

111 至 112 美感與設計課程創新計畫

111 學年度第 1 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： 彰化縣立竹塘國民中學

執行教師： 施明楓 教師

輔導單位： 中區 基地大學輔導

目錄

壹、課程計畫概述

- 一. 課程實施對象 3
- 二. 課程綱要與教學進度 3

貳、課程執行內容

- 一. 核定課程計畫調整情形 7
- 二. 課程執行紀錄 7
- 三. 教學觀察與反思 7
- 四. 學生學習心得與成果 10

參、同意書

- 一. 成果報告授權同意書 11
- 二. 著作權及肖像權使用授權書 11

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	彰化縣立竹塘國中
授課教師	施明楓
實施年級	七年級
課程執行類別	<p>一、高級中等學校基本設計選修課程 (18 小時 1 學分)</p> <p>☐ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校</p> <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>☐ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校__小時</p> <p>☒ 國民中學 9 小時</p>
班級數	7 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	181 名學生

課程名稱：環遊竹中色彩					
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		☐ 普通高中 年級 ☐ 技術高中 年級 ☒ 國民中學 7 年級
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目：</p> <p>☒ 曾修美感教育實驗課程</p> <p>111-1 安妮新聞-工具的前世今生</p> <p>* 先備能力：</p> <p>1. 多數學生對於事物有好奇心，並能進行環境色彩造型之觀察任務。</p> <p>2. 能使用 ipad 拍照蒐集校園色彩拼圖。</p>					
				 <p>國中 安妮新聞 </p> <p>工具的前世·今生·未來</p> <p>學生在搜尋「工具」的正確操作與演變歷史後，進行繪製與文字彙整記錄，並連結自身經驗，設計改良後的</p>	

一、課程活動簡介：

課程以校園觀察切入，以質感與色彩兩元素作為視覺元素併呈拼貼，深入以自然物作為觀察對象進行造形/色彩模仿再創，帶入自然物水彩調色主題挑戰。

- **校園環境美感放大鏡-質感大閱兵**：認識色彩在校園中各種作用，啟動校園色彩質感搜查行動，找出校園中各角落的用色構成，並將搜集到自然物照片與非自然物以同色系併排，分辨不同質感所帶來的多元感受。
- **校園植物 Patten 採樣**：以自然觀察家的眼睛仔細記錄校園植物的形狀與色彩，**拍攝影像後進行採集**。將植物帶回課堂後透過構成排列看見不同植物造型所組合成的視覺感受，並討論班級配色後(主副色四色)，進行班級掛旗的繪製(帆布+不透明水彩)。
- **校園植物色票-水彩無痛調色挑戰**：欣賞水彩畫家 Lorene Edwards Forkner 的作品與創作影片，以 Pantone 色票輔助提取自然觀察物之色彩切片作為調色題目，練習水彩(使用三原色調色，並不使用黑白兩色)的透明水彩調色任務。

二、課程目標

- 美感觀察：校園環境自然物之色彩與非自然物件之質感觀察。
- 美感技術：水彩調色技法
- 美感概念：構圖與構成
- 其他美感目標：融入環境議題、數位載具學習

三、教學進度表

二、課程綱要與教學進度

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	9/05 9/16	一、校園環境美感放大鏡-質感 色彩 大閱兵	
		單元目標	1.認識色彩的配色類型。 2.能在生活中體會色彩配色所帶來的感受差異，並進一步探索環境中的質感。 3.利用平板和小組色票，尋找可拍攝紀錄的色彩與質感之所。 4.能完成小組挑戰：質感之四向度，相似色與對比色等拍攝題目。

