

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： 台中市立新光國民中學
執行教師： 蘇心瑀(蘇絹郁) 教師
輔導單位： 中區 基地大學輔導

目錄

實驗計畫概述

實驗課程實施對象

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

核定實驗課程計畫調整情形

實驗課程執行紀錄

教學研討與反思

學生學習心得與成果 (如有可放)

同意書

成果報告授權同意書

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	台中市立新光國民中學
授課教師	蘇心瑀(蘇絹郁)
實施年級	7年級
課程執行類別	<p>二、高級中等學校及國民中學美感創意課程 (6-18 小時)</p> <p><input type="checkbox"/> 普通型/技術型/綜合型高級中等學校__小時</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 國民中學_10_小時</p> <p>(以上一、二、三擇一填寫, 其他請刪除。)</p>
班級數	1 班
班級類型	<input checked="" type="checkbox"/> 普通班 <input type="checkbox"/> 美術班 <input type="checkbox"/> 其他_____
學生人數	30 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：創藝自我-從流動色彩、身體姿態、臉部表情、平面構成中，找到發亮的自己					
課程設定	<input type="checkbox"/> 發現為主的初階歷程 <input checked="" type="checkbox"/> 探索為主的中階歷程 <input checked="" type="checkbox"/> 應用為主的高階歷程	每週堂數	<input checked="" type="checkbox"/> 單堂 <input type="checkbox"/> 連堂	教學對象	<input checked="" type="checkbox"/> 國民中學 7 年級 <input type="checkbox"/> 高級中學 年級 <input type="checkbox"/> 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>1. 基本色彩學常識，能分辨基本顏色名稱並有基礎混色美感經驗。</p> <p>2. 基本平面構成與整體編排美感的重要性。</p> <p><input type="checkbox"/> 曾修美感教育實驗課程：(50~100 字概述內容即可)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 並未修習美感教育課程</p> <p>* 先備能力：(概述學生預想現狀及需求)</p> <p>1. 學生有美的形式概念及基本判斷。</p> <p>2. 耐心觀察，細緻描繪能力。對自己及他人作品能以讚賞嘉許的角度欣賞及分享。</p> <p>3 使用電腦繪圖有基本的概念</p>					

課程活動簡介 (300 字左右的整體課程介紹):

新課綱講求學生自主學習，『自主』來自學生的好奇心及認知價值，學生對自身的價值感越高，越有勇氣及自信去追尋自己的夢想。

本美感課程讓學生從認知『自我之美』出發，以色彩去聯想、身體姿勢去感知，眼睛去觀察、感受，思考和這個世界的聯繫，再用自己的領悟感知去創作一件代表自我的圖文海報，藉由圖文字體編排練習的過程，引導學生以獨到的眼光、創造思考力、及對自我肯定與欣賞，培訓美感素養。

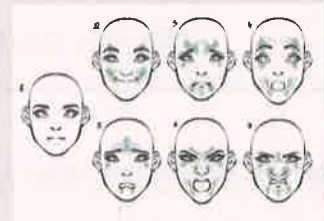
課程計畫導入青少年藝療創作概念，從個人、雙人觀察及探索自己與他人眼中自己，習得找到自我的亮點，能自信的肯定自己。



1. 色彩探索：以自選色彩、色票挑選、及色彩測驗三方向，探討及搭配文字描述，從流動畫的操作顏料流動與搭配工具產生不同視覺美感的演練，以顏色感悟自我存在體驗。



2. 比例及構造：測量自己身體各部位尺寸，以紙板製作 1:2 大小加入關節，觀察及呈現身體各部位的尺寸比例，進行肢體詮釋及自我對話。



3. 觀察與表情描繪：以 A3 尺寸透明乾擦夾/袋(可重複使用及方便拿取)作為輔助畫板，兩人一組，觀察描繪彼此五官比例及表情。

4. 海報版面編排：以「自我激勵」為主題，以可移動之方形圓形便利貼作圖文編排探討演驗，探討主標、附標、內容文字及圖像，藉由平面設計版面編輯免費軟體《DesignCap 線上設計網站》不斷調整排列，達到舒適俐落、美觀順眼的視覺感受。



