

國立臺灣藝術教育館 103 年藝術教育教材教案

「家和萬事興」-色彩與構成

臺北市立介壽國民中學

陳育淳教師

中華民國 103 年 9 月 15 日

一、「家和萬事興」-色彩與構成課程設計理念

如果學生們需要學出帶的走的能力，學生生活美感能力的培育是相當重要的。有鑑於美感於現代社會中已然成為一種素養，無論從事哪一種行業，都必須具有美的感知能力，近年來文創產業的蓬勃發展，更加顯示出美感素養的重要性。

本課程期望培育學生在日常的生活中覺察美、感受美、探索美、認識美及實踐美的能力，將美運用於日常生活中，以「色彩」、「構成」為主要的課程主題，認識美的形式原理。在一個形象當中，色彩是最直接可以感受到美感要素，令人感到愉悅的色彩搭配構成，通常要能展現調和的原則，讓所有的組合要素可以和諧共處，因此本課程取名為「家和萬事興」。期望透過食物排列的美感試驗練習，讓學生關注色彩、質感，以及二度與三度空間的構成，再欣賞國內外各式的自然、建築、設計的圖片分析其色彩意象的組合，討論灰色系在自然界令人感到調和的原理，接著讓學生應用色彩與構成原則，拼貼出屬於自己的色彩搭配。

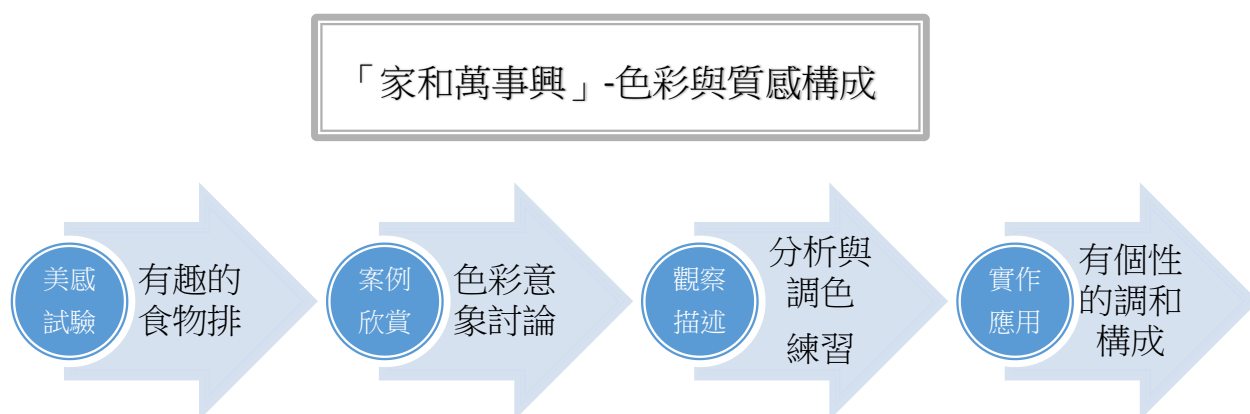

圖 1：課程流程圖

二、教學目標

- (一)、能以食物的色彩、質感特性，完成構成練習。
- (二)、能了解物件中色彩的組織特性，分析色彩的構成。
- (三)、能根據主題意象進行色彩的調色與拼貼練習，發展具有個性的調和構成。

