

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： 光榮國中
執行教師： 彭綉雯 教師
輔導單位： 中區 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	台中市立光榮國民中學
授課教師	彭綉雯
實施年級	一年級
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	120名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：時間膠囊彩盒					
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 年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目： ☒ 並未修習美感教育課程 * 先備能力： 1.會使用手機的相機和錄音功能。 2.對色彩具有辨識能力，知道光和色彩的三原色、色彩三要素(色相、明度、彩度) 3.能觀察出色彩的差異性，色彩彼此之間的關係、變化、距離與影響，進行主導性的色彩配色。 4.能用壓印、穿孔、切割、將黏土製作成各種造形 5.了解體面積大小、色彩比例關係、色彩深淺漸層，色彩漸變順序					

一、課程活動簡介：

構 面：☑色彩 ☑構成

認識光和顏料的三原色，了解色彩三屬性：色相、明度、彩度，使用黏土調色、配色，建構場域意象。學生的美感素養在發現校園場域的色彩，從場域中的色彩出發，平日生活、活動、學習的記憶、聲音和情感也轉化成色彩印象來呈現，學校是培育國家未來主人翁的所在，當這些場域色彩和學生生活的記憶色彩碰撞在一起時，共同編織對未來的願景，透過色彩意象，簡化的圖像符號，五感官的體驗聯想，讓學生用黏土凹凸穿透表現出平面與立體的構成，用色彩和黏土呈現場所精神，詮釋繼往開來的夢想藍圖。

- (一) 拍照、錄音校園場域的場景畫面、聲音，尋找發現校園生活中的色彩
- (二) 從所收集的資料進行色彩調色：用黏土依不同比例配色，製作分色卡。
- (三) 找出照片中的最常或最有特色的線條、造形，分析比較對應色票後，從校園中發現的色彩中，進行場所意涵及象徵意義的配色，決定刪除或保留所要的色彩與造形結構，思考點放在以學生為主的場所精神，建構能代表這個校園場域的環境特徵、主要活動、學習氛圍和未來的夢想藍圖的符號元素。
- (四) 用調好的校園場所色彩黏土，予以捏塑、壓印、切割、編織，製作符號元素，比較色塊面積體積大小，重疊、漸變、符號元素在色彩和造形彼此之間的並置及交疊時和諧共存、節奏與律動等各種樣貌中所產生的意義，完成場所精神
組織各符號元素，裝置時間膠囊彩盒。

二、課程目標

- 1.發現校園場域的色彩面貌，從視覺、聽覺、嗅覺、觸覺，從感情到記憶、思想、意志，象徵去感受該場所的精神和溫度，找出該場域的色彩精神意象
- 2.能掌握配色的比例，用黏土調出校園場域的色彩
- 3.能簡化場域圖像，聲音，建構場域精神符號，用色彩及黏土製作成立體造形呈現出來。
- 4.組構「時間膠囊彩盒」，包含校園場所在不同時間點的面貌，放置的時序包含過去、現在、未來，加入期許及夢想藍圖要素

■ 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.觀察校園活動空間及內部物件的色彩、色彩面積大小，造型線條的種類及變化。
- 2.觀察校園空間內部物件的材質，有機圖形、幾何圖形，用眼睛看，也用手觸摸。
- 3.感受校園場域的聲音氛圍，將心理的感受用色彩表現出來。

■ 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.懂得用綜觀、微觀、特殊角度的方式取景拍照記錄，用色票比對照片，依色彩面積大小挑出代表該場域的五個代表色
- 2.能應用色彩三原色、黑與白等調色原理，調出與色票和照片一樣的代表色
- 3.將輕質土桿平，用切、捏、拓印、輾壓製造質感肌理

■ 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.認識調和的色彩、衝突的色彩、漸層的色彩、心理的色彩、聲音的色彩
- 2.認識點、線、面大小面積的構成，在空間中彼此之間的相對位置，所產生的視覺感受
- 3.能將內在知覺、感情、記憶、思想、意志、象徵，轉化成色彩、造形的語言，建構出心目中之校園場所精神。

