

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

高級中等學校及國民中學創意課程課程

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： 桃園市立大園國際高中

執行教師： 張瑜 教師

目錄

壹、課程計畫概述

- 1、 課程實施對象
- 2、 課程綱要與教學進度

貳、課程執行內容

- 1、 核定課程計畫調整情形
- 2、 課程執行紀錄
- 3、 教學研討與反思
- 4、 學生學習心得與成果

參、同意書

- 1、 成果報告授權同意書
- 2、 著作權及肖像權使用授權書

壹、課程計畫概述

一、課程實施對象

申請學校	桃園市立大園國際高中
授課教師	張瑜
實施年級	3
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_10_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	36名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱：展開我的在地文化之旅

課程設定	☐ 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	☒ 高級中學 3 年級 ☐ 職業學校 年級 ☐ 國民中學 年級

學生先修科目或先備能力：

* 先修科目：美術、藝術生活

曾修美感教育實驗課程

並未修習美感教育課程

* 先備能力：

1、基本造型繪畫與色彩概念

2、文字敘寫能力

3、美感經驗、基本藝術鑑賞

1、課程活動簡介：

展覽是在一個空間中融入美感藝術與文化議題的藝文活動，我們藉由展覽認識過去到未來的不同面向及知識脈絡，亦是一種跨域的藝術體現。

因此本學期課程設計以在地策展習作為主軸，實施於本校美術科與國文科跨領域之多元選修課—(創意 X 圖文)：將藝術與文學創作兩項技能結合，提升學生的圖像思考及敘寫能力，運用創意與聯想力，匯集圖文作品集。成品以立體空間書之方式呈現，認識展示構成的基礎能力外，透過策展啟發學生的思考力與文學涵養力，使學生在創作過程中能藉由圖畫或文字表達對在地文化之情感與理念。

二、課程目標

■ 美感觀察

- 1、實際走訪生活中的藝術場域
- 2、校園公共空間踏查與環境觀察

■ 美感技術

- 1、基礎手繪或電繪
- 2、紙張結構摺法、剪貼

■ 美感概念

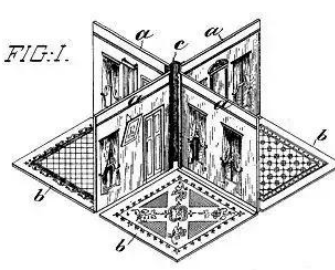
- 1、認識生活中的藝術場域
- 2、展覽基本概念

■ 其他美感目標

- 1、國文科融入策展思考與文案撰寫
- 2、融入戶外教育，強化與環境連接感，養成友善環境態度

三、教學進度表

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	10/20	單元目標	<u>生活中的藝術場域</u> 1引導學生思考藝術與環境的關聯 2生活中有哪些環境或是場域能展現藝術之美 3在地社區文化如何結合藝術
		操作簡述	1以桃園地景藝術節、日本瀨戶內海藝術季、2019浪漫台三線為例說明 2實際觀察校園公共空間，練習以校園空間進行策展 (線上學習單及繪製草圖)
2	10/27	單元目標	<u>展示的構成要素</u> 1認識展覽的組成要素 2學習展覽中的展示設計與構成美感
		操作簡述	1搭配下週看展的主題進行展覽要素的說明 2分享觀展經驗與分析場域設計的構成排列 (如：展區色彩搭配、展品於空間中構成方式)
3	11/10	單元目標	<u>探索藝術場域之美</u> 1透過參與藝術活動，關注生活中展演場所與藝術 2能展覽中發現空間規劃的美感

		操作簡述	1實地走訪在地藝術場域—書法藝術展覽館 2完成參訪學習單
4	11/17	單元目標	<u>策展人做什麼？(以在地文化為主題發想)</u> 1透過策展創作，表達對在地文化之關懷 2如何透過展覽呈現我的家鄉風貌
		操作簡述	1以2021年會考作文題目「未成功的物品展覽會」 參考範文，引導學生策展的想像及創意 2以《說●信：從核說起》核能科普概念展探討策展 核心內容與策展的目的 3閱讀桃園在地文學並完成學習單
5	11/24	單元目標	<u>我的策展文案撰寫</u> 1完成策展文案發想，並符合在地文化精神
		操作簡述	1繼上週的文化探索後，完成自己心目中的在地文化 策展主軸 2思考展品與場域分類
6	12/1	單元目標	<u>立體書展覽結構設計</u> 1紙張結構設計
		操作簡述	1以金字塔書及十字書為結構為結構主軸 2完成立體書結構 (網路參考圖示)
7	12/8	單元目標	<u>立體書展覽展示設計</u> 1能將展品在空間規畫中構成排列

			2整體風格搭配及色彩配置合宜 (網路參考圖)
		操作簡述	1於三個空間中思考展品的擺放構成 2每個獨立空間的風格整體規劃
8	12/8	單元目標	立體書展覽展示設計 1完成各組在地立體十字書 2能透過立體創作分享在地文化特色
		操作簡述	1完成各展區展品製作
9	12/22	單元目標	作品分享與展示 1藉此跨域課程，體認在地文化與家鄉之美 2學習歷程檔案製作說明 3反思在地文化之保存還能以其他藝術方式體現
		操作簡述	1分享策展及文案撰寫過程經驗 2製作過程遇到困難與解決方法

