

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫
113 學年度第 1 學期 學校課程實施計畫

高級中等學校及國民中學
設計教育課程 / 基本設計 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、教學觀察與反思
- 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		
申請類別	☒ 設計教育課程 (至少 6 小時) ☐ 基本設計 (18 小時)		
課程執行類別	☐ 國民中學 ☒ 普通型高中 ☐ 技術型高中 ☐ 綜合型高中		
授課年級	☐ 國一 ☐ 國二 ☐ 國三 ☐ 高一 ☒ 高二 ☐ 高三		
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班		
課程類型	☐ 高一多元選修 ☐ 高二加深加廣 ☐ 其他： _ _ _ _ _		
班級數	1 班	學生數	40 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	Everyone is unique
課程主題 (可複選)	☒ 色彩 ☐ 質感 ☐ 比例 ☐ 構成 ☐ 結構 ☐ 構造 ☒ 重大議題： A2. A17. B5. B17
課程主題 其他選填項目	<p>【A】教育部 108 課綱之 19 項重大議題 A1.性別平等、A2.人權、A3.環境、A4.海洋、A5.品德、A6.生命、A7.安全、A8.家庭教育、A9.生涯規劃、A10.資訊、A11.科技、A12.法治、A13.國際教育、A14.閱讀素養、A15.防災、A16.能源、A17.多元文化、A18.戶外教育、A19.原住民族教育。</p> <p>【B】SDGs 聯合國「2030 永續發展目標」 B1.終結貧窮、B2.消除飢餓、B3.健康與福祉、B4.優質教育、B5.性別平權、B6.淨水及衛生、B7.可負擔的潔淨能源、B8.合適的工作及經濟成長、B9.工業化/創新及基礎建設、B10.減少不平等、B11.永續城鄉、B12.責任消費及生產、B13.氣候行動、B14.保育海洋生態、B15.保育陸域生態、B16.和平/正義及健全制度、B17.多元夥伴關係。</p>
全新課程說明	☐ 本人過去沒有施作的課程設計。 ☒ 本人了解其他教師沒有相同課程設計。 ☒ 參考先前課程，並加入重大議題 (■ 本人_110_課程) ☐ 課程設計創意理念： <ol style="list-style-type: none"> 1. 探索屬於自身的膚色色彩，過程中鑑賞、認識與了解自身與世界各地膚色的差異。 2. 能透過科學分析色彩，描繪與表現自我畫像。 3. 具備自我文化認同的信念，進而實踐尊重與欣賞多元文化。

一、課綱核心素養 (請勾選符合項目)	
A.自主行動	■ A1.身心素質與自我精進 □ A2.系統思考與解決問題 □ A3.規劃執行與創新應變
B.溝通互動	□ B1.符號運用與溝通表達 □ B2.科技資訊與媒體素養 ■ B3.藝術涵養與美感素養
C.社會參與	□ C1.道德實踐與公民意識 □ C2.人際關係與團隊合作 ■ C3.多元文化與國際理解
二、學生先修科目或先備能力 (300 字左右)	
* 先修科目：學生無修習美感教育課程相關經驗	
* 先備能力：藉由日常生活的觀察達成美感色彩搭配能力。	
三、課程概述 (300 字左右)	
<p>「美感」課程即是讓學生能完成「對美的欣賞力」、「對美的感受力」，然後自己產生「對美的創造力」。因此本課程將涵蓋教育部訂單元及生活中一切涉及美感欣賞、研究、製作的活動。自畫像是每位學生成長過程中必經的課程之一，但要如何準確地畫出自己的膚色是歷屆學生的挑戰，本課程 pixel art 自畫像透過傳統電腦遊戲超級瑪莉為靈感出發，教師透過介紹人權藝術家及攝影師喚起學生對於人權議題及尊重個體的意識，同時介紹國內外肖像畫家作品讓學生理解肖像創作脈絡。結合認識自我的課程，進而設計出獨創的像素自畫像課程，藉由單格單格執行色彩計畫，同時讓學生了解混色法則，尤其是膚色，該如何調出屬於自己的膚色色彩也是本計畫課程的重點，畫出準確的膚色，並以理性客觀的方式直接面對自我形象，按照色彩比例調配出自己的膚色及髮色色彩，並同時拓展感性知覺的範疇，揭露自我故事練習表達自我，進而能在其開闊的心胸中，心靈整體得到無限的滿足，由此而可在審美品味上提昇。</p>	
四、課程目標	
美感觀察	從生活之中去觀察同學、捷運上的通勤族每個人的髮色及膚色都不盡相同，包含電視上的影視明星也是如此，透過美感色彩課程，能辨別什麼樣的髮色及膚色是適合什麼樣的人(黃種人、白種人...)的將會是本課程目標。
美感技術	1.利用攝影請家人幫忙拍出有故事有美感的肖像照片，並學習服裝色彩搭配技能。 2.使用色鉛筆調色法調出需要的膚色及髮色，藉以訓練學生的辨色及調色能力。
美感概念	1.探索色彩的微小差異 2.合宜的搭配髮色及膚色的美感培育 3.色彩美學的設計運用
其他美感目標	本計畫課程結合 108 課綱人權議題，提升學生尊重差異的機會，激發創造與他人互動共好的意識與責任。

