

壹、主題名稱：

影像的故事

貳、課程說明：

一、設計緣起

攝影技術問世二百多年來，為人類留下許多珍貴的記錄，它不僅記錄時代也記錄感情，它不僅抓住現在也珍藏記憶；每一幅動人的照片都有屬於它的故事，這故事或許是時代的見證、或許是社會發展的軌跡、也或許是你我共同的生活，總之，過往的影像值得我們細細品味，未來的事情更值得我們用影像來記錄，留下珍貴見證與回憶。本單元教材即是以此概念為出發點，讓學生從欣賞有故事的影像開始，再進入用影像技術記錄生活、環境與週遭人物，創造一個屬於自己的“台北神話”，達到以影像寫故事的教學目標。

二、設計理念

1. 強調時代性的意義：每一幅影像都有它的時代意義與背景，在課程中加強這方面的說明，讓學生透過影像的欣賞，體會不同時代下的活動及事物，所代表時代意義。
2. 本土化的內容：介紹記錄台灣社會發展的影像資料及創作與週遭環境相關的影像，讓學生經由此對台灣社會發展的軌跡及在這片土地生活的人們，有更深的體會與認識。
3. 資訊科技融入教學：結合學生已有的資訊能力，讓學生在網路資料庫中搜尋相關的影像資料，並且能利用電腦軟體編修及合成數位影像，達到現代人應有的資訊科技能力。另外，老師的教學也以電腦蒐集教材、製作投影片及講義，充分運用資訊科技在教學上的優勢。
4. 應用「多元評量」方式：本教學活動的評量方式包含質與量的評量，具體的方式包括：學習單、資料蒐集、賞析討論、電腦操作評量及教師觀察記錄等

三、課程目標

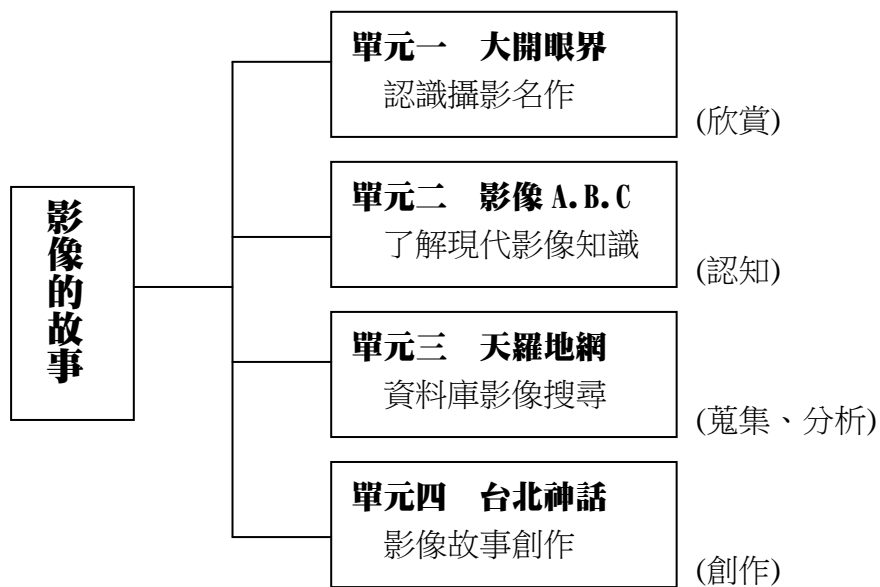
1. 能透過影像資料的欣賞，了解它所傳達的時代意義及內涵。
2. 了解影像相關的基本知識、獲得來源及製作方法。

3. 能利用網路資料庫搜尋技巧，搜尋相關的影像資料並加以儲存應用。
4. 能利用電腦軟體的操作功能，對影像進行編修與合成，完成創作意念的表現。

四、教學對象

高中二年級（曾修過電腦概論者佳）

五、課程架構

參、課程內容

依課程架構，本教學主題共分四個子單元，各子單元的教學活動設計如下：

◎單元一 大開眼界

本單元是介紹攝影名師作品給學生欣賞，並詳細說明作品的時代背景和內涵，讓學生從作品欣賞中體會創作者所要表達的意念，進而激發學生對影像創作的興趣和動機。

教學時間：1 節

教學目標

1. 讓學生了解影像在社會及生活中各方面的應用。
2. 讓學生認識攝影名師的作品，並了解他們所要傳達的意義和時代背景。
3. 透過作品欣賞，使學生認識台灣社會發展的軌跡。
4. 學生能提出自己對作品的感受並與同學分享。

