

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫

113 學年度第 2 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：中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校

執行教師：江沛航 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	中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校		
授課教師	江沛航		
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	☐ 多元選修 ☐ 加深加廣 ☒ 其他：美術		
班級數	3 班	學生數	_ 99 _ 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	大寮——色彩的方向
操作構面	☒ 色彩 ☒ 質感 ☐ 比例 ☒ 構成 ☐ 結構 ☐ 構造
重大議題	☒ 特別聚焦：B11 永續城鄉 ☒ 相關觸及：A3 環境、A18 戶外教育
課程主題 選填項目 (填入上方欄位)	【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	☒ 課程設計創意作法： 1.引導學生觀察學校周遭文化資產的色彩、街道建築與其他人造物的色彩、理想城市的色彩，思考可行的色彩計畫。 2. 各組經過觀察和篩選，考量環境文化元素製作環境場域色票，提出合宜的配色計畫。 3. 以分組色票和不同質感的紙張重構街道建築與人造物景觀，透過實際的色彩與質感構成，探索永續城鄉的各種可能性。

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： ☒ 並未修習美感教育課程：學生具備國民中小學視覺藝術領域課程基礎，有基本的手繪、勞作與審美感知能力。 * 先備能力：本學期於本校普通科二年級推行美感教育課程，學生在觀察力與執行力方面表現普遍優於技術高中學生，能較快掌握教師的示範與指引。然而，受地理環境影響，大寮地區屬城郊與農工混合型態，距離市區文化場館及藝文活動據點較遠，學生平日接觸美術館、展覽或表演藝術的機會有限，導致多數學生的審美經驗較為不足。再加上學習取向偏重實用性，對於抽象、理念性的美學概念接受度相對較低，初期學習時往往需要更多具體案例與引導。值得注意的是，大寮地區擁有豐富的在地生活素材，如鄉土景觀、傳統建築、廟會文化及農村意象等，蘊含許多可供延伸的創作靈感。透過課程中結合實作操作、社區踏查與情境化題材設計，不僅能貼近學生的生活經驗，亦能提升其參與感與投入度。同時，鼓勵學生運用多種感官進行觀察與表達，逐步建立屬於自身的美感語彙與審美觀點，提升未來的創作和鑑賞能力，以及對周遭環境美感更深刻的理解和體驗。	
三、課程概述 (300字左右)	
課程初始帶領學生至校園附近的「陳家古厝」與文化資產地點「五龍山代天府」進行社區走讀課程，從介紹國寶藝師潘麗水與觀察臺灣鄉鎮常見的傳統文化色彩切入，再走至大寮市鎮街區，觀察街道建築與各式人造物，運用行動載具拍攝照片記錄街道建築的材質與色彩。分組討論分析街道建築對照文化資產的傳統文化色彩與材質固有色，製作街道與傳統文化色彩色票，引導學生運用合宜的比例概念，有計劃地使用主要色 75%、輔助色 20%、強調色 5% 的配色概念，運用 Photoshop、canva 等 app 進行色彩與質感模擬，發展構成街道景觀。最後分組發表運用材質與配色策略後構成的街道景觀，相互觀摩彩度變低、形狀變小後的美感表現，探索永續且合宜的社區發展可能性。	
四、課程目標	
美感觀察	- 觀察臺灣鄉鎮常見的傳統文化色彩與街道色彩 - 觀察並辨識常見建築的材質與基礎色彩
美感技術	- 運用影像分析 app 分析出環境主要色彩 - 運用主要色、輔助色、強調色的配色概念重構合宜的街道景觀

美感概念	• 認識主要色、輔助色、強調色的配色概念 • 認識文化資產的各項建築構件
其他美感目標	• 融入 SDGs B11 永續城鄉的概念，理解建築色彩和材質運用也往往需要考慮永續發展的概念，考量人造物對環境與文化景觀的影響，強化合宜的地區發展規劃。 • 融入 A3 環境教育的概念，讓學生透過實際的環境踏查，發覺周遭環境的各項議題。 • 融入 A18 戶外教育的概念，帶領學生走出校園認識地方文化資產，並以永續的角度嘗試讓地方有更好的發展。

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	4/14-18	• 觀察臺灣鄉鎮常見的傳統文化色彩與街道色彩。 • 認識文化資產的各項建築構件。	• 帶領學生至校園附近的文化資產地點「五龍山代天府」介紹國寶藝師潘麗水的彩繪門神與傳統建築構件，請學生觀察臺灣鄉鎮常見的傳統文化色彩。 • 走至大寮市鎮街區，觀察街道建築與各式人造物，運用行動載具拍攝照片記錄街道建築的材質與色彩。 • 引導學生試著記錄學校鄰近社區建築特別吸引人之處。
2	4/21-25	• 檢視傳統建築元素拍攝任務成果 • 觀察並辨識常見建築的材質與基礎色彩	• 分組發表前一週的傳統建築元素拍攝成果，教師給予回饋。

