

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：臺北市立第一女子高級中學

執行教師：黃俐芳 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：

申請學校	臺北市立第一女子高級中學		
授課教師	黃俐芳		
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		
預期授課年級	☒ 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： _ _ _ _ _		
預估班級數	1 班	預估學生數	20 名學生

二、課程綱要與教學進度：

課程名稱	瞬間：攝影集與視覺傳達設計
課程主題 (可複選)	☒ 色彩 ☒ 質感 ☒ 比例 ☒ 構成 ☐ 結構 ☐ 構造 ☒ 重大議題：A3.環境、A6.生命、A18.戶外教育、(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_(請填學期)_課程、□ 《美感行動誌》收錄課程) ■ 課程設計創意理念： 1. 培養學生基本設計能力：以平面攝影之賞析與實作學習色彩、質感、比例、構成等美感原則，以立體手工書製作綜合學習包含結構與構造之美感六大構面。 2. 融入重大議題：鼓勵學生透過攝影來探討社會議題或環境議題，讓影像成為傳達訊息的媒介，啟發他們對社會議題的關注和思考。 3. 學生自主發現研究能力：設計課程讓學生能進行自主的攝影研究與創作，培養他們的觀察力、創意思維和解決問題的能力。 4. 社會參與與改善自我能力：引導學生透過攝影作品參與社會議題，從中提升他們的溝通能力、團隊合作能力，並透過反思與改善來提升自我能力。
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）	
1. 先修科目：國中美術 2. 先備能力： ● 基本攝影知識：了解相機的基本運作原理、曝光、對焦等基礎知識，以及常見的攝影構圖原則。 ● 創意思維：具備一定的創意思維，能夠通過攝影表現自己的想法和情感，以及具備一定的藝術感知能力。 ● 學習態度：具備主動學習的態度，願意虛心學習攝影技巧和理論知識，並積極參與課堂活動和作業。 ● 基本電腦技能：具備基本的電腦操作能力，能夠使用圖片編輯軟體進行基本後製和修圖。	
三、課程概述（300 字左右）	

- 融合美感教育計畫：以攝影視覺美感與手工書製作為主軸，結合色彩、質感、比例、構成、結構、構造等六大美感構面，培養學生基本設計能力。(A1.B1.B3)
- 培養學生說故事的能力：
- 由學生自主選擇重要議題，如環境保護、生命議題、生活觀察，透過研究當代攝影大師作品，培養對議題的理解和表現能力。(A2.A3.B1)
- 引導學生使用攝影集呈現故事，訓練他們的故事設計和表達能力，並激發問題意識。(A2)
- 有效傳達：學習基本的平面設計技巧，包括構圖、色彩搭配、文字排版等，使學生能以專業方式呈現攝影作品，提升其影響力。(B1.B3)
- 展示與分享：製作手工攝影集進行實體展示，並鼓勵參加高中生國際攝影交流比賽，讓學生展示攝影集作品，並與他人分享對文化差異和共通點的理解，促進跨文化交流。(C1.C3)

四、課程目標

美感觀察	從生活、物件或環境中的物件為觀察對象，如：自己房間的佈置、校園色彩與質感蒐集、城市建築的線條和結構等等。
美感技術	學生學習的美術設計工具或技法，例如： (1) 鉛筆素描與拓印掌握比例與質感的描繪。 (2) 拼貼藝術能利用剪紙、圖片、布料等材料進行拼貼，創作出豐富的視覺美感效果。 (3) 攝影將現實世界轉化為影像，亦可以通過後期處理軟體對照片進行調整和創意加工，從而創造出豐富多彩的影像作品。
美感概念	課程中引導學生認識的藝術、美學或設計概念，請列舉一至三點： (1) 少即是多(Less is More) (2) 決定性的瞬間 (The Decisive Moment) (3) 當代攝影
其他美感目標	融入學校校慶學生美展活動、融合自主學習精神、參與國際攝影展覽、關心重大議題(如上)

