

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
社群教師

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： 臺中市立居仁國民中學
執行教師： 徐韻琴 教師
輔導單位： 中區 基地大學輔導

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺中市立居仁國民中學
授課教師	徐韻琴
實施年級	—
課程執行類別	三、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
班級數	七班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他 _____
學生人數	210 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：色彩調和與配置					
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 一 年級 ☐ 高級中學 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="padding-left: 20px;">☐ 曾修美感教育實驗課程：</p> <p style="padding-left: 20px;">☒ 並未修習美感教育課程</p> <p>* 先備能力：</p> <p style="padding-left: 20px;">對色彩有基本感知能力，但對色彩關係、環境認知無感。</p>					

一、課程活動簡介：

從台灣城市生活環境影像試行初步色彩觀察，與日本、泰國的城市色彩稍作印象色的感受比較與整理。於校園周遭的舊城區（台中火車站、文創園區）進行走讀參訪，觀察紀錄環境色彩的美與醜，拍照蒐集環境色彩後，以 APP 進行數位式色彩擷取分析。

透過都市酵母融入性色彩的實例介紹，理解色彩有其融入城市的用途設計，介紹中性色（灰、咖啡色—城市、鄉村常見色）對色彩的冷暖對比影響，選擇其一加入蒐集的色塊分析後，透過色彩比例轉環調整主色系、強調色，找出冷暖對比或一致性關係，使環境色彩得以改造並更具協調性。

利用灰紙操作剪一刀設計，並透過重組產生基本形內部的負空間。應用美的形式原理於色彩配置上，選擇調整過的色彩紙張剪裁基本形，並黏貼色塊於學習單上，再回到初始的採集場景，進行設計前後的色彩對照。

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. 色彩觀察：從日本、泰國的城市色彩試行初步色彩觀察，與台灣城市生活環境影像對照後，稍作城市印象色的感受比較與整理。而後於校園周遭的舊城區 (台中火車站、文創園區) 進行走讀參訪，觀察建築、節慶布置、展覽告示、植栽等環境色彩。
2. 色彩描述：將觀察紀錄環境的色彩特點，透過學習單進行感受的描述與聯想。
3. 色彩對照：將調整後的色彩配置，回到初始的採集場景，進行設計前後的色彩對照，感受色彩經由調整過後產生的美感。

■ 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. 色彩分析：以手機 APP 拍照進行數位式色彩擷取，選擇具有當地景觀特色的色環後，發布色彩關係的分析、配色的感覺，並上傳臉書分享。
2. 色彩比例：透過色彩比例轉環的操作 (轉環有 1 : 2 : 3 : 5 等大小比例變化，可疊合)，理解色彩於不同比例時形成的視覺差異。
3. 色彩應用：利用灰紙操作剪一刀設計，並透過重組產生單位形內部的負空間。應用美的形式原理於色彩配置上，選擇調整過的色彩紙張剪裁基本形，並黏貼色塊於學習單上。亦可應用色彩配置於筆袋上。

■ 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. 融入性色彩：與都市酵母「融入性色彩」低調的美感對照後，理解色彩有融入城市的用途差異，及城市營造出的色彩印象。
2. 色彩調和：透過中性色 (灰、咖啡) 與冷暖對比、一致性的色彩比較，初步調整色彩比例，找出適合環境特點的主要色調及搭配色系，整理出符合調和美感的色彩
3. 單位形：是在相同或相似的形象組合中，最基本的單位元素。單位形可以單獨重複排列，或組成「單位形組合」，再以「單位形組合」為基礎，作有規律的反覆排列。

■ 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. 走讀舊城區：學校附近擁有台中市舊城區豐富的老舊建築改建案例，台中火車站已建立新站、文創園區則由原本的酒廠改建為展覽場域，透過觀察環境色彩、色彩調和、設計再應用，產生對家鄉的認同與理解，是發揮美感影響力的極佳著力點。

