

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
109 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： 國立臺東女子高級中學

執行教師： 康毓庭 教師

輔導單位： 東區 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

(可貼原有計畫書內容即可，如有修改請紅字另註)

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)

經費使用情形

- 一、 收支結算表

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)

課程計畫概述

一、實驗課程實施對象

學校名稱(請填寫完整校名)	國立臺東女子高級中學		
學校地址(請填寫郵遞區號)	95047 台東市四維路一段 690 號		
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 ☐ 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 ☐ 普通型高級中等學校基本設計選修		
預期進班年級	高一高二	班級數	4
教師姓名	康毓庭		
教學年資	19		
教師資格	☐ 國中藝術與人文學習領域之「視覺藝術」科 ☒ 高級中等學校「美術」科 ☐ 高級中等學校「藝術生活」科 ☒ 其他：美術資優合格教師、大學合格講師		
最高學歷	文化大學藝術研究所美術碩士		
1.美感課程經驗	☐ 曾參與 105 至 108 年美感教育課程推廣計畫 ☐ 105 學年度□儲備核心 / □種子教師(□上學期/ □下學期) ☐ 106 學年度□儲備核心 / □種子教師(□上學期/ □下學期) ☐ 107 學年度□儲備核心 / □種子教師(□上學期/ □下學期) ☐ 108 學年度□社群教師 / □種子教師(□上學期/ □下學期) ☒ 不曾參與 105 至 108 年美感教育課程推廣計畫，但曾參與其他美感課程計畫，如： 教育部「視覺形式美感教育實驗計畫」102 學年第一期種子教師、103 第二期種子教師、103 第三期種子教師 國教署 104「美感生活種子學校計畫」種子教師 ☐ 完全不曾參與相關美感計畫課程		
2.相關社群經驗	☐ 輔導團，您的身份為：_____ ☒ 學科中心，您的身份為：_____種子教師 ☒ 校內教師社群，您的身份為：_____召集人 ☐ 校外教師社群，如：_____		
3.專長及特質簡述	西畫創作(素描、水彩、油畫)、水墨創作、版畫創作、美感設計 熱情活力、好奇創新、積極向上、勇於挑戰、正能量。		
4.曾執行的美感構面	比例、構成、色彩、質感、結構、構造		

二、109 學年度第一學期課程綱要與教學進度

實施年級：高一、高二					
班級數：4 班					
班級類型：■普通班 ■美術班 □其他 _____					
是否有課程參考案例 ☐ 有：_____ 學年度第 _____ 學期， _____ 區 _____ 學校 _____ 教師 參考課程名稱： _____ 參考美感構面： _____ 參考關鍵字： _____、 _____、 _____ ☒ 無					
課程名稱：我也可以是 Rainbow Queen					
美感構面類型：(單選或複選)：■色彩□質感 □比例■構成 □構造 □結構					
課程執行類別：■美感通識課程 (6 小時) □基本設計選修 (18 小時)					
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	☐ 國中 _____ 年級 ☒ 高中 1、2 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：(請概述內容) ☒ 並未修習美感教育課程 * 先備能力：(概述學生預想現狀及需求) 普通班：上過一年普通高中高一美術課程，對美的形式原理、美術史與藝術創作形式已具有先備知識。美術班：上過基礎素描、基礎水彩、工筆水墨、基本設計等專業課程，對造型藝術、美的構成與色彩感知具有一定的能力。 高中生對色彩已有強烈自主想法，也開始擁有自己獨特的色彩品味及品牌喜好；透過美感課程發現生活日常色彩之反思；探索分析知名設計品牌色彩搭配與圖案設計美感元素；親手操作調色配色練習，最後自己模擬當設計師，進行圖案設計，並應用於客製化帆布鞋，讓美感課程結合公益，延伸至社區。					

一、課程概述 (300 字左右):

「色彩，是甘泉、是美味，是可以讓人快樂、讓人活起來的東西。」~畢卡索(Pablo Ruiz Picasso)「色彩是美感的第一印象。」~美感電子書。

透過課程讓學生從日常生活中重新發現自然色彩之美與人工色彩之美；經親手調色創造色票；並實踐完成帆布鞋設計作品。

第一階段發現，以英國伊莉莎白女皇的日常服裝如彩紅色票圖片為課程開端。從校園色彩巡禮中，發現自然色彩之美，並使用美的形式原理要素重新構成排列；進而要學生回家歸納日常生活物件，依色彩分類歸納，再以時流行「開箱文」方式陳列。

