

111 至 112 美感與設計課程創新計畫
112 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/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： 高雄市立三民高級中學

執行教師： 陳怡姝 教師

輔導單位： 南區 基地大學輔導

目錄

壹、課程計畫概述

- 1、 課程實施對象
- 2、 課程綱要與教學進度

貳、課程執行內容

- 1、 核定課程計畫調整情形
- 2、 課程執行紀錄
- 3、 教學研討與反思
- 4、 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	高雄市立三民高級中學
授課教師	陳怡玟
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/設計教育課程 (6-18 小時) ☒ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校_12_小時
班級數	2 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	66 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：異模藝樣—我們的色彩交換日記					
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	☒ 高級中學二年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目：無 ☐ 曾修美感教育實驗課程： ☒ 並未修習美感教育課程 * 先備能力： 在實施美感課程前，會帶領學生理解美的形式與點線面的構成，讓課程能銜接以利學生在美感課程中已有先備知識。					
一、課程活動簡介： 課程「異模藝樣-我們的色彩交換日記」共分成四個單元，分別是「初識」、「交際」、「日記」與「交換日記」。在「初識」單元是從顏色與異國文化的印象出發，了解顏色、文字與語言的關係，比較文字轉換顏色與顏色轉換成文字的變化；在「交際」單元讓學生認識不同的東南亞文化為主題，畫下對於他人文化的印象與色彩，文化印象分成人文與自然面向去進行思考，學生透過查資料了解對方文化，再透過當地人介紹自身的文化與色彩，讓文化彼此交流；在「日記」部分以單人創作為主，先閱讀安妮新聞理解不同文化的節日，並以月曆為主題，安排學生不同的月份思考圖像與顏色的搭配，製作專屬的色貼紙，創作出具特色的文化月曆；最後的「交換日記」部分是共同創作，將相同月份或合適配色倆倆拼在一起，完成異國文化月曆，互相交流作品與文化特色，找到彼此的相同點與相異點。					

二、課程目標

■ 美感觀察

1. 觀察文化中的自然與人文色彩的意象。

■ 美感技術

1. 找到並調出能代表文化的色彩。

2. 利用 Art Palette 分析色票。

3. 剪貼與畫出具點線面美感的圖案。

■ 美感概念

1. 點線面與美的形式的構圖。

2. 理解不同文化色彩與意象。

■ 其他美感目標

1. 議題-多元文化教育：認識文化豐富與多樣性。

2. 跨域-國文：(1)認識能代表色彩的文字 (2)色彩的命名

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	10/2	單元目標	初識：顏色的認識-色彩聯想
		操作描述	<ul style="list-style-type: none">● 學生透過紅、橙、黃、綠、藍、紫、黑和白八種顏色去聯想，並將聯想物利用色筆畫在貼紙上，再整理每位學生的貼紙，分別貼在標註不同顏色的大張紙上，師生一同討論色彩。● 學生利用中文與英文的搭配，了解文字與圖的關聯。
2	10/9	單元目標	初識：顏色的認識-顏色與文字
		操作描述	<ul style="list-style-type: none">● 給予學生代表顏色的中文字，例如：赤、茜、皂、黛等，讓學生去想想分別是甚麼顏色?(文字→顏色)● 教師講解顏色的命名以動物、植物、礦物、人造物等幾種分類去命名。● 學生分組，教師給予每組 3 張色卡思考此色卡能想到甚麼?並試著將色卡進行命名。(顏色→文字)
3	10/16	單元目標	交際：心中對方的家鄉顏色
		操作描述	<ul style="list-style-type: none">● 教師給予任務，讓學生去思考對於東南亞國家的印象，印象分別以「人文」與「自然」兩個面向出發，「人文」部分包含服裝、建築、飲食、民俗技藝等；「自然」部分則包含動物、植物、景色等，並將其印象畫出來。
	10/23	單元目標	交際：認識對方的家鄉顏色

