

113 年至 115 年美感與設計課程創新計畫
113 學年度第 1 學期 學校課程實施計畫

高級中等學校及國民中學
設計教育課程 / 基本設計 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：中山學校財團法人
 高雄市中山高級工商職業學校

執行教師：江沛航 教師

輔導單位：南區 基地大學輔導

目錄

壹、課程計畫概述

- 一、課程實施對象
- 二、課程綱要與教學進度

貳、課程執行內容

- 一、核定課程計畫調整情形
- 二、課程執行紀錄
- 三、教學觀察與反思
- 四、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	中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校		
授課教師	江沛航		
申請類別	☒ 設計教育課程 (至少 6 小時) ☐ 基本設計 (18 小時)		
課程執行類別	☐ 國民中學 ☐ 普通型高中 ☒ 技術型高中 ☐ 綜合型高中		
授課年級	☐ 國一 ☐ 國二 ☐ 國三 ☐ 高一 ☐ 高二 ☒ 高三		
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班		
課程類型	☐ 高一多元選修 ☐ 高二加深加廣 ☒ 其他：美術 (部訂必修)		
班級數	4 班	學生數	115 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱	生活中沒有旁觀者
課程主題 (可複選)	☐ 色彩 ☐ 質感 ☒ 比例 ☒ 構成 ☐ 結構 ☐ 構造 ☒ 重大議題：A3.環境、B12.責任消費及生產
課程主題 其他選填項目	【A】教育部 108 課綱之 19 項重大議題 A1.性別平等、A2.人權、A3.環境、A4.海洋、A5.品德、A6.生命、A7.安全、A8.家庭教育、A9.生涯規劃、A10.資訊、A11.科技、A12.法治、A13.國際教育、A14.閱讀素養、A15.防災、A16.能源、A17.多元文化、A18.戶外教育、A19.原住民族教育。 【B】SDGs 聯合國「2030 永續發展目標」 B1.終結貧窮、B2.消除飢餓、B3.健康與福祉、B4.優質教育、B5.性別平權、B6.淨水及衛生、B7.可負擔的潔淨能源、B8.合適的工作及經濟成長、B9.工業化/創新及基礎建設、B10.減少不平等、B11.永續城鄉、B12.責任消費及生產、B13.氣候行動、B14.保育海洋生態、B15.保育陸域生態、B16.和平/正義及健全制度、B17.多元夥伴關係

全新課程說明	■ 本人過去沒有施作的課程設計。 ■ 本人了解其他教師沒有相同課程設計。 ■ 課程設計創意理念： 1. 以環境議題為切入點，讓學生了解藝術創作如何與社會對話，甚至產生擾動，引起社會大眾對於該議題的共鳴。 2. 透過攝影作品的分析，引導學生透過簡單的攝影構圖練習，建立「構成」的概念。 3. 引導學生分組設定關心的議題，走入校園或社區拍攝，透過攝影作品呈現對該項議題的觀點。 4. 引導學生將分組攝影作品大圖輸出，於本校文史館策劃展示，由各組派員導覽。

一、課綱核心素養 (請勾選符合項目)

A.自主行動	☐ A1.身心素質與自我精進 ☐ A2.系統思考與解決問題 ☐ A3.規劃執行與創新應變
B.溝通互動	☒ B1.符號運用與溝通表達 ☐ B2.科技資訊與媒體素養 ☒ B3.藝術涵養與美感素養
C.社會參與	☒ C1.道德實踐與公民意識 ☐ C2.人際關係與團隊合作 ☐ C3.多元文化與國際理解

二、學生先修科目或先備能力 (300 字左右)

* 先修科目：

■ 曾修美感教育實驗課程：課程實施對象為本校普通型高中學生，學生除了在七至九年級階段學習過三年視覺藝術課程，另在二年級時曾學習過一學期的美感課程，對色彩、質感、構成等美感構面有一定了解。

* 先備能力：由於學生曾學習過環境改造美感課程，對於觀察生活周遭環境，發掘身邊相關議題有所經驗，故系列課程著重於讓學生能夠以美感思考介入社會議題，以藝術活動實踐社會參與。

