

105 至 108 美感教育課程推廣計畫
107 學年度第 1 學期 學校實驗課程實施計畫
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： 台南市立西港國民中學
執行教師： 張淨涵 教師
輔導單位： 南區 基地大學輔導

目錄

實驗計畫概述

- 一、 實驗課程實施對象
- 二、 課程綱要與教學進度

實驗課程執行內容

- 一、 核定實驗課程計畫調整情形
- 二、 實驗課程執行紀錄
- 三、 教學研討與反思
- 四、 學生學習心得與成果

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺南市立西港國民中學
授課教師	張淨涵
實施年級	國中一、二年級
班級數	6 班
班級類型	普通班
學生人數	163 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：人體動態美感畫面構成攝影

課程設定	☒ 發現為主的初階歷程	每週堂數	☒ 單堂 ☒ 連堂	教學對象	國民中學一二年級
------	---	------	--	------	----------

學生先修科目或先備能力：

* 先修科目：

曾修美感教育實驗課程(中二)：學生利用學習單從生活中找尋各種圖樣構成，並且拆解、變化、重組。小組利用個人繪製的大小三角磚完成教師設定目標任務，如對稱的蝴蝶、點的錯視等，最後小組完成「禪繞拼板布告欄設計」。

並未修習美感教育課程(中一)

* 先備能力：

本教學對象需要於美感通識課程前進行表演藝術高中低水平的練習，透過課程教材分別以單人、雙人一組方式開發學生肢體動作，使學生能表現出人體動態美感後，講解攝影構成知識內容方可執行本計畫。本計畫中二學生於 106 學年度第二學期接受了「構成」構面的美感教學，故本次對「構成」的概念理解能更快進入學習狀況。

一、課程活動簡介：

現代人人手一機，人們常以手機紀錄生活點滴，公開分享至社群平台上。然而除了照片背後精采生活故事之外，如何體驗到畫面中構成美的感受？舉凡感受畫面的平衡、對稱、焦點等。希望藉此課程重啟學生對生活攝影中的美感構成觀照，將構成審美的知能運用於生活中。

本課程首先以 ppt 講解課程重點後，在第二階段全班帶至攝影棚拍攝一到三組同學的多動向肢體照片，請小組選出一張照片分析出它的「空間、線條、形狀」美感，再請同學給予回饋。

第三階段帶學生走出攝影棚，到校園環境中去取景，更能觀察環境與自己肢體（不論是模特兒或攝影師）的關係。進行方式以四到五人為一小組，一人為攝影師，其他人為模特兒，藉著被攝者豐富的高中低水平及多動向肢體張力，攝影者嘗試從多角度（高中低左中右及俯視仰視等角度）探索畫面構成概念，拍下多張照片進行分析、比較與討論，最後教師與學生討論構成的美感眼光如何實際運用於生活。

二、教學目標

既有目標/能力指標：

能以構成的概念進行人體動態美感攝影，並建立構成美概念運用於生活。

學生將會：

1. 學生將會對構成美感有更深入的了解。
2. 學生將覺察攝影構成的原則於生活中的審美運用。
3. 學生將初步運用構成知能於生活中。

核心概念：

1. 構成構面的美感
2. 合宜的構成構面
3. 構成的生活運用

關鍵問題：

1. 什麼是攝影語言？
2. 攝影中構成的美感如何形成？
3. 構成美的原則如何實際運用於生活？

學生將知道/知識：

1. 學生將了解攝影構成美的重要性。
2. 學生將了解構成的美能藉由攝影多角度的探索，找出富有美感的畫面。
3. 學生將了解構成的美感於生活中的審美運用。

學生將能夠/技能：

1. 學生能說出富有構成美的攝影作品給人什麼樣的感受。
2. 學生能覺察攝影師如何運用不同的構圖與視角而得到吸引眾人目光的作品。
3. 學生願意從構成面向觀察生活物件中的視覺美感，並能善加運用。

