

111 至 112 美感與設計課程創新計畫

111 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課程/設計教育課程

種子教師

微光攝語

攝影與繪本 /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： 新竹市私立曙光女子高級中學

執行教師： 黃丹琪 教師

輔導單位： 北區 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

參、同意書

- 1、 成果報告授權同意書
- 2、 著作權及肖像權使用授權書 (如有請附上)

附件 2

高級中等學校及國民中學創意課程/設計教育課程計畫概述

一、實驗課程實施對象

學校名稱(請填寫完整校名)	新竹市私立曙光女子高級中學		
學校地址(請填寫郵遞區號)	300 新竹市北大路 61 號		
課程執行類別	創意課程/設計教育課程一學期 6-18 小時 ■普通型高級中等學校		
預期進班年級	高一	班級數 學生數	約 35 人
教師姓名	黃丹琪		
教師資格	■高級中等學校「美術」科 ■高級中等學校「藝術生活」科 ■國民中學「視覺藝術」科		
最高學歷	臺灣藝術大學美術碩士學位		
教學年資	14		
1.美感課程經驗	☐ 曾申請 105 至 107 學年度美感教育課程推廣計畫 曾執行的美感構面：(1) (2) (3) ■曾申請 108 至 110 學年度美感與設計課程創新計畫 曾執行的美感構面：(1) 色彩 (2) 質感 (3) 構成		
2.相關社群經驗	■校內教師社群		

二、111 學年度第一學期創意課程/設計教育課程內容與教學進度

實施年級：高一					
班級數：1 班 學生數：20 人					
班級類型：■普通班 □美術班 □其他					
全新課程設計說明： ■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。 ■課程設計創意理念： 1. 藉由「攝影」的介紹，認識數位藝術媒材，及其創作的語彙。 2. 以「攝影」範例與思考，進行藝術創作課程，其中包含攝影與美術.文字的跨域創作。 3. 聆聽攝影師的講座，進入電腦教室製作攝影集，體驗攝影師生涯探索。					
課程名稱：藝術與設計多元選修 攝影專題					
課程類別： 創意課程/設計教育課程一學期 6-18 小時 普通型高級中等學校					
美感構面類型：（單選或複選）：■色彩 ■質感 □比例 ■構成 □構造 □結構 □無涉構面					
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	■普通高中 一年級 □技術高中 年級 □綜合高中 年級 □國民中學 年級
學生先修科目或先備能力： * 先修科目：無 * 先備能力：（概述學生預想現狀及需求） 有手機，會使用拍攝功能，對攝影有興趣，					

一、課程概述 (300 字左右) :

透過攝影的練習，試著將生活中的美感速採擷取，跟隨攝影大師的腳步，理解並試著思考攝影中的議題，進而去觀察並拍攝學生自己的視野。加入黑白攝影，質感採集，數位修圖，抽象攝影等實作課程進而產出系列作品集，完整呈現學生關注的觀點。藉由「攝影」的介紹，認識數位藝術媒材，及其創作的語彙。以「攝影」範例與思考，進行藝術創作課程，其中包含攝影與美術、文字的跨域創作。聆聽攝影師的講座，進入電腦教室製作攝影集，感受攝影師生涯探索。

1、 課程目標

■ 美感觀察 (從生活、物件或環境中觀察的對象，請列舉一至三點)

- 1.學校景色
- 2.同學(人像表情、姿勢)
- 3.自選攝影主題

■ 美感技術 (課程中學生學習的美術設計工具或技法，請列舉一至三點)

- 1.攝影
- 2.攝影集編排設計

■ 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)

- 1.十大美的原理原則
- 2.設計思考
- 3.構成

■ 其他美感目標

- 1.實際踏查攝影專業畫廊
- 2.融入生涯發展議題
- 3.跨領域-攝影集製作(語文:中文、英文詩+攝影藝術)

2、 教學進度表 (依需要可自行增加)

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	110/9/5	單元目標	藝術與設計之間的關聯與異同
		操作簡述	1.藝術與設計哪裡不同 2.學習藝術與設計的意義? 3.藝術與設計系大學相關課程與未來發展 4.企劃一本書的過程
2	110/9/12	單元目標	藝術與設計

		操作簡述	1.美感十大原理原則定義 2. 依照十大原理原則範例拍攝校園景色
3	110/9/19	單元目標	攝影三要素
		操作簡述	1.光圈 2.快門 3.Iso 4.學生以玩偶為對象，拍攝實作
4	110/9/26	單元目標	攝影-「整理藝術」
		操作簡述	1.整理藝術-幫圖像找到秩序 2.分組活動:以一種原理原則整理鉛筆盒 3.拍攝整理前與整理後的關聯 4.定義「整理」的意義並寫下心得
5	110/10/3	單元目標	攝影-「自拍拼圖」
		操作簡述	「質感」採集 「構圖」遠景.中景.近景.特寫 「特殊視角」微距攝影.鳥瞰.魚眼
6	110/10/17	單元目標	攝影-「黑白攝影」
		操作簡述	1.大師攝影介紹 2.抽調色彩，以純粹黑灰白去看世界 3.注重攝影的構圖與比例變化 4.凸顯被攝物的質感
7	110/10/24	單元目標	攝影-「光」
		操作簡述	1.冷光與暖光 2.軟光與硬光 3.光的方向: 仰視.平視.俯視 4.透明片:自製濾鏡
8	110/10/31	單元目標	攝影-「光」人像攝影習作
		操作簡述	1.以人像攝影主題為光的練習對象 2.在攝影棚燈部分加入色彩玻璃紙變化色彩，使其有劇場效果，練習上節課「光」的各項教學內容