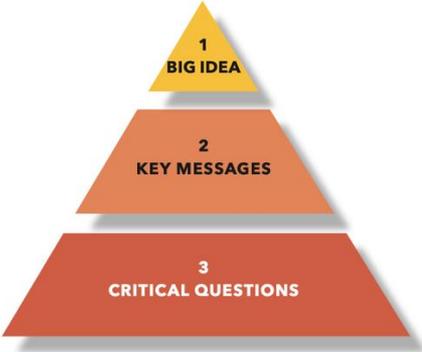
三、課程概述 (300 字左右)

本課程從「意識、策略、實踐」三個面向出發，從《南風》系列作品所呈現的環境議題，引導學生「意識」到社會各項議題，試著探索環境、社會、公民責任等交互關係，以攝影為觸碰社會議題的「策略」，結合環境教育與 SDGs12 責任消費與生產議題，期待讓學生於藝術學習時能以策展的方式結合公民意識的「實踐」，了解當代藝術在面對社會議題時的不同取向與反饋，整合生活周遭經驗，將學習場域擴展到教室外，最後再將所觀察到的議題帶回校園中展覽，分享視角予校園中的其他師生。課程教學策略採分組討論，讓學生能從中培養良好人際關係與團隊合作的核心素養。

四、課程目標	
美感觀察	1. 培養觀察生活週遭環境並以不同色彩表現物體特色之能力。 2. 培養觀察社會環境中所呈現之不同議題的能力。
美感技術	1. 建立運用色彩、比例、景深構成攝影作品的的能力。 2. 能「有意識地」運用畫面構成，呈現意欲凸顯的社會議題。 3. 能瞭解人體尺度與展覽空間規劃的基本概念，運用於展覽策劃。
美感概念	1. 介紹攝影的構圖比例與畫面構成的概念。 2. 以 Smithsonian 的 A Guide to Exhibit Development 引導學生認識策展的基本概念。 3. 能選定分組議題，選擇合適的作品策展，傳遞不同的視角。
其他美感目標	1. 透過「畫面意涵」分析，培養學生符號運用與溝通表達的能力。 2. 融入「SDGs 責任消費與生產」議題，希望能夠透過檢視社會現狀，建立學生重視永續發展的觀念，打破過往經濟成長與環境退化之間的必然關聯。

五、課程大綱、教學進度（課程週次請依課程需求增減）

週次/序	上課日期	課程目標	內容綱要/操作描述
1	9/23-9/27	● 介紹攝影的構圖比例與畫面構成的概念。 ● 融入「SDGs 責任消費與生產」議題，希望能夠透過檢視社會現狀，建立學生重視永續發展的觀念，打破過往經濟成長與環境退化之間的必然關聯。	● 教師以簡報展示〈南風〉系列作品，引導學生觀察攝影師如何以畫面構成，營造衝擊性的視覺效果。 ● 引導學生討論作品中所見到的符號語彙，讓學生了解視覺符號在文化脈絡中的運用，建立視覺文本的基礎概念。 ● 配合 10/5 臺灣石虎日介紹「SDGs 責任消費與生產」議題，引導學生思考生產與環境之間的拉扯。
2	9/30-10/4	● 培養觀察生活週遭環境並以不同色彩表現物體特色之能力。 ● 建立運用色彩、比例、	● 介紹手機攝影的格線、光圈、快門、白平衡等功能，讓學生熟悉行動載具的操作方式。 ● 介紹井字構圖、黃金比例、眼神空間等基本攝影作品構成概念。

		景深構成攝影作品的能 力。	帶領學生走入校園觀察並拍攝照片，運用不同的色彩、光圈，表達意欲呈現的物體特色。
3	10/21 -25	培養觀察社會環境中所 呈現之不同議題的能 力。	檢視前次課程的攝影成果，討論合適攝影呈現手法與畫面構成。 帶領學生走入社區，觀察校園周遭的環境，以攝影的方式呈現其所觀察到的社會議題。
4	11/18 -22	透過「畫面意涵」分析，培養學生符號運用與溝通表達的能力。 能「有意識地」運用畫面構成，呈現意欲凸顯的社會議題。	引導學生分組，選定一特定議題，以攝影的方式呈現意欲向觀者傳達的概念。 提醒學生可運用不同的符號、視覺語彙構成畫面。
5	12/2- 12/6	以 Smithsonian 的 A Guide to Exhibit Development 引導學生認識策展的基本概念。 能選定分組議題，選擇合適作品，傳遞不同視角。	介紹展覽的 Big Idea, Key Messages, Critical Questions 建立策展的基本概念。 引導學生分組檢視組員所拍攝傳達的作品意涵，選定一議題規劃展覽架構，選擇合適的作品策展。 請學生按一定格式製作系列作品說明與展品說明牌。 教師協助學生將作品輸出，預告下次課程將實際於本校文史館布展。
6	12/9- 13	能瞭解人體尺度與展覽 空間規劃的基本概念， 運用於展覽策劃。	引導學生注意人的視角與展覽空間規劃觀展動線、進行佈展。 分組講述作品場佈規劃，介紹欲呈現的主題與切入角度，說明作品意欲傳達的內涵。

