

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫
114 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 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：國立嘉義高級中學

執行教師：劉佳臻 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	國立嘉義高級中學		
授課教師	劉佳臻		
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		
高中課程類型	☐ 多元選修 ☒ 加深加廣 ☐ 其他： _ _ _ _ _		
班級數	2 班	學生數	70 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	光影辨識術
操作構面 (可複選)	☐ 色彩 ☐ 質感 ☒ 比例 ☐ 構成 ☐ 結構 ☐ 構造
重大議題 (勾選一或兩項)	☒ 特別聚焦：A17.多元文化 (若有，請填寫 1 項) ☒ 相關觸及：B3.健康與福祉 (若有，請填最多 3 項)
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	☒ 延續本人課程： 112-1 學期，課程名稱:日常的攝影構成 ☐ 參考他人課程： _____ 學期，_____ 學校，_____ 老師，課程名稱 _____ (可複選，可自行增加) 課程設計創意作法： 日常美感觀察與視角探索 1.透過觀察日常生活中的色彩與構圖，引導學生發現不同視角與取景方式下的美感，並引導到人像比例與構圖的多樣性，培養細膩的觀察力與審美感受。 2.人像比例欣賞與光影比例色調探索。 基礎攝影、取景與光影運用 1.以國家地理頻道人像攝影為基礎，介紹學生人像的構圖比例、光線與背後故事，以此引導 SDGs.健康與福祉，在網路世代對自身外貌的欣賞與審美。 2.教授攝影的基本構圖與取景技巧，並加入燈光角度對影像呈現的影響，使學生理解如何利用自然光與人造光來塑造不同的影像氛圍，提升視覺表達能力。 攝影後製與創意影像設計 1.利用後製技術調整構圖、色彩與光影，引導學生探索人像美感的再創造，讓攝影不僅是紀錄，而是一種富有藝術性的視覺表達方式。
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：攝影基礎概念 * 先備能力：學生有基本的比例關係了解，如二分之一、三分之一、交叉斜角...等比例認知，能應用在畫面構圖的比例關係上。 學生會操作基本的手機功能，可延伸到攝影實作。	

三、課程概述 (300 字左右)

1. 光線造就影像氛圍，攝影不只是記錄

隨著手機攝影的普及，影像記錄已成為日常生活的一部分，人像攝影作品並不僅是按下快門，或是對著鏡頭自拍，而是透過對光線的理解與運用，讓畫面更具層次與情感。

光線不僅影響人像的明暗對比，更決定了畫面的情緒與故事性。透過觀察不同時刻的自然光變化，以及運用人造光源調整氛圍，我們能夠賦予照片更豐富的視覺表達，並透過人像作品來引導學生健康審美，與探索社會美感認定的差異性。

2. 光線與構圖：決定人像敘事的關鍵

攝影的核心在於光影與構圖的搭配，光線的方向、強弱與色溫，將直接影響畫面氛圍。

將引導學生理解不同光線條件下的人像變化，如打光角度的不同影響人的五官比例，因而有變胖變瘦的人像攝影，並學習如何透過構圖與光影相互配合，展現最佳視覺效果與認知到濾鏡拍攝的審美變化。

3. 從攝影練習到影像美學思考

學生將學習如何運用光線提升人像比例與構圖，並進一步思考光影在更廣泛的視覺藝術領域中的應用，如電影畫面設計、社群媒體視覺風格、廣告影像製作等實際成果，讓人像攝影不只是濾鏡，而是一種具備專業美感的視覺語言並能培養良好的外在欣賞與自信。

四、課程目標

美感觀察	1.觀察日常的顏色與畫面的構成 2.探索眼睛所看出去的視野與瞬間 3.發現角度的差異與取景的不同產生不同的人像美感
美感技術	1.順光拍攝：強調主體細節，適合清晰自然的影像風格。 2.側光塑形：營造立體感與戲劇張力，強調輪廓與質感。 3.逆光氛圍：打造夢幻或剪影效果，使影像更具故事性。 4.環境光運用：學習如何適應並調整自然或人造光，讓畫面呈現更理想的效果。
美感概念	1.基礎攝影取景與技巧，了解器材能保存下眼前的美感 2.攝影後製的重新構圖與色彩應用，學習如何在攝影後應用後製達到更好的影像美感，讓照片不只濾鏡拍攝，而是具有構圖、色彩與紀錄事件的日常影像。
其他美感目標	學生畢業照與畢冊可參考使用