第二階段探索，從電視劇中美術設計之「莫蘭迪色彩美學」到日本 sou·sou 與芬蘭 marimekko 品牌花布設計等經典案例，讓學生欣賞好的設計。

第三階段應用，將色彩分析、色票練習、圖案設計、同理心地圖運用於「客製化」院童帆布鞋，當成兒童之家院童最溫暖的聖誕禮物。

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. 觀察英國伊莉莎白女皇的日常服裝色彩。
 2. 從校園中觀察花草、落葉、石礫大小比例與色彩排列。
 3. 歸納自己日常生活中之物件，將物品依顏色分類，重新排列組合。

- 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. 調色練習與色票製作。
 2. 花布圖案設計。
 3. 不透明壓克力顏料技法。

- 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. 色彩學理論。
 2. 美的形式原理(比例、漸變、統一、秩序、反覆、律動、對稱、均衡、調和、對比)
 3. 色彩構成與配色美學。

- 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. 與大學端大一色彩學課程合作。
 2. 推廣社區美感結合公益活動。

三、教學進度表 (依需要可自行增加，通識課程至少 6 小時、基本設計以 18 小時為原則)

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1		單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 觀察分析 Rainbow Queen。 2. 校園尋找色票蹤跡。 3. 以「開箱文」陳列自己的生活色票。
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以英國伊莉莎白女皇的日常服裝如彩紅色票圖片為課程開端。 2. 以美國攝影師 Brittany Wright 以食物排列出漸層色系，展現天然的藝術。 3. 分組進行 20 分鐘校園巡禮，尋找校園中的色彩構成(相同質感，不同比例或不同色系)，重新排列組合後，用手機拍下照片，回教室投影布幕分享成果。 4. 以學習單讓學生回家，歸納自己身邊的所有物品，並以色彩(色系)分類。 5. 請學生以「開箱文」模式陳列屬於自己的收藏色票，並拍照。
2		單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 觀察並分析戲劇中美術設計中的色彩美學。 2. 學學文創網站配色練習。 3. 色彩分析與色票調色練習。
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以 2018「延禧攻略」劇中美術設計做飯力分析，包括場景、服飾、頭飾、配件、刺繡...，大量使用「莫蘭迪色彩」(Giorgio Morandi，1890 - 1964 年)，義大利油畫畫家。 2. 臺北學學文創基金會色彩美學網站。 3. 學生進行色彩分析及製作色票練習。選擇老師準備好之圖片，分析主要色彩構成(四個主色)，再分別加黑加白，創造低明度低彩度色塊，剪下拼貼漸層色系於學習單，寫下各顏色所佔畫面比例(%)，並寫下該色彩意象之聯想 5-8 物件。
3		單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 欣賞品牌花布美感元素。 2. 探究設計師靈感來源與創作歷程。 3. 圖案設計與文創商品結合案例。

		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 介紹日本知名花布品牌 sou · sou 。 2. 介紹日本文創品牌布料 nocogou 。 3. 介紹芬蘭 marimekko 品牌設計師作品。 4. 介紹花布設計之設計靈感來源與文創商品結合範例。
4		單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 蒐集設計之主題元素。 2. 簡化主題並設計出基本單位形。 3. 將單位形作色彩配置。
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以上週課程引導，學生回家搜集相關資料。 2. 自己尋找一主題（動物/植物/蔬果/幾何）為設計主角，並簡化其單位形。 3. 色彩配色練習(學學文創網站)。
5		單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以「同理心地圖」分析客製化對象需求。 2. 設計專屬帆布鞋設計當院童的聖誕禮物。
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為台東阿尼色弗兒童之家院童設計最溫暖的聖誕禮物。 2. 以院方提供之院童之年紀、性別、鞋碼量身設計帆布鞋圖案。 3. 先以廣告顏料於西卡紙上製作設計稿。
6		單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成帆布鞋設計與彩繪。 2. 實踐美感結合公益。
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用紙膠帶處理防暈染。 2. 使用壓克力顏料彩繪於白色帆布鞋。 3. 寫給院童的聖誕卡(分享創作與祝福)。 4. 於 12/25 前完成送聖誕禮物任務。

