

105 至 108 美感教育課程推廣計畫
107 學年度第 1 學期 學校實驗課程實施計畫
儲備核心教師

主題式課程
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： 新北市立石碇高中
執行教師： 蘇郁涵 教師
輔導單位： 北區 基地大學輔導

目錄

實驗計畫概述

一、 實驗課程實施對象

二、 課程綱要與教學進度

實驗課程執行內容

- 一、 核定實驗課程計畫調整情形
- 二、 實驗課程執行紀錄
- 三、 教學研討與反思
- 四、 學生學習心得與成果

經費使用情形

- 一、 收支結算表

附件

- 一、 成果報告授權同意書
- 二、 著作權及肖像權使用授權書

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	新北市立石碇高中
授課教師	蘇郁涵
實施年級	高二
班級數	1 班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	20 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：影像的秘密					
課程設定	☒ 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 二年級 ☐ 職業學校 年級
<p>學生先修科目或先備能力：</p> <p>* 先修科目：</p> <p>☒曾修美感教育實驗課程：106-1 質感實驗課程：運用視覺、觸覺、嗅覺認識各種質感，擴張學生的質感經驗。從生活中觀察探索質感的功能及意義，最後對校園即將添購的課桌椅進行符合需求的質感提案。</p> <p>106-2 構成實驗課程：透過生活中的構成體驗，讓學生從操作中建構概念，經由實際探查校園中的佈告欄，嘗試思考如何優化自己的生活空間，最後著手實踐，培養學生從生活中留心美感經營並有執行能力。</p> <p>* 先備能力：</p> <p>高一課程中配合課本及自編教材認識美的形式原理、色彩基本概念，並於創作活動中練習運用形式原理和不同配色方式。美感課程中認識了質感及構成，在生活中練習合宜美感思考。實施班級為高二多元選修-電影鑑賞課程，修課學生對視覺藝術有興趣，願意加深加廣學習。</p>					
<p>一、課程活動簡介</p> <p>本課程為高二電影鑑賞選修課，跑班選修兩連堂，學期課程內容包含鏡頭語言，色彩在電影中的魔力、畫面構成及劇情分析，透過一連串的觀影體驗，以及小組討論，讓學生對視覺影像有更多地覺察。</p> <p>主要教學方式以分組合作學習為主，透過個人嘗試、小組分享討論再發表的過程，加深學習印象並優化產出，融入資訊，期待學生課後能輕易運用至生活中。</p>					

二、教學目標

既有目標/能力指標：

- 1.已理解色彩基本概念如：色相、明度、彩度、類似色對比色等。
- 2.對構成有基本概念。

學生將會：

- 1.理解色彩的抽象象徵與具體象徵。
- 2.認知到電影中的色彩運用和角色性格刻畫有關係。
- 3.理解色彩與氛圍營造的關係。
- 4.分析視覺中的色彩元素與劇情的關係。

核心概念：

1. 合宜的生活美感
2. 色彩 構面的能力
3. 色彩運用與劇情刻畫

關鍵問題：

- 1.色彩如何在電影中影響觀眾情緒？
- 2.色彩如何刻畫角色個性？
- 3.色彩如何在電影中推展劇情？

學生將知道/知識：

- 1.色彩的具體象徵
- 2.色彩的抽象性徵
- 3.色彩與心理關係

學生將能夠/技能：

- 1.能理解電影中的畫面色調與劇情的關係。
- 2.能分析電影中的色彩元素與角色性格的關係。
- 3.能分析不同色調的畫面所鋪陳的情緒。

三、教學策略：(表現任務及歷程)

相關策略設計與書寫說明：

1.請列出課程各項單元

第一部分：電影中的色彩

第一單元：有彩色電影 / 無彩色電影

(1)舊經驗招回：利用電影截圖畫面複習高一學過的內容。

(2)黑白與彩色畫面：利用電影「後來的我們」及「大佛普拉斯」，黑白彩色畫面切換的片段，讓學生從觀影體驗中說明段落帶給自己的感覺差異，並思考如此的畫面安排背後用意。