三、教學策略：

1. 本課程活動分成四個階段：

一、建立概念	首先以多組同樣場景但不同程度的美感構成的畫面進行分析、比較與討論。再以雲門舞集的三張照片，引導學生了解畫面中多動向肢體的美感來自空間、線條、形狀的構成要素。最後以兩部影片建立起學生對於攝影觀點的了解，還有小組中攝影師及模特兒如何達成默契，進而將討論重點導入生活情境，並再次強調進入攝影棚時的重點討論。
二、操作體驗	進入攝影棚，選出五位模特兒讓全班同學進行各種角度的拍攝，藉由多角度的探索，找出富有構成美感的畫面。結束後以小組為單位，選出最滿意的一張作品進行兩分鐘的報告，再請全班同學給予正面回饋以及適當的建議。
三、創作運用	對於攝影的美感構成眼光有一定的感知力後，老師再以兩個影片，分別針對攝影技巧，以及模特兒擺姿勢的技巧做概念上的加強。再以小組為單位，全班拉至校園環境中取景，使學生更能觀察環境與自己肢體的關係，教師隨時到各組觀察以及給予具體的建議。
四、課程總結	小組再次進行分析、比較與討論，選擇出三張照片，教師引導學生討論每張攝影作品構成的美感差異，以及討論課程進行到了最後階段，學生是否有感受到攝影作品本身，以及同學姿體動作的美感差異。最後請同學分享構成美的眼光可以如何應用於生活當中，期勉學生在日常生活中也能沿用富有美感的構成眼光，豐富生活中的美感體驗。

2. Show & Tell 提問與反思：

一、建立概念	什麼樣的因素造成同樣場景但不同程度的美感構成差別呢？如何看見畫面中多動向肢體的美感的「空間、線條、形狀」的構成要素？看到六位攝影師拍攝結果發生了什麼事情？為什麼他們會發生這樣的事情？生活中是否發生類似狀況？你在對模特兒攝影時可能有哪些觀點？看完許芳宜老師的影片，請問同學生活中何時體驗過這樣的「力與美」的結合？你要如何投入自己與小組合作(不管是模特兒或攝影師)？
二、操作體驗	你選定怎麼樣的視角拍攝同學？畫面的構成美感為何？若換了一個視角畫面構成有何改變？比較照片之間的差異，你會比較喜歡哪一張？吸引你的畫面構成原因是什麼？
三、創作運用	看完影片，請重述影片中有那些構圖技巧？請說明這些構圖技巧之間的差別是甚麼？看完影片，你覺得模特兒同樣姿勢，擺出兩種好壞的動作，他們之間差別原因為何？模特兒要如何擺出更有張力的動作？
四、課程總結	再次進行攝影活動，照片中你看到的優點有哪些？可以再更進一步改善的部分有哪些？你覺得你的美感構成眼光有改變嗎？未來你會如何善用構成的美感原則創造美感生活？請舉例說明之。

3. 課程意圖與相關思考：

過去在教創作的構圖時，總是在有限時間及教學素材內講述怎麼樣的構圖才有美感，而學生理解後可以按照教師說明有樣學樣，卻沒有真正意識到除了繪畫以外，實際生活動也需要賦予構成的美感。因此，希望透過這次的課程，讓學生更深入的認知及發展學生關於構成構面的美感經驗，進而運用於生活之中。

四、預期成果：

1. 學生對攝影觀點及取景方式的不同，所造成攝影作品的差異性能有所體會，並學會具體描述攝影中構成美的畫面方法。
2. 學生透過操作體驗反覆分析、比較與討論，逐漸建立構成的美感意識。
3. 學生透過主題性的攝影畫面構成，廣泛覺察生活中物件構成之美，並將審美知能運用於生活之中。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 何欣怡(2014)。美感教育-課程主軸手冊 2：構成的欣賞。整合型「視覺形式美感教育實驗計畫」-總計畫。https://issuu.com/aestheticntnu/docs/2_composition
2. KIT 美感學習工具。2016-2019 美感教育課程推廣計畫核心實務工作計畫小組編。國立交通大學發行。

教學資源：

1. 美感入門。教育部委託「各級學校教育人員生活美感電子書發展計畫」2016。
2. <http://www.aesthetics.moe.edu.tw/>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=jq17unaj3k0>
4. <https://www.pinterest.com/>

教學進度表

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	10/	以簡報及短片導入構成概念
2	10/	以簡報及短片導入構成概念
3	10/	進入攝影棚拍攝「人體動態美感畫面構成攝影」
4	11/	分組討論，選定一張照片，小組報告
5	11/	走進校園拍攝「人體動態美感畫面構成攝影」
6	11/	小組討論與分享，課程總結

