

111 至 112 美感與設計課程創新計畫
112 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/設計教育課程
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： 國立嘉義高級中學
執行教師： 劉佳臻 教師
輔導單位： 南區 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

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	國立嘉義高中
授課教師	劉佳臻
實施年級	高中一年級 (學校課程年級安排更動)
課程執行類別	一、高級中等學校基本設計選修課程 (18 小時 1 學分) V 普通型/技術型/綜合型高級中等學校
班級數	1 班
班級類型	V 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	35 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：日常的攝影構成					
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	V 單堂 ☐ 連堂	教學對象	V 高級中學 1 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： V 並未修習美感教育課程 * 先備能力： * 先修科目：學生有基本的比例關係了解，如二分之一、三分之一、交叉斜角...等比例認知，能應用在畫面構圖的比例關係上。 學生對於色彩有基本的認識，可以延伸探索影像上色彩的分布。 * 先備能力：(概述學生預想現狀及需求) 學生會操作基本的手機功能，可延伸到攝影實作。					

1、 課程活動簡介：

現代人人手一機，人人都可以成為攝影師，拍照不再總是需要經過專業人士的攝影，每一個人都有記錄自己日常生活眼前世界的的能力，經由練習與體驗美感的構成，能將眼前的美記錄下來，並能利用社群軟體分享，讓世界充滿美的影子。

由光線構成與畫面構成引導學生認識影像內的構成之美，並感受不同的構成方式能訴說不同的故事，如焦點主角、環境記事、人像捕捉等，再進階到校園練習攝影，讓拍照不再只是隨手一拍畫面雜亂、光線混亂，經由美感構成攝影練習，真正了解攝影的每個瞬間，所保留下的美好，都需要練習美的察覺與訓練。

以往美常常著重在實物製作，這次讓學生經由手機攝影構成練習，能充分讓美感溶入原本生活，以期未來在日常紀錄能有更佳的美感呈現，並能延伸到思考影像與電影構成取景、社群平台上的影像製作畫面、報章雜誌、螢幕介面等畫面構成的美學意義。

二、課程目標

■ 美感觀察

- 1.觀察日常的顏色與畫面的構成
- 2.探索眼睛所看出去的視野與瞬間
- 3.發現角度的差異與取景的不同美感技術

■ 美感技術

- 1.使用格線構圖、二分之一、三分之一等畫面美感形式
- 2.色彩配合畫面呈現的意念做調整

■ 美感概念

- 1.基礎攝影取景與技巧，了解器材能保存下眼前的美感
- 2.攝影後製的重新構圖與色彩應用，學習如何在攝影後應用後製達到更好的影像美感，讓照片不只是隨手攝影，而是具有構圖、色彩與紀錄事件的日常影像。

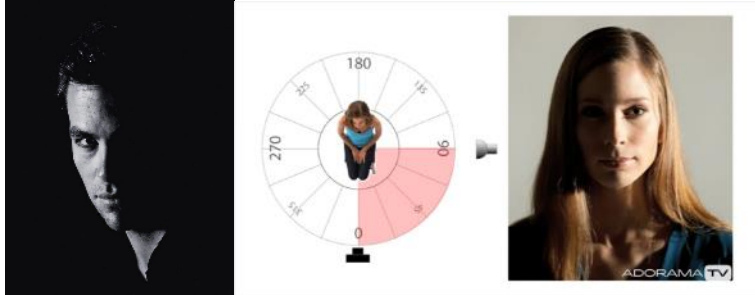
■ 其他美感目標

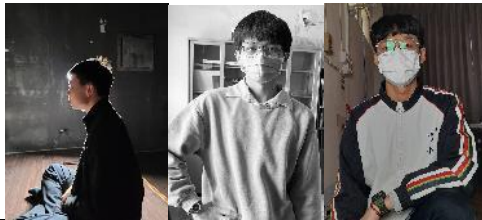

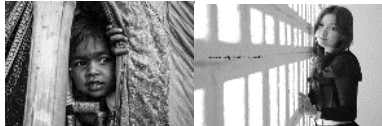
- 1.引導學生做學習歷程時使用具美感與非隨意拍攝的照片

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	9/1	單元目標	講解本學期課程學習內容並介紹幾位攝影師作品
		操作描述	講解本學期課程學習內容，主要先著重在畫面構成，包含影響因素光線，如光線角度產生影子的快面與畫面構圖的裁切呈現，最後加入顏色的部分，由單一設定練習攝影，以期了

