

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： 臺中市大明高中
執行教師： 廖唯琇 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
(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)

實驗計畫概述實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	(臺中市私立大明高級中學)
授課教師	廖唯琇 老師
實施年級	高職一年級
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	5班
班級類型	☐ 普通班 ☐ 美術班 ☒ 其他 <u>廣設科</u>
學生人數	200名學生
教學環境掃瞄	
學校學科發展及學生美感學習需求及特色	<p>大明高中潭子藝術校區包含美工、廣設、多媒體科，在中部擁有境教優美的校園環境，我們希望透過美感課程讓學生深刻理解校園，理解美的原理原則，從微觀角度去看待生活環境之美，期望培育具備理性美的科學基礎與感性美的藝術素養之大明人。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>
學校/生 SWOT 分析	<p>學生優點：對於資訊的獲得資源豐富</p> <p>學生弱點：缺少生活經驗與連結，體悟生命的美好</p> <p>課程機會：認識理性美且豐富學生生命經驗的美感為思考</p> <p>課程威脅：學生的投入需要對美感課程的安排有感</p>
預期學校美感願景及學生圖像	

美感素養與學習階段的安排

本校設計群具有境教的優美校園環境，學生往往覺得美，但不知道美在哪裡？希望透過美感課程讓學生更深入認識、理解校園的美感所在，設定了結構與構成構面課程(上、下學期)。

課程會圍繞學校美感願景及學生圖像作為執行架構，即：一、人與環境：認識環境與愛護行動。二、人與他人：共同創造與實踐理想。三、人與自己：探究自我與美感成長。讓學生認識即將相處三年的校園，透過踏查，產生對環境的認同；學生透過自己與他人的合作(小組分組)，在工作分配的多樣嘗試過程，找到自己可以深耕努力的人生目標。

教師藉由學生自身經驗和創造力的帶領，導入多元特質精神和以生活為題的美感教育，回應教育推廣計畫的目標需求。除了理解校園環境，會將學生自身經驗、自我的專業領域來進行連結，唯有從自身經驗才能將專業知識融入職涯中而讓人有感；讓學生建構屬於自己，也關照他人的美感知能與素養。

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：自我色彩日記					
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：

□曾修美感教育實驗課程：(50~100字概述內容即可)

☐並未修習美感教育課程

* 先備能力：

1.學生具有細心及敏捷的能力 2.擁有搜集及反思之能力 3.能擁有資料統整、記錄之能力

一、課程活動簡介：

【自我色彩日記】的課程規劃，針對色彩的認識、意象並進行自我的認識與歸納討論，先分析色彩個性及屬性(十字分析法)，建構孩子理性的色彩美感分析能力。其次再讓孩子自我分析生命經驗探討自己色彩屬性(運用日常生活之中的連結(例如：溫柔色彩))，並讓孩子嘗試創作一張具意義與目的性具結構的插畫，以正式的發表場合與舞台，傳達孩子自己的創作想法或理念。課程傳遞一種感性的情感連結與理性表達與完成目標的課程方式。

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. 學生能具備色彩知識的正確觀念
 2. 能察覺生活環境中用生活日記五感體驗方式紀錄下，讓各種事物的結構方式與美感形式，且以實際動手紀錄反思方式深入認識。

- 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. 用學生紀錄的色彩屬性及技法，來衍生至學生作品之中

- 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. 試著將調查的主題依色彩日記及生活經驗運用直覺判斷，進行設計發想。
 2. 透過美感分享，學生能理解色彩屬性意象及配置。
 3. 能表達觀點與見解，聆聽他人想法

- 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. 能認識、體驗美的構個，提昇學生對的美感程度與涵養。
 2. 藉由此次美感課程更加了解自我世界

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	10/5	單元目標	認識色彩意象及概要
		操作簡述	分析色彩屬性及分享色彩意象之美
2	10/12	單元目標	色彩十字定位意象

