

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
110 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： 新北市立淡水高級商工職業學校
執行教師： 陳一心 教師
輔導單位： 北區 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)

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	新北市立淡水高級商工職業學校
授課教師	陳一心
實施年級	高職一年級
課程執行類別	二、高級中等學校及國民中學美感創意課程 (6-18 小時) ☒ 技術型高級中等學校 18 小時
班級數	2 班(餐飲科)
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	80 名學生以內

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：食色·器也					
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 一年級
學生先修科目或先備能力：					
* 先修科目：具備國中視覺藝術基本概念。					
☐ 曾修美感教育實驗課程：(50~100 字概述內容即可)					
* 先備能力：(概述學生預想現狀及需求)					
<p>有感於職科學生高中三年僅有一學期連兩堂的美術課，如何利用有限的時間以生活化的美感啟發再對應到該職科未來場域或日常中可發揮美感的能力，真的是需要好好規劃；因此預想國中九年級升上高一新生已有基礎的色彩學寒暖色概念和主觀的配色能力，同時也俱備基礎的攝影構圖能力，以及能運用過往所學關於美的的形式原理原則於本學期的美感課程中應用，以及能應用手機相關的 APP 和透過老師教授的電腦繪圖軟體的教學，完成 Logo 數位設計，再透過本學期的美感課程與餐飲科本科專業做整合的學習與提升美感的能力與素養。</p>					

一、課程活動簡介 (300 字左右的整體課程介紹):

上學年的美感課程內容會著重以餐飲科為主的連貫性課程，透過色票尋色的發現課程，讓學生先從日常的色彩觀察為主，利用自身物品以及與各科相對應的工具和課本，利用色票和手機進行初步的色彩採集，讓學生理解色彩的屬性；同時，再結合手機 APP 的程式延伸數位色彩的捕捉體驗以及結合形式原理原則利用寒、暖色和黑白灰色塊，應用比例的概念去進行配色的基礎練習，以上為兩週共四節的色彩基礎課程規劃。

接著，再透過新北創新教育加速器的計畫，與鶯歌工商合作抽象意象的餐盤之前，會運用宣紙結合水墨流墨染的方式，讓學生在工筆蝴蝶實作的過程中也延伸之前感受寒、暖色和黑白灰的色彩特性，再累積色彩與抽象意象之間所形成的視覺美感，此部分為兩週共四節的進度，之後預計在鶯歌工商陶藝教室實作中有類似絞胎或其他抽象潑釉與色泥漿體驗的練習成品，再將此納入本次的美感課程進度為兩週共四節。

第三部份為先一週共兩節的 Logo 設計課程，以校名 TSVS 結合餐飲科特色、淡水在地化風情等元素，設計企業視覺識別品牌，再應用一週共兩節課，透過電腦繪圖將手繪 Logo 電腦數位化。

最後兩節課的課程規劃，是提前將 Logo 以標籤貼紙印製於新北創新教育加速器的伴手禮上面，並將本學期的所有成果佈置與展示於此成果發表會，並於成果展當天進行回饋與分享。

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)

一、觀察自身物品、職科工具的色彩屬性和比例以及質感特色。

二、觀察餐盤與餐點擺盤的色彩、質感與整體的比例。

三、觀察生活周遭的 Logo 色彩比例、圖文配置。

■ 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)

一、掌握數位影像編輯、濾鏡調色與後製應用。

二、理解如何應用手機捕捉色紙配色以及質感掌握並學習如何簡易操作。

三、手繪圖像利用電腦繪圖完稿。

■ 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)

一、基本的色彩美學以及美的形式原理原則—對比、比例、漸層、調和等。

二、擺盤與攝影美學構圖與濾鏡應用的調色概念。

三、Logo 的圖文發想與設計相關的原理原則。

■ 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)