9	110/11/7	單元目標	攝影-曙光「色票」
		操作簡述	1.何謂「色票」 2.從曙光的校景色彩中，採集色彩 3.幫此色彩命名
10	110/11/14	單元目標	絕版影像館-在地藝術走讀之旅
		操作簡述	1.參觀絕版影像館-新竹市唯一的專業攝影畫廊 2.攝影藝術與畫廊經紀 3.攝影展的參與
11	110/11/21	單元目標	攝影主題創作-食物攝影.商品攝影
		操作簡述	食物攝影 商品攝影
12	110/11/28	單元目標	攝影業師講座-張嘉恩
		操作簡述	Studio+N 影像工作室張嘉恩分享攝影業經驗
13	110/12/5	單元目標	攝影與生活紀錄-陳玟蓓
		操作簡述	清華大學藝術與設計學習研究所-陳玟蓓學姊分享用攝影紀錄生活與關注社會議題的經驗
14	110/12/12	單元目標	書籍設計-「排版設計」
		操作簡述	「攝影集」形式.意義.發想與製作
15	110/12/19	單元目標	書籍設計-「文字設計」
		操作簡述	攝影集文字設計/電繪文字
16	110/12/26	單元目標	書籍設計-「排版實作」
		操作簡述	個人主題攝影小誌製作
17	111/1/2	單元目標	書籍設計-「印刷實務」
		操作簡述	印刷出版面面觀
18	111/1/9	單元目標	書籍設計-「發表」
		操作簡述	學習歷程檔案上傳，檢討與改進

3、 預期成果：

- 1.學生能經由攝影紀錄生活，發現生活的美感經驗，反思拍攝此攝影紀錄的意義。
- 2.學生能在上課過程中，經由攝影製作出一份歷程檔案。
- 3.學生在生活的體悟與成長中，製作出一本攝影集，展示並發表，感受當一位攝影師發表作品時的忐忑，與讀者互動並擁有讀者的回饋。

4、 參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 攝影師的四大修練.打破規則的觀察.想像.表現.視覺設計, 拍出大師級作品/佛利曼. 帕德遜(Freeman Patterson)著 ;王比利譯.--二版.--臺北市：漫遊者出版：大雁發行, 2017[民 106]
- 2.攝影藝術簡史 .A brief history of photographic art/鄭意萱著.--初版.--臺北市：藝術家出版：時報文化總經銷, 2007.06
3. 攝影師之眼/麥可.弗里曼(Michael Freeman)作 ;吳光亞譯.--二版.--新北市：大家出版：遠足文化發行, 2019.09
4. 電商攝影實拍技巧/萬里機構.--初版.--臺北市：萬里機構, 2019 年 12 月
5. 「全圖解」馬上提昇功力的 57 個攝影妙方.一目了然的專業級表現手法!/上田晃司作 ;周明憲譯.--初版.--臺北市：尖端, 2020.01
6. 專業美食攝影秘訣大公開.布景×構圖×光線/路小五著.--臺北市：碁峰資訊, 2020[民 109]
7. 偉大攝影的基礎/亨利.凱洛(Henry Carroll)著 ;劉怡伶譯.--初版.--臺北市：積木文化出版：家庭傳媒城邦分公司發行, 2016[民 105]
8. 臺灣近代攝影藝術史概論.1850 年代至 2018 年/姜麗華作.--初版.--新北市：臺灣藝大, 2019.10
9. 看見攝影的當下/克里斯.帕克漢(Chris Packham)著 ;林怡君譯.--台北市：創意市集出版：家庭傳媒城邦分公司發行, 2016[民 105]
10. 原來還有風景 :Raymond 攝影故事集 = Halfway toward the sound /黃雷蒙(Raymond)文字.攝影.--初版.--宜蘭縣羅東鎮：時獵文化出版 ;[臺北市]：臺灣商務總經銷,2014
11. 跟著大師學攝影：35 個拍出美照的攝影技巧/蘇珊.屠特爾(Susan.--初版.--臺北市：不求人文化, 2018.01
12. 我的第一本攝影知識書：100 個達人開講的圖解 Q&A.--初版.--臺北市：尖端, 2017.11
13. 攝影師之路：世界級金獎攝影指導告訴你怎麼用光影和色彩說故事=Cinematography /麥克.古瑞吉(Mike Goodridge),提姆.葛爾森(Tim Grierson)著 ;陳家倩譯.--初版.--臺北市：大雁發行,2015[民 104]
14. 用構圖引導視線.圖解攝影師之眼,拍出讓人多看幾眼的構圖訣竅/麥可.弗里曼(Michael Freeman)著 ;薛芷穎譯.--初版.--台北市：木馬文化, 2014[民 103]
- 15.小小攝影師的異想世界.--初版.--臺北市：逸琦股份有限公司

5、 教學資源：

絕版影像館 <https://uniquephoto.com.tw/>

攝影圖書室 <https://www.lightboxlib.org/>

誠品書店攝影館 <https://www.eslite.com/>

yotta 線上學習課程 <https://www.yottau.com.tw/>

貳、課程執行內容

一、實驗課程執行紀錄

課堂 1 攝影三要素

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1、以影片與 ppt 為說明光圈、快門、iso 攝影三要素
- 2、作為攝影專業非常重要的概念，以實作較容易理解
- 3、讓學生分組利用玩偶做拍攝練習

C 課程關鍵思考：光圈、快門、iso 攝影三要素

課堂 2 攝影-「自拍拼圖」

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

尋找素材並且將有關連的元素拼接在一起，上台說明自己的作品與拼接概念

(一) 尋找重覆的紋理

打開你的「攝影眼」,其實我們身邊四處也是紋理,無論是樹葉、地板、樹幹、建築物、燈光、雲朵,甚至是掛在樹上的蜘蛛網,也可以發現紋理的存在,試試把它們在畫面放大,或是成為主體,集中拍攝。

(二) 尋找幾何圖案

在紋理內你也可能會發現幾何圖案,像是地磚的四方形、欄柵的格子、圓形的窗戶等,也可以用來拍攝!

