

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：新竹市立新科國中

執行教師：邱于倫 教師

輔導單位：北區 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	新竹市立新科國民中學		
授課教師	邱于倫		
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	8 班	學生數	210 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	覺察生命色彩故事
課程主題 (可複選)	■ 色彩 □ 質感 □ 比例 □ 構成 □ 結構 □ 構造 ■ 重大議題： __A14.閱讀素養__ (請參考下方主題並填入)
課程主題 其他選填項目	【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。 【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。

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__110-2__課程、 ☐ 《美感行動誌》收錄課程) ☒ 課程設計創意理念： 1.覺察色彩 2.探索未知色彩 3.表達色彩、說出色彩故事 4. 試著將知道與感覺的色彩，轉化為發現的繪本提案
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： ☐ 曾修美感教育實驗課程：(50~100 字概述內容即可) ☒ 並未修習美感教育課程：國小使用過水彩，但過往調色經驗少，多半直接使用現成水彩顏料，並未想過色彩調色的豐富度可能性，對於控制性較低的媒材較少主動性使用。 * 先備能力：有基本的調色能力	

三、課程概述（300 字左右）

從覺察色彩任務，探索未知色彩，進而能表達說出色彩故事，並試著將知道與感覺的色彩，轉化為發現的繪本提案，加入文本。解鎖課程任務後，發現色彩的多樣性，將其納入未完的待續，擁抱生命中的色彩故事。

課程設計概念和以往不同，非直觀漸進式延伸課程，採用倒敘方式，非一開始就告知目標目的，而是設計各種任務，讓學生專注於任務本身，最後再慢慢聚焦課程目標，讓接收訊息任務變得單純，簡化步驟是為了減少因多構成因素而混亂任務焦點，在未知情況下，能夠更有意想不到的創意發想，學生從觀察到感知，並試著自己運用調色，接著用渲染技法將所學應用，過程中焦點著重在調整色彩在畫面上和諧的搭配和運用，屏除以形象形式具象思考。課程方向以設計單一任務讓學生在過程中思考，再慢慢在累加任務，可專注一件事後再累加思考，發散的任務學生可能看似無相關，教師慢慢帶領聚焦目標。

最後，結合閱讀素養融入課程，讓學生思考創作出的色彩的感受意象與聯想，運用文字敘述聯想多元色票組合或重組的意象，再用說故事的能力，共創兼具色彩與文本的繪本故事。

四、課程目標

美感觀察	1. 學生能藉由活動開啟五感體驗，累積感官經驗，並重新觀看。 2. 學生能透過校園實地踏查，感知色彩，更加了解自己與所在環境的關係。 3. 學生能透過生活色彩的採集，能了解色彩豐富的多樣性。
美感技術	1. 學生能將生活色彩擷取，並能調和顏料重現色彩。 2. 能調和色彩漸變的無限可能。 3. 學生能夠將所學到的色彩搭配運用空間設計裡。
美感概念	1. 覺知色彩的多樣性 2. 感受到色彩的調和性無限可能 3. 色彩資料庫組合的可能 4. 適當運用色彩意象搭配出設計色
其他美感目標	1. 日常生活中，色彩帶來的感受為何？有沒有更多的可能性。 2. 如何透過色彩意象搭配可以識別空間設計建立色彩氛圍 3. 可觀察生活色彩轉化為自身資料庫 4. 嘗試色彩組合可以有更多可能性，找出合宜色彩組合

五、課程大綱、教學進度（課程週次請依課程需求增減）

週次/序	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述
1		解鎖色彩任務 A: 覺知色彩元素 (指定色)	1.實際操作三原色如何調色 2.學習如何用三原色調出調和色 3.運用漸層色彩的概念建構調色基礎 4.調色快速練習，只要調出一個顏色畫一點，以色彩為主而非形狀，按步驟學習調色的觀念與發現色彩層次。 5 互相觀察分享如何用有限制的條件發展出一系列層次色彩 6 按步驟學習調色的觀念與發現色彩層次
2		解鎖色彩任務 B: 覺知色彩的調和性 無限可能 (指定色)	1. 上週調色延伸，自選紅黃藍(三選一)加入黑白元素 2. 學習調出低彩度，調色次數越多，彩度越低。 3. 基礎調色經驗後，試著用調色擷取生活物件色彩，測驗對於色彩的敏感度 4.調色擷取生活物件的現成色彩或皮膚色 5 學習藝術家所使用的色彩，思考藝術家運用色彩 6. 討論與覺知色彩的多樣性
3		多元探索色彩可能 依課程目標設計課程任務 (1)色彩層次的思考與運用 (2)色彩組合搭配的合宜性 (自選色)	1. 課程方向以設計單一任務讓學生在過程中思考，慢慢在累加任務，可專注一件事後在累加思考 2. 利用水彩渲染技法，請將前兩堂課所獲得的思考，綜合運用與選擇到畫面 3. 自選 3 種以上的色彩調和搭配於畫面 4. 每個同學製作五張以上色系色票，除了渲染法也可以運用水彩筆、牙刷、鹽巴等技法呈現，再者可以加上因濕度影響產生不同色系，過程中焦點著重在調整色彩在畫面上和諧的搭配和運用，屏除以形象形式具象思考。 5.每張所使用色彩，可多方嘗試，高彩度 VS 低彩度，衝突 VS 調和

