

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： 臺中市立居仁國民中學
執行教師： 徐韻琴 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 2
- 二、課程綱要與教學進度 2

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、教學研討與反思 16
- 四、學生學習心得與成果 18

參、同意書

- 一、成果報告授權同意書
- 二、著作權及肖像權使用授權書 (如有請附上)

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	臺中市立居仁國民中學
授課教師	徐韻琴
實施年級	一、二
課程執行類別	一、高級中等學校基本設計選修課程 (18 小時 1 學分) ☐ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校 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__小時 ☒ 國民中學 9 小時
班級數	四班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	120 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： 節慶配色與布置					
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 年級 ☐ 職業學校 年級 ☒ 國民中學一、二年級
學生先修科目或先備能力：					
* 先修科目：構成					
☒ 曾修美感教育實驗課程：					
曾於構成練習以實物操作「美的形式原理」，對基本對稱、反覆、漸層的視覺構成有所認識，但尚未與生活實際物件產生應用的概念遷移。					
* 先備能力：					
對色彩有基本感知能力，但對色彩關係、環境認知無感。對如何調出明度、彩度變化、對比色、調和色未有清晰概念，需透過實作強化印象。					

一、課程活動簡介 (300 字左右的整體課程介紹):

認識色彩混色效果、觀察圖像比較明度高低並描述差異與聯想詞、比較不同彩度形成的前後空間差異、分析對比色調整明度後形成的調和感、找到調和色共同的元素色。而後透過「中國傳統色」網頁找到自己喜愛的色彩作為主色，操作練習混合調色技法 (明度高低、降低彩度) 與色彩關係，並製作色票。

透過東西方冬季節慶的認識 (如：日本白川鄉合掌屋點燈祭、泰國水燈節、台灣元宵燈會、墨西哥亡靈節)，觀察與分析圖像的調和色、中性色、對比色，找到節慶的色彩印象特性；於教室運用節慶相關色彩物件，初步練習三角形高低差 (均衡)、平均排列 (反覆)、重疊等構成的基本原理，進行閱讀角布置，而後各組介紹空間的色彩特性及配色想法。

觀察家中的空間特性，如：書房、廚房、客廳等，將前述色彩構成的原理運用適合的物件綜合搭配進行布置。搭配方式如：三角形+三角形、三角形+並排、三角形+重疊，並須考量物件的質感特性進行整體搭配，將所學色彩概念遷移應用於生活中。

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. 空間探索：於教室空間中進行搜尋適合擺飾的位置，觀察高度、尺寸、空間屬性，及牆面、底板、植栽等環境色彩，並將自行攜帶的物件放置於空間中，擺設與環境協調、具冬季節慶特性的物件。

2. 物件歸類：觀察生活中有哪些物件具回憶特性並適合作為擺設，並依照點線面等構成元素進行分析歸類：面狀類—布料、托盤、提袋、相框；線狀類—細長植栽、線香、酒瓶；點狀類—手掌大小的公仔、貝殼、花瓣、果實。

■ 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. 混色挑戰：透過「中國傳統色」網頁找到自己喜愛的色彩作為主色，練習混合調出明度高低 (加白、加灰白、加灰黑、加黑)、降低彩度 (加水、加灰 1:1、加對比色、加咖啡色) 各 4 種的效果後，剪裁為 2.5cm 的方形色票。

2. 色彩構成：於教室運用色彩物件初步練習三角形高低差 (均衡構成)、平均排列 (反覆構成)、重疊等構成的基本原理進行擺設，整理配色的想法、色彩關係，並將相關概念分享予同學。

3. 家飾布置：觀察家中的空間特性，如：書房、廚房、客廳等，運用適合的色彩物件綜合搭配進行布置。搭配方式如：三角形+三角形、三角形+並排、三角形+重疊，並須考量物件的質感特性進行搭配，布面則以平鋪、垂下、包覆等方式作為大面積襯底。

■ 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.節慶色彩：透過東西方冬季節慶的認識（如：日本白川鄉合掌屋點燈祭、泰國水燈節、台灣元宵燈會、墨西哥亡靈節），觀察與分析圖像的調和色、中性色、對比色，找到節慶的色彩印象特性，如：泰國水燈節以花卉為主，故紅綠對比大；白川鄉點燈祭以雪地色彩為主，故藍橙對比明顯。而後蒐集節慶的由來、典故等文字訊息，以 Canva 進行版面的整理及擷取色彩。（亦可將方形色票裁剪後與圖照相互對應）