			<p>解影像所能呈現的美感非單一因素所掌控。</p> <p>介紹布列松 Henri Cartier-Bresson(決定性瞬間)、倫沙勒 Alan Schaller(黑白敘事手法聞名)、薇薇安邁爾 Vivian Maier(自拍與日常生活攝影)、柯錫杰 Ko Si-Chi(台灣重要攝影師)攝影師作品。</p>
2	9/8	<p>單元目標</p> <p>操作描述</p>	<p>手機攝影內建功能操作練習</p> <p>了解手機攝影的內建功能基本操作，讓學習先了解手機除了點選攝影拍攝，還有後續影像調整與裁切功能，並讓學生實際練習，因為學生手機品牌不同，功能操作有差異，需要練習點選。</p>
3	9/15	<p>單元目標</p> <p>操作描述</p>	<p>正面光攝影</p> <p>著重在亮面與暗面構成(先以頭像畫面 1:1 亮暗為主練習)。讓學生了解日隨意拍攝並非就能攝影出好照片，藉由了解攝影的光線的位置，探索影像上的正面光創造出來的美感與氛圍差異，並介紹正面光線攝影通常使用情況，如肖像五官照。</p>

4	9/22	單元目標	側面光攝影
		操作描述	<p>著重在亮面與暗面構成(先以頭像畫面 1:1 亮暗為主練習)。 讓學生了解隨意拍攝並非就能攝影出好照片，藉由了解攝影的光線的位置，探索影像上的側面光創造出來的美感與氛圍差異，並介紹側面光線攝影為日常最常見的影像呈現方式。</p> <p>引導學生說出日常雜亂光線攝影與單一光源攝影的差異感受為何?</p>
5	10/6	單元目標	背光攝影
		操作描述	<p>著重在亮面與暗面構成(先以頭像練習拍出光暈為主)。 讓學生了解隨意拍攝並非就能攝影出好照片，藉由了解攝影的光線的位置，探索影像上的背光創造出來的美感與氛圍差異，並介紹背光線攝影為日常最常見的剪影呈現方式。</p>
6	10/13	單元目標	側面光與補光攝影
		操作描述	<p>著重在亮面與暗面構成(先以頭像練習拍出側面光與補光為主)。 讓學生了解隨意拍攝並非就能攝影出好照片，藉由了解攝影的光線的位置，探索影像上的側光與補光創造出來的美感與氛圍差異，並介紹側光與補光攝影為最常見的專業攝影狀態。</p>

7	10/20	單元目標	光線構成討論與分享
		操作描述	<p>讓學生反思這幾堂光線攝影操作所學與美感體驗。</p> <p>經由前幾堂課所學的光線構圖，讓學生分享一張最滿意的作品，並說明光線帶來的畫面構成美感，與學生從中學習到的美感實作感受。</p>
8	10/27	單元目標	人像與二分之一畫或三分之一畫面構成
		操作描述	<p>著重在人與環境構成(二分之一與三分之一畫面構成為主)。</p> <p>讓學生了解除了光影變化的畫面構成，還須學習在攝影框內的比例構成。</p> <p>藉由了解二分之一畫面構成，探索影像上二分之一創造出來的美感與氛圍差異，通常使用在人與景同樣重要，所以畫面比例相近。</p> <p>探索影像上三分之一創造出來的美感與氛圍差異，通常使用在人與景互動的情況，所以畫面構成能看出人與景的互動但非著重在人像上。</p>
9	11/3	單元目標	人像與九宮格焦點畫面構成(黑白照片)
		操作描述	<p>著重在人與環境構成(先以九宮格其中一個焦點畫面構成為主)。</p> <p>讓學生了解除了光影變化的畫面構成，還須學習在攝影框內的比例構成。</p> <p>藉由了解九宮格其中一個焦點畫面構成，探索影像上九宮格其中一個焦點創造出來的美感與氛圍差異，通常使用在人在環境中的樣態，所以畫面能看出場景並記錄人的行為樣態。</p>

