

111 至 112 美感與設計課程創新計畫
111 學年度第一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： 苗栗縣興華高中
執行教師： 賴玉萍 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)

二、111 學年度第一學期精選課程內容與教學進度

實施年級： 高二高三	每週堂數： 單堂 ☐ 連堂 ☒
實施班級數： 8	學生數： 240
一年級授課教師：_	授課班級： ☐ 普通班____班 體育班____班
二年級授課教師：_賴玉萍	授課班級： ☒ 普通班_6_班 體育班____班
三年級授課教師：_賴玉萍	授課班級： ☒ 普通班__4_班 ☐ 美術班____班
<p>一、精選課程示例編號：色彩3 美感構面類型勾選：☒色彩 質感 比例 構成 構造 結構 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 課程名稱：_____色彩調和與配置_____</p> <p>二、精選課程示例編號：○○ 美感構面類型勾選： 色彩 質感 比例 構成 構造 結構 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 課程名稱：_____</p> <p>三、精選課程示例編號：○○ 美感構面類型勾選： 色彩 質感 比例 構成 構造 結構 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 課程名稱：_____</p> <p>四、精選課程示例編號：○○ 美感構面類型勾選： 色彩 質感 比例 構成 構造 結構 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 課程名稱：_____</p>	

學生先修科目或先備能力：

* 先修科目：

* 先備能力：(概述學生預想現狀及需求)

本

一、課程概述：

從台灣城市生活環境影像試行初步色彩觀察，與日本的城市色彩稍作印象色的感受比較與整理。於校園周遭的環境進行走讀參訪，觀察紀錄環境色彩的美與醜，拍照蒐集環境色彩後，以 APP 進行數位式色彩擷取分析。

透過都市酵母融入性色彩的實例介紹，理解色彩有其融入城市的用途設計，介紹中性色（灰、咖啡色 - 城市、鄉村常見色）對色彩的冷暖對比影響，選擇其一加入蒐集的色塊分析後，透過色彩比例轉環調整主色系、強調色，找出冷暖對比或一致性關係，使環境色彩得以改造並更具協調性。

利用灰紙操作剪一刀設計，並透過重組產生基本形內部的負空間。應用美的形式原理於色彩配置上，選擇調整過的色彩紙張剪裁基本形，並黏貼色塊於學習單上，再回到初始的採集場景，進行設計前後的色彩對照。

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. 色彩觀察：從日本、泰國的城市色彩試行初步色彩觀察，與台灣城市生活環境影像對照後，稍作城市印象色的感受比較與整理。而後於校園周遭的舊城區（台中火車站、文創園區）進行走讀參訪，觀察建築、節慶布置、展覽告示、植栽等環境色彩。
2. 色彩描述：將觀察紀錄環境的色彩特點，透過學習單進行感受的描述與聯想。
3. 色彩對照：將調整後的色彩配置，回到初始的採集場景，進行設計前後的色彩對照，感受色彩經由調整過後產生的美感。

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. 色彩分析：以手機 APP 拍照進行數位式色彩擷取，選擇具有當地景觀特色的色環後，發布色彩關係的分析、配色的感覺，並上傳臉書分享。
2. 色彩比例：透過色彩比例轉環的操作（轉環有 1：2：3：5 等大小比例變化，可疊合），理解色彩於不同比例時形成的視覺差異。
3. 色彩應用：利用灰紙操作剪一刀設計，並透過重組產生單位形內部的負空間。應用美的形式原理於色彩配置上，選擇調整過的色彩紙張剪裁基本形，並黏貼色塊於學習單上。亦可應用色彩配置於筆袋上

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. 融入性色彩：與都市酵母「融入性色彩」低調的美感對照後，理解色彩有融入城市的用途差異，及城市營造出的色彩印象。
2. 色彩調和：透過中性色（灰、咖啡）與冷暖對比、一致性的色彩比較，初步調整色彩比例，找出適合環境特點的主要色調及搭配色系，整理出符合調和美感的色彩
3. 單位形：是在相同或相似的形象組合中，最基本的單位元素。單位形可以單獨重複排列，或組成「單位形組合」，再以「單位形組合」為基礎，作有規律的反覆排列。