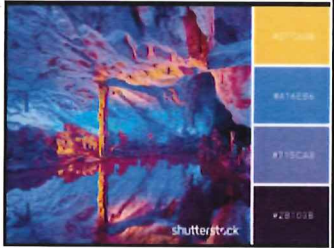
2.色彩關係：認識色彩混色效果、觀察圖像比較明度高低並描述差異與聯想詞、比較不同彩度形成的前後空間差異、分析對比色調整明度後形成的調和感、調整比例後形成的強調色、類似色調整彩度後產生凸顯、找到調和色共同的元素色。以**共有色概念**帶領學生找到**與環境主色**具共同元素的調和色，如：黃橙、橙、紅皆有紅色元素，形成調和關係，綠色則為其對比色。

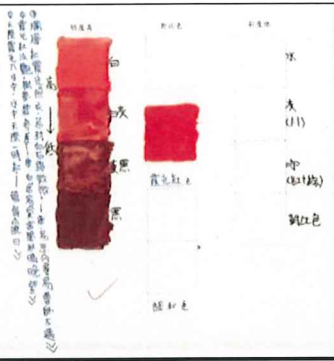
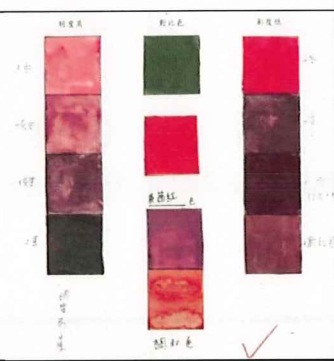
3.色彩十字軸：由兩組相對的語詞（冷暖、柔硬）形成十字軸、四個象限的矩形表格，可用來處理色彩統計和集中色彩資料，由尺度表中可觀察到如色彩嗜好和色彩屬性等資料。

■ 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）

教室閱讀角是提供學生取用閱讀書籍的小隔間，如今全面施作層板後，書的擺設少了些整體設計的美感，希望能在施行課程後，讓學生運用**色彩物件進行布置**，使閱讀空間更為賞心悅目。

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	11/06	單元目標	色彩關係
		操作描述	<p>認識色彩混色效果、觀察圖像比較明度高低並描述差異與聯想詞、比較不同彩度形成的前後空間差異、分析對比色調整明度後形成的調和感、調整比例後形成的強調色、類似色調整彩度後產生凸顯。</p>

2	11/13	單元目標	混色挑戰
		操作描述	<p>透過「中國傳統色」網頁找到自己喜愛的色彩作為主色，搜尋相關色名的詩詞，練習混合調出4種明度高低（加白、加灰白、加灰黑、加黑）。</p>
3	11/20	單元目標	混色挑戰
		操作描述	<p>練習混合調出4種降低彩度的方式（加水、加灰1:1、加對比色、加咖啡色）。</p>
4	12/04	單元目標	色彩調和
		操作描述	<p>以共有色概念帶領學生找到與主色具共同元素的調和色，繪製完成後，剪裁為2.5cm的方形色票。</p>
5	12/11	單元目標	節慶色彩
		操作描述	<p>透過東西方冬季節慶的認識，觀察與分析圖像的調和色、中性色、對比色，找到節慶的色彩印象特性。（將方形色票裁剪後與圖照相互對應）</p>
6	12/18	單元目標	文字匯整
		操作描述	<p>蒐集節慶的由來、典故等文字訊息，以Canva進行版面的整理及擷取色彩。</p>

7	12/25	單元目標	物件歸類	
		操作描述	認識生活中有哪些點線面屬性的物件具回憶特性並適合作為擺設，小組討論環境與物件色彩的適切性，依照色彩十字軸將物件分類。	
8	01/08	單元目標	色彩構成	 <p style="writing-mode: vertical-rl; position: absolute; right: 0; top: 50%; transform: translateY(-50%);">高低差 II 三角形</p>
		操作描述	運用色彩物件初步練習三角形高低差（均衡構成）、平均排列（反覆構成）、重疊等構成原理進行擺設，整理配色的想法、色彩關係，並將相關概念分享予同學。	
9	01/15	單元目標	家飾布置	
		操作描述	觀察家中的空間特性，如：書房、廚房、客廳等，運用適合的色彩物件綜合搭配進行布置。搭配方式如：三角形+三角形、三角形+並排、三角形+重疊，並須考量物件的質感特性進行搭配。	