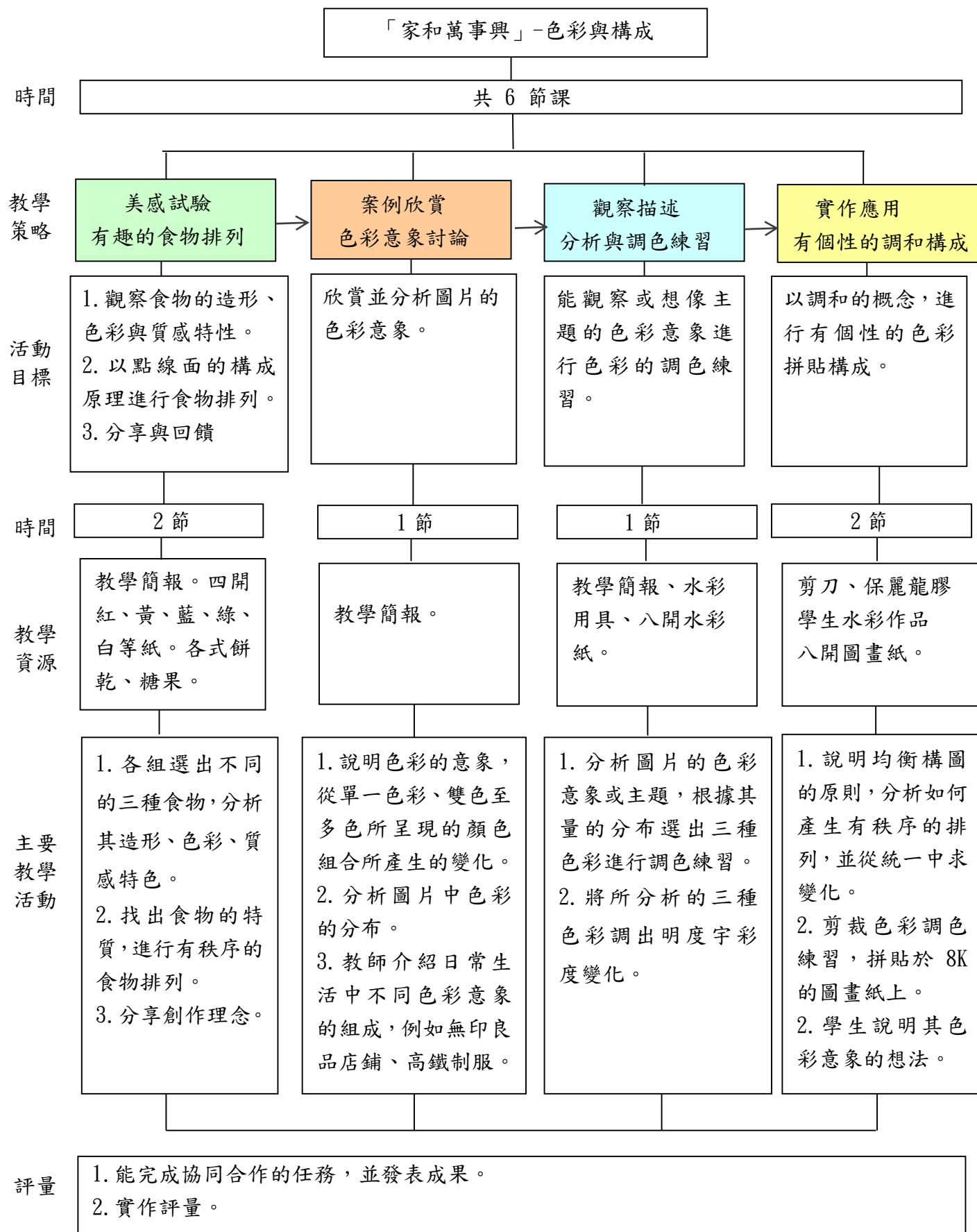
三、課程時間

6 節課

四、教學活動設計與課程發展

本課程計畫如圖 1 所示包含三個主要教學活動設計。下表 1 為整個課程的內容架構圖，詳細的課程亦說明如下：

表 1：教學活動設計教案內容架構圖

(一)、美感試驗—有趣的食物排列

食物排列的美感練習，可以利用食物本身或是剖面的圓形、長條形，方形作為點、線、面的幾何構成元素，引導學生做出各式各樣的幾何排列。我們選擇的是學生們最喜歡的零食作為媒材，完成美感練習的同時，亦可準備享用精心設計的平面或空間設計，學生的學習動機強烈，學習成果也會非凡。

1. 準備教材

四開紅、黃、藍、綠、白等紙。(以不反光為佳，並注意是否會掉色)