教學資源

電腦、單槍投影機、Powerpoint 投影片、學習單(一)、(二)

教學內容

(一) 影像應用範疇

1. 老師詢問學生影像在社會及生活中應用的範疇有那些？並引導學生舉手作答。
2. 老師利用製作的投影片(Powerpoint)，將不同影像在人像、風景、旅遊、建築、生態、報導.....等各方面的應用向學生說明，使學生了解影像在社會及生活中的功能。

(二) 攝影名師作品欣賞

1. 老師將蒐集的中外攝影名家的作品製成投影片(Powerpoint)，包括法國的卡帝布列松、美國的尤金史密斯、台灣的阮義忠等人的作品，一一介紹給學生。
2. 教師分別就每一張作品的創作者、主題、創作時代背景及所要表達的內涵和意義向學生說明。
3. 老師針對特別的影像加以闡述其所發生的影響，如尤金史密斯的「智子與母親」對工業污染的控訴、阮義忠作品對台灣土地關懷的記錄。

（三）心得分享

1. 老師引導學生在欣賞作品後，分享心中的感受與想法，例如：最吸引自己的作品是那一張？理由為何？
2. 引導學生思考作品與時代背景的關係及對當時社會造成的影響，並指導學生完成學習單(一)。

課後作業

1. 老師預先說明第四單元：「台北神話」創作課程的內容：是要將你心中認為能代表台北象徵的元素及概念，化為具體的影像，再經由電腦軟體製作成有故事的內涵。
2. 請同學課後思考自己對台北的感覺，並想出代表台北象徵的事務及元素，完成學習單(二)，下次上課時繳回。

作品欣賞範例

作品一 尤金·史密斯的「樂園之路」

尤金是美國的報導攝影大師，是一位極富人道關懷的攝影師，尤金在第二次世界大戰時曾隨美軍採訪報導，但在 1945 年受砲彈所傷，受傷極重。

這幅「樂園之路」是尤金傷後的第一幅作品，他在這幅作品中表現出一種溫和、純潔的時刻，截然不同於以往戰爭照片的殘酷；他在這幅作品中也布設了一種黑暗與光明的對抗，而在對抗中，實際上又揭示出迸入光明的主題，這正是尤金影像藝術的精髓。另值得一提的是：尤金在拍攝此幅作品的時候，身上還有著未痊癒的傷痛，相信是對影像執著的熱忱呼喚著他去完成這個創作。

作品二 尤金·史密斯的「智子與母親」

這是尤金報導日本水俣小漁村受工業水銀污染的作品，影像中滿懷愛意的母親為受污染而殘疾的女兒洗澡時，尤金雙眼噙滿淚水，勉強按下快門。

為了拍攝這個專題，尤金幾乎被工廠派來的人打死，但這並沒有動搖他拍攝的決心，由於尤金的這種勇氣和將事件公諸於世的決心，終於使得受害者受到重視，這真是影像力量偉大的展示。

作品三 卡帝·布列松的作品

二十世紀最具代表性的攝影師當屬卡帝·布列松，對他來說最重要的是時間，沒有什麼是永存的，他談到攝影時說：「我從不試圖拍出偉大的照片，偉大的照片會自己出現，這時就要準備好，把握機會、不多想、忘我、不刻意追求，但要直覺敏銳、眼光精準，沒有祕訣。」這就是卡帝著名的「決定性瞬間」理論。

1948年，布列松先後採訪了中國的北平、南京、上海等城市，這張愁容滿面的男孩子照片，是在南京市民買米的隊伍中拍下來的，照片揭示了中國人民的悲慘和苦難。布列松是一位善於思考的攝影家。美國雜誌攝影家協會主席格林曾說：看上去，布列松的攝影好像是漫不經心隨手拈來。但實際上他是一個很有思想的人。