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	3/9	單元目標	城市印象
		操作簡述	觀察日本、泰國的佛寺、民居、風景，並與台灣的進行比較後，分析國外與台灣的色彩差異或接近處，以色塊紀錄於學習單上。
2	3/16	單元目標	色彩參訪
		操作簡述	帶學生前往居仁附近的台中火車站、文創園區(分不同班級進行)，進行環境色彩觀察、紀錄。
3	3/30	單元目標	色彩要素
		操作簡述	講解色彩的層次、彩度與空間、色彩關係，引導學生操作手機 APP 選擇色彩，說明使用的色彩關係、配色的感覺，並上傳臉書分享。
4	4/6	單元目標	色彩調和
		操作簡述	以都市酵母改造變電箱說明「融入性色彩」，帶入城市常見的中性色進行冷暖對比的比較，及主色系與強調色之間的比例，學生依據採集的色彩進行調整、運用色盤比對比例，並紀錄於學習單上。
5	4/13	單元目標	基本設計
		操作簡述	利用灰紙操作剪一刀設計，並透過重組剪裁基本單位形，貼製於學習單上後，選擇比對調和後的色彩紙張，作為下一階段色彩配置的準備。
6	4/20	單元目標	色彩配置
		操作簡述	解說色彩配置的設計方式，畫方格線、剪基本形，而後黏貼色塊於學習單上，再回到初始場景，進行調整後的色彩對照。(另有兩班將色彩配置應用於筆袋)
四、預期成果：(描述學生透過學習，所能體驗的歷程，並稍微描述所造成的影響) <ol style="list-style-type: none"> 能發現並表達環境的色彩問題。 能調整與環境和諧的色彩關係。 能應用調和色及剪一刀單位形設計進行色彩配置。 			

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. [莉雅翠絲·艾斯曼·齊斯·雷科·PANTONE 公司](#)，[莊靖譯](#) (2011)。《PANTONE 色彩聖經》。[漫遊者文化](#)。
2. [約瑟夫·亞伯斯](#)，[劉怡伶譯](#) (2015)。《色彩互動學》。臺北市：[積木](#)。
3. [卡西亞·聖·克萊兒](#)，[蔡宜容譯](#) (2017)。《色彩的履歷書》。臺北市：[本事](#)。
4. [Kouhei Sugie, Kumiko Tanaka, Hiroshi Hara, Akiko Hayashi, Junya Yamada](#) (2014)。《設計就該這麼好玩！配色 1000 圖解書》。臺北市：[悅知文化](#)。
5. [瑪莉安·弗萊伯格, 瑞秋·湯瑪斯](#)，[畢馨云譯](#) (2018)。《數學好有事》。臺北市：麥田。
6. [紅糖美學](#) (2019)。《配色設計學》。臺北市：邦聯文化。
7. [蘇珊·戴玲潔](#)，[陳系貞譯](#) (2006)。《當圓形遇上三角形》。臺北市：[究竟](#)。

六、教學資源：

自製教學多媒體《i 上色》、都市酵母變電箱實例、台中市西區建築群、自製色彩比例轉環、色彩相關書籍

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1. 將原先的色彩調整往前移動課程進度，扣合色彩觀察後的改造環境色彩。觀察地點則鎖定台中火車站、文創園區，乃因這兩處都有改造後的新建物可觀察比較。
2. 新增：利用灰紙操作剪一刀設計，並透過重組產生基本形內部的負空間。應用美的形式原理於色彩配置上，選擇調整過的色彩紙張剪裁基本形，並黏貼色塊於學習單上，再回到初始的採集場景，進行設計前後的色彩對照。
3. 除了色彩配置的學習單設計練習之外，另有二個班級延伸課程，將色彩配置應用於筆袋色塊設計，讓成果多了一份實際應用的體驗。

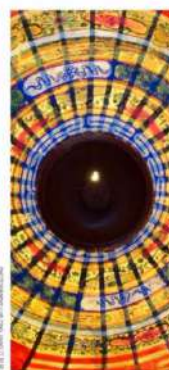
二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1 城市印象

A 課程實施照片：

日本色、泰國色

台灣色

B 學生操作流程：

觀察日本的櫻花、德島藍染、法隆寺、祇園祭，及泰國的玉佛寺、大皇宮、民居、銀樓，紀錄異國的城市印象色，並於觀察台灣的水泥樓房、玻璃帷幕、磚房、宗教祭祀、農田後，分析國外與台灣的色彩差異或接近處，以色塊紀錄於學習單上。

C 課程關鍵思考：

1. 透過學生各自發表觀察與感受，其他同學能比較不同宗教文化落實於生活所產生的差異，如：日本的法隆寺以大地色邊牆使建築與環境融合、泰國的玉佛寺以白牆讓華麗的金殿擁有靜思的空間、台灣的祭祀則多具紅豔的生命活力。