四、預期成果：

1. 以社群網站時下討論具代表性且符合課程之圖片 Rainbow Queen 引起學習動機
2. 從校園中觀察、從生活周遭歸納反思，尋找並練習調色具美感的色票。
3. 欣賞知名花布品牌設計，並從中學習美感元素。
4. 能動手設計屬於自己的品牌花布。
5. 能為兒童之家院童設計專屬聖誕禮物，並使用壓克顏料彩繪於白色帆布鞋上。
6. 將美感課程結合公益，將「良善」延伸至社區。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 如何培養美、漢寶德、聯經出版、2010。
2. 原研哉設計、李柏黎譯、雄獅美術、2009。
3. 設計幾何學、吳國慶譯、城邦出版、2008。
4. 原來設計是一種品味、楊明綺譯、商周出版、2011。
5. 芬蘭國寶設計全集、蔡宜真譯、商周出版、2014。
6. sou · Sou 名物列、PIE BOOKS、2015。

六、教學資源：

教育部美感入門電子書 <https://www.aesthetics.moe.edu.tw/ebook/>

學學文創 <https://www.xuexue.tw/>

實驗課程執行內容(109-1)

一、核定實驗課程計畫調整情形

無

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.進行 20 分鐘校園巡禮，尋找校園中的色彩構成(相同質感，不同比例或不同色系)，重新排列組合後，用手機拍下照片，回教室投影布幕分享成果。
- 2.學習單讓學生回家，歸納自己身邊的所有物品，並以色彩(色系)分類。
請學生以「開箱文」模式陳列屬於自己的收藏色票，並拍照。

C 課程關鍵思考：

- 1.自然物色票/美的形式原理
- 2.「開箱文」/生活色票

A 課程實施照片：

色群 Colors

色彩學習單 1081004 班級-廣 座號-十 姓名-吳中欣

主題				
色彩主色				
色彩比例 (%)				
漸層色分析				
色彩聯想與描述	<p>清幽寂靜、空靈的恬 適、隨風飄動 或如靜美江流、不以 便、幽約舒適。</p>	<p>暖色系、讓人聯想 如紅葉、或燦爛 夕陽、溫暖、明亮 耐看。</p>	<p>暖色系、喜氣洋洋 精神、世界欣欣向 榮、如東方的曙 光、使世界煥 發、使世界 可以快樂開朗。</p>	<p>青翠欲滴、一個環 意盎然的景色、使 人感到、清新、活 力、或讓人感到。</p>

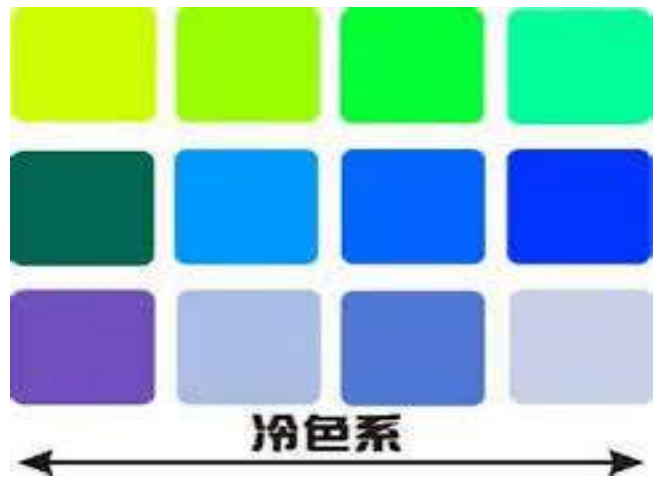
B 學生操作流程：

- 1.介紹「莫蘭迪色彩美學」與臺北學學文創基金會色彩美學網站。
- 2.學生進行色彩分析及製作色票練習。選擇老師準備好之圖片，分析主要色彩構成(四個主色)，再分別加黑加白，創造低明度低彩度色塊，剪下拼貼漸層色系於學習單，寫下各顏色所佔畫面比例(%)，並寫下該色彩意象之聯想 5-8 物件。