			
10	11/10	單元目標	人像與斜角畫面構成
		操作描述	<p>著重在人與環境構成(先以斜角畫面構成為主，及非水平或垂直構圖)。</p> <p>讓學生了解除了光影變化的畫面構成，還須學習在攝影框內的比例構成。</p> <p>藉由了解斜角畫面構成，探索影像斜角構圖上創造出來的美感與氛圍差異，通常會產生與平常水平或垂直構圖不同的感受，容易有動態或是畫面傾斜的效果。</p>
			
11	11/17	單元目標	人像與一點透視畫面構成
		操作描述	<p>著重在人與環境構成(先以一點透視畫面構成為主)。</p> <p>讓學生了解除了光影變化的畫面構成，還須學習在攝影框內的比例構成。</p> <p>藉由了解一點透視畫面構成，探索影像斜角構圖上創造出來的美感與氛圍差異，並讓學生了解眼睛所產生出來的透視效果，一點透視前大後小，呈現空間感。</p>
			
12	11/24	單元目標	人像與色彩構成-雙色打光
		操作描述	<p>著重在人與色彩的構成</p> <p>承接上面畫面構成的學習，進階到加入色彩的調控，先由雙色打光進行美感體驗。</p> <p>讓學生感受顏色影響影像呈現出來的差異，並可嘗試說明出黑白與雙色的視覺感受。</p>

			
13	12/1	單元目標	人像與色彩構成-校園攝影
		操作描述	<p>著重在學生與校園環境構成 眼睛所看到的彩色世界是最常見的影像畫面，讓學生藉由前段課程練習，影用之前所練習的幾項美學畫面構成，實際拍攝校園場景，並說出拍影像所要呈現的想法。</p>
14	12/8	單元目標	校園攝影分享
		操作描述	<p>回顧前幾次的構成，不僅有畫面構成更有顏色配置，但攝影最難的抓住影像的瞬間。 影像的拍攝即為永恆的瞬間，讓學生回想高中三年的記憶，去拍攝一張想要永遠留存下的瞬間。</p>
15	12/15	單元目標	攝影創作-1
		操作描述	<p>回顧前幾次的構成，不僅有畫面構成更有顏色配置，但攝影最難的抓住影像的瞬間。 影像的拍攝即為永恆的瞬間，讓學生回想高中三年的記憶，去拍攝一張想要永遠留存下的瞬間。</p>
16	12/22	單元目標	攝影創作-2
		操作描述	<p>拍攝一張想要永遠留存下的瞬間，但成果通常無法一次成功，藉由數次練習，完成一張最終照片並上傳雲端。</p>
17	12/29	單元目標	影像分享與回饋-學生分享
		操作描述	<p>經過一連串的畫片構圖與顏色構成練習，讓學生上台分享最終的攝影創作作品，說出畫面構成呈現出來的感受，與畫面中顏色所產生的氛圍。 師生給予回饋。</p>
18	1/05	單元目標	影像分享與回饋-師生討論延伸日常美感構成

		操作描述	<p>師生共同討論日常紀錄如何能有更佳的美感呈現？</p> <p>從中延伸到思考實際每日身邊的光影構成、畫面構成、色彩構成等，如影像與電影構成取景、社群平台上的影像製作畫面、報章雜誌、螢幕介面等畫面構成的美學意義。</p> <p>美感與生活銜接才能日漸培養美的感知，並能察覺美的存在與保留，最後影響他人，讓眼前的每日風景日漸美好。</p>
--	--	------	---