其

- 其他美感目標（融入重大議題或配合校本、跨域、學校活動等，可依需要列舉）

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	10/18	單元目標	城市印象
		操作簡述	觀察日本、民居、風景，並與台灣的進行比較後，分析國外與台灣的色彩差異或接近處，以色塊紀錄於學習單上。
2	10/25	單元目標	色彩觀察紀錄
		操作簡述	帶學生，進行環境色彩觀察、紀錄。學生分組使用色票或相機記錄校園中色彩使用最美和最醜的角落（相同的色調和衝突的色調）各一張，進行色彩分析與組員討論畫面中的色彩配置和配色比例，是否和諧？美嗎？為何美？如果不美，提出如何與空間達成和諧感。
3	11/1	單元目標	色彩要素
		操作簡述	講解色彩的層次、彩度與空間、色彩關係，引導學生操作手機APP 選擇色彩，說明使用的色彩關係、配色的感覺，並上傳臉書分享。
4	11/8	單元目標	色彩調和
		操作簡述	以都市酵母改造變電箱說明「融入性色彩」，帶入城市常見的中性色進行冷暖對比的比較，及主色系與強調色之間的比例，學生依據採集的色彩進行調整、運用色盤比對比例，並紀錄於學習單上。

5	11/15	單元目標	基本設計
		操作簡述	利用灰紙操作剪一刀設計，並透過重組剪裁基本單位形，貼製於學習單上後，選擇比對調和後的色紙張，作為下一階段色彩配置的準備。
6	11/22	單元目標	色彩配置
		操作簡述	解說色彩配置的設計方式，畫方格線、剪基本形，而後黏貼色塊於學習單上，再回到初始場景，進行調整後的色彩對照。

四、預期成果：

1. 能發現並表達環境的色彩問題。
2. 能調整與環境和諧的色彩關係。
3. 能應用調和色及剪一刀單位形設計進行色彩配置。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 莉雅翠絲·艾斯曼、齊斯·雷科、PANTONE 公司，莊靖譯 (2011)。《PANTONE 色彩聖經》。漫遊者文化。
2. 約瑟夫·亞伯斯，劉怡伶譯 (2015)。《色彩互動學》。臺北市：積木。
3. 卡西亞·聖·克萊兒，蔡宜容譯 (2017)。《色彩的履歷書》。臺北市：本事。
4. Kouhei Sugie, Kumiko Tanaka, Hiroshi Hara, Akiko Hayashi, Junya Yamada (2014)。《設計就該這麼好玩！配色 1000 圖解書》。臺北市：悅知文化。
5. 瑪莉安·弗萊伯格，瑞秋·湯瑪斯，畢馨云譯 (2018)。《數學好有事》。臺北市：麥田。
6. 紅糖美學 (2019)。《配色設計學》。臺北市：邦聯文化。
7. 蘇珊·戴玲潔，陳系貞譯 (2006)。《當圓形遇上三角形》。臺北市：究竟。

六、教學資源：

美感電子書、電腦、相機、手機、都市酵母變電箱實例、台中市西區建築群、自製色彩比例轉環、壓克力、廣告顏料、筆袋

貳、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)

二、6-18 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

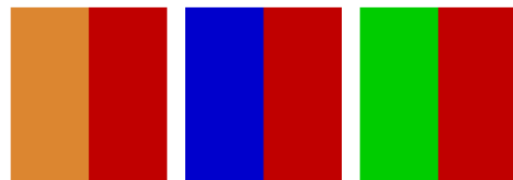
A 課程實施照片：

Before

After

色彩關係

細語色

對話色

喊叫色

B 學生操作流程：

- 1.以世界各大城市及台灣為例，說明色彩的差異，用比較法探討台灣街道環境中「美」與「不美」的地方。
- 2.變電箱改造計畫案例分析，在感受都市酵母「融入性色彩」低調的美感後，發表對變電箱改造的民眾參與度之看法、色票的用途、台灣城市給人的色彩印象後，填寫於學習單上。
- 3.討論並回答講義提問：包括、學習色彩工具、找出色彩調和組合之中，色彩之間的關係等。