課堂 2 色彩參訪

A 課程實施照片：

採集火車站、文創園區色彩

無手機者紀錄色彩、發現植物的美

觀察文創衡道堂、公共藝術色彩

B 學生操作流程：

帶學生前往居仁附近的台中火車站、文創園區（分不同班級進行），以手機 APP（Color Snap）進行環境色彩觀察、紀錄。

C 課程關鍵思考：

1. 帶領學生參訪已建立新站的台中火車站、由酒廠改建的文創園區，透過觀察環境色彩思考生活環境具有什麼樣的色彩特點？如何找出環境色彩的主色調？參訪的景點何處的色彩感覺舒適？何處的色彩感覺刺眼不舒服？舊建築和新設施的色彩搭配讓你聯想到什麼？

課堂 3 色彩要素

A 課程實施照片：

色彩的層次、彩度與空間

色彩關係—對比色的調整

色彩關係—對比色、類似色

手機選色並上傳臉書

B 學生操作流程：

講解色彩的層次、彩度與空間、色彩關係，引導學生操作手機 APP 選擇色彩，說明使用的色彩關係、配色的感覺，並上傳臉書分享。

C 課程關鍵思考：

1. 透過提問讓學生比較彩度高低形成的前後空間感、對比色與類似色的用途差異、降低彩度後的協調感，進行色彩關係的分析後，應用上述概念於手機 APP 選色。

課堂 4 色彩調和

A 課程實施照片：

色票的作用、色彩分析與策略

中性色冷暖對比

主色系與強調色

依據採集的色彩進行調整、比對色盤色彩

B 學生操作流程：

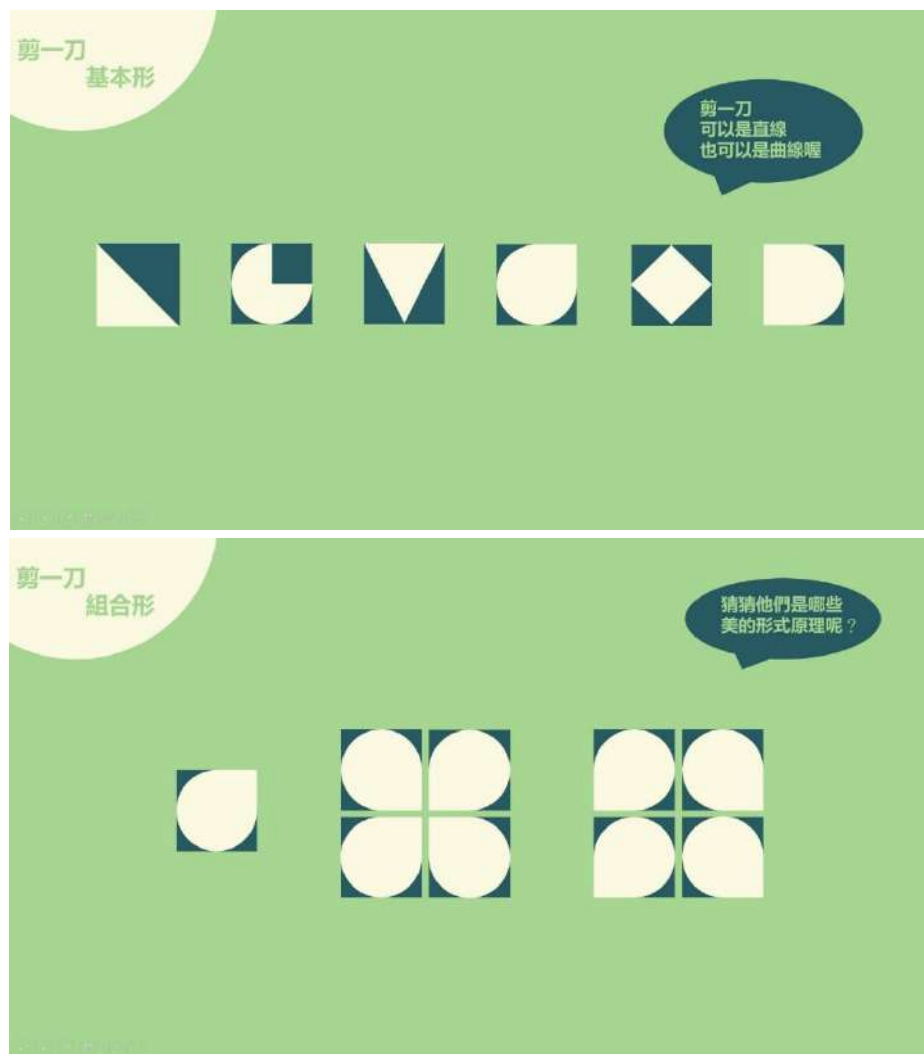
以都市酵母改造變電箱說明「融入性色彩」、提問色票的作用、大安區的色彩分析與策略，帶入城市常見的中性色（灰、咖啡色）進行冷暖對比的視覺差異，及主色系與強調色之間對比的比例應用，學生依據採集的色彩進行調整、運用色盤比對色彩比例的差別，以 3 種類似色+對比色+中性色等 5 種調和色塊紀錄於學習單上。