		操作簡述	運用設計十字法分析色票及生活日常經驗之物品的色彩屬性
3	1/19	單元目標	運用五感收集色彩日記
		操作簡述	使用自己色彩日記綜合挑選一天，並依自己心情內容及屬性色彩來配置插畫創作。
4	10/26	單元目標	分析自己性格並依照屬性進行創作Ⅱ
		操作簡述	針對自我作品分析自我性格及色彩配置，透過自我省思及內在想法表現出作品之中。
5	11/2	單元目標	省思色彩配置是否平衡
		操作簡述	在繪製作品過程將運用比例分出看看是否有達到平衡效果。
6	11/9	單元目標	聯合發表會
		操作簡述	個人發表、發表設計成果並進行評分，書寫學習單
<p>一、預期成果</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學生從理解運用十字分析法（色彩個性及屬性）用色表現、也理解色彩情緒試著創意發想進行延伸應用。 2. 學生能經由色彩日記的收集調查、實驗與發表，並試著創作，對色彩議題有所深刻理解。 			
<p>二、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.圖解現代色彩學 陳鴻興, 蕭琇霽 五南 2018/09 2.色彩計劃與實作 賴瓊琦 北星 2017/06 3.12色色彩自療法 楓書仿2019/10 4.色彩心理學 安琪拉萊特 新形象 1998/7 			
<p>三、教學資源：</p> <p>單槍、麥克風、電子白板、提示機</p>			

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

週次	上課日期	課程進度、內容、主題	實際上課日期	實際課程進度、內容、主題	備註
1	10/5	分析色彩屬性及分享色彩意象之美	12/15(二)	課程執行-課程解說色彩概要，讓學生了解色彩的發現，更針對色彩演化逐一說明：個人的色彩連結、不同文化的象徵意涵。	
2	10/12	運用設計十字法分析色票及生活日常經驗之物品的色彩屬性	12/22(二)	課程執行(2)-帶領學生至校園尋找校園中色彩，並依照色彩屬性分類。請學生回家之時搜集日常生活經驗之物品的色彩，並依照色彩屬性分類。	
3	10/19	使用自己色彩日記綜合挑選一天，並依自己心情內容及屬性色彩來配置插畫創作。	12/29(二)	課程執行(3) – 請學生撰寫日記，紀錄一整週心情，並透過文字敘述及情感撰寫分析當日色彩。	
4	10/26	針對自我作品分析自我性格及色彩配置，透過自我省思及內在想法表現出作品之中。	01/05(二)	課程執行(4) – 透過上週的色彩日記，挑選一日進行插畫創作，並依照當天的色彩屬性進行配置。	
5	11/2	在繪製作品過程將運用比例分出看看是否有達到平衡效果。	01/12(二)	課程執行(5) – 透過畫面去闡述色彩日記，運用不同情感與色彩連結，讓學生在繪製時情感表達，並瞭解怎樣的色彩配置較符合當日的心情。	
6	11/6	個人發表、發表設計成果並進行評分，書寫學習單。	01/19(二)	成果發表會，學生針對自我作品上台分享，讓彼此透過畫面了解畫面的意境及色彩配置所代表的意涵。	

★實際實際執行是以電腦編輯替代手工，透過電腦排版進行課程操作。

註一：自行檢視 Q1.主角是誰?配角是誰?主體和背景的呈現是什麼? Q2.每幅作品畫面的輕重感?Q3.構成呈現的差異分析?

二、6小時實驗課程執行紀錄

(請填寫表格 x6，可參考美感練習誌第一冊12~17頁)

課堂 1-

課程的安排解說、進行方式與色彩知識的教導，課程所應準備的心

態

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1、教師運用 ppt 的導引
- 2、課程解說色彩概要，讓學生了解色彩的發現，
- 3、針對色彩演化逐一說明：個人的色彩連結、不同文化的象徵意涵

C 課程關鍵思考：

- 1、 學生透過課程理解不同色彩意義及變化。
- 2、 透過課程引導，與自身自我生命來連結。

課堂 2.

