

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： 國立臺南家齊高級中等學校

執行教師： 蘇文娟 教師

輔導單位： 南區 基地大學輔導

目錄

壹、課程計畫概述

- 1、 課程實施對象
- 2、 課程綱要與教學進度

貳、課程執行內容

- 1、 核定課程計畫調整情形
- 2、 課程執行紀錄
- 3、 教學研討與反思
- 4、 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	國立臺南家齊高級中等學校
授課教師	蘇文娟
實施年級	高一
課程執行類別	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 <u>17</u> 小時
班級數	8 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	288 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：有感					
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	☒ 高級中學一年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目： ☐ 曾修美感教育實驗課程： ☐ 並未修習美感教育課程 * 先備能力： 學生經歷國中會考的學科壓力步入高中階段，希望能活絡其好奇心與想像創造力，所以先從美感採集課程出發，強化感官知覺的敏銳度。有了好奇心才會有學習的熱情與進行探索的動力。藉由美感素養課程內容，動動腦與動手做引發其持續性的學習興趣。					
1、 課程活動簡介： 美感是對生活有感，有感而發，從探索校園環境色彩與認識在地資源找到學習的新鮮感，課程過程中走讀學校鄰近的水交社園區，進行美感的踏查。 踏查過程中以攝影方式捕捉環境色彩，在課程中分享自己感受美的畫面與覺察他人感受到美的畫面。探討美的感受從何而來，進而認識色彩與質感的搭配所給予人心理感受的差異。 後續將所拍攝到的照片運用 APP 進行色彩分析，建構色彩的知識。在色彩實驗中認知色彩關係，灰階搭配的視覺動態效果。透明色彩實驗除了老師準備的紙材，也鼓勵同學觀察、尋找生活中其他具有透光效果的紙材，進行多元思考與組構。在思考與創造過程中，了解與熟悉色彩搭配與質感的關係。 經過色彩實驗理解視覺層級與抽象圖像的視覺敘事練習後，能嘗試將色彩表現與質感表現完成屬於個人的月曆數位編排設計。					

二、課程目標

■ 美感觀察

- (一)在校園環境及生活中覺察到美，可能是自然物或是人造物的美。
- (二)藉由拍照取景的內容，了解學生的生長環境與對畫面構成的掌握能力。

■ 美感技術

- (一)色彩分析搭配 pantone app，
- (二)手繪色彩實驗，藉由手繪作品增加作品的質感，與具有手作的溫度。
- (三)數位版面構成練習將手繪圖案進行編輯，理解作品輸出前的完稿過程

■ 美感概念

- (一)符號圖像意義
- (二)抽象表現主義

■ 其他美感目標

三、教學進度表

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1		單元目標	校園新鮮色
		操作描述	介紹學校環境的發展歷史，帶著好奇的心認識與觀察校園空間環境。以攝影的方式進行校園環境的色彩記錄。透過主觀判斷記錄下美的色彩與畫面。
2		單元目標	美感搜查員
		操作描述	延續上一節課的環境色彩觀察，走讀學校鄰近的水交社園區，進行美感踏查。
3		單元目標	玩樂色彩
		操作描述	分享個人前 2 節課所拍攝的照片。學習運用色彩分析 APP，了解照片中的色彩屬性，並導入色彩學的概念。
4		單元目標	色彩實驗(一)
		操作描述	運用色票或水彩繪製色票來認識色輪之間搭配的關係
5		單元目標	色彩實驗(二-1)
		操作描述	探索灰階的視覺層級。在絕對的黑與白放在直線的兩端，依其中漸進的變化產出 10 個灰色色塊，將最深的灰放在黑色旁邊，將最淡的灰放在白色旁邊。仔細觀察這些色塊產生的對比效果，完成色塊與色塊間均等對比變化的 12 色灰階圖。
		單元目標	色彩實驗(二-2)

6		操作描述	可以使用任何想使用的構圖技巧，如：隨機放置、對稱或不對稱排列、漸進以及規律等，完成 6*6 格灰階色卡。過程中可嘗試將相同灰色放在不同配置中，觀察其在周遭色塊的差異下而呈現出來的視覺效果。理解視覺層級是透過對比決定出來的，在互相對比的物件中彼此建構出一種動態關係。
7		單元目標	色彩實驗(三)
		操作描述	透明色彩實驗，除了老師準備的紙材，也鼓勵同學尋找生活中其他的透光紙材。 運用透明材質的紙張來探索色彩混合，過程中嘗試不同的堆疊順序，記錄下色母與其混合色，作為下周課程的色票。 提醒同學實驗過程中觀察紙張本身的質地為色彩混合帶來變數。
8		單元目標	透明色彩與視覺敘事
		操作描述	介紹 Molly Bang 運用幾何圖像詮釋視覺敘事的表現，讓同學將前一節課的色母與其混合色根據透明效果與空間錯視的概念，利用簡單的抽象形狀來練習視覺敘事。
9		單元目標	視覺敘事練習
		操作描述	視覺敘事的畫面結構隱喻著時間與空間的瞬間定格，畫面的呈現如同一個大故事中擷取出來的小畫面。 以童話故事為視覺敘事表現的參考，將一個故事內容簡化為 6 個句子，選定其中一個句子作為畫面的表現。嘗試將文字內容以抽象形狀表現，藉由透明效果與空間錯視說故事。
10		單元目標	視覺敘事呈現
		操作描述	將自己的視覺敘事作品與同學分享，並凝聽他們的回饋，可以比較他人的理解與自己所欲藉由色彩透明效果所營造的效果有無認知的差異。
11		單元目標	質感採集
		操作描述	透明色彩實驗過程中學生有觀察到紙張質感的差異會造成色彩感受的變數。因此，經過色彩的覺察與運用練習後，進而延伸對於質感的引導與觀察。 從校園環境與同學生活場域裡做質感的紙本採集與拍照紀錄。

