

108 至 110 美感與設計課程創新計畫

108 學年度第二學期興華高中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： 苗栗縣立興華高級中學

執行教師： 賴玉萍 教師

輔導單位： 中區 基地大學輔導

目錄

壹、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

(可貼原有計畫書內容即可，如有修改請紅字另註)

貳、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 (如有可放)

參、經費使用情形

收支結報表

肆、同意書

一、 成果報告授權同意書

二、 著作權及肖像權使用授權書 (如有請附上)

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	苗栗縣立興華高級中學
授課教師	賴玉萍
實施年級	高二、國二美術班
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 <ul style="list-style-type: none"> ▪國民中學 ▪普通型高級中等學校
班級數	五班
班級類型	▪普通班 ▪美術班 □其他_____
學生人數	180 名學生

二、課程綱要與教學進度(以下紅字部分為舉例說明)

課程名稱：戀戀中港溪（以生活為題，合於素養的構面學習主題）					
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 ☐ 高級中學二 年級 ☐ 職業學校 年級
學生先修科目或先備能力：					
* 先修科目：					
<ul style="list-style-type: none"> ▪曾修美感教育實驗課程：(50~100 字概述內容即可) <p>曾修 108-1 以發現為主的「色彩」構面，對環境色與調和色有初步的認識 這學期的美感課程欲加深加廣，盼學生能懂得應用課堂所學應用於文創商品設計</p>					
* 先備能力：					
<ol style="list-style-type: none"> 1.對攝影有基本的認識 2.對環境色與調和色有初步的認識， 3.配合校本課程「走讀中港溪」，能將上學期所學的色彩課程應用於文創商品設計 					

一、課程活動簡介 (300 字左右的整體課程介紹):

「走讀中港溪」為本校的校本課程，與社會科和自然科領域進行跨領域課程合作，以中港溪地景為主題，以學生對在地環境的認同引發學習動機。

從自己生長的土地出發，在美感體驗學習過程中，透過在地文化的探索，找出屬於家鄉的特色之美，並藉由實地踏查、逐次討論、挑選具地域特色的人文地景，引導學生察覺色彩與生活的關係，感受色彩的各種可能與變化。並篩選出地方上的代表色彩和中港溪意象圖形，轉化為具地方特色的文創商品設計靈感，

透過認識在地家鄉的課程，學生藉此重新認識當下的家鄉，增進學生的在地情感與認同，也讓學生從生活中建立色彩的美感能力與累積美感素養。讓學生在土地上發現美，找到在地的文化色彩。從最基本構成之美為目標，從生活中「自然觀察」開始，由結合苗栗鄉鎮特色與生活經驗的圖像設計構成引導到印花布設計。

實作學習以「構成」為主要美感構面、「色彩」「比例」為輔，讓學生進行具在地特色的文創商品，以餐墊、鉛筆袋、環保袋三種，每人選擇一種為設計主題。依所選擇的主題，設計圖形大小，並做不同比例變化，將不同大小的圖形構成組合圖形，並將其印在所設計的文創商品上。

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）

從生活中「自然探索與觀察」開始，發現有哪些幾何形與單位形

以中港溪地景為主題，透過老師的導覽，和實地與社區居民商家訪談，把歷史古蹟、廟宇、各種物產等當成線索，不只一邊觀察一邊作踏查圖文筆記，還打開五感體驗吃美食、聽故事，然後把豐富的資料帶回課堂，選出代表的文化色彩和結合苗栗鄉鎮特色與生活經驗的圖像設計構成引導到印花設計

■ 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.能調出想要的顏色

2.能運用構成概念組合圖案

3.能拍攝生活中的物件，並找出單位形分析照片中比例構成的關係，運用單位形做成一具在地色彩和圖案的文創商品

4.能使用孔版拓印

■ 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.尋找家鄉色彩—探索地方色彩—在地家鄉色彩意象和圖案

2.透過自然界或中港溪地景的配色練習，由大自然界配色靈感找到或發想出融合美感的方法

3.構思利用色彩原理於文創商品設計與進行配色及造型練習

4.發現構成中不同排列組合的美感

5.能用減法原則思考，分析照片中比例構成的關係，進行簡化幾何化構成，嘗試應用簡單圖案構成設計

6.能體驗構成秩序之美

■ 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）

「走讀中港溪」為本校的校本課程，與社會科和自然科領域進行跨領域課程合作，以中港溪地景為主題，透過認識在地家鄉的課程，學生藉此重新認識當下的家鄉，增進學生的在地情感與認同，也讓學生從生活中建立色彩的美感能力與累積美感素養。讓學生在土地上發現美，找到在地的文化色彩。並篩選出地方上的代表色彩和中港溪意象圖形，轉化為具地方特色的文創商品設計靈感。