			教師引導學生觀察傳統建築的材質與所運用的色彩，引導其對照目前市街所見的材質與色彩。
3	4/28-5/2	- 運用影像分析 app 分析出環境主要色彩。 - 製作街道與傳統文化色彩色票。	分組討論分析街道建築對照文化資產的傳統文化色彩與材質固有色，思考地方的特色，製作屬於大寮的街道與傳統文化色彩色票。
4	5/5-9	- 認識主要色、輔助色、強調色的配色概念。 - 融入 A3 環境教育的概念，透過實際的環境踏查，發覺周遭環境的各項議題。	- 介紹主要色、輔助色、強調色的配色概念，引導學生就社區環境現狀分析主要色、輔助色、強調色之現狀為何。 - 透過環境現狀色彩分析讓學生理解過多且面積過大的色彩為環境雜亂的原因之一，引導學生思考如何使環境更好。
5	5/12-16	融入 SDGs B11永續城鄉的概念，理解建築色彩和材質運用也往往需要考慮永續發展的概念，考量人造物對環境與文化景觀的影響，強化合宜的地區發展規劃。	- 引導學生認識「景觀權」、「日照權」的概念。介紹不同地區如京都、法國、義大利等，為永續環境而針對房屋外觀色彩與招牌等形制之相關規定。 - 引導學生透過不同建築材質與分組色票討論維護議題，引導學生思考在實際使用情境下如何運用合宜的材質與色彩打造宜居環境。
6	5/19-23	運用主要色、輔助色、強調色的配色概念，規劃合適材料重構合宜的街道景觀。	- 引導學生運用合宜的比例概念，考量實際環境、使用與維護需求有計劃地使用主要色75%、輔助色20%、強調色5%的配色概念，運用繪圖軟體與 Ai 生成技巧分組發展構成街道景觀。 - 提醒學生注意傳統建物色彩與重構之街道色彩的合宜搭配。
7	5/26-30	融入 A18 戶外教育的概念，帶領學生走出校園認識地方文化資	分組發表運用繪圖軟體與 Ai 生成技巧，考量街道配色策略後構成的街道景觀，相互觀摩彩度

		產，並以永續的角度嘗試讓地方有更好的發展。	變低、形狀變小後的美感表現，探索永續且合宜的社區發展可能性。
六、預期成果			
1. 學生能透過環境踏查，運用行動載具拍攝社區中的文化資產與傳統建築常見建築構件，並標出名稱。 2. 融入 A3 環境教育，讓學生透過實際的環境踏查，說出周遭環境在「景觀權」、「日照權」等相關議題上遇到的問題。 3. 學生能透過觀察與色票製作活動，認識臺灣鄉鎮常見的傳統文化色彩並分析常見建築材質色彩與街道色彩。 4. 學生能認識主要色、輔助色、強調色的配色技巧，理解建築色彩和材質運用也往往需要考慮 SDGs 永續發展的概念，考量人造物對環境與文化景觀的影響，重構合宜的街道景觀。 5. 融入 A18 戶外教育的概念，讓學生透過走出校園認識地方文化資產，以永續的角度提出社區街道景象重構計畫，嘗試讓地方有更好的發展。			
七、參考書籍（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）			
• 郭麗娟。（2012）。《高雄找廟趣：尋訪年輕城市的信仰足跡》。高雄：高市文化局。 • 李乾朗。（2011）。《台灣古建築圖解事典》。臺北：遠流。 • Lavrenova, Olga. (2023). "Color Semantics of the Cultural Landscape", <i>Arts</i>. 12 (3). 111. 取自：https://doi.org/10.3390/arts12030111 • Gorzaldini, Marjaneh Naderi. (2016). "The Effects of Colors on the Quality of Urban Appearance", <i>Mediterranean Journal of Social Sciences</i>. 7 (5). 取自：https://www.richtmann.org/journal/index.php/mjss/article/view/9455 • Odetti, Jimena Vanina. (2023). "The study of color as a component of urban cultural construction: A theoretical reflection and methodological proposal", <i>Color Research and Application</i>. 取自：https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/col.22883			
八、教學資源			
色票、電腦、單槍投影機、電視、螢幕、麥克風擴音設備（導覽用）。			

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

本課程以傳統文化色彩與街道景觀設計為主軸，藉由實地走讀與數位工具操作，培養學生對色彩、美感及永續社區發展的理解與應用能力。課程初始，教師帶領學生前往校園附近的文化資產地點除了「五龍山代天府」國寶藝師潘麗水的作品外，也協調校內調課拉長課堂時間，加入走訪大寮地區具代表性的「陳家古厝」，增加傳統建築佈建拍攝任務，引導學生能更仔細觀察建築細節與色彩運用。接著走訪大寮市鎮街區，學生以行動載具拍攝街道建築與人造物，記錄其材質與色彩特徵，並分組討論比對文化資產與現代街景在色彩與材質上的差異。

考量學生對傳統建築元素、色彩分析及編輯軟體不甚熟悉，課程特別增加一節課介紹傳統建築的構件名稱與功能，並檢視各組拍攝成果，讓學生在認識屋脊、窗櫺、斗拱等元素的同時，能更精準地觀察與記錄色彩。色票製作亦獨立成一節課，讓學生在實作過程中有充裕時間觀察傳統建築的色系與美感，並整理成具代表性的色票。

在色彩應用階段，教師引導學生運用「主要色 75%、輔助色 20%、強調色 5%」的比例概念，考量採用紙張美術紙張剪貼雖較為直觀，但是會受限於紙張色彩取得不易，且讓學生調色並彩繪將會耗費更多時間，故改以結合 Photoshop、Canva 等數位工具，進行色彩與質感模擬，將所觀察到的傳統色彩轉化為街道景觀設計方案。學生需在分組討論中選擇合適的材質與配色策略，發展具有美感與在地特色的街景構成。最後，各組發表成果並相互觀摩，特別關注彩度降低、形狀縮小後的視覺效果，思考如何在尊重文化脈絡的同時，兼顧永續與社區發展的可能性。

二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

課程原規劃僅參訪五龍山代天府，介紹國寶藝師潘麗水的彩繪門神與傳統建築構件，觀察臺灣鄉鎮常見的傳統文化色彩。場勘時意外發現校園周邊古厝群極具價值，其中山頂陳家大厝步行僅 20 分鐘可達，周圍古厝雖有殘破待修，但石砌工法、洗石子山牆、瓦鎮、鳥踏、懸魚等元素保存精采。於是協調課務組調課，延長走讀時間，將古厝群納入參訪範圍，並規劃傳統建築拍攝任務，引導學生仔細觀察構件特色與色彩。接著再前往大寮市鎮街區，觀察並拍攝街道建築材質與色彩，並記錄社區中特別吸引人的建築細節。

