

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
108 學年度第 2 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： 國立臺南家齊高級中等學校
執行教師： 李倩雯 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	國立臺南家齊高級中等學校
授課教師	李倩雯
實施年級	1
課程執行類別	一、技術型高級中等學校及綜合型高級中等學校之綜合構面美感通識課程 ☐ 技術型高級中等學校 ☒ 綜合型高級中等學校
班級數	3 班
班級類型	☐ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他 <u>服裝科</u>
學生人數	108 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：平民時尚					
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： 已修一學期的美感課程，主要課程教導孩子設計原則，例如層級、比例、形狀等概念，以及如何使用色票在環境中找到色彩。 ☐ 並未修習美感教育課程 * 先備能力： 職部服裝科一年級進來之前接受到的美感教育參差不齊，上學期學習調色體驗和色票的使用，體驗校園環境，並教學生使用色票 app 從環境中找到色彩。透過設計原則的概念去設計標誌設計的圖騰。理解設計創作落實在實務中的過程。					

一、課程活動簡介：

接續上學期色票使用，尋找環境色練習調色之外，並能夠透過日常生活服飾的穿著，以及家中長輩過去照片的分享，發現每個世代服飾流行的走向。每個世代有每個世代的生命力、造型的轉變以及顏色的運用。為了能重溫過去曾經穿戴過的配件或衣料，我們藉由布料去抽換早期草鞋使用稻草去編織的媒材，搭配學校園遊會環境議題舊衣回收與無塑概念；為了讓學生運用配色原則，學習顏色搭配的比例，課程會穿插使用黑色框框的實驗色片，約莫 A5 大小，運用色紙以及百色紙膠帶抽換配色的方式去學習適合的顏色配置。並學習編織布鞋技法，櫥窗設計中商品的擺設與攝影等文化創意產業的體驗。

二、課程目標

■ 美感觀察（從生活、物件或環境中觀察的對象，請列舉一至三點）

1. 接續上學期學習使用色票在環境中快速找出類似色，這學期透過蒐集舊衣的不同顏色，在非常有限的條件下去學習如何做顏色的搭配比例。
2. 現實生活中每個人的穿著、從自己的家人出發觀察阿公阿嬤，爸爸媽媽等每個世代當時流行的服飾，顏色使用與造型的差異。

■ 美感技術（課程中學生學習的美術設計工具或技法，請列舉一至三點）

1. 使用黑色模板與色紙抽換的配色活動，找出自己喜愛的配色模式。
2. 蒐集 tshirt 顏色。針對每件衣服結構做最簡單的剪裁收納成布料球。
3. 上下平行編織製作成布拖鞋
4. 品牌的概念與設計發想

■ 美感概念（課程中引導學生認識的藝術、美學或設計概念，請列舉一至三點）

1. 從每個時代的時尚服裝歷史，繪畫的內容與題材和文化創意產業的發展去了解服裝形式的轉換。
2. 學習色彩比例原則，布料配色與編織技巧之後呈現的不同。
3. 櫥窗設計、攤位設計商品攝影的擺放。