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	3/3	攝影作品認識與探索	講解本學期課程學習內容，主要先著重在畫面構成，包含影響因素光線，如光線角度產生影子的快面與畫面構圖的裁切呈現，最後加入顏色的部分，由單一設定練習攝影，以期了解影像所能呈現的美感非單一因素所掌控。 介紹布列松 Henri Cartier-Bresson（決定性瞬間）、倫沙勒 Alan Schaller（黑白敘事手法聞名）、薇薇安邁爾 Vivian Maier（自拍與日常生活攝影）、柯錫杰 Ko Si-Chi（台灣重要攝影師）攝影師作品。
2	3/10	設備與數據調整	了解手機攝影的內建功能基本操作，讓學習先了解手機除了點選攝影拍攝，還有後續影像調整與裁切功能，並讓學生實際練習，因為學生手機品牌不同，功能操作有差異，需要練習點選。
3	3/17	光影攝影-肖像	著重在亮面與暗面構成（先以頭像畫面 1:1 亮暗為主練習）。 讓學生了解隨意拍攝並非就能攝影出好照片，藉由了解攝影的光線的位置，探索影像上的正面光創造出來的美感與氛圍差異，並介紹正面光線攝影通常使用情況，如肖像五官照。
4	3/24	光影攝影-背光	著重在亮面與暗面構成（先以頭像練習拍出光暈為主）。 讓學生了解隨意拍攝並非就能攝影出好照片，藉由了解攝影的光線的位置，探索影像上的背光創造出來的美感與氛圍差異，並介紹背光線攝影為日常最常見的剪影呈現方式。
5	3/31	人像比例與構圖	讓學生了解除了光影變化的畫面構成，還須學習在攝影框內的比例構成。 藉由了解九宮格其中一個焦點畫面構成，探索影像上九宮格其中一個焦點創造出來的美感與氛圍差異，通常使用在人在環境中的樣態，所以畫面能看出場景並記錄人的行為樣態。

6	4/7	人像與環境畫面構成	著重在人與環境構成（先以斜角畫面構成為主，及非水平或垂直構圖），學生須創意發想拍攝出人像與環境構圖比例照片 2 張。 讓學生了解除了光影變化的畫面構成，還須學習在攝影框內的比例構成。 藉由了解斜角畫面構成，探索影像斜角構圖上創造出來的美感與氛圍差異，通常會產生與平常水平或垂直構圖不同的感受，容易有動態或是畫面傾斜的效果。
---	-----	-----------	--

六、預期成果

- 1.欣賞人像攝影作品中的構圖與色彩運用，體會其美感表現。
- 2.理解日常攝影中的畫面安排與色彩搭配，提升影像表達力。
- 3.培養基礎設計的構圖能力，掌握視覺元素的組合原則。
- 4.鍛鍊對美的敏銳度，並學會捕捉與記錄動人的畫面。

七、參考書籍（請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊）

- 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、作者：伊爾科·亞歷山卓夫、出版社：尖端、出版日期：2021/03/12
- 手機攝影必學 BOOK：用 OX 帶你學會拍人物、食物、風景等情境照片、作者：魏三峰、出版社：四塊玉文創、出版日期：2020/08/04
- 用手機也能拍得更好的 100 個妙方：完美攝影微調術、作者：CAPA、出版社：尖端、出版日期：2018/04/10
- 這樣構圖，手殘也能拍出好照片：13 種構圖類型×14 項攝影秘訣×34 個實用範例，保證你拍照從此不失敗！、作者：河野鐵平、出版社：平裝本、出版日期：2015/09/29
- 「全圖解」從素人成為達人的攝影速成教科書，一本就能解決你所有的拍照困擾、作者：永峰英太郎, 岡克己、出版社：尖端、版日期：2021/02/19

八、教學資源

PPT、投影幕、小型攝影棚、手機攝影等。

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

學生對於手機的攝影設定不是很熟悉課程時間有延長一些，學生較常直接用有美圖的軟體拍攝，會導致照片模糊不清，需要多提醒同學；也會遇到學生沒有手機或手機網路，在上傳作品時需要多協助用不同方式或其他同學幫忙。