4		合宜運用 VS 重組再創 (檢視自選色)	1.色彩組合的聯想與描述？ 2.色彩意象感受與色彩的故事？ 3.怎樣的色彩組合是合適的？ 高彩度 VS 低彩度 · 衝突 VS 調和 各種不同的色彩組合分享與討論。 4.怎樣的色彩組合可以觸發感動？ 5.怎樣的色彩組合是有焦點的？ 6.什麼是具有美感的色彩組合？ 7.發現自選的慣用色？ 8.喜歡的色系？能接受或無法接受的色彩感知？ 請學生從色票選一個合宜搭配的組合，或運用現有的再創，並將其用拼貼方式呈現，並賦予其生命故事
5		【議題融入】 A14.閱讀素養 多元色票意象的組合	分組共創故事任務 3-5 人一組，每個人有五張以上的色票，組內分享色票單一畫面或重新拼貼組合，讓畫面具有故事性與敘述性，每個人用文字寫出對於畫面一句話或一段話，讓色彩組合具有情境式的敘事，組員延伸成為小篇幅的繪本小故事
6		【議題融入】 A14.閱讀素養 共創故事分享與發表	1 每組各一系列繪本作品，分享色彩意象成為說故事內容 2. 討論色票意象的運用 (1)顏色多是好的嗎？ (2)同樣是調和色有什麼不同嗎？ (3)過程中給予討論，激發其思考
7		覺察生命色彩故事	藉由課程活動引導，慢慢自我覺察生命色彩，學習用色彩溝通與表達，回到內在審視自己過程當中與色彩的關係，看見當下的自己。 也許無意識的選擇，都反映著你的內在真實。 無論是喜歡不喜歡都能成為生命中的色彩養分。

六、預期成果

藉由課程活動引導，慢慢自我覺察生命色彩，學習用色彩溝通與表達，回到內在審視自己過程當中與色彩的關係，看見當下的自己。

也許無意識的選擇，都反映著你的內在真實。

無論是喜歡不喜歡都能成為生命中的色彩養分。

解鎖課程任務後，發現色彩的多樣性，將其納入未完的待續，擁抱生命中的色彩故事。

七、參考書籍（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）

1. 《必學！好設計的造型元素：美國視覺設計學校，這樣教！不只學造型元素的黃金定律，更要破解創意犯規》580 元
2. 《日系設計師的 CMYK 色彩搭配辭典》：367 種優雅繽紛的傳統色，創造獨特風格的實用色彩指南 550 元
3. 《圖解設計師的色彩法則》：好的色彩布局是這樣構思的，95 項你需要瞭解的事！390 元
4. 《色彩反映卡 Inner Color Reflector Cards》圖文作者 | 蕭郁書 Hsiao Yu Shu

八、教學資源

都市酵母網站

美感電子書

美感教育網站

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

(請簡要說明課程調整情形即可)

二、課程執行紀錄 (請依據課程小時數複製下表，並依課程順序填寫執行內容)