■ 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）

配合學校活動展示學生的作品-時空膠囊寶盒

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	預定 4 月	單元目標	校園場域面面觀
		操作簡述	使用手機拍照、錄音，收集場域會出現的特色小物，記錄場域的各種面貌。

2	預定 4 月	單元目標	校園色彩大探索
		操作簡述	從校園場域的照片及錄音中，分組討論，分析出校園場域的色彩，並將照片中複雜的圖像簡化成可用的造形元素。參照色票用輕脂土調出 12 色，按比例加入黑、白，調出色階，最後用壓模器壓出造形並按色票順序排序
3	預定 4 月	單元目標	校園場域精神符號
		操作簡述	將收集的資料，進行討論，建構場域精神符號，討論時間膠囊彩盒所要呈現的主題，如快樂、團結合作…
4	預定 4 月	單元目標	抽象具象大變身
		操作簡述	將場域精神符號，用選定好的色彩，以黏土做出造形，或壓印，桿平、穿孔、切割、並置、交疊，堆疊出符合場域精神的造形。
5	預定 5 月	單元目標	時間膠囊彩盒製作(一)
		操作簡述	學生依各自想表現的場域加入燈泡、網布、透明片、樹枝、玻璃石…，但比例不得超過色彩和構成的美感構面
6	預定 5 月	單元目標	時間膠囊彩盒製作(二)
		操作簡述	整合各個物件元素，黏貼的牢固性，精確對應場域精神。

四、預期成果：

學生會對自己研究的場域特別有感情，也會意外的發現校園生活空間中的色彩加入生命的色彩後，更加燦爛奪目有溫度。隨著網路科技的創新，民主思想的躍進，孩子們愈發能大膽地挑戰展現自我，新生代在美感課程的勳陶下，希冀能夠看到孩子們獨特的創意與設計，及其互相合作時，有愛、共好、共榮、共享時展現的團隊精神。「時空膠囊彩盒」的場域意象，希望能在最後的作品成果展發揮受眾力，更在體現的過程中學生能珍視彼此的情誼，而為了能讓美感的體驗延伸到光榮的每一份子，作品將在校園樂之館藝文空間中展示，預計與學校協商後，也將規劃設置在教室外走廊柱子上。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.林崇宏，1998，《造形設計原理-點線面體空間的研究與探索》初版，台北縣中和市：視覺文化。
- 2.胡寶林，2006，《公共藝術空間新美學》，初版，台北市：藝術家出版社。
- 3.安琪拉萊特，1998，《色彩心理學-初學者指南》，初版，台北市：新形象出版社
- 4.戴孟宗，2015，《現代色彩學-色彩理論、感知與應用》，第三版，台北市：全華圖書。
- 5.蔡淇華，2016，《寫作吧！你值得被看見》，初版，台北市：時報文化。
- 6.克里斯提安·哥爾哈爾，1991，《保羅·克利》，第二版，台北市：藝術家出版社。
- 7.王秀雄，1991，《美術心理學：創造·視覺與造形心理》，修訂版，台北市，北市美術館。

六、教學資源：

筆電、單槍投影機、印表機、手機、保鮮盒、保鮮膜、木盒、彩色玻璃石、色票、桿麵棍、壓模器、保麗龍膠

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

- 1.粘土加入異材質的部份只佔校園觀察和質感體驗的一小部份，作品的呈現焦點仍放在色彩構面
- 2.以校園空間與色彩的觀察開始，第二堂課才開始調色，學生確實比較能掌握主體色彩。
- 3.為了建構學生造形的構成，有特別在美感六堂課之前，拉出一單元先上點、線、面的構成。
- 4.美感實驗課程上完之後，發現如果能先上「色彩的構成」讓學生有色彩構成的先備知識會更好，對最後二堂課會很有幫助。這個部份最後是參照配色手冊完成的，稍有彌補，課程尚能順利進行，只是學生的表現性有些受限。