六、預期成果

1. 學生能藉由攝影作品的構圖比例與畫面構成概念進行實作練習。
2. 學生能連結色彩、比例與景深的技法構成攝影作品。
3. 學生能掌握不同視覺語彙傳遞不同的社會議題。
4. 整合 SDGs 責任消費與生產的議題，讓學生檢視社會現狀，建立永續的概念。
5. 學生能嘗試運用策展的方式，喚起對社會議題的關注、實踐社會參與。

七、參考書籍 (請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

鐘聖雄、許震唐，《南風》，新北市：衛城，2013。

關曉榮，《八尺門-再現 2%的希望與奮鬥》，臺北市：南方家園出版，2013。

八、教學資源

- 設備——電腦、傳輸線、電視或單槍投影設備等
- 材料——黏著用具、裁切用具、畫框；顏料、水彩筆、麥克筆；美術紙、厚卡紙。

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形

本次課程大致皆按計畫執行，實施對象因本學期排課班級為普通型高中三年級學生，故學生皆已具備美感課程經驗，對於觀察環境與問題覺察敏銳度較高，能討論更多不同面向的議題。唯高三學生在系列課程尾聲時已屆學測，故成果展覽擬於下學期正式辦理，讓學生能夠直接向全校觀展師生介紹自己的作品。

二、課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 教師以簡報展示〈南風〉系列作品，引導學生討論作品中所見到的視覺符號語彙以及畫面予人的感覺。如：遺照、老人、黑白與悲傷、遺憾、不舒服。
- 透過黑白的攝影作品，讓學生觀察攝影師如何運用畫面構成技巧，營造衝擊性的視覺效果。
- 以洪天宇的〈高雄港〉作品，引導學生討論藝術家選擇運用「黑白」對比「彩色」視覺語彙的原因。
- 教師配合 10/5 臺灣石虎日介紹「SDGs 責任消費與生產」議題，引導學生整合工廠開發與經濟發展的衝突切入，思考生產與環境之間的拉扯。

C 課程關鍵思考：

- 於作品介紹與討論中融入「SDGs 責任消費與生產」議題，讓學生透過檢視社會現狀，思考永續發展的觀念，希冀打破過往經濟成長與環境退化之間的必然

關聯。

- 引導學生指出作品中的符號語彙，讓學生了解視覺符號在文化脈絡中的運用，建立視覺文本的基礎概念。
- 運用不同的作品對照，引導學生觀察攝影的構圖比例與畫面構成。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 依循教師指引開起手機專業模式，或是下載 adobe lightroom，依序認識手機攝影的格線、光圈、快門、白平衡等功能，並進行攝影練習，熟悉行動載具的攝影功能。
- 按井字構圖、框架式構圖、黃金比例、眼神空間等基本攝影概念進行畫面構成練習。
- 觀察教室週遭環境並拍攝照片，運用不同的色彩、光圈，表達意欲呈現的物體特色。

C 課程關鍵思考：

- 在此節課著重培養觀察生活週遭環境並以不同色彩、主題傳達意涵，因此需要提醒學生除了單純的功能練習與作業繳交，要有意識的嘗試不同的畫面構成，

再判斷採用何種構成方式與色彩表現較為合宜。

- 因為學生可能會只憑直覺按下快門，需要從旁提醒學生嘗試運用不同的色彩、比例、景深構成攝影作品。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 相互檢視前次課程的攝影成果，與小組成員討論合適攝影呈現手法與畫面構成方式。
- 走入社區，觀察校園周遭的環境，以攝影的方式呈現自己觀察到的社會議題。