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. 觀察繪製姿態：觀察並深入思考自己的喜好、感受，練習繪製肢體姿態表達
2. 覺知內在色彩：思考自己腦中喜歡的一至數種顏色，以色票做比較、認知
3. 創造內外合一：觀察並結合過去、現在、未來的自己，找出並欣賞自己的特色及亮點。

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. 人體肢體姿態擺放方式及描繪練習：以卡紙板繪製 1:2 的比例，加上活動關節，探索各式姿態發覺感受內在，搭配形容詞，具體描繪現在的狀態或想法、情緒。
2. 流動畫工具及技巧：顏料倒扣技法，調色及配色比例。
3. 圖文海報排版編輯技術：包含圖文排列、比例及構成。

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. 美感色彩搭配。融合科學、心理學及情感意義，發現自我的真實色彩。
2. 美學概念主要以：美學性質、美學價值、美學經驗和美學判斷等，去加以思考感受作討論。在創作中呈現找到成就感及自我價值，並擁有極好的美感經驗，藉由海報設計的圖文排版練習作為美感判斷。

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. 生命議題：培養探索生命根本課題的知能。發展生命意義與目的的正向價值觀。
2. 結合跨輔導領域的自我探索與人際關係
3. 科技教育領議題：培養設計與動手實做的知能、發展學習科技的熱情、興趣和操作技能。

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	09/15(三)	單元目標	人偶與我的對話《part1》 丈量身體各部位尺寸&繪製
		操作簡述	▶兩人一組，請學生互相觀察體表及丈量身體各部位(如：頭、脖、軀幹、腰圍、四肢、手腳)的尺寸，紀錄於學習單上。觀察肌肉曲線及線條，在卡紙上作放樣繪製。

			▶預留安裝關節交疊所需空間，與學生商討定位關節安裝處。
2	09/22(三)	單元目標	人偶與我的對話《part2》 繪製臉部+衣著 09/15(三)
		操作簡述	▶請學生裁剪已描繪完成的身體各部位，指導以雙腳釘安裝個關節，完成活動人偶。▶用彩色筆或壓克力上色。 ▶(視學生實作狀態及進度做滾動調整) 引導學生搭配自我性格描述或夢想，將其角色化(如下圖)，加入對應角色的穿搭(衣服與鞋帽配件)，設計成可拆卸式可在探討時做更多變化。
3	10/06(三)	單元目標	人偶與我的對話《part3》裁剪並安裝組裝完成
		操作簡述	▶Darwin, Charles.(1872/1998) 達爾文在《人類和動物情緒的表達》中提出人類身體姿勢和面部表情與情緒體驗緊密的聯繫。引導學生對自我性格與姿態呈現的探討演練，引導學生探討(樂觀的、善妒的、警慎的、厭世的...肢體姿態如何呈現?) 進行姿體詮釋與自我對話的表現。達爾文 ▶將成果紀錄描述下來/可故事化。【學習單及3人分組討論】
4	10/13(三)	單元目標	人偶與我的對話《part4》描我繪臉秀表情/互相描繪
		操作簡述	▶教師講解臉部表情呈現方式 ▶使用可重複使用的『透明可擦板』作為繪製臉部表情的輔助畫板。兩人一組，觀察描繪彼此五官比例及表情，練習草繪 1:2 人偶的五官與表情。
5	10/27(三)	單元目標	三方色探---哪個才是屬於我的色彩?
		操作簡述	▶以三種方式：水彩著色、色票色、測驗色彩，以色彩情緒及性格描述形容詞，找出「過去」「現在」「未來」的自我代表色。各用三種顏色代替之。【學習單自學及分組討論】
6	11/10(三)	單元目標	唯色流動《part1》 顏色調配、技法講述、環境備料