C 課程關鍵思考：

1. 以都市酵母為例，省思：「為何需要民眾參與？色票的作用？大安區給人什麼樣的色彩印象？為何有這些色彩印象的差異？」藉此刺激學生思考城市改造與自身的關係，及色彩帶來的視覺影響。
2. 觀察中性色與冷暖對比色並置時，主題色與背景色調產生的感受，找出主色系與強調色的共同關係色，藉此思考因色彩比例而產生對比色與強調色的份量差異。

課堂 5 基本設計

A 課程實施照片：

剪一刀設計

剪裁基本形、選色

B 學生操作流程：

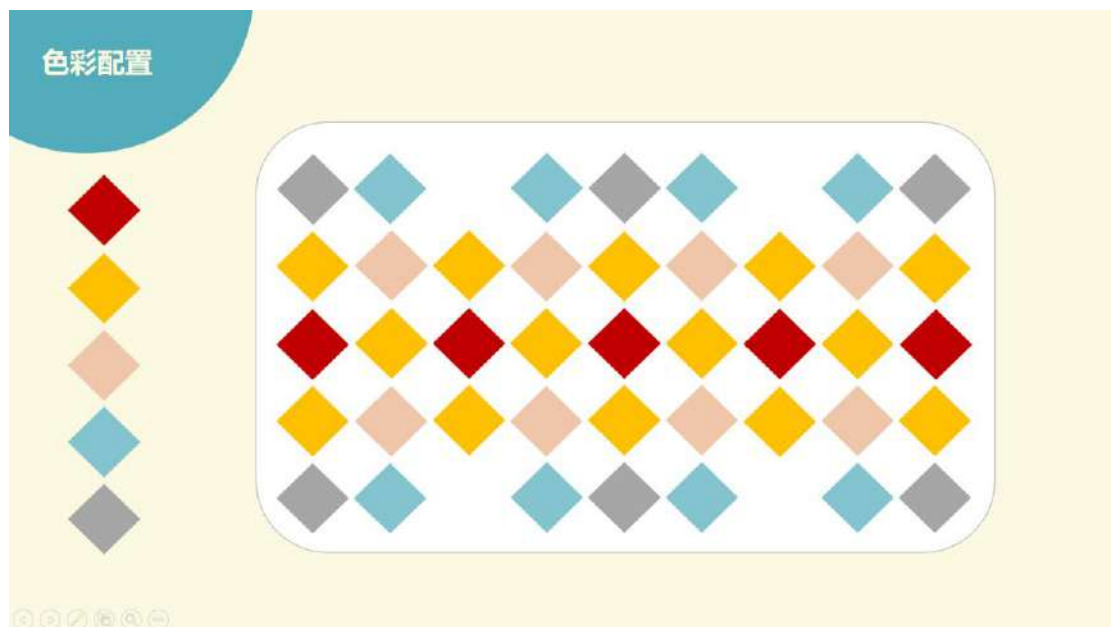
利用灰紙操作剪一刀設計，並透過重組剪裁基本單位形，貼製於學習單上後，選擇比對調和後的色彩紙張（五色），作為下一階段色彩配置的準備。