五、課程大綱、教學進度 (課程週次請依課程需求增減，請詳述操作方式以便記錄分享)

週次	課程目標	內容綱要/操作描述
1	攝影基礎： 開啟你的攝影眼	(一) 相機與鏡頭的基本認識 (二) 校園周邊可用資源介紹 (三) 經典鏡頭賞析：動態影像與靜態影像 (四) 五感的攝影模式：以相機為觀察工具，拍攝嗅覺、聽覺、觸覺、味覺等照片，打破既有的拍攝觀念。
2	攝影的光法	(一) 光線與色彩的基本概念

		(二) 曝光三要素：光圈、快門、白平衡 (三) 使用自然光和燈光拍攝 (四) 外拍實作：六大構面的練習實作—色彩、質感與構成。 1.以博物學方法為精神出發，以攝影方式蒐集色彩、質感標本，並產生多樣性。 2.拍出不同色彩與質感的照片，並進行有效分類。
3	構圖的技巧	(一) 鏡頭與景深 (二) 基礎構圖與風格產生 (三) 攝影特效技法練習與開發 (四) 校外參訪與外拍：展覽參訪，並六大構面的練習實作—比例、構成，拍出具有比例造型變化的照片
4	認識攝影家： 攝影主題和表達方式	(一) 著名攝影家作品分析： 紀實攝影、街頭攝影、親密攝影、生態攝影、生活攝影、人像/風景攝影、擺拍、奇幻攝影、商業攝影 (二) 攝影技術革新和當代趨勢 (三) 自由拍攝實作與心得分享報告
5	參訪與藝術家講座	邀請當代攝影家(如：沈昭良教授)入校講座，分享人權、環境變遷、多元文化等攝影議題與創作，並介紹當代國際重要攝影集著作。
6	攝影集製作工作坊 (校外參訪)	(一) 裝幀設計：手工書結構與構造研究，如平裝書、精裝書、線裝書、摺頁、立體書、內封的材質、襯頁（蝴蝶頁、扉頁）與作為書本核心的書頁（書芯）本身，並校外參訪活動。 (二) 平面設計：封面封底設計、內頁排版設計。(色彩、比例、質感、構成)

六、預期成果

- 1.攝影的基礎知識和技巧：包括構圖、光線控制、快門、對焦，以及其他特殊技巧。
- 2.色彩：觀察生活中的色彩美感，能運用色彩來表達情感、強調主題或創造視覺效果。
- 3.質感：透過生活中的質感蒐集，以攝影的方式體驗不同的光線能造成的美感效果。
- 4.比例：了解如何用運平衡原理中的比例關係，拍出視覺張力。
- 5.重大議題的關注：從生活中體驗重大議題的關注。