C 課程關鍵思考：

- 引導學生需要思考如何呈現所觀察到的「議題」，而非單純有趣、好笑或好看的景象。
- 提醒學生注意運用前一節課曾練習的不同攝影手法與畫面構成方式，來呈現欲表現的主題。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 分組檢視上週所拍攝的影像，與組員選定一特定議題，以攝影的方式呈現意欲向觀者傳達的概念。
- 針對該議題規劃拍攝內容，並與組員討論如何運用不同的符號、視覺語彙構成畫面。

C 課程關鍵思考：

- 教師需不斷至組間走動，詢問學生畫面欲傳達的意涵，並引導小組討論是否有更好的視覺語彙與構成方式，培養學生符號運用與溝通表達的能力。
- 培養學生能「有意識地」運用畫面構成，傳達所觀察到，意欲凸顯的各項社會議題，並以不同切入角度呈現，引發觀者反思。

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 課前閱讀 Smithsonian 的 A Guide to Exhibit Development，經由教師講述，認識展覽的 Big Idea, Key Messages, Critical Questions 等基本概念。
- 按分組選定的議題 (Big Idea)，寫出欲討論的各項切入觀點 (Key Messages)。
- 分組檢視組員所拍攝的作品，挑選出合適作品進行展出，若有不足處則再討論需拍攝的內容，並於課餘時間拍攝。
- 按一定格式製作系列作品說明與展品說明牌。

C 課程關鍵思考：

- 因為學生未曾有策展經驗，故結合雙語實驗性課程，請學生先閱讀 A Guide to Exhibit Development，再接著以該文提及的「展覽內容金字塔」協助學生釐清策展概念，輔助學生規劃不同議題的切入角度並進行選件。
- 課後教師需另尋時間將學生作品輸出，並準備畫框，提醒學生下次課程將實際於本校文史館布展。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

- 認識人體尺度與展覽空間規劃的基本概念，如眼睛視覺高度、閱讀視覺動線等，並運用於小組議題攝影作品展覽策劃。
- 分組討論攝影作品的排列呈現方式，以最合宜的方式呈現欲討論的議題。
- 向全班介紹該組規劃、策劃理念與作品欲傳達的意涵。

C 課程關鍵思考：

- 引導學生注意人的視角與展覽整體空間，規劃各組的觀展動線、進行佈展。
- 受限於場地，引導學生即使無法於同一個展間單獨聚焦呈現單一特定議題，也能夠思考閱讀動線規劃合適的展品構成與作品排序。

三、教學觀察與反思

1. 遇到的問題與對策

系列課程執行遇到的問題有四處，一是社區議題踏查時，部分組別會「劃錯重點」，尋找「好看」的景象拍攝，故過程中需要一再提醒學生本節課的重點在「發現議題」，並且以攝影的方式呈現，多數組別經提醒後皆能注意此特點。

系列課程另一處問題為學生以攝影作品表達欲呈現的議題時，容易憑直覺將主題直接放在畫面正中央即按下快門，需要提醒學生靈活運用先前所學之攝影構圖、比例、色彩等概念，兼顧作品呈現的美感。然而，一方面也需要避免過度強調攝影技巧，還是必須要引導學生聚焦於對周遭環境的檢視與再發現。

第三個問題為展覽策劃難免需要對作品進行介紹與論述，尤其學生的作品未臻成熟，需要文字輔助傳遞其對各項議題的看法，然而在展板設計上因為考量課程進度為多著墨，因此多數組別所設計的展板多半過於花俏，此則為未來規劃相關課程需注意之處，可至少再增加一週「展示設計」相關課程。

最後是各組設定的議題需要學生運用課餘時間拍攝，加上本學期遇到校慶、國慶連假等，故課程安排上也拉長二次授課的間隔時間，讓學生有較充裕的時間和組員找尋拍攝畫面完成作品。原訂課程結束時將於本校文史館布展，然考量系列課程尾聲時已屆學測前夕，實施班級皆為高三，故原訂向校內同學公開導覽擬於下學期開學時辦理，讓學生有更多時間準備公開導覽內容。

2. 未來的教學規劃

本學期執行完畢後驚喜的發現學生對於將自己的作品輸出辦展覽是充滿期待的，故日後對於展覽整體規劃，或是「展示」的概念或許可以有更多著力。而引導學生有意識的以影像記錄重要事件，而後做系列的回顧與呈現也是另一個可以持續執行的教學活動。例如有一組學生的主題是「風暴中心的家園」，因為系列課程執行階段恰好遇到山坨兒颱風，許多人家中都面臨淹水和各種災損，學生表示希望能以災難性的影像呈現防災的重要性，以及災後攜手共建，令人印象深刻，也相當具有意義。