一、應用商業攝影結合餐飲科的企業識別與自身做相關概念的延伸。

二、應用餐飲科專業與鶯歌工商陶瓷特色，一同做餐盤發想到食物擺盤的完整性連結。

三、配合上學期末新北創新教育加速器的成果展示。

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 (第一節)	10/11~15	單元目標	期許學生能藉由色票完成色彩的蒐集與對照，發現色彩與自身的關係。透過自身物品與職科工具依據不同色系的底紙襯底，藉此感受物品會依據色彩的屬性產生不同的美感視覺。
		操作簡述	應用色票與手機完成個人物品與食物、職科工具屬性色的日常色彩採集。
2 (第二節)		單元目標	學生能在活動中培養對於色彩的分類、分析與統整的能力。
操作簡述		學生能應用 APP 中的數位取色器將運用色票與手機對照所蒐集來的色彩和現成物進行分類、分析與統整。	
3 (第一節)	10/18~22	單元目標	小組之間透過色紙進行美的形式原理原則練習(一)
		操作簡述	一、先觀察自身、職科物品相關的屬性色，再運用多色色紙玩配色以及色塊比例的體驗遊戲。 二、藉由配色過程中體會不同色彩的底紙與比例之間所呈現的視覺感受。
4 (第二節)		單元目標	小組之間透過色紙進行美的形式原理原則練習(二)
操作簡述		同上述練習(二)。	
5 (第一節)	10/25~29	單元目標	純墨色—流墨染練習
操作簡述		利用宣紙和流墨染的體驗，感受抽象的視覺美感。	
6 (第二節)		單元目標	蝴蝶白描練習。
操作簡述		練習工筆勾勒蝴蝶的線條轉折練習。	
7 (第一節)	11/1~5	單元目標	蝴蝶填色分染練習。
操作簡述		練習如何將寒暖色彩用毛筆沾水暈開的分染體驗。	
8 (第二節)		單元目標	成品商業攝影。
操作簡述		練習如何應用不同質感配件搭配成品拍攝。	
9 (第一節)	11/8~12	單元目標	手作食器—色泥漿體驗
操作簡述		搭配新北創新教育加速器的跨校合作，至鶯歌工商體驗色泥漿抽象意象的餐盤手作練習。	
10 (第二節)		單元目標	如上述。
操作簡述		如上述。	
11 (第一節)	11/15~19	單元目標	手作食器—手捏陶與絞胎拉坯練習
操作簡述	搭配新北創新教育加速器的跨校合作，至鶯歌工商體驗手捏陶與絞胎手拉坯的食器手作練習。		

12 (第二節)		單元目標	如上述。
		操作簡述	如上述。
13 (第一節)	11/22~26	單元目標	透過淡水商工 TSVS 的英文縮寫，應用字型與在地化圖像結合，進行 Logo 初步草稿設計與討論。
		操作簡述	在地化品牌 Logo 設計草稿練習。
14 (第二節)		單元目標	定稿。
		操作簡述	透過黑筆進行定稿確認。
15 (第一節)	11/29~	單元目標	進行在地化品牌 Logo 設計數位化練習。
		操作簡述	利用 Photoshop 進行向量檔繪製。
16 (第二節)	12/3	單元目標	如上述。
		操作簡述	如上述。
17 (第一節)	12/6~10	單元目標	成果展佈展。
		操作簡述	將 Logo 成果透過標籤貼紙的方式列印呈現，並黏貼於新北創新教育加速器成品上，於成果展當天於校園公開場域展示。
18 (第二節)		單元目標	成果展當天於開幕茶會結束後進行小共評。
		操作簡述	請學生分享這學期的課程成果、參與心得與回饋。

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)

學生能透過日常生活中關於個人、各科特色相關的色彩蒐集、分類與統整的過程中，理解色彩應用的多面向。同時藉由不同色系的底紙排列組合，去感受色彩經由比例的不同而產生怎樣的視覺美感，再結合自身物品與職科工具彼此類似色或對比色的色彩差異去感受色彩的重要性，以及應用背板其相關的質感元素，結合類似或差異極大的質感肌理，理解這兩元素間所激盪出的微妙感受，最後與鶯歌工商跨校合作抽象意境的餐盤，透過數位化 Logo 設計與在地化特色結合，再運用標籤貼紙的形式展現 Logo 設計的成果，將色彩、質感、比例等概念，靈活應用於校園學習和未來生活之中，期許美感課程的啟發能在學生心中埋下對美的種子。

