

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
基本設計 種子教師

成果報告書

青春音樂會

為自己的成年禮送上一份禮物

音樂*青春*影像*成年禮
Music*youth*vedio*18 age

委託單位：教育部 師資培育及藝術教育司

執行單位：國立玉里高級中學

執行教師：游文瑀 教師

輔導單位：東區 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

課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	國立玉里高級中學		
授課教師	游文瑀		
申請類別	<input type="checkbox"/> 設計教育課程 (至少 6 小時) <input checked="" type="checkbox"/> 基本設計 (18 小時)		
課程執行類別	<input type="checkbox"/> 國民中學 <input type="checkbox"/> 普通型高中 <input checked="" type="checkbox"/> 技術型高中 <input type="checkbox"/> 綜合型高中		
授課年級	<input type="checkbox"/> 國一 <input type="checkbox"/> 國二 <input type="checkbox"/> 國三 <input type="checkbox"/> 高一 <input type="checkbox"/> 高二 <input checked="" type="checkbox"/> 高三		
班級類型	<input type="checkbox"/> 普通班 <input checked="" type="checkbox"/> 美術班		
課程類型	<input type="checkbox"/> 多元選修 <input type="checkbox"/> 加深加廣 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：部訂必修		
班級數	1班	學生數	13名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	青春主題曲
操作構面 (可複選)	<input type="checkbox"/> 色彩 <input type="checkbox"/> 質感 <input type="checkbox"/> 比例 <input checked="" type="checkbox"/> 構成 <input type="checkbox"/> 結構 <input type="checkbox"/> 構造
重大議題 (勾選一或兩項)	<input type="checkbox"/> 特別聚焦：_____ (若有，請填寫 1 項) <input checked="" type="checkbox"/> 相關觸及：A5.品德、A6.生命 (若有，請填最多 3 項)
課程主題 選填項目 (填入上方欄位)	<p>【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。</p> <p>【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。</p>

全新課程說明	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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。 ■ 課程設計創意理念： <ol style="list-style-type: none"> 1. 主題以青春為核心，探討青春期中所要面對的不同議題。 2. 以 MV 影像創作來詮釋學生心目中青春的樣貌。 3. 課程結合美的形式原理與東西方藝術中的空間感營造，引導學生觀察影像中的畫面構成，培養學生對影像美學的鑑賞能力。 4. 藉由實際影像拍攝，提升學生對影像美感及影音創作的的能力。
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)	
<p>* 先修科目：</p> <p>□ 曾修美感教育實驗課程：</p> <p>■ 並未修習美感教育課程：學生未曾修習過本人設計之美感教育課程，此課程結合部訂必修影音剪輯，學生具備先修科目：基本設計實習、影音製作實習</p> <p>* 先備能力：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學生從基本設計課程中學習美的形式原理原則，具備畫面構成的基礎概念。 2. 學生在上學期修習過影音剪輯課程，具備剪輯軟體的基本操作技巧，且對影音製作流程有具體的概念理解。 	
三、課程概述 (300字左右)	
<p>本課程從青春的心事帶入主題，引導學生思考自己的青春長什麼樣子？是否有困擾的、迷茫的心事，透過匿名投稿讓小組進行討論與分享，找到最有共鳴的議題，並選出一首可以符合心境的歌曲作為主題曲。</p> <p>選曲後，各組為自己的青春主題曲規劃拍攝一首 MV，在課程中段教師帶入畫面構成的概念與實際案例，並且讓學生做拍攝的實際演練，練習拍出各種不同的畫面構圖，從中學習感受到畫面所傳達出的意境氛圍。</p> <p>課程後段為影音剪輯實作，將畫面構成的概念結合動態拍攝，讓學生透過影像詮釋青春的樣貌，最後製作成一首 MV，在高中三年的最後階段當成禮物送給自己，期望學生在課程中不僅提升對畫面美感的構成能力，也覺察自己現階段的狀態、想法，試著用不一樣的方式去面對自己的情緒。</p>	