課堂 1 解鎖色彩任務 A

A 課程實施照片：

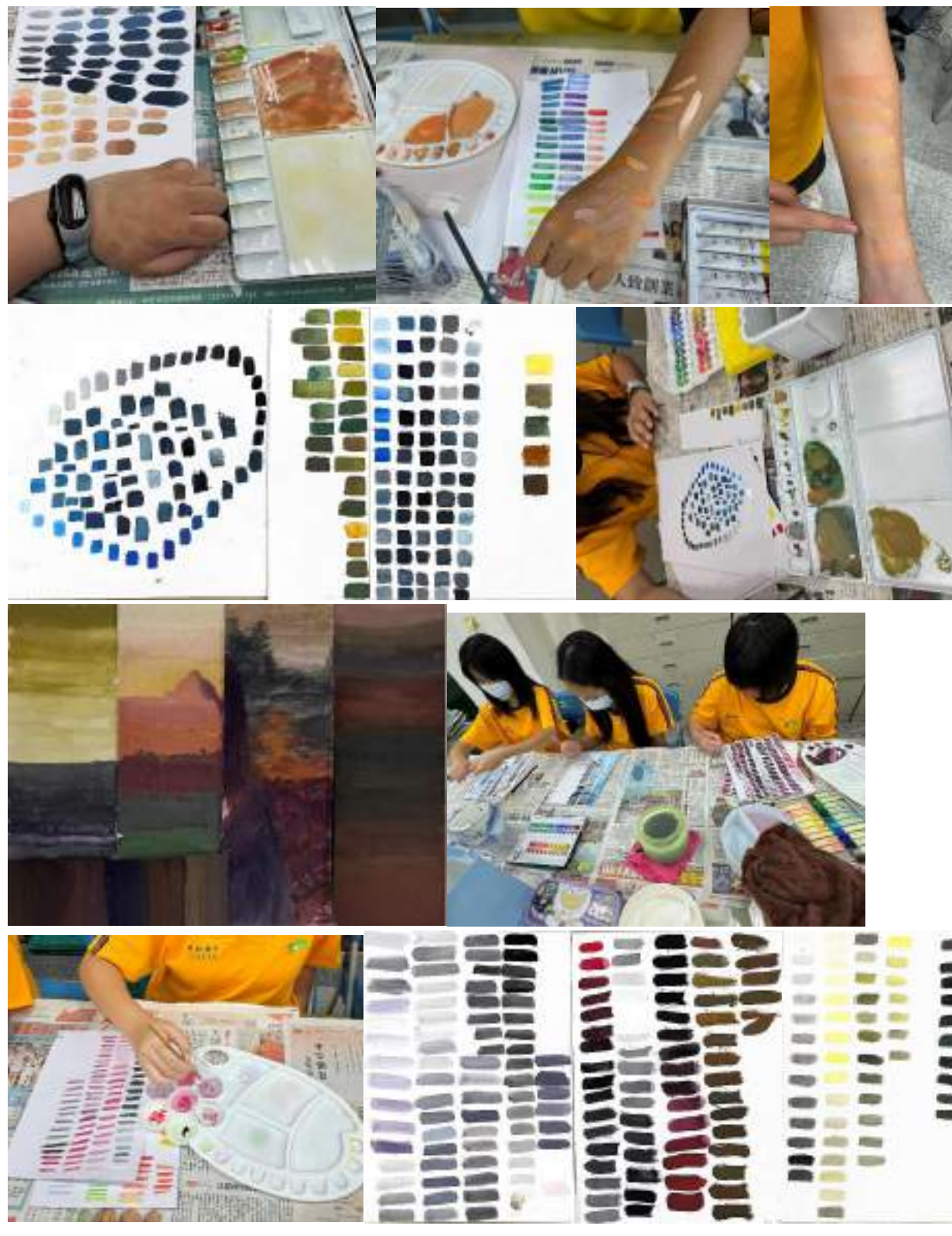
B 學生操作流程：

- 1.實際操作三原色如何調色
- 2.學習如何用三原色調出調和色
- 3.運用漸層色彩的概念建構調色基礎
- 4.調色快速練習，只要調出一個顏色畫一點，以色彩為主而非形狀，按步驟學習調色的觀念與發現色彩層次。
- 5 互相觀察分享如何用有限制的條件發展出一系列層次色彩
- 6 按步驟學習調色的觀念與發現色彩層次

C 課程關鍵思考：覺知色彩元素(指定色紅\黃\藍)

課堂 2 解鎖色彩任務 B

A 課程實施照片：