		操作簡述	<p>▶上堂作得到的(A)(B)(C)各三款自我代表色、為流動畫主色。</p> <p>介紹演練流動畫五種技法：(1)隨意傾倒、(2)小杯倒扣、(3)小杯挖洞、(4)吸管或小氣泵噴氣、(5)廚房紙巾撕成條作拖拉。</p> <p>【教師現場示範、學生布置流動畫環境】</p>
		單元目標	<p>唯色流動《part2》</p> <p>學生實作(A)(B) 2 款流動畫</p>
7	11/17(三)	操作簡述	<p>兩人一組，教師先預習上周的顏料及溶劑調配，接下來請學生進行三種色彩一起調色練習。通過澆注、噴灑或者其他動態的方式，將塗料施加在畫板上。創作過程中，學生專注調色、澆注，最後看到世界獨一無二的畫作由自己親手做出。代表自我在「過去」「現在」「未來」的三款色彩搭配。</p>
		單元目標	<p>唯色流動《part3》將自我顏色文字化，寫成觀察文案與應用</p>
8	11/24(三)	操作簡述	<p>▶以色彩情感演繹方式，融合科學、心理學及情感意義，帶領學生發現自我的真實色彩，賦予文字及自我觀察文案。</p> <p>▶引領學生回顧流動畫創作過程，深入感受細緻：在顏料流動時，不斷在每一瞬間取捨那些要保留、那些要流掉，但是想留住的不一定留得住，但最後流在畫布上得都是最適合的，就如流動的人生般。【學習單自學及分組討論】(完成後，將使用在第四階段的海報設計文案使用。)</p>
		單元目標	<p>SHOW ME!! -海報宣傳力《part1》配置練習</p>
9	12/08(三)	操作簡述	<p>▶教師從海報、DM 中，讓認識畫面的主從關係。分析人物宣傳海報所呈現的圖文編排、質感、文字內容與色彩配置。講解版面編排的邏輯方法，如何找出最適切的美感排版運用。</p>
10	12/15(三)	單元目標	<p>SHOW ME!! -海報宣傳力《part2》電腦編輯排版</p>

		操作簡述	▶在電腦教室中，向學生介紹使用平面設計版面編輯免費軟體《CANVA 線上設計網站》
11	01/05(三)	單元目標	SHOW ME!! -海報宣傳力《part3》電腦編輯排版
		操作簡述	▶在電腦教室中，使用平面設計版面編輯免費軟體《CANVA 線上設計網站》做第二次排版演練：從中分出主從、認識構成與秩序之間的關係，構成與平衡的重要性。
12	01/12(三)	單元目標	SHOW ME!! -海報宣傳力《part4》完成
		操作簡述	▶在已排版好的範圍中，繪製主標文、副標字句及在上學期所完成的自我性格描述。 ▶設計自己的代表象徵(可自行拍攝照片/適當解析度)、代表字，配色比例、思考個人的文字與版面構成。

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)

- 學生能觀察身體比例，描繪肢體線條，並以可動關節理解建立性格情緒與動作姿態語彙。
- 以無拘束隨意、自由流動的流動畫創作，探討感受人生經歷、目標如創作流動畫。
- 學會平面設計版面編輯免費軟體《DesignCap 線上設計網站》，能創作代表自己的 A3 圖文海報、文案標語的造詞練習及海報排版的美感構成。
- 學生理解『做中學』(learning by doing) 的重要性，以四種不同媒材創作與表現手法，配合階段性創作任務，在創作中體驗形成內在經驗與動機，產生美感知覺，建構主動持續自學動機，形成某種智慧與自信力量、讓自我內外在緊密連結。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 《藝術治療與團體工作-實例與活動》。瑪莉安·利伯曼。張老師文化。2013
- 《觀察體表&結構動態姿勢集》。
- 《版面設計學 平面設計的美感養成》。Flair。邦聯文化。2019
- 《色彩之書：融合科學、心理學及情感意義，帶領你發現自我的真實色彩》。
凱倫·海勒。悅知文化。2020
- 《博客來-版式設計：讓版面更出色的視覺傳達基本功》。紅糖美學。邦聯文化。2019
- 《色彩情感演繹與實作》。郭文貴。北星。2020
- 《美感練習誌 Vol.6》
- 平面設計版面編輯免費軟體《Design Cap 線上設計網站》<https://reurl.cc/1YzZ98>

