

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：苗栗縣立西湖國民中學

執行教師：鍾宜智教師

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
- 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

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

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	苗栗縣立西湖國民中學		
授課教師	鍾宜智		
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：_ 視覺藝術課程 _		
班級數	_ 1 _ 班	學生數	_ 24 _ 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	畫中有話
課程主題 (可複選)	■ 色彩 □ 質感 □ 比例 □ 構成 ■ 結構 □ 構造 ■ 重大議題：_ A6.生命 _
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	<ul style="list-style-type: none"> □ 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-10901 我質、我值、□ 《美感行動誌》收錄課程) ■ 課程設計創意理念： <ul style="list-style-type: none"> 1. 從表情符號到點線面的表情創作，認識情緒、表情和肢體的連結。 2. 抽象的情緒可用文字表達外，色彩、造型也是另一種表現方式。 3. 結合藝術表現性技術將情緒的感受化成可傳達訊息的可能。
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)	
<p>* 先修科目：學生過去曾進行部分美感課程，如：色彩、構成等構面。</p> <p>* 先備能力：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學生對色彩有基本認識與瞭解。 2. 上過攝影拍攝、CANVA 編排，對於構成編排有基礎能力。 	
三、課程概述 (300 字左右)	
<p>情緒感覺是日積月累的。曾經，一個個、小小的、沒有處理完整的情緒感受，會連結成一個牢固、難以改變的感受，並形成對自己的觀感，及對相似情境的解釋。藉由色彩視覺與心理感受的對應，對情緒有更明確的理解。透過課程從表情符號辨識情緒，將抽象的情緒可用文字表達外，點線面結合色彩、質感及藝術表現性技術，讓情緒不只是情緒，將情緒的感受轉化成可傳達訊息的可能，讓溝通更有愛無礙。</p>	
四、課程目標	
美感觀察	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能辨識不同表情的情緒對應。 2. 能感受色彩的明度和彩度的變化，對於色彩的意象影響對色彩的感覺與心理認知。 3. 能感受不同幾何圖像與情感表徵詞彙之對應。
美感技術	<ol style="list-style-type: none"> 1. 色彩及造形構成的表現和思考。 2. 應用攝影作自我情緒表達。

	3. 運用數位媒材或使用自動性技法、材料、拓印、現成物體等方式，製作影像、拼貼完成作品。
美感概念	1. 色彩三屬性、色彩感受及色調搭配。 2. 造形的幾何元素如何運用構成原理使造形與美感連結、重新認知「形」的意義，展現理性與感性特質。
其他美感目標	1. 讀懂語言和非語言訊息，提升察言觀色及感同身受的能力。 2. 透過情緒探索，能夠覺察且管理的適時適所，並恰如其分的表達。

五、課程大綱、教學進度

週次/序	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述
1	09/05 09/12	情緒覺察 (2 節)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能辨識不同的情緒的表情對應。 使用「點、線、面」不同形態的結合，感受元素些微的改變對於面部表情傳達感受的程度變化。 2. 使用 Facebook Messenger 應用程式中的虛擬替身透過編輯設定觀察情緒在表情和肢體動作的表現。 3. 使用攝影演繹記錄自我情緒變化的影像。 4. 情緒色彩座標圖，運用情緒字詞及座標圖的標示來幫助辨識自我的情緒。 5. 透過情緒座標圖及牌卡活動，透過隨機抽卡，及有意識地挑選感受牌卡給予的訊息及自我在情緒上覺察的面向可以從生活日常生活中練習。
2	09/19 09/26	色彩構面 (2 節)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 顏色三屬性色相、明度、彩度介紹及色相環及色光與色料混色原理。 2. 認識不同色相的心理感覺，及色彩的共感覺。 3. 配色依據個人色彩喜好、色彩心理與意象、色調搭配。 4. 使用酒精墨水流動畫創作，運用彩色墨水和酒精之間產生的交互作用來完成作品，透過酒精與顏料的相斥、相容以及快乾的特性，形成顏色的深淺、混色以及線條感。感受色彩流動與心理感受。