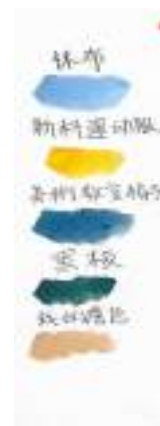
B 學生操作流程：

1. 上週調色延伸，自選色紅黃藍(三選一)加入指定色黑白元素。
2. 學習調出低彩度色系，調色次數越多，彩度越低。
3. 基礎調色經驗後，試著用調色擷取生活物件色彩，測驗對於色彩的敏感度
4. 調色擷取生活物件的現成色彩或皮膚色
- 5 學習藝術家所使用的色彩，思考藝術家運用色彩
6. 討論與覺知色彩的多樣性

C 課程關鍵思考：

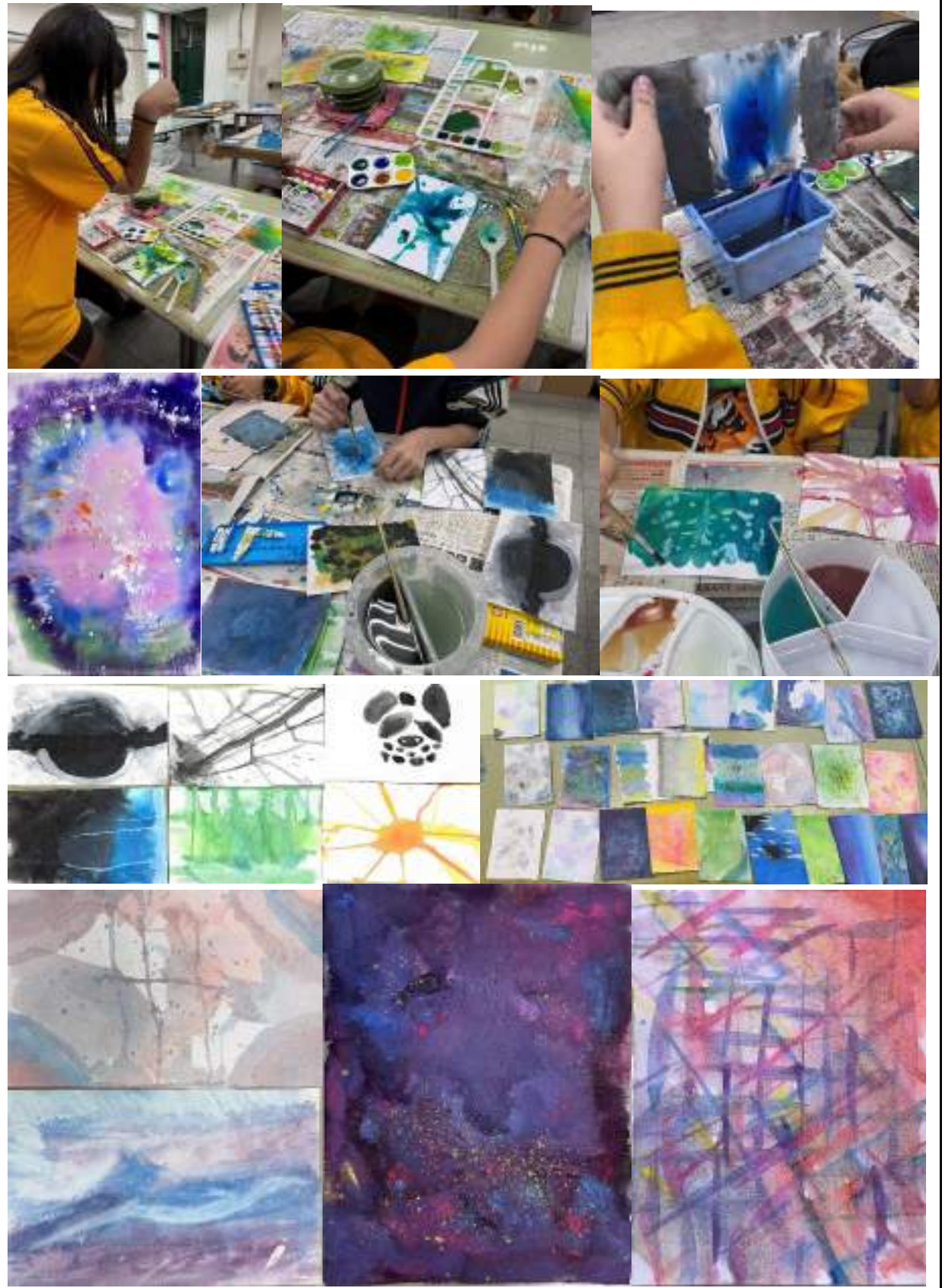
覺知色彩的調和性無限可能(自選色紅\黃\藍) (指定色黑\ 白)