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

課程活動第三階段參考審查意見表，帶學生走出攝影棚，到校園環境中去取景，更能觀察環境與自己肢體(不論是模特兒或攝影師)的關係。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 比較兩組相同地點，不同程度拍攝技巧的差別。
2. 透過三張雲門舞者照片，看見照片中群體的空間、線條、形狀的構成。

C 課程關鍵思考：

1. 進行時的引導：請同學選擇喜歡的照片，分別請同學提出欣賞照片的原因，教師不批評學生的選擇，但可總結比較照片的優劣，怎樣的照片較有美感。
2. 經過一系列的前導課程，引導學生看見雲門舞者群體照的空間感、整體的線性感受、群體外形與背景之間的關係，第三張照片以舞者結合外部環境間的互動，預告本課程第三階段將進行的內容。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

藉由兩部影片，建立起學生對於攝影觀點的了解，還有小組中攝影師及模特兒如何達成默契，進而將討論重點導入生活情境。

C 課程關鍵思考：

1. 關於課堂 2 活動目標：學生能了解攝影師及模特兒的個別任務，兩者各司其職並有效溝通，方能拍攝出符合本課主題的創作。
2. 關於操作的精神：前一節課讓學生了解了什麼樣的照片較有美感，這節引導重點是讓學生意識到自己必須理解分工的工作技巧，團隊才能有默契地進行拍攝。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

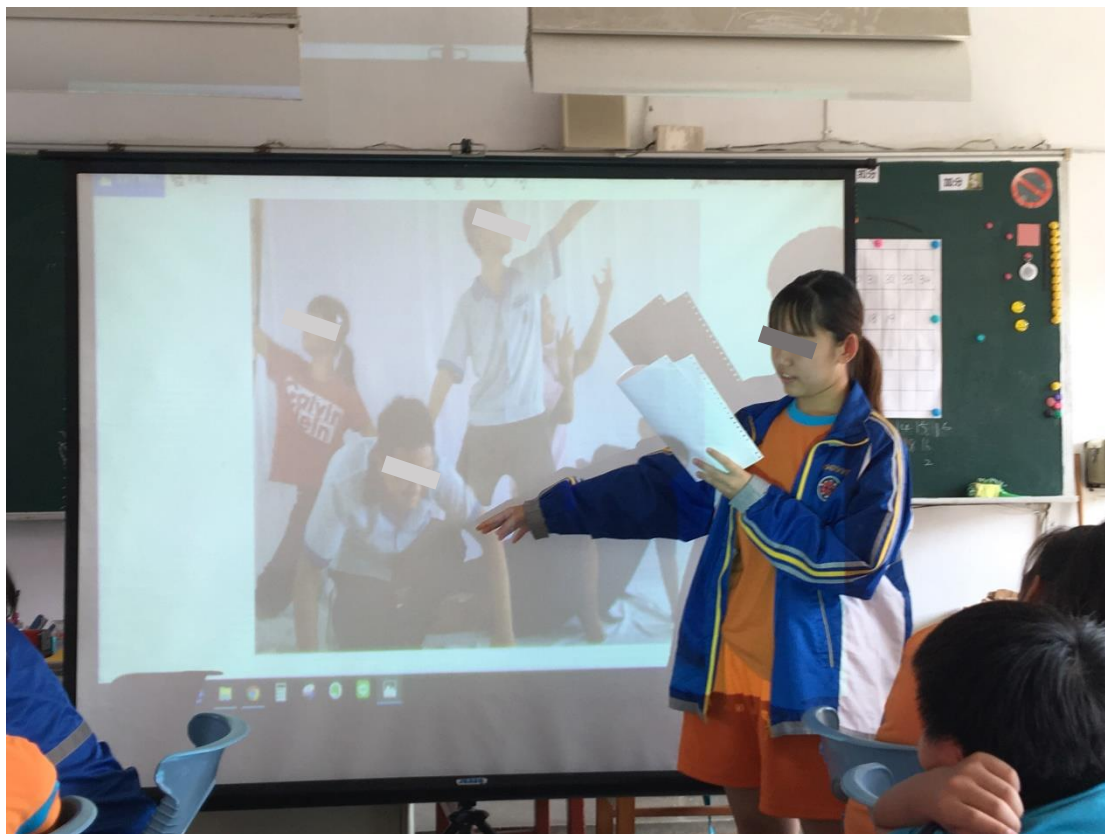
於前導課程時紀錄能夠表現出肢體美感的同學，選出五位模特兒讓全班同學進行各種角度的拍攝，藉由多角度的探索，找出富有構成美感的畫面。

