

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
109 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： 臺北市立明湖國民中學
執行教師： 林雪倩 教師
輔導單位： 北區 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

(可貼原有計畫書內容即可，如有修改請紅字另註)

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 (如有可放)

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
- 二、 著作權及肖像權使用授權書 (如有請附上)

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺北市立明湖國民中學
授課教師	林雪倩
實施年級	八年級
課程執行類別	三、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
班級數	20 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☒ 其他：體育班 1 班
學生人數	600 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：攝影美感的 CP 值

課程設定	☐ 發現為主的初階歷程	每週堂數	☒ 單堂	教學對象	☒ 國民中學八年級
	☒ 探索為主的中階歷程		☐ 連堂		☐ 高級中學 年級
	☐ 應用為主的高階歷程				☐ 職業學校 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：

1. 108-1 色彩—明湖國中美感「心」色彩

以色彩讓學生「對美感有感」，培養學生對於校園生活及願景的感受力、思考力與表現力。首先以活動引導學生探索色彩的特性，再藉由感知新校園生活的氛圍，探討心情的色彩與明湖國中的關聯；以小組討論的方式，探索並分析學校相關願景的色彩計畫；最後以合宜的色彩搭配完成信紙設計，以此寫一封信給自己。

2. 108-2 構成—藝數鑲遇

本課程與數學科彈性課程進行跨領域合作，當「渾身解『數』」走向「藝數鑲遇」，前者將在學期初探究圖形設計中的數學原理，後者將於學期中後段引導學生發現「構成」的美感，從而理解「秩序」的重要性。過程中，小組將數學科彈性課程討論的「主題單位形設計」帶至美感課堂，首先藉生活、校園與藝術家作品的構成分析，引導學生思考如何調整原有設計，體會幾何與簡化的應用、圖形組合的安排，再試驗與發展小組的鑲嵌規則，於實作中探索構成的可能性。

* 先備能力：

預想現狀：明湖國中本屆學生經歷一年的美感教育與設計創新課程，在感受力上逐漸進步，平日的視覺藝術課堂具有努力嘗試的意願，基礎造形能力佳，透過引導與討論，能明顯感受到學生思考面向的提升，對於有挑戰的題目能盡己所能達成目標。

需求：從學生感興趣的攝影為題，在普遍擁有高性能手機的學生群中，如何重新以美感打開學生認為「再簡單不過的拍照」，引導學生專注經歷當下、觀察周遭。期待在八年級的課程中，整合七年級以來的學習經驗，並加強小組合作學習，以課程提升青少年的自我認同。

一、課程活動簡介：

現在的孩子是數位原住民，生在人手一機的時代，拍照記錄生活、經營個人社群對他們而言是日常的習慣，然而，學生是否真正的用心觀察周遭？試圖從觀察中累積自己的經驗與視角？這次的課程，我們從校園談起，「校園」是學生生活的場域，承載學生每日活動的總合，本身即學生日常的體現。校園風景包括景色、人、人生活的痕跡，「學生自己」更是不可或缺的一部分，期許學生在熟悉國中生活與環境後，能從中發掘在此度過日子的證明，並能觀察環境中的細節，擁有自己的美感詮釋——因此，「如何有意識地取景」、「如何以照片建構對校園 / 自己的觀察」為課程的核心問題。本課程名稱為「攝影美感的 CP 值」——C 取自構成的 Constitution；P 則是比例的 Proportion，希望學生能從「攝影的畫面構成」至「構成自己的觀點」，建構自己觀察世界的 CP 值。

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. 校園。
 2. 人物。
 3. 教師蒐集攝影例子。
- 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. 海報製作 APP。
- 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. 圖文設計。
- 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）
 1. 下學期春季校內藝術展覽。