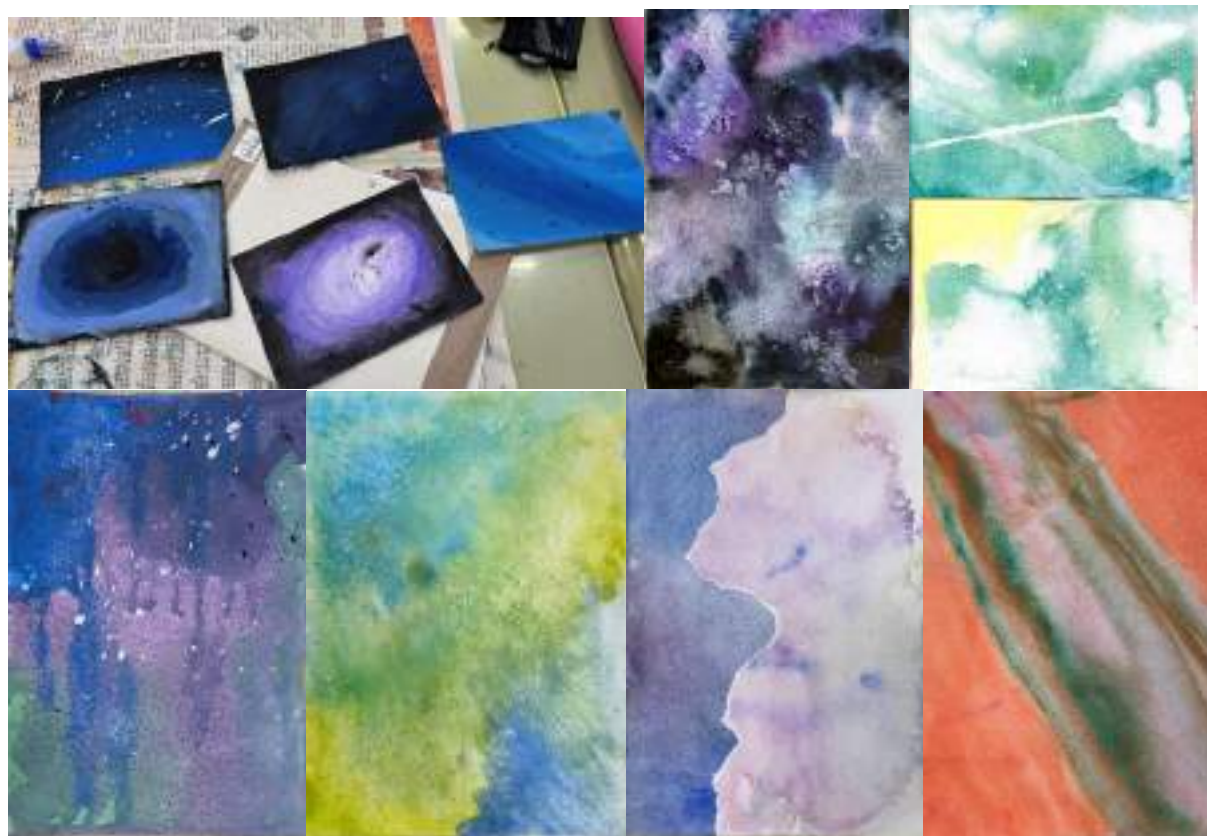
檢測色彩調色敏感度

課堂 3 多元探索色彩可能性

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 課程方向以設計單一任務讓學生在過程中思考，慢慢在累加任務，可專注一件事後累加思考
2. 利用水彩渲染技法，請將前兩堂課所獲得的思考，綜合運用與選擇到畫面
3. 自選 3 種以上的色彩調和搭配於畫面
4. 每個同學製作五張以上色系色票，除了渲染法也可以運用水彩筆、牙刷、鹽巴等技法呈現，再者可以加上因濕度影響產生不同色系，過程中焦點著重在調整色彩在畫面上和諧的搭配和運用，屏除以形象形式具象思考。
5. 每張所使用色彩，可多方嘗試，高彩度 VS 低彩度，衝突 VS 調和