五、課程大綱、教學進度 (課程週次請依課程需求增減，請詳述操作方式以便記錄分享)

週次/序	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述
1	第五週	感知美感收集美感	教師介紹東西方、男性、女性、帝王、平民肖像畫歷史，並介紹梵谷等自畫像藝術家並，請學生將生活中人物圖片搜集 (拍攝、收集DM或上網找都可以) 待到課堂，帶領學生分析自己所戴的圖片中人物膚色及髮色的些微差異，並與組員討論，其中的色彩是偏紅、偏黃、偏白、偏綠、偏藍？
2	第六週	觀察擷取感受意象	講解膚色的成因，將上課觀察到的膚色及髮色美感資料轉化為色票，運用色鉛筆調和出各種不同選擇的色彩。並將全班色票集中並討論，色彩的共通點及差異點，使用適當的形容詞及想像力說出對於色彩的感覺與聯想並進行人權藝術家 (JR, 安潔莉卡達斯,克羅斯) 相關議題討論。
3	第七週	色彩思考與搭配	介紹肖像拍攝技巧，請學生拍攝一張具有個人故事及魅力半身的肖像並以彩色A4輸出帶到課堂上。將所拍攝的照片以一公分為單位打出方格子，並分析畫面主要色彩五個 (兩種膚色、兩種髮色及衣著主要色彩) 後，利用上週課堂介紹的調色法則，使用色鉛筆調出相符的色彩
4	第八週	合宜運用於像素自畫像 1	教師幫忙準備方格透明片，讓學生使用對照顏色之相對位置，學生印出自己的肖像照片，依序將格子填滿相對應的色彩，這部分須考驗學生的觀察力及耐心，教師引導學生疊色技巧並適時給予建議。
5	第九週	合宜運用於像素自畫像 2	繼續依序將格子填滿相對應的色彩，這部分須考驗學生的觀察力及耐心，教師引導學生疊色技巧並適時給予建議。使用色鉛筆混色方式調和色彩
6	第十週	成果分享	透過成果分享學會反思,進而創造生活中合宜的美感目標，進行班級性展覽與票選，達到互相觀摩學習之成效。

六、預期成果

1. 學生能透過收集圖片資料過程感知色彩，讓學生更加了解自單一個體的特色，了解自己後能建立自信心。
2. 學生能透過生活色彩的採集，能了解色彩豐富的多樣性。
3. 學生能從生活經驗覺知「色彩」的概念與美感的關係。
4. 學生能從體驗理性繪畫，豐富學生的美感經驗，生活中就有美，讓美感俯拾皆是。
5. 探索生活中的色彩關係，尋找合宜適宜的色彩搭配。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

