

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
108 學年度第 2 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： 台南市立復興國中
執行教師： 余秀蘭 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

經費使用情形

- 一、 收支結算表

同意書

- 一、 成果報告授權同意書

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	台南市立復興國中
授課教師	余秀蘭
實施年級	八年級
課程執行類別	中等學校（國民中學暨普通型高級中等學校）之單一構面美感通識課程 ☒ 國民中學 ☐ 普通型高級中等學校
班級數	10 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	300 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：校園構成 捕光捉影					
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	☒ 國民中學 八年級 ☐ 高級中學 年級 ☐ 職業學校 年級
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目：</p> <p>☒ 曾修美感教育實驗課程：（請概述內容） 七下曾上「相片牆有構成功」，學習構成並運用到相片牆的佈置上。八上上「比比皆是美」，學習比例構面並運用到圖文排版中。</p> <p>☐ 並未修習美感教育課程</p> <p>* 先備能力：（概述學生預想現狀及需求） 學生學過構成，但經觀察，能學習遷移的學生並不多。學生雖然有形式美感判斷力，但把構成概念遷移運用到其他情境的能力仍有待加強。所以這次希望從生活攝影角度切入構成的概念，使「構成」的美感能力更融入學生的生活運用之中。</p>					

一、課程活動簡介：

隨著智能手機的普及，學生經常使用手機拍照。手機攝影的便利性使學生隨時隨地都可拍照。但相對的，對於照片中的構圖就不太講究。大半學生的生活照多以人物表情動作為主，甚少考慮照片中的構圖美感。如果學生能深入了解構成的概念，則可大大提升他們對生活環境空間的構成觀察，並能運用到生活攝影中。

本課程主要分成兩個階段：建立概念及生活運用。第一階段為建立「構成」基本概念。活動方法主要以圓點貼紙進行構成練習，初步探索造形構成與情感表達之間的關係。接著以校園前庭景觀為攝影對象，透過攝影構圖實驗，體會攝影中的構成如何影響影像美感。第二階段為構成在攝影中的運用。本階段將聚焦於校園情境攝影。藉用電影電視畫面中的主體、陪體與環境的互動構成分析，將經典構圖技巧轉化運用到生活攝影中，透過「單人/多人情境攝影」的拍照練習，讓學生養成「按下快門前先觀察人與物的位置關係」的美感判讀習慣，活化「構成」在生活中的運用。

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. 電影/電視畫面的構成觀察
 2. 生活攝影中的構成觀察
- 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. 學習手機或平板照相的基本技巧
 2. 學習攝影景框中的構成經營
- 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. 基本構成的美感概念
 2. 人物攝影中主體、陪體與環境的構成概念
- 其他美感目標（配合校本、跨域、學校活動等特殊目標，可依需要列舉）

三、教學進度表

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	3/3~3/6	單元目標	認識構成的基本概念，並探索構成與主題、情感、意涵的表達關係。
		操作簡述	以圓點貼紙進行構成練習。
2	3/9~3/13	單元目標	認識攝影構圖的基本概念及運用。
		操作簡述	以校園前庭景觀為主題，介紹攝影構圖中大遠景、遠景、中景、近景、特寫等鏡頭概念及不同視角的敘事運用。
3	3/16~3/20	單元目標	透過校園景點攝影，認識景框的畫面構成。
		操作簡述	指定校園景點，讓學生利用手機或平板以不同取景角度探索校園景點的畫面構成。
4	3/23~3/27	單元目標	認識攝影構成中主體、陪體與環境的互動關係。 學習攝影中主體、陪體與環境的構成佈局。

		操作簡述	擇要比較分析前一週學生攝影作品中的構成表現。 向電影/電視廣告畫面構成借鏡，了解攝影師如何透過畫面構成表達主題情感。
5	3/30~4/3	單元目標	創作富有構成美感與主題情境的攝影作品。
		操作簡述	依情境設計需求，安排1~3位學生模特兒入境。透過主體、陪體與環境的互動，學生嘗試從不同角度進行攝影，體會攝影構成的敘事效果。
6	4/6~4/10	單元目標	創作富有構成美感與主題情境的攝影作品。
		操作簡述	學生分小組，安排多人進入構圖。此階段強化人物的組合方式及其他環境的互動，達到攝影構成的練習，並為青春留下美好的印記。

四、預期成果：

1. 學生能透過攝影練習探索攝影中的構成關係，學習構成概念與美感表現方法。
2. 學生能把構成美感概念運用於生活，並能常常啟動美的眼光看待生活中的事物。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 葛雷格·艾伯特(Greg Albert) (2019)。構圖的祕密：一招萬用！輕鬆掌握色彩、形狀、平衡、明暗對比、視線引導，從此再也沒有「好像哪裡不對勁」的作品，繪畫、攝影、設計都適用。陳琇玲譯。大牌出版。
2. 朴東澈 (2012)。差1%就不同：圖解攝影構圖力。高佳妍譯。PCuSER 電腦人文化