各式餅乾、糖果。注意形狀(點、線、面)與色彩(漸層、對比)的選擇。

美國攝影師 Sam Kaplan 創意攝影排列：<http://www.samkaplan.com/>。

Mr. dale：入秋的創意攝影。<http://www.7headlines.com/article/show/112051491>。

2. 練習時間：約 2 節課

3. 活動流程

(1).教師或學生準備各式零食，包含餅乾跟糖果。選擇時注意點、線、面的基本要素皆要包含。

或是可以選擇同一種零食不同顏色，例如洋芋片。

(2) 步驟：

- A. 請各組同學先選擇三種左右的主要食材，如有需求再增加，並根據所選擇的食材搭配四開畫紙的顏色。
- B. 教師告訴學生「找到秩序，就找到了美感」，請學生選擇一種秩序開始排列組合，可以從對稱的形式開始練習，圓形、方形、放射狀、螺旋狀皆可嘗試。
- C. 注意顏色的搭配，選擇一種主要色調，決定要對比的排列還是漸層排列。同時要決定質感的均衡，是衝突的還是調和的搭配。
- D. 嘗試的過程，教師可以給予意見，將形狀與色彩的要素加以統一，找出好的組織，再從中尋找有個性的變化，此時的構圖不僅是平面的構圖，還包含三度空間的組合。
- E. 各組完成後，請同學們發表創作理念，並巡迴參觀，進行拍照後即可享用美味又具美感的美食。

4. 課程重點提示

本課程最重要的指導語是：「找到秩序也就找到美感。」當學生挑選食材時，一定不能貪心。三種左右是比較好控制，除了挑選顏色之外，質地的搭配也要平衡，先選一個主色調，再考慮以對比或是漸層的排列，決定主角是誰，再加上一些配角色彩襯托，讓主體更加突顯，除此之外，整體形狀的呈現也十分重要，以圓形為主，還是方形呢？或是其他的幾何或有機的型

態呢?

美感練習的過程是重要的，所謂的做中學，是從失敗的經驗開始調整，開始排列時可能無法有明確方向的作有秩序的排列組合，可鼓勵學生從對稱開始，漸漸地找出畫面的平衡，當然主從關係也是構成美感的重要手法，安排得宜的話會產生富於變化的平衡感，也就是當學生找到其排列秩序時，老師就可以提醒如何在變化中找統一，統一中找變化，漸漸地完成美的組合。

5. 課程發展紀實與結果

食物排列的過程需要同組同學的共同討論，老師從旁給予意見參考，不斷地從做的過程當中嘗試與修正，以達到最好的結果。下圖 2~5、圖 6~9、圖 10~13 為不同組別的創作歷程，從過程中可見學生再去蕪存菁，尋找秩序並試圖產生變化。