12	單元目標	質感的感受
	操作描述	以四季為命題，將春夏秋冬的聯想及感受，對應於質感的呈現。 將上一周紙本質感採集的結果，依個人對於四季的感受進行分類，並能分類的原因與同學討論分享。
13	單元目標	自然畫筆與人工物的筆刷
	操作描述	從個人對於四季的色彩與質感意象的連結，運用自然物的筆刷以及人工物的筆刷，分別繪製出 12 張具有四季意象的色紙，每一季做出 3 張。
14	單元目標	抽象拼貼練習
	操作描述	將繪製的 12 張色紙，依四季的感受個別選定一個句子，依句子內容進行抽象圖像的表現。如：空山新雨後，天氣晚來秋。從句子中感受到雨過後的山谷，初秋傍晚的天氣特別涼爽。將這樣的感受進行幾何形狀的視覺敘事，色塊組構的過程中除了質感的表現，在色彩的呈現要能留意畫面的視覺動態。色紙剪裁與組構可以並置、拼接或重疊。
15	單元目標	數位版面編排
	操作描述	將四季的圖像表現放入 2024 的年曆設計之中。 在 canva 的版面編排中，學習圖案與文字的編排關係，也可以嘗試將設計好的圖像配置在不同顏色的底色圖層上，讓四季圖案色彩與質感的表現能更為貼切。

四、預期成果：

本課程活動從校園環境與鄰近文化園區中找尋題材，喚醒學生對色彩與質感的感受，在課程中觀察、發現、探索、討論、創造，在實驗過程中體會色彩搭配所呈現的視覺感受。

並運用所學的色彩搭配去嘗試創造完成具有四季色彩意象的產品，希望在課程結束後，學生能持續將美感意識在生活中做連結與展現。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

圖像語言的秘密：圖像的意義是如何產生的？、Molly Bang、大塊文化出版、2018/02/01

大師玩色彩：紐約視覺藝術學院最受歡迎的 50 堂配色設計課、Richard Mehl、野人出版、2021/07/28

六、教學資源：

認識水交社文化園區 <https://shueijjaoshe.tainan.gov.tw/index.php?inter=news>

日本 表現社 設計 <https://www.tpl-stationerylife.com.tw/products/%E6%97%A5%E6%9C%AC-%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E7%A4%BE-2023-%E6%8F%92%E7%95%AB%E6%9C%88%E6%9B%86-2>

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

原定第二週的水交社走讀與環境觀察、拍照，由於開學初台南市登革熱疫情嚴重，水交社園區樹木與草繁多，擔心戶外活動造成學生健康影響，故課程改為讓學生在居家環境附近或是利用上、放學期間自行觀察與捕捉環境之美，再回課堂中進行色彩的分析與討論。

原課程規畫的第四週至第七周色彩實驗目的在練習色彩搭配與構圖排列的效果，考量到運用現有的調色材料所能表現的色彩變化有限，以及尋找透明色紙進行混色觀察，有執行上的困難。故將課程更改為將個人拍攝的照片與藉由 app 分析的色票結果，利用 canva 來進行色彩搭配與版面配置的編排練習。目的仍在於希望學生能達到練習色彩搭配、混色與明白色彩透明度的觀念。

延續色彩的運用，課程中希望能更加強調色彩關係對於觀者的感受的影響，加入了情緒圖卡的單元，從描畫圖像與練習畫面色彩搭配實作的小單元中以體會色彩搭配的感受。

課程進行到圖像語言部分花費比預計的時數多 2-3 週的時間，因此，原本預計讓學生進行月曆設計的時間不足，而調整為以一人完成一個質感畫面為最後的呈現。

二、6-18 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

課堂中認識學校的發展歷史、校園環境與建築，說明環境觀察時心態調整與觀察重點，提醒拍攝時的取景視角，和同學一起在校園中走動，並隨手拍攝觀察的內容。

C 課程關鍵思考：

心態的調整&我要觀察甚麼？ 心態的調整

1. 改變觀點,把自己當作是外國人,甚至是外星人,首度造訪這個地區
2. 放慢腳步,讓自己慢下來,感受到當下的踩踏
3. 停下接收手機的訊息,讓自己沈浸在當下,融入這個環境的氛圍
4. 相信直覺,讓好奇心成為嚮導,帶領你的下一步路。