七、參考書籍（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）

國家地理終極風景攝影指南

Ultimate Field Guide to Landscape Photography

作者：羅伯特·卡普托 追蹤作者 新功能介紹

原文作者：Robert Caputo

譯者：周沛郎

出版社：大石國際文化 訂閱出版社新書快訊 新功能介紹

出版日期：2012/05/15

語言：繁體中文

攝影的光法〈國際經典第 6 版〉：圖解光線的科學與魔法，向大師學習最基本的極致

Light: Science & Magic: An Introduction to Photographic Lighting

作者：Fil Hunter - Steven Biver - Paul Fuqua 追蹤作者 新功能介紹

譯者：吳國慶

出版社：PCuSER 電腦人文化 訂閱出版社新書快訊 新功能介紹

出版日期：2022/04/28

語言：繁體中文

手機也能活用的人像打光技法：「光之魔術師」伊爾科的【離機閃燈】攝影教學書

光の魔術師イルコのオフカメラ・ストロボライティング

作者：伊爾科・亞歷山卓夫 追蹤作者 新功能介紹

原文作者：ILKO ALEXANDROFF

譯者：林克鴻

出版社：尖端 訂閱出版社新書快訊 新功能介紹

出版日期：2021/03/12

語言：繁體中文

攝影的視界：國際攝影大賽獲獎揭秘

作者：郭庭 追蹤作者 新功能介紹

出版社：流行風 訂閱出版社新書快訊 新功能介紹

出版日期：2014/04/19

語言：繁體中文

八、教學資源

藝術生活學科中心視覺藝術組

國家攝影文化中心

台北國際影像藝術節

攝影圖書室

美感教育北區基地

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

週次	課程目標	內容綱要/操作描述
----	------	-----------

1	攝影基礎： 開啟你的攝影眼	● 相機與鏡頭的基本認識 ● 校園周邊可用資源介紹 ● 攝影觀點與編輯基本概念 ● 實作：攝影編輯練習
2	光線與構圖	● 光線與色彩的基本概念 ● 曝光三要素：光圈、快門、白平衡 ● 基礎構圖與風格產生 ● 六大構圖的練習實作—色彩、質感與構成。 ● 自由拍攝練習分享與心得分享報告。
3	認識攝影類型	● 認識攝影類型(二)：紀實攝影、街頭攝影、親密攝影、生態攝影、生活攝影、人像/風景攝影、擺拍、奇幻攝影等。 ● 初步選定攝影集類型主題：攝影計畫與校園觀察。
4	主題討論和構思	● 邀請當代攝影家(沈昭良教授)入校講座，分享人權、環境變遷、多元文化等攝影議題與創作，並介紹當代國際重要攝影集著作。 ● 攝影集計畫討論。
5	校外參訪與講座	● LightBox攝影圖書室參訪/攝影集創作觀摩 ● 邀請專業攝影家(曹良賓、陳嘉仁老師等人)講座，分享人權、環境變遷、多元文化等攝影議題，並介紹當代國際重要攝影集著作。
6	攝影展覽成果報告	● 簡易裝幀結構、平面設計：封面封底設計、內頁排版設計 ● 成果發表
● 註：以上課程執行依學生學習狀況略有微調計畫內容。		

二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 相機與鏡頭的基本認識

- 校園周邊可用資源介紹
- 攝影觀點與編輯基本概念
- 攝影編輯練習

C 課程關鍵思考：攝影基礎：開啟你的攝影眼

課堂 2

A 課程實施照片：每堂課有練習活動，運用 Google Classroom 平台繳交攝影作業並進行講評與回饋。

B 學生操作流程：

- 光線與色彩的基本概念
- 曝光三要素：光圈、快門、白平衡
- 基礎構圖與風格產生
- 六大構面的練習實作—色彩、質感與構成。
- 自由拍攝練習分享與心得分享報告。

C 課程關鍵思考：光線與構圖

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 認識攝影類型(二)：紀實攝影、街頭攝影、親密攝影、生態攝影、生活攝影、人像/風景攝影、擺拍、奇幻攝影等。
- 初步選定攝影集類型主題：攝影計畫與校園觀察。

C 課程關鍵思考：認識攝影類型

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：攝影集計畫討論

C 課程關鍵思考：主題討論和構思

課堂 5

A 課程實施照片：

- 10/24 攝影圖書室參訪與曹良賓老師講座

1/2 陳嘉仁老師講座

1/17 美感教育展覽參訪：草間彌生的「軌跡」與「奇跡」/北師美術館

B 學生操作流程：

- LightBox攝影圖書室參訪/攝影集創作觀摩
- 邀請專業攝影家(曹良賓、陳嘉仁老師等人)講座，分享人權、環境變遷、多元文化等攝影議題，並介紹當代國際重要攝影集著作。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 簡易裝幀結構、平面設計：封面封底設計、內頁排版設計
- 成果發表