C 課程關鍵思考：

- 1.台灣城市給人的色彩印象是什麼？
- 2.能對生活中的色彩進行觀察與討論

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

帶學生，進行環境色彩觀察、紀錄。學生分組使用色票或手機記錄校園中色彩使用最美和最醜的角落（相同的色調和衝突的色調）各一張，進行色彩分析與組員討論畫面中的色彩配置和配色比例，是否和諧？美嗎？為何美？如果不美，提出如何與空間達成和諧感。

C 課程關鍵思考：

- 1.能對生活中的色彩進行觀察與討論
- 2.藉由校園探索與觀察，發現環境中出現的色彩，引發孩子對生活環境有感。
- 3.能利用色票找出環境中的色彩並對色彩進行分析與討論，找出具有美感的色彩配置，
體認色彩調和的重要性，

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

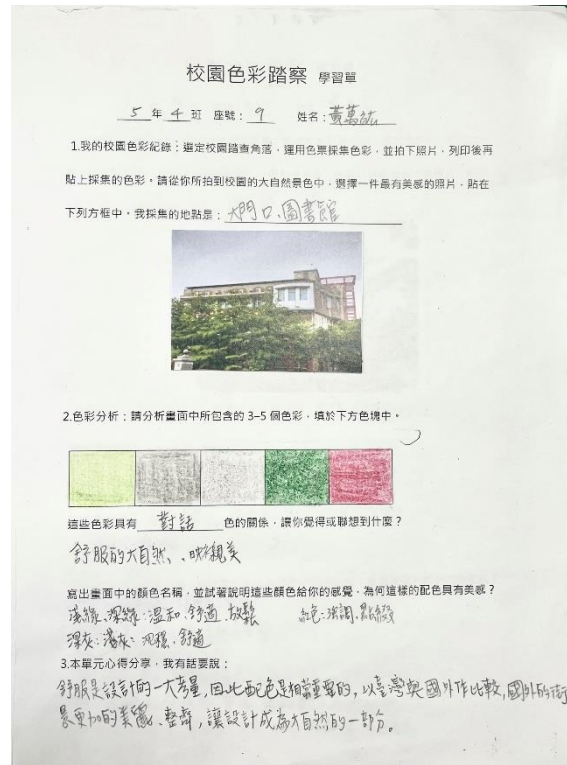
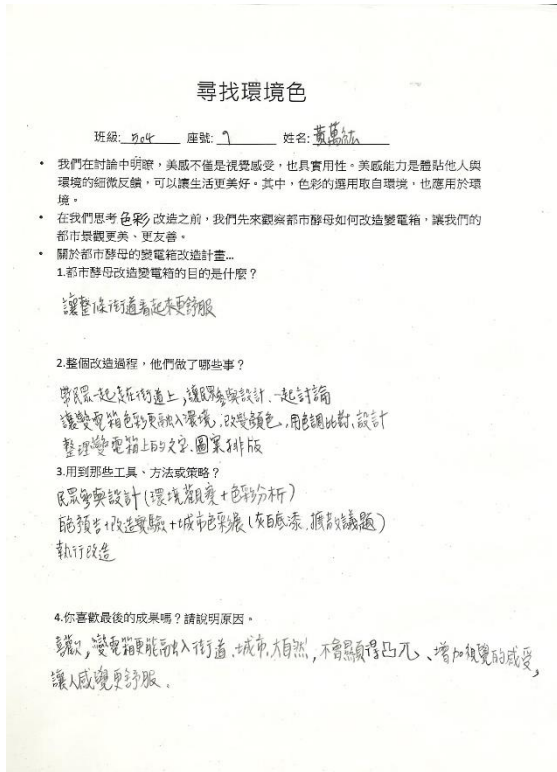
講解色彩的層次、彩度與空間、色彩關係，引導學生操作手機APP 選擇色彩，說明使用的色彩關係、配色的感覺，並上傳臉書社團分享。