圖 2：剛開始以點與圓形作為主要的構成，由內而外排列。

圖 3：越多的元素就需要更強的功力組合。教師提醒學生可以取捨。

圖 4：以方形作為統一圓點的形狀，捨棄不同造型、質感的洋芋片。

圖 5：方形線條搭配圓點呈現秩序。中間色調單純，搭配外圍不同色彩的圓，典雅而不失活潑。

圖 6：利用洋芋片的立體造型，正反依序排列，從統一的質感，簡單的層次變化開始進行。

圖 7：形狀的秩序非常有規律，微妙的變化是在色彩上產生漸層。

圖 8：最後的構成以碎片代替完整洋芋片，在統一中找變化。

圖 9：有秩序的組織方法就是好的構成。

圖 10：最開始的秩序太過整齊的排列，感覺上較為鬆散。

圖 11：以台灣形狀集中後又稍顯混亂。

圖 12：終於去蕪存菁，先用單純的色調，圈出圓形。

圖 13：最外圍加上分類過的色彩增添變化，花蕊以紅色呼應底紙，並放置幾個方形突顯個性。

圖 14：立體的玫瑰造型，層層的洋芋片展現豐富的層次。

圖 15：食物排列不僅可以練習平面的構成，空間的組合也是相當有趣，洋芋片所組成的溜滑梯，讓這些巧克力球可以翻滾。

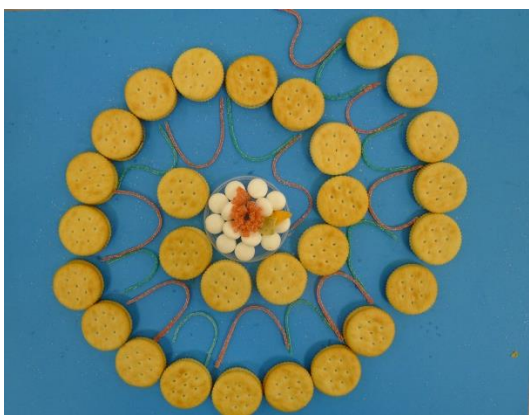

圖 16：鸚鵡螺是他們的創作理念，以圓形作為主要的造型元素，搭配對比的藍紙與紅色的細線，呈現強烈的對比。

圖 17：圓形的排列組合，搭配黑、白的圓點，中間以些許的方型巧克力增加變化。

(二)、案例欣賞—色彩意象討論

皚皚的白雪、翠綠的山巒、絢爛的夕陽、蒼勁雄拔的圓柏、紅磚紅瓦堆疊的閩式建築、都是你我踏逐的美景，這些映入眼簾的畫面是以一個原色為主色調，搭配灰色調，也就是加入白色與黑色的調和色，讓整個景色呈現出和諧的氛圍。以往的色彩學重點在教導學生色相、明度、彩度以及寒、暖色調的練習，較少涉及到意象中色彩呈現的量，因此色彩美感的活動練習中，主要是讓學生學習分析一個畫面或是物件的色彩組合。

圖 18：雪霸國家公園雪山登山口。

圖 19：觀霧山椒魚生態中心。

圖 20：墾丁鵝鑾鼻燈塔。

1. 準備教材

如上圖 2~圖 4 所示，或是其他具被當地景觀特色的圖片，如野柳海岸景觀、墾丁青年活動中心閩式建築、武陵櫻花、玉山圓柏、溪頭竹子林、希臘聖托里尼、日本枯山水、亞馬遜叢林、林安泰古厝、南雅奇石等。台灣高鐵、無印良品色彩設計。

2. 練習時間：約 1 節課

3. 活動流程

(1) 請學生根據老師所提供的圖片討論以下的問題：

- A. 此圖的色彩構成中有哪幾種主要的顏色？
- B. 顏色彼此的性質關係(對比色或類似色)為何？
- C. 顏色的量如何分布？

(2) 說明高鐵整體的企業形象的色彩搭配，以代表未來與樂觀的明亮色彩橘色，搭配兩種不同層次的灰色為主。無印良品企業則以極簡主義的色彩，呈現樸實單純雅致的質感。

4. 課程重點提示

色彩意象的討論了解此圖構成中有哪幾種顏色是第一個步驟，讓學生體驗從單一色彩、雙色至多色所呈現的顏色組合所產生的變化，並嘗試分析畫面中主要色彩所佔的份量。以雪景為例白色當然為首、山巒則以綠色為主色、夕陽則是以紅色系勝出，當學生發現色彩量的關係時，也就是提醒他們畫面為何產生和諧之美的原因之時，接下來顏色之間彼此的性質關係也就呼之欲出。

(三)、觀察描述—分析與調色練習

透過上節課的案例欣賞與分析，學生們對於色彩量的分布以及色彩間的相互關係已有初步的了解。透過高鐵與無印良品的色彩設計也理解調和的色彩需要搭配，單純、無色彩或灰色系列組合，此活動就是透過主題的設定，或是分析色彩的意象，以水彩進行調色練習。

1. 準備教材

大自然的縮時攝影 FALL by Jamie Scott：http://www.youtube.com/watch?v=-O9U0_nCzic。

上堂課所用圖片。水彩用具、八開水彩紙。

2. 練習時間：約 1 節課

3. 活動流程

(1) 讓學生欣賞大自然的縮時攝影，體會色彩變化的奧妙。

(2) 學生可以選擇實作(A)或是選擇實作(B)，從教師所提供的命題中，想像或依據教師所提供的畫面分析色彩量的分布，並進行調色練習。

實作(A)：從三個題目中：「操場賽跑」、「正在吃冰」、「花園散步」選擇一種主題意象進行調色練習。

實作(B)：依據教師所提供的景觀畫面進行調色練習。

(3).實作步驟：

- a. 先將八開水彩紙對折，區分左右兩邊各 16 開大小。

- b. 從水彩顏料當中選擇符合所選擇題目的三種色彩，先將這三種顏色依據不同量的分布平塗於八開水彩紙的半邊。
- c. 在圖畫紙的另一半，將上述所選的顏色，加入水或不同量的黑色與白色顏料，將每種顏色繪出六種以上不同明度、彩度的色階。

4. 課程重點提示

當學生不僅能夠感知美、進而能分析美時，接下來就動手來實踐美。我最常對學生說的話就是：超過三個顏色，你就需要超過一倍的能力處理畫面。所以色彩的練習中，請學生以一個主題或是一個畫面，想像出或分析出三個主要的顏色，用水彩先將原色依據量的分布繪製後，再以水或黑、白顏料，調出不同的明度、彩度變化，這樣的練習可產生調和的背景灰色系色彩。