C 課程關鍵思考：攝影展覽成果報告

三、教學觀察與反思

在當前的教育環境中，攝影不僅是表達創意的方式，更是理解現實世界與社會議題的一種重要工具。透過攝影，學生能夠以視覺的角度深入探討媒體識讀、環境問題及多元文化等議題。以下是我在進行攝影教學過程中的一些反思與未來的規劃：

媒體識讀

在攝影教學中，媒體識讀的培養至關重要。攝影不僅是捕捉現實，它也能夠塑造觀眾的觀點和情感。學生需要學會分析不同攝影作品背後的意圖與訊息，從而更有意識地選擇和解讀他們所接觸到的媒體內容。在課程中，我會鼓勵他們對媒體內容保持批判性思維。這樣的訓練有助於學生理解影像背後的潛在意識形態，並提升其媒體識讀能力。

- 問題：學生對影像的反思深度不足，可能只是表面地欣賞美學。
- 對策：我會設計更多關於影像背景和故事的討論，讓學生了解攝影師的立場、社會背景與歷史脈絡，並進行小組討論發表，幫助學生培養深入分析的能力。

環境關懷

攝影作為一個視覺表達的工具，可以有效地引發學生對環境議題的關注。通過紀實攝影，學生能夠直觀地看到生活周遭的一切發生，進而對當前的環境問題產生關切。這樣的教學不僅限於拍攝自然景觀，還應該關注人類活動對環境的影響。

- 問題：學生對環境問題的認知可能仍然停留在課本知識層面，缺乏實際的情感投入。
- 對策：我計劃安排戶外實地拍攝活動，並邀請紀實攝影家來課堂分享真實案例，提升學生對

攝影觀點的認識。

未來的教學規劃

計劃在課程中增設更多的互動環節，如攝影作品展覽、社會議題拍攝比賽等，讓學生有機會展示他們的創作，並進行自我反思。此外，結合現代科技，我也會引導學生運用數位工具進行後期製作，並探索如何利用社交媒體來推廣他們的作品，從而讓他們更好地理解攝影在現代社會中的角色。

四、學生學習心得與成果

期末成果發表與展示

學生課程心得與回饋意見

我在課程的學習過程中最大的成長及收穫：

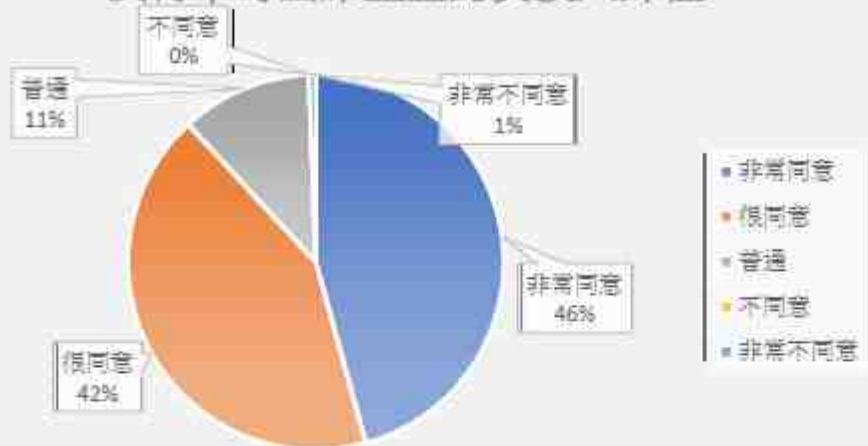
- 精進自己的攝影能力，更深入認識攝影。
- 瞭解攝影作品背後的含義。
- 學習到拍攝如何讓主題更突出以及每張照片如何按照氛圍安排順序。
- 學會一些原本不知道的攝影手法跟認識的不同的攝影師。
- 認識攝影其實沒有一個客觀的標準答案，攝影是主觀的，所以每個照片都有其特別之處。
- 我學到很多以前不知道的攝影技巧，拍了很多我很滿意的照片，也了解了很多攝影師跟他們的作品。
- 對於事物的敏銳度更高。
- 攝影並不一定要端端正正，可以跳脫框架思考，發展無限可能。
- 製作自己的攝影集。
- 在參與課程中，我學到原來攝影並不只是把漂亮的東西拍下來，更重要的是表達出其中的故事和意涵。在這一個學期的課程中，老師帶著我們進行了很多有趣的活動，體驗攝影其中的樂趣，攝影的技巧也慢慢得變好了。