(3)彩色世界裡的黑白電影：彩色電影成為常態後，依然不少使用黑白色調電影經典之作，觀影體驗，並討論使用無彩色畫面所乘載的畫面資訊有何獨特之處。

討論片單：

a.無彩色片段穿插：記憶拼圖、後來的我們

b.黑白為主加上部分重點顏色：辛德勒的名單、萬惡城市、大佛普拉斯

第二單元：色彩的角色刻畫作用

(1)電影中的色調與角色性格塑造

a.色彩的具體象徵與抽象象徵：用色彩聯想接龍後整理一份小組對色彩的感覺。

b.以電影「騎單車的男孩」及「血觀音」為例，服裝色彩與角色性格的安排皆有巧思，男孩最常穿紅色衣服、血觀音的棠寧性格強烈，戲服色彩用色鮮明，對照劇中的其他角色如議員夫人的服裝色彩進行小組討論，若將其服裝置換的效果為何？(如右圖)

c.主題色調：腦筋急轉彎的人物色系安排與角色個性的關係分析。

第三單元：電影如何使用色調影響觀眾情緒

(1)辛德勒名單中，唯一色彩鮮明的紅衣小女孩，兩次出現分別代表主角的情緒轉折。

(2)天外奇蹟以暗紅色的天空來引導觀眾情緒，

(3)血觀音中色調迥異的場景分別引出觀影者的不同情緒

(4)一級玩家中現實世界與虛擬世界中對色彩的描繪討論。

對照比較四例，並小組討論如何安排符合教師指定情境的畫面色調。

第二部分：電影中的構成

第四單元：電影海報的色調與劇情類別

1.電影宣傳海報的構圖及色調與類別關係探討

- a.動作面與文藝愛情片的海報比較
- b.驚悚片的海報特性

2.找出電影中的重要圖像，思考該圖像能成為海報圖的原因。

第五單元：電影海報的版面構成

1.觀察電影海報的共通要素

2.同一部電影在不同放映地區使用不同的電影海報做宣傳，比較其中的差異包含版面和資訊含量等。

3.原計畫未列出，實施課程增加同一部電影的封面及海報構成分析，思考圖想選擇的考量以及實際尺寸的不同造成的差異。

第六單元：幫電影做海報嘗試

原計劃為將上一屆拍的微電影做成海報，實際試做效果不彰，畫面僅能從影片中截圖，原影片有內嵌字幕的狀況下非常影響構圖，故將海報嘗試改為一部課程中討論過但在台灣沒有上映的電影，以該電影想在台灣上映為題製作宣傳海報。

2.Show & Tell 提問與反思：

- (1). 看電影的經驗中，有被什麼視覺元素吸引過？
- (2). 你最有印象的電影畫面色彩是哪一幕？
- (3). 為什麼要穿插黑白畫面在彩色電影中？你有什麼感受？
- (4). 你認為黑白畫面的好處是什麼？
- (5). 在以低彩度為主的畫面當中，出現高彩度的元素，會帶來怎樣的視覺效果？
- (6). 如果主角的服裝換顏色會有什麼不同的感覺？
- (7). 你認為衣著色彩對角色性格的描寫有什麼助益和限制？
- (8). 色彩與主角個性和劇情有所聯結，討論衝突場景中的衣著色彩有何安排用意？
- (9). 腦筋急轉彎中的角色色彩設定和角色性格的關係為何？
- (10). 暗紅色調的畫面帶給你什麼感受？
- (11). 血觀音中使用濃厚色調原因是什麼？
- (12). 不同色調的畫面有什麼不同的感受？和劇情的關係是什麼？
- (13). 電影海報的色調與劇情類別關係為何？
- (14). 不同觀眾屬性對電影海報的影響為何？
- (15). 不同實際印刷尺寸對構成的影響為何？
- (16). 如何根據觀看情境，挑選不同的構成方式？

3.以上請簡要說明，課程意圖。

本課程為高二電影鑑賞選修課，學期課程內容包含鏡頭語言，色彩在電影中的魔力、畫面構成及劇情分析，本單元課程期望學生透過觀影體驗與映後小組討論，能關注色彩在電影中的推力，並能將其運用於日後觀影。

四、預期成果：

帶著學生從觀影中體驗色彩在影像中的力量，並能於日後觀影或其他視覺影像中發現色彩的影響力，進而能對觀看的影像有思辨能力（例如透過色彩加強某些情緒的宣傳影片）。從閱讀海報中初步理解視覺傳達的概念，並能從嘗試操作中歸納出版面構成的美感。

