

115 學年度 高三多元選修 · 藝術領域

永恆

進階攝影專題設計

A D V A N C E D P H O T O G R A P H Y S E R I E S

臺北市立第一女子高級中學 | 授課教師 黃俐芳

課程速覽

科目類別

創意設計領域

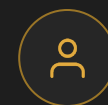
多元選修課程

學分數

2 學分

學期課

修課對象

高三學生

北一女中

修課人數

20 人以下

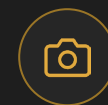
小班工作坊制

授課時間

第 3-4 節

週二班或週五班

師資

黃俐芳 老師

校內開課

課程理念 — 為什麼是「永恆」

01 從技術到思辨

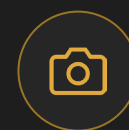
透過進階攝影技術與影像思辨訓練,發展獨立、且具社會關懷的攝影創作。

02 跨媒介的完整歷程

課程涵蓋攝影類型欣賞、攝影集閱讀、團隊合作實拍與主題式創作,並延伸至動態影像的跨媒介表現。

03 為未來累積實力

在申請未來校系的過程中,以完整的攝影專題展現人文關懷與專案執行能力。

攝影,
是把流動的時間
凝結成永恆的語言。

這門課,教你用鏡頭觀看世界、
用影像說出自己的觀點。

LEARNING GOALS

五大能力培養

社會觀察

透過影像探索社會議題與人文脈動,培養觀察力與思辨能力

B2 · C1

媒體識讀

理解影像在媒體中的角色與影響,建立批判性觀看能力

B1 · B2

攝影創作

發展攝影語言與主題創意的表現方式

A3 · B3

團隊共創

在小組合作中完成共同主題拍攝與影像策展

A2 · A3 · C2

創作專題

完成個人攝影專題或團體影像計畫,以展覽或影像書呈現

A1 · B1 · B3

18 週課程地圖

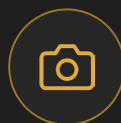

PHASE 1

WEEK 01-06

觀看與思辨

- 攝影觀念進階與類型欣賞
- 攝影集閱讀與評論
- 專題發想工作坊

PHASE 2

WEEK 07-12

實拍與檢討

- 敘事練習與紀實團隊拍攝
- 觀念性主題演繹
- 實拍檢討與回饋循環

PHASE 3

WEEK 13-18

創作與發表

- 影像編輯與動態剪接
- 攝影集編排與策展設計
- 期末展覽成果發表

每一階段都以「拍攝 → 檢討 → 修正」循環推進,像沖洗底片一樣,讓作品逐步顯影。

觀看與思辨|建立影像的眼睛

W 01

課程導論與觀念進階

認識攝影的多元脈絡、課程目標說明、作品經驗分享

W 02

攝影類型欣賞

紀實、觀念與實驗攝影:影像作為社會觀察與批判媒介

W 03

攝影集閱讀與分析

分組討論選定攝影師作品集,撰寫評論學習單

W 04

課堂報告:創作觀摩

學生命題攝影練習,靜態影像創作觀摩

W 05

專題發想工作坊 I

選擇創作主題,進行議題資料蒐集與研究

W 06

專題發想工作坊 II

小組發展共同創作主題,腦力激盪與任務分工

實拍與檢討|按下快門,反覆打磨

W 07

攝影敘事練習

校園命題攝影:敘事結構與影像節奏試拍

W 08

紀實主題團隊拍攝

校園實地取材與團隊合作拍攝練習

W 09

實拍檢討 I

照片討論與報告、教師講評;紀實/新聞/人物誌欣賞

W 10

觀念性主題演繹

影像象徵、重構與實驗手法;自然光與人造光運用

W 11

實拍檢討 II

照片討論與講評;攝影技巧、擺拍與藝術創作類型

W 12

主題攝影計畫拍攝

個人或團體作品實拍、照片討論與回饋

創作與發表|讓作品走向觀眾

W 13

影像編輯工作坊

運用多媒體與 AI 工具編輯動態影像,學習基本剪接

W 14

專題創作工作坊 I

團隊討論作品整合、展出形式與敘事主線

W 15

專題創作工作坊 II

作品定稿、攝影集編排與圖文排版原則

W 16

專題創作工作坊 III

靜態/動態編輯呈現方式與多媒體影音效果設計

W 17