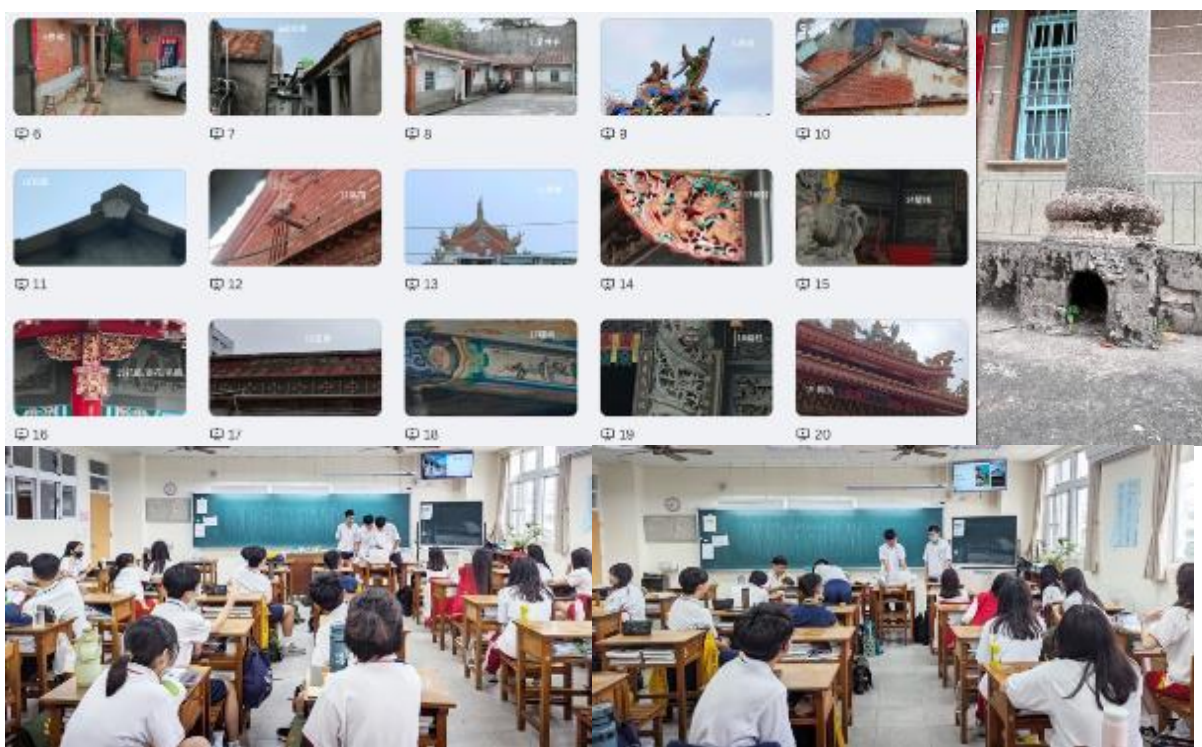
C 課程關鍵思考：

- 場域擴展的價值：由單點參訪延伸至古厝群與山頂陳家大厝，使學生觀察對象更具多樣性，也能比較不同狀態下的文化資產保存情況。
- 文化脈絡的完整性：古厝群與廟宇共同構成社區的文化景觀，讓學生理解宗教空間與居住空間在美學與功能上的差異與連結。

- 建築元素觀察訓練：介紹藻井、燕尾、瓦鎮、鳥踏、懸魚...等重要傳統建築語彙，透過拍攝與記錄，學生能建立觀察細節與傳統建築構件的能力。
- 色彩與材質意識：從廟宇鮮豔的彩繪到古厝沉穩的材質色調，學生能辨識不同文化脈絡色彩選擇背後的美感取向與環境適應性。
- 數位紀錄與分析：運用行動載具拍攝，結合後續的色票製作與數位模擬，培養學生將田野觀察轉化為設計資源的能力。
- 社區連結與永續思考：觀察殘破待修的古厝，引發對文化資產保存、修復與社區再生的討論，並思考美感與永續發展的平衡。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生分組整理前次課程於古厝與廟宇走讀時拍攝的傳統建築元素，製作成簡報以利檢核拍攝任務是否達成目標。教師引導其可對照國立臺灣藝術教育館〈臺灣傳統建築欣賞〉網站進行辨識，並於教室中巡迴引導，協助學生觀察部件特徵與材質細節，釐清構件名稱與功能。過程中有學生拿出拍攝到的特殊構件詢問，因難以立即辨識，課後另請教建築系教授，方得知其可能為排水設施。課程亦引導學生比較傳統建築的材質與色彩，與現今市街建築相對照，並討論其差異與美感價值，一方面促進學生對文化資產的興趣，也培養其主動探究與紀錄的習慣。

C 課程關鍵思考：

- 主動探究與專業資源連結：學生在整理影像時對陌生構件產生疑問，願意主動詢問並進一步求證，顯示學習動機被有效激發。而教師無法立即辨識的案例，透過請教建築系教授補充專業知識，也是教學相長的過程。
- 觀察力與比較思維：透過對照傳統建築與市街建築的材質、色彩，學生能更精準地辨別美感取向與文化差異。
- 細節辨識能力養成：在教師的引導與實際對照中，學生逐漸熟悉屋脊、牆面、裝飾等構件的特徵與命名方式。
- 情感與文化連結：學生對傳統建築元素的興趣與好奇，有助於建立與在地文化的情感認同，進一步支持文化保存與傳承的意識。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生分組討論分析街道建築與文化資產之間的色彩與材質差異，特別聚焦於傳統文化色彩與固有材質色的對應，並思考如何體現大寮地方特色。由於多數學生對色彩分析軟體操作不熟悉，教師引導其運用 Canva 的色彩分析功能，從拍攝的照片中擷取代表性色彩，並依固定的簡報版式將照片與色票並列呈現，配合文字說明。透過統一的格式，確保各組作品具可比性與清晰度。課堂最後，學生完成數位版色票檔案，待下次課堂時統一印出，進行成果比對與分析，深化色彩觀察與應用能力。