收集校園中之色彩，並依照色彩屬性做分類。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1、帶領學生至校園尋找校園中色彩，並依照色彩屬性分類。
- 2、請學生回家之時搜集日常生活經驗之物品的色彩，並依照色彩屬性分類。

C 課程關鍵思考：

- 1、 走入校園之中，了解生活之中的色彩變化。
- 2、 再請學生依照色相進行分類。

課堂 4.

請學生撰寫日記，紀錄一整週心情，並透過文字敘述及情感撰寫分析當日色彩。

課堂 5.

透過畫面去闡述色彩日記，運用不同情感與色彩連結，讓學生在繪製時情感表達，並瞭解怎樣的色彩配置較符合當日的心情。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1、 透過上週的五感色彩日記，選擇一日，進行色彩日記插畫。
- 2、 並依照選擇的色彩日記進行色票繪製。

C 課程關鍵思考：

- 1、 學生繪製色彩日記時，透過省思了解色彩如何配置來表達當時心情。
- 2、 在繪製作品過程將運用比例分出，並看看是否有達到平衡效果。

課堂 6.

個人發表、發表設計成果並進行評分，書寫學習單。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

成果發表會，學生針對自我作品上台分享，讓彼此透過畫面了解畫面的意境及色彩配置所代表的意涵。

C 課程關鍵思考：

- 1、 運用上台講述發表，讓大家一起賞識每個人的情感表達。
- 2、 透過文字、視覺分享，一同欣賞孩子們插畫及理解裡頭的色彩意涵及變化。
- 3、 透過學習單講述課程帶給他們的激盪及反思。

三、教學觀察與反思

■ 課程執行與心得分享

本課程名稱訂為「自我色彩日記」；色彩是這次主題，這六節課內容的安排上，來自對於孩子理解色彩屬性及情感表達。希望孩子對於學習能有所新的認識與體悟。並運用五感日記採集理解自我的心情及色彩變化。

此課程規劃一開始讓學生認識色彩屬性及採集五感日記，透過畫面配置理解是有主、副體的重心，並且需要一個秩序與規範，才能讓作品更符合意義。其次，讓學生依生活經驗去選取，以群組觀念建立一個有意義與連結系統。反應到插畫配置的裏頭。

六小時的美感教育課程，學生從理解事物與事物間的關係開始，經由實驗、調查、創作與發表，對編輯排版議題將會有所深刻的理解。整體而言培育了孩子的觀察、分析、討論以及分享的能力，更重要的是讓孩子打開眼睛看見生活中環境的美好、並試著提出解決問題的方法、見解，整體課程讓孩子感受的學習的樂趣。

■ 課程延伸的可能性

未來課程的模式，可依目前的課程形式進行延伸，它也具備了未來相關教師可依此課程架構，抽換其中的色彩元素，轉化為自身教案的彈性，「自我色彩日記」課程是可兼顧各區的差異，每個人的生命經驗不一樣，相信即使是相同的教案，但會有不同的成果。

四、學生學習心得與成果

對於這次的水彩的作品發現到了我的色彩暈染做得還不夠於熟練，覺得這部分有待加強，也要謝謝老師在我繪製作品當時給我的教導及幫助，讓我對更加色彩的混色更加的熟悉還有繪圖當中的技法;藉由這次的美感教育的計畫，我很喜歡，讓我學到了非常多的事物，像是讓我認識了更多色彩及色彩的運用技巧，也學會了色彩的堆疊，藉由其他色的堆疊、混和，可以創造出更多、更特別的顏色，也讓我體悟到了在繪製水彩作品時，學到了我需要更有耐心的去做任何作品，絕不可因一時的心急，而毀了整個作品，每一個完美的作品都必須慢慢地畫出來，作畫是需要耐心的去完成，也發現到每幅畫背後都有他的故事，可能是作家背後的辛酸、悲泣、憂鬱、快樂，有時作畫也讓我釋放了壓力。

