

108 至 110 美感與設計課程創新計畫

110 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： 曙光女中附設國中部
執行教師： 黃丹琪 教師
輔導單位： 北區 基地大學輔導

目錄

實驗計畫概述

- 1、 實驗課程實施對象
- 2、 課程綱要與教學進度

實驗課程執行內容

- 1、 核定實驗課程計畫調整情形
- 2、 實驗課程執行紀錄
- 3、 教學研討與反思
- 4、 學生學習心得與成果（如有可放）

經費使用情形

- 1、 收支結算表

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）

110-2 學期實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	新竹市私立曙光女子高級中學
授課教師	黃丹琪
實施年級	國二
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
班級數	8 班
班級類型	☐ 普通班 ☐ 美術班 ☒ 其他
學生人數	約 350 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：微影創藝：微電影專題					
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 年級 ☐ 高級中學 年級 ☐ 職業學校 年級
一. 學生先修科目或先備能力： 先修科目：國文資訊科技 二. 先備能力： 編劇. 攝影. 繪製. 分組合作能力 三. 課程架構圖 <p style="text-align: center; color: orange;">活化學科教學、融會藝術知能、培育美感素養、拓展學習經驗、落實全民美育</p>					
1、 課程概述（300 字左右）： 本課程為十二年國教課綱跨領域主題探究統整設計，包含藝術領域的視覺藝術科與音樂科，語文領域的國文科。本課程包含表現、鑑賞、實踐的三個學習構面。 表現學習構面部分，學生透過同儕小組合作學習討論，共同構思廣告文宣中如何以創意影片宣傳，以影片重新創作詮釋，對廣告文本進行新的探究分析與理解。 鑑賞學習構面，採取協同教學策略，與國文老師一同，討論劇本進行的過程，引導學生思考戲劇劇本的結構與韻律。並從各種類型的創意影片欣賞中，體會廣告導演吸引觀眾欣賞的創作理念與攝影美感。 實踐學習構面部分，學生能分組製作出一部一分鐘左右的創意短片，敘述故事的起承轉合，以上傳網路平台並與同儕分享創作心得的方式，省思自己這學期的學習。 構思廣告短片中如何以每個鏡頭的重組呈現，運用多個學生表演的鏡頭，以影像創作屬於學生的青春故事詮釋，對國二的校園小故事進行探究分析與理解。嘗試規劃與執行藝術活動，因應情境需求發會創意。學習使用多元媒材呈現影像，利用手機拍攝，在製作影片的過程中，展現對影像故事的思考，運用國語					

文能力 吸收新知，並訂定計畫、自主學習，發揮創新精神，增進個人的應變能力。應用藝術符號以表達觀點與風格，提升對於影片的理解、分析、判斷與感知。學生在學習的過程中，能主動參與影像藝術工作分工，在工作中學習理解、溝通與合作。透過藝術實踐，建立利他與合群的知能，培養團隊合作與溝通協調的能力。

融入生涯發展歷程，理解影片製作過程，能由分析影片開始試著按照影片製作流程調整創造自己的作品，學習使用多元媒材呈現影像，利用手機拍攝，在製作影像藝術的過程中，展現對文本的思考，提升對於影像藝術的理解、分析、判斷與感知。並學習應用知識創造出一部影片。思辨科技資訊、媒體與藝術的關係，進行創作與鑑賞。對自己的作品做出評價與改進的方案，理解影片傳達理念與創造之價值。

5、 課程目標

「微影創藝:微電影專題」將學科跨領域，讓學生學習學科的知識時，用更活潑的方式讓學生重新產出文本，於是產生了用藝術重新解構創作的方式，將影片與國文編劇課結合，在「自發、互動、共好」的理念下，讓學生把自己吸收到的知識，利用動畫的創意重新詮釋，以國文課裡經典的文學底蘊為基礎，藝術合作參與為核心價值，讓國文與藝術一起灌溉心靈。

學生能擁有對影像藝術的覺察、探究與理解表達的能力，並且學習使用多元媒材影像展現對於文本的思考，在製作創意影片的過程中，提升對於影像藝術的理解、分析、判斷與感知，並能主動參與影像藝術工作分工，在工作中學習理解、溝通與合作。讓舊的文本以影像藝術賦予新的風貌，其思考符合十二年國教的基本理念與課程目標。

