

108 至 110 美感與設計課程創新計畫

108 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： 臺中市立大甲國民中學

執行教師： 顏惠菁 教師

輔導單位： 中區 基地大學輔導

108-2 實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	臺中市立大甲國民中學
授課教師	顏惠菁
實施年級	九年級
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 ☐ 普通型高級中等學校
班級數	4 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	120 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：決定性的瞬間-書寫光繪					
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 九 年級 ☐ 高級中學 年級 ☐ 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： ☒ 並未修習美感教育課程 * 先備能力： 1. 具備色彩、色光與攝影的基礎 2. 光繪的基礎技巧 3. 四格漫畫說故事 4. 肢體表演的基礎					

一、課程活動簡介：

數碼時代人類與 3 C 產品緊緊相依，因 App 的便利性，許多人並不了解所謂膠片攝影與黑白區域系統攝影的工藝，本課程連結八年級攝影基礎課程與表演學習內容的先備知識，帶領學生以相機及手機探索光繪藝術的書畫性與美感。

延續 108-1 光影和建築課程，108-2 將利用光源進行動態創作，光繪塗鴉是藉由人的意識去控制進入相機的光源，將光當作畫筆，黑暗是畫板，書寫線條或圖形，形成一個空間中的互動性，這是一種環保的創作類型，在低光環境下進行，探索光影塗鴉結構與風格的構面要件，結合肢體表演的節奏與律動，鼓勵學生對光繪塗鴉進行構成的思考與實驗，發展美感各種可能性。

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. 霓虹燈；特展(燈會 vs 光影藝術節)，了解「構成」的秩序之美
2. 街頭塗鴉
3. 光、影變化的觀察與覺知

■ 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. 色彩與色光的認識
2. 基礎攝影的操作
3. 光繪道具 DIY

■ 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. 光繪藝術
2. 攝影學
3. 律動與美感

■ 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. 色光與構成構面能力
2. 多元風格的學習領域
3. 適性發展的核心目標
4. 跨領域美化校園

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	109/4/9	單元目標	光的連結
		操作簡述	1.以光為譜 2.108-1 學生校園光影採集的美感初探 3.學生連結七年級色彩及色光的基礎知識 4.介紹各類霓虹燈及特展元宵燈會 vs 光影藝術節 5.認識光影美感-光繪藝術創作範例 6.學生思考各種有機及人造光影作品構成元素
2	109/4/16	單元目標	光繪塗鴉
		操作簡述	1.畢卡索-光繪遊戲之始，在暗房中以手電筒形成光的線性構成作品 2.當代年輕藝術家以電腦光繪創作範例 3.結合生活中可運用材料 DIY 實作 4.學生體驗重組發光工具的趣味性
3	109/4/23	單元目標	構成與光影
		操作簡述	1.介紹光書寫的技巧 2.學生分組討論，繪畫草稿 3.利用各式發光源，練習各式光筆表現（比例） 4.光繪畫時眼睛無法同步看到，需利用手機或平版 APP 軟件，教導學生操作流程
4	109/4/30	單元目標	操作練習
		操作簡述	1.學生八年級攝影先備知識，複習相機光圈與快門的使用方法 2.同學互相以相機和平版對照攝影(曝光時間 5-15 秒，

			感光度調整為 100) · 慢速快門來記錄光軌 3.將光影與表演律動姿態相結合 · 進行光繪初探 4.學生以教室空間比例的丈量進行連結 5.學生可以觀察色光因①發光體材質的不同②動作的改變 · 可形成什麼樣的結果 (質感)
5	109/5/7	單元目標	動態光繪
		操作簡述	1.學生八年級四格漫畫先備技巧 · 利用起承轉合撰寫光繪四格自編故事 2.手機及相機拍攝 · 搭配輔具進行光影故事採集 3.以連續動態的構成畫面呈現創意作品(構成) 4.學生可以在黑盒子裡感受純粹光效果 5.將拍攝影象進行後製編排並呈現
6	109/5/14	單元目標	討論與反思
		操作簡述	1.分組發表 2.相互作品回饋 3.完成學習單

一、預期成果：

1. 能觀察生活中不同光影構成的變化 · 並應用於生活中。
2. 能清楚描述光線與線性結構的功能性及美感。
3. 能思考光的應用-秩序及重複性對比例、質感與構成的功能與美感的重要。
4. 能編輯光繪故事並呈現作品。
5. 能應用 3C 產品技術。
6. 藉由課程活動 · 學生可作為對攝影及光繪之性向試探。
7. 學生可以從中學習到觀察、描述、分析 · 並動手操作體驗 · 完成作品。

三、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

- 1.<夜間攝影與光繪藝術> (美) 蘭斯·凱米格。人民郵電出版社， 2018/01/01
- 2.<心靈之眼：決定性瞬間·布列松談攝影 L' imaginaire d' après nature>
Henri Cartier-Bresson。原點，2014/08/07
- 3.<影視光線創作>劉永泗。中國計量出版社， 2015/06/01。
- 4.<用光繪畫>林韜。中國電影出版社， 2014/12/01