- 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）

配合本學期學校園遊會環保議題，無塑推廣，讓學生學習商品推廣製作，品牌發想與櫥窗設計，讓學生身體力行體驗文化創意產業創意市集的辛苦。

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	9/16	單元目標	繪畫中的時尚
		操作簡述	介紹中西方繪畫中不斷錯過的時尚潮流，了解過去承接現代時尚的表現。
2	9/30	單元目標	名畫角色扮演與色彩計畫
		操作簡述	介紹藝術鑑賞四步驟後，分組請同學從課本中或網路上找出名畫作品來進行角色扮演，在此階段請學生去探討構圖、光影和色彩計畫，以及必須使用隨手可得的現成物、二次回收再利用的材料作呈現。此週會提醒學生要大量蒐集各色不同的舊衣。
3	10/28	單元目標	色計實驗卡
		操作簡述	1.學習比例原則了解顏色的搭配。 2.運用黑色模板搭配色紙，學習配色。 3.大量蒐集舊衣。
4	11/11	單元目標	舊衣回收製作—舊布的配色
		操作簡述	1. 將之前蒐集來的布料做簡單的配色與材質上的認識。 2. 顏色分類與製作成布球收納。
5	11/18	單元目標	布拖鞋製作
		操作簡述	學習上下平行編織與縫紉的生活技巧。
6	12/16	單元目標	無塑網路市集前置作業-拍攝
		操作簡述	商業攝影照片的拍攝與儲存；櫥窗設計的展示

四、預期成果：

1. 透過東西方繪畫作品了解服裝歷史的演變，除了引用一些經典電影預告片的片段加深學生的印象之外，更讓學生使用現成物及回收材料來進行名畫角色的扮演。
2. 透過「比例、色彩」課程活動的練習，了解商品色彩計畫的運用。
3. 舊衣回收的處理與布拖鞋的編織技巧。
4. 櫥窗與創意市集擺攤位置的靜態攝影拍攝設計。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

時尚受害者：時裝工業奪命圖鑑史 Fashion Victims: The Dangers of Dress Past and Present 作者：艾利森·馬修·戴維 出版社：大寫出版 出版日期：2017/11/28

中西服裝史 = History of costume and fashion

作者：葉立誠 出版社：商鼎 出版日期：2000/07/15

KIT Lesson 美感學習工具手冊之「色彩」章節

六、教學資源：

教學 ppt, 相關書籍, PANTONE GP6102N 色彩橋樑 C+U CMYK 色票, PANTONE GP5101 CMYK 四色印刷色票, 日本色彩研究所 129a 新配色卡

實驗課程執行內容

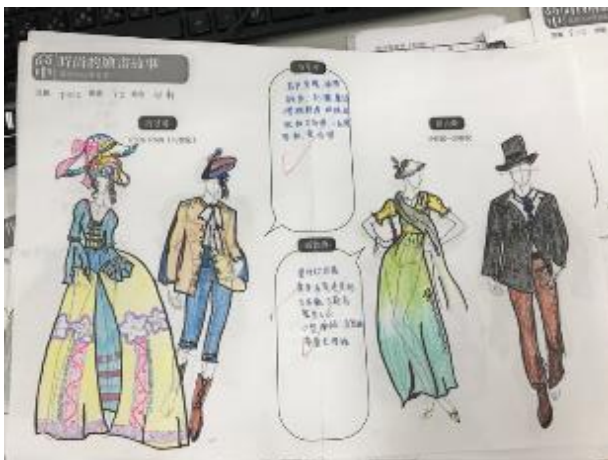
一、核定實驗課程計畫調整情形

因武漢肺炎疫情的關係，部分課程稍作進度上的調整。原訂配合校園園遊會的活動來介紹文化創意產業市集的內容，則改成讓學生使用回收材料去探索與扮演西方繪畫史上的經典作品。體驗尋找名畫的過程中，學生也可以透過名畫的構圖、色彩與人物故事的理解重新拍照詮釋，再以組為單位統一編輯同一個 google 簡報。而後園遊會市集的擺設練習則改成無塑網路市集前置作業的照片拍攝。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1 繪畫中的時尚

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

介紹服裝歷史的發展與現今衣服款式的影響，透過幾個簡短電影預告片的方式加深對當時代的印象。此後再讓服裝科的學生針對每個時代服裝發展的特色，自行重新設計或重新復刻符合當時代的服裝款式設計。

C 課程關鍵思考：

每個時代的特色都會跟當時的生活緊密結合，衣服的款式為何如此設計？當時盛行染料化學？民生需求？什麼樣的衣服適合什麼樣的場合？如何穿著才能表現自己？只有女生才需要打扮？男生愛漂亮可以嗎？性別平等的多元與自由化？