3	10/24 11/07	構成構面 (2 節)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 延續「點、線、面」，不同形態的結合幾何圖形的形狀、位置、大小、色彩及線條表現性對於視覺知覺、視覺感受。 2. 理性抽象、感性抽象介紹，如何運用點、線、色彩、塊面、形體、構圖來傳達意念及感受。 3. 色彩情感演繹與實作，使用平板搭配 CANVA，進行情緒色彩配色實際操作。
4	11/14 11/21 12/05	繪文字的表情符號(3 節)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 當人們面對面交談時，面部表情和肢體動作有助於表達情緒，當人們傳訊息時，則用文字、表情符號或其他多媒體素材來傳遞情緒。 2. 表情符號所傳達的意思和訊息中表情符號背後隱藏的的情緒資訊，透過討論能有更深刻的理解。 3. 將生活中面臨的問題，思考如何在與人互動相處時，運用文字、表情符號和圖像創作，結合色彩及圖像構成來呈現正向思考策略，用有趣的圖文訊息，在生活中增加非語言訊息的表達。
5	12/12 12/26 01/02	拼貼情緒自畫像 (3 節)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 運用紙本或使用平板搭配 CANVA，結合色彩和構成製作情感演繹與實作的拼貼自畫像。 2. 回顧這學期的歷程，思考每個色塊、顏色、符號代表了什麼含意，並結合一段文字，寫出他們本學期各自心中有感的或豐盛、或哀傷、或喜悅的感受。

六、預期成果

期許透過課程學生能學習覺察自我、他人的情緒及感受，透過美感課程及技術的操作，用善意、正向、鼓勵和支持性的語言和非語言訊息的表達，同理自己和他人，讓誤會和衝突或傷害可以有更好的表達及溝通方式，提升生活中與人互動的美好可能。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- § 《美感電子書》
- § 《幾何形態應用在造形設計的探討》, 林崇宏, 東海學報 44 卷(2003) : 87-96。
- § 《「抽象」在藝術與設計之再定義》, 許峻誠、王韋堯, 設計學報第 10 卷第 3 期(2005) : 81-109。
- § 《大學生人際互動情緒表達壓抑的探究》, 江文慈, 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系教育心理學報, 2012, 43 卷, 3 期, 657-680 頁。
- § 《The Multidimensional Lexicon of Emojis: A New Tool to Assess the Emotional Content of Emojis》, METHODS article Front. Psychol., 10 June 2022 · Sec. Human-Media Interaction Volume 13 – 2022 · <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.921388>

八、教學資源

- § 《cartoon story || Facing it》
https://www.youtube.com/watch?v=46RBAT_gxPM
- § 《Nobody is Normal | Childline》
<https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ZJbrtQgLdpk>
- § The Anne Times 安妮新聞 VOL4、VOL8、VOL10、聆聽特刊
<https://aade.project.edu.tw/annetimes/>
- 公視兒少資源網
<https://www.ptskids.tw/article/%E6%83%85%E7%B7%92%E8%A7%94%E6%96%97%E9%9B%B2-63ae440ecede2>

貳、課程執行內容

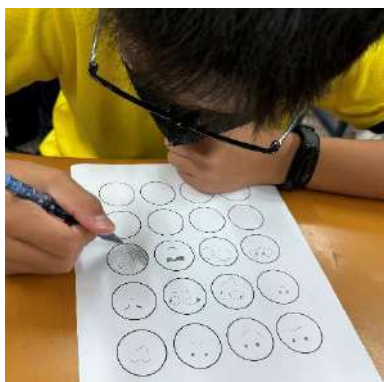
一、核定課程計畫調整情形

依據原課程大綱、教學進度之安排進行，因遇學校行事安排及颱風假影響課程活動執行時間。

二、課程執行紀錄

課堂-情緒覺察(2 堂課)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 能辨識不同的情緒的表情對應。
2. 使用「點、線、面」不同形態的結合，感受元素些微的改變對於面部表情傳達感受的程度變化。

C 課程關鍵思考：

1. 覺察自我情緒的感受與臉部表情肌肉的連結。
2. 在使用不同的素材時如何表現自我及情緒的表達。

A 課程實施照片：

JOHARI WINDOW
主動問他人+接受反饋

主動揭露跟他人說

探索自我內心

參考資料：Savaria, P. (2013). Johari Window: An effective model for working interpersonal communication and emotional effectiveness.