4		操作描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 透過上週的課程，讓學生對於異國的文化有初步印象，在這週課程安排學生透過手機去收集對方文化，一樣以「人文」與「自然」兩個面向為題，並透過 Art Palette 去分析其色票，找出代表其文化的 5 種顏色。
5	10/30	單元目標	交際：介紹自己家鄉的顏色
		操作描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 外師分享自己國家的色彩，以「人文」與「自然」去分類說明，了解不同國家的文化特色。 ● 連續三週的課程，分別代表文化中：印象的、資料的與真實的。
6	11/6	單元目標	日記：月曆構思-月份與圖像
		操作描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 給予安妮新聞讓學生閱讀，讓學生知道相同的日子在不同國家卻有不同習俗文化，每一天都可以代表某個紀念日。 ● 每位學生安排一個月份，思考其月份的印象(節日、慶典、習俗等)，並以空白月曆單讓學生填寫與繪製。
7	11/13	單元目標	日記：月曆構思-認識月份與色彩
		操作描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 根據上週所整理的月曆內容，進而去思考五種色彩能與之呼應，例如：一月能聯想到新年，新年能想到紅包、春聯，進而想到紅色，然而不同文化對於新年會有不同的意象，也會有不同的色彩表現。 ● 利用壓克力顏料在 10*10 公分的透明卡典西德上調出上週所規劃的月份代表顏色，製作貼紙。
8	11/20	單元目標	日記：月曆製作-比較色彩的和諧與衝突
		操作描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 繼續上週的課程，完成五張代表色的貼紙。 ● 學生為這五個顏色命名，並比較色與色之間的關係(和諧?衝突?)。
9	11/27	單元目標	日記：月曆製作-點線面與色彩比例之間的搭配
		操作描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 給予每位學生直徑 20 公分的半圓形的卡紙作為底，讓學生將心智圖月份的意象整理，教師引導學生在構圖上以點線面搭配美的形式的方向去進行草稿。 ● 教師說明色彩分主色、輔色與強調色的比例關係，學生需思考如何安排五種代表色的比例與位置，形成具美感的構圖。
10	12/4	單元目標	日記：月曆製作-造型轉化
		操作描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 以剪貼五張自製卡點西德貼紙的方式，將手繪的草稿轉化成拼貼，表現在半圓形的卡紙上，製作月份的形象畫。

11	12/11	單元目標	日記：月曆製作-畫面構成
		操作描述	<ul style="list-style-type: none"> 繼續上週作業，完成拼貼，並可以利用油性筆在上面描繪，除了增添畫面趣味性，也讓構圖具有線條的美感，最後完成集結點線面與色彩搭配的文化月曆。
12	12/18	單元目標	交換日記：異國文化月曆共創與交換
		操作描述	<ul style="list-style-type: none"> 每位學生都會完成半個圓形造型的文化月曆，這半圓形是拼圖。 <div style="text-align: center;"> <p>自己 1 月 他人 1 月 1 月月曆</p> <p>自己 1 月+他人的 2 月 色彩合宜的圓</p> </div> 在拼圖過程中，可以思考選擇的另一半圓與自己的搭配是否得宜?因為都是半圓形可以有多種的搭配，可進行和諧與衝突關係的思考。

四、預期成果：

1. 學生能思考自身文化的特質，找出其代表色彩。
2. 學生能發現異國文化的特質，找出其代表色彩。
3. 學生能了解文化中的色彩、文字和語言的關係。
4. 學生能設計具文化色彩與構成美感的月曆作品。
5. 學生能彼此交流與分享不同文化的特質與美感。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 台灣顏色。黃仁達。聯經出版公司。2014/07/01。
2. 中國顏色。黃仁達。聯經出版公司。2014/06。
3. 日本色彩物語：反映自然四季、歲時景色與時代風情的大和絕美傳統色 160 選。長澤陽子。麥浩斯。2017/08/12。

六、教學資源：

《安妮新聞》冬季特刊

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

課程計畫原訂實施於高雄市中山工商，因教師於 112 學年度開始任教於高雄市立三民高中，新舊兩校更動，除了學制上不同外，在執行內容上也有明顯的調整，以下三點說明：

1. 教學對象從高職生改為高中生

從原本的職業學校到現在的普通高中，課程在內容上增添了更多文字的表達外，更加入了雙語部分，增強學生的英文能力。

2. 從與僑生共創更改為與外師協同

原本課程規劃以中山工商的僑生與本地生相互交換文化經驗並共同創作作品，但新學校三民高中並沒有僑生班，故無法實施，然而三民高中有外師的資源，因此更動教學內容，邀請外師進班分享國家文化與地域色彩。

3. 兼行政職務而教學班級數減少

因本人擔任行政職務，原本教學班級數安排的四個班級更動成二班。

二、6-18 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

顏色聯想

顏色聯想中英文對照

B 學生操作流程：

- 1、 六人一組從紅、橙、黃、綠、藍、紫、黑和白八種顏色中選三種顏色，拿取該色的紙張，並拿取透明的卡點西德及油性筆。
- 2、 將此色能聯想到的事物畫在卡點西德上，並剪下貼上。
- 3、 用中文搭配英文的方式去標記物件名稱。
- 4、 將各組的色紙分色並合併，全班一同討論顏色的聯想。

C 課程關鍵思考：

色彩的聯想是具體?是抽象?