課堂 2 名畫角色扮演與色彩計畫

A 課程實施照片：

model:07吳麗琴 16鄧翰庭 22陳逸軒
33謝嘉家 35蘇杏晴

杜米埃 / 三級華爾 / 1863-1865 / 油畫 /
85.4*90.2cm / 美國紐約·大都會美術館

B 學生操作流程：

以藝術鑑賞的方式說明其中一樣名畫的構圖、光影與角色的故事和佈局，引導學生觀看名畫時可以注意這些細節後，再分組討論使用身邊周遭的現成物與回收材料去扮演。一節課需扮演兩幅名作，只能繪畫類型，雕塑等立體藝術作品不在此類。不用每位同學入鏡，但每位同學都需要保留拍攝好的照片檔案，其中一位同學負責簡單編輯班上共同的簡報檔，於下次上課前與同學分享觀賞。

C 課程關鍵思考：

藝術鑑賞的四步驟「描述」、「分析」、「解釋」、「評價」四個層面去討論一件藝術品。為什麼要挑選這幅作品？思考整體配色的感覺？

課堂 3 色計

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

針對上堂課角色扮演的名作，使用奇異筆或是黑筆直接描繪名作的構圖在 A5 的紙張上。名作需找出主要色調、輔助色調，所以可以使用色票 app 協助。在 A5 黑色模型紙卡上繪製出兩個框框大小，尋找相同顏色的色紙或紙膠帶在黑色模型紙卡上創作。其色紙或紙膠帶的擺放可以隨機，接著再使用另外一個 A5 挖出框框大小後重疊貼上。

C 課程關鍵思考：

描繪構圖因只能使用奇異筆，需反思可能會遇到什麼困難？如何處理？找出主要色、輔助色與表現色後，分別嘗試用文字去敘述對顏色的感覺。

課堂 4 舊衣回收製作—舊布的配色

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

前一堂課需提醒同學記得帶三件不同顏色的舊衣服。顏色可以分為暖色調、冷色調、中性色調後，再去思考材質的表現。學習如何收集素材、使用剪成布球的方式整理素材，再進行搭配。布球收集在透明收納箱裡，分成冷色、暖色與無色彩。

C 課程關鍵思考：

回收衣服的質感與結構各式各樣，在剪裁的過程中會發現材質的處理也會不太一樣，該如何搭配視覺上看起來比較和諧？對比色與類似色的處理？

課堂 5 布拖鞋製作

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

使用特多龍繩、衣架、吸盤與棉花等工具輔助編織。編織過程中除了考量顏色上的處理之外，也須考量結構輪廓與布條粗細的處理。學習使用平織的方法、縫人字拖的時候也學習平針縫法等簡單的縫紉生活技巧。

C 課程關鍵思考：

冷色調布條與暖色調的布條如何搭配？印花花色不同如何找出主色調和表現色調？牛仔褲的材質比較硬挺該如何編織進來？平針縫的時候針線要如何運作與收納？

課堂 6 無塑網路市集前置作業-拍攝

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

使用教室內 80*80 公分的攝影棚，學生可用手機或相機做棚拍。自己的作品自己拍攝，畫面需拍攝出三個角度以上的攝影構圖，不可以出現架子或不相關的物件在商品照片中。

C 課程關鍵思考：

網路市集拍攝商品時應注意到什麼？商品要怎麼擺放構圖才會顯得美麗？攝影時該注意光線、色溫？仿間很多照片濾鏡的 app，解析度會不會變差影響畫質？

三、教學觀察與反思

抽換名畫角色扮演的單元除了可以增加簡單的藝術鑑賞外，也讓學生的學習心境上可以放鬆一些。其準備的過程中使用的是現成物與回收材料，可讓創意與想像提高一些挑戰性。色彩比例的搭配在練習上使用黑色紙卡當色彩的背景稍微侷限，會考慮加上白色紙卡的比較讓學生更能著重在對色彩的感覺。

