

111 至 112 美感與設計課程創新計畫
111 學年度第 2 學期 學校課程實施計畫

高級中等學校基本設計

高級中等學校及國民中學創意課程/設計教育課程

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： 高雄市立高雄高級中學
執行教師： 陳芊妤 教師
輔導單位： 南區 基地大學輔導

目錄

壹、課程計畫概述

- 一、課程實施對象
- 二、課程綱要與教學進度

貳、課程執行內容

- 一、核定課程計畫調整情形
- 二、課程執行紀錄
- 三、教學研討與反思
- 四、學生學習心得與成果

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	高雄市立高雄高級中學
授課教師	陳芊妤
實施年級	高二
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) ☒ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校_6_小時 ☐ 國民中學__小時
班級數	5 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	200 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：植流泥心，只留你心。					
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	☒ 高級中學 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 (構成構面) * 先備能力：具備調色的基本技能					
一、課程活動簡介： 教師以國內外電影或動畫中角色居家風格配色為案例，分析角色設定與其畫面色彩運用，進而以色彩表達做為自我介紹的工具。首先，在收集美感照片的過程中，釐清自己對於美感的認知與愛好，探索自己生活中的視覺環境、觀察分析自己使用或選擇色彩的習慣。接著教師介紹國內外攝影師對於肖像的創作，歸納分析如何從一張肖像照中展現特質的色彩，以個人泥板畫為題，鑲嵌屬於個人風格的肖像，完成一件運用色彩關鍵要素，表現個人特色為題的泥板框，以泥板框展示自我美感風格，並做為居家擺飾的一部分。					

二、課程目標

■ 美感觀察

- 1.能觀察及分辨色彩的差異
- 2.能對生活中視覺環境色彩進行討論
- 3.能說出不同色彩給人的各種感受

■ 美感技術

- 1.運用色票及色相環思考配色的原則

■ 美感概念

- 1.認識色彩的抽象意象並體驗表達個人特質的色彩搭配
- 2.能夠運用色彩及構成要素完成複合媒材作品並詮釋自己的創作

■ 其他美感目標

1. 配合十二年國教藝術領域課程綱要新媒體藝術加深加廣課程學習重點進行課程

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	3/7	單元目標	色彩與環境
		操作簡述	教師播放國內外電影或動畫居家場景片段，請同學思考角色特質與居家風格配色關係，分析其色彩運用，並請同學在網上蒐集符合個人風格居家色彩搭配照片 5 張。
2	3/14	單元目標	你的代表色
		操作簡述	將收集而來的照片利用 Adobe Color CC 網站分析照片獲得色票表，練習運用顏料調出不同層次的色彩並選擇出能代表自己個性及特質的顏色，選出 8 個最常使用或是可以代表自己個性的顏色，以壓克力顏料畫出色票。
3	3/21	單元目標	色彩搭配運用
		操作簡述	分別找出自己的色票所呈現之意涵，將上一堂課畫好的色票再篩選色彩組合(一個色彩組合不超過四個顏色)，並思考加入具代表個人個性物件的構成擺放元素。
4	3/28	單元目標	個人風格照片製作
		操作簡述	教師介紹國內外攝影家肖像照的風格呈現，邀請學生拍攝一張具有個人特色的肖像，置入泥板框中。(此肖像的衣著色彩、畫面構圖、手持代表性物件或背景安排必須搭配個人風格及泥板框的設計)
5	4/11	單元目標	泥板框製作
		操作簡述	學生將選擇出的色彩與造型組合搭配完成一件泥板框並鑲嵌個人肖像作品，分享選擇及安排過程中的各種考量。
6	4/18	單元目標	泥板畫線上策展
		操作簡述	使用 artsteps app 進行作品線上策展，並分享個人創作理念。

四、預期成果：

透過國內外知名電影、動畫案例分析，帶著學生從自己的生活視覺環境中抽取色彩的經驗，體驗色彩的層次。透過顏料份量的調整，可調配出多元的色彩樣貌，透過配色練習中找到表現自我的顏色組合。在經過藝術家案例分析色彩搭配及構成平面上安排的練習課程後，可以增加學生運用視覺圖像與人溝通的能力，往後在生活上對於色彩的選擇與決定，有更高層次的考量。

五、參考書籍：

- 1.色彩的履歷書:從科學到風俗，75 種令人神魂顛倒的色彩故事/卡西亞·聖·克萊兒/本事出版社/2017
2. 世界的色彩配色手帖：取材七大洲，111 個實用主題、2787 種文化發想的創意提案/櫻井輝子/悅知文化/2021
- 3.玩出絕妙好設計 1:色彩的準則/伊達千代/悅知文化 /2017
- 4.百年色辭典:一次掌握色彩流行史、設計代表作、配色靈感，打造出最吸睛與富品味的美感色彩/凱蒂·葛林伍德/呂奕欣/漫遊者文化/2016
- 5.全光譜：色彩科學如何形塑現代世界/亞當·羅傑斯/商周出版/2021

六、教學資源：

以教師及學校資源本身之經驗，術雜誌、書籍等各類相關中外文書籍收集或可邀請專家專題演講。

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

原訂課程希望學生查找風景照五張，但學生所找的照片普遍有類似的情形，教師緊急調整開放學生除了風景照之外，台灣畫家的畫作配色也是相當值得參考的，與此同時，透過畫家的大師配色學，學生更能掌握色彩搭配的奧義。在流體化實際操作時，有延長時間讓學生熟悉顏料流動的不確定性，本階段實作時間有些許延長，壓縮了最後發表的時間。