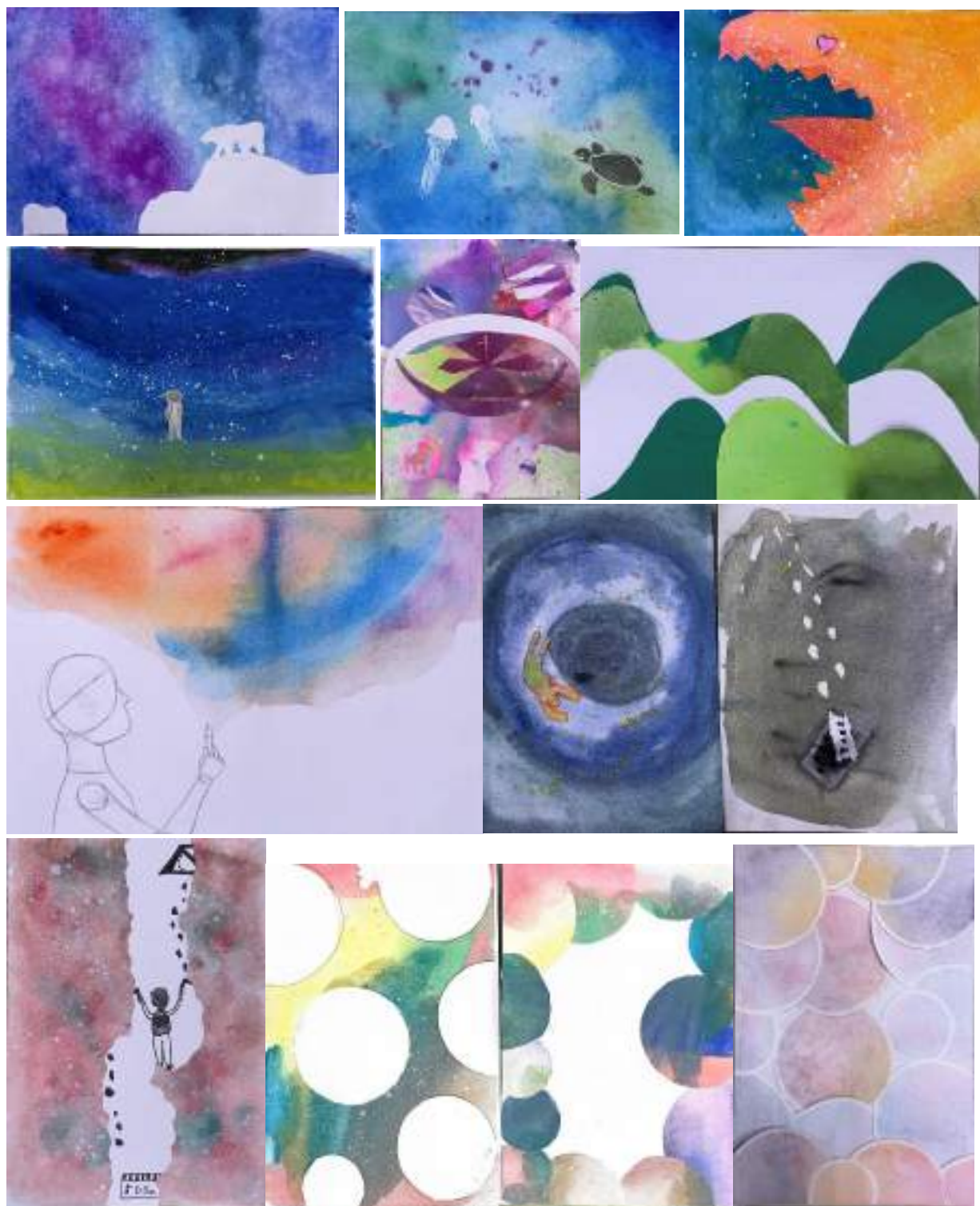
C 課程關鍵思考：

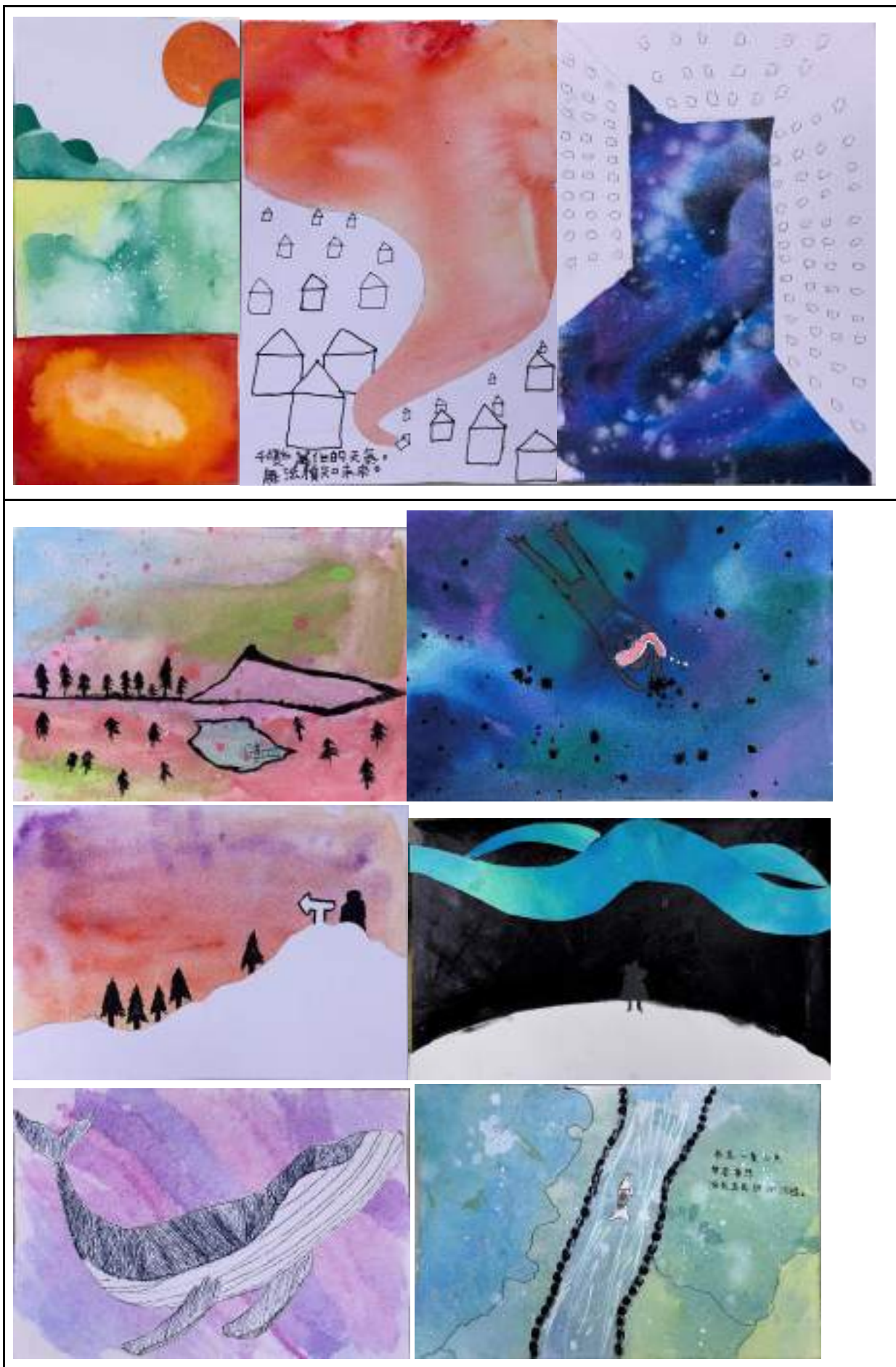
多元探索色彩課能性，依課程目標設計課程任務

- (1) 色彩層次的思考與運用
- (2) 色彩組合搭配的合宜性

課堂 4 合宜運用 VS 重組再創

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.色彩組合的聯想與描述？
- 2.色彩意象感受與色彩的故事？
- 3.怎樣的色彩組合是合適的？

高彩度 VS 低彩度，衝突 VS 調和

各種不同的色彩組合分享與討論。

- 4.怎樣的色彩組合可以觸發感動？
- 5.怎樣的色彩組合是有焦點的？
- 6.什麼是具有美感的色彩組合？
- 7.發現自選的慣用色？
- 8.喜歡的色系？能接受或無法接受的色彩感知？

