

應用美術學系

「數位影像媒材與創作」教材設計與應用

主講 康台生 教授

壹、申請緣由

- 1、開發多元教學模式
- 2、開發教材
- 3、發展社會參與與實踐之教學取向

貳、內容介紹

教材大綱 → 教學ppt製作 → 實際創作 → 作品發表研討 → 修改 → 作品繳交

單元教學評量（統計） → 教材修正 → 檢視期末教學評量

壹、「攝影名家作品鑑賞」課程教材

攝影名家作品鑑賞

康台生／主講

■經典攝影大師

精確的快門時間，充滿美學意味的構圖，完美的暗房技術與色調豐富的黑白照片，這是傳統類比相機所發揮出來如手工藝般的古典攝影品味極致。

參、「數位相機的功能與應用」課程教材

數位相機的功能與應用

主講/康台生

一、相機功能的介紹

- ◎ 使用相機的建議：認識你所擁有的相機，熟讀「使用手冊」，認識每一個裝置的功能及操作方法，才是從事攝影最基本入門途徑。

伍、「人像攝影專題研究」課程教材

人像攝影專題研究

主講/康台生

- ◎ 掌握人像姿態與表情，並與環境融合，為人像攝影的基本要求，再者，如何表達被攝者之職業、特質、個性，使人在觀看作品時，即可瞭解拍攝者創意與用心，並充分顯示出被攝者之特質為人像攝影最高境界。

- ◎ 人像攝影分時裝攝影、人物攝影、婚紗攝影、紀念攝影、相簿.....等。

一.人像攝影基本技巧：

1.光的塑造：

- (1) 室內：利用穩定的光源，自行控制安排，以得到最自然的效果。
- (2) 室外：受天氣影響，太陽光是主要光源，要注意太陽的位置及四周環境反光情況。
最佳光源：太陽被白雲遮蔽的晴天。
補光：太陽光太強，造成陰影，要用反光板或閃光燈補光。

2.色彩搭配：

- (1) 模特兒的服裝和環境結合，可利用色彩學觀念應用調和或對比應用，以突顯主題（人像）為主要考量。
- (2) 室內攝影要用較濃的彩粧，否則燈光效果會造成蒼白的感覺。
- (3) 室外攝影適當的化粧（必需），但切忌太濃的彩粧，否則會造成過度濃豔

貳、「數位影像的原理與創作的途徑」課程教材

數位影像的原理與創作的途徑

主講/康台生

一、前言

- 1、現代藝術的趨向：解構、融合、打破界線、多媒體。

肆、「光圈與快門的搭配」課程教材

光圈與快門的搭配

主講/康台生

光圈指鏡頭內由許多葉片組而成的孔隙，以孔隙大小來控制由鏡頭進入相機內光線的多寡，以F來表示，F值愈小則代表光圈愈大，進入相機內光線的愈多，如F2、F2.8等，反之；F值愈大則代表光圈愈小，如F22、F16等；亦即進入相機內光線愈少。美國有一個著名的攝影團體F64，因為他們使用F8至F16的光圈。

壹、「測光與色調」課程教材

測光與色調

康台生／主講

測光是決定色彩與諧調（色調）的重要關鍵。

光與色調的關係：

光線照射物體，受光面為亮面，陰影為暗面，而介於亮面與暗面之間，受到光線反射、折射或繞射（如牆面、雲層、地面、水面...等），會產生由亮灰到淺灰到中灰、深灰的 同灰色調，一張色調完美的照片，就是把這些色調與層次再現出來。

Zone System（區域曝光法）：

Zone System是美國攝影大師 Ansel Adams 所創，主要是從拍照到暗房，把景物在黑白暗房再現於黑白照片的測光與曝光控制的技法。他將景物分成10階：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	最暗	[. 暗色調]		中灰		[明色調]			最亮