情緒座標圖

情緒字詞表

快樂、高興、愉快、興奮、舒服、喜悅、開心、舒緩、快活、
 舒緩、感到幸福、滿足、開朗、愉快舒適、輕鬆、爽快、心花怒放、
 心曠神怡、自信、榮耀、驕傲、驕心、厭惡、惡劣、孟恥、懊悔、憤怒、
 憤慨、高傲、生氣、激怒、惱火、憤恨、悲傷、悲憤、憤慨、悲哀、傷心、
 遺憾、難過、沈痛、悲傷、傷感、痛苦、不安、驚慌、驚嚇、恐怖、受驚、
 驚怯、膽小、畏縮、驚心駭、畏縮、不安、驚慌、驚嚇、恐怖、受驚、
 惡眼、懼怕、驚視、自視、敵意、反叛、不滿、可惡、眼睜、妒忌、嫉妒、
 痛恨、痛惡、煩悶、苦惱、別扭、不順心、不快、不爽、窩囊、惡毒、暴怒、
 苦悶、擔憂、愁悶、壓抑、鬱悶、反視、侮辱、自卑、輕薄、狂妄、自大、
 自負、姿態、抱屈、冤枉、恥辱、羞怒、忌妒、浮薄、輕浮、急切、迫切、
 焦躁、憂慮、心急如焚、心慌、心神不寧、恐慌、慌張、心慌意亂、慚愧、
 丟臉、可恥、尷尬、羞慚、恥辱、後悔、悔恨、內疚、愧疚、懷疑、
 猜忌、可疑、困惑、

B 學生操作流程：

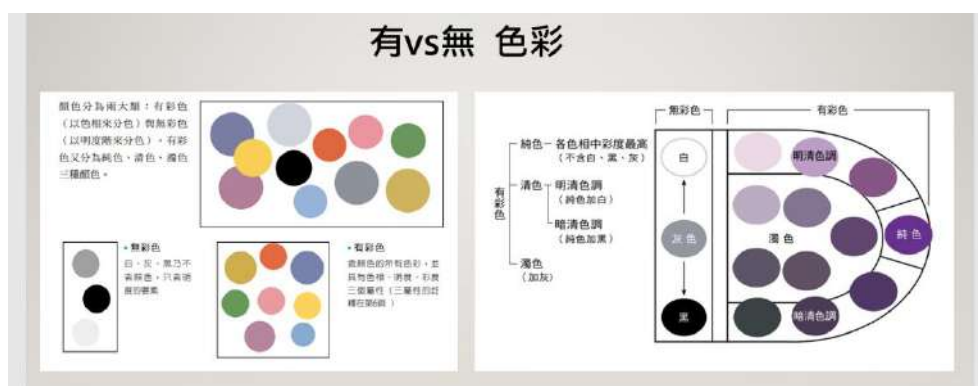
1. 透過周哈里窗學習單及情緒座標圖學習單，運用情緒字詞及座標圖的標示來幫助辨識自我的情緒，了解自己也透過同學的協助認識不同面向的自我。
2. 牌卡活動，透過隨機抽卡及有意識地挑選感受牌卡給予的訊息及自我在情緒上覺察的面向可以從生活日常中練習。

C 課程關鍵思考：

意識自我及他人內在情緒、動機目的，對應不同情緒的色彩呈現可能。

課堂-色彩構面(2 堂課)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 複習色彩三屬性。
2. 認識不同色相、明度、彩度的心理感覺，及色彩的共感覺。