請學生從色票選一個合宜搭配的組合，或運用現有的再創，並將其用拼貼方式呈現，並與其生命故事

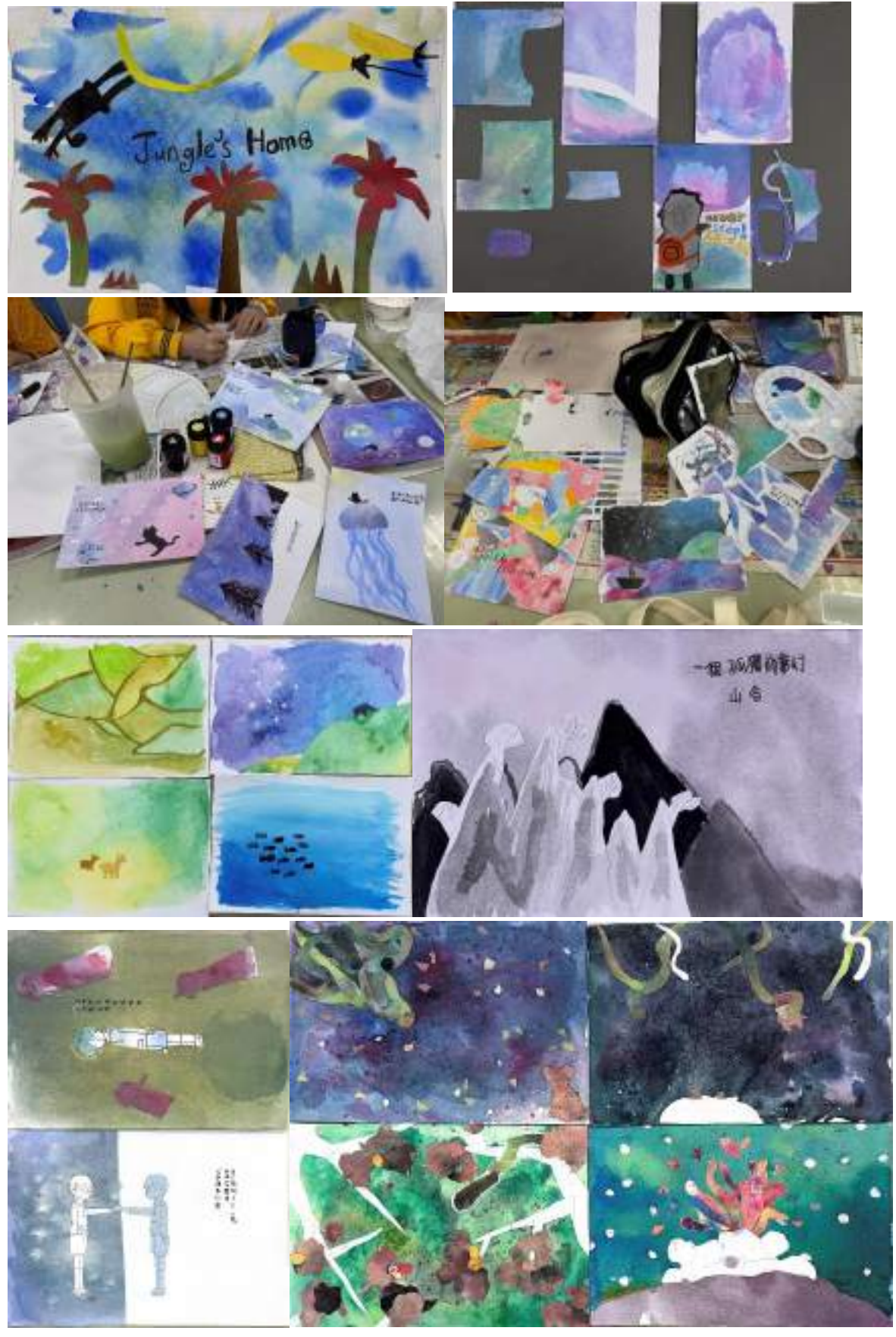
C 課程關鍵思考：

合宜運用 VS 重組再創(檢視自選色)

單一畫面色彩聯想或多張畫面色彩結合

課堂 5 【議題融入】A14.閱讀素養

A 課程實施照片：

走著走著，我彷彿走進了童話故事裡的藝術村

B 學生操作流程：

分組共創故事任務 3-5 人一組，每個人有五張以上的色票，組內分享色票單一畫面或重新拼貼組合，讓畫面具有故事性與敘述性，每個人用文字寫出對於畫面一句話或一段話，讓色彩組合具有情境式的敘事，組員延伸成為小篇幅的繪本小故事

C 課程關鍵思考：

【議題融入】A14.閱讀素養

多元色票意象的組合(自選色)

先思考製作單一畫面，再重組每一張

課堂 6【議題融入】A14.閱讀素養

A 課程實施照片：

Never stop! 人生不停

B 學生操作流程：

- 1 每組各一系列繪本作品，分享色彩意象成為說故事內容
2. 討論色票意象的運用
 - (1)顏色多是好的嗎？
 - (2)同樣是調和色有什麼不同嗎？
 - (3)過程中給予討論，激發其思考

C 課程關鍵思考：從覺察色彩任務，探索未知色彩，進而能表達說出色彩故事，並試著將知覺的色彩，轉化為發現的繪本提案，加入文本。

課堂 7 覺察生命色彩故事

A 課程實施照片：

在一片星辰 總有屬於自己的小世界

B 學生操作流程：

- 1.完成色彩故事作品後，運用《色彩反映卡 Inner Color Reflector Cards》讓學生抽兩張色卡，除了色彩本身，還有其關鍵內容。
- 2.學生可以思考抽到的色彩，是否是自己喜好？
- 3.卡牌抽完後有兩個方向，竟然與自己的色彩組合雷同!!另一種是不曾出現過的色彩
- 4 不論卡牌的顏色或文字是否接受，我們都試著接納思考色彩，如同生命是不同感受交織積而成。

C 課程關鍵思考：藉由課程活動引導，慢慢自我覺察生命色彩，學習用色彩溝通與表達，內在審視自己與過程當中與色彩的關係，看見當下的自己。

也許無意識的選擇，都反映著你的內在真實。

無論是喜歡不喜歡都能成為生命中的色彩養分。

三、教學觀察與反思

1. 懼怕媒材，控制性低

國小使用過水彩，但過往調色經驗少，多半直接使用現成水彩顏料，並未想過色彩調色的豐富度可能性，對於控制性較低的媒材較少主動性使用。

2. 建立創作的主動性

覺得自己畫的不好，過去對具象描述和色彩使用經驗少，對自己沒有自信經驗，課程中給予大量可以取用的紙，不用害怕畫的不滿意而不敢嘗試，當用水彩繪畫達到一定的過程，慢慢會建立創作的主動性，前面指定渲染色彩數量組合，後面開放自由選擇，過程中發現趣味，不斷的嘗試和試驗，開心玩色彩，早已經超過老師規定的張數。