六、教學資源：

1. 美感電子書—構成 <https://www.aesthetics.moe.edu.tw/constitution/>
2. 看電影學攝影—構圖篇(上)<https://www.bilibili.com/video/av23556853/>
3. 拉片實驗室：學習看電影(7)電影構圖
https://www.bilibili.com/video/av61008014/?spm_id_from=333.788.videocard.4
4. 御茶園 x 金城武 2019 全新廣告
https://www.youtube.com/watch?v=TflwBo0_VAA

實驗課程執行內容

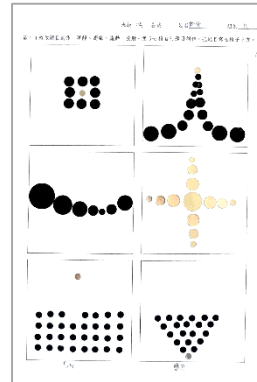
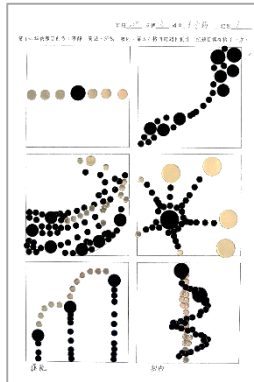
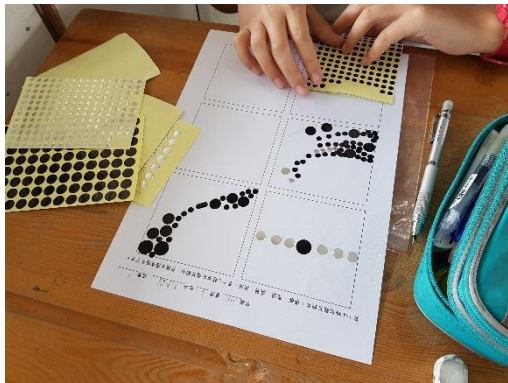
一、核定實驗課程計畫調整情形

原教案把學校的景觀構成觀察帶入，但實際安排課程時，發現直接聚焦於攝影構成會更精簡有力，因此捨棄前者。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 操作流程：

1. 學生操作前先進行概念引導，了解造形意涵與空間位置的關係。例如一個圓點，在畫面的正中間，及在畫面的角落，它們可以帶來不同的意涵解讀。因此「空間中的位置」是構成中重要的思考起點。接著是圓點之間的夥伴關係，它們的相對位置也影響它們的主從關係及張力的表現及延伸。
2. 學生透過學習單上的題目進行構成思考與創作，體驗上述的構成概念。

C 關鍵思考：

1. 認識構成的基本概念，並探索構成布局與主題、意涵、情感的表達關係。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 操作流程：

1. 以校園前庭景觀為拍攝對象，介紹攝影構圖中大遠景、遠景、中景、近景、特寫、俯視、平視、仰視等鏡頭概念及不同視角的敘事運用。
2. 學生分組及說明下週的外拍活動。

C 關鍵思考：

1. 鏡頭的遠近與視角如何改變畫面構圖與敘事效果。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 操作流程：

1. 學生分組外拍，每組分配一片平板。
2. 從中大遠景、遠景、中景、近景、特寫等依序逐漸靠近前庭水池景觀。
3. 學生嘗試從俯視、平視、仰視等角度取景。

C 關鍵思考：

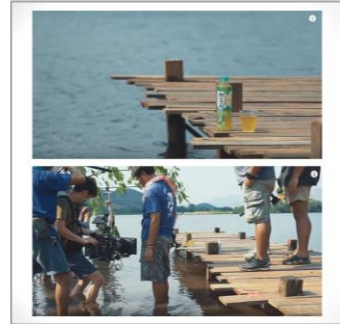
1. 學習從攝影鏡頭中看到構成的可能。

課堂 4

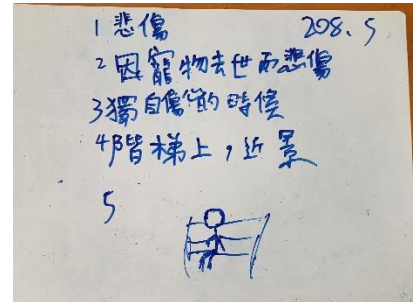
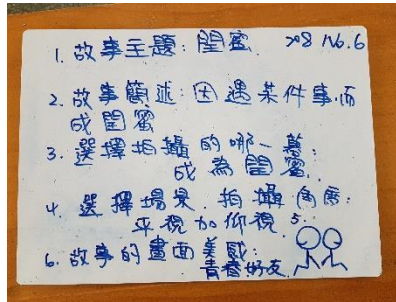
A 課程實施照片：