C 課程關鍵思考：

情緒座標圖中情緒的對應色彩，如何融入明度、彩度的變化呈現自我心理意象。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

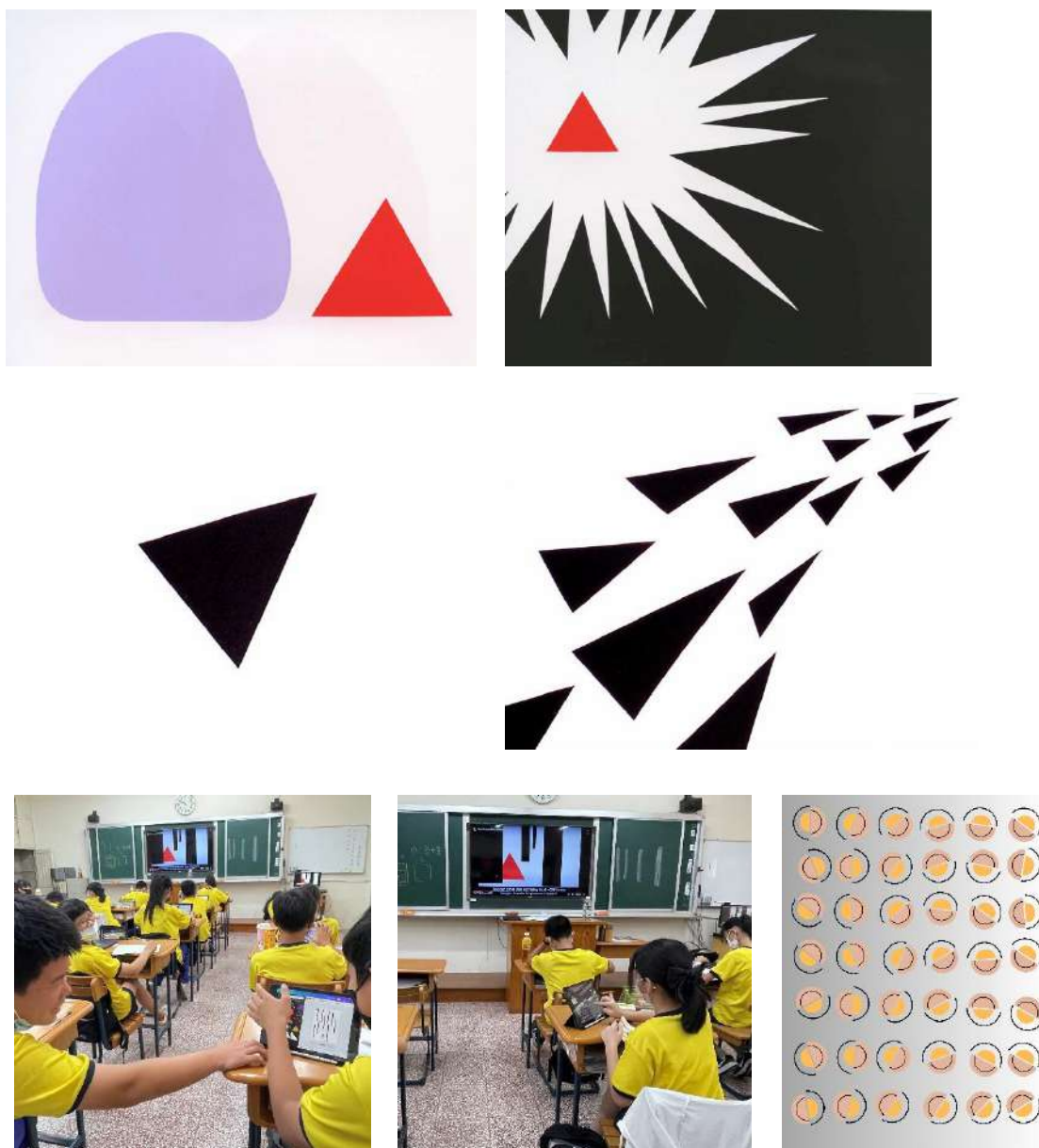
1. 酒精墨水流動畫創作，運用彩色墨水和酒精之間產生的交互作用形成顏色的深淺、混色變化。
2. 運用 CANVA 操作個人色彩心理與意象搭配。