在不受限制的情況下，試著將對於顏色的想法描繪出來，圖像的表現可以是具體的人事物，也可以是抽象的轉化，透過小組分工討論後，整理出色彩圖像庫，並試著分享彼此的觀點。

A 課程實施照片：

中文字與色彩的關係

分類字卡與討論

色卡命名

學生上台解說

B 學生操作流程：

- 1、 給予每位學生不同的中文字卡，讓學生思考此文字所代表顏色，並利用色鉛筆塗滿文字。
- 2、 將全班的字卡以顏色分類，教師解說不同文字的颜色與由來。
- 3、 教師解說颜色的五種命名方式，並搭配英文說明色彩的名稱。
- 4、 教師給予每組 3 張色卡，學生可以從剛剛所學的命名方式試著將色卡進行命名。
- 5、 將各小組的色卡色票展示在白板上，學生上台解說色彩命名方式。

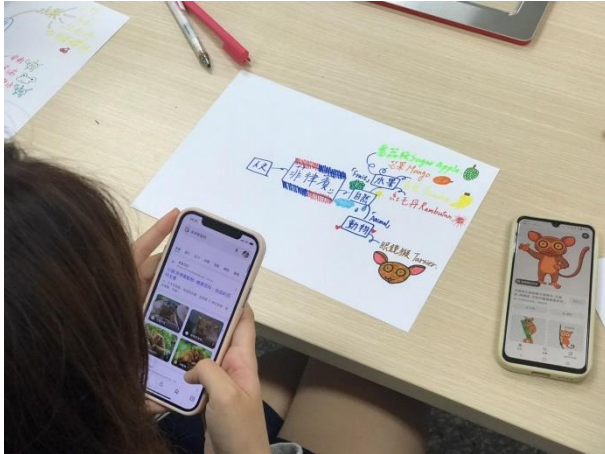
C 課程關鍵思考：

文字的顏色的關係

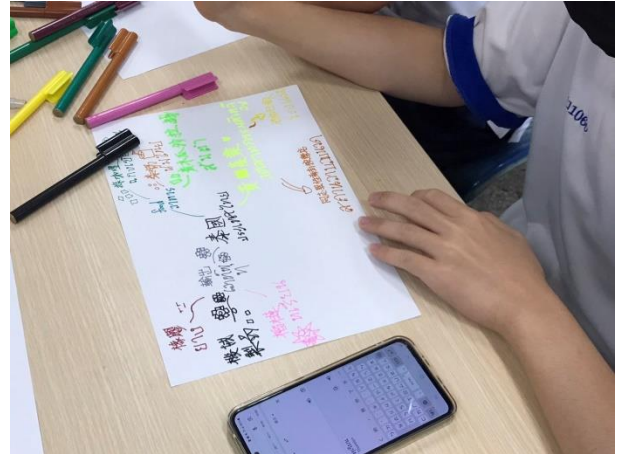
顏色可以引起不同的情緒和感受，而文字通過語言傳達資訊和意義，然而兩者密不可分，甚至互相代表彼此，學生從課程中去思考並找到合適的顏色能代表文字外，也試著反向操作，給不同的顏色命名。

課堂 3

A 課程實施照片：

心智圖資料收集

心智圖繪製

完成心智圖

B 學生操作流程：

- 1、 安排四個不同的東南亞國家(泰國、印尼、越南與菲律賓)作為主題，學生以心智圖的方式去整理其文化印象。
- 2、 心智圖需要包含「人文」與「自然」兩個面向，過程中教師引導學生設計的重點，例如:項目的層次、色彩的分類、圖文的關係等。