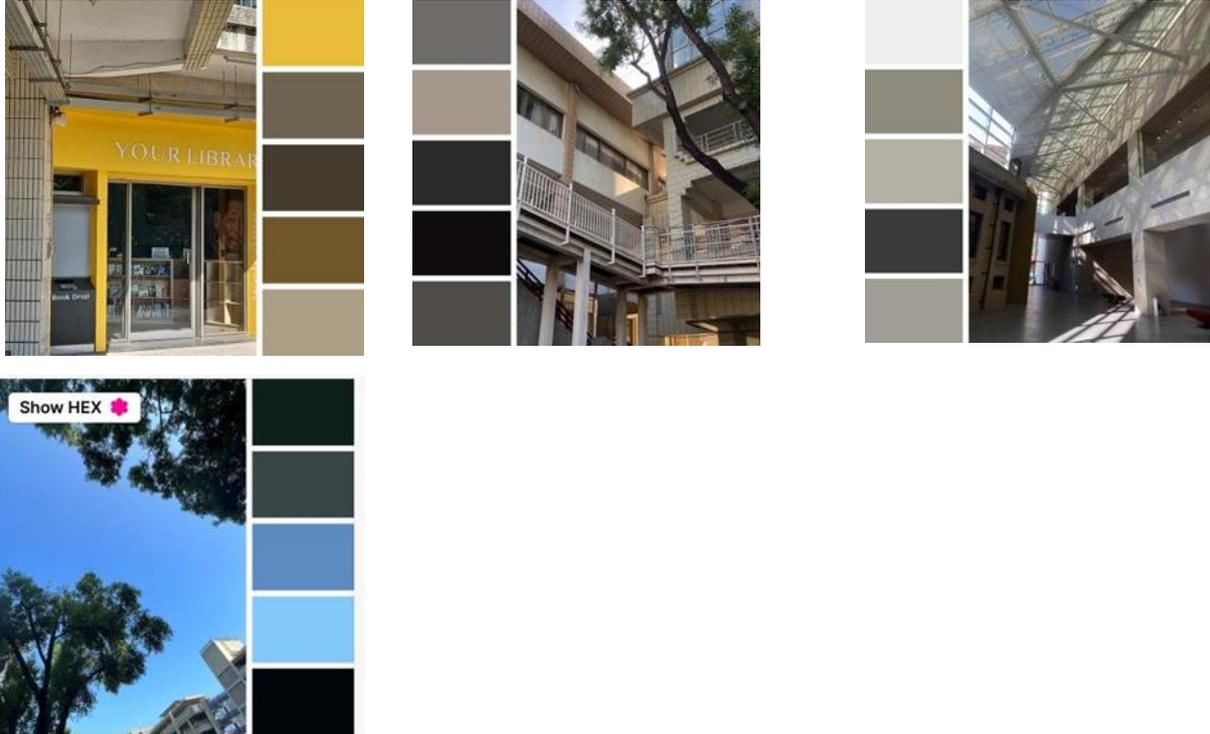
我要觀察甚麼？

5. 我身邊有哪些顏色,有什麼值得我注意的地方？
6. 我在哪些地方看到字體,這些不同的字體和文字本身的意義有關嗎？

- 7.人們如何擺放植物,植物的功能為何？
- 8.觀察周遭的設施,有哪些是對人友善的設計？
- 9.花點時間,注意身旁的建築物,我注意到哪些事物？
- 10.看看在這裡生活的人們,他們在做些什麼,有哪些有趣的行為？