C 課程關鍵思考：

- 數位工具輔助觀察：引導學生使用 Canva 的色彩分析功能，降低技術門檻，讓色彩擷取更直觀與精準。
- 格式規範的重要性：統一簡報的照片與文字排列，有助於成果呈現的一致性，便於跨組比對與集體討論。
- 觀察與詮釋並重：色票製作不只是擷取顏色，引導學生觀察不同材質所呈現的色彩，以及嘗試形容色彩，甚至替色彩命名，訓練學生將視覺觀察轉化為語言與設計概念。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

邀請各組將製作完成的色票整合後排列於黑板上，形成色票牆，呈現傳統建築所蘊含的多元色彩元素。教師藉此引入主要色、輔助色與強調色的配色概念，並引導學生對照傳統建築色彩觀察社區環境現況，討論目前主要色比例、輔助色搭配與強調色使用的情況。透過分析，學生發現當某些色彩使用過多且面積過大時，會造成環境視覺上的雜亂。課程最後，教師引導學生思考如何調整色彩比例與運用方式，使社區景觀在保留特色的同時，能呈現更和諧、宜人的視覺效果。

C 課程關鍵思考：

- 地方特色的色彩再現：將數位製作的色票印出並進行實體比對，使學生能在不同媒介下檢視色彩差異與搭配效果，提升分析深度。透過將街道與文化資產的色彩並置比較，學生能辨識並萃取最能代表地方文化的色系，進而思考如何將其應用於社區美化與設計中。
- 色彩比例的環境影響：認識主要色、輔助色、強調色的比例概念，讓學生理解色彩面積分布與環境整潔度的關聯，並能針對現況提出改善構想。
- 從技術學習到美感養成：結合數位分析與紙本觀察，學生不僅學會操作色彩分析工具，還能在過程中培養跨媒介的審美能力與色彩運用策略。
- 觀察與反思能力：透過討論現況色彩比例與環境雜亂的關係，學生能將觀察結果轉化為具體改善方案，連結設計思維與社區發展。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

融入 SDGs 目標 11「永續城鄉與社區」的內容，引導學生探討建築色彩與材質運用兼顧永續發展理念的方式，並考量人造物對環境與文化景觀的影響。教師介紹「景觀權」與「日照權」的概念，並舉例京都、法國、義大利等地針對房屋外觀色彩、招牌樣式所制定的規範，引導學生討論與思考「居住處所，營私人生活不受干預之自由」和透過制度維護城市景觀與文化價值的取舍。接著，學生以分組色票成果為基礎，討論不同建築材質在實際使用情境中的優劣與維護需求，並思考如何在材質選擇與色彩配置上兼顧美感與永續，打造舒適宜居且具地方特色的生活環境。

C 課程關鍵思考：

- 永續城鄉理念融入：透過 SDGs 目標 11 的切入，學生能理解建築設計與色彩規劃不僅是美感表現，也關係到文化意涵與環境權。以俄羅斯、京都、法國、義大利等地的外觀與招牌管理為例，讓學生思考都市計畫的永續性，從不同城市在保護文化景觀上的具體做法，激發對在地應用的思考。
- 自由、景觀權與日照權的思辨：藉由天際線、日照權、景觀權等概念的討論，讓學生建立人文與自然資源共享概念，思考如何在社區發展中保障公共利益。
- 宜居環境的規劃：從分組色票出發，討論不同材質在耐用性、維護成本、環境適應性上的差異。引導學生思考如何在兼顧美感、文化特色與永續的前提下，制定合理的材質與色彩策略，培養整合設計、規劃與永續理念的能力。
- 在地連結與責任意識：藉由觀察社區，對照國際經驗分組設定改造提案，促使學生關注自身社區的景觀品質與發展方向，培養社會參與與責任感。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

教師揭示系列課程最終任務「重構街道景觀」，引導學生應用「主要色 75%、輔助色 20%、強調色 5%」的比例原則，結合實際環境條件、使用情境與維護需求，規劃街道景觀色彩與材質方案。學生以分組合作的方式，運用繪圖軟體與 AI 生成工具，發展具在地特色的街道景觀構成。教師在過程中提醒學生，需注意傳統建築的既有色彩，並確保與重構後街道的配色保持協調，避免違和感或破壞原有文化氛圍。

C 課程關鍵思考：

- 色彩比例與構成：透過 75%、20%、5% 的比例原則，學生能學會有計劃地分配色彩面積，避免色彩使用過多或過少造成視覺混亂。
- 工具多元化應用：結合繪圖軟體與 AI 生成技術，讓學生在設計過程中兼具創意發想與數位製作能力。
- 情境與維護思考：將色彩設計與實際環境、使用情境及後續維護需求結合，讓學生理解設計並非僅限於美觀，更須考量長期可行性。提醒學生在設計中考量傳統建築的既有色彩，培養其在創新與保存之間取得平衡的能力。
- 協作與整合能力：分組作業促進溝通與分工，使學生能在討論中整合不同觀點，形成具有一致性的景觀設計方案。

課堂 7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生分組發表運用繪圖軟體與 AI 生成技巧完成的街道景觀設計，重點在於展示其配色策略與構成概念。各組說明如何在設計中兼顧主要色、輔助色與強調色的比例，並考量與周邊環境及傳統建築的協調性。發表後，學生相互觀摩與比較，特別觀察在彩