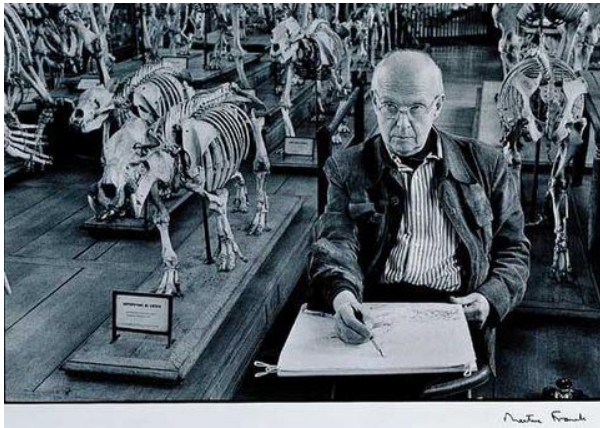

C 課程關鍵思考：

- 1、觀察身邊的充滿的點、線、面質感元素
- 2、練習「構圖」：遠景、中景、近景、特寫
- 3、「特殊視角」：微距攝影.鳥瞰.魚眼
- 4、讓學生分組在校內採集相關元素的觀察組合

課堂 3 攝影-「黑白攝影」

A 課程實施照片：

我們可以如何用攝影記錄時代？ 布列松在中國1948-1949

《坐在食肆窗內的顧客或店主，苦力在窗下用餐。

《一日將盡，排隊的人們仍抱著希望能買到黃金，上海，1948年12月23日》

《孩童正從一幅寫著「...媽媽們都是上學去...」宣傳標語的看板前經過，北京，1958年7月》

《布列松在中國1948-1949 | 1958》，在2020年6月20日於台北市立美術館正式開展。本次展出法國攝影大師亨利·卡蒂耶-布列松 (Henri Cartier-Bresson) 在1948年至1949年及1958年兩次在中國大陸拍攝的紀實攝影，呈現珍貴的時代印記，見證近代歷史轉身的瞬間！

強烈個人風格輕轉報導攝影框架

1908年生於法國，布列松攝影風格受到早年的繪畫訓練，以及成長歷程中超現實主義興起的影響。拍攝時特別注重人物神情與整體構圖，對動作細節的巧妙刻畫，為其作品塑造強烈臨場感。「對我而言，唯有人才是我所關注的，別無其他。」關注人物交流更勝事件本身的他，在當時動亂的社會下，卻也能捕捉日常的寧靜片刻，創造宛如身處不同時空的錯覺。

布列松對於攝影，最關注的是按下快門的瞬間，以35釐米萊卡相機將稍縱即逝的真實留存永恆，也正因他對攝影視角的獨特堅持，不僅顛覆此後報導攝影的風格，更成為攝影史上不可抹滅的貢獻。

透過鏡頭見證改債還債的中國

1948年布列松受到當時全球軍期發行量超過五百萬本的《美國生活》(Life)雜誌委託，進入中國拍攝記錄政權即將易主的關鍵時刻。在北平不足半月的日子裡，布列松共拍攝了26捲底片，超過900張的照片，這一系列照片隨後在《生活》雜誌1949年首刊號以〈北平的最後一眼〉為名刊登專題，在國際間廣為流傳。

我們可以如何用攝影記錄時代？ 薇薇安邁爾

她平凡，又獨特，死後才出名，拍了一輩子照片底片大多數都根本沒有洗。這次攝影展的潛議題是「攝影者的本身」，探討身為攝影人，你究竟為了什麼而拍？

薇薇安·邁爾攝影展，以超過 100 件攝影作品架構出探討的脈絡——「攝影者的本身」。有人稱薇薇安·邁爾為 20 世紀街拍始祖，而以保姆維生的薇薇安·邁爾，並非職業攝影師，卻能持續拍照 2、30 年不中斷，累積總共拍攝 10 多萬張的驚人數量；她行事低調，生前不僅默默無名，拍了一輩子照片絕大多數底片根本沒洗出來。身為攝影人，如果沒有機會見到作品出爐，你究竟為了什麼而拍？

「從拍攝行為的本身出發，假設我們都是攝影人，我們如何看待自己的攝影行為，以及作品人生意義的連結點，都是本次展覽想要討論的核心。」
她獨特，又平凡，如果以拍照行為本身來看，可能與你我都無異；她並沒有追逐記錄歷史大事件，也沒有資源 setting 擺拍塑造強烈風格，但卻能引人入勝身處地，把每個攝影者心理的薇薇安·邁爾招喚出來自問：如果我是她？

B 學生操作流程：

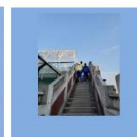
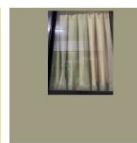
觀看與思考，並討論，實際練習操作黑白攝影

C 課程關鍵思考：

- 1.大師攝影介紹: 決定性瞬間:布列松，街拍攝影大師薇薇安邁爾。
- 2.抽調色彩，以純粹黑灰白去看世界
- 3.注重攝影的構圖與比例變化
- 4.凸顯被攝物的質感

課堂 4 曙光色票

A 課程實施照片：

色彩學/色彩三要素

色彩三要素:

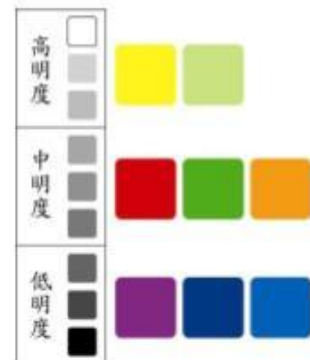
1. 色相 (Hue) 簡寫為 H。

色相是用來區分色彩的名稱，即是依不同波長色彩的 相貌所稱呼的「名字」，如紅、橙、黃、綠、藍、紫 等。當我們描述色彩時，最常用「色相」來溝通，產生共識。

2. 明度 (Value) 簡寫為 V。

- 不同的色彩，有不同的明暗；色彩的「明度」即是色彩明暗的程度，如純黃色比純綠色來得明亮；純黃色是明度高的 色彩，而純綠色的明度略低。
- 在辨視色彩的明度差時，可以下列三種方式來辨視、比較色彩間的明度差：
  - 將眼睛微眯來辨視比較容易。
  - 用黑白攝影、黑白影印。
  - 影像處理中改變色調的方式。
- 可以在同一色相色彩，以 加入白色來提高明度；加入黑色來降低明度 的方式，產生一系列的色彩變化，如淺紅、淡 紅、亮紅、深紅、暗紅即是紅色不同的明度變化。