作品四 凱文卡特的作品「飢餓的蘇丹」

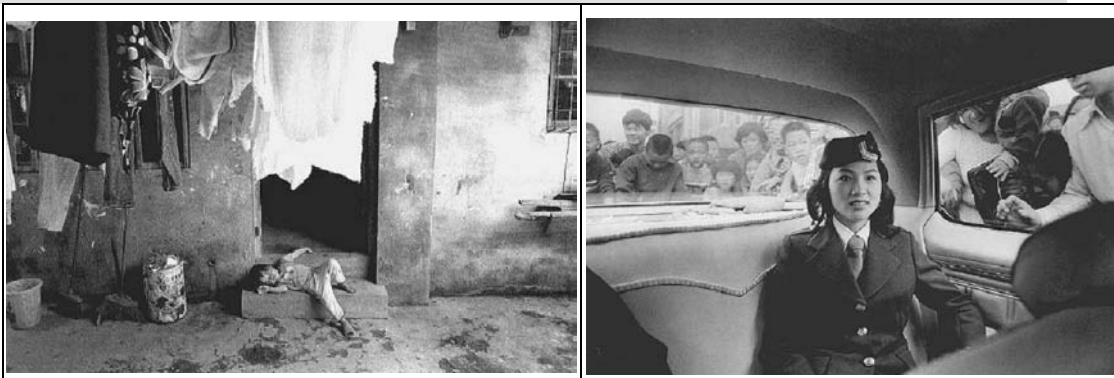
這張照片是凱文卡特，贏得九四年普立茲新聞特寫攝影獎的作品。那是一個蘇丹女童，即將餓斃跪倒在地，而兀鷹正在女孩後方不遠處，虎視眈眈，等候獵食女孩的畫面。這張震撼世人的照片，引來諸多批判與質疑。當人們紛紛打聽小女孩的下落，遺憾的是，卡特也不知道。他以新聞專業者的角色，按下快門，然後，趕走兀鷹，看著小女孩離去。在獲頒這一生最高的榮譽的兩個月後，卡特自殺身亡。道德良心上的遣責，可能是卡特無奈結束生命的原因之一吧？

在我們周圍，正有無數這樣的圖像在形成、在發生，你我是否也僅止於按下人生鏡頭的快門，然後，漠然地擦肩而過？

作品五 阮義忠的作品

阮義忠是位百分之百的人文主義者，頑固地堅持著報導攝影。他還有一項在攝影家身上很難見到的特質，那就是能以批評的態度來整理、編輯自己的作品。數十年來，阮義忠以超乎尋常的熱情與洞察力，全神貫注於紀錄臺灣的社會現象，為台灣這片土地留下許多珍貴的影像。

從他的影像當中，我們得知臺灣的古老信仰，以往的艱困日子，家庭價值，以及最重要的：對生活的態度，而這一切都是『從土地中學到的』；當我們現在回頭看這些照片，看到的不僅是台灣社會發展的歷史，也看到了自己，你我都在其中。

◎單元二 影像 A.B.C

欣賞完攝影名師的作品後，心中想必也升起利用影像創造(或記錄)故事的慾望，但別急，在創作前需先對影像有基本的認知與了解，才能事半功倍，避免錯誤連連；本單元即是針對現代影像的基本知識及獲得方法加以探討，期望能以最有效率的方式傳授給學生。

教學時間：1 節

教學目標

1. 能了解影像相關的基本知識。
2. 能了解傳統影像與現代數位影像的差異。
3. 能了解獲得現代數位影像的方法。

教學資源

電腦、單槍投影機、Powerpoint 投影片、數位相機

教學內容

(一) 影像基本知識

老師介紹構成一幅影像的基本條件：

1. 表達的意念

2. 畫面的構圖
3. 取景的角度
4. 光線的選擇

(二) 傳統與數位

1. 老師介紹傳統影像(照片、幻燈片)與現代數位影像的由來。
2. 老師就下列數點與同學討論兩者的差異：
 - (1) 影像記錄方式
 - (2) 影像的色彩與質感
 - (3) 傳播方式
 - (4) 保存方式
3. 老師與學生討論傳統影像是否會被數位影像完全取代？
4. 教師特別向同學強調：不管影像的形式為何，攝影者所要表達的內容才是影像的精神，所以用心去體會觀察才是創作優質影像的最重要因素。

(三) 獲得現代數位影像的方法

1. 老師介紹獲得現代數位影像的方法，包括：數位相機拍攝、傳統照片掃描、網路及資料庫搜尋(第三單元)及影像圖庫。
2. 由於數位影像傳播複製均十分容易，因此特別提醒同學尊重著作權的觀念
3. 老師示範數位相機的使用，及數位相機與電腦連線的資料傳輸。