C 課程關鍵思考：

情緒座標圖中情緒的對應色彩，如何融入明度、彩度的變化呈現自我心理意象。

課堂-構成構面(2 堂課)

A 課程實施照片：

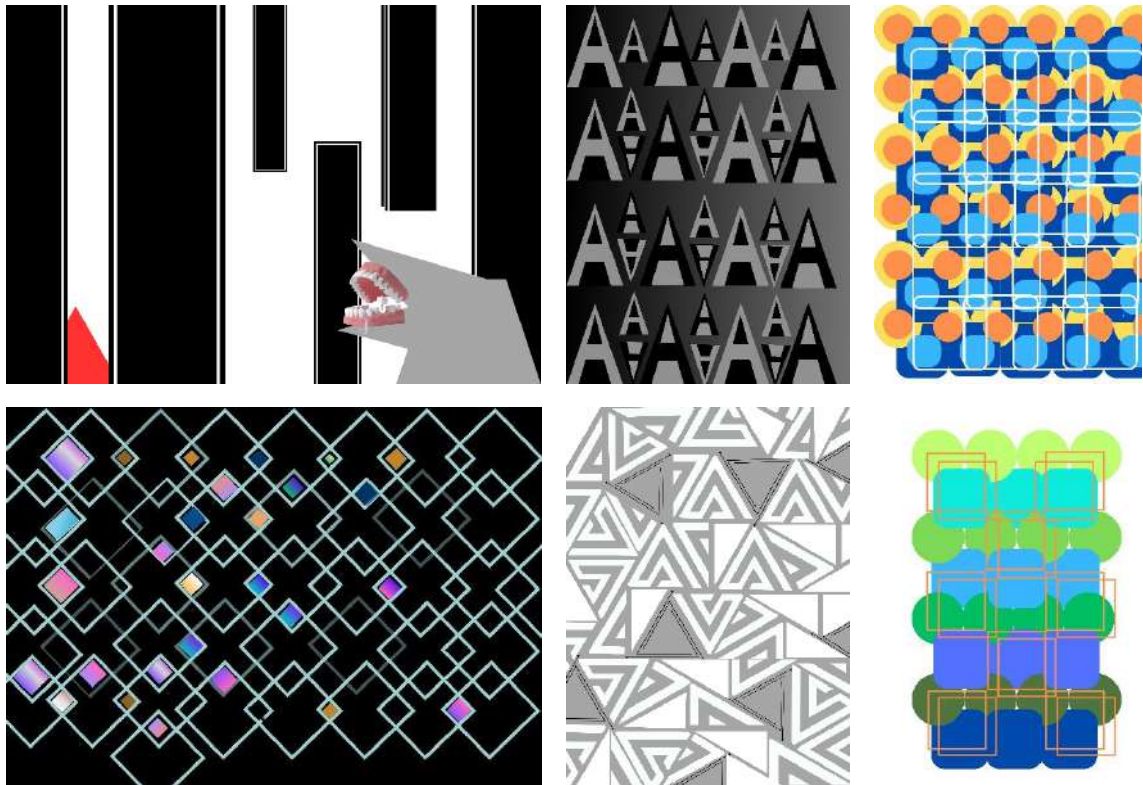
B 學生操作流程：

「點、線、面」，不同形態的結合幾何圖形的形狀、位置、大小、色彩及線條表現性對於視覺知覺、視覺感受。

C 課程關鍵思考：

不同大小、造形對於視覺知覺及感受的差異。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

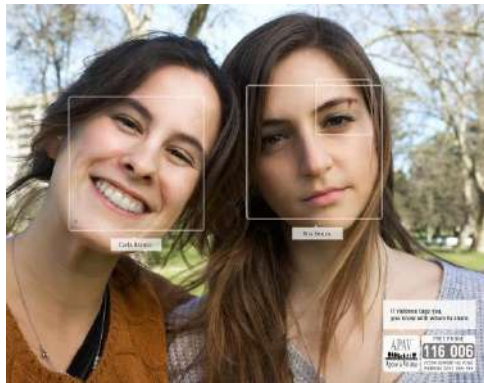
1. 使用平板搭配 CANVA，如何運用點、線、色彩、塊面、形體、構圖來傳達意念及感受。
3. 進行情緒色彩配色及構成的操作。

C 課程關鍵思考：

如何結合不同形態的圖形形狀、位置、大小、色彩及線條表現性情緒及視覺上的感受。

課堂-繪文字的表情符號(3 堂課)