當測光基準落在景物受光面（亮部），則亮面層次很標準（6-8階），但是暗面層次（2-4階）就會失去層次，一片漆黑。反之；若以暗面為基準，則暗面層次豐富

單元教學評量統計

壹、「攝影名家作品鑑賞」問卷調查表數據統計

各位同學：大家好！本課程接受學校教研中心補助，進行教材的研發，請大家協助填寫問卷以作為進一步修改教材之參考，您的協助是對我們最大的鼓勵，謝謝！

1.在上本單元前，您有刻意蒐集欣賞攝影經典大師的作品嗎？

2 有 16 沒有

2.本單元是針對攝影經典大師作品的欣賞，上完課後您認為有助於認識攝影嗎？

18 有 0 沒有

3.您最喜歡那一部份的作品？

8 前輩攝影大師 6 中生代攝影大師 4 新銳攝影大師

4.您覺得可再增加作品的部份

3 前輩攝影大師 3 中生代攝影大師 8 新銳攝影大師 4 恰當不需要增加

5.課後作業部份您覺得對於認識攝影有幫助嗎？

17 有 1 沒有

6.請您提供本單元教材具體意見及建議

有關攝影大師經典作品部份：

(1)可否將 ppt 上傳至 ICAN，以利日後學習

(2)再簡潔一些，人再多一些，想多知道多一點人物與風格

(3)有介紹到我喜歡的攝影師真好！但是 ppt 的字好小，看不清楚

(4)投影片的字體略小，可以稍微放大 (5)投影片字體可以大一點

(6)字體太小，播放時圖就只佔在最中間，也不大，應該再大一點

(7)希望可以欣賞更多經典作品 (8)介紹一些本土大師之作品

(9)照片可以多一點

(10)蒐集的作品都很經典，有很多作品在很多地方都看過，但是都不知道是哪位大師的作品，藉由這次課程得以詳細的瞭解

(11)時間因素對於近代攝影師介紹較為匆促，希望能多些現今攝影大師的介紹

(12)是否可提供 ppt，以便於了解各攝影師生平及作品

有關課後作業部份：

(1)很好，字數不多，恰好能切中要點，將資料消化過後就以實情

(2)應加強實作的部份

(3)可以讓我們模仿攝影大師的風格

(4)藉由作業，更深入了解各位攝影大師，受益良多

(5)在蒐集攝影師資料的過程中，又發現了更多傑出的攝影師，是令人頗有收穫的一項作業

(6)因先前對攝影鮮少瞭解，故蒐集攝影師資料之起頭略顯吃力，可否麻煩老師提供攝影相關的查閱管道。

貳、「數位影像的原理與創作的途徑」問卷調查表數據統計

各位同學：大家好！本課程接受學校教研中心補助，進行教材的研發，請大家協助填寫問卷以作為進一步修改教材之參考，您的協助是對我們最大的鼓勵，謝謝！

1.課後作業部份您覺得對於認識攝影有幫助嗎？

15 有 1 沒有

2.課後作業是屬於實作，對您而言？

1 容易 5 困難 13 難易適中

3.您覺得在拍攝中，較感到困難地方為何？(複選)

5 主題 0 地點 6 時間 7 相機的應用 5 其他

(1)拍攝的時機(2)找人借相機(3)天氣(4)相機過舊，狀況不穩定，故拍攝熱情相對減低(5)構圖的問題

4.您覺得較難掌握的地方為？(複選)

4 相機操控 10 氣氛的塑造 4 創意 5 構圖 1 其他 (1)暫時沒有

5.您有沒有用心投入本作業？

14 有

2 沒有 (1)本週作業量過多(2)氣候不佳，沒有認真取景

6.您對自己此次作品滿意嗎？

2 滿意

14 不滿意(1)少了一些什麼的感覺(2)對機器的應用不太熟，所以拍不太出來想拍的感覺(3)感覺不對(4)可以更好的想法(5)主題不明確(6)畫面氣氛營造有待加強(7)構圖不夠好(8)做這次的作業的時間不夠(9)應該還可以更好(10)仍抓不太到主題，不知如何拍攝才叫“好”！