我對於課程的回饋

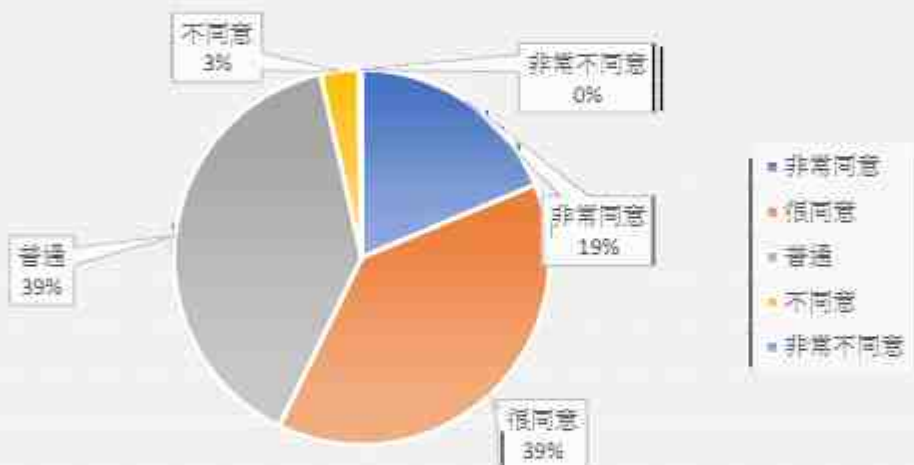
- 很有趣，也可以出校外拍，拍到和校園內不一樣的事物。
- 很棒。
- 能把在學校學習自己的興趣真的是一件很快樂的事 希望下學期也有這種機會。
- 老師講的很好 外拍很有趣。
- 外拍很好，收穫頗豐。
- 我覺得這門課很有趣也讓我學到很多東西，除了讓我學到很多攝影技巧，也讓我們在外拍的過程中對彼此更加了解，也對學校周邊更加熟悉。
- 很棒。
- ㄟ
- 感謝老師給我們的鼓勵與讚賞，讓我們對自己的作品有信心，也讓我更能多元的嘗試各種攝影的方法。