三、教學進度表 (依需要可自行增加)

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1、2	3/4 3/11	單元目標	中港溪風情簡介
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1.播放台南市政府觀光局推出的觀光宣傳影片「TainanTone」影片引起動機 2.察覺色彩與生活的關係、生活環境中的色彩、地方特色與色彩配對 3.以國內外案例做舉例說明，進而引導學生思考我們的家鄉—苗栗是什麼顏色？應該是什麼顏色的？ 4.分組討論欲踏查的景點和參訪動線
3、4	3/18 3/25	單元目標	走讀中港溪
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 分組使用相機拍照記錄，進行色彩分析，學習學學文創色彩分析模式運用 Xue Xue Colors APP 或 Colorsnape，再從照片中提取特別的五個顏色來創作色票，已備未來課程應用。 2. 請上傳至少五張照片（每一種分類都要有）至 fb 社團，每張照片說明分析色彩組成與代表色 3. 觀察分類：自然風景、建築景觀、人文風貌、人工色彩
5	4/8	單元目標	家鄉代表色命名
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1.分析出家鄉代表色的主色調、組合色調與強調色，為代表色命名 2.利用調查結果進行以中港溪色彩意象，做為未來產品設計的色彩計劃
6、7	4/15 4/22	單元目標	中港溪意象圖案設計
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 結合苗栗鄉鎮特色與生活經驗的圖像設計 2.將上一堂課所拍攝的照片，出去調查時記錄的圖案，用減法原則思考，分析照片中比例構成的關係，進行幾何化構成並找出單位形練習做簡化、解構，然後再用重複、對稱的原則來重組排列

8	4/29	單元目標	印花樂
		操作簡述	轉化素材形成圖樣，將單位形製成型版應用構成原理試印於學習單。
9、10	5/6 5/13	單元目標	印花樂
		操作簡述	印花圖案印染設計 成果分享與發表

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)

1. 能針對主題性題目，找出意象圖案及色彩。
2. 學會相同的色調和衝突的色調及色彩意象的應用，並能使用於平面設計。
3. 針對不同大小的設計物，設計搭配合宜的圖形。
4. 能運用模矩概念組合不同大小的的圖案，並在構成中找到平衡關係。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.美感電子書
2. 印花設計學、潔西卡·斯維夫特、廖怡茜 (譯)、積木文化、2016
3. 印花樂：手印花布與生活本子、印花樂藝術設計工作室、2014
4. 植物花卉插畫圖案集、鮑伊風尚、上海人民美術出版社、2018
5. 美麗花卉與植物圖案素材集、林あい、株式会社電波社、2016
6. Pattern Design 圖解圖樣設計、藤田伸、易博士出版社、2017

六、教學資源：

Pantone色票、行動載具、網路資源、Facebook

投影片、描圖紙、切割墊、美工刀、直尺、壓克力顏料、圓形貼紙、水彩紙、布、...等。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

(請簡要說明課程調整情形即可)

二、6 小時實驗課程執行紀錄

5.分組討論欲踏查的景點和參訪動線

6.小組討論神岡特色（建築、美食、特產、景點）與其代表色。

7.進行發表分享

C 課程關鍵思考：

1.對台灣色彩最深刻的印象為何？

2.觀察到生活環境中的色彩有哪些？

3.描述你對色彩的觀察？

4.家鄉是什麼顏色的？

5.透過認識在地家鄉的課程，學生藉此重新認識當下的家鄉，增進學生的在地情感與認同

課堂 3 、 4

A 課程實施照片：

SW 6802
Jacaranda

SW 6258
Tricorn Black

SW 9049
Sky Fall

SW 7602
Indigo Batik

SW 7585
Sundried To

B 學生操作流程：

- 1.分組使用相機拍照記錄，進行色彩分析，學習學學文創色彩分析模式運用 Xue Xue Colors APP 或 Colorsnape，再從照片中提取特別的五個顏色來創作色票，已備未來課程應用。
- 2.上傳至少五張照片〈每一種分類都要有〉至 fb 社團，每張照片說明分析色彩組成與代表色
- 3.觀察分類：自然風景、建築景觀、人文風貌、人工色彩

C 課程關鍵思考：

察覺色彩與生活的關係、生活環境中的色彩、地方特色與色彩配對

課堂 5

A 課程實施照片：

中港溪色彩踏查 5年2班 編號：5 姓名：徐冠銘

我的組員有：林耀銘 林耀軒 傅卓儀 吳冠寧

觀察法
1. 先用手機拍攝紀錄，進行色彩分析，學習學英文顏色分析有程式應用 Xue Xue Colors APP 或 Colorsnap，再從照片中截取特殊的五個顏色來創作色調
2. 我所觀察的地點是位於中港溪的 下 游的 石橋 (標語) 紅黃綠 拍下 橋邊，發現它有著甚麼色彩？ 黃 橙 紅 灰