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	11 / 2	單元目標	觀察攝影構圖中的比例與構成關係，在實作中練習基本構圖法，同時適應攝影器具的性能與操作。
		操作簡述	藉實例觀察攝影構圖法中的「比例」關係，包括以分割畫面為主的三分法、井字法，並理解如何應用對稱、均衡及主從關係「構成」畫面。【拍攝活動 I】以平板為攝影器材，學生需運用課程中學習的構圖法完成三張照片（構成與比例實作），照片以校園為題，需拍出指定的感覺，例如：季節、光線、靜謐、流動、時間等（有感、發現、探索），三張照片分別對應三種感覺，各班指定題目由抽籤決定之。
2	11 / 9	單元目標	在實作中練習基本構圖法，並探索校園，拍攝對應主題的成果。
		操作簡述	延續【拍攝活動 I】進度，並將練習上傳至班級經營 APP - Seesaw，學生進行成果討論。
3	11 / 16	單元目標	藉分析未應用比例或構成原則的照片，歸納如何拍出具備美感的作品，並探索不同的照片比例在畫面呈現的差異。
		操作簡述	<u>分析 NG 照片的問題，試著指出改善的方法。</u> 第二階段，教師給予學生四種攝影常見比例，包括 <u>4 : 3</u> 、 <u>3 : 2</u> 、 <u>16 : 9</u> 、 <u>1 : 1</u> ，學生應用四種比例，重新於 NG 照片擷取畫面，試驗是否能提升其美感。
4	11 / 23	單元目標	以比例之美為原則，進行攝影練習。
		操作簡述	【拍攝活動 II】，學生在校園中取景（從活動 I 的練習題材擇一），同一個題材需以 <u>4 : 3</u> 、 <u>3 : 2</u> 、 <u>16 : 9</u> 、 <u>1 : 1</u> 四種比例拍攝，思考如何調整構圖，以攝影表現瞬間的美。
5	11 / 30	單元目標	結合構成與比例原則，進行攝影練習。
		操作簡述	【拍攝活動 III】，學生以同學為模特兒，練習以主從關係、格線構成畫面， <u>為同學拍攝全身照、半身照及特寫各一張</u> （對象被拍攝的比例改變，畫面的

			構成亦改變)每位學生皆需經歷攝影師與模特兒的身分。
6	12 / 07	單元目標	設計具備個人風格的雜誌封面，延伸並統整構成與比例的應用。
		操作簡述	學生觀看雜誌封面編排後，統整圖文構成的重點，運用平板存取自己被拍攝的照片作為素材，以海報 APP 設計個人專屬的封面。操作時不可套用模板，使用文字不限中英文，但需包含雜誌標題、本人姓名及一句話自我介紹（練習區分文字比例），雜誌標題可為學生感興趣或未來想發展的領域。實作練習希望統整學生經驗，從被拍攝時如何表現自己，到觀察他人記錄自己的樣貌，最後能整理這些經驗，設計具備個人風格的封面。
<p>四、預期成果：(描述學生透過學習，所能體驗的歷程，並稍微描述所造成的影響)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學生能藉觀察作品，理解攝影的基礎構圖法中蘊含「比例」與「構成」的原則。 2. 學生分析 NG 相片，歸納其缺失美感的原因，歸納如何拍出美而有質感的作品。 3. 學生藉同一題材、不同比例的拍攝，探索不同比例攝影美感，並感受其中差異。 4. 學生能感知、進而應用「比例」與「構成」之美於攝影，探索並記錄學校生活。 5. 從他人的理解到自我的詮釋，構成對自己的了解與期待，加強學生的自我認同。 			
<p>五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《攝影師之眼：數位攝影的思考、設計和構圖 (10 週年數位修復珍藏版)》，麥可·弗里曼，大家出版，2019 2. 《拍出你的觀點：國家地理攝影師教你思考影像的力量，發掘自己的攝影眼》·國家地理學會·大石國際文化·2016 《我的第一本攝影知識書：100 個達人開講的圖解 Q&A，讓您馬上搞懂攝影的一切》，CAPA 特別編輯，尖端，2017 3. 《52 堂創意攝影練習課：大膽實驗，找到自我的風格》，史帝夫·桑罕,卡拉·桑罕，遠流，2014 4. 《用手機也能拍得更好的 100 個妙方：完美攝影微調術》，CAPA，尖端，2018 5. 《基本設計力：簡單卻效果超群的 77 原則》，宇治智子，如何，2020 6. 《版面研究所：45 個設計訣竅，讓提案一次通過！》，ingectar-e，三采，2020 			
<p>六、教學資源：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 平板電腦。 			

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

1. 原第三堂課「分析 NG 照片的問題，試著指出改善的方法。」，因 NG 照片難以蒐集適當例子，改為從教師準備的相片庫中擇一進行比例裁切練習，專注從現有素材再發現。
2. 第四節的比例練習移除「3：2」的比例。
3. 【拍攝活動 III】：為同學拍攝全身照與特寫（刪除半身照），數量改為各兩張，增加選擇的機會。
4. 版面編排活動改為「使用英文字」，因本課程後與校內英文科教師進行共備，並共同設計學習單問題，故版面編排之文字內容在英文科彈性課程即書寫完成。
5. 因器材練習與各拍攝活動時間增加，課程總節數延長為八節課。