度降低與形狀縮小後，景觀所呈現的美感變化。教師引導學生討論設計對社區視覺品質與文化氛圍的影響，並思考如何在保留特色的同時，實現永續且合宜的社區發展可能性。

C 課程關鍵思考：

- 成果分享與觀摩：分組發表讓學生將設計理念與操作成果轉化為可視化展示，並透過觀摩汲取他組的創意與解決策略。透過作品檢視與討論，讓學生理解永續設計並非僅限於環保材料，也包含色彩對環境品質的影響以及對城市文化的形塑。
- 色彩、形狀與比例的設計意義：觀察彩度降低後的作品，有助於學生理解色彩在不同強度下對氛圍與空間感的影響。形狀縮小的測試，能讓學生檢視設計在不同尺度下的適應性與辨識度。
- 配色與文化的融合：引導學生考慮傳統建築色彩與街道新設計的協調性，藉由觀摩與討論，學生能嘗試分析設計優缺點，並針對不足提出具體的改進方向，如：針對將建物色彩最單純化到無彩色系是否就是最好即引起課堂熱烈討論，形成正向的設計反思循環。

三、教學觀察與反思

(一) 遇到的問題與對策

1. 社區走讀範圍較大需時較長，需協調調課

由於社區走讀活動的範圍涵蓋了多個街區與傳統聚落，學生需要花費相當時間步行與觀察，加上需要停留進行拍攝與記錄，單一課堂時段往往不足以完成所有規劃。為了讓學生有完整的觀察經驗，本次與教務處課務組和其他科目老師溝通，運用彈性調課的方式，以2節課加上中午休息或早自修進行走讀，讓學生有更多時間探索。

2. 學生對於傳統建築不熟悉，需更多時間協助其認識不同部件

由於多數學生成長於現代化都市環境，對於傳統建築的構造與美學特徵認識有限，甚至無法正確辨識懸魚、雀替、鳥踏等建築元素名稱與功能。不僅影響觀察記錄時的細緻度，也可能導致後續在色彩規劃或景觀設計時缺乏歷史與文化基礎。為了補足落差，走讀後利用投影片、國立臺灣藝術教育館網站等資源，協助學生再次複習確認傳統建築的主要部件與特色。另外也在整理照片時，引導學生利用 google 地圖標出不同的傳統建築位置，對照 google 街景觀察未拍攝到的建築整體，進行虛實整合的社區傳統建築探訪。

3. 在自由與景觀權的討論下，鼓勵學生發表見解以交互辯證色彩規劃思維
課堂中關於城市景觀的色彩規劃，牽涉到居民的自由選擇與整體街道協調之間的平衡。部分學生認為應保留住戶自由選擇外牆顏色的權利，而另一部分則主張應由社區或政府統一色彩，以維持美觀與一致性。教師將此分歧轉化為「政見發表」活動，讓學生分組蒐集資料、提出論點與訴求，並互相質詢。透過辯證過程，讓學生從不同角度切入公共空間色彩議題，也能意識到色彩規劃背後的社會、文化與心理影響，進而培養出更完整與務實的設計思維。
4. 成果呈現引發「無彩色」與「保留傳統色」之間的討論
5. 在最終作品發表時，其中一班的一組發生內部激烈討論，一派選擇採用極簡的無彩色設計，認為這樣可減少視覺干擾並更符合現代簡約美感；另一派則選擇保留傳統色彩，如符應傳統色的橘紅磁磚、藍綠色鐵窗等，認為這能延續地方文化記憶並形塑獨特性。這場意見分歧讓課堂延伸成設計哲學討論，學生透過互評了解不同策略的優缺點，教師則引導學生思考色彩的文化符號、情感意義與環境適應性，學生則能透過此歷程思辨不同城市脈絡下，何種色彩策略最能兼顧美感、文化與功能性。

(二) 未來的教學規劃

1. 邀請專業傳統建築講師進行導覽與實地教學
由於學生對傳統建築的構造與色彩意義不甚熟悉，未來課程可安排專業的傳統建築講師，帶領學生在社區或歷史街區中進行沉浸式導覽。講師可現場解說屋頂形式、樑柱結構、彩繪與材質選擇的文化背景，讓學生不僅「看」到建築，更能理解背後的歷史與工藝脈絡。透過現場觀察與互動問答，學生將對建築色彩的文化價值有更深體會，也有助於後續在數位創作與色彩規劃時，能更貼近在地文化脈絡進行設計。
2. 與地方文史工作者合作開設專題講座
文史工作者熟知地方發展脈絡與故事，能將街區色彩與城市變遷、社會文化相互關聯的面向，轉化為生動的案例分享。未來課程可安排講座或對談，讓學生聽到不同世代、不同立場對於城市景觀色彩與形象塑造的觀點。此舉不僅補足書本知識的不足，也能引導學生在設計時兼顧文化傳承與現代需求。透過講者的分享，學生能更全面理解色彩不只是美感選擇，更是一種文化與記憶的載體。
3. 將課程延伸至色彩與城市意象、文化形塑的深度討論
在色彩美感訓練之外，未來可引導學生深入探討色彩與城市意象、文化形塑之間的關係。例如分析不同城市如何透過色彩塑造形象（如京都的低彩度街景、布魯日的彩色立面），再回到在地案例比較與反思。課堂可設計辯論或情境模擬，讓學生分別站在保留傳統色彩、全面統一色系、或融合新舊色彩的不同立場，交互辯證出各種可能的景觀策略。這將培養學生的批判思維與設計決策能力。