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

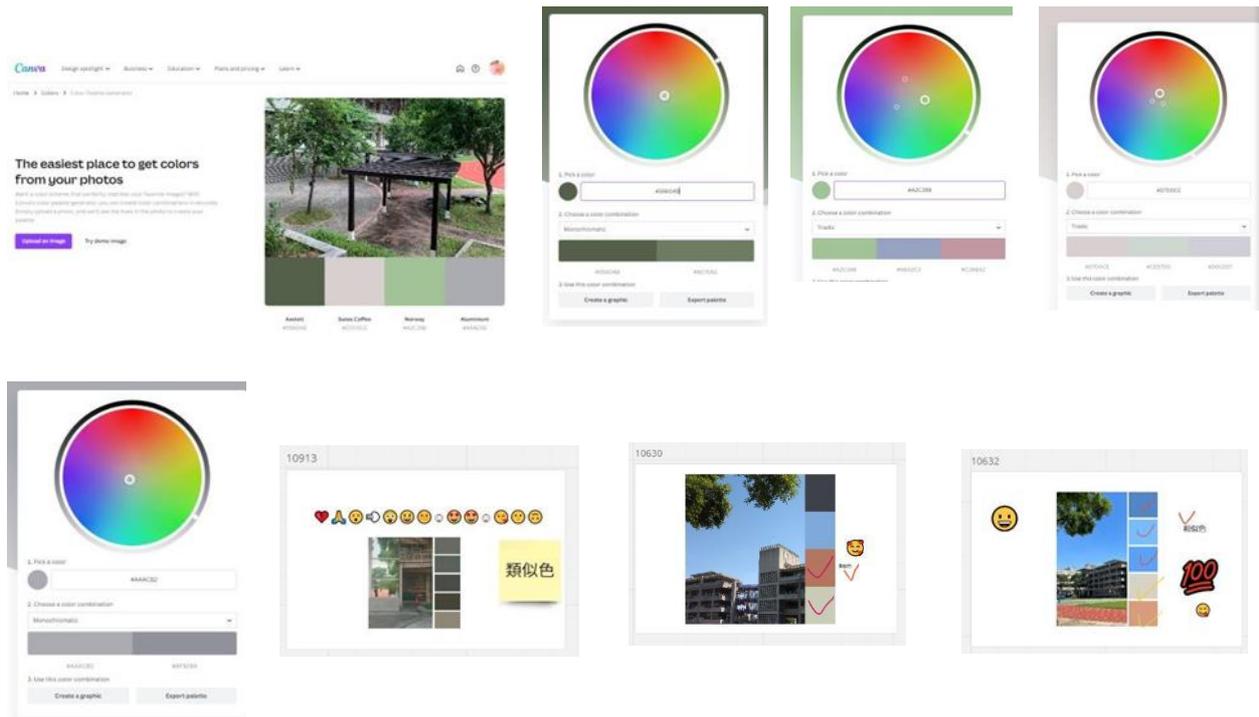
從上週校園內的拍照中挑選出一張自己喜歡的照片，練習用用 colors 的網站來進行色彩分析。

C 課程關鍵思考：

我們覺得美的畫面中包含甚麼樣的元素：畫面中物件的關係、色彩的關係與比例。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

從照片色彩分析中的色票組合中，感覺美的配色是屬於哪一種配色組合，進一步了解照片中的色彩屬性，並導入色彩學的概念。

利用 canva color wheel 認識自己照片中的配色類型，屬於 complementary、monochromatic、analogous、triadic、tetradic。

再 miro 作業區中觀看同學的攝影作品與色票組合，能在觀摩中給與同學的照片或色票搭配給予 emoji 回饋。

C 課程關鍵思考：

我們班上同學普遍覺得好看、美的畫面具備那些美的元素，色彩之間又是甚麼關係。能從網站中理解自己挑選的色票之間的關係。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

延續上一節課的環境色彩觀察，前一週告知同學觀察自己住家環境或是在上學的路程中，以攝影記錄環境色彩與物件，進行美感踏查。

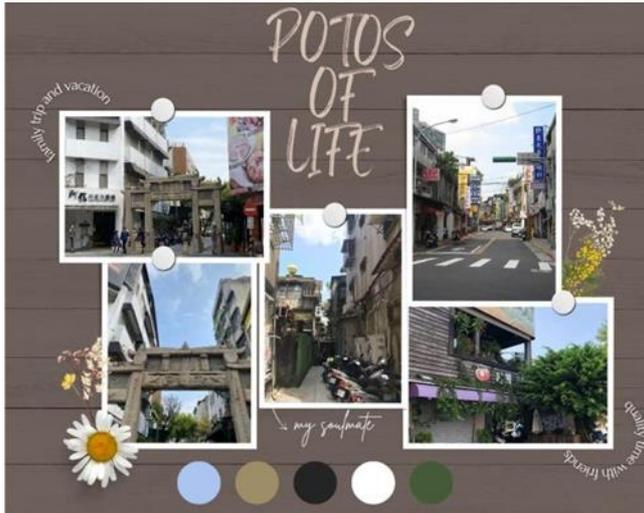
這一週將自己美感踏查拍攝的照片進行色彩的分析，利用 canva color wheel 分析環境採集照片中的配色類型。

C 課程關鍵思考：

環境中覺得美的畫面，分析其中的色彩關係。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

延續上一週利用 canva color wheel 分析環境採集照片中的配色類型，並運用 canva 將照片與色票分析結果進行版面的編排設計。

C 課程關鍵思考：

挑選出 5 張環境觀察照片與色票結果進行版面編排設計，色票的挑選以能呼應當時你的心情感受為主，是類似色或對比色的配置呢？

版面編排過程中，也須思考標題字與背景色的色彩配置關係，你想以哪一種色彩配置效果來表現呢？

A 課程實施照片：

1 看圖說情緒

2 情緒與顏色

3 快樂 Happiness

4 憂傷 Sadness

5 恐懼 Fear

6 憤怒 Anger

7 驚訝 Surprise

8 厭惡 Disgust

9 「情緒粒度」 (Emotional Granularity)