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)

- 1.能操作水彩混色調出主色的明度、彩度變化與對比、調和色關係。
- 2.能分析生活物件與環境色的關係，覺察空間場域的特性進行節慶意象配色。
- 3.能運用調和色、對比色及色票，設計施作教室閱讀角之色彩物件布置。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.[Mitsuma Tomoko](#)，康逸嵐譯 (2023)。《每個角落都好看的家提案》。創意市集。
- 2.[櫻井輝子](#)，林以庭譯 (2021)。《世界的色彩配色手帖》。臺北市：悅知文化。
- 3.[qaatii 光体](#)編著 (2022)。《天才配色》。臺北市：瑞昇文化。
- 4.[iyamadesign](#)，王榆琮譯 (2021)。《配色的設計美學》。臺北市：時報出版。

六、教學資源：

東西方冬季節慶照、色鉛筆、水彩筆、水彩顏料、水彩用具、色票、彩色壓克力片、黑布、紙板、水彩紙、各色丹迪紙、花瓶、永生花、鋪墊、提袋、各色擺飾。

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1. **色彩調和**：原訂以比較法讓學生建立認知，實際操作時，改以共有色概念找到與主色具共同元素的調和色。

2. **節慶色彩**：原訂透過色彩對照，拍攝自行攜帶的物件與環境對照的對比色、調和色，而後根據選擇的空間場域進行意象配色，改以冬季節慶的色彩印象為主軸，並以 Canva 進行文字整理及色彩分析。

3. **色彩構成**：原訂根據意象配色的成果結合色彩恆常性的概念進行色點的視覺混色，改以冬季節慶所擷取的色彩分析，運用色彩物件、構成原理進行空間布置與擺設。

二、6-18 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1 色彩關係

A 課程實施照片：

對比色的調和方式

對比色與類似色的比較

B 學生操作流程：

透過舉手搶答方式，認識對比色與類似色的視覺差異、對比色的調和方式（找到共同色）、比例小的對比色形成強調色的作用、調整明度與彩度使類似色產生空間層次、找出調和色的共同元素。

C 課程關鍵思考：

1. 如何使色彩產生調和關係？
2. 如何調整比例使對比色形成協調？
3. 如何藉由色彩產生空間層次？

課堂 2 混色挑戰

A 課程實施照片：

調出傳統色作為主色

搜尋相關色名的詩詞

B 學生操作流程：

透過「中國傳統色」網頁找到自己喜愛的色彩作為主色，搜尋相關色名的詩詞增進對色相的應用與理解，練習混合調出 4 種明度高低（加白、加灰白、加灰黑、加黑）。

C 課程關鍵思考：

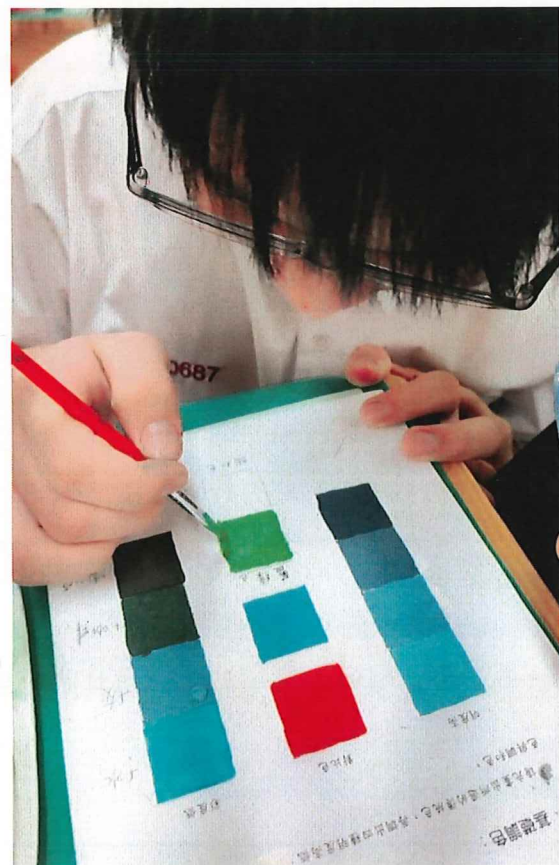
1. 分析傳統色的組成元素及比例變化。
2. 如何運用基本原色調出主色？
3. 如何調整無彩色形成明度高低？