課後作業

學生利用課後時間搜集或拍攝與第四單元「台北神話」創作時相關的影像，並將所搜集的影像數位化，轉換成電腦檔案，以利二週後上課使用。

◎單元三 天羅地網

有鑑於目前影像資料均已數位化，在電腦上的傳播十分普遍，搜尋起來也相當迅速，且教育當局也購買多套相關的影像資料庫供學校使用，因此本單元即設計讓學生體驗利用電腦搜尋影像的資料，增進學生應用影像資訊的能力。

教學目標

1. 能在電腦資料庫(Database)中利用不同方法搜尋影像及攝影者的資料，並下載之。
2. 能在網際網路(Internet)中搜尋相關的影像資料，並會下載。
3. 從資料搜尋過程中，體會利用電腦蒐集影像資料的便利性。

教學資源

電腦教室

教學內容

(一) 資料庫的應用

1. 師生討論蒐集影像資料的方法有那些？可從圖書、海報、攝影集、雜誌、電腦.....等多方面，其中那一種方式最便捷又有效率？
2. 老師介紹葛洛夫藝術百科全書線上全文資料庫(The Grove Dictionary of Art Online)，並以Eugene(尤金史密斯)為關鍵字，示範搜尋資料的方法，並說明畫面的內容、相關的連結及下載的方法。(註：本資料庫是英文版，考慮學生英文程度的差異需詳加說明)
3. 老師介紹歷史照片資料庫，說明如何輸入學校代碼登入，並以不同的人物、事件、時間為搜尋方法，分別加以介紹。
4. 學生上機實際操作練習。

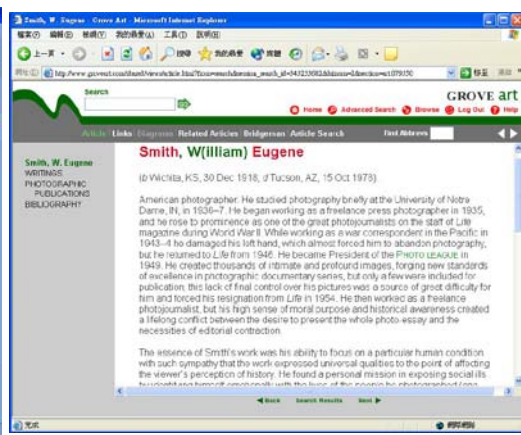
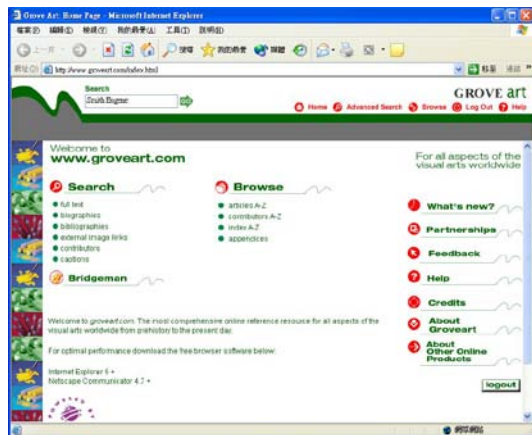
(二) 網際網路的應用

1. 老師介紹利用 Goole 網站(<http://www.google.com/>) 搜尋影像的方式，分別以“胡適”、“二二八”、“釣魚”等關鍵字示範搜尋，並提醒學生注意搜尋結果的關連性與可信度。
2. 介紹搜尋結果的下載方式與檔案管理方法，並提醒學生尊重著作權的觀念，勿加以濫用。
3. 學生上機操作練習。