3. 彩度 (Chroma) 。簡寫為 C

- 彩度是指色彩的純粹度或飽和度，亦可說是區分色彩鮮濁的程度。
- 彩度的高低，是以 色彩中某種純色的比例 來分辨比較，所以某一色彩加入其他色彩時，彩度就會降低。
- 要比較不同色彩間的彩度時，必須以指定某純色當依 據才能比較。

色彩學/色彩模式比較:RGB與CMYK

RGB 色光加色法

CMYK 色料減色法

RGB一般稱為【色光三原色】，R(red)紅、G(green)綠、B(blue)藍，RGB的顏色階調為0-255，由於RGB是色光，所以在顏色的疊加是越加越亮，這就是稱為【加色法】的原因，當RGB三個顏色數值皆是255時，就會變成白色，反之RGB三個顏色數值都是0時，也就變成黑色，從上圖的RGB色彩關係圖來看，可以得知B+G顏色為青色，R+B顏色為洋紅色，R+G顏色為黃色，與CMYK顏色互補。

CMYK一般俗稱【印刷四色】，C(Cyan)青色、M(Magenta)洋紅色、Y(Yellow)黃色、K(Black)黑色，這是由色料構成的顏色，一般用在印刷或是大圖輸出的使用，CMYK的顏色階調為0-100，在顏色的疊加是越加越深，所以稱為【減色法】，道理跟水彩調色是一樣的，這樣的混色關係，與RGB色彩模式剛好相反，從上圖的CMYK色彩關係圖來看，可以得知M+Y顏色為紅色，C+Y顏色為綠色，C+M顏色為藍色，與RGB顏色互補。

由於印刷或大圖輸出均是採用 CMYK 四種顏色來印刷，在印刷之前會自動將所有 RGB 色彩轉換為 CMYK，才能夠進行標準的印刷作業處理。如果圖片檔案要做為印刷輸出用途的話，建議事先轉為 CMYK 色彩模式，比較不會發生顏色上的差異，見下圖的顏色差異比較。