跨領域

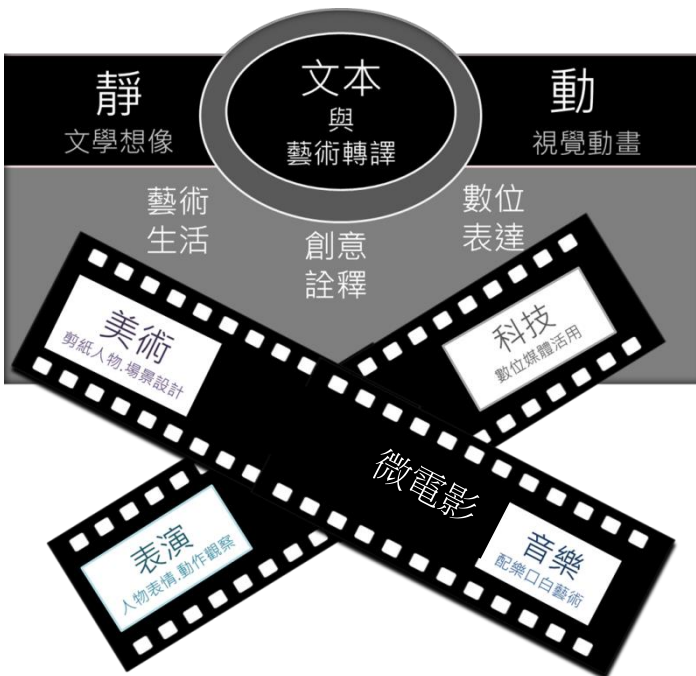
【國文】編劇能力. 精簡故事與編劇力

【藝術:美術】分鏡圖腳本撰寫能力. 道具製作能力. 拍攝能力. 剪接軟體製作能力

【藝術:表演】導演能力. 演員表情肢體發展能力

【藝術:音樂】辨別音樂情緒之能力. 音樂素材取得. 配音配樂的能力

【科技:資訊】剪接軟體製作能力. 影片格式轉檔及上傳 youtube 能力

1. 文學想像到視覺呈現

廣告文本藉由學生製作創意微電影之影像藝術重新詮釋，藉由撰寫劇本、分鏡表理解文字中的情境、結構，將人物個性轉化為影像表演創作，藉攝影與剪接讓片段串聯成為有意義能敘述傳達之概念，藉此培養獨立思考與創造性思考的能力。

2. 影像藝術的綜合學習

也由於影像藝術必須要讓人理解，因此也要思考視覺邏輯與反向思考觀眾的思維是否順利接收創作者的意念一件複雜且具挑戰性的活動。

2、教學進度表（依需要可自行增加，通識課程至少 6 小時、基本設計以 18 小時為原則）			
週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1 2	3/8 3/15	單元目標	第一單元:驚鴻掠「影」-影像藝術概念建立與欣賞
		操作簡述	<p>影像藝術概念、攝影史、電影史</p> <p>藉由影像藝術的鑑賞，帶到影像藝術的製作過程之理解，並且倚靠廣告劇本的知識學習來分析探討文本，精簡文本，並重新賦予文章內容以圖像化的意義與生命。</p> <p>在影像的年代洪流中，許多影視作品皆由經典的小說改編而來，學生可以學習分析，文本與影像之間的轉譯，與精粹中間劇情的轉折，其中的文本最重要之核心價值陳述為何，以此去判讀影音知識。</p>
3 4 5 6	3/22 3/29 4/12	單元目標	心領神「繪」-影像藝術分組合作與企劃
		操作簡述	<p>主題選擇、劇本、故事設計、鏡頭語言、分鏡腳本、人物造型、場景設計</p> <p>在探討劇情文本之後，利用分鏡表、人物設計、場景思考去全盤規畫一個完整的活動企劃流程。</p>
		單元目標	第三單元:形影「相」繫-影像藝術執行
7 8	4/19 4/19 4/26	操作簡述	<p>攝影技巧、構圖美感、燈光指導、注意事項</p> <p>打燈、攝影、展演角色，讓人物與攝影機的配合下，從討論的分鏡表中，一鏡一鏡地錄製出大家一起合作探討的劇本片段。運用眼睛、雙手，手腦並用，透過實作積累每一次的經驗。</p>
		單元目標	第四單元:「剪」影浮光-影像藝術後製
9 10 11	5/3 5/10 5/17	操作簡述	<p>剪接技巧、媒體教學、配樂選擇、口白錄製、轉檔輸出</p> <p>拍完以後還有剪接。而剪接並不是簡單把片段接起來，而是影、畫、音的結合，除了上字幕、配音、配樂，還有特效、轉場、片首片尾的設計，還有資訊能力的訓練，學習轉檔、各種不同的格式，碰到問題開始會自己上網尋求解答，上網看網友分享解決的方式，各種測試，討論如何解決這些問題，一步一步自己完成，真正提升自主學習與探索能力。他們能表達對於文本的重新詮釋，賦予結局新的意義。</p>
		單元目標	相「映」成趣-影像藝術放映成效檢視
		操作簡述	<p>學生作品分組介紹、作品播映、分組互評、教師講評</p> <p>學生作品會公開在 youtube 上，播映給所有親師生欣賞，讓學生可以感受到自己的作品公開在大眾面前的感動。而在真正做完影片之後，再看大家的影片，就會有著完全不同的觀影經驗，了解這些並不是簡單一朝一夕就能完成的動人作品之後，也能對影片藝術創作者付出的熱情感動，有志成為導演或是製作電影的學生，也能藉此嘗試，完成一部值得驕傲的作品。並且有些學生願意參與愛學網微電影的影片徵選活動，藉此試著公開發表自己的作品。</p>
12	5/24 5/30		