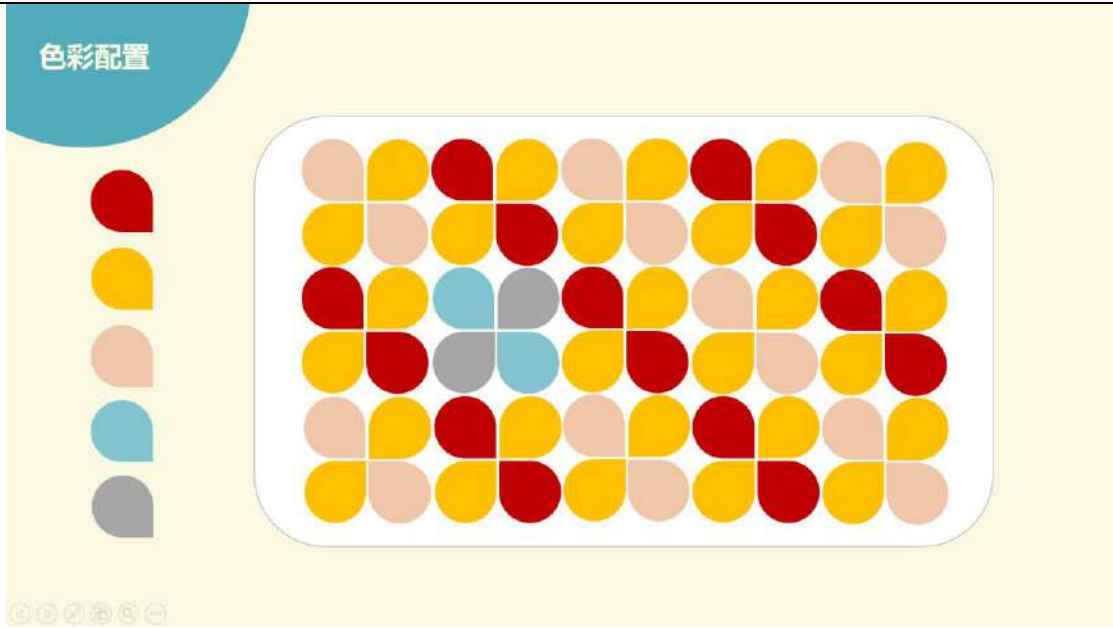
C 課程關鍵思考：

1. 採用灰紙是為了暫時排除色彩的干擾，讓觀察焦點集中於單位形與負空間的變化組合，以凸顯灰紙的造形與白色底紙之間的隱形負空間。
2. 只將方形剪一刀進行設計，可讓造型簡單化、抽象化，避免將色彩與寫實造形產生連結，有利於組合後的單位形與美的形式原理產生新的結構。