最後，學生的作品難免會有「人」入鏡，除了組員本身擺拍，其餘照片是否可用於展覽需要提醒學生應經由當事人同意，部分組別作品牽涉到街友，此則能延伸出影像傳遞的意義與公平正義的討論，然因美感系列課程時程緊湊，已無暇再介紹相關的攝影作品與衍生議題，此則可作為下學期布展與導覽課程努力的方向。

3. 可作為課程推廣之參考

系列課程大致可以分成二階段，一是「影像的力量」——讓學生認識攝影作品運用各種符號語彙傳達情感與思想，接著觀察攝影作品如何運用色彩、比例與構成凸顯主題，而後亦運用自身的行動載具進行攝影練習，約 2 週 4 節課可完成；二是帶領學生走入社區，觀察生活周遭，再發現周遭的議題，運用攝影展覽的方式呈現，此部分需要給予學生較多的準備時間，並不斷地來回討論，按展覽主題挑選適合的作品，約 4-5 週 8-10 節課可以完成。未來課程推廣可以考量課程時間安排，選用不同的課程組合。

四、學生學習心得與成果

1. 學生學習心得

學生在完成系列課程任務後，以線上問卷的方式提問最有收穫的課程內容以及對系列課程的建議（如下圖），學生多半對「攝影」與「展覽策劃」感到有興趣，也表示能夠親自參與展覽策劃十分難得。

能學到很多藝術相關知識，課後作業也容易完成，每堂課都能感受到老師認真備課和安排進度，是個充實且有趣的課程。

很多實踐的部分，本身對這部分沒有太大的接觸，藉由這次的課程學到很多。

很讚

我覺得這次的課程可以讓我看到更多平時沒注意的事物

可以讓我們自己攝影、設計相關的主題，很有參與感

展覽策劃很有趣

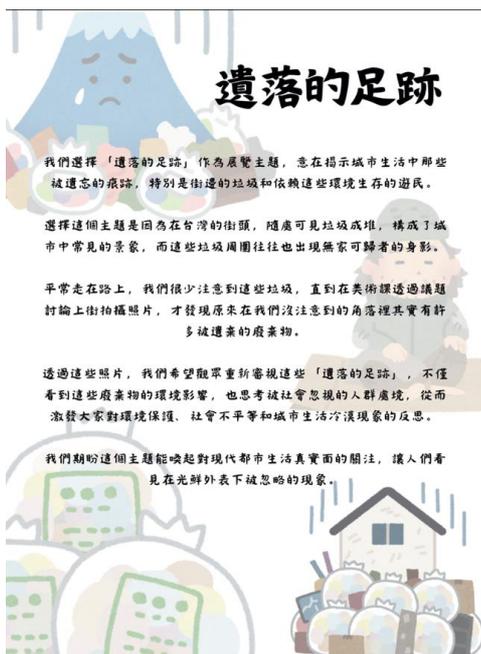
好玩

我覺得還蠻有趣，也讓我在拍照的時候有了新的題材

覺得很有趣，很少有機會去學習如何構圖，而且日常生活中更不可能去策劃一個展覽，所以我覺得是一個很珍貴的體驗。

2. 學生學習成果

(1) 「遺落的足跡」主題論述暨攝影作品

(2) 「垃圾與社會的對話」主題論述暨攝影作品

垃圾與社會的對話

垃圾不僅是廢棄物，更是社會價值觀與生活方式的縮影。本展覽透過藝術創作與影像視覺化，展現垃圾與社會、環境的緊密連結，喚醒公眾對垃圾問題的重視。

展覽將帶領觀眾重新定義垃圾的價值，探索那些被遺忘物品中隱藏的可能性。觀眾可以從全新的角度審視垃圾，理解其背後所反映的文化與生活方式。

同時，展覽引導人們反思隨意丟棄垃圾對環境與健康的影響，包括對市容的破壞以及疾病的滋生，強調垃圾管理的重要性與緊迫性。

最後，展覽呼籲從個人到社會採取行動，推動垃圾分類與資源回收，並特別注重在學校中培養學生的環保意識，進而影響家庭與社區，共同打造更清潔、更永續的未來。