C 課程關鍵思考：

1. 透過提問讓學生比較彩度高低形成的前後空間感、對比色與類似色的用途差異、降低彩度後的協調感，進行色彩關係的分析後，應用上述概念於手機 APP 選色

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

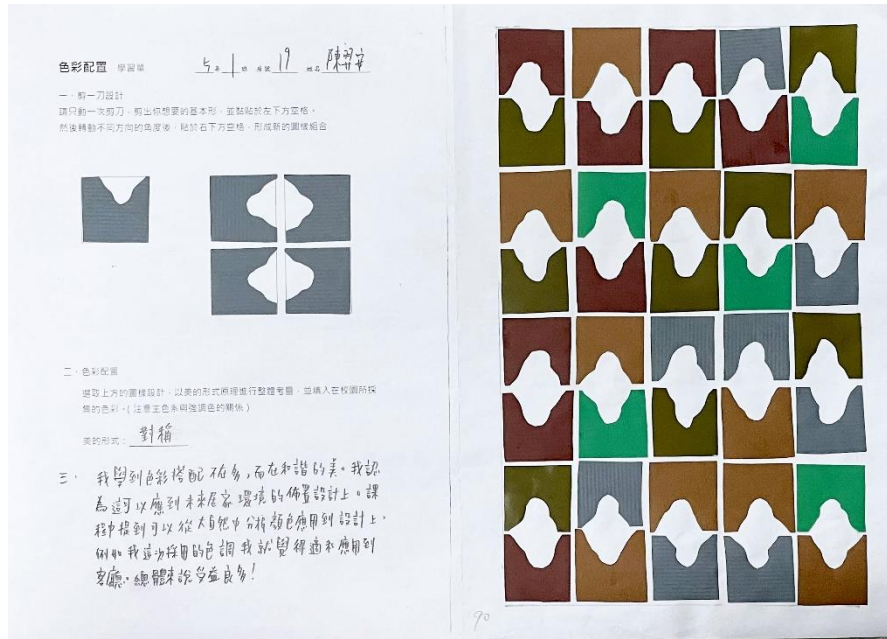
以都市酵母改造變電箱說明「融入性色彩」、提問色票的作用，帶入城市常見的中性色（灰、咖啡色）進行冷暖對比的視覺差異，及主色系與強調色之間對比的應用，學生依據採集的色彩進行調整，以 3 種類似色+對比色+中性色等 5 種調和色塊紀錄於學習單上

C 課程關鍵思考：

1. 以都市酵母為例，省思：「為何需要民眾參與？色票的作用？大安區給人什麼樣的色彩印象？為何有這些色彩印象的差異？」藉此刺激學生思考城市改造與自身的關係，及色彩帶來的視覺影響。
2. 觀察中性色與冷暖對比色並置時，主題色與背景色調產生的感受，找出主色系與強調色的共同關係色，藉此思考因色彩比例而產生對比色與強調色的份量差異

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

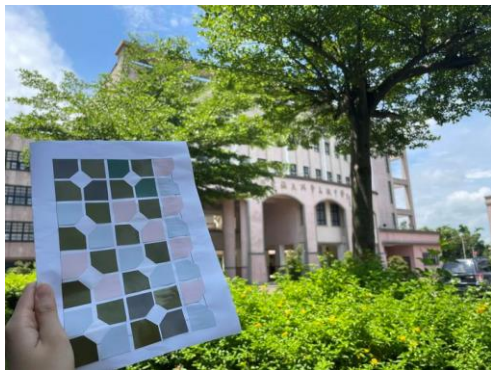
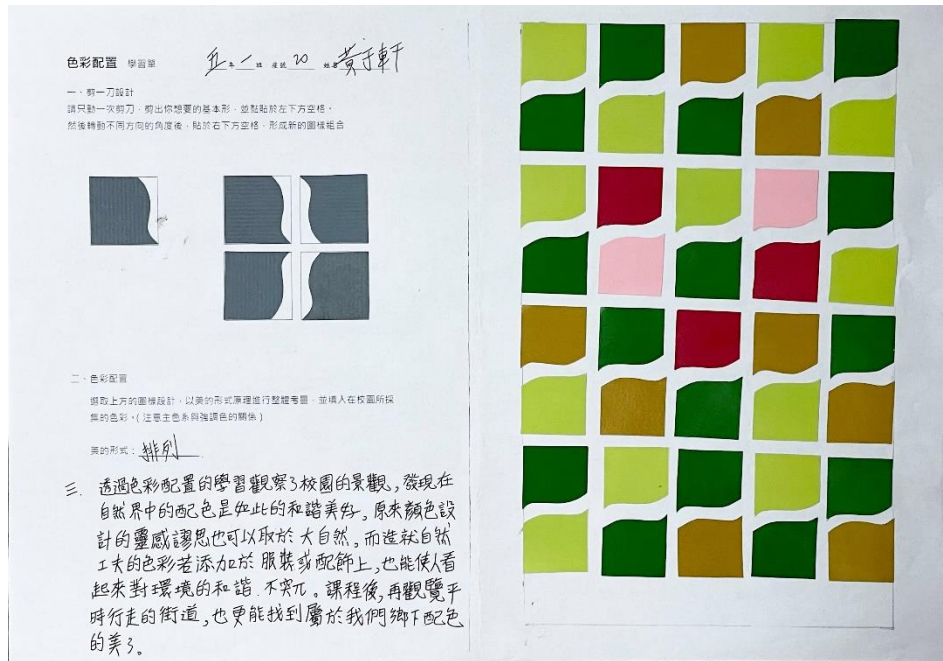
利用灰紙操作剪一刀設計，並透過重組剪裁基本單位形，貼製於學習單上後，選擇比對調和後的色彩紙張（五色），作為下一階段色彩配置的準備。