西蒙·沙瑪，英國面孔：從肖像畫看歷史，商務印書館，2021

湯瑪斯·帕維特，著色圈圈畫 名人肖像：5 個數字畫出維妙維肖人物肖像，積木文化，2015

蘇國強，中國歷代經典繪畫粹編：明清肖像，中國書店，2023

讓一呂克·南希，肖像的凝視，灕江出版社，2015

翠西·亞瑞徹，肖像畫的 219 個疑問，廣西美術出版社，2015

八、教學資源

教學資源：dpi 藝術雜誌、今藝術雜誌、藝術家雜誌等各類相關自我探索或外文書籍收集。

貳、課程執行內容

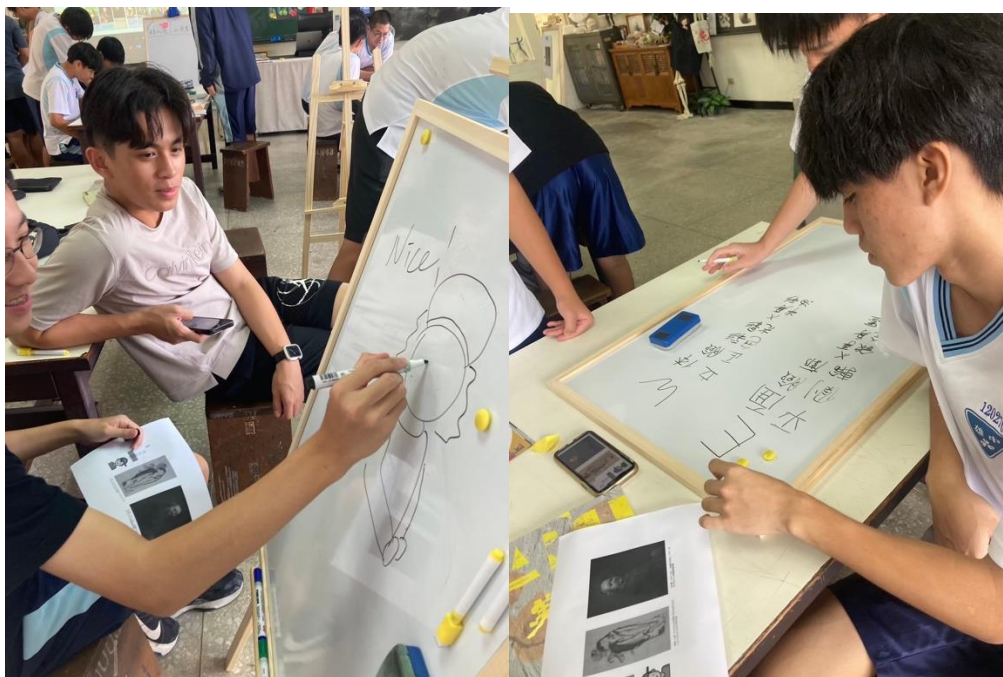
一、核定課程計畫調整情形

課程中第四週特別增加「調色膚色練習」環節，以提升學生對於膚色的熟悉程度，幫助其更精準地掌握不同膚色的特徵與表現方式。此環節將從基礎色彩理論開始，介紹膚色的基本色系組成，並運用暖色調與冷色調的對比進行多次嘗試，了解不同光線與環境下膚色的變化。學生將通過實際混色練習，調配出多種膚色樣本，並在課堂中進行比對與討論，深入認識膚色的多樣性和文化背景。此外，教師將提供照片、影像素材作為參考，讓學生學習如何在真實環境中觀察膚色細節，進一步強化其色彩觀察力與調色能力。這不僅有助於提升創作時的精準性，也能幫助學生以更寬容和多元的視角來認識世界上的不同膚色與人文差異。

二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

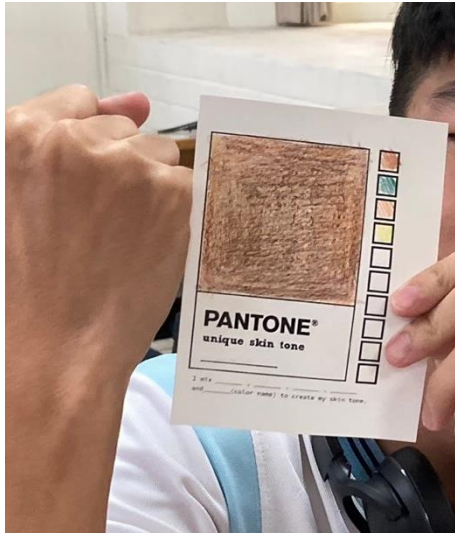
1. 分析東西方肖像畫異同。
2. 分組討論肖像畫傳達其色彩、構圖、內容、形式、膚色等特質。
3. 各組將討論內容寫在小白板上，並與全班分享。

C 課程關鍵思考：

1. 認識東西方肖像畫的關鍵要素之內涵
2. 觀察各式肖像畫的構圖、內容、形式、膚色等特質

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 從自己搜集的膚色圖片中選出較具代表的五個顏色
2. 練習以色鉛筆及麥克筆調製成接近顏色