攝影專題學生報告

策展設計、準備展覽、撰寫創作理念、作品展示

W 18

期末成果發表

舉辦展覽、發表創作理念、回饋與反思

上課方式

講述與討論

教師講解示範攝影知識技巧,課堂分享交流意見

隨堂實拍

邊學邊拍,立即練習當週的拍攝概念

校園外拍

走出教室,以校園為題進行命題實拍

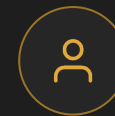
校外實地拍攝

實地取材,參訪展覽移地教學

室內工作坊

遊戲、自由討論、獨立研究、作品集製作

個別指導

一對一討論,依個別需求與興趣量身調整

課程亮點

INTERNATIONAL STAGE

鼓勵參加 日本北海道 東川町 國際高中攝影交流

對攝影有熱忱、作品優秀者,將有機會報名
「臺灣代表隊選拔賽」,站上國際舞台,
與世界各地的高中攝影好手交流。

期末攝影展覽

作品不只交作業,而是真正策一場展

攝影集/影像書

把專題編輯成一本屬於自己的出版物

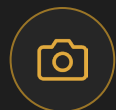

在地文化團隊攝影演練

分組關注社區文化議題・三人集合創作

REQUIREMENTS

課程要求與裝備

自備拍攝設備

建議優先順序:單眼相機、數位類單眼、數位傻瓜相機等。請依自身經濟能力選擇,手上有的相機就是最好的相機。

影像編輯設備

可進行影像編輯的裝置,例如智慧型手機、筆記型電腦皆可。

自費製作材料費

作業輸出、成品裝裱等相關製作材料費需自費,金額依專題形式而定。

最重要的裝備

對攝影的熱忱!願意走出教室觀察世界、動手實作、接受回饋並反覆修正。

評量與成績計算

60%

平時成績|形成性評量

- 學習態度:出席率、參與度、生活常規
- 平時作業練習與創作
- 校外參訪學習單

40%

期末成績|總結性評量

- 攝影集創作與報告
- 多元選修成果發表
- 期末展覽整體呈現

成果評量規準|好作品的六個面向

01

技術 Technical

熟練運用設備;曝光、色彩、對焦與景深掌握得宜

02

構圖 Composition

視角、視覺引導、比例平衡與色彩質感的營造

03

創意與原創 Originality

透過實地觀察發展主題,具藝術性並引發共鳴

04

敘事性 Narrative

5~10 張作品講述完整故事,準確傳達情感訊息

05

重大議題 Significance

選題具社會、文化或環境意義,引起關注與反思

06

完成度 Completeness

如期完成期末成果報告與展出

參考書單|向大師與世界學習

心靈之眼:布列松談攝影的決定性瞬間(經典珍藏版)

Henri Cartier-Bresson|原點

攝影師的創造力之眼:50 條路徑大師帶頭練

Michael Freeman|原點

日常東京 TOKYO STYLE(新裝版)

都築響一|大田

當代攝影新銳 20:20 NOW

NAGAAKI SHAW 等|流行風

參考書單|凝視台灣的目光

潛行攝影計畫 攝影集

王文彥、沈昭良 等|田園城市

幻影現實:沈昭良攝影展

臺北市立美術館

臺北之胃:徒步街拍,市場裡的臺北滋味

余白 Hubert Kilian|大塊文化

聽! 那記憶深處的笛響:吳榮秦臺灣鐵道寫真集

吳榮秦|田園城市

攝影的視界:國際攝影大賽獲獎揭秘

郭歲|流行風

FOR YOU IF . . .

這門課適合怎樣的你

對影像有熱忱

喜歡拍照、看展,想更進一步理解「好照片」為什麼好

關心身邊的世界

願意觀察社會與人文議題,想用影像說出觀點

喜歡動手創作

享受從發想、實拍到編輯成冊/成展的完整歷程

想累積學習歷程

以攝影專題展現人文關懷與專案能力,銜接大學申請

零基礎也歡迎——課程從觀念與欣賞出發,重點是你的眼睛與好奇心。

IS THIS COURSE FOR YOU?

用鏡頭,留下永恆

115 學年度高三多元選修|永恆——進階攝影專題設計

藝術領域 · 2 學分 · 週五班 第 3-4 節 · 授課教師 黃俐芳

SEE YOU THROUGH THE VIEWFINDER