C 課程關鍵思考：

多層面的文化表現

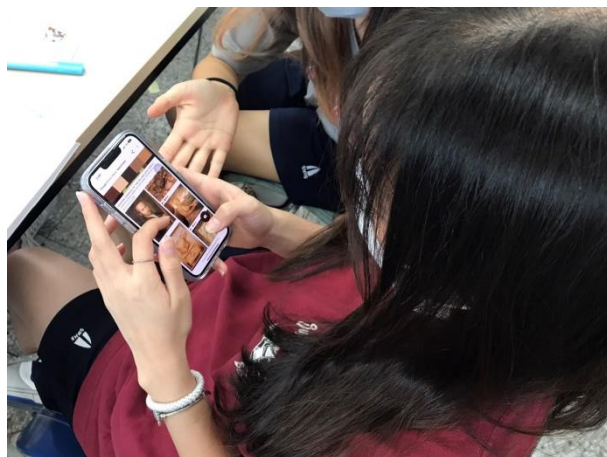
在整理不同文化的過程中，會發現文化並非是單一層面、單一色彩，反之是豐富且多彩的，可以藉由心智圖整理出脈絡化的組織圖外，更重要是增加了自我的觀點，而製作的過程中也會思考如何收集?如何分類?如何組織?

課堂 4

A 課程實施照片：

Art Palette 分析色票

閱讀色票中的文物內容

B 學生操作流程：

- 1、 繼續上週的課程，完成心智圖。
- 2、 找一張能代表所指派的東南亞國家文化圖片，利用 Art Palette 分析其異國色彩，找出 5 種代表色。
- 3、 觀察這 5 種顏色在其他國家藝術文化中的表現方式與文物，並能透過點選，了解這些文物的內容。

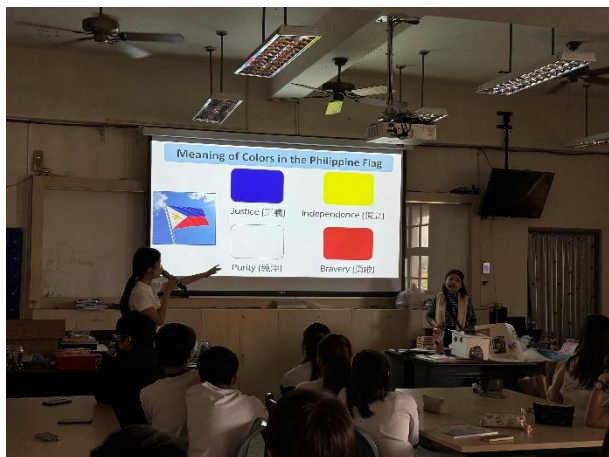
C 課程關鍵思考：

相同顏色的異國表現

學生透過蒐集、分析與比較，找出相同的色票在不同的藝術文化中有不同的意象與效果外，更進一步去認識不同文化內容與特色，找出相同點與相異點。

課堂 5

A 課程實施照片：

外籍教師分享其國家色彩意象

四季色彩討論

B 學生操作流程：

- 1、 邀請本校的外師(菲律賓籍)進班分享她的國家色彩意象，色彩分成人文與自然部分外，也說明其文化歷史與特色。
- 2、 教師說明色彩除了文化的差異性外，也有不同的視覺感受，例如：冷暖、輕重等。
- 3、 給予每組一盒色紙與代表四季的字卡，讓學生從色紙中選 3 張能代表四季的色紙。
- 4、 過程中需要討論色彩的視覺感受與聯想，從中找到合適的顏色。

C 課程關鍵思考：

觀點不同，色彩解讀也不同

不同的角度所認定的文化不同，色彩的解讀也會不同，同樣的顏色對不同國家的人有不同的感受，以印象的、資料的與真實的角度切入，從一開始未知對方文化的「以為」到查詢資料後的「認識」，最後由當事人解說後的「理解」，顏色的解讀都不斷在改變。

A 課程實施照片：

閱讀安妮新聞

月份整理與規劃

2024 May

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
			1 勞動節 	2	3 日本憲法紀念日 	4
5 日本兒童節 	6	7	8 世界紅十字日 	9	10	11
12 母親節 	13	14	15	16 國際牛奶日 	17 世界書日 	18 國際植物日
19	20	21	22	23	24	25 非洲聯合日
26 世界咖啡日 	27	28	29 世界衛生日 	30 國際動物日 	31 國際青年日 	

月曆圖與文的設計

December

	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
世界電燈節 	國際 志願者日 	2	3 穿綠色日 鞋子日 	4	5 聖誕節 生日 	6 棉花糖日
8	9 世界 人權日 	10	11 雙12 購物節 	12	13 國際兒童 電視廣播日 	14
15	16	17	18	19	20	21
冬至 	22	23 伊亞節 	24 聖誕節 	25	26	27 感謝卡 日
28	29	30 跨年夜 	31			