最後經由成品展示於校園環境中，不僅展現學生、各科特色與校園之間的對話，同時也是延續校本的職科特色與精神。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 一看就懂配色設計/ARENSKI/遠流出版社/2021
2. 攝影食光：跟著食物攝影家 Gia，掌握自然光、食物造型、情境構圖與後製重點，拍出有故事與靈魂的餐桌風景 / 小小工作室 Gia/麥浩斯/2019
3. 好 LOGO 是你的商機&賣點：用風格為品牌賺錢，從名片、提袋到周邊商品，都是讓人手滑的好設計/SendPoints/原點/2018

六、教學資源：

一、美感手冊

二、美感教育課程推廣計畫

三、教育部美感網站 <http://www.aesthetics.moe.edu.tw/>

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)

原訂最後執行一頁食記編排，因考量前面課程執行時間過長，因此取消此部分課程，僅以 Logo 設計為主，課程名稱也由一頁「食」記，改成“食色·器也”。

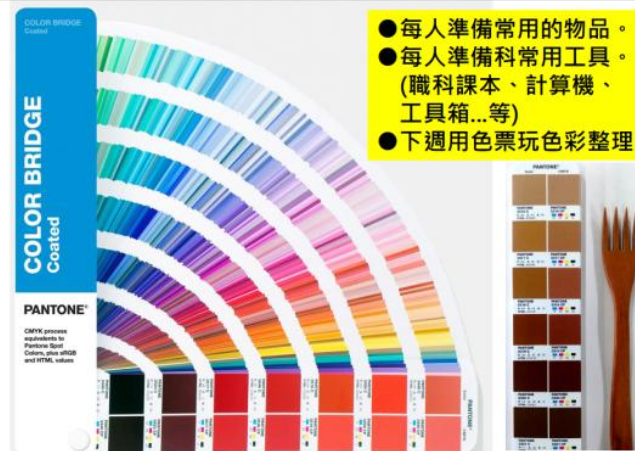
二、6 小時實驗課程執行紀錄

(請填寫表格 x6，可參考美感練習誌第一冊 12~17 頁)