10

11 透過對畫面中各種不同物件的感受

12

13 我是範例

14

15

16 情緒與色彩

B 學生操作流程：

以安妮新聞 VOL.10 基本情緒圖鑑作為引言，再借用 emotion cards 的操作，在過程中學生能藉由觀看圖像、感受色彩，來說情緒。

C 課程關鍵思考：

Every color sends the message. 色彩與圖像所傳遞的情緒感受。

A 課程實施照片：

<p>情緒：焦慮 (Anxiety)</p> <p>(情緒詞彙所代表的) 意思：不安、焦慮和恐懼感或感到不安。</p> <p>說明與描述：畫家利用鮮豔的顏色和強烈的對比，展現出因個人感到焦慮。</p> 	<p>操作說明</p> <p>在你能畫出情緒出來之前，選好三張情緒圖卡中，選擇一張情緒圖卡的意思，確實地將其描繪在畫紙上。</p> <p>1. 先以鉛筆將圖卡中的圖像描繪在畫紙上。</p> <p>2. 為畫紙選擇與卡中原來的顏色。</p> <p>3. 繪畫時所感受，思考顏色所帶給人情緒上的影響。</p> <p>4. 將原本的畫面內容透過色彩的轉化，重新轉化為你所想像的情緒。</p>	<p>情緒：平靜 (Calm)</p> <p>(情緒詞彙所代表的) 意思：安定祥和。</p> <p>說明與描述：在下午獨自一人享受時光，讓心情平靜下來。</p> 	<p>在你前面所(挑選出來說明、描述、詮釋)的三張情緒圖卡中，選擇一張情緒圖卡的畫面，確實地將其描繪在畫紙上。</p> <p>1. 先以鉛筆將圖卡中的畫面描繪在畫紙上。</p> <p>2. 改變這張圖卡中原來的顏色。</p> <p>3. 藉由顏色的改變，思考顏色所帶給人情緒上的影響。</p> <p>4. 將原本的畫面內容透過色彩的轉化，重新轉化為你所想像的情緒。</p>
<p>情緒：寬濶 (Solitude)</p> <p>(情緒詞彙所代表的) 意思：空虛、一片孤獨。</p> <p>說明與描述：畫家利用火山噴發後，地殼隆起的景象，發出孤獨的氛圍。</p> 	<p>1. 2</p> <p>WARM</p>	<p>情緒：沉悶 (Dull)</p> <p>(情緒詞彙所代表的) 意思：情緒低落、煩悶。</p> <p>說明與描述：火山爆發帶來的不安，情緒不穩氣躁。</p> 	<p>1. 2</p> <p>Melancholy</p>
<p>情緒：放鬆 (Chill)</p> <p>(情緒詞彙所代表的) 意思：輕鬆自在無所。</p> <p>說明與描述：一名穿著綠色帽子的學生在雪中享受放鬆，她將藍色的雪花落在白雪上。</p> 	<p>情緒：興奮 (Excited)</p> <p>(情緒詞彙所代表的) 意思：精神百倍、情緒激動。</p> <p>說明與描述：火燒得最旺盛，情緒高漲。</p> 	<p>Excited drawing: A fire with orange and yellow flames, drawn on a dark background.</p>	

1. 情緒：困惑 (Confused)

2. 意思：不理解、充滿疑問

3. 說明與描述：從電話的另一端可能給我帶來色彩，也可能成為黑白。我是否該接通 (接受幫助)?

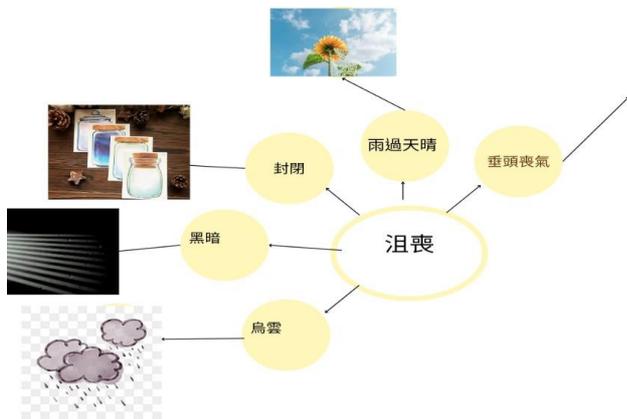
B 學生操作流程：

學生觀看 emotion cards 的圖像、感受色彩，來說情緒。並嘗試選擇一個 emotion cards 畫面如實地將圖像描繪下來。嘗試改變畫面的色彩搭配，透過不同的色彩搭配，表達出與自己當初觀看這個圖像時不同的情緒。