4. 增加跨領域的數位與創作應用環節

基於現有的繪圖軟體與 AI 生成應用，未來可嘗試結合 AR 或 VR 技術，讓學生模擬在不同色彩策略下的街景變化效果。透過虛擬實境，學生能更直觀地觀察彩度變化、色塊比例調整，對整體景觀氛圍的影響。此舉不僅提升學習的沉浸感，也能讓學生在實驗中快速比較不同方案的優缺點，進一步思考永續與合宜的社區色彩規劃，讓課程成果更具實務參考價值。

(三) 課程推廣之參考

1. 跨領域協調與課程時程安排

此類結合社區走讀、色彩規劃與文化探討的課程，常涉及戶外導覽與跨科合作，因此需事先與各科教師協調時程，避免與其他課程衝突。社區走讀範圍若較大，須提前規劃動線與休息時間，並預留緩衝，確保學生有足夠精力參與後續討論與創作。亦可分段進行，例如先分組完成部分觀察與拍攝，再回校整理資料，減少戶外時間壓力。

2. 學生背景知識補足與導入策略

由於多數學生對傳統建築結構、色彩來源及歷史背景相對陌生，在改造課程前建議加入前導學習，如提供圖解教材、關鍵部件照片或虛擬導覽影片，幫助學生建立基礎認知。若能邀請傳統建築師或文史工作者進行現地導覽，學生在後續配色與設計階段將更具文化理解與創作信心，美感實作成果也能夠更具文化底蘊。

3. 引導深入的公共議題辯證

後續推廣課程可保留討論與辯論環節，讓學生在「景觀美感」與「個人自由」間進行價值觀交互辯證。不僅促進批判性思考，也能讓學生理解城市色彩規劃牽涉的多方利害關係。討論中可引入國內外案例，協助學生比較不同文化對色彩的管理方式，進一步形成符合在地文化的色彩策略構想。

4. 成果呈現與後續應用延伸

成果發表除了本次班級內的小組報告，也可嘗試延伸成與社區合作，將學生設計的街道配色方案轉化為小型展覽或線上展示平台，讓居民與公部門參與評議。透過公開交流，不僅讓學生作品有實際回饋，也能激發社區對色彩美學與文化保存的關注，真正讓學生體驗參與公共事務的討論。

四、學生學習心得與成果

(一) 學生學習心得

課程結束後以不記名線上問卷的形式調查學生對於系列課程的想法，參與學生99名，共收到91則回應，整理學生學習心得如下。

1. 學生在系列課程中學到的或是收穫最多的地方（部分擷取）

回顧整個系列課程，我覺得對我幫助最大、收穫最多的地方，是對於大寮的踏查。

一開始我對這個主題其實有些困惑，甚至覺得為什麼要做這個，但隨著課程的深入，慢慢地我開始理解它背後老師要我們了解的東西，也學會了大寮這個地方對我們最大的意義是什麼。

特別是結束之後對於大寮古蹟建築的顏色分類，讓我印象非常深刻。那次的內容不只是功課，而是讓我們更了解大寮這個地方，這樣的體驗讓我更有自信，也對這個領域產生了好感。

走入社區觀察周遭環境，因為自己是從其他地區搬到高雄來居住，藉由這次的課程，讓我了解到有些建築物為了保留歷史而翻修過，自己很喜歡廟宇的活動，在觀察兩間廟宇的時候也有仔細觀察

製作色票很有趣 製作自己的東西很有成就感

經由這次的課程讓我了解到原來自己土生土長的地方竟然這麼大雜亂，各式的招牌，街邊的擺設的確需要很大的改變，很謝謝老師讓我有機會可以認真的思考自己的家鄉。

雖然平時就覺得台灣的街道不夠美觀，但透過這次的課程，我終於更深入了解造成街道雜亂、缺乏美感的主要原因。

學習到團隊分工以及如何更好的表掉自己口語的能力，上次在全班面前發表我對那棟藍色建築的看法時，我的語氣很明顯簡單加結巴，這讓我知道要想呈現更好的上台狀態平常的準備不可減少

這門課讓我發現，原來平時習以為常的街道和場景，隱藏著許多意想不到的細節和可能性。透過觀察、記錄和顏色改造，我學會用不同的角度欣賞身邊的環境，也更體會到設計和美感對生活的影響，收穫很大。

從這個課程中我發現台灣的街道真的非常的凌亂，會想嘗試改變街道的色彩

在這次課程中，我最大的收穫是學會如何從社區的日常景物中了解具有文化意義的傳統色彩，透過色票的製作，不僅提升了我對色彩的敏銳度，也讓我更深刻地理解這些景物的歷史故事。

走入現實中的傳統建築，觀察平常不會注意的地方，我最喜歡的部分是拍完照回到教室整理照片的時候，因為在無數模糊的照片想辦法找出符合條件的截圖，為此與組員吵架、搶照片、互相質疑、照片與傳統建築名稱的對照，都讓我全部投入其中，是前所未有的參與感，在此活動中我學到的不知有將傳統建築的認識帶入現實，也收穫了組員間合作的默契。

實際走訪尋傳統建築構件，平常不會特別關注那些建築的邊邊角角，實際去走訪、做學習單的過程才發現他們各自有名字

2. 學生對於系列課程的建議（部分擷取）

希望未來可以安排更多實地觀察和操作的課程，讓我們有更多機會深入探索身邊的環境，發現新世界！

也許在出發前可以先對傳統建築樣貌有基本認識，在拍照時可以更迅速的尋找目標。不過在拍照時看大家兵荒馬亂的模樣也挺有趣的啦。

建議給學弟學妹們多一點類似走訪的課程

希望有幸還能再上類似環境觀察、建築構件找尋到正式的街區色彩改造之相關課程，若能有，希望是類似這種小組活動的課程，不然，帶給學弟妹也是好事的

希望可以帶大家多出去走走，看看生活上的事物

多走出去校園外看看

可以多教一些修圖技巧，其他的都很好，謝謝老師

希望以後還能有更多這種機會去發現色彩的美。

如果有時間的話，希望能讓各組分享自己在課程中得到的收穫，並想想這些知識還能運用在生活中的哪些地方或與哪些東西有關聯。

除了傳統建築外，有許多的現代建築，其實也很有特色，想瞭解一些關於現代建築的知識。

希望之後還能再出去走走，利用真實的事物來觀察色彩，了解生活中的美

希望以後有更多的類似的這種課程，能夠到不同的地方去發現色彩美，希望可以再把時間拉更長一點，讓我們們走得更遠一點點，這樣能發現更多不同的美，因為許多同學都不是本地人，所以希望能更深入地了解這個地方。

