

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： 國立新化高級中學
執行教師： 黃慧華 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
- 4、 學生學習心得與成果

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	國立新化高中
授課教師	黃慧華
實施年級	高中三年級
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) ☒ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校
班級數	1班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他
學生人數	12名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱： 青春說課-活用攝影眼					
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	☒ 高級中學三年級
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： ☒ 並未修習美感教育課程 * 先備能力： 打開感知紀錄青春校園生活。 建議以己身喜愛的學科出發，找出校園駐足痕跡並拍下紀念。 1.喜愛拍照，對攝影有基本認識。 2.對環境空間與己的關心愛護。					

1、 課程活動簡介：

青春說課-活用攝影眼

在生命成長中

記錄生活的 溫暖 溫馨 溫度

用攝影方法實踐自身的觀點，

用影像記錄校園風雲人物榜的神采。

提問：

什麼是你生命中印象最深刻的畫面？

如何拍出有溫度的照片？

從校園場景裡看見青春故事，學習提起相機，紀錄校園點點滴滴的喜、怒、哀、樂美好影像。

啟發學生的觀察、認知、體驗、探索、創造等多元能力。

透過實景攝影，提供一些相關的詞語字彙，延伸出更多創作空間。包括：光影、色溫、季節顏色、空間、動態攝影、構成、肢體語言、反應互動情緒、機會快門、散景、迷焦、與周邊環境的關係。

緣起~

一、從太平洋剛昇起的銀河，**談點線面**；

二、了解環境特性；注意背景色調，談**色彩**到散景藝術性，如：(1逆光 滲透光轉為光泡、2低 ISO 大光圈 背景如油畫、3 一樣滲透光、平行光 產生彩虹光泡4高 ISO 背景虛化~ 快門速度、5 高速快門 虛化背景)；

三、談**比例**構圖，從預期主題進入畫面：1(選定背景主題預期性進入畫面) 2微距攝影 3(光軌) 長曝光 高雄輕軌~ 曝光三十秒4氣候驟變 閃電交加；動態攝影-快速快門；

四、為現在進行式按下停止鍵；創造氣氛 迷焦；

五、動態攝影-慢速快門 追焦；

六、機會快門；把攝影與生活作連結。

檢驗步驟(做到請打 v)

- Q1.瞭解環境攝點特性 並善用
- Q2.觀察拍照時機點 並紀錄
- Q3.活用攝影參數 並紀錄
- Q4.法大自然節奏的攝影精神
- Q5.發揮攝影眼，讓生活處處有美景

二、課程目標

尋找生命感動，拍下瞬間的永恆。

- 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）

從校園場景裡看見青春故事

- 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）

攝影知能與操作。

透過實景觀察，延伸創作。包括：動態、肢體情緒、互動反應、機會快門、散景、迷焦、與周邊環境的關係。

- 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）

色彩、色溫、季節顏色、比例、構成

- 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）

用攝影方法實踐自身的觀點，參加甄選校刊「風原新聞」封面。

青春說課-活用攝影眼 課程大綱

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		單元目標	緣起~ 環境感知(觀察從太平洋剛昇起的銀河)
		操作描述	企劃與紀錄(初探) 描述觀察對象/環境、地理、文化、歷史各種條件等..當成線索 操作方法/發現夜間銀河與環境太平洋關係 使用材料技術/採一邊觀察一邊圖文筆記的圖像設計紀錄。 美感觀點/點線面生活觀察夏季銀河介紹 預期階段成果等等內容/引起學習動機(合歡山銀河照片)
2		單元目標	企劃與紀錄(初探) 瞭解環境攝點特性並善用