參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

影視美術設計概論。呂志昌。鳳凰網路有限公司。2015

電影美術表與裏：關於設計、搭景、陳設與質感製作，我用雙手打造的電影世界。赤塚佳仁。PCuSER 電腦人文化。2017

教你看懂電影的 20 堂課：好電影如何好？。湯瑪斯·佛斯特。本事出版社。2017

電影符號：電影作品的隱喻與哲思。鄭錠堅。新銳文創。2015

光陰的故事：台灣新電影 30。謝慶鈴，王耿瑜。目宿媒體。2015

教學資源：

教學簡報、教學影片、學習單、平板電腦、小白板、白板筆、板擦、奇異筆、色鉛筆、護貝膠膜、彩色印表機、切割墊、口紅膠、剪刀、刀片等

週次	上課日期	課程進度、內容、主題
1	9/14	有彩色電影 V S 無彩色電影 將舊有的色彩概念運用至電影思考，比較電影中的色彩運用。
2	9/28	色彩的角色刻畫作用 分析電影中的色彩與角色性格塑造的關係。
3	10/12	電影如何使用色調影響觀眾情緒 對照比較四例，並小組討論如何安排符合教師指定情境的畫面色調。
4	12/7	電影蒐藏家博物館參訪
5	12/21	電影中的關鍵圖像 認識電影海報圖像與電影類型的關係，找到電影中的關鍵圖像，並分析能成為海報圖的原因。
6	12/28	電影海報的版面構成 以同一部電影在不同地區的海報為例，討論版面構成的差異與觀眾文化背景的關係，並由學生討論同電影的 DVD 封面和海報構成。
7	1/4	電影海報實作 A 以一部台灣尚未上映的電影為例，討論該電影在台灣宣傳時的文宣需要具備的資訊為何，選出適合台灣觀眾的代表畫面並完成草圖。
8	1/11	電影海報實作 B 小組製作電影海報，並上台發表及自評互評。

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

原計劃為將上一屆拍的微電影做成海報，實際試做效果不彰，畫面僅能從影片中截圖，原影片有內嵌字幕的狀況下非常影響構圖，故將海報嘗試改為一部課程中討論過但在台灣沒有上映的電影，以該電影想在台灣上映為題製作宣傳海報。

二、執行內容紀錄

主題一 電影中的色彩

單元 1-1	
a. 課程實施照片	
b. 學生操作流程	<ol style="list-style-type: none">1. 色彩感覺猜猜看分組競賽遊戲，複習之前學過的色彩相關課程。2. 觀看彩色及無彩色的電影畫面，說出其中差異。
c. 課程關鍵思考	<ol style="list-style-type: none">1. 在彩色電影中穿插黑白畫面的意義為何？2. 在彩色電影時代中，選擇黑白畫面的可能目的有哪些？3. 低彩度電影中出現高彩度的畫面會有哪些視覺效果？

單元 1-2

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

1. 將前一週觀看的電影畫面進行角色性格分析。
2. 小組角色服裝色彩嘗試、分析。
3. 各組完成抽到的題目並上台分享。

c. 課程關鍵思考

1. 衣著色彩對角色性格的描寫有什麼助益和限制？
2. 色彩與主角個性和劇情有所聯結，該電影衝突場景中的衣著色彩有何安排用意？

單元 1-3

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

1. 觀影後，將類似色調的片段歸納整理相似之處。
2. 討論電影如何使用色調影響觀眾情緒。
3. 將指定劇照換成符合题目的色調。
4. 將指定項目完成並上台發表。