代表色是 黃 橙 色，我將它命名為 黃橙

請上傳至少五張照片 (每一種分類都要有) 至布迪圖，每張照片請附分析色彩組成與代表色

觀察分類	觀察地點	色彩組成	代表色
自然風景	海邊沙灘	黃橙 橙紅 灰 綠	黃橙
建築景觀	風車 地盤	灰 綠 藍 黃 橙	灰
人文建築	魚販	灰 紅 白 藍	灰 藍
人工色彩	新橋招牌	白 灰 紅	白

歸納調查資料綜合分析出 黃橙 的主色調，分類討論並命名色調名稱
另外從調查之攝影照片創造色調與強調色

主色調	組合色調	強調色
黃橙	灰	紅橙

中港溪色彩踏查 5年2班 編號：33 姓名：袁凱琦

我的組員有：何麗珊 何佩欣 何佩儀 陳美儀

觀察法
1. 先用手機拍攝紀錄，進行色彩分析，學習學英文顏色分析有程式應用 Xue Xue Colors APP 或 Colorsnap，再從照片中截取特殊的五個顏色來創作色調
2. 我所觀察的地點是位於中港溪的 中 游的 三潭 (標語) 黃 橙 紅 灰 綠 拍下 橋邊，發現它有著甚麼色彩？ 橙 灰 綠 紅

代表色是 紅 橙 色，我將它命名為 三潭紅

請上傳至少五張照片 (每一種分類都要有) 至布迪圖，每張照片請附分析色彩組成與代表色

觀察分類	觀察地點	色彩組成	代表色
自然風景	湖濱和堤	黃 橙 紅 綠	紅
建築景觀	民信	灰 綠	灰
人文建築	小吃攤	藍 綠 紅	藍
人工色彩	招牌	紅 綠	紅

歸納調查資料綜合分析出 三潭紅 的主色調，分類討論並命名色調名稱
另外從調查之攝影照片創造色調與強調色

主色調	組合色調	強調色
黃橙	綠 紅	灰 紅

B 學生操作流程：

1. 分析出家鄉代表色的主色調、組合色調與強調色，為代表色命名
2. 利用調查結果進行以中港溪色彩意象，做為未來產品設計的色彩計劃

C 課程關鍵思考：

1. 蒐集的照片、景觀特色有多少種。
2. 能敏銳的觀察環境中的色彩

課堂 6、7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

將上一堂課所拍攝的照片，出去調查時記錄的圖案，用減法原則思考，分析照片中比例構成的關係，進行幾何化構成並練習做簡化設計

C 課程關鍵思考：

1. 結合苗栗鄉鎮特色與生活經驗的圖像設計
2. 用減法原則思考，分析照片中比例構成的關係，進行幾何化構成並練習做簡化設計
3. 構成原理、印花佈局

課堂 8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

轉化素材形成圖樣，將圖案製成型版應用構成原理試印於B4紙上，試印後再做修正。

C 課程關鍵思考：

- 1.印花不同大小排列重組方式及呈現效果。
- 2.如何搭配出和諧美感的色彩。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.印花圖案印染設計
- 2.成果分享與發表設計理念。

C 課程關鍵思考：

- 1.印花圖樣簡潔與繁雜的哪種較具美感。
- 2.畫面如何配置組合達成平衡之美。
- 3.學習單上的設計尺寸較小，於尺寸較大的紙袋印染時圖樣如何轉化排列。

二、 教學觀察與反思

1. 在鐵道環境色彩觀察時，小組手機先下載Xue Xue Colors APP或 Colorsnape，再從照片中提取特別的五個顏色，之後進行觀察環境色彩，學生展現好奇心與學習投入，對於整體環境色彩的分析，可以幫助學生聚焦尋找更多的調和色彩。
2. 學生走訪所踏查的景點時，同時進行多個主題，包含觀察拍下自然風景、建築景觀、人文風貌、人工色彩；學生能進行分工觀察拍攝，充分展現學生分工合作精神外，發現戶外課程的走察，更引發孩子的學習力。
3. 在進行紙袋設計時，初步型染出圖案造型時，可以讓學生頗有成就感，顯得很興奮，漸漸會產生開始留意接下來的圖案位置，產生一種美感意識的自覺，是種多數人能自覺的美感。
4. 因新冠肺炎疫情影響，有些班級無法如期外出踏查，只能透過網路搜尋相關的資訊，完成相關的作業。
5. 學生在將圖案進行簡化時，比較掌握不到技巧與方法，可以多提供參考範例。
6. 提醒學生型版一定要先行試印，試印後再做修正。
7. 型版印染水分控制是印花的關鍵之一，注意顏料不要一次沾太多避免滲漏。