		操作描述	<p>描述觀察對象/描述眼見環境引起內心起伏的情緒 操作方法/學習觀察人與周遭環境的巧妙互動 使用材料技術/校園探索 美感觀點/預期階段成果等等內容/ 1.能發現環境中比例構面。 2.尋找趣味好玩的畫面 3.用情緒氣氛彰顯狂想的自我風格。</p>
3		單元目標	觀察紀錄 拍照時機點 (觀察光線變化與攝影的關係)
		操作描述	<p>生活觀察與紀錄 描述觀察對象/分析環境中的色彩、材質及比例配置並記錄。 觀察人與周遭環境的巧妙互動 界定各構面間的具體關係 補充增加美感體驗 操作方法/基本單眼相機操作，並紀錄生活 使用材料技術/單眼相機 美感觀點/預期階段成果等等內容/(表現) 用正確指導語引導被攝者在鏡頭前呈現自然樣貌</p>
4		單元目標	色彩 背景色效果 藝術性散景
		操作描述	<p>藝術性表現 描述觀察對象/學習觀察人物背景顏色 界定各構面間的具體關係 補充增加美感體驗 操作方法/參考範例，現場指導 使用材料技術/調整相機參數，使背景呈現藝術效果 美感觀點/預期階段成果等等內容/感受多元的藝術背景效果</p>
5		單元目標	實作 活用攝影參數
		操作描述	<p>描述觀察對象/認識環境與參數關係 界定各構面間的具體關係 補充增加美感體驗 操作方法/現場示範 使用材料技術/1.比較自然與室內光差異，學習調整 ISO 參數。 2.認識光源對畫面構成的影響。 3.分組討論，比較差異。 美感觀點/預期階段成果等等內容/能正確實作</p>
6		單元目標	構成 預期構圖進入主畫面

		操作描述	<p>描述觀察對象/主題特性</p> <p>界定各構面間的具體關係</p> <p>補充增加美感體驗</p> <p>操作方法/填滿構圖框並分析主題及副題為背景</p> <p>使用材料技術/構圖框</p> <p>美感觀點/預期階段成果等等內容/為詩意的畫面畫龍點睛</p> <p>運用前框景概念，讓學生走進畫面，簡易理解美的原理原則及構圖的基本概念。</p>
7		單元目標	(表現實踐) 用攝影方法實踐自身的觀點
		操作描述	<p>描述觀察對象/參考範例，選定自我表現風格</p> <p>操作方法/2人一組 互為拍攝</p> <p>使用材料技術/拍下專注眼神</p> <p>美感觀點/預期階段成果等等內容/賦予創作的神采與新生命</p>
8		單元目標	(表現實踐) 為現在進行式按下停止鍵
		操作描述	<p>立體空間的構成(初探一)</p> <p>生活上之應用或設計可能，參考「文創作品」</p> <p>描述觀察對象/生活行為觀察</p> <p>操作方法/為日常生活捕捉進行式動作</p> <p>使用材料技術/分組手機習拍</p> <p>預期成果/培養團隊默契，紀錄生活軌跡</p>
9		單元目標	(表現實踐) (動態攝影-快速快門)
		操作描述	<p>立體空間的構成(初探二)</p> <p>生活上之應用或設計可能，參考「文創作品」</p> <p>描述觀察對象/捕捉運動中的人或物體</p> <p>操作方法/追尋運動中的物體並附於動態感</p> <p>使用材料技術/能估算移動物之速度設定快門</p> <p>預期階段成果/能掌握快門時機，紀錄移動物之清晰影像</p>
10		單元目標	(表現實踐) 迷焦 氛圍與質感
		操作描述	<p>立體空間的構成(初探三)</p> <p>生活上之應用或設計可能，參考「文創作品」</p> <p>描述觀察對象/配合主體物創造氛圍</p> <p>操作方法/確定焦段可調整之範圍</p> <p>使用材料技術/迷焦</p> <p>美感觀點/迷焦讓光泡呈現喜樂、幸福感</p>
11		單元目標	質感氛圍轉化 幸福的彩虹光泡效果
		操作描述	<p>創作基礎課程規劃</p> <p>描述觀察對象/參與式主題;引導學生討論生活中賞心悅目事物</p> <p>操作方法/確定焦段可調整之範圍</p> <p>使用材料技術/迷焦</p> <p>預期階段成果等等內容/賦予美感的形而上情感意涵的部份</p>
12		單元目標	(表現實踐) 追焦