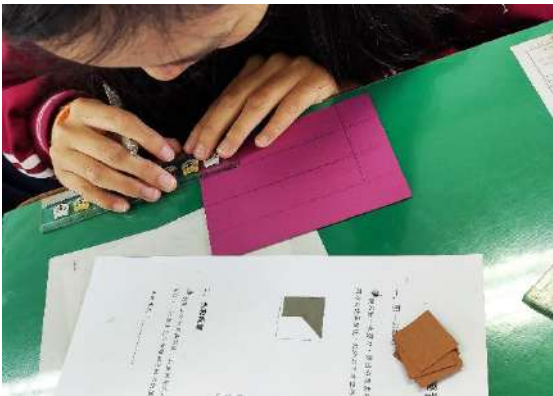
課堂 6 色彩配置

A 課程實施照片：

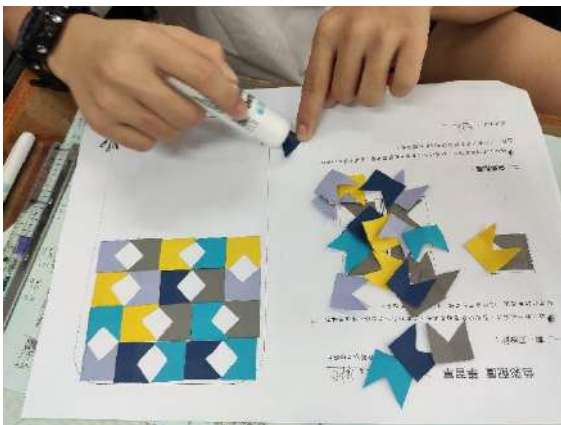

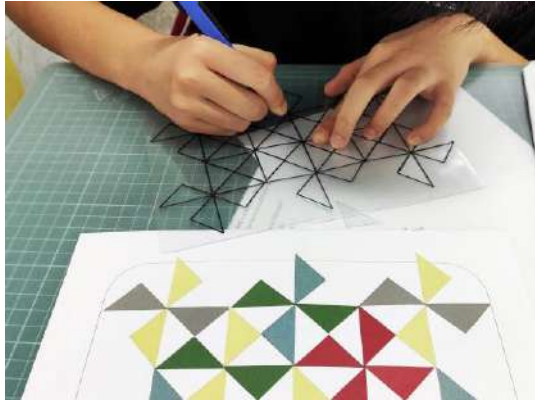
解說色彩配置

畫方格線、剪基本形

黏貼色塊、嘗試排列漸層色

畫型版切線、填入筆袋色塊

B 學生操作流程：

應用美的形式原理解說色彩配置的設計方式，將上一節選好的色彩紙張畫 2.5cm 方形格線、剪基本形，而後黏貼色塊於學習單上，再回到初始場景，進行調整後的色彩對照。(另有兩班欲將色彩配置應用於筆袋，故延伸課程，進行透明片的型版切線、填入色塊於筆袋上)

C 課程關鍵思考：

學生於上傳色彩對照於臉書社團時，需反思下列提問：

- 1.色彩調和做了中性色的修改，以何種概念調整？(冷暖對比？一致性？)
- 2.學到哪些色彩應用方式？覺得如何？
- 3.這些配色可以應用到哪裡？

三、教學觀察與反思

1. 城市印象學習單：學生在進行異國與台灣的宗教建築、祭祀的色彩比較後，還能多方參考民居、產業的圖照，得出：「都有運用紅（傳統建築）、綠（多山景）的色彩相同處，台灣的明度較低、較懷舊」的觀察心得。
2. 色彩參訪：學生於參訪文創園區時，發現新種的植栽、蓮花盆景很美，引導學生觀察與周遭環境的色彩關係，於是有人開始注意窗上的圖樣、牆上的碎瓦，色彩採集成了尋寶大探險。（火車站也有學生對廊道上張貼的便利貼產生興趣，公共藝術、聖誕布置都成了他們的最愛，舊建築像個安分的老人蹲踞其後，為新設施提供低調樸實的襯托）。

1. 找出主色系與強調色的共同關係色時，學生容易混淆對比色與強調色的定義，需多加說明對比色的視覺張力與強調色只是襯托主題的比例上的差別。
2. 剪一刀設計，是從數學摺紙只剪一刀卻能在展開後產生豐富的變化而得來的靈感。學生在觀摩他人的剪裁形式後，也會產生更多的想法與排列組合的可能性，因此即使要求形狀大小需有一致性、排列整齊，還是能樂在其中，並對成果感到驚嘆與滿意。

四、學生學習心得與成果

城市印象色 學習單 二年11班27號 姓名 陳姿佑
徐韻琴老師設計

一、異國色彩： ++

從觀賞的國外景象中，哪個畫面是你印象較深刻的呢？請將印象中的色彩擷取3~5個色塊填於下方格子中。

二、台灣色彩： ✓

從觀賞的台灣景象中，哪個畫面是你印象較深刻的呢？請將印象中的色彩擷取3~5個色塊填於下方格子中。

三、色彩比較

請試著比較並說明台灣與其他國家的色彩相同或相異處。

都有運用土黃色、綠色、藍色，台灣的颜色比較暗、變化較少。

日本的较鲜艳温暖。

城市印象色 學習單 二年11班 通訊社名 李定豪
徐韻琴老師設計

一、異國色彩： ++

從觀賞的國外景象中，哪個畫面是你印象較深刻的呢？請將印象中的色彩擷取3~5個色塊填於下方格子中。

日本

二、台灣色彩： ✓

從觀賞的台灣景象中，哪個畫面是你印象較深刻的呢？請將印象中的色彩擷取3~5個色塊填於下方格子中。

三、色彩比較

請試著比較並說明台灣與其他國家的色彩相同或相異處。

相同處：日本、臺灣多寺廟、山景，紅、綠較多。
相異處：臺灣穿打嚴重，顏色都加了一些灰，且多水泥建築，看起來明度會較低。

分析得仔細！

城市印象色 學習單 二年16班8號 姓名 陳冠宏
徐韻琴老師設計

一、異國色彩： ++

從觀賞的國外景象中，哪個畫面是你印象較深刻的呢？請將印象中的色彩擷取3~5個色塊填於下方格子中。

紅 淡粉 白 深藍 深綠

二、台灣色彩： ✓

從觀賞的台灣景象中，哪個畫面是你印象較深刻的呢？請將印象中的色彩擷取3~5個色塊填於下方格子中。

紅 綠 棕 灰 黑

三、色彩比較

請試著比較並說明台灣與其他國家的色彩相同或相異處。

色彩相同處：紅(傳統建築物)、綠(多山景)
色彩相異處：白(台灣較少見雪景)、粉(日本櫻花)、灰和黑(台灣大多是水泥建築)