CMYK 轉換 RGB色碼轉換工具

攝影/色調可以呈現情緒

暖色調 給人以親近、友好、熱情的感受，想表達溫暖、關心、安全的時候使用。

啡色常見於復古或陳舊場景的表達。

冷色調 則會在畫面中形成一種遠距離、冷靜的、有所保留的氛圍。危機、堅固、冷漠的感覺，

也能帶來時尚、電影感的效果，因此在較為陰鬱的電影中常常會發現藍色調，

且多用在情緒壓抑的場景與鏡頭。

冷暖調 我們的視覺特性對冷暖色的對比非常敏感，戲劇化的濃烈色彩也不會被我們忽略，

特別是當他們以對比的方式並置於畫面當中。

以電影返校劇照為例

課堂 5 攝影-「光」人像攝影習作

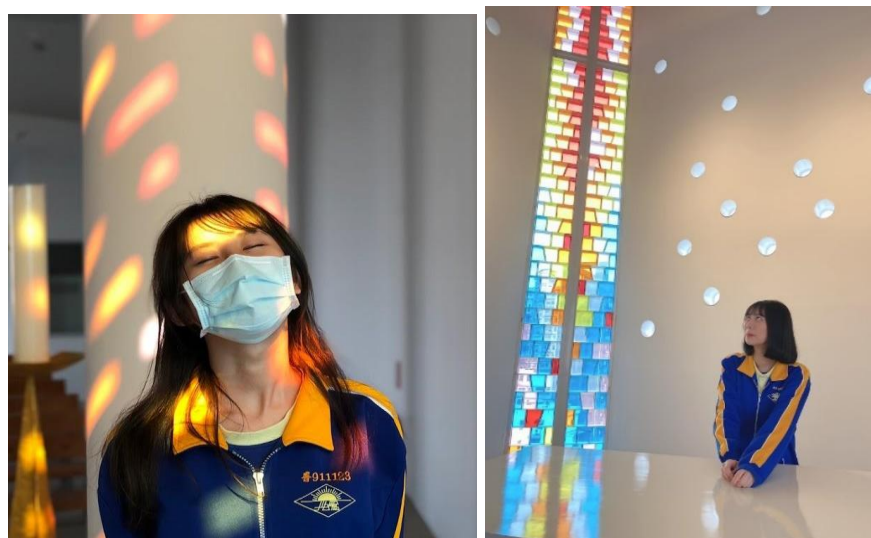
A 課程實施照片：

戶外各種光線的練習:側面光.背光.反光板

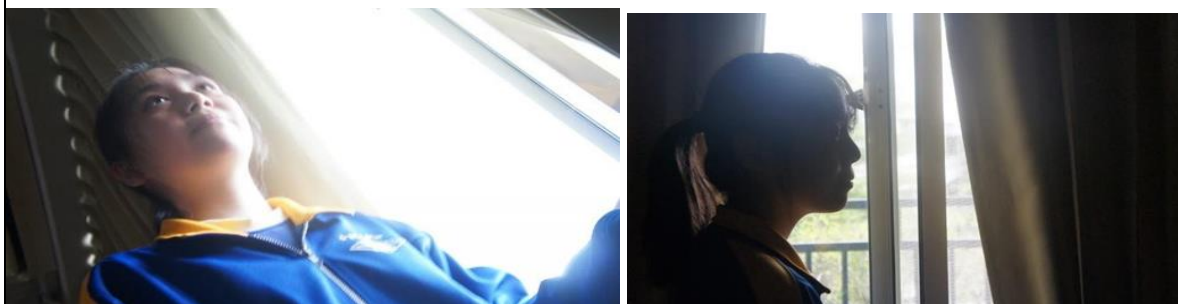
外光的練習: 測光.逆光.直射光

窗戶光線映照的練習

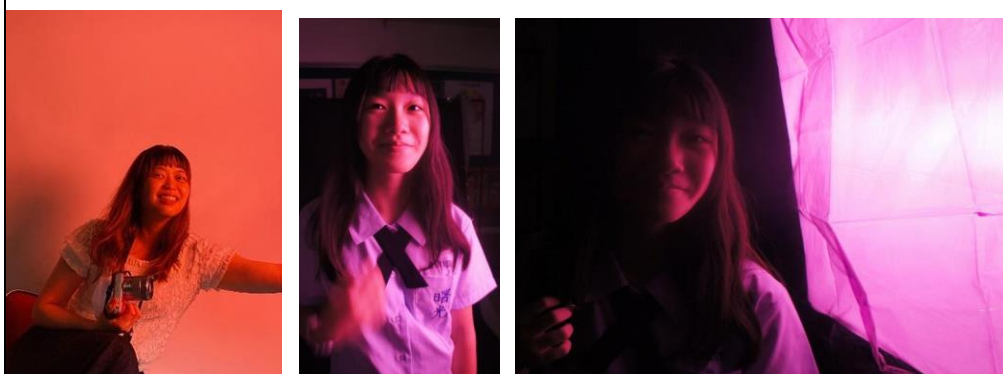
簡單的白牆可以更凸顯人物心境

室內練習: 戶外照進自然光. 剪影

單燈人像練習

色彩試驗: 各色玻璃紙的練習

C 課程關鍵思考：

- 1.以人像攝影主題為光的練習對象
- 2.在攝影棚燈部分加入色彩玻璃紙變化色彩，使其有劇場效果，練習上節課「光」的各項教學內容

課堂 6 絕版影像館-在地藝術走讀之旅

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

全體在絕版影像館前合影

C 課程關鍵思考：

- 1.參觀絕版影像館-新竹市唯一的專業攝影畫廊
- 2.攝影藝術與畫廊經紀
- 3.攝影展的參與

課堂 7 攝影主題創作-食物攝影.商品攝影

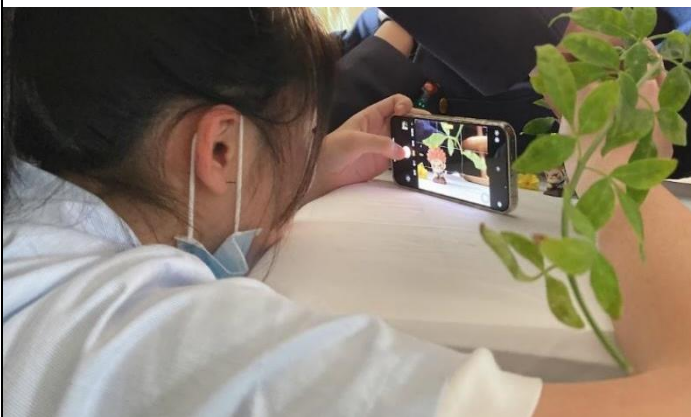
A 課程實施照片：

談論網路上的 YOUTUBER 如何拍攝商品的小撇步，思考可以參考而可以轉化應用的部分。

分組實際拍攝的過程，光線與排列的方式。

思考色彩.構圖.比例.角度的過程

攝影棚燈的柔光效果 / 小攝影棚

以筆電加上錫箔紙與凝膠做出反射的效果 / 使用報紙加上手的應用

B 學生操作流程：學生作品分享

拍攝文創小物與扭蛋公仔/ 乾燥花為輔助

使用印製的桌布呈現產品

C 課程關鍵思考：

攝影主題創作-食物攝影.商品攝影

課堂 8 攝影業師講座-張嘉恩

A 課程實施照片：

嘉恩老師以兒子的生命經驗為經，輔以日常生活點滴的緯，鉤織出他的歷程。

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

Studio+N 影像工作室張嘉恩分享攝影業經驗

課堂 9 雲朵繪圖

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

拍攝雲朵照片並加上自己繪製的圖像插畫。

使用手機電腦後製

四、學生學習心得與成果

如附件

111 至 112 美感與設計課程創新計畫

111 學年度第二學期 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課程/設計教育課程

種子教師

繪心絮語

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： 新竹市私立曙光女子高級中學

執行教師： 黃丹琪 教師

輔導單位： 北區 基地大學輔導

三、111 學年度第二學期創意課程/設計教育課程內容與教學進度

實施年級：高一

班級數：1 班   學生數：36

班級類型：☒普通班 ☐美術班 ☐其他

全新課程設計說明：

■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。

■課程設計創意理念：

透過繪本的練習，試著將生活中的故事以簡潔生動方式畫下來，藉著參考繪本大師的作品，色彩構圖與排版，實際分組繪製出一本簡單繪本詩籍，繪出跨領域的文字與畫面的詩意之美。

課程名稱：藝術與設計 繪本專題

課程類別：

創意課程/設計教育課程一學期 6-18 小時

■ 普通型高級中等學校 18 小時

☐ 技術型高級中等學校__小時

☐ 綜合型高級中等學校__小時

☐ 國民中學__小時

美感構面類型：（單選或複選）：☒色彩 ☒質感 ☒比例 ☒構成 ☐構造 ☐結構 ☐無涉構面

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	☒ 普通高中 一年級 ☐ 技術高中 年級 ☐ 綜合高中 年級 ☐ 國民中學 年級

學生先修科目或先備能力：

* 先修科目：

* 先備能力：（概述學生預想現狀及需求）

一、課程概述（300 字左右）：

藉由「繪本」的介紹，認識數位與手繪藝術媒材，及其創作的語彙。經由繪本創作者的分享創作歷程與出版繪本的實際經驗，融入生涯發展議題。學習利用圖解思考的方法，將生活中的故事分析並以分鏡圖落版。以「繪本」範例與思考，練習將生活中的故事以簡潔生動方式畫下來，藉著參考繪本大師的作品，色彩構圖與排版，進行藝術創作課程，分組繪製出一本簡單繪本故事，內容融入生命教育議題，美術、文字的跨域創作，呈現文字與畫面的詩意之美。翻拍作品，進入電腦教室製作繪本，製作出動態繪本，作為學習成果作品，