C 課程關鍵思考：

進行時的引導：於攝影棚拍攝前，教師必須提問複習之前的課程重點。請模特兒在攝影棚後等待，輪流上場表現富有力與美、肢體延伸與扭轉的動作、彼此空間運用必須有高低變化與肢體交錯，定格後攝影師必須利用一分鐘以不同角度拍攝出符合本課主題的照片，若有需要，也可適時請模特和變換動作、位置等。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

以小組為單位利用五分鐘討論，選出最滿意的一張作品上傳照片後進行兩分鐘的報告，報告內容請同學說明選擇此照片的原因，分別從照片中的人物與背景的空間、線條、形狀的美感構成，或者有其他因素，最後再請全班同學給予正面回饋以及適當的建議。

C 課程關鍵思考：

透過分組合作學習，孩子自願投入課程的討論與發表，同時培養了美感學習的興趣。當開啟了學生的構成美感眼光之後，老師再以兩個影片，分別針對攝影技巧，以及模特兒擺姿勢的技巧做概念上的加強，並立即提問作形成性評量。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

利用一節課時間，透過概念的學習遷移，學生異質分組於校園各處取景，拍攝出人體動態結合校園場景的美感畫面構成。

C 課程關鍵思考：

教師必須不斷巡迴觀察各組的上課情形，適時提醒課程重點，必要時直接指導使小組更有信心進行課程，過程中紀錄課程中發現的問題，提醒同學避免問題，並於他班上課前提醒。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 利用五分鐘的時間，學生小組分析、比較、討論出兩張符合主題的外拍照片，請同學提出該組照片的具體優點與建議內容。
2. 最後請同學分享構成美的概念可以如何應用於生活當中。

C 課程關鍵思考：

1. 進行時的引導：教師首先開放同學對各組照片提出看法，教師再依照每張照片的特點引導同學具體說出照片的特色，依循同學的回答，教師再清楚重述同學的答案，並延伸說明照片的優點與建議。
2. 課程的最後，教師舉例說明利用整體空間、線條、形狀的概念於生活情境可以如何改變，請學生將構成美的概念遷移於生活當中，加以個人經驗舉例，最後總結生活中富有美感的眼光，於身於心皆有正面的幫助。

三、教學觀察與反思

(一) 課程當中遇到的問題與對策：

問題：各班學習風氣各異，課程進度不一致，當課程拉長進行時，學生容易遺忘課程的重點。

對策：過小組合作學習方法，讓學生自己提出課程重點，加深印象。

問題：學生進行外拍時容易出現的問題：

1. 學生模糊焦點，結合校園場景時，忘了人物是要角。
2. 攀爬樹木、籃球架等作拍攝，破壞了人體交錯的美感。
3. 拍攝照片時畫面傾斜，影響畫面整體構成美感的判斷。
4. 模特兒擺出了好看的動作，攝影師沒有嘗試多角度拍攝。

對策：進行課程前重述課程重點以及需要避免的問題，課程進行中巡視各小組，適當提示以及給予正面回饋，課後總結老師看到的學習態度，鼓勵同學能有更積極態度，介入溝通遇到問題的小組，對於理解課程內容並操作優良小組社會性增強。

(二) 未來的教學規劃：

本實驗課程將表演藝術與視覺藝術課程跨域統整，與以往著重技巧的作品產出不同，學生有更多的美感體驗、彼此間的討論，與同儕作品的比較，在課程進行當中感受到學生的高度參與，因此課程進行至最後階段，能看見學生對於創作的實驗精神展現，無論實際作品的優劣，同學能小組互相品評、見賢思齊，開啟美感眼光進而實踐於生活中。

未來課程將更側重跨域課程統整，使科際學習內容連貫，在同一個目標下進行課程，除使教師對於不同學科能夠彼此互相了解、能創新教學模式，學生也能體會「學習」除了專精於某個領域，若橫跨其他領域，可以激發出不同的創造力，讓學習變得更有興趣也更有彈性。

四、學生學習成果

(一)攝影棚拍攝

(二)外景拍攝

