111 至 112 美感與設計課程創新計畫 111 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課程/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: 國立新化高中

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
- 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、 教學研討與反思
- 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	國立新化高級中學
授課教師	黃慧華
實施年級	高二
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 二、高級中等學校及國民中學美感創意課程(6-18 小時) □ 普通型/技術型/綜合型高級中等學校_18_小時 □ 國民中學 小時
班級數	1班
班級類型	■普通班 □美術班 □其他
學生人數	30 名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱: 唯光獨照生命的流動線						
]	■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	■高中 □高職	年級 年級

學生先修科目或先備能力:

* 先修科目:色彩學基礎、攝影基礎構圖

學習者需同步參閱教學指引,下載學習單,進行筆記或操作

* 先備能力:

提高對生活周遭感知並找到與自己文化連結的對接點

建議體驗生活、以詳細文字記錄自身感官經驗,進而反思生活中經歷人、事物對自己影響。

- 1.對攝影有基本認識。
- 2.對環境空間與己的關心愛護。

一、課程概述:

唯光獨照 生命的流動線

有光的地方總有生命希望,生命的星點匯聚成流,多麼堅強撼動人心啊! 台灣四月天 春神來了!在地感動為例,學習隨時記錄下生命撼動的照片。

- 一、那瑪夏螢火蟲季。
- 二、二寮月世界低海拔霧海。
- 三、鹿耳門正統聖母廟煙火。

從生活「自然探索與觀察」開始,打開五感體驗,尋找感動拍下瞬間為永恆。

緣起 三民鄉 24 張夜精靈如詩似夢照片,喚醒愛自然、對環境保護的意識,

配上學生當下有感的動人文字,拉開那瑪夏螢火蟲季序幕,學習珍愛在地珍寶。

世界最美特殊景觀二寮月世界/左鎮化石館,距離新化高中僅車程 20 分鐘,150 米的低海拔霧海是台灣網紅地貌特點吸引外國人朝聖。

鹿耳門正統聖母廟煙火(26張照片)可見五種結構不同的蜂炮環繞效果,低、中、高空拍,共有三場/7:00第一場,8:00第二場,9:00第三場,在天際舞出瞬間的永恆,幻化美麗的影像。