3 拆解任務，倒敘法的方式

打破思維發現自己也能用色彩表達故事，過程中覺知慣用性色彩，發現未曾使用過的色彩，沒有所謂醜的顏色，只有適合不適合，探索的過程有成功有失敗，沒有自信的色彩，經過拼貼巧思也能成為作品的養分

4 簡化任務增加動力和可能性

最常聽到：「我想不到我要做什麼？感覺每一張色彩都不相關？腦袋一片空白？我覺得畫了那麼多張沒有一張可以用？有的不喜歡？」

回應：「先創作色彩構成畫面，再加入文字。請先把所有色彩攤開，找出其相關性，或先由一張去思考，不用急著思考連續或相關性故事」將任務簡化後就能一步一步達成」

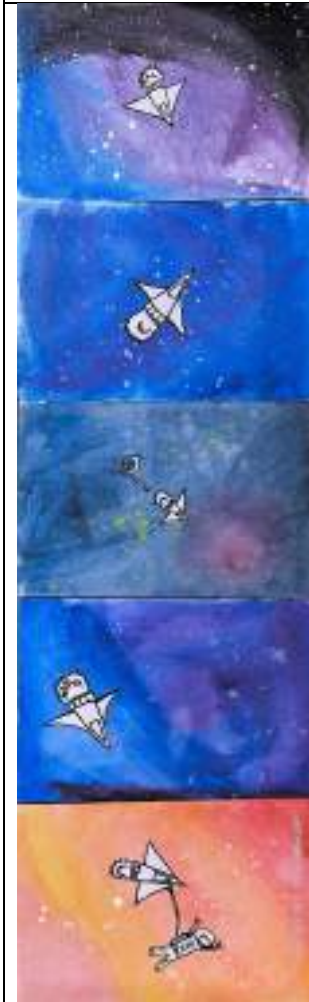
5 非線性成果論思考創作，反而意外獲得滿意的作品

繪畫這件事在大部分學生是感受到挫折，過度在意像與不像，反而失去了原先創作靈感的靈魂，過程鼓勵學生大膽創作，即使不知道自己在畫什麼？沒關係，跟著課程走，你會慢慢發現靈感。有些繪畫動力，因為別人的話語而退縮，設計簡易任務和技法都能達成，慢慢建立其自信心，最後也意外自己能創作出不曾想過，生命當中滿滿回憶的作品。了解生命當中如同色彩，有意識無意識的選擇也好，潛意識的色彩選擇也好，無論是喜歡不喜歡，都能成為生命中的色彩養分。

四、學生學習心得與成果

多麼希望這個世界能在溫暖點

只要你持續每天努力，一定會找到你要的天地

生命有許多色彩,有可能如此絢麗，有可能如此混沌，有可能如此黑暗，有可能如此亮麗，但人生的色彩取決於你

真正困住我們的是心靈

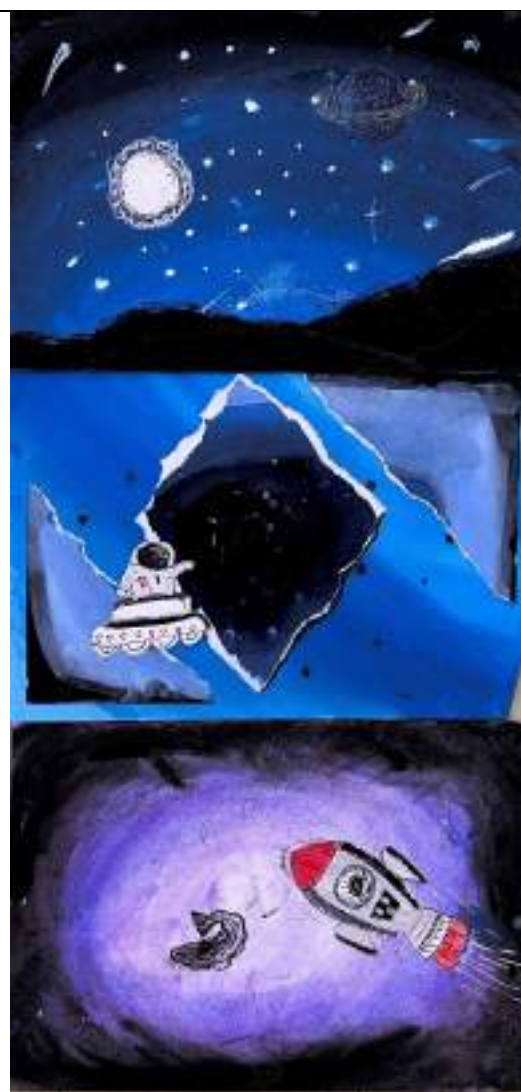
就算是不同的色彩，拼湊起來也是好作品

找尋自己的定位，繪出自己的人生

我不懂色彩卻能拼出自己想要的顏色

世界雖然一片黑，總能看到更好的色彩

我終於在世界的盡頭找到你

從港口出發尋找夢想，在浩大的宇宙尋找，把握機會網羅你的夢想

為每一張差異性的渲染加入共同元素
狐狸主角，構成故事軸線

空中出現了通往不同世界的通道，同
色系漸層延伸