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：

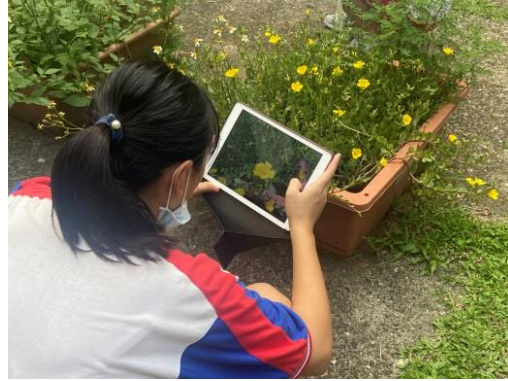
- ◆ 目標：觀察攝影構圖中的比例與構成關係，在實作中練習基本構圖法，同時適應攝影器具的性能與操作。
- 1. 複習「角度」、「光線」概念。
- 2. 藉實例觀察攝影構圖法中的「比例」關係，包括以分割畫面為主的三分法、井字法，並理解如何應用對稱、均衡及主從關係「構成」畫面。
- 3. 說明【拍攝活動 I】：以平板為攝影器材，學生需運用課程中學習的構圖法完成三張照片（構成與比例實作），照片以校園為題，需拍出指定的感覺，例如：季節、光線、靜謐、流動、時間等（有感、發現、探索），三張照片分別對應三種感覺，各班指定題目由抽籤決定之。

C 課程關鍵思考：

1. 構圖法如何影響畫面呈現。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- ◆ 目標：在實作中練習基本構圖法，並探索校園，拍攝對應主題的成果。
- 1. 說明【拍攝活動 I】與小組拍攝注意事項，並約定集合時間。
- 2. 進行【拍攝活動 I】進度，並將練習上傳至班級經營 APP - Seesaw，學生進行成果討論。

C 課程關鍵思考：

1. 作品如何調整得更好（主從關係？視覺動線？）
2. 學生成果討論。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- ◆ 目標：以比例之美為原則，將現成的照片重新構圖。
- 1. 學生領取平板並登入 Seesaw，連至雲端硬碟，從 30 張照片中選取一張作為本堂課練習的例子。
- 2. 本週以「比例」為應用主題，學生藉同一題材、不同比例的調整，探索不同比例攝影美感，並感受其中差異。
- 3. 教師講解照片編輯軟體操作方式，介紹平板內建編輯功能。
- 4. 學生以選取的例子進行比例調整練習。
- 5. 學生上傳作業並歸還平板。

C 課程關鍵思考：

1. 熟悉相片編輯。
2. 為舊照片找到新重點。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

◆ 以比例之美為原則，進行攝影練習。

1. 說明今日進度，提醒練習重點。
2. 不同比例的照片在生活中的運用。
3. 學生領取平板並登入 Seesaw，回顧上週的比例操作。
4. 班級進行拍攝抽題。教師說明本日拍攝範圍，並約定集合時間。
5. 外拍時間：學生著手指定拍攝練習，教師巡視並即時與學生進行討論。

【拍攝活動 II】：學生在校園中取景，拍出符合抽選題目的作品兩張。

6. 學生回教室集合，將兩張照片分別以 4 : 3、16 : 9、1 : 1 為長寬比裁切，思考如何調整畫面，使不同比例的照片皆能強調重點並呈現美感。
7. 學生上傳作業並歸還平板。

C 課程關鍵思考：

1. 如何使不同比例的照片都有重點與美感。
2. 裁切為不同比例後，畫面構成的主從改變了嗎？

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- ◆ 目標：結合構成與比例原則，進行攝影練習。
 - ◆ 先備知識：四堂攝影基礎課程，包含以校園為題的主題式構圖練習、比例取景練習等。
1. 統整攝影基礎概念，導引人像攝影重點。
 2. 【拍攝活動 III】學生以同學為模特兒，練習以主從關係、格線構成畫面，為同學拍攝特寫兩張，著重表現對象的個性與表情，每位學生皆需經歷攝影師與模特兒的身分。
 3. 學生作品上傳至 Seesaw，建立個人學習歷程。
 4. 學生上傳作業並歸還平板。下週進度預告。

C 課程關鍵思考：

1. 模特兒的個性是什麼？如何拍出個人特質？
2. 你如何下指導語，幫助模特兒擺出姿勢呢？
3. 特寫照中，請特別注意表情、情緒的表現。
4. 請運用適合的構圖、光線、角度，為模特兒進行人像攝影。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- ◆ 目標：結合構成與比例原則，進行攝影練習。
- 1. 【拍攝活動 III】學生以同學為模特兒，為彼此拍攝全身照兩張。
- 2. 學生作品上傳至 Seesaw，全班欣賞作品。
- 3. 學生上傳作業並歸還平板。下週進度預告。