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. 帶學生認識校園空間，學校有哪些空間？其中的屬性和功能為何？
2. 用 ppt 介紹認識視覺藝術的語彙「色彩」和「造型」，引導學生觀察校園空間，留意空間中的「色彩」和「造型」，並依綜觀、微觀、特殊角度來取景拍照

C 課程關鍵思考：

1. 綜觀角度必須包含該空間的全貌，特殊角度有時必須站在高處拍攝；有時則要跳脫自己身高的視野來取景，微觀強調的是質感的特寫
2. 觀察該空間中，有機造型和幾何造型在排列上的構成？特殊代表物件為何？

課堂 2

A 課程實施照片：

*分析校園色彩

B 學生操作流程：

1. 依照學習單貼上綜觀與特殊角度的照片，從校園場域的照片中分組討論，分析出校園場域的色彩，參照色票用輕脂土紅、黃、藍、黑、白調出 12 色，以淺色為主，漸漸加入深色，調色比較容易成功
2. 調好的顏色用桿麵棍桿成 0.2cm 的薄片，裁成 2*3cm 的長方形貼在學習單上

C 課程關鍵思考：

1. 當顏色愈單一，顏色愈鮮豔，反之顏色加的愈多則彩度降低，但視覺上的舒適度卻愈好
2. 調好的顏色，依深淺漸層排列，會產生秩序的美感

課堂 3

A 課程實施照片：

*質感操作分為質感肌理拓印和加入場所物質的質感表現

B 學生操作流程：

- 1.用黏土桿成薄片，各組進入自己觀察的校園場域，拓印場所的材質肌理
2. 加入該場所會有的物質，如碎石、棉花、木屑...，切碎混至黏土裡，改變黏土原有質感樣貌。

C 課程關鍵思考：

1. 材質反映該場所需具備的功能，功能反映場所的目的性和精神
- 2.黏土加入場所物質，所帶來的視覺上的改變，是否可以帶來不同的場所精神的詮釋

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.分組討論場所空間的抽象記憶，一是空間內活動的聲音如吵雜的、安靜的、跑步的聲音...，二是空間內呈現的氛圍如熱情的、歡樂的、舒暢的、溫暖的...，依據色彩學的書，找到相對應的主題配色
- 2.將選好的聲音形容詞轉換成色彩，調出聲音的色彩，搭配形狀模壓器，壓出圖案

C 課程關鍵思考：

1. 色彩是有屬性和表情的，場所的響聲、記憶感受，具體的用色彩來表達
- 2.在思考場所氛圍時，可使用適當的形狀壓模器，表現出場所精神，如音樂教室，悠揚的樂聲，可用花瓣造形的壓模器；健康中心同學療傷的所在，可用愛心造型的壓模器...等壓出形狀。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.各組同學根據前面四堂課所操作的色彩、質感、聲音、記憶的色彩元素，設計時間記憶寶盒。
- 2.背景使用抽象幾何的色彩造形，桿壓、切割拼貼構成，主題則捏塑具象的有機圖形來呈現

C 課程關鍵思考：

1. 黏土的厚薄、塊狀的體積在拼貼時，會因色彩和形狀的大小、位置擺放的疏密、對稱、放射、律動...等，產生不同的關係和空間氛圍效果，如緊張的、輕鬆的、嚴肅的、安靜的...
可以使用並置、間隔的、平整的、凹凸的、碎裂的...等方式排列
- 2.同學所要呈現的不是該場所空間的模仿再造，而是透過觀察出來的色彩、形狀表現出該場所的精神，因此可用隱喻象徵的圖形來呈現