六、教學資源：

- 台中夢 N。學思達視覺藝術講師講義。
- 期刊雜誌：與美感藝術教學有關之資料及影片。
- Design Cap 線上設計網站/平面設計版面編輯
- 多媒體教學器材：如電腦、單鎗、印表機等教學器材。
- 教師自編教材、PPT、學習單。
- 大型卡紙、剪刀、雙腳釘、流動畫工具與顏料、畫板、透明乾擦袋、色票、便利貼

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)

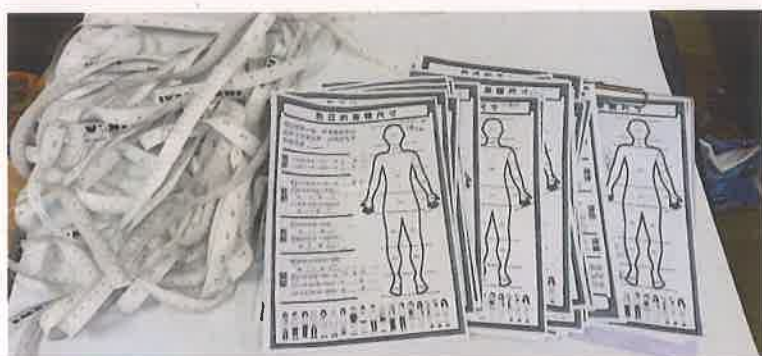
撰寫計畫時為原學校，因配合新學校之社團及聯課活動，將計劃對象原訂 8 年級改為 7 年級，結束也從 16 周次改至 11-12 周次。

在課程上稍有調整，除了線上免費排版軟體改為 canva，也省略最後策展佈置。

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

A 課程實施照片：



B 學生操作流程：

使用 IKEA 紙製人軟尺，配合學習單將身體各部位的比例量出來，寫在學習單上，將測出的數字除以 2。測量身體各部位圓周圍，除以 3.14。

C 課程關鍵思考：

★藉由雙手去實測出來的身體各部位尺寸，學生發出：「原來我的手前臂只有 32 公分長，原來手腕的腕圍只有 10 公分多」的訝異聲，由測量去理解各部位與全身體的比例。

★人體的各部位尺寸測量是有難度的，從皮膚表層到骨骼有距離，無法實際確認關節所在。(如：腋下到手腕、大腿根部到膝蓋總長)石解但藉由目測量出大概，也能讓學生學習到關節交接處所在，及同行互相測量，互助合作的目的。

課堂 2

A 課程實施照片：



足 (10)	小	小	大	大
足 (11)	腿 (9-2)	腿 (9-1)	腿 (8-2)	腿 (8-1)
腹 (7)		胸部 (6)		
上手臂 (3-1)	手 (2)	前手臂 (4-2)	前手臂 (4-1)	豆頁 (1)



B 學生操作流程：

按照身體尺寸學習單上的計算結果，一長方形呈現方式，畫在 A4 大小的厚紙板上(如右上圖)，繪製部分需要一節課。

將繪製好的長方體一個個剪下來，四個角導圓角後，依照身體各部位(如大腿)，修剪成一段粗一端細。從頭到腳，一共需修剪 13 個部位，完成後為 13 個零件。

C 課程關鍵思考：

★製作出一個小自己 1/2 的感受，是一種製造分身的概念，從測量開始，計算繪製長方體到剪刀修剪成每個零件的過程中，無形的將自己某部分情感寄託於紙偶上。

★是種詭異奇特又新奇有趣開啟不同體驗感受，尤其是在完成 1/2 身體各個部位的“零件”時，明顯覺得自己再創作“自己”。

課堂 3

A 課程實施照片：



B 學生操作流程：

使用 2 頭釘與小刀兩種工具，將紙偶身體關節處(例如：將前臂與上手臂的紙版零件，應該彎曲的關節處(手肘)，將兩塊紙板重疊，用小刀在重疊處的中心，切出的 0.5 公分的小口子)，然後插入二頭釘，將二頭釘兩端撥開，就能固定形成可以活動的關節。其他 12 個部位如法炮製。