		操作描述	<p>立體空間的構成(初探四)</p> <p>描述觀察對象/移動物體之速度</p> <p>預期階段成果/掌握快門·清晰紀錄移動物·背景呈現動態感</p> <p>操作方法/移動物體之速度設定快門</p> <p>使用材料技術/保持追焦速度穩定性</p> <p>預期階段成果/並清晰拍下運動節奏</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.發現美感空間中的和諧元素。 2.懂得動態影像的表現與畫面均衡內涵。
13		單元目標	(表現實踐) (動態攝影-慢速快門)
		操作描述	<p>立體空間的構成(初探五)</p> <p>描述觀察對象/更慢速追焦移動中的物體</p> <p>操作方法/追尋運動中的物體並賦於更動態速度感</p> <p>使用材料技術/移動物體之速度設定快門(進階)</p> <p>預期階段成果等等內容/掌握快門·紀錄移動物之動態影像</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.發現美感空間中的和諧元素。 2.懂得動態影像表現與畫面均衡內涵
14		單元目標	(表現實踐) 瞬間-機會快門
		操作描述	<p>描述觀察對象/參與式主題:引導學生討論生活稍縱即逝的畫面</p> <p>操作方法/習拍：繽紛落葉、瞬間神情。</p> <p>使用材料技術/手機拍攝</p> <p>預期階段成果/把握瞬間·思考未來·勇敢探索新的美感經驗。</p>
15		單元目標	(實作) 生活與藝術
		操作描述	<p>特別企劃 用影像說故事</p> <p>在執行拍攝中·體會最真實的生活樣貌。</p> <p>成果補充與在地生活的關聯性並引到學生反思生活中的色彩、比例、構成的體現·將概念轉化為日常能使用或對話的設計作品。</p> <p>描述觀察對象/對生活週遭所見：食衣住行育樂的感動及發現</p> <p>操作方法/小組分組</p> <p>使用材料技術/人像為主·校園為景·各拍下悲、喜情緒。</p> <p>預期階段成果等等內容/構思有故事的創意畫面。</p>
16		單元目標	(實作) 發揮攝影眼

		操作描述	<p>點亮學生的價值，讓成就感帶領學習，讓生活處處有美景。</p> <p>描述觀察對象/對生活週遭所見印象特別深刻的發現</p> <p>成果補充與在地生活的關聯性並引到學生反思生活中的色彩、比例、構成的體現，將概念轉化為日常能使用或對話的設計作品。</p> <p>操作方法/能運用色光、空間配置與氣氛練習影像創作。</p> <p>使用材料技術/嘗試運用手邊鏡頭拍下別具創意的視覺故事。</p> <p>美感觀點/預期階段成果等等內容/教師在現場教學的敏捷力，引導訓練學生即時思考、能接住生活中的變化球，滾動修正。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.能應用比例構面於創作。 2.讓尋常景色轉換成趣味好玩的畫面 3.突顯夢幻狂想的自我風格變化。
17		單元目標	<p>形狀 結構初探 法大自然節奏的攝影精神</p>
		操作描述	<p>描述觀察對象/打開五感：視、聽、嗅、味、觸覺，覺察大自然節奏。</p> <p>結合校園周邊環境議題，培養學生對生活環境的「問題意識」，符合美感教育精神。透過生活化的設計課程，才能引導學生發現生活中的美感「問題」，並在操作練習中認識不同的美感構面，以符合美感教育中，從日常生活觀察出發，透過設計方式回應的主旨概念。</p> <p>操作方法/用相機記錄時序的變化及影響。</p> <p>使用材料技術/相機紀錄。</p> <p>美感觀點/預期階段成果等等內容/探討美的元素。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.發現美感空間中的和諧元素。 2.養成記錄時序對人的意義與內涵。 <p>預期階段成果/啟發對自然環境的關懷，進而做到，敬畏自然。</p>
18		單元目標	<p>(表現實踐) (藝術牆布置) 成果展</p>
		操作描述	<p>描述觀察對象/人物與校園的合宜配置、空間布置。</p> <p>結合校園周邊環境議題，培養學生對生活環境的「問題意識」，符合美感教育精神。透過生活化的設計課程，才能引導學生發現生活中的美感「問題」，並在操作練習中認識不同的美感構面，以符合美感教育中，從日常生活觀察出發，透過設計方式回應的主旨概念。</p> <p>操作方法/成果分享交流</p> <p>使用材料技術/主題式發想、團體創思設計</p> <p>預期階段成果/1.能獨立思考建立自信的美感判斷</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.能與組員討論溝通，票選最佳方案 3.能表達自己的觀點並尊重他人的想法