月曆圖與文的設計

B 學生操作流程：

- 1、 學生閱讀安妮新聞冬季特刊，去認識不同國家的節日與文化。
- 2、 每位學生以自己的出生月份作為主題，上網查資料，整理其月份的節日、慶典、習俗等。
- 3、 學生規劃自己專屬月曆的過程中，透過顏色、文字與圖片，規劃出具特色的月曆內容。

C 課程關鍵思考：

國際化與在地化

在規劃月曆時，會因為觀點的不同有不同的整理方向，有的人會以國際節日為主題，例：11/19 世界廁所日；有人以在地性的日子為主題，例：5/5 日本兒童節；也有人用特殊性的數字意涵做為主題，例：3/14 圓周率日。

綜上所述，每個人的觀察點不同，而有不同的思索脈絡，但如何去整理出有條例的脈絡是個很好的思考問題，國際化的廣度與在地化的特色是不同的表現，也各有優點，思考方向沒有對錯，只有適不適合。

課堂 7

A 課程實施照片：

利用壓克力顏料調色

調出專屬的月份代表色

B 學生操作流程：

1. 教師說明色彩搭配的重點：

- (1) 色彩比例(主色相、輔色相、強調色)
- (2) 色彩的對比
- (3) 色彩的和諧

2. 教師講解調色的重點後，開始思考代表月份的五種顏色，利用壓克力顏料在 15*15 公分的透明卡典西德，調出代表月份五色顏色中的主色調。

C 課程關鍵思考：

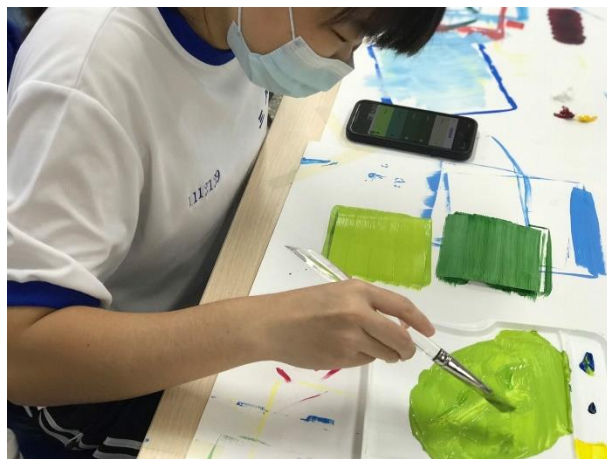
色票選擇以合宜為準則

每個人都有自己的月份作為主題，並且思考五種代表月份的顏色，這五色除了要有月份的感受外，彼此之間也得兼具協調性，因此，以其中的一個顏色為主色相，也以此色去延伸，找到適合的其他四色。

A 課程實施照片：

月份色票製作

月份色票製作

B 學生操作流程：

1. 呈上週課程，完成剩下四張 10*10 公分卡典西德的色票。
2. 學生比較五種顏色的關係(冷暖色、色彩明暗、和諧與衝突等)。

C 課程關鍵思考：

色彩顏料的比例

在調製的過程中需要思考如何運用五色(紅、黃、藍、黑與白)調出自己想要的顏色，就算是同樣的顏色也要思考彩度與明度的變化而增加或減少顏料的比例。

色彩之間的關係

完成五種顏色的色紙後，思考五種顏色彼此之間是否和諧?彼此關係又是?

- (1) 冷色與暖色?
- (2) 高明度與低明度?
- (3) 高彩度與低彩度?
- (4) 對比色與相似色?

若有不合諧的色彩該如何去調整?

- (1) 色相的變換?
- (2) 明度的調整?
- (3) 彩度的調整?