二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

講解本學期課程學習內容，主要先著重在畫面構成，包含影響因素光線，如光線角度產生影子的快面與畫面構圖的裁切呈現，最後加入顏色的部分，由單一設定練習攝影，以期了解影像所能呈現的美感非單一因素所掌控。

介紹布列松 Henri Cartier-Bresson (決定性瞬間)、倫沙勒 Alan Schaller (黑白敘事手法聞名)、薇薇安邁爾 Vivian Maier (自拍與日常生活攝影)、柯錫杰 Ko Si-Chi (台灣重要攝影師) 攝影師作品。

C 課程關鍵思考：攝影師作品的構圖與呈現內容思考

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

了解手機攝影的內建功能基本操作，讓學習先了解手機除了點選攝影拍攝，還有後續影像調整與裁切功能，並讓學生實際練習，因為學生手機品牌不同，功能操作有差異，需要練習點選。

C 課程關鍵思考：手機攝影技術的應用與探索

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

著重在亮面與暗面構成（先以頭像畫面 1:1 亮暗為主練習）。

讓學生了解日隨意拍攝並非就能攝影出好照片，藉由了解攝影的光線的位置，探索影像上的正面光創造出來的美感與氛圍差異，並介紹正面光線攝影通常使用情況，如肖像五官照。

C 課程關鍵思考：利用窗光線呈現出來的人像效果

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

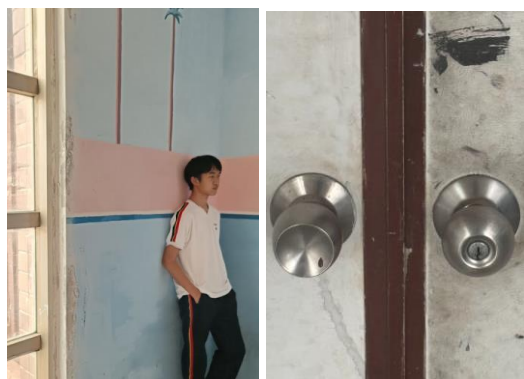
著重在亮面與暗面構成（先以頭像練習拍出光暈為主）。

讓學生了解隨意拍攝並非就能攝影出好照片，藉由了解攝影的光線的位置，探索影像上的背光創造出來的美感與氛圍差異，並介紹背光線攝影為日常最常見的剪影呈現方式。

C 課程關鍵思考：思考剪影與正面光的照片呈現差異

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

讓學生了解除了光影變化的畫面構成，還須學習在攝影框內的比例構成。

藉由了解九宮格其中一個焦點畫面構成，探索影像上九宮格其中一個焦點創造出來的美感與氛圍差異，通常使用在人在環境中的樣態，所以畫面能看出場景並記錄人的行為樣態。

C 課程關鍵思考：思考校園取景產生的構圖畫面

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

著重在人與環境構成（先以斜角畫面構成為主，及非水平或垂直構圖），學生須創意發想拍攝出人像與環境構圖比例照片 2 張。

讓學生了解除了光影變化的畫面構成，還須學習在攝影框內的比例構成。

藉由了解斜角畫面構成，探索影像斜角構圖上創造出來的美感與氛圍差異，通常會產生與平常水平或垂直構圖不同的感受，容易有動態或是畫面傾斜的效果。

C 課程關鍵思考：構圖畫面可能性思考

三、教學觀察與反思

教學時發現學生雖然會使用手機攝影紀錄日常，也願意配合嘗試課程上的練習，但實際操作時，因為每個人拿的手機品牌不同，內建功能和操作介面差異很大，在課堂上需要花比較多時間個別指導微調。

在練習肖像和背光攝影的亮暗面構圖時，學生一開始還是會出錯以為拍背影等於背光，其實是光線與攝影者的拍攝角度而產生，對於現場「自然光」與「環境光運用」的感受度稍微有些不足。

後來透過介紹布列松的「決定性瞬間」與倫沙勒的「黑白敘事手法」等攝影師作品來引導，學生們漸漸學會主動去觀察光線位置，除了順光拍攝和側光塑形的練習外，也嘗試找尋校園的「九宮格」與「斜角畫面構成」等不同的比例構圖，進入到有思考取景的影像美學練習，並且在互相拍攝的實作過程中，慢慢建立起對自身外貌的欣賞與日常觀察的好奇心。