C 課程關鍵思考：

相同的圖像內容當賦予不同色彩的搭配時，傳遞給觀者的感受是否有不同。

A 課程實施照片：

<p>情緒：平靜 (calm)</p> <p>情緒的畫作所表達的寓意：安定祥和。</p> <p>說明與繪法：在下半畫卷一人享受安祥，讓心情平靜下來。</p>		<p>2</p> <p>2. 以這幅十畫卷中畫卷繪畫一張新的情緒詞。</p>	
<p>情緒：沈悶 (dull)</p> <p>情緒的畫作所表達的寓意：情緒沈悶、悶悶。</p> <p>說明與繪法：在下半畫卷一人享受安祥，情緒不穩定。</p>			
<p>情緒：興奮 (excited)</p> <p>情緒的畫作所表達的寓意：精神百倍、情緒激動。</p> <p>說明與繪法：火燒、爆炸的畫面，情緒高昂。</p>			
<p>1</p> <p>1. 寫下你想表達的情緒詞。</p> <p>2. 藉由顏色作背景，在畫卷的內層繪上你的故事。</p> <p>3. 將故事的情緒內容透過色彩的變化，重新變化為你所表達的情緒。</p>			
		<p>3</p> <p>3. 畫完繪製一張新的畫卷，在這幅畫卷中繪畫情緒詞，畫完以上色。</p>	

B 學生操作流程：

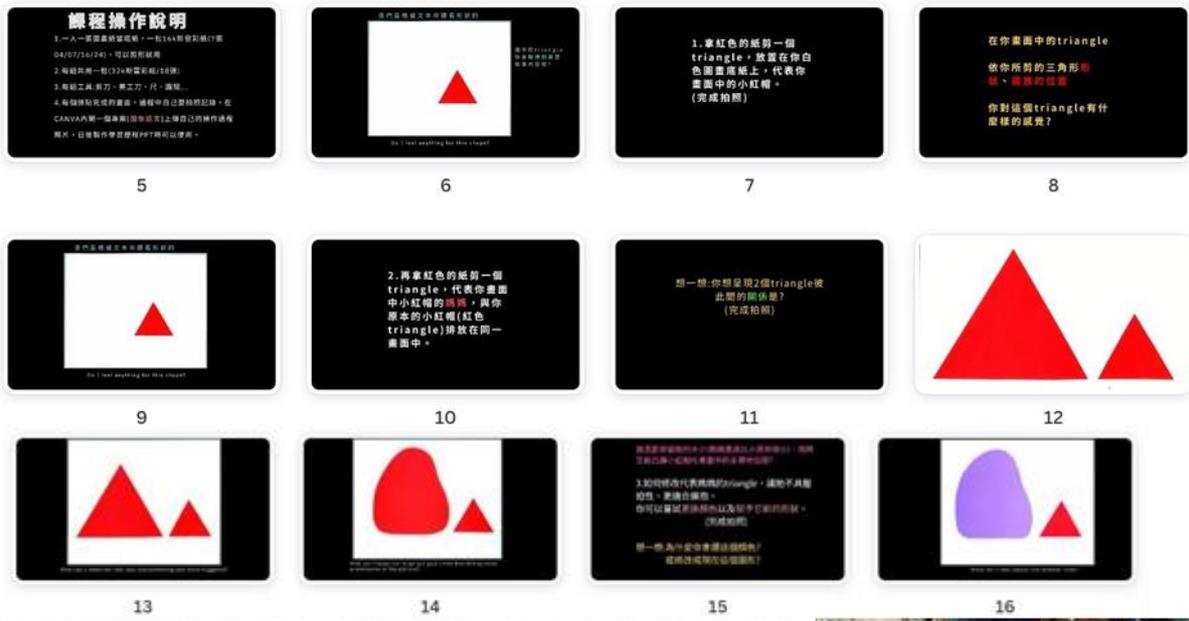
每個人抽一個情緒語詞，思考自己抽中的這個情緒語詞的意義，利用心智圖思考這個語詞所聯想到的畫面、文字描述、或物件。

嘗試將這些內容組構圖像，並藉由色彩搭配來傳達你所要表達的情緒語詞。

C 課程關鍵思考：

圖像與色彩所傳遞出來的情緒訊息。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

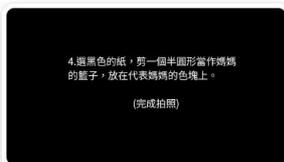
經過圖像與色彩關係的練習後，開始進行視覺圖像的敘事練習，藉由圖像語言的操作練習，練習從一段敘事內容中擷取一個小畫面，嘗試將文字故事內容以抽象形狀表現，透過色彩與空間錯視來傳遞故事或情緒張力。

C 課程關鍵思考：

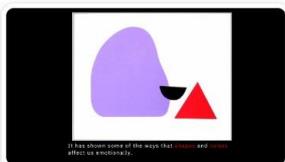
抽象形狀所帶給觀者的情緒感受，直線、圓弧線條給人的情緒感受？平滑、平坦、水平的形狀讓我們感覺平靜、安穩。