四、預期成果：

課程以帶領學習者從校園生活觀察出發，導入愛校、愛學習，延伸探索學科場域，呼應校園學科特性的學習經驗，讓學生自我思考，環境關懷參與。

學生將學會：

- 1.能運用美感構面觀察省思環境中的美感問題。
- 2.能分析環境空間中的色彩、材質及比例配置。
- 3.能思考景物在影像構圖中的合宜配置。
- 4.能運用光、色彩、空間配置與氣氛影像創作。
- 5.能布置藝術牆。

更期待小組分工、鷹架學習，呈現學習成果多樣性。

最終培養學生追求至美至善的鑑賞思辨能力，為學生埋下社會美學養分。

- 教學資源：美感教育的光譜—橫向跨域與縱向連結。
- 美感日誌/專題文章/場所的力量：開創學校與藝術現場的合作關係

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

- 1.適性加入拍攝示範解說，延伸學生生活探索觸角
- 2.依學生個別特性給予分組，小組合作達成鷹架學習。
- 3.應學生臨時狀況給予適時課程連結
- 4.用簡單的理念「打開生活行為觀察」

二、6-18小時實驗課程執行紀錄

希望「美感有感」能落實三方面：

- 1 - 感受人與環境，讓生活瀟灑美。
- 2 - 里仁為美，社會同理。
- 3 - 反求諸己，意識人我關係緊扣。

作業流程→講解 → 示範 → 實作 → 小組合作 → 共同評析 → 小組專題 → 發表

課堂實施過程

A 課程實施照片：

學期課程中，主要目標為讓學生打開生活美感的知覺，感受生活中點線面、色彩、構成的美感，獨創出自己對在地景物特色感動。

◆第一章

緣起~ 環境感知 打開生活任意門

1. 企劃與紀錄(初探)

描述觀察對象/環境、地理、文化、歷史各種條件等..當成線索

2. 一邊觀察一邊圖文筆記

3. 思考在地台南特色。

◆第二章

生活觀察與紀錄

1. 描述觀察對象/分析環境中的色彩、材質及比例配置並記錄。

2. 觀察人與周遭環境的巧妙互動

3. 界定各構面間的具體關係，補充增加美感體驗

◆第三章

1. 生活上之應用或設計可能，參考「節氣限定文創」

2. 重新定義再創作

◆第四五章

表現環境中的影像，歸納美感形式

1. 生活中的進行式發現什麼？

2. 學習創意的視覺敘事

3. 討論訂出小組主題，歸納美感形式

(實踐) 多樣性物件的秩序性構成排列

◆第六章

迴返討論生活週遭所見材質的發現

(實踐) 發現美感空間中的主題及和諧元素

B 學生操作流程：

基本設計
(認識生活中美的事物·體驗、感受並學習記錄)

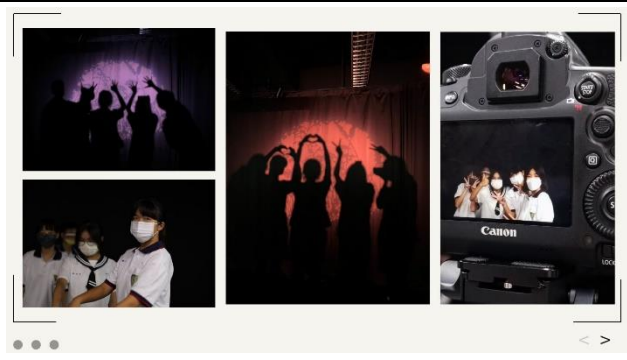

講座:青春說課
 加入這門課的我們，一開始都是衝著「如何拍出好照片」來的，原本以為一定要構圖好、光線佳才是好照片。
 聽了老師的分享以後才知道好照片的定義並沒有那麼狹隘，且為了要滿足構圖好光線佳等條件的話，照片會變得死板、太過刻意。
 只要你喜歡這一瞬間就好，這樣呈現出來的故事感就已經是最美的了。