二、6-18 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：

在教師引導與說明後，學生分組透過上網查找個人喜愛的風格照片五張，在圖片的找尋除了照片以外，開放讓學生查找台灣藝術家髓會的風景畫，以彌補有些同學無法明確看出照片色彩的問題，若從畫家所用的色彩，也能直接學習大師配色。

C 課程關鍵思考：

講述單元目標與規則、介紹生活中配色的例子，並複習美的形式原理

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

引導學生運用 Adobe Color CC 網站分析拆解圖片獲得色票表，練習運用顏料調出不同層次的色彩並選擇出能代表自己個性及特質的顏色，選出 8 個最常使用或是可以代表自己個性的顏色，以壓克力顏料畫出色票。

C 課程關鍵思考：

著重在讓學生瞭解平面配色的形式與如何分析主要色調。

課堂 3

A 課程實施照片：

12P1 九平中情 舍前同林東門 兩谷品升 沐呼蕭 谷案南藝

其作品所使用的色彩有

其作品的筆觸、線條、風格為何？

色彩豐富，色調偏明亮，但明亮中帶點暗沉，線條簡單乾淨整齊，巧妙地將物體編列在畫面兩端上方，使得中下的直路顯得更加寬敞。

B 學生操作流程：

以色筆進行調色練習，讓學生體驗將記憶中的色彩呈現出來的調色技巧預感色判斷。

C 課程關鍵思考：

學生透過手工調色，更直接的接觸色彩，並且透過觀察日常生活中的畫面，感知到其實生活中充滿了不同的色彩，只是我們習慣於常見到的景象，忽略了其實我們的視覺都是由色彩組成的。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

使用壓克力顏料調和出所需的色彩於透明塑膠杯中。

C 課程關鍵思考：

課程從色彩導入，期待學生調和出色彩差異，觀察色彩的變化中，感受美所傳遞的各種可能性。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

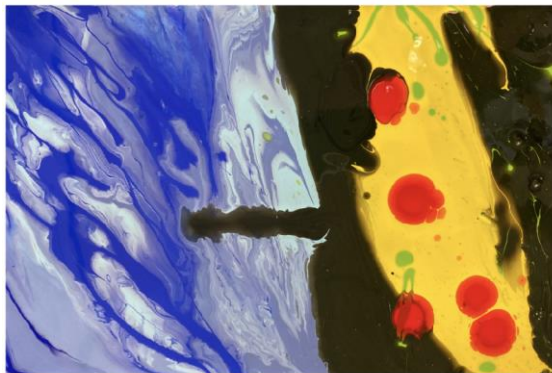
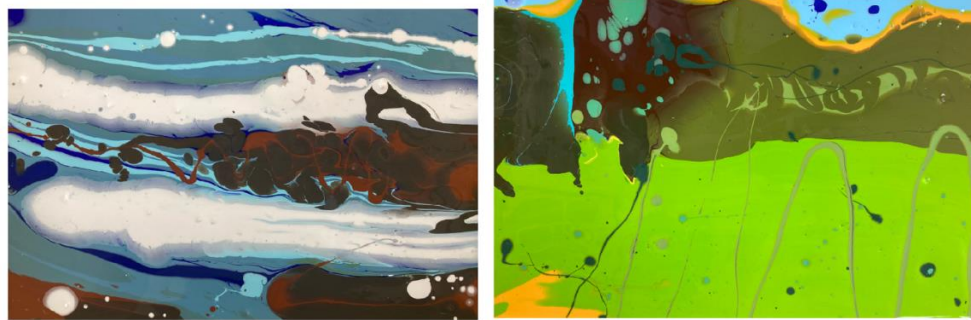
學生將所調製的各種壓克力色彩顏料依不同比例倒入同一個杯中，再進行自動性技法的流動畫實驗，嘗試流出自己想要的各型封泥版畫。

C 課程關鍵思考：

教師講解流動畫原理及操作步驟後，由學生進行色彩實驗。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

各組將作品製作成線上展覽，並分享個人創作理念。

C 課程關鍵思考：

學生能整合所學將作品配置於展間中，以增加學生運用視覺圖像與人溝通的能力，往後在生活上對於色彩的選擇與決定，有更高層次的考量。

三、教學觀察與反思

泥版框原訂學生必須放入肖像照片，後來因泥版框的色彩豐富，有蓋過照片的問題，所以取消照片的黏貼，並不影響美感課程的進行，泥版框本為裝飾畫框，學生可依照其需求以及喜好黏貼適合的風格照片。美感教育為生活累積之經驗，當開始對生活中的每一件事情敏銳，便會開始願意開啟發現、探索、體驗、嘗試、運用、整合的歷程，是一種素養教育，也是一種自信心的養成。當學生對於生活觀察敏銳細微，漸漸能關切生活，意識美如呼吸般的需要，成為生活之必需品，進而能運用所學將美感素養落實於生活當中。

四、學生學習心得與成果

分析台灣藝術家風景色彩。 製作屬於自己的色彩草圖。 調製所需的色彩進行留畫