C 課程關鍵思考：

1. 人物變成全身照後，請注意全身的姿勢與比例。
2. 人像攝影後期的練習將結合文字，請預留文字出現的位置，並考量背景的複雜度。

課堂 7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 圖文設計：
 - (1) 圖與文的關係 (生活中的應用)
 - (2) 為何需要學習用圖文介紹自己？
 - (3) 學生觀察我國、日本與美國的代表性選舉文宣設計 (與本單元使用相同元素，包含個人照、姓名與信念)，歸納設計的原則。
 - (4) 圖文設計的核心：色彩、文字、風格。教師藉同樣主題、不同款式的海報，引導學生分析較適當的設計，點出影響版面設計的關鍵，使學生善用過往經驗，整理出實作的重點。
2. 學生觀察出版至各國的雜誌封面設計，檢視今天學習的理論如何應用，且在世界各地通用，進而了解設計具備功能與目的性，並能以此為基礎，開展自己的美感。
3. 「海報工坊」介紹。

C 課程關鍵思考：

1. 為何需要學習用圖文介紹自己？
2. 請以過去的學習經驗，分析競選海報出現何種問題？
3. 請比較兩款海報，哪一張的資訊比較清楚？為什麼？

課堂 8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- ◆ 目標：設計具備個人風格的雜誌封面，延伸並統整構成與比例的應用。
- 1. 教師以無線投影進行「海報工坊」操作教學。
- 2. 學生登入 Seesaw，存取自己擔任模特兒時被拍攝的作品。以海報工坊結合照片與學習單的文字內容：
 - (1) 雜誌標題：自己的優勢能力、個性形容詞。
 - (2) 英文名字或姓名拼音。
 - (3) 給自己的一句英語座右銘。
- 3. 運用海報工坊進行個人雜誌封面設計。
- 4. 學生作品上傳至 Seesaw，建立個人學習歷程。

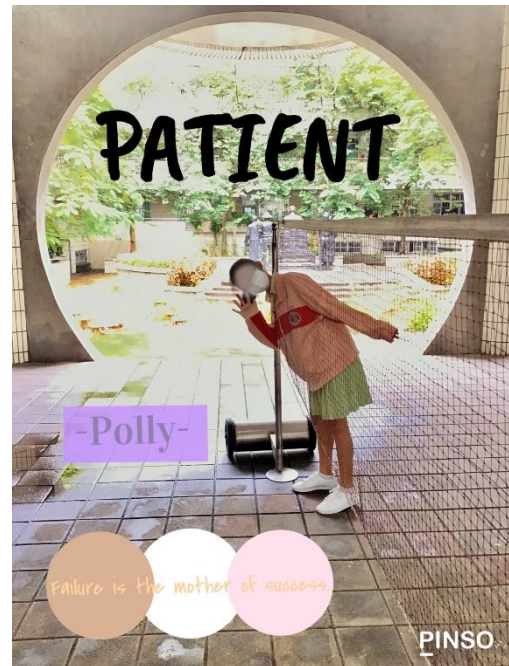
C 課程關鍵思考：

1. 哪張照片適合進行版面設計？
2. 「雜誌標題」、「英文名字或姓名拼音」、「一句話座右銘」的文字大小關係為何？
3. 適當加入幾何圖形使畫面達到平衡。
4. 如何以圖文設計形塑你的個人風格？

三、教學觀察與反思

1. 【拍攝活動 I】以主題引導觀察，學生易聚焦題材，成效佳。
2. 【拍攝活動 II】著重一次取景、不同比例的改變，公開觀課時獲得同科觀課教師良好回應。
3. 【拍攝活動 III】人像攝影期間，學生以分組方式擔任彼此的模特兒與攝影師，在「表現自我」與「觀察對象」間有實際且深入的練習，藉實作幫助學生進行換位思考，建立自信心亦培養同理心。在循序漸進的引導下，學生都能以自己最自在的方式面對鏡頭，留下許多彼此都喜歡的攝影作品。
4. 學生對本國與各國選舉的文宣設計很有感，能指出設計的影響力，進而關注設計的功能性。後期以版面編排實例引導學生觀察影響視覺美感、閱讀性的因素，學生皆能以自己的經驗說明具體原因，從生活中反映自己對色彩、構成的理解。
5. 使用 APP 進行構成練習具備即時調整的優勢，包括照片的縮放、濾鏡的套用，文字的大小、色彩、間距等，都能立刻呈現於平板畫面，對學生建立美感經驗有很大的助益。

三、學生學習心得與成果

經費使用情形

一、109 學年度收支結算表 (詳見 Excel 表格附件)