c. 課程關鍵思考

1. 不同色調的畫面帶給觀眾什麼不同的感受？
2. 色彩和劇情類型的關係是什麼？

單元 1-4

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

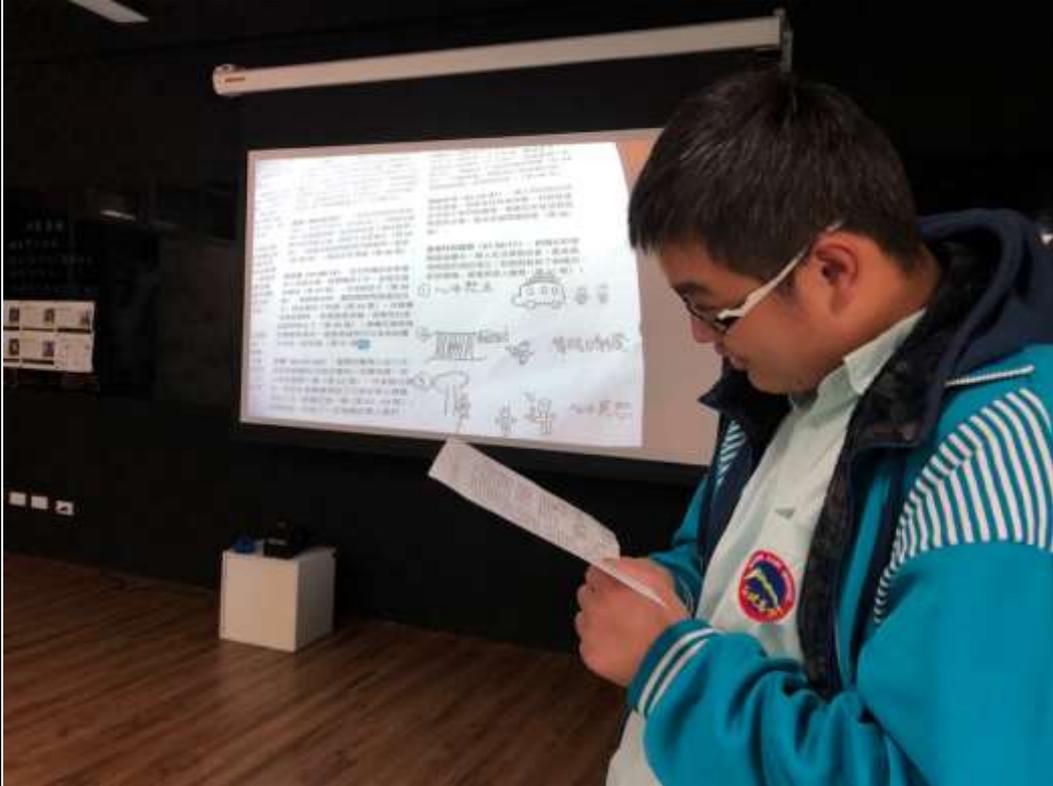
1. 電影藏家博物館參觀。
2. 搜集服裝色彩。
3. 小組任務上傳。

c. 課程關鍵思考

1. 角色性格和服裝色彩的關係為何？
2. 不同時期的戲服有哪些異同，為什麼？

單元 2-1

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

1. 觀影後，將電影分鏡分段落。
2. 小組討論，將電影分段並寫下分段標題。
3. 畫出每個段落的重要畫面的簡圖。
4. 上台說明分段思考及以及重要畫面的選擇原因。

c. 課程關鍵思考

1. 電影中的關鍵圖像為何？
2. 如果要挑一個畫面來宣傳本電影，該怎麼選擇？

單元 2-2

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

1. 觀察電影海報中的構成方式及圖面資訊，小組討論並上台發表。
2. 找出電影DVD封面及海報中的構成元素的異同。
3. 從DVD及海報的實際尺寸、擺放位置、觀眾類型等分析兩者差異，並上台發表。

c. 課程關鍵思考

1. 如何根據觀者篩選海報需要的資訊？
2. 如何根據觀看情境，挑選不同的構成方式？
3. 不同實際印刷尺寸對構成的影響為何？

單元 2-3

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

- 1.利用O R I D討論電影海報。
- 2.選出最能代表這部電影的圖像（從劇照或電影畫面截圖）。
- 3.思考電影的觀眾群為何，列出符合對象需求的資訊。
- 4.完成電影海報草圖。