5. 課程發展紀實與結果

圖 21：根據量的分布，選擇三個主要的顏色，塗在 16K 畫面上。

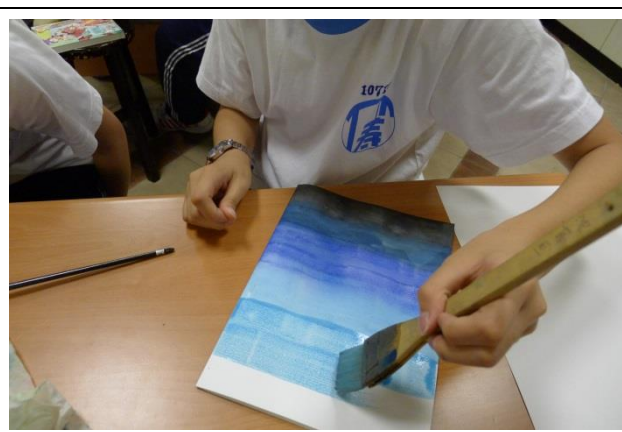

圖 22：將 1~3 個主要顏色，加水、加白或黑，在 16K 的水彩紙上調出六種以上的灰色調。

(四)、實作應用—有個性的調和構成

尋找合適的位置就是構成，利用形式的點、線、面、體組織現象，以基本的幾何組成彼此呼應的形式，運用形狀、色彩、空間、紋理等表現作品。學生們此時要根據所調出來的的三種主色系進行構成拼貼，調和的灰色系為背景，選擇性地以原色突出重點，這樣的拼貼作品結合了色彩與構成的練習，也讓學生更容易掌握這兩個美感的要素。

1. 準備教材

蒙德里安作品。上堂課完成的水彩作品、八開圖畫紙、剪刀、保麗龍膠。

2. 練習時間：約 2 節課

3. 活動流程

- (1) 介紹蒙德里安平面作品，說明藝術家如何以點、線、面色彩作構成的安排，以達成畫面的均衡。

(2) 將塗滿顏色的水彩紙，決定從三種顏色中，挑出主要的色系，再根據學生的設計的構成，以類似的大小不同的形狀，例如矩形、三角形.....等，剪下後重新黏貼在八開的的圖畫紙上，所貼範圍約 16 開大小，呈現所選主題的色彩意象。

(3) 教師提醒學生好的組織就是好的構成，先使用類似的顏色、形狀排列組合，先使用統一的秩序，再從統一中找變化，並注意畫面的均衡。

4. 課程重點提示

構成美感練習是期望學生能體會構成的和諧之美，感受到秩序與韻律，可以欣賞或應用形式的近似所產生的單純韻律，或是藉由繁複的韻律所變化出規律而秩序的美感。所以可以讓學生依序反覆添加相似的色彩、形狀，感受不同構圖的變化與感覺，並從中去發現構成中彼此形式呼應所呈現均衡、對稱等秩序的整體美感。