四、預期成果：

1. 學習欣賞攝影的構圖與色彩配置的美感
2. 了解日常攝影的畫面構成與色彩拍攝
3. 培養基礎設計中的構成能力
4. 學習美的察覺，並能留下美好的畫面

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 手機也能活用的人像打光技法：「光之魔術師」伊爾科的【離機閃燈】攝影教學書、作者：伊爾科·亞歷山卓夫、出版社：尖端、出版日期：2021/03/12
2. 手機攝影必學 BOOK：用 OX 帶你學會拍人物、食物、風景等情境照片、作者：魏三峰、出版社：四塊玉文創、出版日期：2020/08/04
3. 用手機也能拍得更好的 100 個妙方：完美攝影微調術、作者：CAPA、出版社：尖端、出版日期：2018/04/10
4. 這樣構圖，手殘也能拍出好照片：13 種構圖類型×14 項攝影秘訣×34 個實用範例，保證你拍照從此不失敗！、作者：河野鐵平、出版社：平裝本、出版日期：2015/09/29
5. 「全圖解」從素人成為達人的攝影速成教科書，一本就能解決你所有的拍照困擾、作者：永峰英太郎，岡克己、出版社：尖端、版日期：2021/02/19

六、教學資源：

PPT、投影幕、小型攝影棚、手機攝影等。

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

無。

二、18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：

介紹布列松 Henri Cartier-Bresson(決定性瞬間)、倫沙勒 Alan Schaller(黑白敘事手法聞名)、薇薇安邁爾 Vivian Maier(自拍與日常生活攝影)、柯錫杰 Ko Si-Chi(台灣重要攝影師) 攝影師作品。

C 課程關鍵思考：

思考現代手機隨手攝影與攝影師作品的差異

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

增加介紹肖像人像實紀攝影師 Lee Jeffries 李·杰弗里、Steve McCurry、Rehahn。

C 課程關鍵思考：

思考人像攝影所呈現出來的畫面故事。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

手機攝影內建功能操作練習

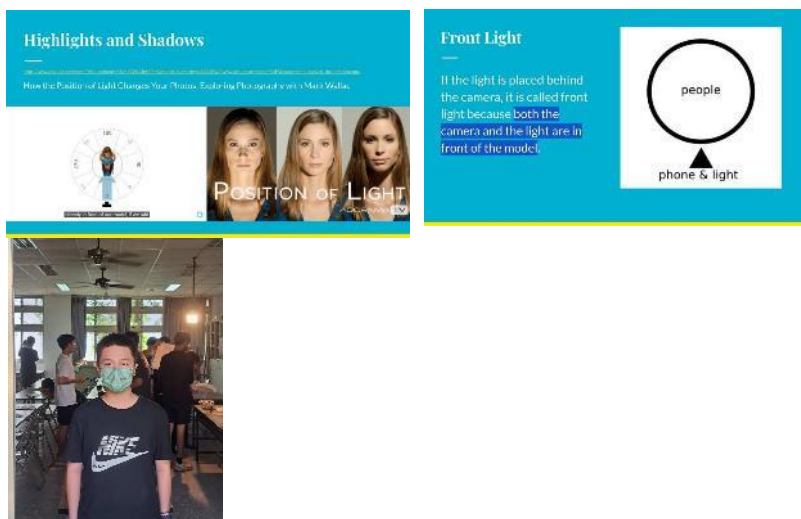
讓學習先了解手機除了點選攝影拍攝，還有後續影像調整與裁切功能，並讓學生實際練習，因為學生手機品牌不同，功能操作有差異，需要練習點選。