以正紅色來表現主角時，次要的角色要考慮以何種色彩關係來呈現，較能呈現畫面中的主次關係。

A 課程實施照片：

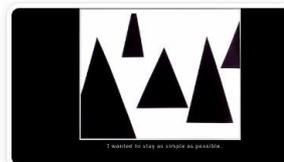
21

22

23

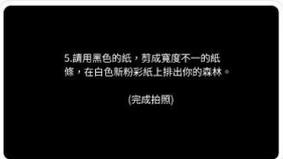
24

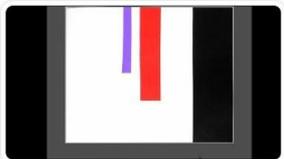
25

26

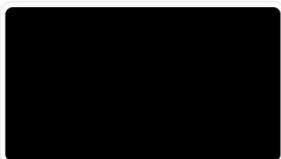
27

28

29

30

31

32

B 學生操作流程：

表現故事中的森林場景時，以黑色紙張剪成寬度不一的紙條，在白色新粉彩紙上排出森林。

C 課程關鍵思考：

故事中的森林以直線來表現，垂直的線條讓人感覺興奮，也比較活躍。在這裡，他們代表沒有樹枝的樹幹，因為看不到樹頂，而顯得樹很高。

畫面中要製造出樹林深度的方式是把較細的樹幹放在畫面較高的位置，樹頂已經超出了畫面上方，來營造出這樣的幻象。

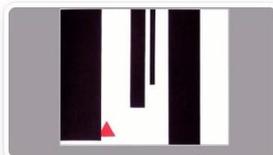
A 課程實施照片：

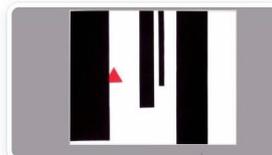
29

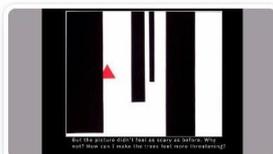
30

31

32

B 學生操作流程：

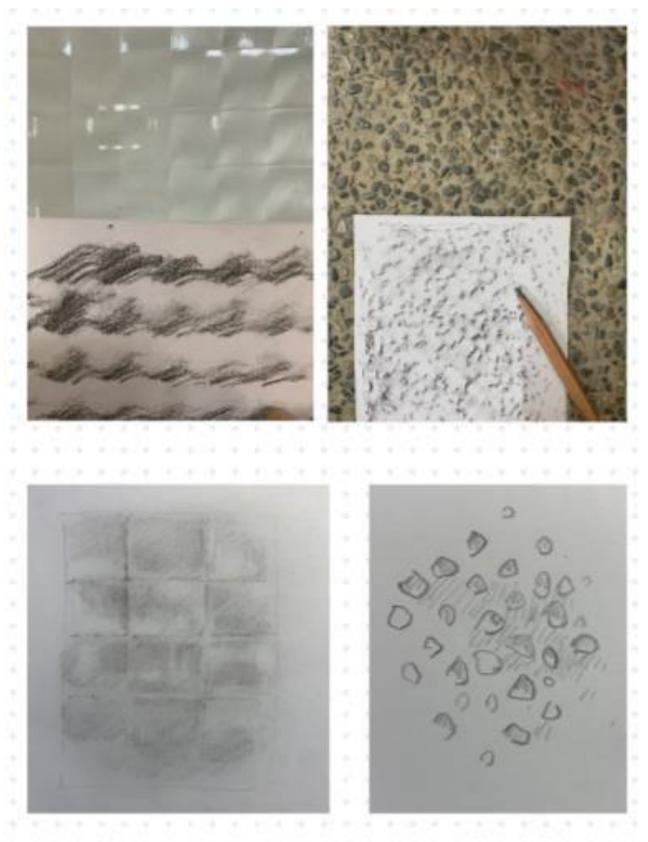
嘗試調整森林，而讓整個畫面顯得恐怖一點？改變幾條垂直的線條變成斜向，製造出封閉的空間

1. 運用斜線讓畫面更有動感、也製造張力。歪斜的樹看起來好像正在傾倒，或者即將要倒下來。
2. 向著主角傾斜的形狀，感覺上會阻礙主角前進。

C 課程關鍵思考：

垂直形狀對抗地心引力，暗示一股力量，和一種伸向高處或是天上的感覺。想一想：植物和樹木向著太陽生長，教堂、摩天大樓(哥德式教堂)直線的線條，都想傳遞出一種往天空延伸的感覺。然而，在不對稱的畫面上，斜線讓我們感覺到深度。因為是斜的，所以讓人感受到動感或張力。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