二、課程目標

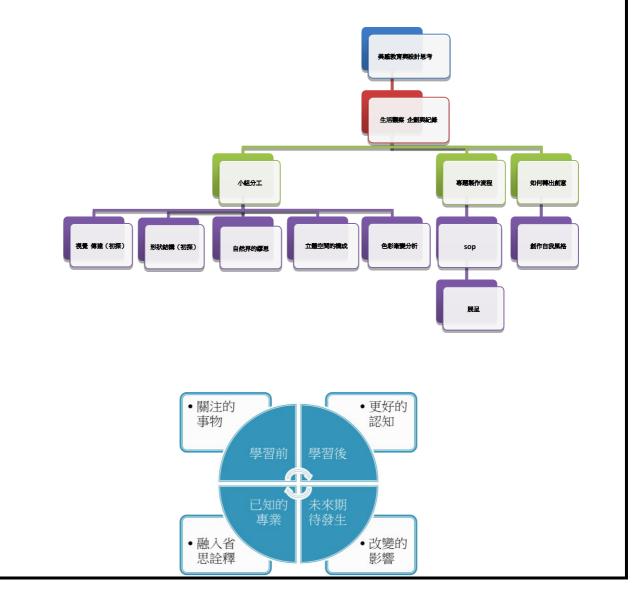
■ 美感觀察

台灣四月天 那瑪夏螢火蟲季開幕、二寮月世界海拔 150 米霧海、 鹿耳門正統聖母廟煙火秀

■ 美感技術 能分解構成,表達美感

清楚分辨結構、材料、形狀、顏色產生的情緒及連結生活美感應用。

- 美感概念 印象派、未來派
- 其他美感目標 環境保護
- 課程大綱

三、葬	数學進度表		
週次	上課日期		課程進度、教學策略、主題內容、步驟
		單元目標	單元一 生活觀察 企劃與紀錄(初探)
1	9/3	操作簡述	(總論)打開生活任意門 Welcome to 那瑪夏. 有光的地方總有生命希望,生命的星點匯聚成流多麼堅強撼動人心啊! 那瑪夏螢火蟲緣起三民鄉,螢火蟲季四月正式開幕。 描述觀察對象/那瑪夏地理、環境、歷史各種條件等當成線索操作方法/發現夜間螢活蟲活動與環境關係 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/螢火蟲成長介紹 預期階段成果等等內容/播放觀光局推出的觀光宣傳影片「螢火蟲生態」影片引起動機
		單元目標	單元二 生活觀察與紀錄設計企劃(初探)
2		操作簡述	描述觀察對象/描述眼見生態內心起伏的情緒 人們內心的起伏情緒與生活並存,紛擾與安寧不時抗衡得到平衡。 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/嘗試運用筆記、手邊鏡頭拍下別具創意的視覺敘事。 美感觀點/,預期階段成果等等內容 童年影像縮影 (同學收集 美好記憶 10 張相片 編輯成美美 「記憶圖表」十 心得)
		單元目標	單元三 視覺 傳達(初探)
3		操作簡述	童年集錦 remeber 收集一條 通往快樂童年的記憶鄉道 回憶路上小花、小草的美麗景象 描述觀察對象/好好凝視成長路·預約幸福的總和。操作方法/當你感到時落時·無妨重新省視 尋著光線·放低視角·找出快樂泉源。使用材料技術/拍出 10 張「間接光」照片美感觀點/每個心動都會像用照片記錄 嘗試找到光源,與環境互映,紀錄柔和間接的光源。預期階段成果等等內容/學習觀察人與周遭物件的巧妙互動·嘗試運用手邊鏡頭拍下別具創意的視覺敘事舉例:如南橫公路十年滄桑開拓史南橫公路 為省道台 20 線公路莫拉克颱風重創延路建設後歷經 13 整建修護 今年五月將全面通車南橫公路 簡稱台 20 線 橫貫台南到台東起於台南 新化 左鎮 南化再經甲仙 寶來 桃源 梅山口抵 海瑞 關山 到台東往那瑪夏 從台南走台 20 線到甲仙後

		需轉台 29 線進錫安山方向
	單元目標	單元四 生活觀察與紀錄設計企劃(初探)
4	操作簡述	"為現在進行式 按下停止鍵 " 描述觀察對象/生活行為觀察 操作方法/探討 1.剛打開一半的門或窗 2.拉開的抽屜或背包或外套或沙發 3.剛擠出的牙膏、水籠頭或蓮蓬頭、剛穿好襪子 的腳
5	單元目標	單元五 生活觀察與紀錄 (初探)

	操作簡述	我的生活調色盤 描述觀察對象/發現物分類·小組分工討論 仰望天際線【V-SKY 空中攝影】 2016 左鎮二寮雲海日出空拍素材 4 分鐘 https://www.youtube.com/watch?v=jHZPzmpK0ZA 「二寮」 位於台南左鎮·海拔高度僅約 185 公尺; 其相對穩定的天氣·加上鄰近白堊的特殊 地質景觀·破曉時分初陽乍現的剎那、山 巒、水氣的光影層疊之美·吸引不少攝影 愛好者慕名而來。 操作方法/參與式主題:引導學生討論生活中賞心悅目的事物? 欣賞世界最美特殊景觀 二寮 月世界 左鎮化石館 海拔 150 米 霧海 使用材料技術/便利貼分組·採一邊觀察一邊圖文筆記的圖像設計紀錄。 美感觀點/同中求異·將發現物幾何形與單位形· 依次分類·如:點 線 面 器物 建築 形之美-中央山脈 堊質地勢觀察 比例與平面構成 預期階段成果等等內容/討論訂出小組主題,歸納美感形式
6	單元目標	單元六 視覺傳達設計企劃

7	操作簡述	(表現) 多樣性物件的秩序性構成排列。 描述觀察對象/對生活週遭所見材質的發現 地緣 平地高雄阿蓮 旗山高雄內門 操作方法/收集十張三寮霧海作品 使用材料技術(懂得十樣材質的內涵與意義 材質/是認識環境首要條件 一個建築體 一間住宅 紋理/屬於精神面的藝術價值 美感觀點/探討美的元素 1.發現美感空間中的和諧元素。 2.懂得十樣材質的內涵與意義 體驗古云。金石可敬、土木可親 常見王公豪电 內区見於宗教 古蹟 或懷舊建築 預期階段成果等等內容/1.啓發對自然環境的關懷,進而做到,敬畏自然 2.反觀大自然 有分類與判斷力 例如/討論 1.二寮日出為何~美 因素:1.期盼的人群 2.群林的竹子 3.奔騰起落的霧海 4.貫猜樹林放射的斜射光 5.天空幻變的雲朵 6.橘紅的太陽 7.雲縫放射的霞光 8.日夜交替的溫色 這些 構成一個日出美的元素 請同學嘗試能發現幾個 或者 更多 /討論 2.關於居家環境 家材質 實例如下 以不銹鋼門 木椅 玻璃瓶 沙發 桌巾 印材 塑膠 包裝餅乾 為例 分類/冰冷與親人材質 鋼~冰冷 木。溫和 玻璃~明亮 沙發~庸懶 桌巾~棉染 石印~證明 塑膠~食物 討論 3.建議~ 拍攝老街老店頭至少 拍十張作品 從一項功課 可多樣訓練與獲得知識 百年商店 沿革 招牌 老闆 與權 店家櫥櫃 木雕 屋瓦 廣台 販售商品 能發現幾樣
7	單元目標	甲兀工 倪夏得搓成訂正劃彻床