二、課程目標

- ☒ 美感觀察（從生活、物件或環境中觀察的對象，請列舉一至三點）
  - 1.繪本
  - 2.生活小故事
  - 3.人物表情與姿態
- ☒ 美感技術（課程中學生學習的美術設計工具或技法，請列舉一至三點）
  - 1.手繪媒材概念
  - 2.數位繪畫概念
  - 3.文字設計
- ☒ 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.構圖
  - 2.分鏡設計與落版
  - 3.色彩計畫
- ☒ 其他美感目標（融入重大議題或配合校本、跨域、學校活動等，可依需要列舉）
  - 1.參觀新竹 241 空間展覽
  - 2.參觀誠品繪本館
  - 3.用繪本製作，融入雙語、生命教育、生涯發展議題

三、教學進度表 (依需要可自行增加)

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	111/2/13	單元目標	設計思考
		操作簡述	1.設計思考的定義 2.設計思考的過程 3.用設計思考解決一個問題 4.以圖解架構發表解決問題的辦法
2	111/2/20	單元目標	台灣的繪本與藝術文創
		操作簡述	幾米-月亮忘記了.向左走向右走 賴馬-生氣王子.愛哭公主 兩位創作者的繪本作品分析與文創周邊商品
3	111/2/27	單元目標	誠品書店兒童繪本館參訪
		操作簡述	分析繪本種類.繪本的年齡.媒材.風格. 書冊厚度與裝禱風格.價位思考
4	111/3/6	單元目標	參訪圖書館-繪本賞析
		操作簡述	分析繪本的各個面向 繪本主角.配角 人物介紹 繪本故事曲線圖 繪本色彩計畫
5	111/3/20	單元目標	繪本大師講座-李憶婷繪本作家
		操作簡述	繪本故事創作生涯的開始 如何製作繪本.製作甘苦談 優秀的繪本書籍分享
6	111/3/27	單元目標	邱奕霖老師講座

		操作簡述	圖解分析一本書 主角的故事歷程 想要傳達的觀點
7	111/4/10	單元目標	劇本創作/創作書寫引導
		操作簡述	人物個性創作/故事場景文字設定
8	111/4/17	單元目標	ZINE 小書創作引導
		操作簡述	以 ZINE 小書摺頁小書作為故事分鏡草稿起始 分組與老師討論故事曲線
9	111/4/24	單元目標	藝術繪本實作
		操作簡述	人物設計.場景草稿設計.分組討論實作
10	111/5/1	單元目標	藝術繪本實作
		操作簡述	創作封面/封底設計
11	111/5/8	單元目標	藝術繪本實作
		操作簡述	內頁 1.2 頁
12	111/5/15	單元目標	藝術繪本實作
		操作簡述	內頁 3.4 頁
13	111/5/22	單元目標	藝術繪本實作
		操作簡述	內頁 5.6 頁
14	111/5/29	單元目標	藝術繪本實作
		操作簡述	內頁 7.8 頁
15	111/6/5	單元目標	藝術繪本完稿
		操作簡述	完成整體作品
16	111/6/12	單元目標	藝術繪本翻拍
		操作簡述	將作品翻拍並於 canva 上合作排版
17	111/6/19	單元目標	藝術繪本發表

		操作簡述	配音配樂輸出成動畫影像繪本，網路發表
18	111/6/26	單元目標	藝術繪本回饋
		操作簡述	製作藝術繪本歷程檔案上傳

四、預期成果：

- 1.學生能經由繪本說出小故事，從觀看繪本與分析故事中累積美感經驗與圖文創作概念。
- 2.學生能在上課過程中，經由課程製作出一本繪本，發表並展示。
- 3.學生在上課的歷程體悟與成長中，紀錄創作繪本的歷程檔案，展示並發表過程中的甘苦，發表感受當一位繪本作家發表作品時的感受，與讀者互動並擁有讀者的回饋。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.書,怎麼誕生的?.暢銷 25 年,用繪本為孩子解說寫作出版的過程的最佳書目/愛琳.克利斯提洛(Eileen Christelow)作;海狗房東譯.--初版.--臺北市：小麥田出版：英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司發行, 2022.02
- 2.繪本的夢想與實際-幾米分享創作心得/幾米.--初版.--臺北市：大塊文化, 2021
- 3.繪本英閱會：讀英文繪本翻轉孩子的閱讀思維/戴逸群著.--臺北市：聯經出版, 2017[民 106]；新北市新店區：聯合總經銷
- 4.用繪本跟孩子談重要的事情/辛佳慧著.--初版.--臺北市：如何, 2014
- 5.手製繪本快樂玩.從手製繪本愛上閱讀與寫作/林美琴,穆醅煙作.--初版.--臺北市：天衛文化, 2007[民 96]
- 6.走在夢的路上 /刀根里衣文.圖；熊苓譯.--初版.--臺北市：格林文化,2015.11
- 7.帶著童書去旅行/謝依玲著.--初版.--臺北市：天衛文化, 2012[民 101]
- 8.愛哭公主/賴建名文.圖.--台北市：天下雜誌, 2014[民 103]
- 9.生氣王子/賴馬文.圖.--第一版.--臺北市：天下雜誌出版：大和圖書總經銷, 2015[民 104]
- 10.插畫家的初心 .Never stop dreaming!/kwei 圖文.--初版.--臺北市：典藏藝術家庭, 2019[民 108]
- 11.藤田流插畫思考術 .BRUTUS 人氣插畫家教你圖像溝通.用視覺說故事,打造獨一無二的創意腦/藤田翔作;葉廷昭譯.--初版.--臺北市：漫遊者, 2019[民 108]
- 12.畫出暖心手感 :我的第一堂 iPad 人物電繪課 /張元綺作.--初版.--臺北市：創意市集出版, 2021[民 110]
- 13.做自己的生命設計師 .史丹佛最夯的生涯規畫課，用「設計思考」重擬問題，打造全新生命藍圖/比爾·柏內特,戴夫·埃文斯(Bill Burnett,DaveEvans)著;許恬寧譯.--初版.--臺北市：大塊文化, 2016.11
- 14.亞洲插畫年鑑. 2016/本本國際編輯.--初版.--臺北市：布克文化, 2016
- 15.我想當一位插畫家/朴香美, 金容希作;王愛莉翻譯.--初版.--新北市：教育之友文化, 2015.05