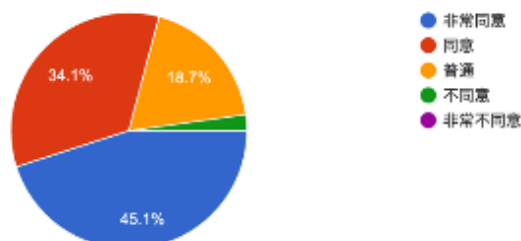
(二) 學生學習量化成果

課程結束後以不記名線上問卷的形式調查學生於系列課程的學習成果，參與學生99名，共收到91則回應，量化調查成果如下。

1. 近八成學生認為能夠透過走讀與辨識課程認識傳統建築構件

1. 我能在社區走讀課程中找尋傳統建築構件，並辨識出不同的構建名稱與作用。

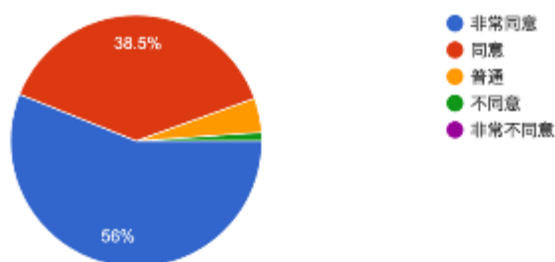
91 則回應

2. 超過九成五的學生認同能夠在走讀課程中觀察不同的傳統建築型態與色彩。

2. 我能在校外行程中，觀察不同的傳統建築型態與色彩。

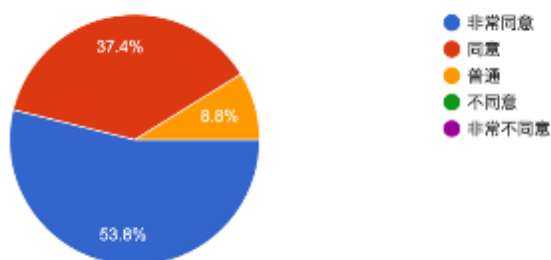
91 則回應

3. 超過九成的學生認同其在課程中能夠分析傳統建築的色彩，並以此製作傳統建築色彩色票。

3. 我能分析傳統建築屋頂或牆面的色彩，並製作傳統建築色彩色票。

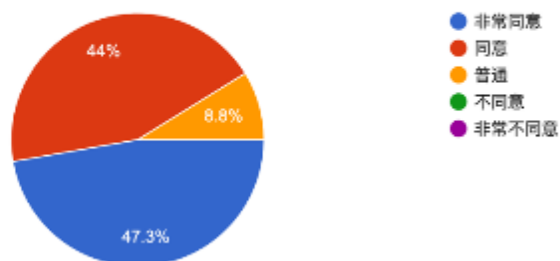
91 則回應

4. 超過九成的學生認同能夠了解融入在地的概念，並從色彩、材質等美感構面觀察生活週遭的環境。

4. 我能了解「融入在地環境」的概念，並嘗試從色彩、材質等美感構面觀察生活週遭的環境。

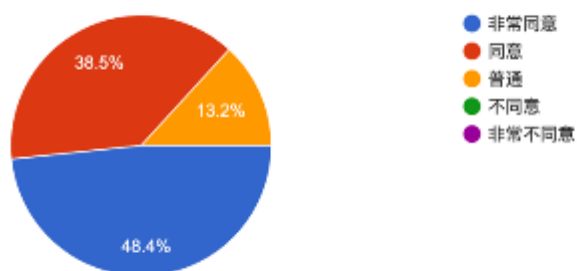
91 則回應

5. 超過八成五的學生認同在系列課程最終的改造任務中，能夠參與小組討論，運用合宜色彩重構環境，替社區空間規劃合理又好看的運用方式。

5. 我能參與分組討論，運用合宜的色彩重構環境，替社區空間規劃合理又好看的運用方式。

91 則回應

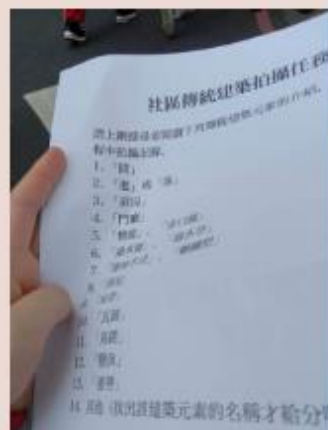
動機

我對傳統建築中的細節與美感構造感到好奇，想了解這些構造的名稱及其對應的樣貌。希望能藉由實地觀察與紀錄，提升自己對傳統建築美感與結構邏輯的理解。這次課程透過分組合作前往大寮拍攝當地的傳統建築，不僅讓我有機會深入觀察各種建築構造，也引發我思考：台灣的街道環境是否能透過建築的色彩與風格設計，讓整體視覺更加和諧舒適，而不只是呈現雜亂無章的感覺。希望透過這樣的觀察與討論，更加理解建築不只是功能性的存在，也承載著一個地區的美感與文化表達。