c. 課程關鍵思考

- 1.如何篩選重要資訊留在版面中？
- 2.如何選擇一張適切的圖代表電影？有哪些面向可以考慮？

單元 2-4

a. 課程實施照片

b. 學生操作流程

1. 印出海報圖像（從劇照或電影畫面截圖）。
2. 將相關資訊先畫在透明自黏標籤紙上，在擺放至恰當的位置。
3. 小組發表及互評自評。

c. 課程關鍵思考

1. 如何擺放標題比較恰當？
2. 如何安排畫面資訊比較恰當？

三、教學觀察與反思

和學生談電影中的色彩前，需要先幫學生們累積觀影經驗，電期剛開始時，學生會把較多的注意力放在劇情上，忽略掉其他畫面中的訊息，累積幾部電影後比較容易上手。

電影海報的構成分析會和劇情解讀有關，小組討論前後落差大，學生經過討論激盪會有更完整的思路，未來的課程中可強化小組討論的部分。海報圖像的選擇過程比預期的耗時且需要資訊設備，教室內僅有兩台學生電腦不敷全班使用，各組輪流挑選將實作時間拉長許多，日後實施相關課程應讓每一組有一台平板或筆電，減少時間浪費。

本學期電影選修課程調整了修課人數的限制，班級人數降低後大幅提升課程討論的深度及廣度(35 降至 20)，若將來要繼續開設電影鑑賞相關選修課可以參考本學期的人數設定。

四、學生學習心得與成果

色彩暖身學習單

The image shows two student worksheets titled "色彩暖身學習單" (Color Warm-up Learning Sheet). Each worksheet is divided into several sections:

- 我們画的顏色是:** (The color we drew is:). The left sheet has a black and white drawing of a hand holding a pen, and the right sheet has a pink drawing of a hand holding a pen.
- 含有這種顏色的句子:** (Sentences containing this color:). Both sheets have a list of five sentences with handwritten text.
- 其他三種顏色的類別:** (Categories of other three colors:). Below this section are three boxes, each containing a color name, a drawing, and a checkmark.

人物服裝色彩分析 + 重新安排

The whiteboards contain the following handwritten notes and images:

- Whiteboard 1 (Top Left):**
 - 橘色 (Orange)
 - 藍色 (Blue)
 - 橘藍為互補色, 也是對比
 - 家公欲想要融合為一體, 成為對方所需的一部分
 - 互補意味
- Whiteboard 2 (Top Right):**
 - 藍色 (Blue)
 - 黑色 (Black)
 - 有意味, 被壓力所拘束, 逃不出困境的
- Whiteboard 3 (Bottom Left):**
 - 橘紅色 (Coral/Orange-Red)
 - 關懷 溫暖
 - 灰色 (Grey)
 - 失望 難過
- Whiteboard 4 (Bottom Right):**
 - 深綠 (Dark Green)
 - 深色沉重 (原諒?)
 - 黑綠 (Black-Green)
 - 較端莊有平靜
 - 橘紅 (Coral)
 - 與(黑)成對比
 - 藍紫 (Blue-Purple)
 - 帶若些微包容的態度

色彩與劇情類型

電影海報構成討論單

雨季不再來

黃子佼 導演 蔡岳坤 編劇

1. 這部電影的片名或標題怎麼想，特別留意標題的構思，請寫出影片中心思想或設計，再寫幾句感想？

前兩期的暑假事情有很多看不清楚的地方，而且存在著悲憤憤憤的心情，沒拍頭頭是道，最後還有從黑暗中亮出來，在事情上的想法也變化了！

2. 雨季不再來海報設計構思

海報中看到了什麼？	電影海報想傳達什麼訊息？
一個男人拿著一捲捲膠卷，他看著膠卷。	感覺他有點想說，但想說，而下一行可能會有衝擊，例如每捲膠卷，甚至捲成。
你第一眼看海報時覺得最吸引你的地方？	影片標題或標題的構思？
標題，影片製作人，因為主角晚上帶有捲膠，而且還帶著他，奇奇怪怪到幕水。	加上一點中文的標題，而且帶有一點劇情預告，不少像攻擊或逃，像像某人或第一捲膠卷的，大一點，神祕一點可以吸引注意。