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
2		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1.開啟對色彩的聯想活動，以文字或口語回答，或物件聯想與色彩進行互動。 2.小組選擇 2~3 張色卡，進行詞語的聯想—加入名詞，形容詞，動詞等，擴充對色彩的詞彙想像。 3.教師播放質感主題簡報，請同學再次對質感進行詞彙想像練習。 4.教師就畫面中的線條質感與色彩進行說明舉例。 5.小組認領設計師和攝影師角色，並瞭解工作內容與操作方式。 6.校園拍攝活動 15 分鐘（將色票放置於攝影作品中）
3	9/19 9/23	二、校園植物 Patten 採樣	
		單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1.利用植物形的排列感受平面空間構成美感。 2.進行色彩討論。
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1.透過校園環境踏查，撿拾花葉植物，觀察植物的配色方式。 2.小組進行植物構成版面討論後描圖。 3.討論班級掛旗配色，決定班級掛旗的 Patten 圖樣的正反面。
4	9/26 10/07	單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1.運用配色參考選出班級主色與副色進行應用。 2.將顏色進行分佈搭配構成。
5		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1.依照配色討論進行調色 2.將構成 Patten 投影在帆布上進行造型定稿。 3.在布料上進行植物形的填色。 4.教師後續將布料加工縫製及加裝木棍作為可懸掛用班級掛旗。
6	10/10 10/14	三、校園植物色票	
		單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1.透過自然物觀察色彩的分布。 2.利用印刷色對照自然物色彩找出相近色。
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1.採集前次觀察植物回教室進行拍攝。 2.以色票對照植物的顏色，找出九種色彩進行編號紀錄及拍攝紀錄。

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
7	10/17 10/21	單元目標	1.能熟悉水彩的水份控制調色。 2.運用紅黃藍三原色進行水彩調色。 3.觀察色彩明度，但限制不可使用黑色與白色調色。
		操作簡述	1.從自然物中分辨出其中所有的九種不同色彩，並利用 Pantone 色票對照輔助。 2.基本調色練習。
8	10/24 11/04	單元目標	1.運用自然物觀察與色票搭配校正水彩調色的相似度。 2.熟悉創作媒材及調色方法 3.學習控制水份進行水彩調色。
9		操作簡述	1.運用水彩顏料調色，在不使用黑色與白色顏料限制下，調出自然觀察物之其中九種色彩，完成作品。 2..將自然觀察物件放在九宮格作品旁拍照紀錄。

四、預期成果：能更覺察生活中所見的各處顏色的作用，預計會有下述練習與作品完成。

- 1.校園環境色彩質感拼圖：視覺構成（攝影）
- 2.校園植物 Patten 採樣：構成、色彩（班級掛旗用於校慶活動）
- 3.校園植物色票：色彩（水彩調色）

五、參考書籍

書名	作者	出版社/年份	價格
<u>夢幻水彩調色技法</u>	Ana Victoria Calderon	旗標/2022	480
<u>配色的設計美學</u>	iyamadesign 居山 浩二	時報/2021	520
<u>用攝影說故事</u>	Finn Beales	本事/2022	520
<u>都會野花野草圖鑑</u>	鍾明哲	晨星/2021	850
<u>像藝術家一樣活用色彩</u>	Betty Edwards	木馬文化/2022	550

六、教學資源：

<https://www.instagram.com/gardenercook/>

<https://www.photogrid.app/zh-tw/>

Panton 明信片色票

貳、課程執行內容

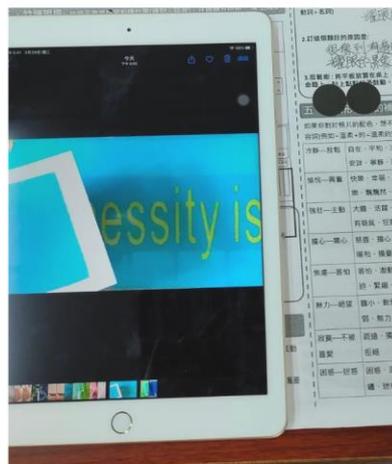
一、核定實驗課程計畫調整情形

1.將單元二的創作實踐與校慶活動做結合。

二、6-18 小時實驗課程執行紀錄

課堂一、校園環境美感放大鏡-質感色彩大閱兵 (第 1-2 節)

A 課程實施照

一、校園環境美感放大鏡

攝影取材 | 色彩觀察 | 詞彙練習

B 學生操作流程：

- 1.選一張喜歡色彩的色票，將色票帶到校園中觀察尋找相同顏色的場景物件，以平板拍攝色票與物件組合的紀錄。
- 2.將蒐集到的影像帶回課堂上進行色彩與質感分析。
- 3.以文字進行聯想活動並討論記錄。