6、 預期成果：

將學科跨領域，讓學生學習學科的知識時，用更活潑的方式讓學生重新產出文本，於是產生了用藝術重新解構創作的方式，將影片與國文編劇課結合，在「自發、互動、共好」的理念下，讓學生把自己吸收到的知識，利用動畫的創意重新詮釋，以國文課裡經典的文學底蘊為基礎，藝術合作參與為核心價值，讓國文與藝術一起灌溉心靈。

學生能擁有對影像藝術的覺察、探究與理解表達的能力，並且學習使用多元媒材影像展現對於文本的思考，在製作創意影片的過程中，提升對於影像藝術的理解、分析、判斷與感知，並能主動參與影像藝術工作分工，在工作中學習理解、溝通與合作。讓舊的文本以影像藝術賦予新的風貌，其思考符合十二年國教的基本理念與課程目標。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 剪故事：金獎剪輯師的電影深層學！從電影敘事、17 階段戲劇結構，到類型電影

作者：高鳴晟 /出版社：原點 /出版日期：2022/08/31

2. 第一次拍電影就上手：

從前製、編劇、拍攝、剪輯到發行，專家手把手帶你從 0 開始的 60 堂課

作者：衣笠竜屯, 片岡 Reiko, 佃光, 小橋昭彦 /譯者：張克柔/出版社：原點

3. 好電影的法則【經典修訂版】：101 堂電影大師受用一生的 UCLA 電影課

作者：尼爾·藍道 /原文作者：Neil Landau/譯者：吳莉君/繪者：馬修·佛瑞德列克 (Matthew Frederick) /出版社：原點

4. 認識電影 (最新修訂第十版)