观察仔细~

城市印象色 學習單 二年20班24號 姓名 謝宜叡
徐韻琴老師設計

一、異國色彩： ++

從觀賞的國外景象中，哪個畫面是你印象較深刻的呢？請將印象中的色彩擷取3~5個色塊填於下方格子中。

日本(櫻花)

紅 粉 咖啡 白 黃

二、台灣色彩： ✓

從觀賞的台灣景象中，哪個畫面是你印象較深刻的呢？請將印象中的色彩擷取3~5個色塊填於下方格子中。

灰 深咖啡 深藍 黑

三、色彩比較

請試著比較並說明台灣與其他國家的色彩相同或相異處。

我
的
覺
得

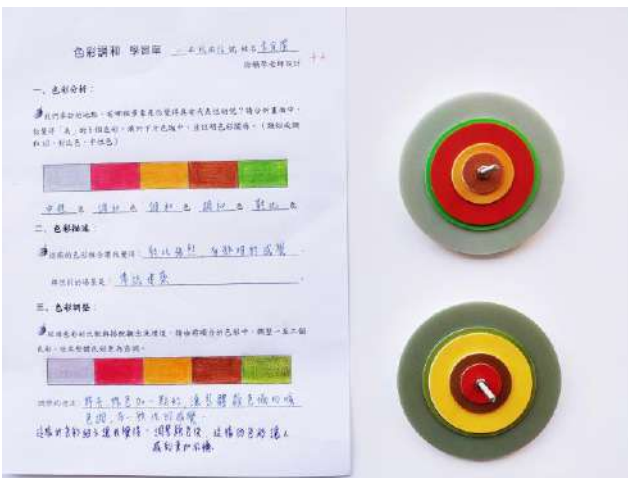
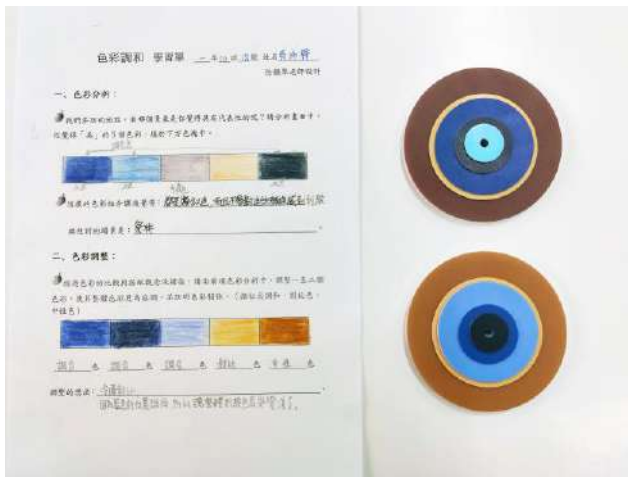
日本的顏色我覺得偏暖色系，令人感覺到溫暖柔和。
臺灣的顏色偏冷色系，給人有種寒冷感，重量感……等。日本比較鮮豔，臺灣則比較黯淡失色。