課堂 3 混色挑戰

A 課程實施照片：

調出降低彩度、調和色

調出降低彩度、調和色

B 學生操作流程：

練習混合調出 4 種降低彩度的方式 (加水、加灰 1:1、加對比色、加咖啡色)。

C 課程關鍵思考：

1. 理解降低彩度的原理。
2. 如何使色彩的彩度降低？
3. 降低彩度後有何差異與變化？

課堂 4 色彩調和

A 課程實施照片：

找到色彩的共同元素

剪裁為方形色票

B 學生操作流程：

以共有色概念帶領學生找到與主色具共同元素的調和色，繪製完成後，剪裁為 2.5cm 的方形色票。

C 課程關鍵思考：

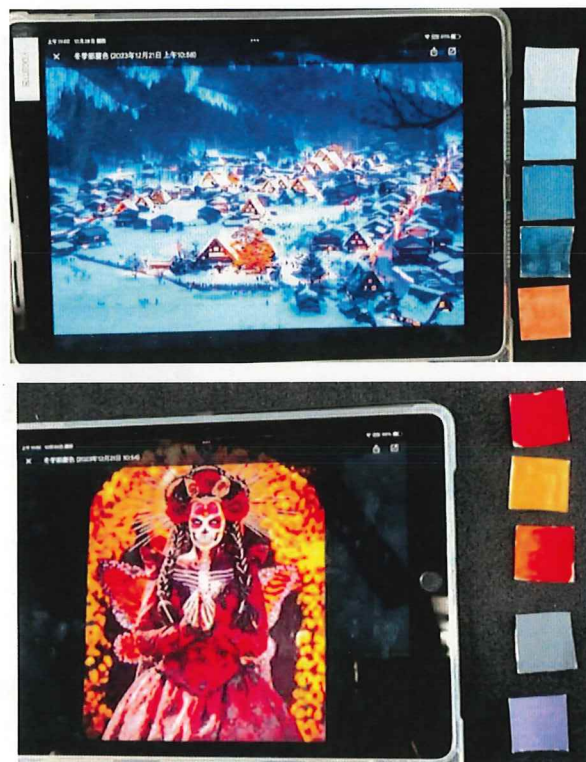
1. 理解調和色的原理。
2. 如何找到與主色具共同元素的調和色？

課堂 5 節慶色彩

A 課程實施照片：

色票比對節慶色

節慶色的色彩印象

B 學生操作流程：

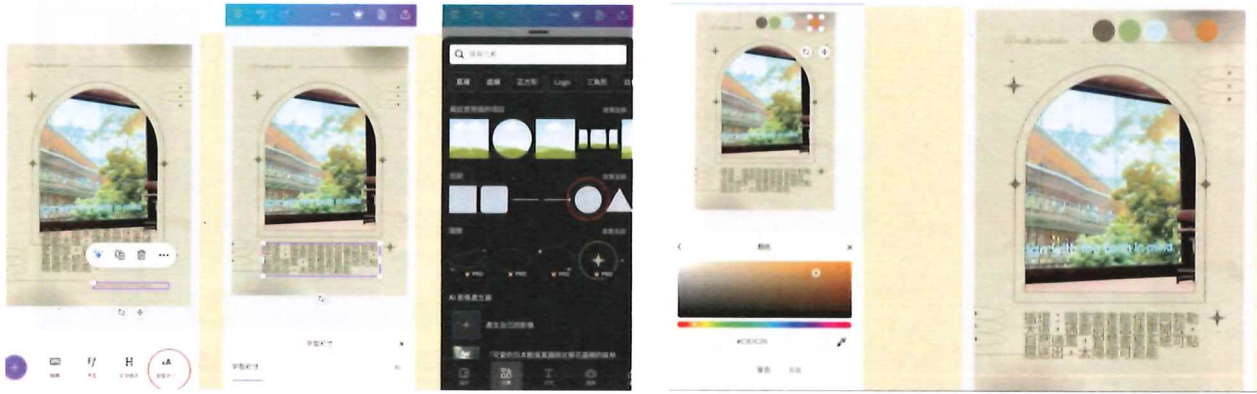
透過東西方冬季節慶的認識，觀察與分析圖像的調和色、中性色、對比色，找到節慶的色彩印象特性。