課堂 6

A 課程實施照片：

*健康中心 *弘道樓川堂

*廁所

*停車場

*操場跑道

*圖書館

B 學生操作流程：

1. 各組同學分工桿壓，拼貼構成其所表現的場所空間之時間記憶寶盒。
2. 同學可以邊做邊討論邊修正，最後完成作品，各組分享創作過程，和理念。

C 課程關鍵思考：

1. 調整主從色與搭配色的量寡，表現出符合其場所精神的主要氛圍
2. 主題的呈現與背景的搭配，有比例關係，同學可依綜觀、微觀、特殊角度的方式放大及縮小比例

三、教學觀察與反思

第一堂課學生進入自己選定的場所觀察取景拍照，學生會特別仔細的注意他們選定的場所色彩、造型線條和質感種類。學生拍出照片不會千篇一律只有一種視角。缺點是相機的感光呈色與實際是有落差的，陽光的強弱也會影響場所的顏色變化。

第二堂課讓同學們分組，針對照片比對色票作色彩分析，學生能準確地觀察色彩，並進行調色。調色的過程同學覺得很有趣也很舒壓，不若水彩調色那麼不可控挫敗感高；只是進行調色時會有比例抓不準的問題，為了調到與色票一樣的顏色，往往有些顏色的黏土太多，有些太少，結果像滾雪球般，愈調愈大顆，浪費了許多時間和黏土，後來請學生以淺色為主，慢慢加入深色，問題有獲得解決。**調好的顏色做深淺的排列，別有一番美感。和直觀看場所的色彩的感覺，多了一種舒適感。**

第三堂課進行場所質感的拓印，分成肌理的拓印和加入場所物質改變黏土質感等二種方式，學生多半能達成任務，可以看到一些有趣的質感樣貌，然也有些組別也會因黏土調色調的太久，已呈半乾狀態，輕質土乾化膨脹，已拓印不出肌理，只有淺淺的印痕，因而都要重新調色，掌握適當的黏土溼度重拓，也耗了不少時間，好處是這個失敗的過程，讓學生在後面製作作品時，便更懂得如何拿捏時間，壓印出最好的肌理效果。**質感的拓印透過黏土轉換出來，又加入物質，視覺和觸覺都有新的體驗**

第四堂課將場所聲音及場所氛圍的記憶轉換色彩，學生多能恰當的呈現，調出相對應的色彩，色彩加上造形壓模的變化，學生覺得有趣很投入。會碰到的問題是學生會因為壓模器壓出造形方便較少去做變化。修正建議：教師可以配合場所精神在「隱喻性」、「象徵性」的圖案造形創作思考上多一點引導。結果場所聲音和對場所氛圍的感受，轉換出來的色彩和第一堂課場所色彩分析出來的色彩，有很大的差異性。尤其在綜合各要素要組合作品時，產生了色彩上的衝突感，解決方式是參考主題式配色之色彩學的書，加入調整配色。

第五堂課綜合前面四堂課的操作元素，完成作品，背景用抽象幾何，主題用具象圖形。學生討論場所精神用色彩和造形做抽象幾何構成拼貼，色彩面積大小，造形皆會影響整體氛圍，因此進行到一個階段，有些組別會覺得這不是他們想要的感覺，便打掉重來；也有些組別要轉換抽象思考成帶有隱喻的造形，遲遲想不出來，這時候老師就需要幫學生聚焦產出。(教學中發現，此美感課程放在三年級可能更為適合，因為三年級的學生在學校時間較久，對學校各場所比較有感情，有回憶，連結理解力與發想都會比較成熟豐富。)

第六堂課學生將完成最後階段，主題的呈現，很意外的是學生多能用具象的造形表現他們對這個場所的意象情感，並且未因操作多堂，遇到挫折而減少興緻，最後完成品有讓人出手意料的構成。

四、學生學習心得與成果

學生覺得用黏土調色很舒壓，好好玩，原來調出來的色彩和實際的校園色彩，可以這麼不同，這麼好看。在切塊壓模出各種造形組合構成時，學生覺得能克服手拙捏不好造形的問題，降低失敗率，大大地提高了他們的興致，為此他們能將焦點放在調色、配色及構成的美感操作上。

認識校園的色彩，並將對校園的活動記憶色彩也表現出來，學生們的詮釋也頗有自己的見解呢！