四、課程目標			
美感觀察	從生活中的畫面觀察其構成所具備的美的形式原理		
美感技術	將美的形式原理結合動態影像拍攝、營造出具有美感與意境的畫面氛圍		
美感概念	美的形式原理、東西方藝術中如何營造空間感		
其他美感目標	用影像表達對自己的情緒與感受		
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	114/2/24	我的青春是什麼樣？	引導學生思考自己的日常在做什麼？面對生活中不同情境是否有不同的情緒，在青春期的現階段是否有屬於這個年紀的煩惱與心事？透過匿名投稿，讓大家自由傾訴想法與感受。
		小組討論青春的樣貌	依照不同性別與特質讓學生分組，從匿名投稿中選取自己有意義或共鳴的心事，並歸納分類青春的不同議題，讓學生針對不同議題進行討論與分享。
2	114/3/3	選出一首能代表青春的主題曲 小組提案發表：青春主題曲 MV 概念	從歸納討論的青春議題中，小組選定一個最符合心境或大家最有共鳴的，並從現有的歌曲中選出一首能表達青春狀態的歌曲作為青春主題曲。 小組發表各自對青春樣貌的想法，哪些議題是感受深刻的，並分享該組選出的青春主題曲背後所包含的意涵，最終小組討論後想要在歌曲中呈現的概念或劇情。
3	114/3/10	台北流行音樂中心參訪	安排校外參訪，帶學生至台北流行音樂中心，參觀「唱我們的歌 流行音樂故事展」，從展覽中引導學生感受音樂與影像所乘載的故事性，並啟發學生對影像及聲音的美感體驗。
4	114/3/17	影像中的畫面構成：對稱、反覆	以美的形式原理觀察靜態攝影作品及動態影像，說明對稱構圖、平衡構圖、反覆構圖所呈現的視覺焦點及畫面張力各有不同。 ● 著名電影導演——魏斯·安德森，擅長利用對稱構圖營造畫面美感。欣賞電影「歡迎來到布達佩斯大飯店」片段。

			  <ul style="list-style-type: none"> ● 電影「魷魚遊戲」利用反覆的構成，營造詭譎、恐怖的電影氛圍。  <p>教師示範如何拍攝對稱、平衡、反覆的影像畫面構成。</p>
		影像拍攝實作	<p>延續上節課程，安排學生至校園中進行實際拍攝，演練上週課程介紹的畫面構成方法。</p> <p>運用構圖及情緒詞組合，引導學生完成拍攝指定的畫面構成。</p>
5	114/3/24	影像中的畫面構成：對比、比例、強調	<p>以美的形式原理觀察靜態攝影作品及動態影像，說明可以運用色彩對比、大小對比、及比例安排，營造衝突感及達到具有強調效果的畫面構成。</p> <p>欣賞 MV「怪美的—蔡依林」，作品中大量運用色彩對比及大小對比，營造出畫面衝突感及現實世界中對美與醜的對立看法。</p>

			<p>欣賞電影「怪胎」片段，作品中以正方形畫面表現被強迫症所困住的生活空間與視野，在主角失去強迫症後延展成16:9的比例畫面，象徵生活空間的擴大與開放的視野，藉由前後的比例對比營造出主角不同的心境。</p> 
	<p>影像拍攝實作</p>		<p>延續上節課程，安排學生至校園中進行實際拍攝，演練上週課程介紹的畫面構成方法。</p> <p>運用構圖及情緒詞組合，引導學生完成拍攝指定的畫面構成。</p>
<p>6</p>	<p>114/3/31</p>	<p>東西方藝術中的空間感營造</p> <p>影像中的前後空間：景深概念</p>	<p>教師說明除了畫面構成的美感，在影像中創造空間感也很重要，藉由空間感的安排讓畫面層次更豐富。</p> <p>藉由東西方藝術欣賞不同文化呈現空間感的差異及其中的美學意境。</p> <p>西方藝術：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 蒙娜麗莎的微笑—空氣透視法、 ■ 最後的晚餐—一點透視 ■ 吶喊—近大遠小 <p>東方藝術：</p>

			<ul style="list-style-type: none"> ■ 溪山行旅圖：三段景代表三種層次，象徵人和宇宙的關係。前景：凡俗世界。中景：好道，求道，修道的層次。遠景：宇宙最高意志主宰 ■ 早春圖：高遠、深遠及平遠 <p>從藝術作品延伸至現代影像，教師用實際案例，說明如何在畫面中藉由近景、中景、遠景搭配景深的深淺，營造出畫面的空間感。</p> 
		影像拍攝實作	<p>延續上節課程，安排學生至校園中進行實際拍攝，演練上週課程介紹的畫面構成方法。</p> <p>運用構圖及情緒詞組合，引導學生完成拍攝指定的畫面構成。</p>
7	114/4/7	主題曲 MV 分鏡	<p>小組依照之前討論的 MV 概念及劇本，繪製分鏡與角色分工。</p> <p>教師引導學生在分鏡中結合美的形式原理，將前面課程中所學習到的構成方法帶入拍攝畫面及運鏡中。</p>
8	114/4/14	美的形式原理結合動態影像拍攝	<p>安排學生進行實際拍攝，教師在拍攝過程中視學生的執行狀況給予建議，並協助小組落實團體合作與角色分工。</p> <p>若畫面情境需要，希望能帶學生走出校園進行拍攝。</p>
9	114/4/28	美的形式原理結合動態影像拍攝	<p>延續上週課程，拍攝實作。</p> <p>上課期間未完成拍攝，學生可利用課餘時間自主完成拍攝進度，亦可於校外找到適合的場景拍攝。</p>
10	114/5/5	MV 剪輯與後製	<p>拍攝完成，進行影音剪輯與後製，教師視各組 MV 概念與風格，給予色調、效果等等的後製建議。</p>
11	114/5/12	MV 剪輯與後製	<p>延續上週課程，剪輯實作。</p>