比較分析前一週學生的作品構成

比較分析「御茶園」廣告中的分鏡運用。

學生分組討論下週要進行的拍照情境設定及相關鏡頭的運用。

B 操作流程：

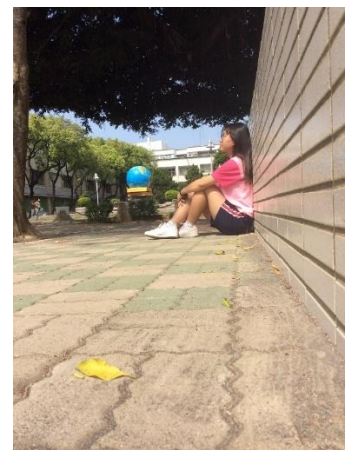
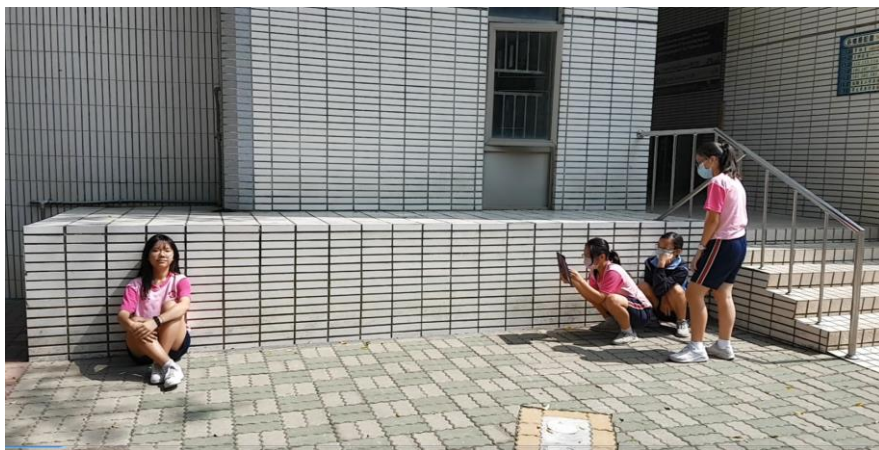
1. 比較分析前一週學生攝影作品中的構成表現，讓學生了解按快門前你還可以觀察什麼。
2. 拍照時不能只看主體，還要觀察主體與週邊環境的關係。
3. 向電視廣告「御茶園」的畫面構成借鏡，分析廣告鏡頭中大遠景、遠景、近景、特寫、大特寫等的交互運用如何成功傳導出導演想在影片中營造的氛圍與訊息。
4. 從電影畫面擷圖舉例說明電影鏡頭中主體、陪體與環境的相互關係與敘事效果。
5. 從班上選 2 組模特兒，每組 2-3 人。其餘學生分小組，進行下週拍攝情境的設定。

C 關鍵思考：

1. 鏡頭中的主體、陪體與環境的構成關係與敘事效果。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 操作流程：

1. 學生分組外拍，每組分配一片平板。
2. 依情境設計需求，安排 1~3 位學生模特兒入鏡。透過主體、陪體與環境的互動，學生嘗試從不同角度進行攝影，體會攝影構成的敘事效果，創作富有視覺美感與敘事的畫面。

C 關鍵思考：

1. 透過實作體會鏡頭中的主體、陪體與環境的構成關係與敘事效果。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 操作流程：

1. 學生分小組，安排多人進入構圖。每組分配一片平板，學生也可以自備個人手機。
2. 此階段綜合運用前面各種鏡頭角度與構成技巧，強化人物的組合方式及其與環境的互動關係，達到構成的生活攝影運用，並為青春留下美好的印記。

C 關鍵思考：

1. 探索畫面構成的形式美感與情感呈現。

三、教學觀察與反思

這是一個美好的課程。不僅學生滿足，導師也感動。課程中，我雖然提供了學生一些基礎攝影構成概念，但最重要的還是要讓學生透過實作反覆探索畫面中主體、陪體與環境的互動關係。每次拍完照，我會把平板中的攝影作品存出並從中挑選作品進行講評，透過講評去對應前面所談過的概念。課程鷹架從最基礎的鏡頭到加入人物情境，最後透過多人小組照做總結，讓學生從概念學習到攝影應用，相信未來學生在按快門時，能精準判斷畫面的構成美感，使攝影作品不僅是紀錄人事物，還是以美的方式來紀錄人事物。