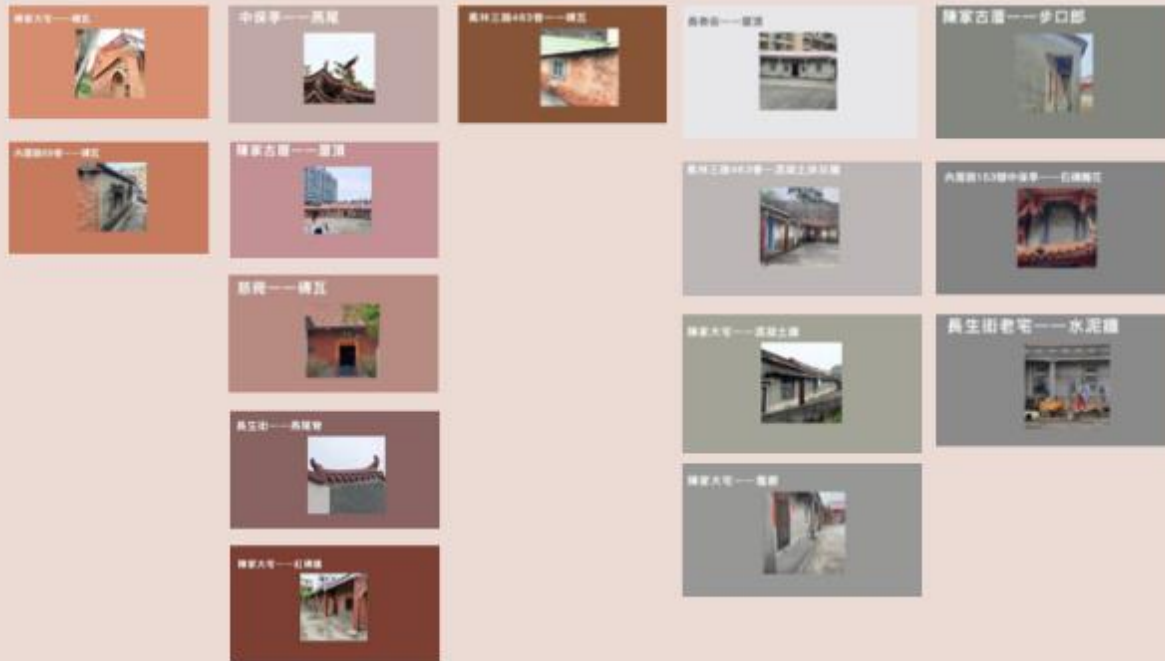
過程

傳統名稱對應圖卡

我們分組前往學校附近的街道，拍攝老師給我們的傳統建築名稱，先用Google尋找特徵，再觀察建築，找出對應的樣貌，並拍下，再將照片整理成對應名稱的圖卡，讓每一種構造都能一目了然。

過程

傳統建築色彩色票

接著，我們根據拍攝的建築色彩製作色票，並將所有小組的色票彙整後進行分類，排列出相近色調，觀察出整體的色系為磚紅色、土色、灰色系。

原圖

改為土色系

改為與不和睦園同色系

改變建築色彩

最後，挑選色調突兀的街景照片，透過修圖軟體進行色彩調整，使整體畫面更為協調，並進一步討論如何透過色彩規劃改善生活空間的視覺品質。

課程收穫

收穫列點

- 認識多種傳統建築構造，並能將其名稱與外觀對應。
- 發現大寮地區傳統建築普遍以磚紅為主色，色調具有在地特色。
- 理解國外與台灣街道色彩規劃的差異，學會思考公共空間的色彩一致性與美感。
- 學習使用修圖工具調整色彩，使畫面和諧，提升空間美感的整體規劃能力。
- 與組內建立良好溝通，察覺他人缺乏想法時主動協助分配任務與提供建議。
- 協助組員認識傳統建築構造，分享資料與網站，加強彼此對任務內容的理解。
- 有效提升小組完成作業的效率與品質。

在傳統建築觀察的課程中，我認識了許多不同的傳統建築構造，也了解到原來許多裝飾的細節背後都有其特定的功能與象徵意涵。雖然有些外觀看起來相似，但因構造用途與意義的差異，所對應的名稱也會有所不同。

將各組做的的色票整理並將同色調的排列在一起時，可以發現大寮傳統建築的色系大概都是磚紅色，再加上老師的講解可以了解國外的街道相對台灣的街道，看起來較整齊舒適，建築色調也較統一，原因是國外政府有規定哪些範圍的建築需要使用哪個顏色或哪些色調，而台灣沒有規定，所以看起來就相對雜亂。

在蒐集照片、整理照片、做色票時也和組員建立良好的溝通，因為有些組員比較沒有想法，我會主動分配好各自的工作，並給予操作建議，像是有些人不認識傳統建築構造，我會丟相關網址讓他們認識，並和自己拍的照片做對照，使我們做作業的效率提高。

困難與解決

問題：在剛開始整理建築構造圖卡時，部分組員對傳統建築的知識不熟悉，對名稱與構造無法建立連結。

解決方式：我主動分享資料網站，協助組員對照我們拍攝的照片，逐步建立理解。

問題：色票整理初期也因資料分散而略顯混亂。

解決方式：我們重新規劃分類方式，以色調做為標準來整理，提升視覺辨識與討論效率

心得與反思

這次課程不只是認識傳統建築，更讓我開始關注生活周遭的色彩與空間配置。原來建築的顏色不只是「好不好看」，也關係到整體環境是否舒適、整齊。

我也學會在小組中扮演積極的角色，幫助組員建立對傳統建築的基本理解，並一起討論如何透過色彩規劃為社區帶來美感與秩序。這讓我意識到，設計與美術不只是在紙上作畫，也可以具體改善人們的生活環境。