課堂一：色票練習一

A 課程實施照片：

提醒下週每人須用到手機，先來分6-7組！

- 每人準備常用的物品。
- 每人準備科常用工具。
(職科課本、計算機、
工具箱...等)
- 下週用色票玩色彩整理

1. 課前先提醒學生就職科常用的工具以及個人物品的面向做材料的準備與蒐集。

B 學生操作流程：

1. 執行時，提醒學生可手持職科常用的工具以及個人物品與蒐集來的物品做色彩分析、比對。

C 課程關鍵思考：

1. 請觀察自身物品、職科工具的色彩屬性與特色有哪些？

課堂二：色票練習二

A 課程實施照片：

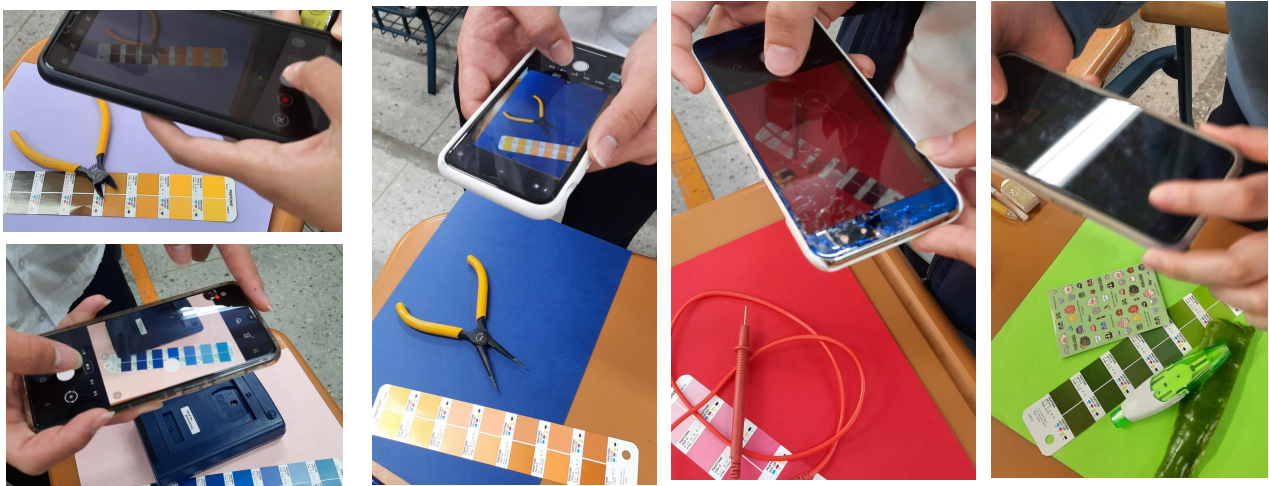
帶著手機跟色票一起感受色彩之美

●先將個人物品、職科工具等三樣物品放桌上。
 步驟1：先拿一個物品找對應類似色的色票
 步驟2：再挑襯底的色紙(拍完再換第二和第三個)
 步驟3：手機拿水平去俯拍，禁拍到陰影、變形和桌子

●每人三張，顏色需不同
 ●組圖之後，標上號碼
 ●組長記得來加Art群組
 再建立相簿「第X組」

將運用手機與色票對照所蒐集來的色彩和現成物進行分類與統整。

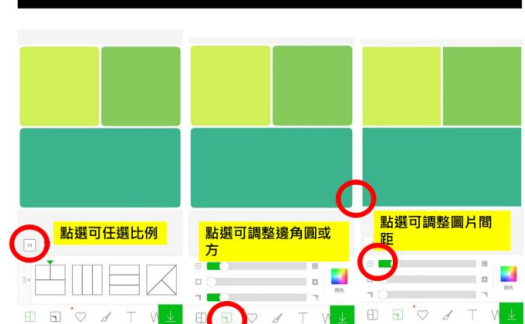
B 學生操作流程：

下課前利用LINECamera練習如何組圖

利用LINECamera練習如何組圖

- 1.利用色票對照拍攝商業攝影所提供的彩色底紙、自身商品等現成物之間的各自色彩屬性。
- 2.當拍完基本的蒐集之後，進行分類與統整。

C 課程關鍵思考：

- 1.能理解運用色調可將複雜的視覺元素統整與歸納成哪些類型？
- 2.能分析人造物品、資訊應用和自然環境等色彩的特色有哪些？

課堂三、四：色紙與美的形式原理原則練習(一)、(二)

A 課程實施照片：

商品攝影-聚焦單一商品俯視(搭配底色)