質感的感受「採集你的觸覺：複寫.....」

質感採集，觀察你所處的環境，嘗試回到自身感知

蹲下身，伸出手 - 觸碰，運用最單純的工具：紙與鉛筆，採集環境當中物件的質感

C 課程關鍵思考：

從校園環境與同學生活中的場域裡做質感紙本採集

A 課程實施照片：

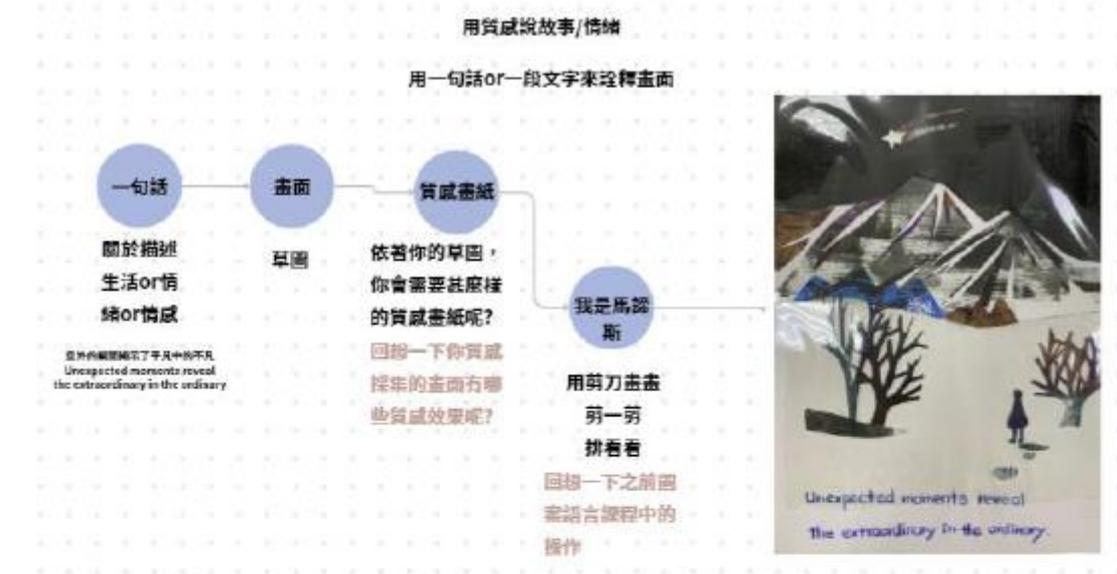
B 學生操作流程：

除了使用畫筆，為畫作加上不同的質感，觀察環境當中物件的質感與肌理，運用拓印與顏料，製作出的自然筆刷畫面，如：調色刀、海綿、泡泡紙、紙板紋理，把你手邊的所有工具都拿來實驗看看，嘗試做出各種有趣的質地吧~~

C 課程關鍵思考：

「就地取材，將平凡變成不平凡.....」

A 課程實施照片：

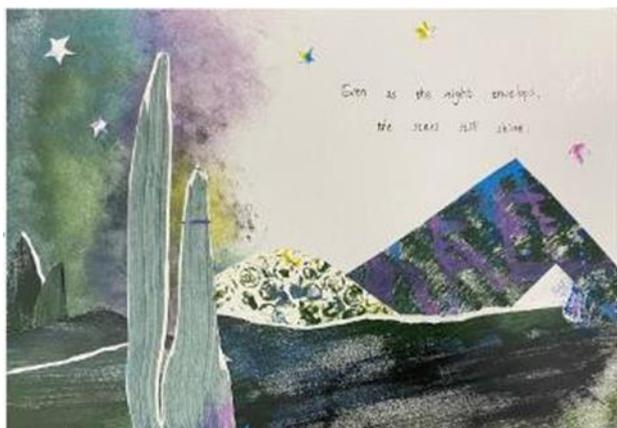
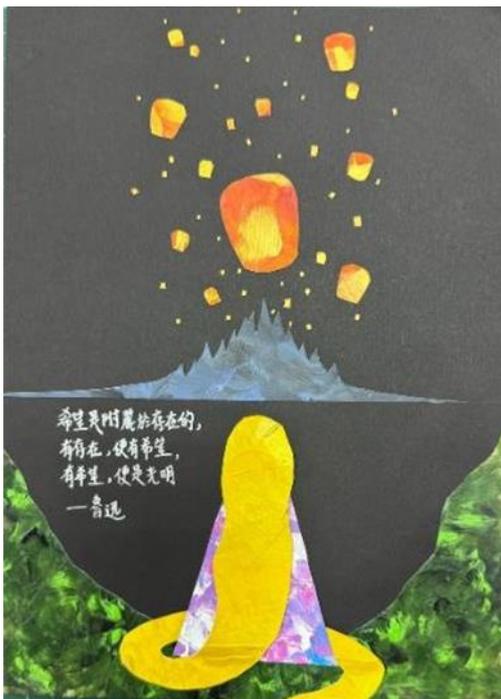
B 學生操作流程：

觀察質感採集中所呈現的畫紙色彩與質感表現，結合前幾周的圖像語言課程的畫面構圖操作，進行用質感說故事/情緒。從一段文字或自訂故事內容，進行抽象形狀的視覺敘事，色塊組構的過程中，色塊間可以並置、拼接、重疊，畫面能留意視覺動態的呈現。

C 課程關鍵思考：

用剪刀畫畫，剪一剪，排看看，確定畫面色彩擺佈與空間呈現後，才黏貼。

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

學生完成畫面表現

C 課程關鍵思考：

三、教學觀察與反思

學期初由於進行環境觀察與色彩分析課堂中使用 3C 裝置居多，因此，在進行色彩探討的課程時學生一直期待能畫畫。所以在情緒圖卡的單元讓學生能感受手繪的表現，並在運用水彩與色鉛筆的著色表現時，增加繪畫技能的訓練。