	操作簡述	描述觀察對象/1.介紹光影成像 2.討論攝影需具備的能力? 3.認識攝影的構圖與畫面構成的空間關係。 操作方法/範例導引 使用材料技術/手機拍攝 光 美感觀點/ a.找出空間中的主色光。
	單元目標	單元八 創作基礎課程規劃
8	操作簡述	採集自然線條現場想像與創造力(表現實踐) 操作方法/分組蒐集文特色圖案 透過植物的生態·探索大自然中黃金比例美感形式·觀察記錄並分析植物單位形之構成秩序規則·解構單位形組成的線條·重新以數理幾何的概念·利用不同特性筆類工具·進行線條的運用。描述觀察對象/校園探索 使用材料技術/應用旋轉影像攝影紀錄校園角落。 美感觀點/發現幾何形與單位形 預期階段成果等等內容/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。
9	單元目標	單元九 立體空間的構成(初探一)

	操作簡述	微觀自然(表現實踐) 玩出變化 描述觀察對象/能運用色光、空間配置與氣氛練習影像創作。 操作方法/認識單眼相機功能嘗試紀錄生活。 使用材料技術/1.觀察環境空間的光線變化、色彩、比例關係並 應用於生活美感創作 2.練習攝影的旋轉角度與畫面構成的空間關係 美感觀點/發現幾何形與單位形 預期階段成果等等內容/ (表現).能分析環境空間中的色彩、材質及比例配置。 從拍攝中找出單位形分析比例構成關係,嘗試在地圖騰徽章創作。
	單元目標	單元十 立體空間的構成(初探二)
10	操作簡述	(實作) 特別企劃(二)校園風雲榜 描述觀察對象/進行蒐集校園特色建築線條。 操作方法/小組討論 1.小組系統整理成套。 2.選出風格特色代表。 使用材料技術/將人像攝影融入畫面構成的空間關係 美感觀點/發現幾何形與單位形 預期階段成果等等內容/1.發表創作動機 2.練習色光、空間配置影像創作。
11	單元目標	單元十一 色彩漸變分析 (初探)

	操作簡述	(鑑賞)特別企劃(一)火樹銀花物語 描述觀察對象/範例導引 以正統度耳門聖母廟煙火為題·化瞬間作感動。 預告學生課前觀察記錄 1.蒐集特色煙火照片。 2.介紹印象最深刻的煙火秀。 3.選出台灣代表文化煙火秀。 概要 正統度耳門聖母廟·位於台灣台南市安南區土城·佔地遼闊· 為全台灣面積最大的媽祖廟。聖母廟是一座主祀天上聖母的廟宇・是當地公廟(大廟)(該廟與顯宮的鹿耳門天后宮皆主張是傳承自古洛門媽祖。該廟重要的大型宗教活動。 操作方法/夜間表現慢速快門·捕捉煙花瞬間永恆的美感 使用材料技術/長曝地景五秒 微轉對焦環左右各一秒 一幅改變視覺的畫面立現眼前 美感觀點/1.發現美感空間中的和諧元素。 2.畫面合宜比例的美感構圖 預期階段成果等等內容/1.從傳統攝影進入創作影像入門 2.培養對自然環境敏銳觀察力
12	單元目標	單元十二 形狀 結構初探