C 課程關鍵思考：

- ★學生在組裝自己身體的過程中，漸漸發現體驗到，創造及完整過程產生樂趣。
- ★藉由二頭釘的安裝，了解身體部位的關節處位置。
- ★請同學將自己的活動紙偶的動作擺放出，最具代表“此時此刻的心境”的動作時，可觀察到處出自己分身後的同學，顯示各式各樣不同的個性。有的非常大方有得非常害羞靦腆，將注意力集中在表現不明顯或內向的同學上，藉由完整人偶後，找他們聊天關心，藉由交談過程，讓他們了解自己現在的狀態，是否處於好的循環和壞的循環。

課堂 4

A 課程實施照片：





B 學生操作流程：

學生兩兩一組，利用 A3 的透明資料夾，左側放入一張 A4 白紙，右側為透明處貼頂夥伴的臉的，觀察對方的五官及對應位置，用描繪的方式畫出對方的臉。

C 課程關鍵思考：

★這樣描繪臉部的的方式對學生來說非常新穎，所以練習了兩次以上。此臉部五官繪製的練習讓學生體驗他人和自己的不同(平常相處時不易察覺，但在近距離繪製過程中，能夠觀察別人與自己不同之處，並用誠實中立與用心的角度繪製出來

★在繪製頭髮及耳朵部分，因為不知用何種表現方式，以及耳朵與透明資料夾的對應距離過長，所以卡住不知如何畫。

課堂 5

A 課程實施照片：





B 學生操作流程：

學生藉由課程上的 PPT 所做的色彩心理測驗，所得出的色彩結果進行調製，選最多三四種顏料，一個人喜好依序倒在塑膠杯中，留意自己在整個過程中的情緒，從選擇顏料、倒入顏料、倒扣杯子在 12*12 他公分畫布上、流動顏料實自己的控制流動心情、免對顏料流動時不受控的心情.....

(因時間及調製流動顏料過程的變因過大關係，所以使用以調製好的流動畫顏料。)

C 課程關鍵思考：

★讓學生藉由流動體驗感受就學時期的人生，也許並不如意，不是自己所能控制的，但是你仍有“選擇”權利，可以選擇顏色可以選擇道路的順序可以選擇享受流動的自由；也許流動畫的純成果不是自己所想像的好，但整個過程中，你是享受的。

★感受不同顏色在畫布上的配色與對應。

課堂 6

A 課程實施照片：



性格情緒 色彩學習單

- 寫下你最愛的顏色：
- (若喜歡多於一個，請全部寫下來再從中選出最喜歡的那一個)
- 找出最愛顏色的明確色調(請搭配色票)
- 寫下此顏色你所想像出的一件物品
- 利用此物品寫下該物品對你的意義或故事想法，或是此顏色相關的回憶或是這顏色給你的感受與行為

5. 自製色：
漸黃色：
原生色：



B 學生操作流程

- 1、指導學生寫學習單，用 3 種色彩心理測驗為基礎集結成的自製學思達學習單。藉由直覺挑選顏色，寫下測驗結果。並搭配流動畫顏色，試著講出自己從流動畫的創作過程感受。
- 2、藉由色彩學習單得出的結論，找出你自己現在的狀態，對照色彩測驗的結果，找出『現在的自己、理想的自己、阻礙自己的話、去除阻礙的話、鼓舞自己的話』的個人狀態形容詞。
- 3、指導學生上線，到 Canva 裡面去做“顏色自我介紹”的編輯與排版。