作者：LOUIS GIANNETTI /譯者：焦雄屏出/出版社：遠流

5. 好電影如何好？：教你看懂電影的 20 堂課

作者：湯瑪斯·佛斯特 /譯者：郭麗娟/出版社：本事出版社

6. 大師運鏡 3：邁向頂尖的 100 種電影拍攝技巧，突破平庸的鏡位設計與導演思維

作者：克利斯·肯渥西 /譯者：張佳立/出版社：PCuSER 電腦人文化

7. 寄生上流：原著劇本+162 幕分鏡圖電影套書

作者：奉俊昊, 韓珍元 /譯者：葛增娜/出版社：寫樂文化

教學資源：

1. 東默農編劇工作室 <https://www.domorenovel.com/>

2. 六指淵用特效玩創意 <https://www.youtube.com/channel/UC7ia-A8gma8qcdC6GDcjwsQ>

3. 新竹市文化局 <https://culture.hccg.gov.tw/>

4. 新竹市影像博物館/或者光盒子 <https://www.facebook.com/OrLightbox/>

二、6 小時實驗課程執行紀錄
 課堂 1 第一單元: 驚鴻掠「影」- 影像藝術概念建立與欣賞

A 課程 1 影像教學

模仿與改編

*建生中醫

*我信賴普拿疼/我信賴惡魔防摔殼

層遞/反思與詰問

*人生不是一場馬拉松

產地直送

對比/劇情的反轉

價值思考/生命價值
*該換哪種臉呢

B 學生操作流程：

藉由影像藝術的鑑賞，帶到影像藝術的製作過程之理解，並且倚靠廣告劇本的知識學習來分析探討文本，精簡文本，並重新賦予文章內容以圖像化的意義與生命。學習如何分析影片畫面,美感,情意。影片的劇情編撰技巧,廣告創意的激發。

在影像的年代洪流中，許多影視作品皆由經典的小說改編而來，學生可以學習分析，文本與影像之間的轉譯，與精粹中間劇情的轉折，其中的文本最重要之核心價值陳述為何，以此去判讀影音知識。

C 課程關鍵思考：影像藝術概念、廣告意義

課堂 2 心領神「繪」-影像藝術分組合作與企劃

A 課程實施照片：

分鏡表
FILM STORY BOARD

景別	時間	說明	特效	效果
	C.S			
	T. Close-up			
	M.S.			
	F.F.S			

他，還活著

靜開雙眼
醫護人員趕來

紫色絨上的綠草

但是
醫院現場設施很複雜

虛弱的他，還活著嗎？

他，送下來了
還在醫院中
繼續他的生活下去嗎？

分鏡圖

特寫鏡頭

側拍鏡頭

中景鏡頭

鳥瞰鏡頭

遠景鏡頭

B 學生操作流程：

練習分組溝通討論學習，使廣告創意激發
 引導學生學習彼此教導，尊重他人意見，看見他人的長處。
 在探討劇情文本之後，學習描繪分鏡表，
 利用分鏡表、人物設計、場景思考去全盤規畫一個完整的活動企劃流程。

C 課程關鍵思考：

主題選擇、劇本、故事設計、鏡頭語言、分鏡腳本、人物造型、場景設計

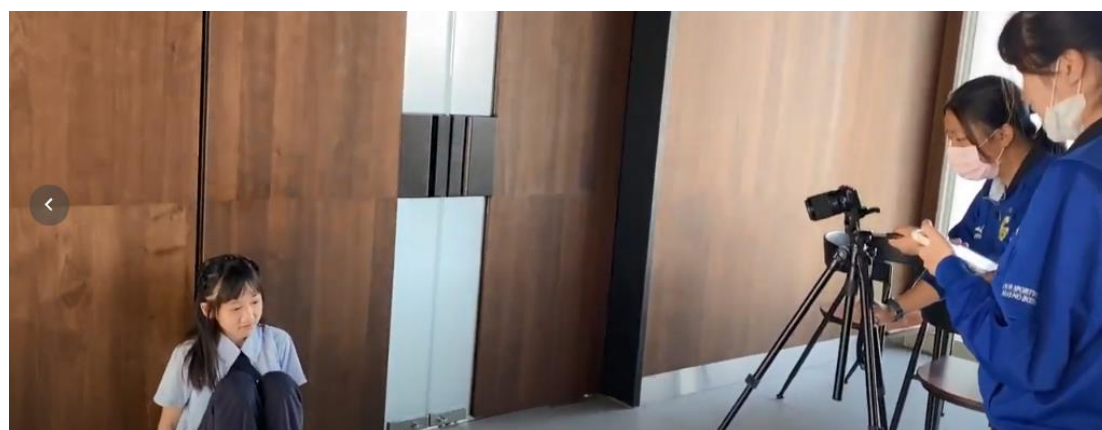
課堂 3 (第三單元:形影「相」繫-影像藝術執行

A 課程實施照片:

B 學生操作流程：

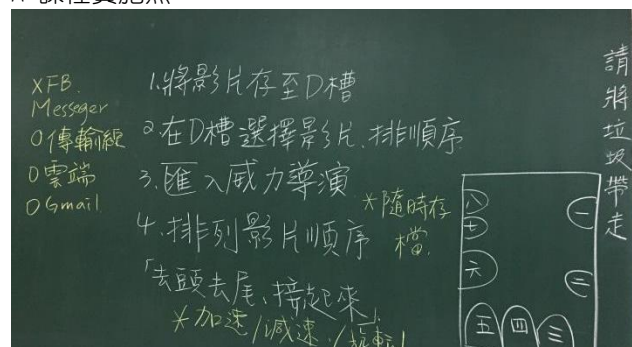
打燈、攝影、展演角色，讓人物與攝影機的配合下，從討論的分鏡表中，一鏡一鏡地錄製出大家一起合作探討的劇本片段。運用眼睛、雙手，手腦並用，透過實作積累每一次的經驗。

C 課程關鍵思考：

攝影機, 拍攝技巧, 取景, 鏡位, 鏡頭移動等、構圖美感、燈光指導、注意事項

第四單元：「剪」影浮光-影像藝術後製

A 課程實施照

B 學生操作流程：

拍完以後還有剪接。而剪接並不是簡單把片段接起來，而是影、畫、音的結合，除了上字幕、配音、配樂，還有特效、轉場、片首片尾的設計，還有資訊能力的訓練，學習轉檔、各種不同的格式，碰到問題開始會自己上網尋求解答，上網看網友分享解決的方式，各種測試，討論如何解決這些問題，一步一步自己完成，真正提升自主學習與探索能力。他們能表達對於文本的重新詮釋，賦予結局新的意義。生在學習的過程中，能主動參與影片分工合作，在工作中理解、溝通與合作學習，從中增進覺察、探究與理解表達的能力。

C 課程關鍵思考：

剪接技巧、媒體教學、配樂選擇、口白錄製、轉檔輸出

課堂 5 相「映」成趣-影像藝術放映成效檢視

A 課程實施照片：

作品上傳

黃丹琪
362 位訂閱者

自訂頻道 管理影片

首頁 影片 播放清單 頻道 簡介

上傳

影片縮略圖	影片標題	觀看次數
	110-2二樓個別攝影影片大會串	觀看次數：2次 · 1小時前
	110-2二樓 青春回憶	觀看次數：1次 · 1小時前
	110-2二樓 YOUTH MOMENT	觀看次數：1次 · 1小時前
	110-2二樓夜校	觀看次數：0次 · 1小時前
	110-2二樓月老	觀看次數：0次 · 1小時前
	110-2二樓 多多指教	觀看次數：0次 · 1小時前
	110-2二樓刻在我心裡的胖子	觀看次數：1次 · 1小時前
	110-2二樓人生如夢初見	觀看次數：0次 · 1小時前
	110-2二樓傳訊	觀看次數：0次 · 1小時前
	110-2二樓母校	觀看次數：2次 · 1小時前

作品賞析/ 上台說明自己的創作

學生自評互評表

三、教學觀察與反思

1. 研發兩份跨領域美感教學方案「國文課動起來-剪紙動畫」、「微影創藝」並已經實際教學多年，試著推廣動畫與微電影等多媒體媒材推廣。
2. 辦理過程當中，是所有國二學生皆參與 350 人。
3. 完成約 70 部成語動畫並於 youtube 發表作品呈現。
4. 上下學期皆進行約 2 個月課程，與語文(國文). 視覺藝術. 聽覺藝術. 表演藝術. 資訊科技. 生命教育等四大領域，六項課程教師跨域共備。

核定實驗課程計畫調整情形

上學期剪紙動畫部分：

學生從動畫短片中，思考如何以每個鏡頭重組呈現故事劇情，由文字的想像轉化為影像的實踐。學習使用多元媒材呈現影像，利用手機拍攝，在製作影片的過程中，展現對影像故事的思考，提升對於影片的理解、分析、判斷與感知。學生的剪紙動畫作品已於 youtube 線上發表，推廣並分享給同學與家長共同觀賞。

下學期微電影部分

因應疫情所做的課程改變

此次學生只有拍攝到一半(約課程發展到第六節課時)就因為疫情的關係停課了，而且即使我們已經完成了學習單，也開始拍攝時，又會遇到學生摘不戴口罩拍攝的問題。如果全部都有口罩，拍攝的狀況與美感也不太佳，表情的狀態也無法被拍攝進去，所以此次的拍攝並未每組都拍攝完成。

加入錯視攝影課程，以拍攝人像與合成方式完成攝影作品，述說創作理念實現跨領域藝術。