C 課程關鍵思考：

希望藉由校園搜查活動引發學生對於環境中色彩與質感存在的美感認同。

A 課程實施照片

B 學生操作流程：

- 1.透過校園戶外踏查撿拾花葉植物，觀察植物的配色方式。
- 2.小組進行植物構成版面討論後描圖。
- 3.討論班級掛旗配色，選定班級掛旗的 Patten 圖樣的正反面。
- 4.依照配色討論進行調色，將構成 Patten 投影在帆布上進行造型定稿。
- 5.在布料上進行植物形的填色。
- 6.教師後續將布料加工縫製收編，學生在家政課進行鈕扣縫製班號。

C 課程關鍵思考：

配合校慶班級休息區佈置需求，以校園環境素材出發進行色彩與構成的練習配置，並將植物材料進行媒材轉換後，完成班級集體創作。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 採集前次觀察植物回教室進行拍攝紀錄 (同桌每人選擇對象物不可相同) 。
2. 以色票對照植物的色彩，找出其中九種色彩進行編號及拍攝紀錄。
3. 運用三原色 (紅黃藍) 調色，在不使用黑色與白色顏料限制下，調出自然觀察物之中的色彩。
4. 將自然觀察物件放在繪製完的植物色票品旁拍照紀錄。

C 課程關鍵思考：

學生對於水彩調色有很多的負面經驗——不知如何調色，顏色混濁，水分難以控制...。透過拆解與觀察對照，將任務單純化，以及在限制 (不使用黑色與白色，只用三原色) 下讓調色穩定性增加，提升學生對於色彩的觀察敏銳度以及色彩創造性。

三、教學觀察與反思

這次課程嘗試用校園環境中的自然資源引導學生觀察與感受美在生活中，並利用課程設計引導，將質感、色彩、構成等美感構面放入創作實踐中，以期讓學生能融會體驗。在課程修正上有刪減部分延伸出去的小練習與體驗活動，把時間留在創作實踐的產出上，讓學生在任務目標之下可以享受學習過程。

四、學生學習心得與成果

- 「校園植物 Patten 採樣」是從校園中撿一些植物、樹葉，來拼成一幅畫，讓我感覺原本看起來平平無奇的植物，竟然能拼湊出代表班級的一幅畫。(70106 楊閔宇)
- 「校園植物 Patten 採樣」(配色 + 塗色 + 鈕扣縫線) 因為我覺得這個要大家一起合作才能完成，不是單一個人獨立的作品，讓我覺得大家更團結。(70125 曾亭予)
- 「校園植物 Patten 採樣」調色讓我了解到原來水彩可以調出各種不同的顏色，而且有些顏色也很有質感。(70214 洪姍筠)
- 描繪葉子，我覺得我描完之後超像真的，也可以觀察到植物的紋路，且讓我懂得什麼是審美觀超開心的。(70219 劉宜靜)
- 我喜歡「校園植物 Patten 採樣」，因為可以知道不少排列的方法跟色彩搭配方式。(70224 許靖安)
- 在「校園植物 Patten 採樣」，我發現原來學校有那麼多植物，也學到了如何處理畫面構成排版。(70226 詹宥昕)
- 「校園植物 Patten 採樣」讓我發現可以運用大自然的東西創造藝術。(70220 王薰誼)
- 「校園植物 Patten 採樣」，因為可以觀察校園的植物，用「運用之妙，存乎一心」來製作作品。(70507 黃柏翰)
- 在「校園植物 Patten 採樣」這個課程，我感覺這些植物單獨看起來雖然不怎麼樣，但是把色彩不同的植物擺在一起，就會有不一樣的感覺。我收穫到了如何擺放讓物品呈現美感。(70612 詹博丞)
- 「校園植物 Patten 採樣」(撿拾落葉與排列描圖形) 因為它讓我知道我們平常看到的樹葉花朵有不同的呈現方式。(70609 蔡迦升)
- 在「校園植物 Patten 採樣」中，能讓我們走出教室到戶外與組員一起活動，和他們排列出

作品，讓我感覺很有趣！（70709 莊子龍）

- 「校園植物色票」在做的過程中很有趣，用不同的色彩做出不同的作品真的很有趣，而且還讓我學習到一個作品可以有很多不同呈現。(70218 黃芳玉)
- 在「校園植物色票」我學會怎麼用 3 種顏色調出各式各樣的顏色，在學習的過程雖然有些困難的地方，但有老師的幫助很快就解決了。(70226 詹宥昕)