A 課程實施照片：

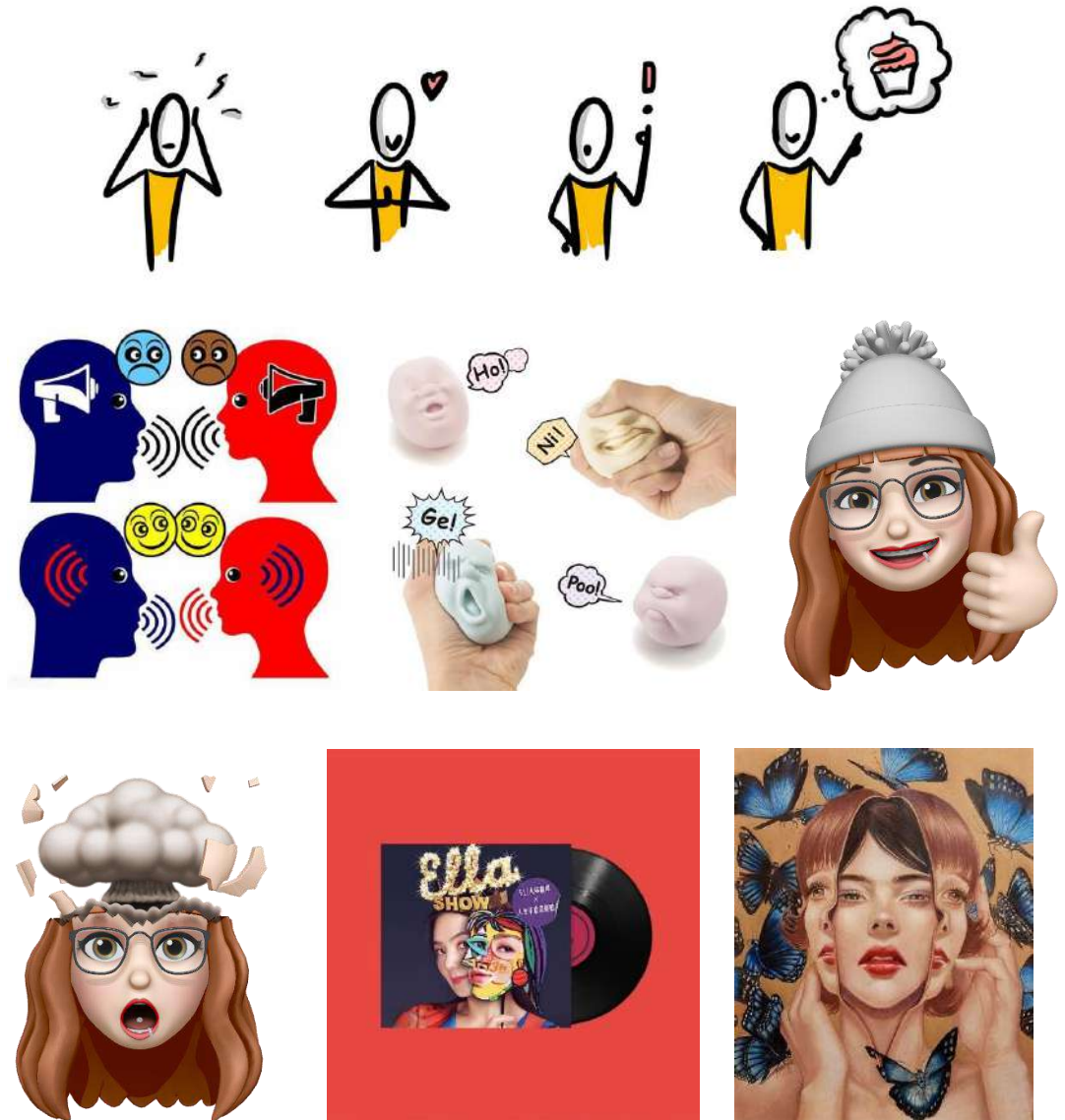
B 學生操作流程：

透過影像素材閱讀，表情符號所傳達的意思和訊息中表情符號背後隱藏的的情緒資訊，透過討論理解。

C 課程關鍵思考：

理解圖像、文字背後傳達的訊息。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

運用表情符號和圖像創作呈現有趣的圖文訊息，來呈現正向思考策略，增加非語言訊息的表達。

C 課程關鍵思考：

色彩及圖像構成正向思考及有意義的訊息傳達。

課堂-繪文字的表情符號(3 堂課)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

透過平板攝影自我影像，將影像圖像化表現。

C 課程關鍵思考：

自我影像的表現、色彩及構成如何結合作為作品的可能性。

課堂-拼貼情緒自畫像(3 堂課)

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學習單及平板搭配 CANVA，結合色彩和構成製作情感演繹與實作的拼貼自畫像。

C 課程關鍵思考：

運用媒材、質感的選擇將情緒感受轉化呈現。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學習單及平板搭配 CANVA，結合色彩和構成製作情感演繹與實作的拼貼自畫像。

C 課程關鍵思考：