- 在日常生活中，更常拿起相機來記錄事情，也會想多多了解不同的攝影師及攝影手法。希望日後可以對攝影有更深的研究。

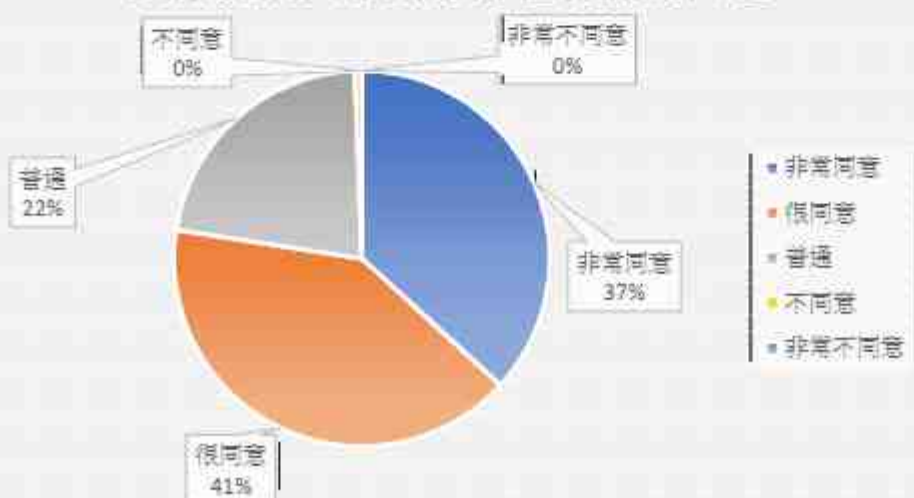
我有準時出席並且認真投入課程

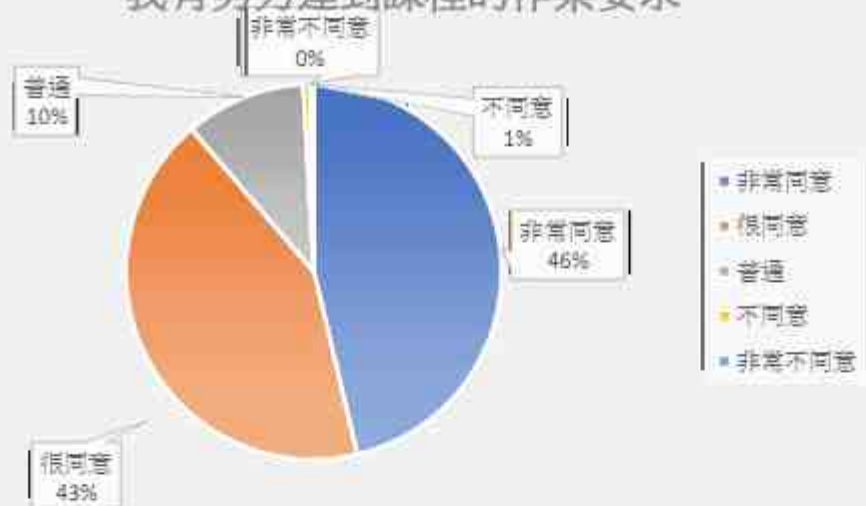
我會主動思考並且提問問題

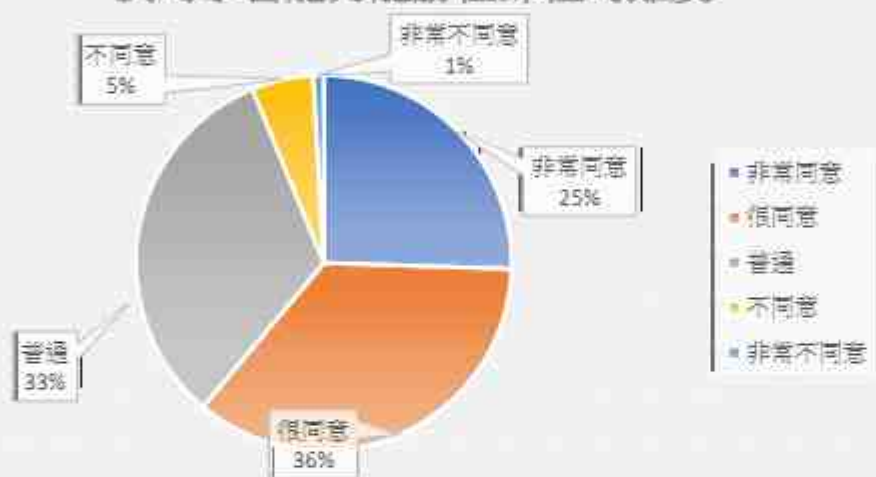