C 課程關鍵思考：

1. 東西方冬季節慶的文化特色為何？
2. 如何從比例找到節慶的主色？
3. 調和色與對比色如何產生協調？

課堂 6 文字匯整

A 課程實施照片：

調整文字間距與圖片

擷取圖片色彩

B 學生操作流程：

蒐集節慶的由來、典故等文字訊息，以 Canva 進行版面的整理及擷取色彩。

C 課程關鍵思考：

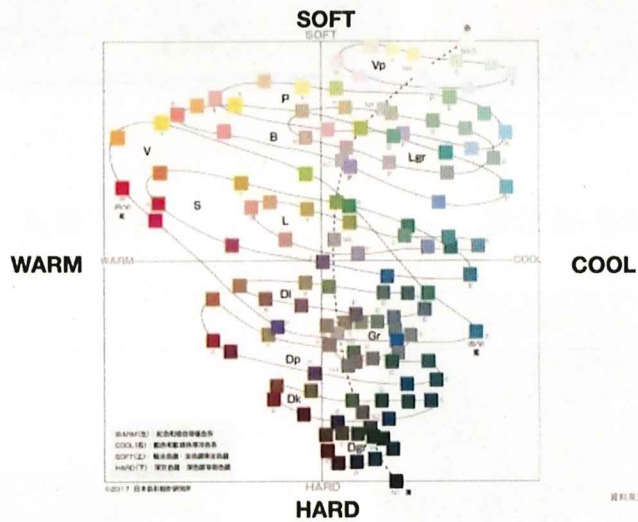
1. 東西方冬季節慶的有何色彩特性？
2. 如何在擷取色彩時，使色彩之間維持協調？

課堂 7 物件歸類

A 課程實施照片：

將物件依照色彩十字軸分類

色彩十字軸

B 學生操作流程：

認識生活中有哪些點線面屬性的物件具回憶特性並適合作為擺設，小組討論環境與物件色彩的適切性，依照色彩十字軸將物件分類。

C 課程關鍵思考：

1. 觀察分析物件屬於何種點線面屬性？
2. 如何運用色彩十字軸的冷暖、柔硬特質將物件分類？

課堂 8 色彩構成

A 課程實施照片：

色彩構成-高低差

色彩構成-平均排列

調整高低差

搭配物件飾帶

B 學生操作流程：

運用色彩物件初步練習三角形高低差（均衡構成）、平均排列（反覆構成）、重疊等構成原理進行擺設，整理配色的想法、色彩關係，並將相關概念分享予同學。

C 課程關鍵思考：

1. 思考物件如何達到均衡的高低差？
2. 思考物件如何在平均排列中形成秩序感？
3. 思考物件如何在擺設中使色彩關係彼此協調？

課堂 9 家飾布置

A 課程實施照片：

色彩物件綜合搭配

考量物件的質感特性

運用布面進行空間的延伸

B 學生操作流程：

觀察家中的空間特性，如：書房、廚房、客廳等，運用適合的色彩物件綜合搭配進行布置。搭配方式如：三角形+三角形、三角形+並排、三角形+重疊，並須考量物件的質感特性進行搭配，同時運用布面進行空間的延伸。

C 課程關鍵思考：

1. 思考空間適合何種色彩物件？
2. 思考物件如何在綜合搭配中產生空間層次？
3. 思考物件質感是否協調？

三、教學觀察與反思

1.混色挑戰：一開始限定學生只能用紅、黃、藍、黑、白等基本色調出主色，並須與各自找的中國傳統色相符，學生在不斷的修正之後調出來很有成就感，也能順暢銜接到調整明度高低。

透過網路搜尋主色的相關詩詞時，有感於色彩詞彙的應用極為浩瀚無垠，因此有的學生卯起來找，有的則善用 AI 工具，下對關鍵字及問題就能搜尋一長串。不過，色彩的名稱並非中文所特有，國外也有許多很有意思的色名，如：昆布茶、骨螺紫、翡冷翠藍，都有各自特殊的歷史背景或擷取方式，日後在進行課程時，可將不同文化的色名稍作介紹或自學，並與後續的節慶色彩產生呼應。

難度最高的階段是調和色，學生對條件指令一知半解：「從三原色找出

主色的調和色」，因希望學生從共有色來做為出發點，如：紅色加上藍、黃色，產生紫、橙色時，可形成色相調和；若主色明度偏高，則其調和色也須提高明度，使其明度調和。可能一次要兼顧的條件過多，容易造成混亂，之後還是只要有共有色即可。