最喜歡：五五分設計，有畫出膠卷的更吸引視線。

不喜歡：像像一樣，主角的頭上沒有出電影時最「氣派」的捲膠的系列，更有畫出膠卷的感覺，一種撒花。

雨季不再來

黃子佼 導演 蔡岳坤 編劇

1. 這部電影的片名或標題怎麼想，特別留意標題的構思，請寫出影片中心思想或設計，再寫幾句感想？

前兩期的暑假事情有很多看不清楚的地方，而且存在著悲憤憤憤的心情，沒拍頭頭是道，最後還有從黑暗中亮出來，在事情上的想法也變化了！

2. 雨季不再來海報設計構思

海報中看到了什麼？	電影海報想傳達什麼訊息？
五五分設計。	加上一點中文的標題，而且帶有一點劇情預告，不少像攻擊或逃，像像某人或第一捲膠卷的，大一點，神祕一點可以吸引注意。
你第一眼看海報時覺得最吸引你的地方？	影片標題或標題的構思？
標題，影片製作人，因為主角晚上帶有捲膠，而且還帶著他，奇奇怪怪到幕水。	加上一點中文的標題，而且帶有一點劇情預告，不少像攻擊或逃，像像某人或第一捲膠卷的，大一點，神祕一點可以吸引注意。

最喜歡：五五分設計，有畫出膠卷的更吸引視線。

不喜歡：像像一樣，主角的頭上沒有出電影時最「氣派」的捲膠的系列，更有畫出膠卷的感覺，一種撒花。

雨季不再來

黃子佼 導演 蔡岳坤 編劇

1. 這部電影的片名或標題怎麼想，特別留意標題的構思，請寫出影片中心思想或設計，再寫幾句感想？

前兩期的暑假事情有很多看不清楚的地方，而且存在著悲憤憤憤的心情，沒拍頭頭是道，最後還有從黑暗中亮出來，在事情上的想法也變化了！

2. 雨季不再來海報設計構思

海報中看到了什麼？	電影海報想傳達什麼訊息？
五五分設計。	加上一點中文的標題，而且帶有一點劇情預告，不少像攻擊或逃，像像某人或第一捲膠卷的，大一點，神祕一點可以吸引注意。
你第一眼看海報時覺得最吸引你的地方？	影片標題或標題的構思？
標題，影片製作人，因為主角晚上帶有捲膠，而且還帶著他，奇奇怪怪到幕水。	加上一點中文的標題，而且帶有一點劇情預告，不少像攻擊或逃，像像某人或第一捲膠卷的，大一點，神祕一點可以吸引注意。

最喜歡：五五分設計，有畫出膠卷的更吸引視線。

不喜歡：像像一樣，主角的頭上沒有出電影時最「氣派」的捲膠的系列，更有畫出膠卷的感覺，一種撒花。

雨季不再來

黃子佼 導演 蔡岳坤 編劇

1. 這部電影的片名或標題怎麼想，特別留意標題的構思，請寫出影片中心思想或設計，再寫幾句感想？

前兩期的暑假事情有很多看不清楚的地方，而且存在著悲憤憤憤的心情，沒拍頭頭是道，最後還有從黑暗中亮出來，在事情上的想法也變化了！

2. 雨季不再來海報設計構思

海報中看到了什麼？	電影海報想傳達什麼訊息？
五五分設計。	加上一點中文的標題，而且帶有一點劇情預告，不少像攻擊或逃，像像某人或第一捲膠卷的，大一點，神祕一點可以吸引注意。
你第一眼看海報時覺得最吸引你的地方？	影片標題或標題的構思？
標題，影片製作人，因為主角晚上帶有捲膠，而且還帶著他，奇奇怪怪到幕水。	加上一點中文的標題，而且帶有一點劇情預告，不少像攻擊或逃，像像某人或第一捲膠卷的，大一點，神祕一點可以吸引注意。

最喜歡：五五分設計，有畫出膠卷的更吸引視線。

不喜歡：像像一樣，主角的頭上沒有出電影時最「氣派」的捲膠的系列，更有畫出膠卷的感覺，一種撒花。

期末回饋

瞭解更多電影的節，包括鏡頭語言，色彩運用等等，而電影也是昨天好華馬大片，評語含了平常的疼痛和對外國和非洲電影是一堂收穫很多的課程。非常喜歡！

5/21

這道電影的彩色和運鏡，展現出不同的情緒表達，讓人的情緒更豐富，不同的海報設計，呈現出不同的效果，是經過的表達，這是我這門課程的

5/21
經過這堂課，我學到了很多色彩設計的重點，跟會設計的師長是，就同一個，電影的演說，而且注重個人特色，而在這，學更懂得如何從雙雙理之前，沒有注意，現上了這堂課後，却對如何看有戲的小細節。

經費使用情形

一、107-1 收支結算表

(詳見 Excel 表格附件)