六、教學資源：

誠品書店 <https://events.eslite.com/>

繪本花園 https://children.moc.gov.tw/animate_list?type=1

格林繪本網 <https://www.grimmpress.com.tw/>

信誼繪本網 <https://www.hsinyishop.com/>

格林文化 解密圖像故事力/打造深入人心的創作 [英諾桑提]繪本課程

經典大師名作繪本

台灣麥克經典童話王國繪本系列

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

幾乎都按照計畫執行

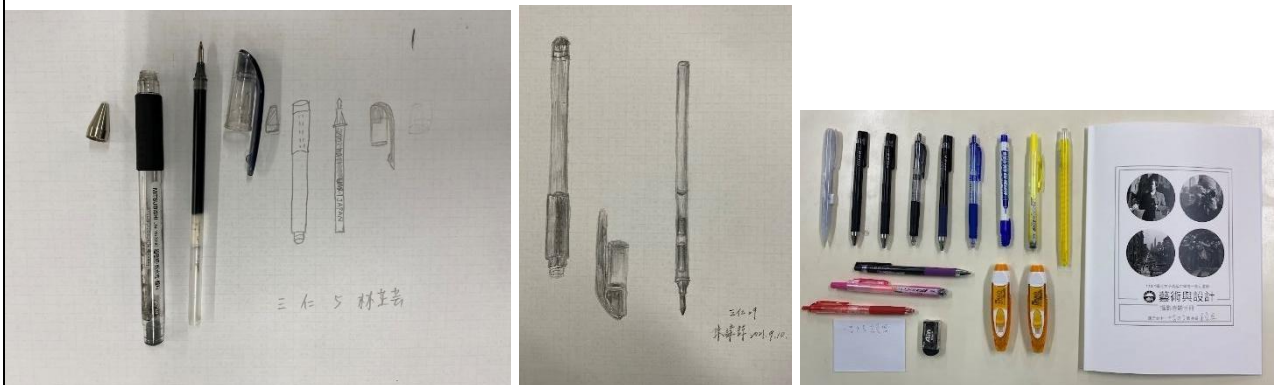
二、6-18 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1 設計思考

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

C 課程關鍵思考：

- 1.設計思考的定義
- 2.設計思考的過程
- 3.用設計思考解決一個問題
- 4.以圖解架構發表解決問題的辦法

課堂 2 台灣的繪本與藝術文創

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 1.將搜集來的各種繪本先鋪在每一位同學的桌上，經由交換的方式，讓學生在三十分鐘之內看完至少十本繪本，在心中做一些繪本的分類比較。
- 2.以幾米-月亮忘記了、向左走向右走、賴馬-生氣王子、愛哭公主為例，分析比較其作品
- 3.分析繪本的結構與畫面，每本書大約的頁數、分鏡故事版、分場大綱等
- 4.角色塑造的方式：對比，用事件呈現角色感受，用色彩呈現心情
- 5.色彩的整體風格：鮮豔、豐富色調呈現活潑、強烈、鮮明的個性與心境
簡潔、單純和諧呈現比較低調、隱晦、溫柔、內斂的感受
- 6.兩位創作者的繪本作品分析與文創周邊商品

C 課程關鍵思考：

觀看著名繪本並分析

文本部分：故事敘事方式、時間軸與故事曲線、情緒轉折

媒材部分：繪畫媒材、繪畫風格、

故事類別：親子關係、生命教育、品德教養、心情抒發、經典故事

有助於學生去思考其自己的生命故事及創作的過程

課堂 3 誠品書店兒童繪本館參訪

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

帶學生至誠品書店的兒童繪本館，觀看架上正販售的書籍有哪些類別。
請學生找到三位自己喜愛的繪本作家，並對其系列書籍做另外的研究。
在分析完自己的喜愛的風格定位後，以此作基準繼續做創作思考。

C 課程關鍵思考：

分析繪本種類.繪本的年齡.媒材.風格.

書冊厚度與裝禡風格.價位思考

課堂 4241 空間繪本參觀

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

參觀新竹市的「241 藝文空間」水彩大師楊恩生「築夢南極」藝術特展

這項來自國內知名水彩畫家教授楊恩生實地探訪南極後所進行的珍貴南極創作，為以結合科學、藝術、環境與生態共融的特展，除了珍貴的作品外，也同時結合影音和情境讓民眾了解南極生態和環境議題，並同時出版有適合大、小朋友閱讀與活動進行的繪本與桌遊等。

還有立體光影動畫小劇場，讓作品中的南極皇帝小企鵝以故事方式走出畫面，民眾在欣賞特展的同時，將增添更多參觀的驚喜。其中有播放藝術家去南極的參訪影片、照片、及其繪製成水彩的經過，還有將這些水彩畫經過故事的編撰，整理成繪本的過程。對正在準備繪本創作的學生幫助很大。