課堂 9

A 課程實施照片：

畫面構成設計

裁剪畫面

B 學生操作流程：

1. 學生利用直徑 20 公分的半圓形作為底圖，結合自己的月份的意象進行草稿繪製，在造型上需要構思圖與圖之間的比例，並結合之前所學的美的形式與點線面，設計出具美感的構圖。
2. 在草圖上標記顏色位置，並切記顏色分主色、輔色與強調色的比例關係。
3. 在卡紙上利用尺規規劃出直徑 20 公分的半圓形，剪下做為作品的底部。

C 課程關鍵思考：

圖形的轉換

在設計圖形時，除了美觀外，也要考量到適合剪貼的圖形，也因此漸層或陰影的效果需要轉變，要將作品色塊化甚至簡化，保留圖形的特徵外，色塊與線條的配置也相當重要，會影響整體的視覺效果。

課堂 10

A 課程實施照片：

轉化圖形

剪裁自製卡點西德貼紙

B 學生操作流程：

1. 利用課堂 7、8 所製的卡典西德的貼紙，將手繪的草稿轉化成適合裁剪的圖形。
2. 將所剪的圖形按照畫面的前後順序，分層貼在半圓畫面上。
3. 圖形裁剪過程中，需要注意圖像的圖層問題，並可以利用負空間讓作品產生更多的趣味性。

C 課程關鍵思考：

圖形前後位置關係

在黏貼的過程中，要考量到圖與圖之間的位置關係，哪一個是前？哪一個是後？圖層概念如果清楚的話在製作上會事半功倍，反之，花時間且效果不比前者佳。

A 課程實施照片：

利用油性筆描繪細節

增加畫面點線面的美感

B 學生操作流程：

1. 繼續上週作業，完成月曆拼貼。
2. 利用油性筆在上面描繪，除了增添畫面趣味性，也讓構圖具有線條的美感，最後完成集結點線面與色彩搭配的文化月曆。

C 課程關鍵思考：

滿與空的概念

在設計畫面與裁剪貼紙的過程中，需要思考畫面的整體性，適時地增加物件有畫龍點睛的效果，反之，適時地停下的留白或減少不必要的物件會有乾淨俐落的感受。

A 課程實施照片：

小組討論畫面的連結與底色關係

底色深淺的比較

全班一同討論作品彼此間的色彩關係

作品按月份分析色彩與構成

B 學生操作流程：

1. 彼此尋找適合的另一半，找到適合的另一半拼成一個完整的圓，開始觀察對方與自己作品的相同點與相異點，色彩關係是類似色?對比色?還是其他的搭配?
2. 與另一半拼成圓後，找一張能襯托的底色，這個底色可以是：
 - (1) 共同色：同時出現的顏色。
 - (2) 對比色：以深色襯托淺色，反之，淺色襯托深色。
 - (3) 中性色：黑、白、灰。
3. 選色的過程中可以嘗試不同的排列組合，例如：同色系的不同深淺比較、不同半圓的組合、對比色與相似色的變化等。
4. 再次尋找另一半，這次以相同月份為夥伴，比較相同月份不同色彩與構圖，拼出一個完整的圓，也找出合適的底色來襯托作品。

C 課程關鍵思考：

1/2 半圓+1/2 半圓的視覺效果

在找尋另一半時，可以透過圖形的色彩、構成的共通點、主題的相似性等作為出發點，並以以下兩個題目作為主題：

- (1)相同月份不同的表現
- (2)不同月份的合宜搭配

三、教學觀察與反思

1. 學生的思考方向直接

學生思考顏色時，多數會以常見的人事物等具體可觀察物件開始，在描繪月份的構圖時，也以具體圖案為主，很少人會將圖像抽象化，可見學生的思考是很直接的，然而經過教師引導後，學生會開始注意到圖形的特色，進而變化、取捨和簡化，讓作品不再是圖案的再現而是創作具點線面美感的構成。

2. 學生選擇上具個人喜好

學生在選擇適合月份的顏色時，多數人容易選擇自己喜歡的顏色，而非思考適合的顏色，也因此顏色與月份的聯想並非是貼合的，甚至會有一邊調色一邊想下一個顏色，到最後發現有不適合的顏色出現，故在過程中教師需要一直引導學生月份與顏色之間的搭配，會一直丟問題問學生這個月份給你的感覺是？如何用的顏色去表現這個感覺？

3. 顏色調配的課程能更清楚

在學生調色前教師有先說明色彩調配的基本概念，然而在實際操作上學生常常會不知顏料的比例，亦或者想要微調顏色，例：已經用紅加白調出粉紅色，但不知該加入甚麼顏色才能調出想要的乾燥玫瑰色。

根據這次的教學經驗，往後教師在調色教學前，除了色相的變化外，會加入更多彩度與明度變化的示範或實作課程，讓學生能清楚知道顏色變化。

四、學生學習心得與成果

- 中文字的顏色

- 月曆拼圖(以月份為題)

- 月曆拼圖(以畫面為題)