7.您對其他同學作品表現滿意嗎？

12 滿意

3 不滿意 (1)同學進步空間很大，我也是(2)部份很喜歡，部份仍可以改進

(3)沒有認真準備(4)嗯，有很多值得學習的地方

(5)沒有活用自己的相機功能(6)少了一些什麼的感覺

8.請您提供本單元教材具體意見及建議

作業的主題 (1)都好(2)範圍可以縮小一點

(3)可否提供相機選購的注意事項，數位相機與單眼相機的差異優劣處

作品的播放與鑑賞

(1)對於創作理念，不知該如何說明。一直以來都是隨手拍，對於如何說明有點不知所措。

(2)可統一規定文字(3)注意到自己對作品一廂情願的問題，自以為的感覺並不能從畫中傳達

校外教學

校外教學參觀 → 鑑賞心得 → 交換心得報告

北美館「傑利·尤斯曼」展覽 校外參觀紀錄照

校外參觀台北市當代藝術館

教學成果展示

校內外展覽發表

(預計6月19日起在
新莊藝文中心舉行)

輔仁大學
Fu Jen Catholic University

應用美術研究所
食設性也

第七屆師生聯展

Joint Exhibition by Graduate Institute of Applied Arts

新莊市長 許炳昆
新莊市民代表會主席 薛耀輝
新莊市民代表會副主席 吳序業 敬邀
新莊現代藝術創作協會 翁金洲
書長暨全體會員

展出人員

林文高、馮永華、廖台生、陳國珍、張文陶、王麗卿
方彩欣、陳俊良、鄭向維
胡鈞琦、蔡明潔、張銘志、林耕展、賴昭文、歐陽福
羅明聖、林秀娟、黃詩舒、陳幸岐、徐嘉祐

2009 //
06 19
/ 07 01

展出時間: 2009 / 06 / 19 - 07 / 01
展出地點: 新莊藝文中心 (02)2274-9182
台北縣新莊市中華路133號
開幕茶會: 2009 / 06 / 21 SUN 02:00P.M

教學成果分享

設置網站（預計6月底設置完成）

[關於我 / About Me](#)

[個人作品 / Works](#)

[留言版 / Messages](#)

[聯絡信箱 / Email](#)

[課程目標 / Subject Target](#)

[教材內容 / Subject Matter](#)

[師生互動 / Interaction](#)

[教學團隊 / Team](#)

[成果分享 / Achievement](#)