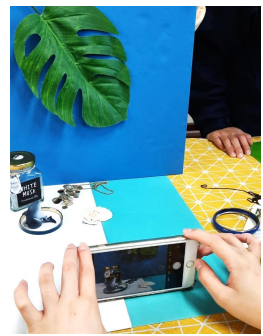
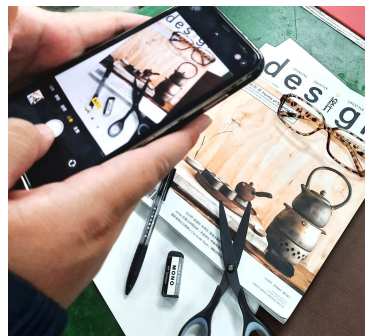
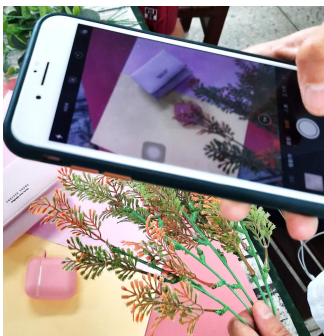
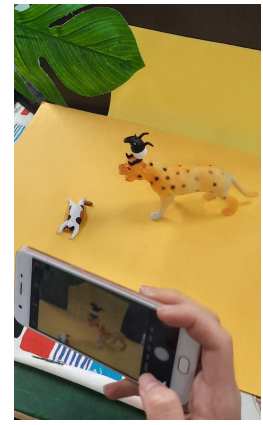
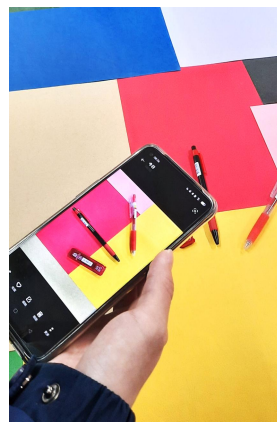
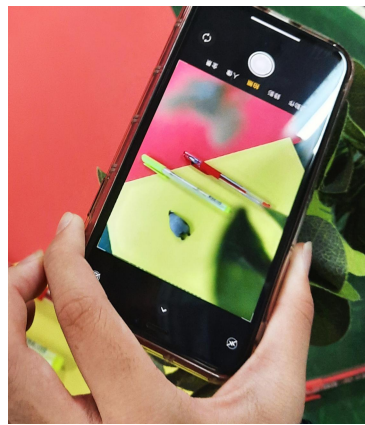

利用類似色或對比色，結合色塊排列

引導學生能依據商品本身的色彩屬性去搭配同色系或對比較強的色系作色彩的體驗練習。

B 學生操作流程：

學生能結合商業攝影透過觀察後的色彩運用美的形式原理原則，以色紙與商品的兩種媒材，試著排列出不同色彩美學的美感體驗。

C 課程關鍵思考：能理解如何應用色紙再轉化色彩比例於色彩和商業攝影之間的應用。

課堂五：流墨染體驗

A 課程實施照片：

體驗特殊技法—流墨染

利用墨汁，體驗多種風格的流墨染嘗試

利用水墨自動技法的特色，體驗流墨染的抽象意境。

B 學生操作流程：

透過流墨的歷程與體驗，感受水墨抽象意象的趣味。

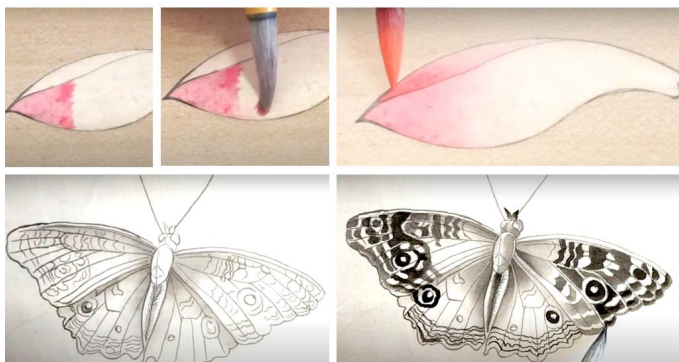
C 課程關鍵思考：

能理解不同效果的流墨染所呈現的特色與視覺美感有哪些特色？

課堂六、七、八：蝴蝶白描、寒暖色填色分染應用和商業攝影

A 課程實施照片：

勾勒以及淡墨分染練習

工筆填彩練習

落款—手繪篆書體印章

成品商業攝影構圖範例

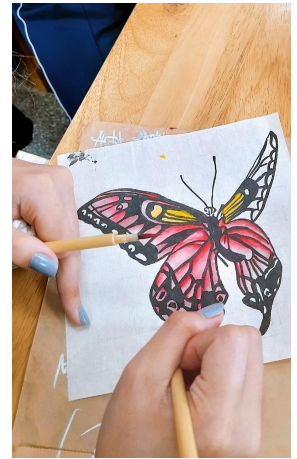
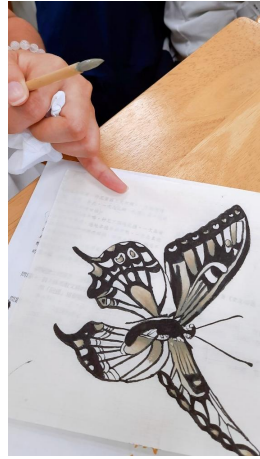