2.節慶色彩：原本介紹冬季節慶時，是以 11 月至 3 月期間為主要範圍，東方有：泰國水燈節、日本白川鄉合掌屋點燈祭、台灣元宵燈會，西方為：墨西哥亡靈節，開放學生搜尋資料時，增加了：日本秩父夜祭、威尼斯面具嘉年華、中國傳統春節等選項，於是學生提出質疑：「為什麼聖誕節不能找？」，稍加解釋：「聖誕節多半有既定的色彩印象，也是我們習以為常的生活節慶，找冬季節慶的資料是希望大家能多點機會認識不同的文化，如果一定要聖誕節，就請不要只是聖誕樹和禮物喔」，因此有人從夜間角度搜尋聖誕節，得到銀藍配色的主色也很棒。

3.色彩構成：介紹運用色彩物件練習排組三角形的高低差時，特別強調：「從最高頂點往兩旁延伸，可形成等腰、直角三角形，注意主色和強調色的比例關係即可」，卻還是有學生直接將外型輪廓排成三角形，隨時處於不穩定的狀態，也許日後要多加一個練習階段：三角形構成才能建立基本概念。

四、學生學習心得與成果

01 中國傳統色與詩詞—唐蒼蒲紅

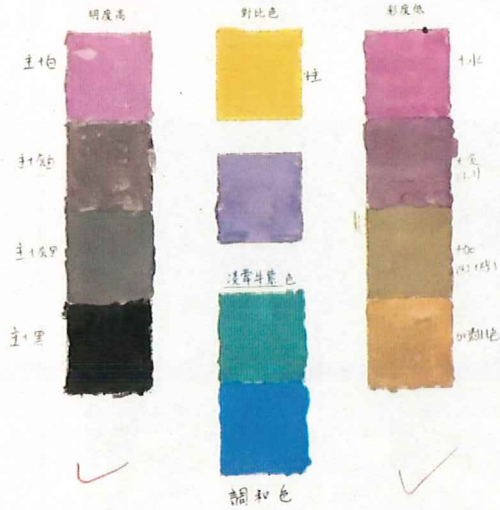

01 中國傳統色與詩詞—淡牽牛紫

混色挑戰 學習單 一年2班 姓名 江心童 徐韻琴老師設計

一、基礎調色：

請先畫出所選的傳統色，再調出四種明度高低、彩度變化，及對應的對比色與調和色。

混色挑戰 學習單 一年2班 姓名 李芝瑩 徐韻琴老師設計

一、基礎調色：

請先畫出所選的傳統色，再調出四種明度高低、彩度變化，及對應的對比色與調和色。

02 調色學習單—淡牽牛紫、海棠紅

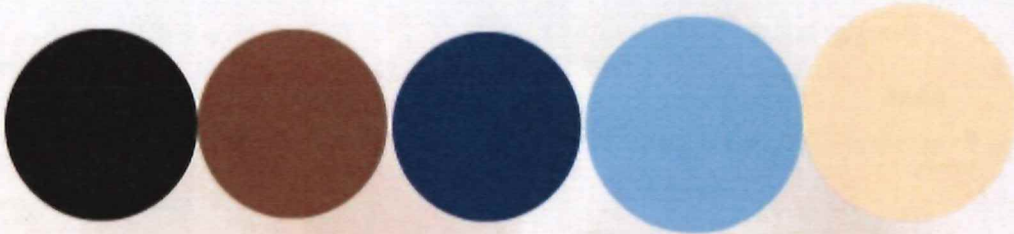
中國傳統春節

春節，即農曆新年，是一年之歲首，亦為傳統意義上的“年節”。

在春節期間，全國各地均有舉行各種慶賀新春活動，熱鬧喜慶的氣氛洋溢；這些活動以除舊布新、迎禧接福、拜神祭祖、祈求豐年為主要內容，形式豐富多彩，帶有濃郁的各地域特色，凝聚著中華傳統文化精華。

03 節慶文圖匯整—春節

埼玉縣的秩父夜祭是有至少 350 年歷史的夜間祭典，舉行時間為每年 12 月 2 日至 3 日，是關東地區規模最大的祭典之一。此祭典有設計華麗的六座超大型祭典屋台，重量介於 10 噸至 20 噸之間。隨著鼓聲和笛聲的音樂被人拉著穿梭在秩父的主場地中，吸引大批熱情狂歡人潮前來觀賞。

03 節慶文圖匯整—秩父夜祭

04 色彩構成—夜間聖誕節

04 色彩構成—春節

04 色彩構成—秩父夜祭

05 學生家中擺飾