			空中驚喜彩蛋物語-設計練習
			描述觀察對象/認識裝備 如機身 鏡頭 腳架及搭配工具
			依低、中、高空 空拍煙火可見五種結構不同的蜂炮環繞效果
			操作方法/發現幾何形與單位形,依次分類,如:點線。面形態
			挑選自己最喜歡的三張照片,加以歸類並說明喜愛的美感元素
			第一種 傳統規矩的煙霧五種
			第二種 中高爆炸現場
			第三種 低空飛舞
			第四種 一、二次噴發之後如導彈找各個方向流竄
			爆炸線條如草書相當藝術性效
		操作簡述	第五種 煙火秀結束前不斷地以低、中、高多元變化、爆開、開花
			分組討論操作方法/6 人一組‧能熟悉操作‧需要旁人側拍協助
			使用材料技術/寫出各種拍攝模式使用的時機
			1.光圈優先 2.快門優先 3.M 模式 4.B 快門
			美感觀點/細部圖解獲得更佳立體與印刷效果
			提問:看見煙花有何形態變化?現場如何構圖、區分煙花主副?
			預期階段成果等等內容/攝影的具備能力分四類
			1.熟悉裝備操作
			2.確認拍攝模式使用時機
			3.構圖美學的基礎養成
			4.對自然環境的觀察力
		單元目標	單元十三 創作自我風格(初探)
			能思考景物在影像構圖中的合宜配置。
			描述觀察對象/影像紀錄單位形構成的角度變化,手機輔助。
			操作方法/體驗物件的秩序性構成排列。
			拍攝 分類如下 提供參考
12			1.扭曲變形版
13		操作簡述	2.迷焦版
		採上的処	3.超清晰版
			4.轉+迷 雙用版
			使用材料技術/拍攝旋轉角度與畫面構成的空間關係
			美感觀點/(鑑賞) 發現幾何形與單位形
			預期階段成果等等內容/能運用色光、空間配置與氣氛練習影像創
			作。
14		單元目標	單元十四 創作自我風格(初探)

			應用比例構面於創作(表現實踐)
			描述觀察對象/以煙火特寫變形圖例講解
			(鑑賞) 長曝法迷焦方式紀錄瞬間,創作迷離夢幻煙花效
			果。
		据优额法	操作方法/從火點爆炸到形狀堆疊變形到顏色漸變。解釋各角
		操作簡述	度結構圖案的趣味。
			使用材料技術/認識攝影的迷焦產生迷離效果,宜簡不宜繁)
			預期階段成果等等內容/1.認識光影成像的精采作品。
			2.能簡敘欣賞的煙火構成要素
			3.能省思環境空間配置的構面問題。
			單元十五 創作自我風格(初探)
			, ,
			(表現實踐)
			描述觀察對象/能運用光、色彩、空間配置與氣氛影像創作。
			操作方法/認識單眼相機功能嘗試紀錄生活。
			使用材料技術/攝影的旋轉角度與畫面構成的空間關係
			美感觀點/發現幾何形與單位形
			預期階段成果等等內容/
			(實踐) 能思考景物在影像構圖中的合宜配置。
			(表現) 能運用光、色彩、空間配置與氣氛影像創作。
			學習影像創做 15 法(任選 4 項操作練習)
			轉焦 迷焦 光泡 放射光玩出變化
			1 快旋 抽離光影
			2. 先曝影像 再快轉一圈
15		操作簡述	3 左右各 1/4 快旋
			4. 1/4 逆選轉
			5. 左影像配右影像 左右旋
			6. 三度空間
			7. 左右影像 左逆右順
			8. 倒影反向
			9. 四角度迴旋
			10. 太極
			11. 雙園心 八角旋轉
			12. 雙圓心 左右快旋
			13. 三圓心快旋
			14. 八角度正統轉法
			15. 八角度三圓轉法
			IJ. 八円反 图特/公

	單元目標	單元十六 設計未來(初探)
16	操作簡述	能運用色光、空間配置與氣氛影像創作(表現實踐) 描述觀察對象/旋轉影像練習操作方法/小組分工使用材料技術/訂定專題與圖片說明美感觀點/1.發現美感空間中的和諧元素。 2.畫面合宜比例的美感構圖預期階段成果等等內容/(表現)能運用光、色彩、空間配置與氣氛影像創作。轉焦迷焦光泡放射光玩出變化旋轉影像15法(任選4項操作練習) 1 快旋抽離光影 2.先曝影像再快轉一圈 3 左右各1/4快旋 4.1/4逆選轉 5.左影像配右影像左右旋 6.三度空間 7.左右影像左逆右順 8.倒影反向 9.四角度迴旋 10.太極 11.雙園心 大右快旋 13.三圓心快旋 14.八角度正統轉法 15.八角度三圓轉法
	單元目標	單元十七 玩出變化(初探)
17	操作簡述	對環境空間與己的關心愛護(表現實踐) 描述觀察對象/布展空間策畫。 操作方法/小組分工,以幾何形與單位形,依次分類布局 使用材料技術/整合小組作品,訂定主題、圖說 美感觀點/能應用比例構面於創作。 預期階段成果等等內容/ (實踐) 書寫對環境空間與己的關心愛護