C 課程關鍵思考：

1. 採用灰紙是為了暫時排除色彩的干擾，讓觀察焦點集中於單位形與負空間的變化組合，以凸顯灰紙的造形與白色底紙之間的隱形負空間。
2. 只將方形剪一刀進行設計，可讓造型簡單化、抽象化，避免將色彩與寫實造形產生連結，有利於組合後的單位形與美的形式原理產生新的結構

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

應用美的形式原理解說色彩配置的設計方式，將上一節選好的色彩紙張畫 2.5cm 方形格線、剪基本形，而後黏貼色塊於學習單上，再回到初始場景，進行調整後的色彩對照。

C 課程關鍵思考：

學生於上傳色彩對照於臉書社團時，需反思下列提問：

- 1.色彩調和做了中性色的修改，以何種概念調整？（冷暖對比？一致性？）
- 2.學到哪些色彩應用方式？覺得如何？
- 3.這些配色可以應用到哪裡

三、教學觀察與反思

一刀剪：需特別叮嚀學生，剪掉的色塊面積不宜過大，以不超過總面積的三分之一為限，如果剪掉太多會影響日後色彩驗證的比對。

課程聚焦在如何與環境達成和諧的色彩，課堂上用 ppt 透過「招牌」探討台北與東京、歐美的城市景觀差異

再透過變電箱改造計畫案例分析，在感受都市酵母「融入性色彩」低調的美感後，發表對變電箱改造的民眾參與度之看法、色票的用途、台灣城市給人的色彩印象後，學生非常有感，學生皆認為變電箱的改造過程令人印象深刻，甚至在街上只要有經過變電箱，就會開始觀察和思考如何配色，才能讓它融入環境。同時也感受到原來使用環境色可以讓我們的街道看起來更和諧和更有整體感。對之前總認為台灣街道為何不美的原因，終於得到解答。

四、學生學習心得與成果(如有可放)

三、在自然環境中擁有諸多和諧的色彩，是我上課以前沒有特別留意過的，我曾以為配色就是不斷地嘗試各種組合，上完課之後才明白，原來設計師也會在自然景物中尋找靈感，一項項偉大的設計背後，或許出自生活中的不起眼的一隅，我也該嘗試發現屬於我的那個角落。而在這次的課程中，我仔細觀察校園的角落，找到了如右的配色，感覺可以應用在絲巾或增添造型感的點綴。透過這個單元我大開眼界，學到好多專業術語，配色的過程，使我對色彩充滿興趣，也更勇於嘗試。

三、這堂課學會如何使用分析顏色的軟體，在拍攝校園時也看到很多平常不會注意到的美景。在進行選色紙黏貼時，我發現我對色彩很不敏感，分辨不出類似的顏色有什麼分別。色彩的搭配可以應用在很多地方，像室內的設計、穿搭等等，都能夠為生活增添美感，是很充實的一堂課程。

三、美其實就在我們身邊。透過這次活動，我們學會在日常生活、在大自然裡看見美的存在，儘管是不起眼的雜草堆，亦或是石縫中的小花，其配色都是那麼的協調好看。借由大自然的配色我們可以將它運用在衣服、包裝、設計等多重領域上。大自然是美的老師，它無時無刻都在告訴我，只要用心去看，美便無處不在。