四、學生學習心得與成果

期末名畫實驗色片簡報

 <p>選擇:</p> <p>我選擇了折騰的聖母這幅名畫，總體顏色呈現飽和度很高且明度低的繪畫，布料的折紋多而細膩，面部深邃、陰影多</p> <p>描繪的困難之處:</p> <p>折痕、半合的眼皮以及合十的雙手都是細膩的部分，難以一筆完成，需要多次的修改、補足，陰影處也算是本畫的一點小重點，可惜無法完整體現</p> 	 <p>選擇:</p> <p>我選擇的是The Novice這幅畫，整體採用米白色系的底色，右手持精緻色筆，左手書本厚而紙微泛黃，頭上加布完美體現強勁感，且具有華美感，輕重量的彩象</p> <p>描繪的困難之處:</p> <p>具有靈性的頭部是我覺得最難描繪的地方，不克隨我深入思考畫家是如何體現的如此栩栩如生，手上那本書頁頁分明十分細膩，令人欽佩</p>
 	<p>名畫角色扮演</p> <p>拍攝於聖母 The Virgin in Prayer 古典畫派 1649 - 1733 畫家名: 巴奧利特 畫作材料: 畫布與油 Giovanni Guiseppe Galizia 1717年 12月 1日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日</p>
<p>名畫角色扮演</p> <p>名畫 11年 12月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日</p> 	<p>The Novice 畫家: 巴奧利特 畫作材料: 畫布與油 Giovanni Guiseppe Galizia 1717年 12月 1日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日</p> <p>選擇</p> <p>我選擇的名畫1:</p> <p>這幅名畫的配色調平調潤的感，是我當初對這幅畫的印象，但仔細觀察後，才知道這幅畫感有細節，看似簡單，但往往展現得最在細節裡</p> <p>整體配色感覺:</p> <p>紅藍色映襯著彼此，又配上背景的無彩色，給人無比深刻的第一印象。</p>

選擇

我選擇的名畫2:

若要抓住這個名畫，只需簡單的最簡單材料，高純的灰色更能托出女人精緻的官能，白淨的透明感是表達高貴的地方

整體配色感覺:

整體大地色，以及佔大數的米白，成為這個名畫當前的主要原因

觀察
 藍色調，給人嚴肅的心理

意外的秋天種
 雖然秋天是大地色調，意外看到這種二種大的色子

女人種的女孩
 成為女人畫上工藍色，但心裏卻從女學到，屬於這種結合

unkind的作
 雖然此公不畫時期，本畫就是第一版二到作吧

陰影裡
 保證色調的陰影

色彩分析

珠光的珍珠
 以灰九個色調的珍珠，把這一切

可可
 令人最感興趣的一種色調

正列像物
 象徵這件人畫的物象

第二主角
 高貴與可貴的珍珠，缺少了它，就失去了珍珠的珍珠

大地
 色調了上部的顏色，我的新裝

色彩分析

配色

布拖鞋 配色實作

布拖鞋 配色實作

學期 省思

學期省思:

經過一學期的學習，接觸到了連自己都沒有預期到的課程，美術課不單單學畫畫學配色，藉由李倩雯老師領導的課程，體驗到了服裝歷史、布拖鞋編織、廢油製作蠟筆、深入觀察名畫，還有發揮創意自己畫歐美古著，明明是同樣的題目，可以看見不同人發揮出不一樣的畫，選用的上色工具也不同，有人用麥克筆，有人用色鉛筆，呈現的效果不盡相同，觀察其他同學的作品也是另類的學習，學到如何將服裝繪畫體現的更寫實。這學期下來學到很多喜歡的東西，特別是服裝歷史的部分，老師非常詳細整理文獻資料介紹給我們，對於服裝的熱忱，讓我更確定自己走在自己的興趣路之上。