教學資源：

1. LLP 光繪創作
2. Lighter 光繪攝影
<https://m.overseas.weibo.com/user/imlighter/4448793434988509>
3. <https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404392984534712334>
4. Android 下載 camera Fv-5 · ios 下載 proam 或 pablo
5. 奇美博物館特展【有影無影?影子魔幻展】
6. 2020 台灣燈會【曙光再現·璀璨台中】
7. 國立臺灣美術館展 【2020 臺灣國際光影藝術節-光之書寫】

實驗課程執行內容

一、 核定實驗課程計畫調整情形

1. 依學校行事曆規劃期程調整，執行期程為 4 月初至學期結束前完成。
2. 執行課程期間，行政協助並整合更多教學資源至本課程，資訊組提供多項設備支援。
3. 課程執行期間在不影響課程主軸下，適時調整授課流程與教材做滾動式修正。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：光的連結

光繪藝術 ~ 光影塗鴉

光影塗鴉需要的基本用具：

1. 相機(手動半自動)
2. 發光源-手電筒
3. 腳架
4. 經驗平衡四要素：快門、光圈、發光源、背景光度

黑暗的環境相機快門要調整(至最小)、發光源的光度、背景光度，長時間曝光，以便捕捉光的軌跡，光影塗鴉不只在全漆黑的環境可以做到，亮的地方也能做，而且更有層次感，出來的效果更豐富，唯一的限制是不可以太亮，影響光影塗鴉

B 學生操作流程：

- 1.以光為譜，參考 108-1 學生校園光影採集的美感初探
- 2.連結學生七年級色彩及色光的基礎知識
- 3.介紹各類霓虹燈及特展元宵燈會 vs 光影藝術節
- 4.認識光影美感-光繪藝術創作範例
- 5.學生思考各種有機及人造光影作品構成元素

C 課程關鍵思考：

- 1.人對於各種光的感受有什麼？光線與色彩是以什麼樣貌呈現？
- 2.能理解冷、暖色在生活中的影響層面嗎？
- 3.思考光線照明與美感構成的連結與呈現

課堂 2

A 課程實施照片：光繪塗鴉

B 學生操作流程：

- 1.畢卡索-光繪遊戲之始，在暗房中以手電筒形成光的線性構成作品
- 2.當代年輕藝術家以電腦光繪創作範例
- 3.結合生活中可運用材料 DIY 實作
- 4.學生體驗重組發光工具的趣味性

C 課程關鍵思考：

- 1.如何運用點線面的概念重組物體，建立節奏性?
- 2.討論色光給人的不同感覺，色光配置與構成關係有哪些?
- 3.光要如何達成空間的和諧?

課堂 3

A 課程實施照片：構成與光影

B 學生操作流程：

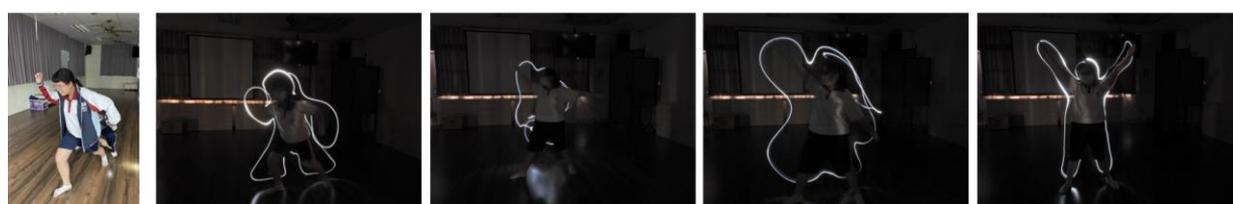
- 1.介紹光書寫的技巧
- 2.學生分組討論，繪畫草稿
- 3.利用各式發光源，練習各式光筆表現（比例）
- 4.光繪畫時眼睛無法同步看到，需利用手機或平版 APP 軟件，教導學生操作流程

C 課程關鍵思考：

- 1.光源體顯示的色光運用所製出的顏色線條差異性在哪?
- 2.分組構圖設計色光的點線面是否能利用光筆執行?

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：操作練習

- 1.學生八年級攝影先備知識，複習相機光圈與快門的使用方法
- 2.學生互相以相機和平版對照攝影(曝光時間 5-15 秒，感光度調整為 100)，慢速快門來記錄光軌
- 3.將光影與表演律動姿態相結合，進行光繪初探
- 4.學生以教室空間比例的丈量進行連結
- 5.學生可以觀察色光因①發光體材質的不同②動作的改變，可形成什麼樣的結果（質感）

C 課程關鍵思考：

- 1.瞭解如何控制及運用光的媒材
- 2.能運用自己的設計圖搭配合適比例並設計出具備和諧感的光繪?
- 3.學生能清楚描述光線與線性結構的功能性及美感?