我樂於與同學討論課程相關的問題

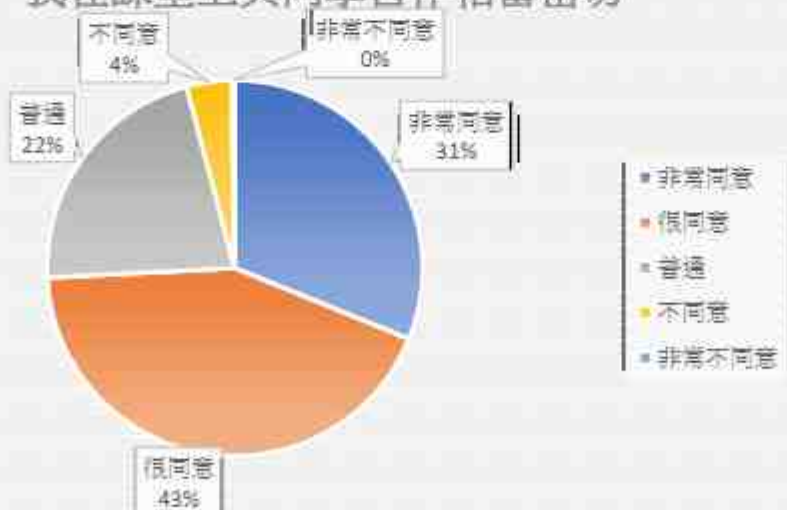
我有努力達到課程的作業要求

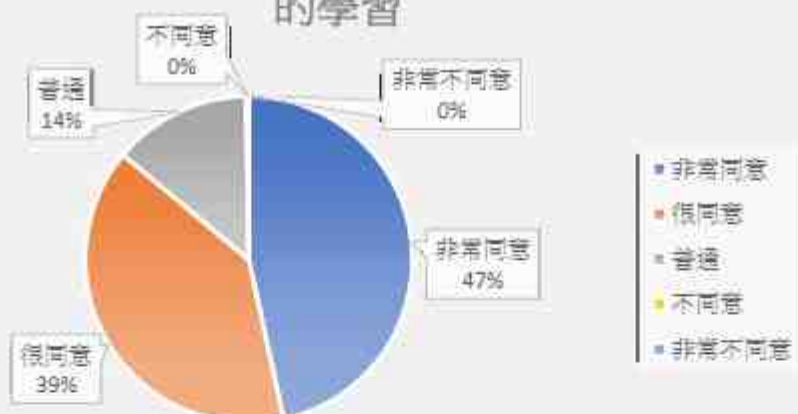
我的學習能力能勝任課程的難度

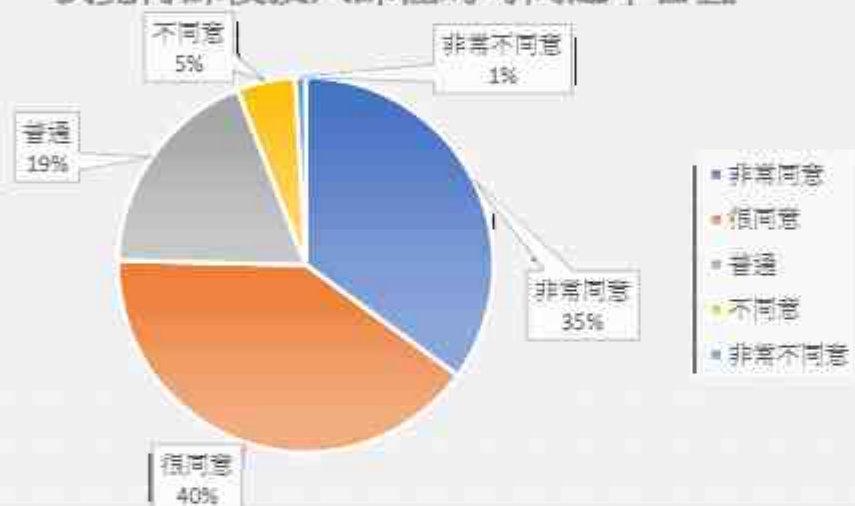
我在課堂上與同學合作相當密切

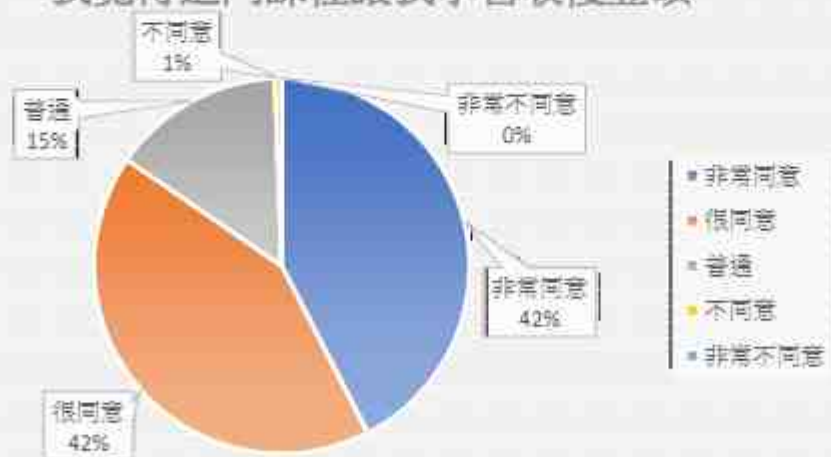