5. 課程發展紀實與結果

圖 23：色彩構成之美可以從對稱開始。

圖 24：找出有秩序的組織方法。

圖 25：選擇一個主要色系，進行色彩構成練習，將剪貼的色塊拼貼在 8K 的圖畫紙上，拼貼的範圍。

圖 26：色系儘量不要超過三種，形狀也以類似的為主。

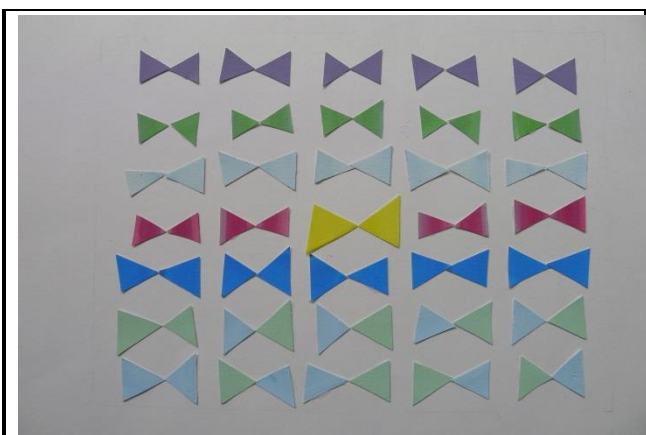

圖 27：對稱的三角形為主要的構成，中間兩行彩度較高佐以上下灰色調的色塊，黃色為統一中的變化。

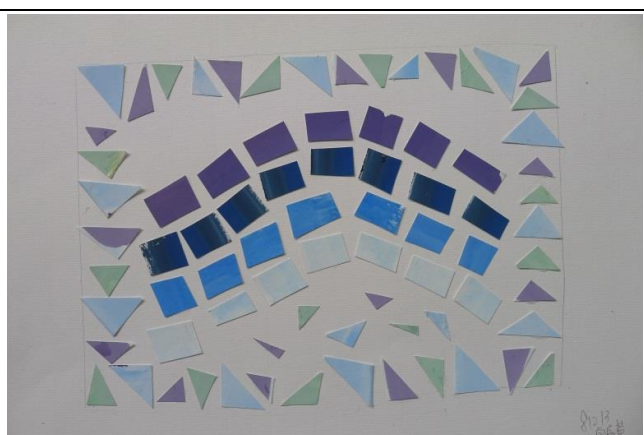

圖 28：寒色系的三角形、長方形為主要構成要素，方形外框搭配曲線內容，整體畫面和諧有致。

圖 29：綠色搭配少許黃、藍，不同的長方形由聚而散排列組合，些許的三角形點綴畫面增加變化。

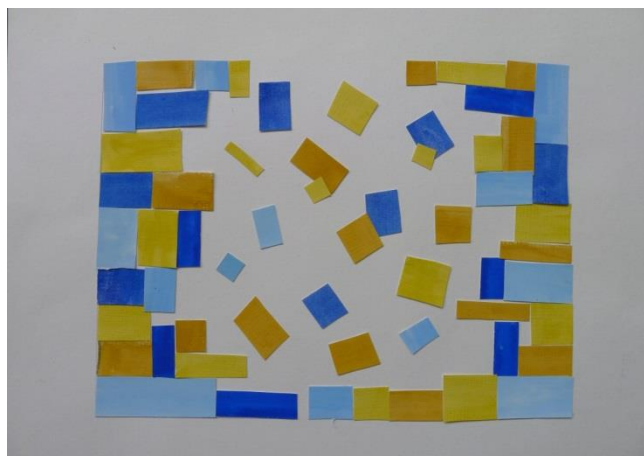

圖 30：以藍、黃為主要的方形色塊，由外到內聚而散，對稱的形式中增添些小變化。

圖 31：畫面上、下皆以長條造型，中間用弧線增加動感，色調以藍、紫色搭配灰色調。主。

圖 32：咖啡與紅色是主色，以尖銳的三角形、四邊形構成人臉形狀，呈現具有個性的調和色調。

五、課程反思與結語

教育部在 2013 年起所推行的視覺形式美感教育實驗計畫，期望以「比例」、「構成」、「色彩」、「質感」、「結構」、「構造」為六大主題，生活中的景觀、物件為探討的對象。美感教育的目的則是期望學生能建立自我的美感認知，對於生活物件與環境能覺察、探索、感受、認識其中的美，並具備與他人分享、溝通、鑑賞的能力。透過這些生活物件或環境的六大主題，發現其中美的形式原理，例如：統一、節奏、對比、調和、均衡、反覆、漸層等美感原則。

「觀察描述」、「美感試驗」、「案例欣賞」與「分析應用」或「實作應用」是美感教育可以使用的有效策略。期望改變以往上對下，教師直接示範舉例的教學模式，改為透過學生主動的觀察、試驗，從做中學，做中思考改進，再欣賞名作，利用所學的能力實踐、應用於生活。

本課程透過分組合作學習，從食物的排列中不斷地嘗試處理色彩與造形的元素，經由學生們的討論與修正，教師的建議與指引，大部分的學生都排列出有秩序的美感。雖然美的程度還是有差異，但基本上每個同學都融入學習，並樂於學習。色彩的分析與案例的欣賞多以學生生活可見的自然物與人造物作為範例，取材親切且實用，自然討論的狀況也容易理解與熱烈。最後學生們的水彩調色練習，技巧的部分並不困難，排列組合的創作方式卻更能讓學生操作，許多學生驚訝於自己水彩作品，經過仔細的構成可以產生如此美妙的效果，大部分同學皆能掌握學習，並獲得自信與美感知能。