基本設計
(講座模式·蒐集專家建議、記錄對生活美感的觸動)

基本設計
生活觀察·發揮創意·練習善用文字的力量

基本設計
(探索光影·練習構圖)

基本設計
(主題式文創設計1)

基本設計
(主題式小組創作2)

C 課程關鍵思考：
 培養學生思考 觀看 觀察 發現的能力
 透過觀看 觀察 比較 轉化為感知能力
 漸漸能心隨意走 捕捉記錄感動的畫面

三、教學觀察與反思

- 1.讓學生討論在地主題， 布置藝術牆。
- 2.適性分組讓學生彼此鷹架學習， 激盪新創意。
- 3.能用影像表達創意， 學習尊重， 分享成果。

四、學生學習心得與成果

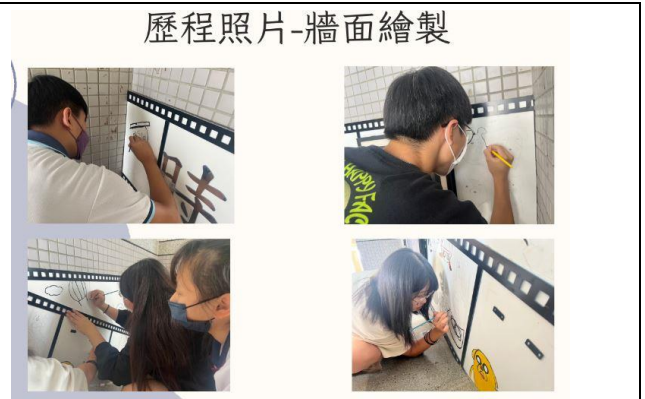
專案三:台南美食彩繪牆

創作媒材：壓克力顏料、簽字筆
創作時間：2023年12月

從我們熟悉的家鄉台南出發，以其最具知名的美食作為創作構想，如棺材板、芒果、珍珠奶茶、虱目魚、蝦捲等等，並搭配童趣的氣球等元素，使畫面更具活力，藉由底片風格的背板，彷彿喚出潛藏在我們心中的台南意向。

歷程照片-牆面繪製

基本設計(藝術牆1/紀錄在地生活中美的事物)

基本設計(藝術牆2/記錄生活美感的觸動)

創作歷程

DAY 0 等待構圖的白色背板

DAY 1 草稿完工開始上色

DAY 2 上色中

創作歷程

DAY 5 底部大致完成

DAY 6 擴展範圍至上方

DAY 12 完成

基本設計(合作構思， 實踐創作)

基本設計(紀錄探索)

光影作品集 2023

基本設計 (用影像表達心情、氣氛)

光繪作品集 2023

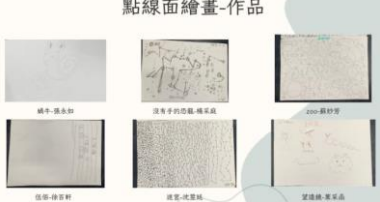

基本設計(集體創作， 完整詮釋影像的奧妙)

心得

參與這門課程是一次豐富的學習體驗。透過深入的探討和實踐,我獲益良多。課程的結構清晰,教學方法多元,使我更深入理解相應的知識領域。同時,與同學互動,分享見解,豐富了我的視野。在實際應用中,我學到了許多實用技能,這些對我未來的職業發展大有幫助。

總體而言,這門課程不僅滿足了我的學術需求,更啟發了我對所學領域的熱情,是一次難得的學習機會。

<p>牆面設計</p> 	<p>點線面繪畫-作品</p> 	<p>聖誕樹光繪課程</p> <ol style="list-style-type: none">1.想法構思2.道具選擇3.在全黑的環境進行拍攝4.成果展示
<p>點、線、面基本元素創思習作</p> <p>步驟：</p> <ol style="list-style-type: none">1.隨意紙上畫很多圓點2.組內同學輪流互換,將兩點連成線3.發揮想像,聯想點和線構成何圖案4.為作品訂定主題		