運用媒材、質感的選擇將情緒感受轉化呈現。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

思考每個色塊、顏色、符號代表的含意，能清楚的表述與分享。

C 課程關鍵思考：

統整歷程如何能清楚的表述與訊息傳達自我的感受。

三、教學觀察與反思

抽象感受在色彩、形與媒材的複合運用時需要多留些時間給學習者消化，透過同儕、師生間的討論對話及數位媒材(CANVA)的輔助使用能更聚焦及確認對於形、色彩及呈現的可能性，讓最後作品的操作及過程更流暢。

對於創作內容的開放性及彈性，給學習者能有更多的可能及空間時，對於圖像、造型的呈現更能融入更多的元素進入作品裡。

四、學生學習心得與成果

§ 運用不同的材質融入在畫作裡，一開始操作的時候感覺快天塌了，後來色彩的使用讓作品的效果好很多。

§ 透過材質、媒材的使用，經同學的描述表達同樣的媒材在不同的作品背後想表達的想法和情感，能更深入的了解。從有想法、構思、準備到精準的表達自己的想法，從課程的過程中有了更深入的了解。

§ 在調色的過程和作品的創作過程中表達我生活中的處境和心情的圖畫，流動畫由於時間來不及後來使用藍筆再加圖案，整體來說我很喜歡那幅畫。

§ 透過壓克力顏料與各種媒材元素，用作品表達自我，過程中花時間看看自己，過程中更了解自己。

§ 在上色的時候印象很深刻，有時候就算不說，在呈現的作品或顏色是可以幫忙表達出來的。

§ 色彩構面的酒精墨水流動畫和情緒自畫像印象深刻，在課程中理解到自己到底在想什麼、不喜歡什麼。

§ 情緒覺察的過程印象深刻，可以去找到自己內心的想法。