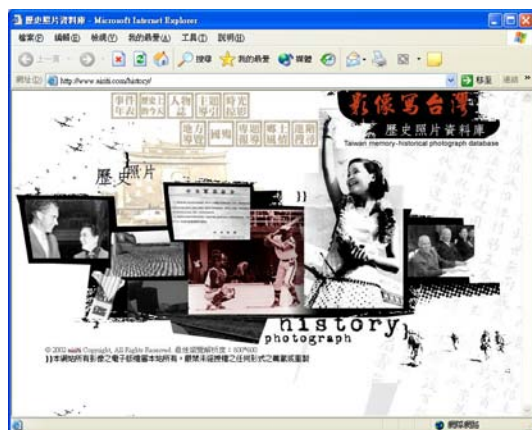
(三) 創作素材搜尋

請學生依據學習單(二)中，自己構思的“台北神話”創作影像內所需的素材，利用資料庫及網際網路搜尋並下載，以備下次上課使用。

資料庫使用範例圖：

葛洛夫藝術百科全書線上全文資料庫的搜尋畫面
以 Eugene 為關鍵字搜尋到的畫面視窗，內有
畫面
詳盡的介紹

歷史照片資料庫的首頁

可以關鍵字、人名、時間來搜尋的畫面

◎單元四 台北神話

本單元是一創作課程，在本單元中學生將準備好的影像素材，經由電腦軟體的處理與合成，創作出符合自己心中故事的新影像，透過這樣的過程，不僅能使學生了解構成影像的元素，也能增進學生應用電腦處理影像的能力。

教學時數：1 節

教學目標

1. 能運用電腦影像處理軟體進行影像的編修與合成，創作“台北神話”

的作品。

2. 能將不同的影像元素協調融合於同一畫面，達到表達意念的目的。
3. 從作品交流欣賞中提升鑑賞能力，並學習讚美他人。

教學資源

電腦教室

教學內容

(一) 學習與創作

1. 老師說明“台北神話”創作所要表達的概念，是要利用影像表達出你心中的台北，你每天在這個空間中活動，它對你的意義為何？你對它的感受為何？都可藉由影像來表達。
2. 指導學生使用影像處理軟體(PhotoImpact)的基本功能，包括：
 - (1)色相、明度、彩度、對比的調整
 - (2)影像大小與解析度的調整
 - (3)影像的基本選取與合成
 - (4)特效及百寶箱的使用
3. 學生利用老師教授的電腦軟體使用技巧，與事先蒐集的影像元素和預想的故事內容，創作心中的“台北神話”影像。
4. 鼓勵學生對影像加入自己的想法並對影像加以變形，以求突破傳統表現，符合自我訂定的影像故事內涵。

(二) “台北神話”作品賞晰

創作結束後，師生共同欣賞與觀摩，欣賞的要點如下：

1. 影像是否能清楚表達創作者的意念及故事。
2. 影線的光線處理及色調是否有獨特之處。
3. 整件作品的創作性及完整性。

肆、教學評鑑

主題	單元名稱	評量方式	評量項目
影像的故事	大開眼界	欣賞 討論 學習單	1. 能了解影像在社會及生活中的應用。 2. 能了解影像的時代背景及所傳達的意涵。 3. 能參與影像作品欣賞的討論與回答。 4. 能思考並回答學習單(一)的問題。 5. 能利用課後時間完成學習單(二)。
	影像 A.B.C	觀察 問答 態度	1. 能了解構成影像的基本條件及元素。 2. 能比較傳統影像與現代數位影像的差異。 3. 能了解獲得數位影像的方法。 4. 能學習到尊重著作權的觀念。
	天羅地網	觀察 電腦操作	1. 能利用電腦資料庫搜尋影像資料。 2. 能利用網際網路搜尋影像資料。 3. 能利用不同的搜尋方法與技巧做進階查尋。 4. 能利用課後時間搜尋影像以備下一單元使用。
	台北神話	電腦操作 作品	1. 能在上課前蒐集創作所需的影像。 2. 能利用電腦完成影像的編修與合成。 3. 作品能充分表達自己心中的想法及意念。 4. 完成作品後，能說明創作的動機及使用技巧與同學分享。

伍、參考書目

秦愷(民 87)，攝影創作手冊。台北：雄獅美術。

阮義忠(民 76)，阮義忠攝影集：人與土地。台北：攝影家出版社。

阮義忠(民 74)，阮義忠攝影集：八尺門。台北：攝影家出版社。

阮義忠(民 77)，阮義忠攝影集：台北謠言。台北：攝影家出版社。

Photology網站 <http://www.photology.com/>

攝影家網站 http://www.photointl.com.tw/chinese/chinese_index.htm

華盛頓郵報網

站 <http://www.washingtonpost.com/wp-srv/style/museums/photogallery/bresson/>