程關鍵思考：

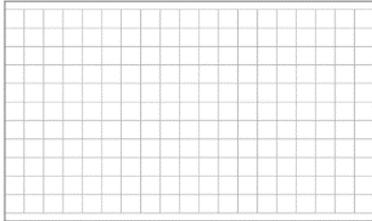
1. 在任務操作前，配合美術課的第一單元—美的原理原則，讓同學認識畫面的構成可以運用哪些原理原則製造出視覺的美感。
2. 以前一節課所蒐集到的感覺意象選出三個顏色，讓同學練習以基本幾何造型構成一個有美感的畫面。

課堂 4

A 課程實施照片：

108-1 美感關鍵要素－色彩任務

請同學試著選擇可以代表自己個性的色彩
以 ■ ● ▲ 三種基本造型
運用美的形式原理組合
構成一張用來介紹自己的名片

我選擇
主色 象徵 _____
次要色 象徵 _____
次要色 象徵 _____

我是 _____
透過色彩、造型、構成的安排
我想表達自己是一個 _____ 的人

B 學生操作流程：

由教師講述任務的規範，每人選擇三個代表自己個性的色彩，提供色彩搭配基本概念原則，讓同學思考選擇的三個顏色之間的相互關係，以及顏色在畫面上所佔的比例。

任務 4—色彩與構成(個人名片設計)

1. 選擇顏色

C 課程關鍵思考：

1. 讓同學將前三節課所學關於色彩層次、色彩感覺與色彩搭配的知能，運用在選擇代表自己個性的顏色上。
2. 除了色彩的考量，也要思考三個顏色所占比例的問題。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

教師講述畫面中造型的考量，可以依照自己的個性來選擇不同的幾何造型，並提醒在畫面中要預想加入文字(姓名)的色彩、大小與位置。

任務 4—色彩與構成(個人名片設計)

- 1.決定造型
- 2.組合構成

C 課程關鍵思考：

- 1.教師加入幾何造型與象徵個性的概念，讓同學在色彩的選擇外也思考造型與構圖在平面構成上的影響。
- 2.在畫面中加入名字，考量整個畫面的協調性，要選擇文字的字體、大小、色彩、位置。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 同學輪流上台講述名片設計在色彩、造型的選擇、構圖的考量，與個人特質的關係。台下的同學要對照台上同學分享的內容，票選最符合個人特質的名片設計(每人三票)以及最有美感的名片設計(每人三票)。

C 課程關鍵思考：

1. 藉由分享與講述，讓同學更能理解色彩的組合及變化，在視覺上可以呈現出不同個性的效果。
2. 透過互評票選的活動，同學更可以理解美的共感概念。

三、教學觀察與反思

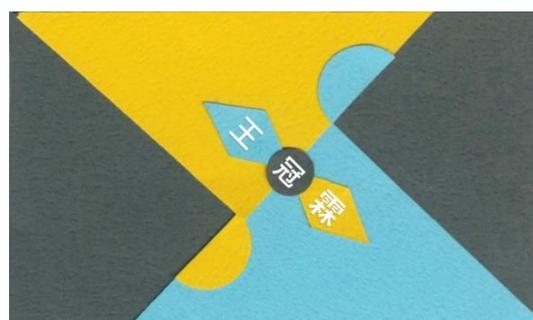
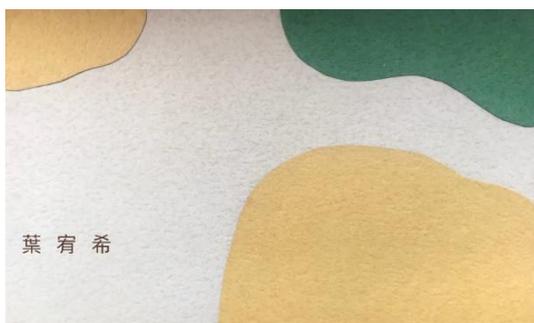
1.思考新進的高一學生在調色上不一定具備足夠的知能，在調色上會花費太多的時間，所以選擇色階較多的丹迪紙讓學生以選色替代調色。