C 課程關鍵思考：

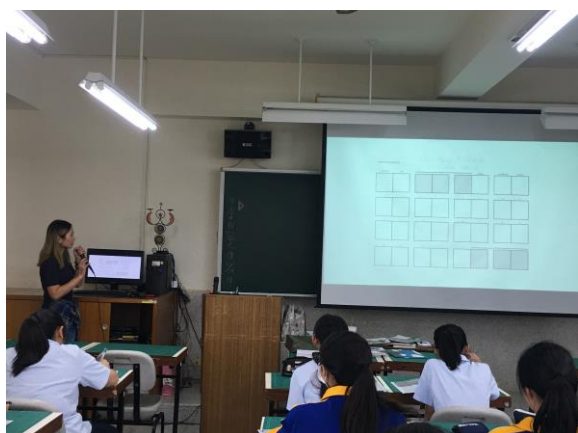
分析繪本的各個面向、繪本主角、配角、人物介紹、繪本故事曲線圖、繪本色彩計畫

課堂 5 繪本大師講座-李憶婷繪本作家

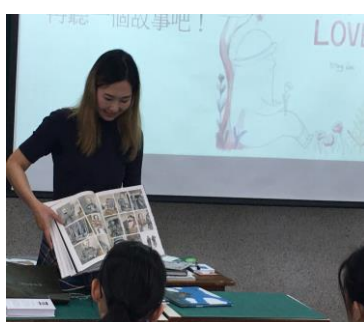
A 課程實施照片：

李憶婷繪本作家到校與學生相見歡

分析每本書有多少面，跨頁及大小頁與分鏡腳本的重要性

分析人物角色/經典繪本的講解

學生聚精會神聽故事

一邊聽故事一邊發現繪本作家對人物角色中的特殊彩蛋

自己印製的英文小書: 白先生 MR. WHITE 尋找愛的創作故事

B 學生操作流程：

李憶婷繪本作家是我的高中同學，高中時並沒有聽說她想走繪本的夢，很多年未見，有天居然在大潤發看見架子上有她的繪本！在作者欄中與她重新聯絡，很奇妙的緣分，她是在台灣唸完大學之後再去英國進修才開始繪畫的實踐，真的很了不起。經由這一次的美感計畫讓學生可以了解繪本職涯的發展與過程，生命經驗的自我選擇，繪本製作的發想、製作過程、尋找出版及印製書本、販售過程、上架的甘苦。聽繪本作家直接講幼幼班的繪本故事給高中學生聽，她坦言從來沒講過故事給這麼大的小孩聽，但是看著學生一樣聽得很陶醉，她也很開心有這次的經驗！

C 課程關鍵思考：

繪本故事創作生涯的開始.

如何製作繪本.

製作甘苦談.

優秀的繪本書籍分享

課堂 6 邱奕霖老師講座:圖解你的繪本故事情節

A 課程實施照片：

邱奕霖老師講解自己為何成為一位圖解師的過程

圖解的過程:試著分析一位大家都認識的漫畫人物生平/繪本角色分析與奮鬥過程

劇情的 W 或 MY 走向結構，用圖像化思考創作大綱

B 學生操作流程：

圖解的過程:試著分析一位大家都認識的漫畫人物生平/繪本角色分析與奮鬥過程
劇情的 W 或 MY 走向結構，用圖像化思考創作大綱

C 課程關鍵思考：

圖解分析一本書
主角的故事歷程

課堂 7 ZINE 小書創作引導、藝術繪本實作

A 課程實施照片：

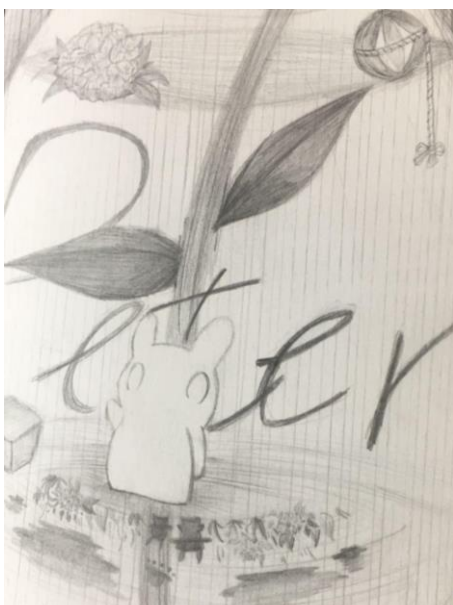
學生思考繪本的起承轉合

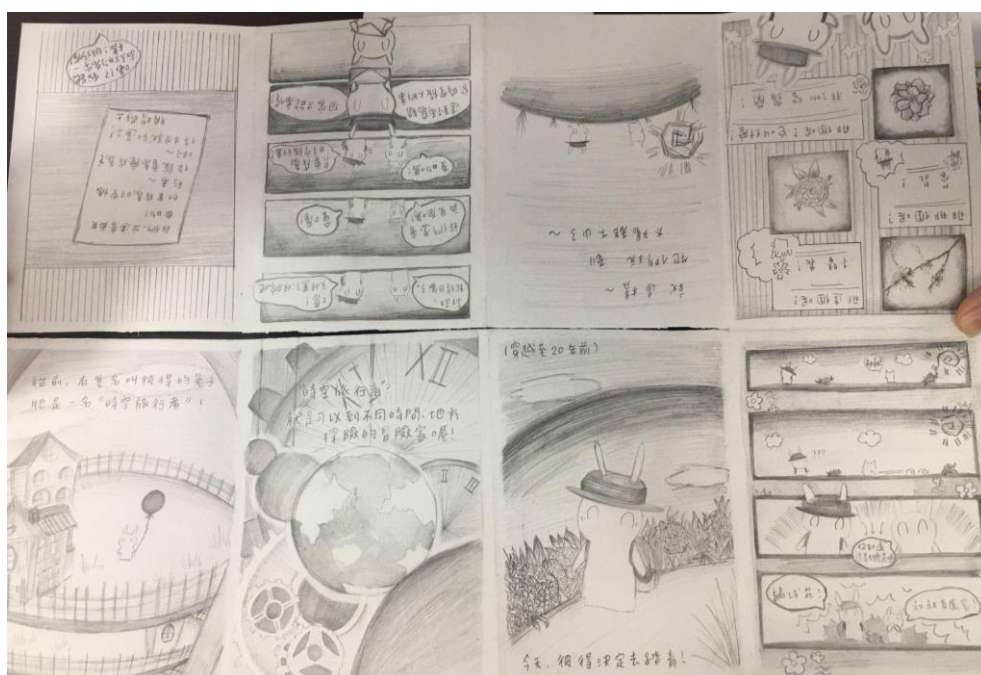

學生以 zine 小書作為小繪本開始的起點

小書製作與展示

B 學生操作流程：

以 ZINE 小書摺頁小書作為故事分鏡草稿起始，分組與老師討論故事曲線，繪製所有作品，選擇風格，做出作品並展示。

C 課程關鍵思考：

ZINE 小書、故事曲線、分鏡草稿、定位作品風格、做出作品並展示

課堂 8 藝術繪本發表

A 課程實施照片：

在全校面前展示自己的作品

同學提問與分享同學作品

B 學生操作流程：

製作簡報並跟在全校師生前分享作品，並聊聊製作 Z I N E 小書時遇到的創作瓶頸與克服過程。學生分享這學期的上課心得並與同學分享與對話創作甘苦。

C 課程關鍵思考：展示與分享作品（學生優秀作品如附件）