課程進行的相關簡報內容

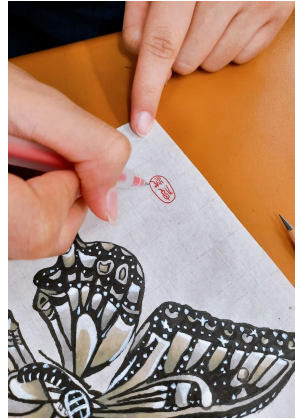
B 學生操作流程：

應用蟬衣宣進行工筆蝴蝶的白描練習

待乾之後進行寒暖色填色以及分染練習

利用紅筆臨摹篆刻姓名章的感覺

最後利用不同質感的素材和美拍板完成作品的成品紀錄

C 課程關鍵思考：

- 1.能理解流墨染抽象質感與白描和填色分染蝴蝶所產生的視覺美感有哪些特色？
- 2.能理解流墨染的留白意境與蝴蝶設色分染兩者之間所形成的美感與差異。

課堂九、十：手作食器—色泥漿體驗

A 課程實施照片：

由鶯歌工商學生示範淋釉與色泥漿混色練習。

B 學生操作流程：

延續體驗過流墨染的手法，再應用到換拿生土坯與色泥漿操作同流墨染流動技法的形式體驗，同時可以就紙本渲染和色泥漿之間不同流動特性的抽象意境做比較。

C 課程關鍵思考：

- 1.能體會宣紙的流墨染與色泥漿練習所各自產生的視覺抽象美感有哪些異同之處？
- 2.能理解與感受到這兩者於流墨抽象(色彩、質感與構圖)的異同之處有哪些？

課堂十一、十二：手作食器—手捏陶與絞胎拉坯練習

A 課程實施照片：

由鶯歌高工科主任與學生示範如何進行手捏陶與拉坯，以及講解食器設計須掌握的要領，同時帶領餐飲科師生操作與進行修改。

B 學生操作流程：

手捏陶餐具製作練習與手拉坯絞胎體驗。

C 課程關鍵思考：

1. 是否能在應用工具呈現手捏陶不同質感呈現的歷程中，感受到工具或手捏的質感差異？
2. 能理解絞胎所產生的視覺美感有哪些特色？

課堂十三、十四、十五、十六：TSVS Logo 設計

A 課程實施照片：

邀請校外業師針對餐飲科進行 Logo 課程講解與進行 Logo 發想，以及電腦繪圖數位練習。

B 學生操作流程：

透過淡水商工英文縮寫 TSVS 結合淡水或餐飲科特色，將字型與圖像化作應用整合，同時藉由不同組別同儕之間的回饋與建議一同修正設計發想，最後透過師長們定稿前的草稿修改，再進行黑稿定稿的完成；本單元課程著重於如何應用之前已具備的形式原理原則、配色等美感練習，再透過設計的過程融入構圖和比例等概念做為此次 Logo 設計的練習。

利用電腦繪圖進行 Logo 數位化練習，講解基本程式應用，後續再由校內美術老師指導成品較優的學生陸續完成設計稿，並且輸出成標籤貼紙應用於今年度的加速器成果發表會的伴手禮。

C 課程關鍵思考：

- 1.能理解字形與圖像如何結合，以及透過線條、色彩等所產生的視覺美感有哪些特色？
- 2.能理解圖像簡化與字形應用所形成的空間構成，兩者所展現的視覺美感有何差異？