C 課程關鍵思考：

- 1.設計中的色彩美學
- 2.配色與色票

A 課程實施照片：

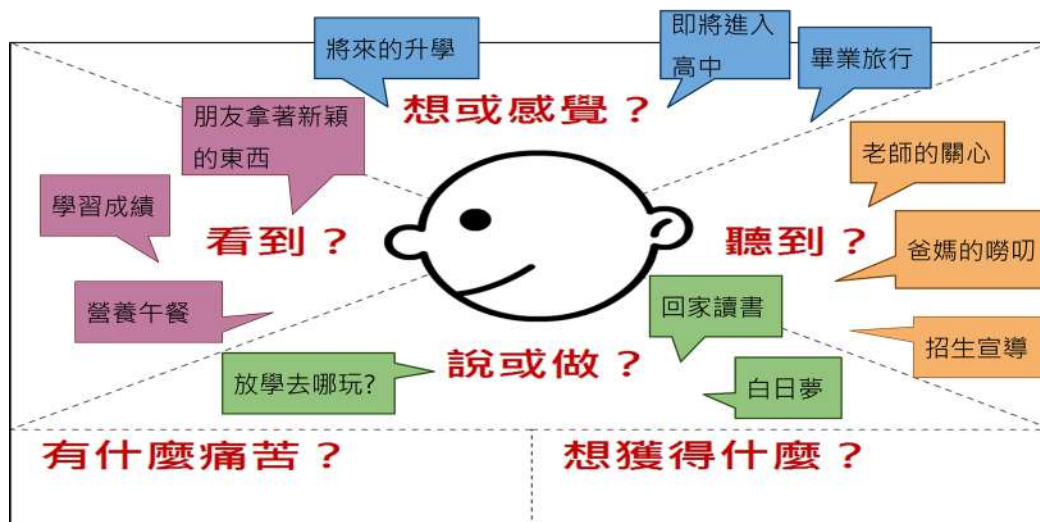
B 學生操作流程：

1. 尋找一主題（動物/植物/蔬果/幾何）並設計出基本單位形。
2. 將單位形作色彩配置。

C 課程關鍵思考：

1. 花布構成美感元素。
2. 單位形/圖案設計

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.以「同理心地圖」分析客製化對象需求，設計專屬帆布鞋設計當院童的聖誕禮物。
- 2.先以廣告顏料於西卡紙上製作設計稿。

C 課程關鍵思考：

- 1.換位思考
- 2.同理心地圖

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.以院方提供之院童之年紀、性別、鞋碼量身設計帆布鞋圖案，為台東阿尼色弗兒童之家院童設計最溫暖的聖誕禮物。
- 2.使用紙膠帶處理防暈染，使用壓克力顏料彩繪於白色帆布鞋。

C 課程關鍵思考：

- 1.客製化設計
- 2.SWOT 強弱危機分析

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.寫給院童的聖誕卡(分享創作與祝福)·於 12/25 前完成送聖誕禮物任務。
- 2.將美感帶進社區·將藝術結合公益。

C 課程關鍵思考：

- 1.藝術實踐
- 2.藝術與社會

三、教學觀察與反思

學生能從課程中獲得美感知能，透過手作感受美感，透過社會實踐將美感深入人心。

四、學生學習心得與成果(如有可放)

<p>美感設計課程成果</p> <p>在開心透視課程這週的課程，課程中主要帶領我們認識何謂美感，何謂美感，令我印象深刻的是，我們參與了一場愛心義賣活動，透過活動幫助到需要幫助的人。</p> <p>2020 國立臺北大學社會服務中心公益聯展暨愛心義賣活動</p> <p>我們的主題是彩繪鞋。我運用植物與花朵的元素創造出清新的感覺，我希望整體視覺上的感受是舒服、不壓迫的。創作過程中，在一開始的設計過程裡感覺覺得太過煩瑣，第一次接觸這種題材一定不熟悉，在老師的引導與協助下，我完成了設計稿並開始彩繪。</p> <p>最後的義賣會看到現場，在義賣會時的場次其實也有親人到場幫忙，希望學期末大家能夠活動的順利。</p> 	<p>109-1 美感設計 2.0/ 學期</p> <p>課程成果文字描述</p> <p>成果為參加彩繪鞋義賣的製作過程與參與心得。我運用植物與花朵的元素創造出清新的感覺，我希望整體視覺上的感受是舒服、不壓迫的。透過這次學習，我真正感受到藝術的魅力，也更明白自己的興趣志向。</p> <p>彩繪過程中在細節裡，因為自己沒有設計上的元素所以我又重新設計圖案，有用了大量的色，每雙鞋都是獨一無二的。鞋子在設計的時候覺得不一，因為我希望自己能有型，也不希望讓物件看起來太煩瑣，所以我就用這種方法，沒有第一時間加點裝飾，讓自己在自己的圖案中展現出鞋子的美感，完成作品。</p> <p>心得與感想</p> <p>透過這次學習，我真正感受到藝術的魅力，也更明白自己的興趣志向。雖然在學法的工作很苦，但不難做出成果。在學法中遇到困難時，老師的協助與鼓勵，在這些困難面前，我不會放棄。美感的學習，這種學習的轉機，是學、是悟、是悟任何事情都不能夠交錯與轉變，才能創造出與眾不同的生命色彩。</p>
--	---