2.前幾個班執行課程的最後加上名字部分，是由學生貼色點讓老師用統一的字體在電子檔中幫學生加字，後來發現學生在使用行動載具上的經驗還算豐富，所以讓同學自己用手機或電腦加字，增加作品呈現的多元性。

3.因為色彩是用選擇的、幾何造型組合對高一普通班學生來說，是容易達成的任務，同學表達這樣的課程讓不會畫畫的人也能有成就感。

4.透過色彩表達的任務，一方面學生學會了色彩學的基本知識、能用色彩的組合來表達自己，也增進師生的彼此認識。

四、學生學習心得與成果

108-1 美感關鍵要素 — 色彩任務

請同學試著選擇可以代表自己個性的色彩
以 ■ ● ▲ 三種基本造型
運用美的形式原理組合
構成一張用來介紹自己的名片

我選擇
主色 ● 象徵 神秘
次要色 ● 象徵 冷靜
次要色 ● 象徵 活潑

我是 沈功奇
透過色彩、造型、構成的安排
我想表達自己是一個雙面的人
透過這張名片我想告訴別人我白天和
夜晚想的會不一樣，當然個性也大不相同

108-1 美感關鍵要素 — 色彩任務

請同學試著選擇可以代表自己個性的色彩
以 ■ ● ▲ 三種基本造型
運用美的形式原理組合
構成一張用來介紹自己的名片

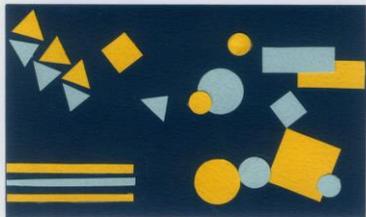

我選擇
主色 ● 象徵 溫暖
次要色 ● 象徵 活潑
次要色 ● 象徵 隨和

我是 林奕非
透過色彩、造型、構成的安排
我想表達自己是一個____的人
好相處，溫暖的人。

108-1 美感關鍵要素 — 色彩任務

請同學試著選擇可以代表自己個性的色彩
以 ■ ● ▲ 三種基本造型
運用美的形式原理組合
構成一張用來介紹自己的名片

我選擇
主色 ● 象徵 成熟
次要色 ● 象徵 活潑
次要色 ● 象徵 厭世

我是 黃眉榛
透過色彩、造型、構成的安排
我想表達自己是一個____的人
認識之後是很肖的人，有時候會
沉浸在自己的世界。

108-1 美感關鍵要素 — 色彩任務

請同學試著選擇可以代表自己個性的色彩
以 ■ ● ▲ 三種基本造型
運用美的形式原理組合
構成一張用來介紹自己的名片

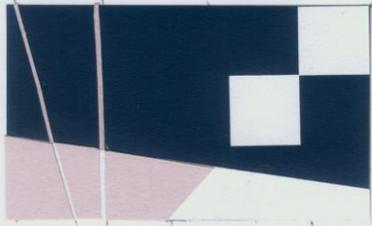

我選擇
主色 ● 象徵 不那麼快樂，很乾
次要色 ● 象徵 外向活潑
次要色 ● 象徵 內謙圓滑

我是 方翠美
透過色彩、造型、構成的安排
我想表達自己是一個方圓的人
又乾又外向，沒有那麼一致，很方圓

108-1 美感關鍵要素 — 色彩任務

請同學試著選擇可以代表自己個性的色彩
以 ■ ● ▲ 三種基本造型
運用美的形式原理組合
構成一張用來介紹自己的名片

我選擇
 主色 ● 象徵 沉默
 次要色 ● 象徵 安靜
 次要色 ○ 象徵 平靜

我是 王唯禎
 透過色彩、造型、構成的安排
 我想表達自己是一個 平常很安靜隨和，但該堅持還是會保持的人。然後我常常半途而廢。

108-1 美感關鍵要素 — 色彩任務

請同學試著選擇可以代表自己個性的色彩
以 ■ ● ▲ 三種基本造型
運用美的形式原理組合
構成一張用來介紹自己的名片

我選擇
 主色 ● 象徵 孤寂
 次要色 ● 象徵 厭世
 次要色 ● 象徵 一把火

我是 王伶宇
 透過色彩、造型、構成的安排
 我想表達自己是一個 很不一定，有時想一個人，有時想一起，需要一把火點燃激情的人。