課堂十七、十八：成果展

A 課程實施照片：

學生於成果展開幕茶會之前的佈展紀錄照。

B 學生操作流程：

先將 Logo 成果黏貼於手工香皂伴手禮上，並且依據校內今年新北創新教育加速器的主題：「現代」以黑白為主的主視覺，搭配開幕茶會當天學生身著餐服，以黑布作為展場的視覺規劃並應用於品茗區的桌巾配色，並應用黑色簽名背板搭配金、銀色漆筆的配色，使今年主視覺的配色於展區能更協調與統一。

C 課程關鍵思考：

能理解策畫與執行成果展所需要的項目，以及如何應用主視覺去統整不同主題的成果。

三、教學觀察與反思

今年上學期美感教育以餐飲科為主，透過新北創新教育加速器的計畫與鶯歌工商跨校合作，透過食器的主題再結合視覺行銷等面向的課程構思，讓學生從中學到非單一化的傳統課程，特別是今年配合加速器計畫是以「現代」為主題，透過水墨的流墨染和食器抽象的釉料意境彼此互有關聯，再透過 Logo 的圖形與伴手禮行銷作策略整合，讓參與計畫的學生們都有統整性的脈絡學習，雖然課程執行中仍有不足之處，仍盼之後課程執行，能讓美感趨向多元化體驗而非只是單一構面的學習。

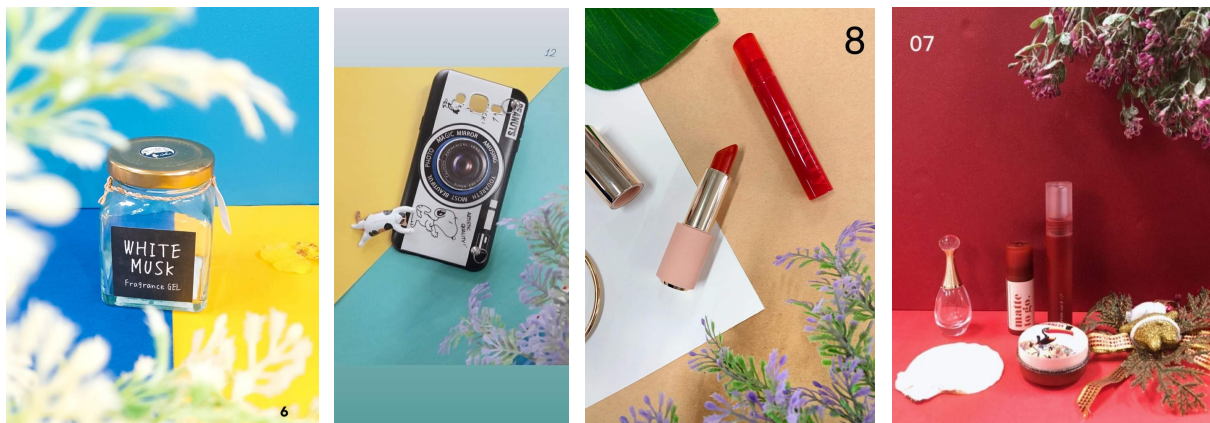
四、學生學習心得與成果

利用色票對應個人物品與職科工具的教學紀錄

餐飲科與其他科色票體驗成果紀錄照

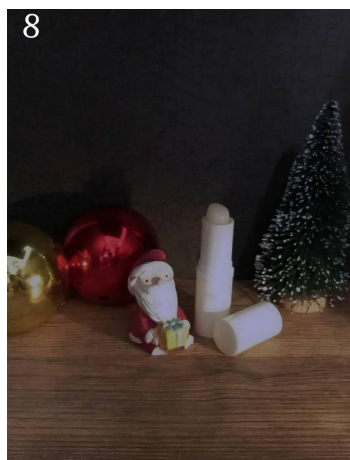
商業攝影—利用色彩背板成品紀錄

商業攝影—利用質感背板成品紀錄

商業攝影—利用色彩與質感背板成品紀錄

工筆蝴蝶成品商業攝影

色泥漿燒製後的成品

Logo 設計成品