C 課程關鍵思考：

- ★藉由色彩測驗得出關於自己的形容詞，可以在負面情緒和低潮時，快速去連接到，曾經做的測驗中，關於阻礙自己的心情狀態，去看見它，並想起如何去除阻礙及鼓舞自己的話。
- ★利用 canva 做出來的排版海報，能讓學生在妹妹的模組下，輸入測驗結果文字，搭配自己的大頭貼，組合出美美的自我激勵作品。

三、教學觀察與反思 (遇到的問題與對策、未來的教學規劃等等，可作為課程推廣之參考)

★活動紙偶製作

- 1.自製學習單請學生用紙尺測量，學生不知道從身體的基準點，在說明時找一組學生在講臺量作為主要示範，底下的學生跟著操作，進度慢的先放在最後處理。
- 2.在計算的部分，可利用小組分組方式，找數學校號的同學做協助，最快的組別加分。
- 3.在最後用剪刀剪下身體各部位的長方形，導圓角裁剪是適當形狀的過程，可以先將剪才好尺寸放在 PPT 上面作為示範範例，並邀請學生端看自己身體各部位的曲線(如：胸部及腰部及臀部的曲線變化)，並如實用筆描繪在長方形紙板上。

★Show me 表情互描

- 1.學生互相將臉貼在 A3 透明資料夾上，覺得太過好玩有趣，加上容易滑掉無法再次對齊，很難認真按照輪廓，將五官位置比例畫好。
- 2.下次調整，將 A3 透明資料夾彎曲整個伏貼在臉上，因擔心過於用力貼緊導致呼吸困難，所以分成階段繪製，第一階段為畫臉 10 秒、第二階段為畫眉毛眼睛 10 秒、第三階段話鼻子嘴巴 10 秒、第四階段耳朵、第五階段頭髮、第六階段耳朵。

★色彩測驗學習單與流動畫

- 1.色彩測驗學習單要先做，需要比實驗課程多 1 堂，第一堂是說明及做測驗，第二堂測驗結果說明及寫出色彩自我狀態描述。
 - 2.流動畫課程學生非常喜歡整個創作，搭配療癒音樂過程流暢定，唯主題不夠明顯，有不少學生依照自己的喜好，選擇喜歡的顏色色料。
- 未來的調整為：第一個作品請用色彩測驗的成果創作，第二個由老師自設主題請學生自由選擇 3-4 款色彩顏料。

四、學生學習心得與成果(如有可放) (學生學習回饋)

COLORSELF INTERDUTION



1. 妨礙你的理想：
當被批評時，就想到黑色讓我心情很差

2. 現在的自己：
因為我喜歡這個顏色所以代表著現在的自己

3. 理想的自己：
白色代表乾淨舒服，希望可以成為整理專家

4. 鼓舞你成為理想的自己：
在前進時也要有一顆少女心!!

JIANG, MENG-YUE

COLORSELF INTERDUTION



妨礙你的理想：
當被批評時，就想到黑色讓我心情很差


現在的自己：
因為我喜歡這個顏色所以代表著現在的自己

理想的自己：
白色代表乾淨舒服，希望可以成為整理專家

鼓舞你成為理想的自己：
在前進時也要有一顆少女心!!

fun **JIANG, MENG-YUE**

COLOR SELF-INTRODUCTION



CHANG, CHE-YU

- 現在的自己 心情煩躁，生活好忙
- 理想的自己 平靜沒有煩惱
- 阻礙自己的話 要快點做完不能停止
- 去除阻礙的話 不要多想做就完事
- 鼓舞自己的話 勇往直前有夢最美

顏色自我介紹

阻礙自己的話
要快點做完不能停止

現在的自己
心情煩躁·生活好忙

去除阻礙的話
不要多想做就完事

CHANG, CHE-YU

鼓舞自己的話
勇往直前有夢最美

理想的自己
平靜沒有煩惱