C 課程關鍵思考：

除了直接套用濾鏡功能，思考如何調整影像色調美感

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

正面光攝影

著重在亮面與暗面構成(先以頭像畫面 1:1 亮暗為主練習)。

讓學生了解日隨意拍攝並非就能攝影出好照片，藉由了解攝影的光線的位置，探索影像上的正面光創造出來的美感與氛圍差異

C 課程關鍵思考：

思考正面光攝影照片的傳遞訊息

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

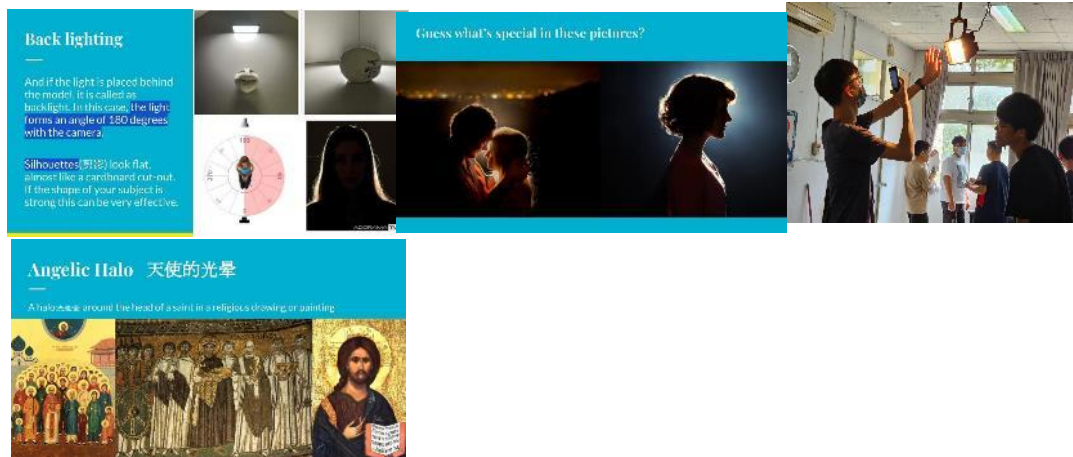
藉由了解攝影的光線的位置，探索影像上的側面光創造出來的美感與氛圍差異，並介紹側面光線攝影為日常最常見的影像呈現方式

C 課程關鍵思考：

思考側面光攝影照片的傳遞訊息

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

探索影像上的背光創造出來的美感與氛圍差異，並介紹背光線攝影為日常最常見的剪影呈現方式

C 課程關鍵思考：

思考背光攝影照片的傳遞訊息

課堂 7

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

了解攝影的光線的位置，探索影像上的側光與補光創造出來的美感與氛圍差異，並介紹側光與補光攝影為最常見的專業攝影狀態。

C 課程關鍵思考：

思考側面光與補光攝影的呈現差異與用途

課堂 8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

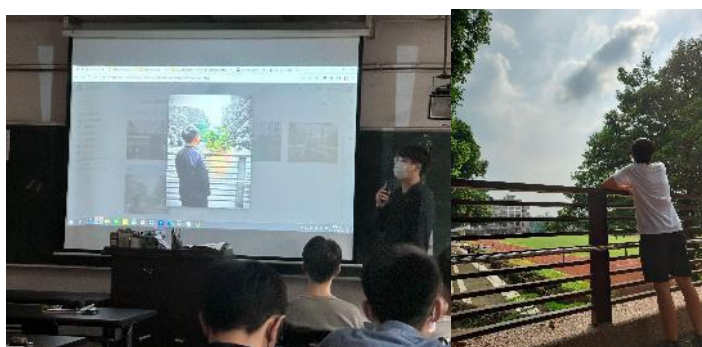
經由前幾堂課所學的光線構圖，讓學生分享一張最滿意的作品，並說明光線帶來的畫面構成美感，與學生從中學習到的美感實作感受。