課堂 5

A 課程實施照片：動態光繪

B 學生操作流程：

1. 學生八年級四格漫畫先備技巧，利用起承轉合撰寫光繪四格自編故事
2. 手機及相機拍攝，搭配輔具進行光影故事採集
3. 以連續動態的構成畫面呈現創意作品(構成)
4. 學生可以在黑盒子裡感受純粹光效果
5. 將拍攝影像進行後製編排並呈現

C 課程關鍵思考：

- 1.應用「構成」方式能否達成美的原則 - 對稱、平衡、對比、強調、主從、律動?
- 2.圖像採取了「構成」方式是否具備美感?

課堂 6

A 課程實施照片：討論與反思

B 學生操作流程：

- 1.分組發表、即興創作
- 2.相互作品回饋
- 3.完成學習單

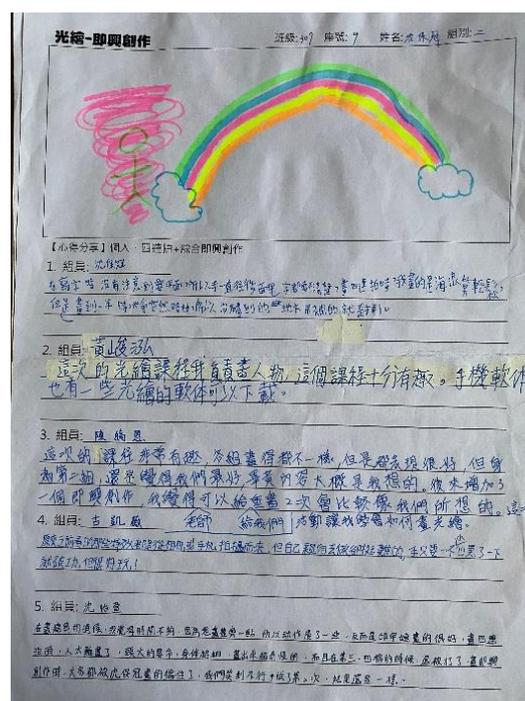
C 課程關鍵思考：

- 1.如何將製作過程內容及體驗經歷分享出去?
- 2.能運用色彩、比例解決視覺感受問題?
- 3.將先前練習過的構成策略運用在即興創作上，如何以光線色彩回應「構成」操作技巧。

三、教學觀察與反思

1. 本課程採分組教學、每組約 4-5 人，分為個人任務與小組合作。
2. 各小組利用合作學習方式討論，製作學習單並利用光繪模式完成合作成果。
3. 學生在學習過程中能發想出更多光繪素材及媒體應用技巧。
4. 為使學生對色光有感並習得專業技法，引導同學觀察與體驗，鼓勵發表各種不同思考層面，教師最後進行歸納總結。
5. 本課程培養學生對生活中色彩與色光的觀察力、自我認同與覺察、尊重他人與接納多元觀點，從學知識到學素養。

四、學生學習心得與成果

光繪-即興創作

姓名: 謝子安 組別: 二

【心得分享】個人、西邊拍+綜合即興創作

1. 組員 廖婉婷
這次的即興創作,本來是擔心都沒有發揮,結果一定會一團亂,沒想到意外的好看,甚至比之前畫的都還滿意,也是一次特別的體驗,也讓我知道不是只有筆能畫畫,生活中很多東西其實都能拿來運用。
2. 組員 陳昭鈞
沒想到我們這組的即興畫不錯,代表大家其實都很有天份,經過了這次的表演後,我沒了鉅到去繪這門藝術其實還挺好玩的,這組歌也是最後一次,大家一起在攝影機前做畫了吧,還真個美好的回憶。
3. 組員 黃(伊)綺
雖然我沒上一筆線,但在節課讓我發現光繪不但好玩,而且還十分有趣,這次的即興創作我發現大家好有默契,在未經編排的情況下大家都能各做各的,但我覺得意外的好看(雖然畫出來好像沒畫好)
4. 組員 蔡子恩
在上了幾次的表演藝術課後,雖然大部分人的作品都不是很好,但在最後一次的即興創作中,雖然我們組的每個人的線條都還很清楚(即使我畫的畫不準多都在一起的感覺),總之,這是一組中特別好的一組。
5. 組員 謝子恩
創下這幾次的心得,能一起上台畫畫也不錯的,雖然我的劇本滿滿的,只是其中做畫出來的時候真的還想了很久,有即興創作就無窮一般,回憶起那時不迴無量的一團糟,希望工作能再出產最後的一次,做紀念!

光繪故事四連拍 請團隊合作將人、動物、文字、植物、空間物件、連續動作等主題設計於故事內(至少4個)

2017 4.10 23.25