四、預期成果：

本課程能遷移課堂中的文案創作及展覽設計構成的學習，將策展藝術思維結合在地文化，製作出一本展覽立體書，轉譯文化資訊為不同的藝術形式，期望透過本課程圖文創作之課程目標，讓學生從敘寫練習及藝術創作中體認在地文化。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

《跨域策展時代：文化行銷的創意實踐心法》漂亮家居編輯部，麥浩斯，2020/05/21

《博物館策展人工作指南：認識、管理與展示物件》Nicola Pickering，典藏藝術家庭，2022/03

《展示設計》黃世輝，三民，2005/08

《一張紙做立體書》王淑芬，親子天下股份有限公司，2015/08

《書的摺學: 一張紙變一本書, 製書藝術家 Hedi Kyle 的手工書摺紙課》海蒂·凱爾/ 烏拉·沃柯爾，積木文化，2020/04

六、教學資源：

網路、PPT、藝術場館、校園空間、繪圖平板、紙張等教學材料

貳、課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

- 1.課程活動調整-第一週原規劃以觀察校園公共藝術為課程初期對環境觀察的練習，後與共備教師討論後，若將觀察延伸至空間應用，更能扣合本次課程以構成及策展為學習目標，因此調整為初步規劃個人展覽作為學生對於不展的先輩經驗試探。
- 2.在地文學引導-經計畫修正之建議，加入桃園文學的閱讀，讓學生從閱讀素養中瞭解更多家鄉故事，也讓學生在規劃策展文案的同時有更多思考的方向。
- 3.課程滾動式修正進行-課程第八週原訂讓學生設計展覽文宣，後再製作成品的過程中發現時間不足，因此將文宣部分更改為成品製作，如未來規劃時間充裕，也許能讓展覽作品更加完善。

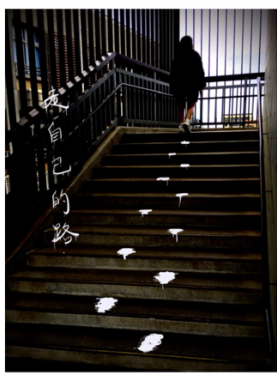
二、6-18小時實驗課程執行紀錄

課堂1

A 課程實施照片： 學生繪製過程與成果

展區三

主題：路

照片	展區內容
	1. 展區簡介: 每個人都有自己的路要走：留下的痕跡獨特顯眼，然不應為此而懼。因為自己的痕跡、自己的路，只有自己能走。2. 展覽內容物: 顯眼的油漆腳印。3. 展覽形式: 突兀的腳印固執地在階梯上留下痕跡，如行者堅定不移的意志。

1. 展區簡介: 把考試給擬人化，讓大家把高中三年的情緒留在學校
2. 展覽內容物: 畫框
3. 展覽形式: 放在牆上

B 學生操作流程：

1. 教師以校園公共藝術作為引起動機，提問生活中的藝術與環境如何連結？
2. PPT 簡介空間場域與藝術裝置，以桃園地景藝術節、日本瀨戶內海藝術季、2019浪漫台三線為例說明。
3. 第二節課讓學生練習公共空間佈置的發想，依據教師給予之題目（我的校園回憶）實際觀察校園哪些地方適合作為展示空間，學生拍下照後並使用電繪軟體畫出展區規劃的草圖。