這張有別於第一張的我使用了大量的剪貼，在整個畫面的色系表達也能更凸顯出來，而因為有很多的英文字母所以在剪紙的方面也是個很大的挑戰，這張我也花了比較多的心思和時間來去製作、繪製這張圖，一年只會過一次生日所以我感觸特別深，這份日記也算是送給自己一個特別的 16 歲生日禮物吧!在色系表達上也是一個難關，要如何運用色彩?要怎麼樣搭配財不會有怪異感又要能讓整個畫面協調等等，這些大概是我畫完這張後還需要加強改進的部分。給自己設立一個目標，並且花時間去完成它，最後出來了成品，牛頓說過:我的成就，當歸功於精微的思索。就像是我畫這張畫一樣，構思和精力是成就這張畫的關鍵，我學到了很多東西，同時也很喜歡這種方式來記錄我的生活。

在一開始的配色上，我發現要整張畫同一色系其實不簡單，要利用色彩的明暗和顏色的差異來畫，要用全部同一種顏色來呈現一張畫，我其實一開始還很不知道到底該怎麼表現才好，因為我想畫的剛好是有不同顏色的感覺的陽光色，在畫圖的過程中一直不知道怎樣去表現才好又要怎樣才能不衝突到，真的一直覺得很矛盾，後來我把不是同一色系的顏色畫上去以後，才想到其實可以在那

些顏色上加上黃色系的顏色，意外的跟整體色調很搭，再加上色紙的運用，在作畫過程中原本是想說讓背景還有背景的花草樹木都有用到色紙，所以一開始顏色上的很淺，但是到真正需要裁切的時候才發現切割也是一道難題，美工刀常常劃個兩下紙就破了，色紙真的不好裁切色紙，後來我改用了筆刀，雖然還是很難裁但還勉強可以，後來我就放棄把色紙都貼背景了，整幅畫作幾乎是用水彩跟色鉛筆上色的，但是有寫人的畫裡面反倒運用了很多的色紙去作畫，成品也是很好看，感覺我其實可以再多貼一些色紙，說不定會有不同的效果，這點有點可惜

對於這次作品我學到了拼貼的技巧和該怎麼搭配顏色我畫的其實是柴犬不過最後出來的成品比較像是狐狸有點微微的小難過不過還是要謝謝老師在我完成這次作品前認真且耐心的指導我我的問題有點多可是老師還是不厭其煩的解答我的疑惑我真的非常的感謝老師此外在完成這次作品前的過程我體悟到了我真正的內心想法因為我是個蠻不容易觀察到自己情緒的一個人所以藉由這次作品的呈現中我更能夠察覺到我自己的心是處於什麼樣的情境；我覺得這幅畫的缺點還蠻多的因為我也是第一次去做這類型的作品所以對我來說是個蠻大的挑戰首先狗的眼睛並沒有達到我想要的黯淡感有點濁濁的接下來是小女孩身上的衣服顏色跟背景有重疊到這樣小女孩感覺很背景融合在了一起；有缺點一定也有優點我還蠻喜歡我背景的星空顏色，蠻好看的再來這次作品的完成時間也超乎我預料的快。

由於我這次的主題是內心世界，所以我用各種色彩繽紛的花.腮紅.口紅等女性特徵來顯現出我內心的少女心，電吉他.音樂播放鍵.音符形狀的鬍子代表著我對音樂的熱忱，我沒有畫眼睛是因為我希望我能不顧及別人的眼光做自己喜歡做的事，另外音符形狀的鬍子也代表著我即使內心再怎麼樣的少女，偶爾也是會有男子氣魄的時候，會畫上耳環是因為我很喜歡戴耳環，所以我之後畫的每一張畫，只要有人臉出現我都會畫上耳環，背景是用粉色是因為我喜歡粉色，我真的覺得粉紅色是最酷的一個顏色，讓人感到很溫暖，又很酷很帥的一個顏色，但是我發現我不太能駕馭粉色的服飾，我也發現我穿的服飾大多數都是暗色系的，黑色.灰色.深綠色，所以能夠在別的地方展現出自己最喜歡的顏色我覺得很棒。