12	114/5/5	MV 剪輯與後製	延續上週課程，剪輯實作。
13	114/6/3	青春音樂會 MV 發表與分享	期末舉辦「青春音樂會」，各組發表 MV 創作，結合畢業季，營造溫馨的氛圍，讓學生在音樂會中分享自己高中三年的回憶與感受，並且把青春主題曲作為畢業禮物送給即將成年的自己。

六、預期成果

培養自我覺察能力：學生透過思考、檢視自己在青春期的狀態，將煩惱與心事、甚至是難以被成人所理解的想法，藉由影像的創作來表達、抒發。

提升影像的美學素養：提供具有美感的影像案例，引導學生觀察畫面的構成方法，藉此培養學生對影像的鑑賞能力。

拓展影像科技創作視野：將美學的學理知識融入到影像科技中，學習影像傳達情緒與氛圍的方法，藉由拍攝的實際演練，了解如何利用影像說故事。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

八、教學資源

- 臺北流行音樂中心【唱我們的歌 流行音樂故事展 MUSIC, ISLAND, STORIES: Pop Music in Taiwan】
- Adobe Premiere 剪輯軟體
- 音樂錄影帶：蔡依林 - 怪美的
- 電影：歡迎來到布達佩斯大飯店、怪胎、魷魚遊戲

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

由於高三學生提早畢業，實際上課週數不足16週，且期間多次遇到校內活動與考試日程重疊，課程最終調整為13週進行。儘管事前已於上學期影音課程中進行預告與技術練習，為本課程鋪墊基礎，仍可感受在影像創作階段中若有更充裕時間進行討論與回饋，將更有助於深化學生的美感理解與創作表現。課程未來若能與校務排程更緊密銜接，將可提升整體教學成效。

二、課程執行紀錄

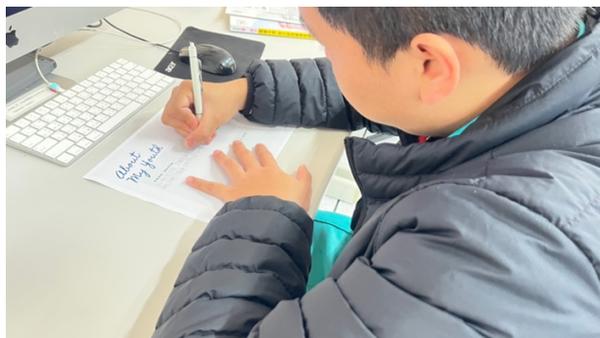
課堂 1

A 課程實施照片：



那年，我們不懂愛，
只知道追逐着彼此的眼神，
在熱烈的午後，
心跳如鐘，
卻不敢讓聲音響起。
青春是那樣青澀，
像冬天的一抹陽光，
既溫暖又陌生，
我們不知道它會怎樣消逝，
只知道它如此真實，
每一個微笑都深刻。