作品動畫撥放

Kang, Tai-Sheng Professor
© All Rights Reserved
Designed by GUMAHSU

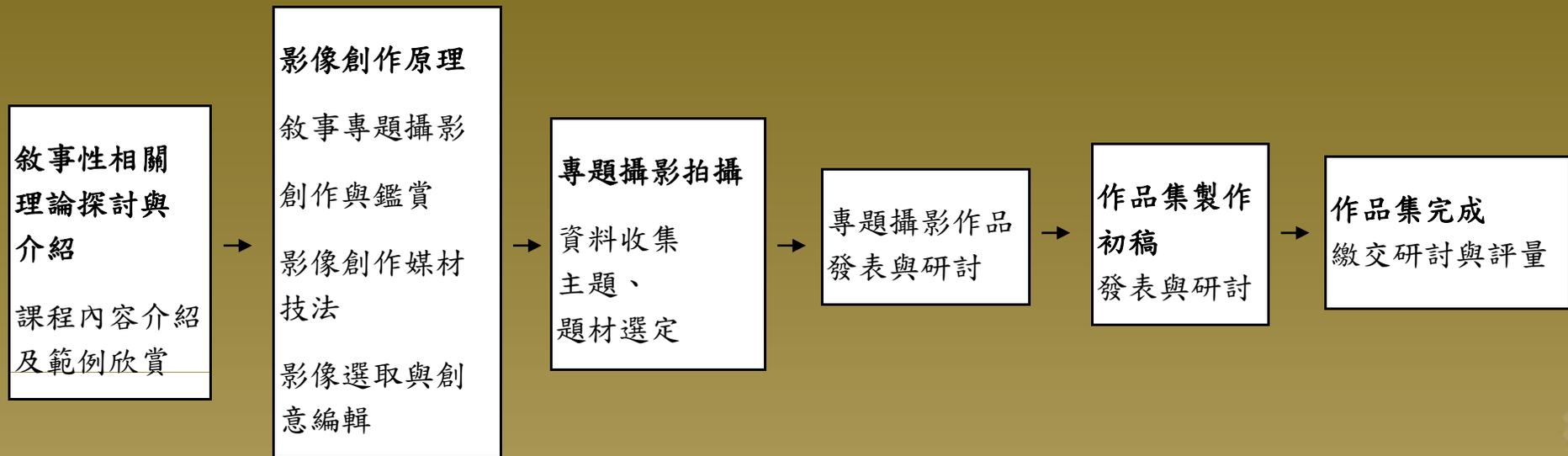
教學成果分享

教材光碟整合

光碟封面設計

「敘事性風格應用在多媒體與作品集創作」為例

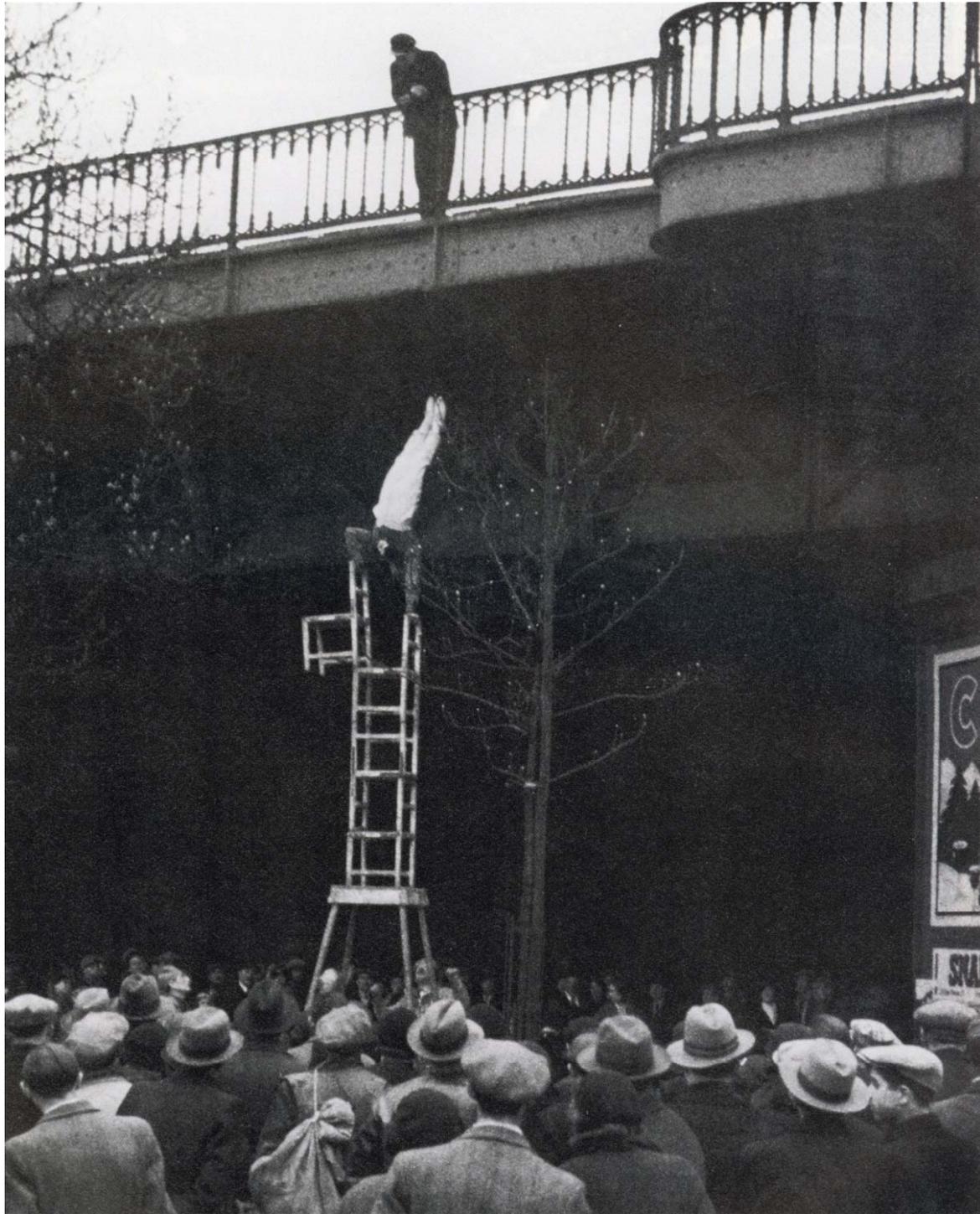
數位時代攝影創作之策略—敘事風格的表現

主講 / 康台生

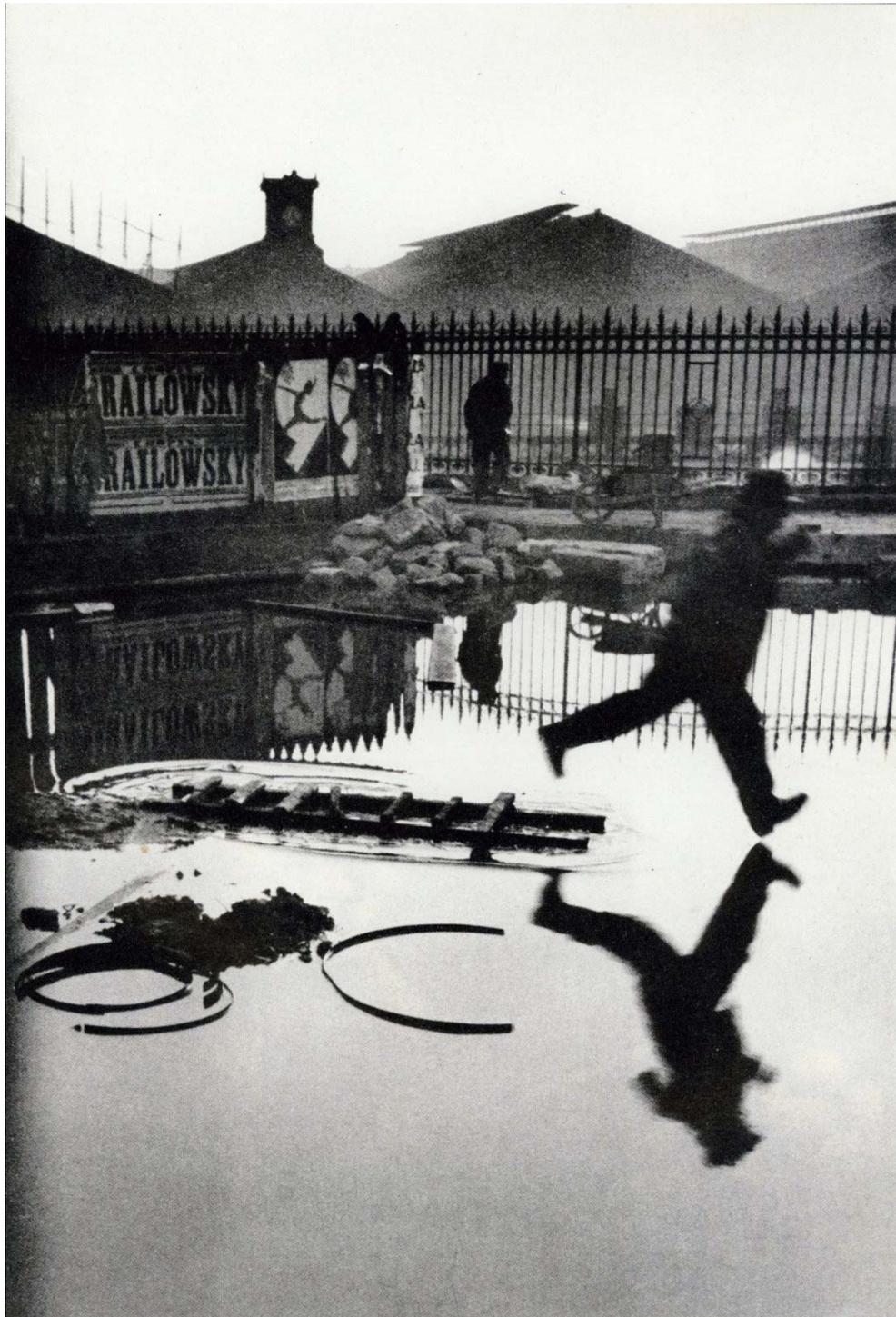