C 課程關鍵思考：

探討自己的攝影作品是否符合想拍攝的故事性

課堂 9

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

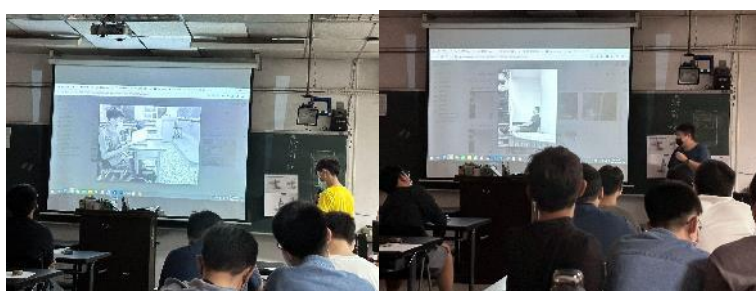
了解二分之一畫面構成，探索影像二分之一與三分之一創造出來的美感與氛圍差異，通常使用在人與景同樣重要，所以畫面比例相近。

C 課程關鍵思考：

思考平常拍攝構圖與二分之一或三分之一構圖差異

課堂 10

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

了解九宮格其中一個焦點畫面構成，探索影像上九宮格其中一個焦點創造出來的美感與氛圍差異，通常使用在人在環境中的樣態，所以畫面能看出場景並記錄人的行為樣態

C 課程關鍵思考：

思考九宮格焦點攝影是否有真的讓人更加注意到焦點

課堂 11

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

了解斜角畫面構成，探索影像斜角構圖上創造出來的美感與氛圍差異，通常會產生與平常水平或垂直構圖不同的感受，容易有動態或是畫面傾斜的效果

C 課程關鍵思考：

思考斜角構圖呈現出來是否比水平或垂直構圖更加不穩定

課堂 12

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

了解一點透視畫面構成，探索影像斜角構圖上創造出來的美感與氛圍差異，並讓學生了解眼睛所產生出來的透視效果，一點透視前大後小，呈現空間感

C 課程關鍵思考：

思考一點透視與斜角構圖的呈現效果差異

課堂 13

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

加入色彩的調控，先由雙色打光進行美感體驗，讓學生感受顏色影響影像呈現出來的差異

C 課程關鍵思考：

雙色攝影的畫面感受與一般常見色彩攝影的差異

課堂 14

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

讓學生藉由前段課程練習，影用之前所練習的幾項美學畫面構成，實際拍攝校園場景

C 課程關鍵思考：

思考取景與構圖美感的重要性

課堂 15

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

藉由前一節校園攝影，練習說出拍影像所要呈現的想法並使用了甚麼要的構成樣式。

C 課程關鍵思考：

如何解釋畫面呈現出來的故事性

課堂 16

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

影像的拍攝即為永恆的瞬間，讓學生回想高中三年的記憶，去拍攝一張想要永遠留存下的瞬間。

C 課程關鍵思考：

高中三年回憶如何用攝影表現出來

課堂 17

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

實際校園攝影，藉由數次練習，完成一張最終照片並上傳雲端。

C 課程關鍵思考：

高中三年回憶如何用攝影表現出來

課堂 18

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

師生共同討論日常紀錄如何能有更佳的美感呈現？

並從中延伸到思考實際每日身邊的光影構成、畫面構成、色彩構成等，如影像與電影構成取景、社群平台上的影像製作畫面、報章雜誌、螢幕介面等畫面構成的美學意義。

C 課程關鍵思考：

攝影的美感是否經由練習而有所感？有所提升？

三、教學觀察與反思

- 1.在課程上如果設計整學期都使用到手機當攝影器材，容易讓部分學生在練習操作的時候玩手機遊戲或是做其他事情。
- 2.現在社群媒體與修圖軟體很多，學生受其影響容易修改照片美感時，直接套用現有特效或濾淨，練習相片的數據調整影響照片成果的這個過程體驗會減少。
- 3.學生對於攝影有更深入的了解與美感感受，雖不是每位學生都能達到美感攝影畫面，但都能察覺表現出來的差異性。