18		單元目標	單元十八 發展的可能性(初探)
		操作簡述	用影像美感布置空間(表現實踐) 成果展描述觀察對象/多樣性物件的秩序性構成排列。操作方法/透過主體與物件在空間中的合宜比例配置及秩序性應用。使用材料技術/將創作布置藝術空間牆,圖文筆記歷程紀錄。美感觀點/能應用比例構面於創作。預期階段成果等等內容/(實踐)用影像美感布置空間,以結合校園生活環境場域,連結美感教育基本精神目標,朝成果展方式努力。

四、預期成果:

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. 能將創作布置藝術空間牆。

課程以帶領學習者從生活觀察出發,導入自然生態延伸學習的資源和場域,呼應生活的學習經驗,讓學生自我思考,自我探索,學習過程詳盡表現個人特色。

更期待小組分工、鷹架學習,記錄學習歷程檔案中呈現學習成果的多樣性。

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。

五、參考書籍:(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

美感練習誌 Aura in Life vol.1 總編輯:曾成德、張基義、劉惠媛 2016 年 12 月 第一刷發行

六、教學資源:

1.高級中等學校學科資源平臺(路徑:各學科中心-〇〇學科中心-教師增能培力;網址:

https://ghresource.mt.ntnu.edu.tw/nss/p/Centers)

2. 教育雲之教育媒體影音專區—加深加廣(網址:https://video.cloud.edu.tw/video/)。

貳、課程執行內容

- 一、核定實驗課程計畫調整情形
 - 1. 適性加入大自然觀察 示範解說,延伸學生生活探索觸角
 - 2.應學生臨時狀況給予適時課程連結
 - 3.用簡單的理念「回憶童年」打開共鳴的創作希望
 - 4.依學生個別特性給予分組 , 小組合作達成鷹架學習。

題 → 側拍活動照片→ 輯錄專題 → 集結成冊 → 公開發表

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,讓生活瀰漫美。
- 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 → 精選個人作品 → 共同評析 → 小組專

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。

A 課堂流程說明:

◆第一章

打開生活任意門

- 1.關注事物思考台南在地特色。
- 2.一邊觀察一邊圖文筆記
- 3.看見生命力量,星點希望匯聚成流!
- ◆第二章

生活觀察與紀錄

- 1. 童年集錦,紀錄個人生活軌跡
- 2.「凝視成長軌跡」10 張仲重點照片
- 3.嘗試創作視覺敘事
- ◆第三章
- 1.融入省思詮釋,建立獨立認知
- 2.採集自然線條
- ◆第四五章

表現影像動感,歸納美感形式

- 1.生活中的進行式暫停後,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)多樣性物件合宜的秩序性構成排列
- ◆第六章
- 1. 迴返討論生活週遭所見材質的發現
- 2.(實踐) 發現美感空間中的和諧元素
- 3.布置藝術空間
- B 學生操作流程:

(小組討論 歸納主題)

(課堂詮釋心情留影)

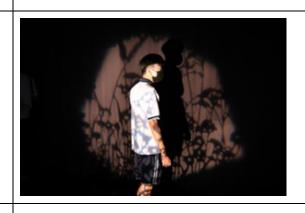
(生活觀察 紀錄)

(人與環境 校園探索)

美感構面觀察 省思環境中的美感問題

(探索光 影)

空間配置(布展2)

將創作布置藝術空間(布展3)

台南煙火 感受人與環境,讓生活瀰漫美

生活觀察 光 影 色

學生作業

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.布置教室環境,讓學生能專心學習。
- 2. 適性分組讓學生彼此鷹架學習,激盪新創意。
- 3.能表達創意,學習尊重,分享成果。

四、學生學習心得與成果

(童年即景/認識生活中美的事物,體驗、

(生活風景線/學習認識操作相機模式,蒐

感受並學習記錄)

集、記錄對生活美感的觸動)

這個是利用課堂時間到 學校的挪威森林區拍 照,過程中運用飄散在 空中繽紛的泡泡增添照 片中的色彩,並且讓照 片更有動態感。 第一次到外面拍照 跟在教室不太一樣 光線不能自己控制 還要去抓角度 但很好玩 而且也學到很多東西

(將想法實踐於生活美感之中)

(校園探索)

(比較學習前後差異)

(體驗合作學習的妙趣)