一、數位時代攝影創作之反思

安德烈·柯特茲
小狗 巴黎 1928

安德烈·柯特茲
市集 巴黎

布列松
巴黎聖拉薩車站後方 1932

史密斯 母親扶摟智子入浴 1972

亞當斯 墨西哥月升 1944

柯特茲

數位相機與暗房對於攝影創作之影響：

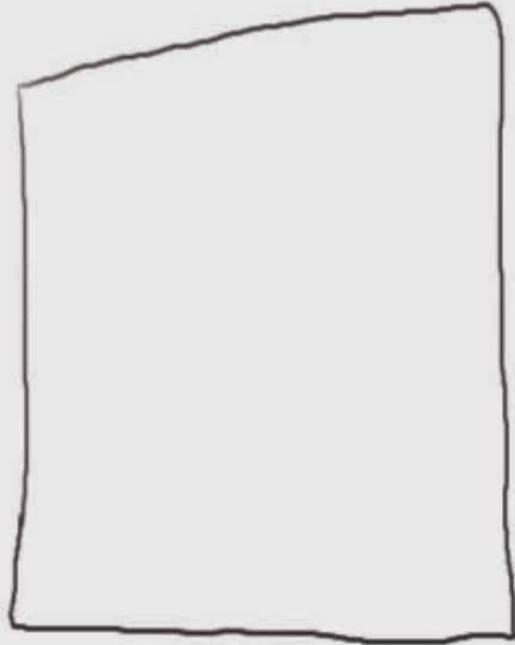
- 1、拍一張品質良好的照片不需要複雜的技術，追求解像力、曝光正確與色彩飽和的照片已不值得誇耀。
- 2、數位影像（暗房）技術已不若以往困難，盲目追求影像合成或特效的照片，亦逐漸不感到新奇，終將遭到摒棄。
- 3、回歸攝影本質，亦即攝影美學與現代攝影創作思潮，才是一條正確的途徑。

二、攝影評審的標準

- 1、攝影的主題與意涵
- 2、攝影的獨創性與風格
- 3、攝影的美學表現
- 4、攝影的技術與品質

由此可知，攝影的技術與品質只是一張優秀作品的基本條件，已不能滿足數位時代與多變的後現代的社會需求，最重要的是照片吸引人、感動人、敘事性、象徵意義、創意性的構圖與美感，也就是拍什麼？為什麼拍？與如何拍？的問題。

學生多媒體創作成果

參、心得分享

- 1、教學內容與教材重新規劃，獲益良多
- 2、教學回饋建立信心
- 3、教學模式建立，教材更新更為便利

感謝您的聆聽與指教