加上配的感受描述，很棒！

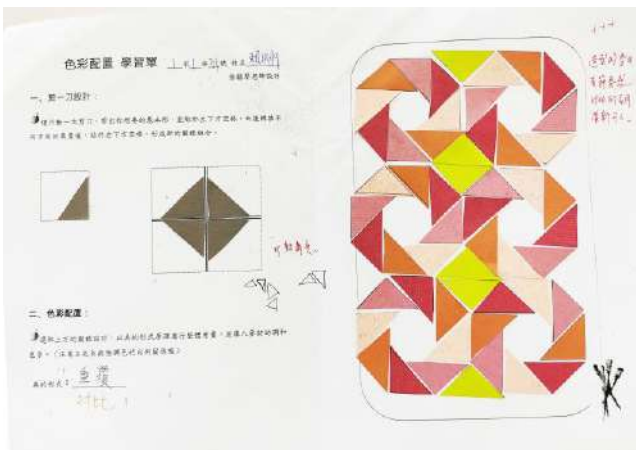
城市印象色學習單

學生將色彩採集上傳臉書分享

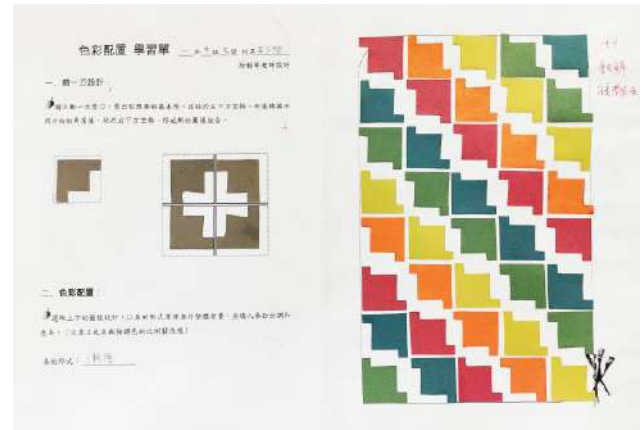
色彩調和學習單、調整比例色環

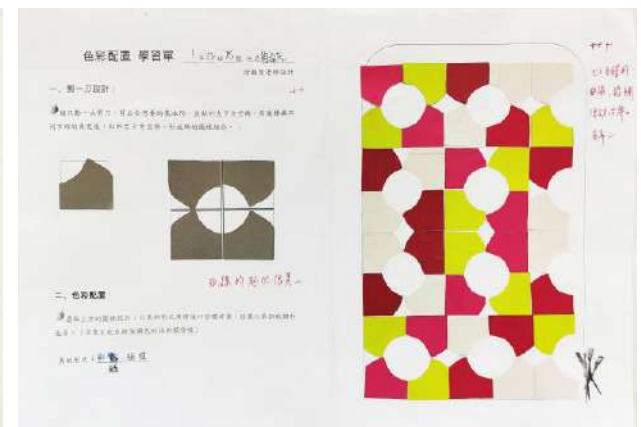
色彩配置學習單—反覆

色彩配置學習單—對稱

色彩配置學習單—漸層

色彩配置學習單—韻律

色彩配置學習單一對比

城市色塊筆袋

中午12:04

你、Buding Ting和其他1人 >

張正佳

21週 讚 回覆

張正佳 11222張正佳...

蔡宜辰
112 25蔡宜辰
1 對稱、韻律
2我覺得很棒，做完時很喜悅
3做成牆壁的磁磚或地板

21週 讚 回覆

吳家儀

留言..... GIF

中午12:04

你、Buding Ting和其他1人 >

梁晉璋 11209 1一致性 2對比3花園

21週 讚 回覆

林子家
112-19林子家
1.一致性
2.反覆，整體很整齊
3.磁磚

21週 讚 回覆

林子家

留言..... GIF

中午12:07

你、Buding Ting和其他4人 >

吳佩樺
心得:韻律感很美

21週 讚 回覆

吳佩樺 老師：我是使用媽媽的帳號.....我是謝...

蕭詠心
王瓦子
1一致性
2對比
3磁磚

留言..... GIF

中午12:06

你、Buding Ting和其他4人 >

許翊剛
1一致性
2反覆
3柱子

21週 讚 回覆

徐韻琴 作者
10407許晉嘉
一致性
對比
文創特區

留言..... GIF

色彩對照實景－臉書分享

中午12:10

你、Buding Ting和其他1人 >

11620 陳忻妮
我從這次的活動中學到如何用一刀剪成的圖形印製出有規律的形狀排列，用不同的顏色印出校外的之旅。

21週 讚 回覆

1

陳冠彰
11608 陳冠彰
我學會觀察生活中的色彩，並且配置色彩，我覺得可以運用在公共藝術

21週 讚 回覆

1

留言..... GIF 笑

上午11:42

Ying Chu
11017 王滢筑

- 1.以冷暖對比來修改
- 2.我學到如何用對比色來配色
- 3.我可以用在客廳裝潢

17分鐘 讚 回覆

許芸安
11023 許芸安

- 1.以一致性修改
- 2.我可以學到對比色和明暗的調整，讓它看起來更協調
- 3.我可以運用在牆壁

留言..... GIF 笑

筆袋對照實景－臉書分享