我覺得這門課程比一般課程提供更多元的學習

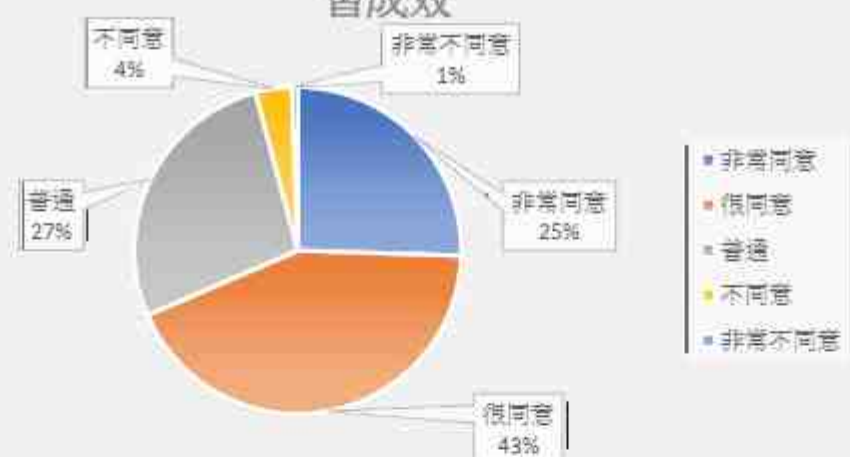
我覺得課後投入課程的時間適中合宜

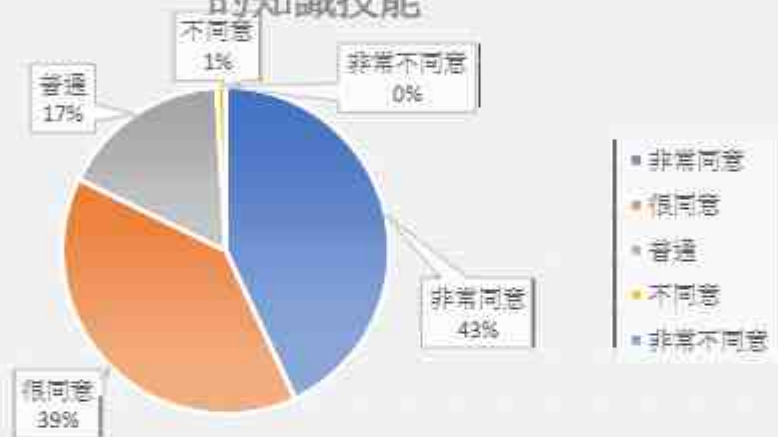
我覺得這門課程讓我學習收穫豐碩

我覺得課程評量可以幫助我檢核我的學習成效

我認為在將來可能會應用到課程中習得的知識技能

我願意在未來持續自我進修課程相關知識