——《那年，青春》蔣勳



B 學生操作流程：課堂引導學生思考自身青春樣貌，透過投稿與小組對話聚焦議題方向。

C 課程關鍵思考：以真實經驗為創作起點，讓學生建立與作品的情感連結，提升參與動機。

課堂 2

A 課程實施照片：



B 學生操作流程：由投稿議題出發，各組選定代表青春狀態的歌曲並分享選曲背後的情感與故事。

C 課程關鍵思考：藉由歌曲引發共鳴，協助學生進一步轉化抽象情緒為具體畫面想像。

課堂 3

A 課程實施照片：



B 學生操作流程：參訪台北流行音樂中心，學生於展覽中記錄與反思。透過展覽感受音樂與影像敘事，啟發青春主題的創作靈感。

C 課程關鍵思考：實地體驗流行音樂發展脈絡，深化學生對音樂性敘事的理解。

課堂4

A 課程實施照片：

拍攝主題：

1. 對稱構圖+1個情緒+1個動詞
2. 反覆構圖+1個情緒+1個動詞



B 學生操作流程：教師以電影案例介紹對稱與反覆構圖，學生分組進行實拍練習。

C 課程關鍵思考：透過視覺構圖技巧學習，讓學生掌握影像中營造氛圍的基本能力。

課堂 5

A 課程實施照片：



B 學生操作流程：延續前次課程，學生至校園進行構圖練習，拍攝對比與強調畫面。

C 課程關鍵思考：培養學生透過畫面視覺差異，表達主題焦點與張力。

課堂 6

A 課程實施照片：



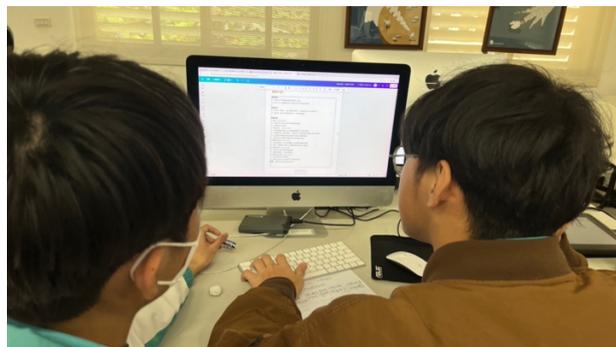
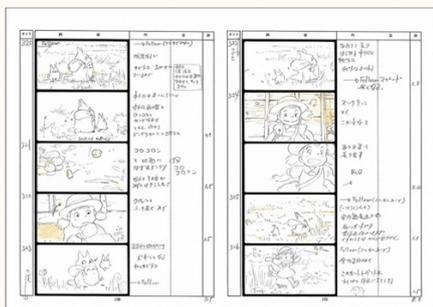
B 學生操作流程：認識東西方空間表現手法，實拍練習前中遠景與景深層次。

C 課程關鍵思考：結合藝術欣賞與實作，引導學生理解空間感對影像氛圍的影響。

課堂 7

A 課程實施照片：

什麼是分鏡腳本



B 學生操作流程：以主題曲概念為基礎，各組討論分鏡腳本，規劃 MV 劇情節奏與鏡位構成。

C 課程關鍵思考：強調分鏡與美感構成的連動性，讓構圖技巧融入創作實踐。

課堂 8~9

A 課程實施照片：



B 學生操作流程：依劇情腳本展開分場拍攝，教師適時給予技術與敘事建議。

C 課程關鍵思考：從拍攝過程中深化構圖理解，學習團隊合作與影像敘事力。

課堂 10~12

A 課程實施照片：



B 學生操作流程：學生於電腦教室進行 MV 剪輯，專注於畫面節奏與情感轉場。依各組 MV 風格調整色調、音效與畫面節奏，完成初剪與細修。

C 課程關鍵思考：結合影像與音樂，強化學生對畫面敘事與剪輯美感的掌握。

課堂 13

A 課程實施照片：



B 學生操作流程：結合謝師宴舉辦青春音樂會，各組輪流發表 MV 作品與創作感想。

C 課程關鍵思考：藉由公開分享深化創作意識，讓青春影像成為自我整理的出口，也作為與青春道別的禮物及反思。

三、教學觀察與反思

在本課程中觀察到，當教學主題與學生自身經驗高度相關時，學生的參與動機明顯提升。青春議題貼近他們的真實處境，使學生更願意投入討論與創作，從匿名投稿到小組對話，每一步都在引導他們釐清情緒、思索生活，並將原本難以言喻的心事轉化為可見的敘事線索與畫面構想。

透過影像創作的歷程，學生不僅學會了如何運用構圖與節奏呈現故事，也逐漸建立起表達自我情感的信心。他們在影像中看見自己的青春，也學會用更寬容和開放的角度看待生活中的喜怒哀樂，這樣的學習經驗，不只是技術上的成長，更是一場深具療癒與轉化意義的美感教育實踐。

課程初期也曾擔心情感主題可能觸及學生的敏感經驗，導致排斥或抗拒，尤其當議題牽涉性別、同儕或家庭等較為私密的面向。然而透過前段課程的情緒鋪墊與安全空間的營造，學生展現了極高的投入度與自我揭露的勇氣。他們不僅願意面對那些平常避而不談的內在情緒，也在影像中重新詮釋自己的故事，展現出對生命歷程更成熟的理解與包容，這樣的情感教育歷程也深深觸動了我。

四、學生學習心得與成果

第一組：青春中的友情與愛情；歌曲〈未聞花名〉

影像海報：



MV 影像創作：https://youtu.be/gxrcw22H0GQ?si=8a0_difRWrd7jPz4

第二組：青春中的自我認同與歸屬；歌曲〈青春讚歌〉

影像海報：



MV 影像創作：<https://youtu.be/liKVYaol8VU?si=HxEZUPp-PY7ONnJl>

第三組：青春中的壓力與成長；歌曲〈〉

影像海報：



MV 影像創作：https://youtu.be/G6_-qAZYuBk?si=05dQjJ81cDe-6vAP