C 課程關鍵思考：

讓同學練習運用色鉛筆及麥克筆調出接近的色彩。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 課堂上請同學協助拍攝一張具有個人故事及魅力半身的肖像並以彩色 A4 輸出帶到課堂上。
2. 將所拍攝的照片以一公分為單位打出方格子，並分析畫面主要色彩五個（兩種膚色、兩種髮色及衣著主要色彩）後，利用上週課堂介紹的調色法則，使用色鉛筆調出相符的色彩。

C 課程關鍵思考：

1. 學生能透過轉化資料過程感知色彩，讓學生更加了解單一個體的特色，以建立自信。
2. 學生能透過生活色彩的採集，能了解色彩豐富的多樣性。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.依序將格子填滿相對應的色彩，這部分須考驗學生的細心及耐心。
- 2.過程中教師示範膚色調色技巧，使色彩更接近真實。

C 課程關鍵思考：

教師講述並舉例色彩調和的原則，並讓同學運用原則來選擇調色。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.依序將格子填滿相對應的色彩，這部分須考驗學生的觀察力及耐心。
- 2.過程中教師示範膚色調色技巧，使色彩更接近真實。

C 課程關鍵思考：

教師講述並舉例色彩調和的原則，並讓同學運用原則來選擇調色。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：透過成果分享學會反思人權教育與多元文化價值,進而尊重多元審美觀

C 課程關鍵思考：透過作品發表，讓學生更加了解個別個體的特色，以建立自信。

三、教學觀察與反思

1.教學挑戰與對策

*學生難以準確調配膚色

對策：引入膚色調配範例及參考表，並提供多種顏料實作練習；透過數位工具模擬膚色組合，幫助學生熟悉混色原理。

*學生對像素藝術不熟悉

對策：設計分段式的基礎教學，先從簡單形狀入手，逐步提高難度；提供多媒體教學資源，幫助學生快速掌握技巧。

*部分學生自我形象認識模糊

對策：引導學生通過書面或小組討論方式分享對自己的看法，並利用照片參考作為輔助，降低心理障礙。

2.課程成效與未來規劃

*成效：學生能完成具有個人特色的像素自畫像，並提升對自我形象的認識；在混色與色彩運用方面取得進步。

*未來規劃：擴展課程至其他藝術媒材，如拼貼畫、刺繡像素圖等，進一步探索不同藝術形式中的美感表達。舉辦學生作品展覽，邀請家長及社區參與，展示學生的學習成果，促進課程的社會影響力。設計進階課程，深入探討多文化視角下的美感與自我表現，例如跨文化藝術與美學理論的融合。

3.課程推廣參考建議

結合線上平台，設計像素藝術互動模擬工具，讓學生在課後繼續練習。

建立跨校合作模式，舉辦聯合展覽或比賽，提升學生對課程的興趣及參與度。

與本地藝術家合作，開展工作坊或講座，讓學生接觸更多元的創作形式與視野。

希望這套課程能夠幫助學生提升美感素養，並以創造力回應當代的藝術與文化需求！

四、學生學習心得與成果

學生分組討論 <https://www.youtube.com/watch?v=5aDhCwSpTU4>

學到 ① 照片的比例 (決定注冊瞬間)

② 照片閱讀

③ 照片風格

做得好 ④ 分工合作

⑤ 很快做好決定

改善 ⑥ 下次介紹能用更準確的
用字詞

• 3 things I learned ---
我學到每個人都應該要有自己的特質
我學到肖像攝影的形式有十幾種
我學到不同的光線和角度可以呈現不同的個性。

• 2 things I did well ---
我有為報告寫字, 沒有混
我有專心上課

• 1 thing I need to improve ---
我和組員溝通時太小聲

*我覺得這樣的上課方式可以更了解同學, 合作和討論的過程很有趣

1. I learned the different styles of photography and various photographers along with how differing angles of the shot and lighting can portray a huge contrast on the same subject.

2. I found the specific style of the photographer and some details of the style

3. I think it would be better if I define the style of the photographer clearer, including the technique of the certain portrait he shot.

三. 1. Pet portrait photography aims to capture a specific expression of animals.

2. The same person can give out different atmospheres when given different contexts.

3. In photography, the photographer often matters more than the subject of the photo.

二. 1. Presenting our work.

2. Listening to other presenters.

1. Time management of our project (we didn't finish our's in time :-).