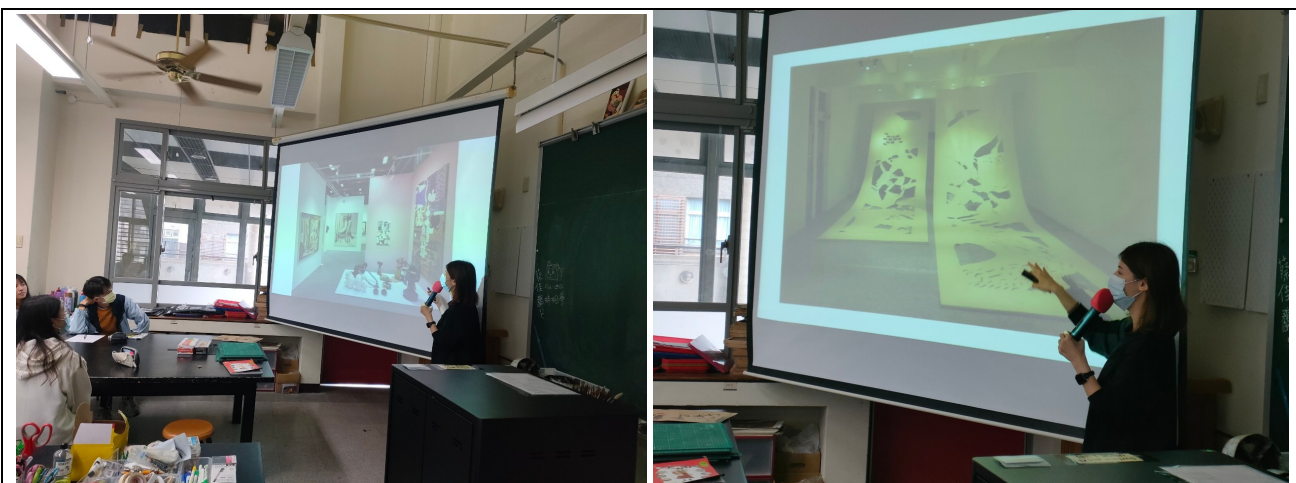
C 課程關鍵思考：

1. 生活中哪些地方可以成為藝術展示場域？
2. 校園哪些地方適合展覽？
3. 如果要辦一場展覽，會如何將個人回憶以實體方式呈現？用哪些展品？如何配置？

課堂2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 第一節課先完成上週之個人規劃練習。
2. 第二節課教師簡介展覽的功能以及組成要素，如：主題、展品、展示方式、展區規劃等。
3. 以校園週邊展場（橫山書法藝術館）為例，簡介下週參訪之觀察重點，如展區色彩搭配、展品於空間中的構成方式。

C 課程關鍵思考：

1. 看展時是否理解展覽的核心內容？
2. 各展區之間可以有哪些不同的方式？
3. 展品可以有哪些方式呈現？

課堂3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 實地走訪在地藝術場域—橫山書法藝術展覽。

當期展覽：一、當態度變為尺牘(書寫-往返-語境-性別-迷因)

二、觀擬什麼事?(關於「書藝」的對話紀錄)

展覽內容除了呈現傳統書藝作品及當代信件撰寫的不同方式，同時也記載不同主軸及作者們以傳遞訊息中發想的理念，也呼應了之後規劃的課程中學生可以從時代變遷的在地主軸作為學習引介及發想參考。

2. 以任務導向學習單方式讓學生紀錄觀展過程：

a. 展覽理念-讓學生瞭解展覽主軸及整體概念

b. 展區陳列-展區色彩、展區有哪些特色呼應展覽主軸

c. 展品賞析-擇最喜歡的一件作品簡介並寫下賞析心得

C 課程關鍵思考：

1. 觀展過程中是否能理解展覽主軸？

2. 展品的不同有何陳列方式？

3. 展區之間會如何區分？

課堂4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 教師以2021年會考作文題目「未成功的物品展覽會」參考範文，引導學生對於展品的想像及創意。
2. 簡介桃園背景，及觀看「桃園之美」影片後進行桃園文化聯想小活動，在有限的時間內分組寫下桃園文化。
3. 回應上週參觀書信為主軸的展覽，教師以《說●信：從核說起》核能科普概念展探討策展人訴求的展覽概念與方式，並介紹展覽中對話、受眾、媒介，三個要素之關連性及重要性。
4. 閱讀桃園在地文學，並完成學習單：
李欣倫 / 夢中足跡
鍾怡雯 / 再見，我的野地
向鴻全 / 攤車、街屋、和前現代未醒的夢
古蒙仁 / 青埔，我的終老之鄉
教師利用桃園在地故事，讓學生以概念詞方式組織文章內容，如：地方變遷、時代轉變等方式，引導學生在策展中有更多思考的層面。

C 課程關鍵思考：

1. 是否認識家鄉文化？桃園在地文化有哪些？
2. 在地文學中提及的故事與你是否產生共鳴？
3. 未來規劃展覽時，你會如何善用概念詞成為展覽主軸？

課堂5

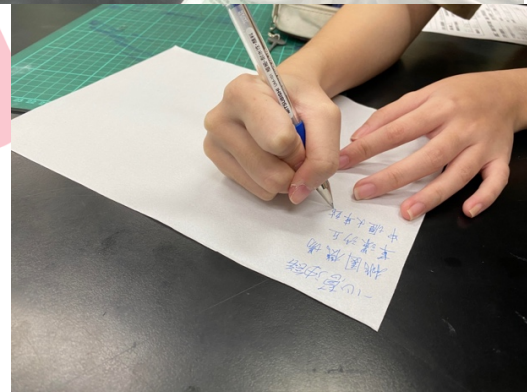
A 課程實施照片：

挑選桃園策展主題 以食衣住行育樂為方向發想

概念軸心：

時間變遷、空間轉換、文化差異、發展過程、議題探討、傳統創新、主題特色、民俗風情、產業轉型、自然觀光、地理資源、族群融合、生活習性、建設興建

B 學生操作流程：

1. 教師以十字書作品為最終成品方式，讓學生分組進行在地的策展討論。
2. 學生從食、衣、住、行、樂等面向思考展覽主題。
3. 學生於策展單上寫下展品。
4. 學生於空間規劃中思考展場佈置並畫下草圖。

C 課程關鍵思考：

1. 各組想呈現哪些在地文化與展覽概念？
2. 如何將桃園在地文化以空間策展方式呈現？
3. 各展區的規劃是否符合展覽主軸？

課堂6-8

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 先製作十字書的基本結構。
2. 教師提供各式紙張及圖片素材供學生製作展品。
3. 指導學生展區規劃時大小位置的擺放。

C 課程關鍵思考：

1. 思考空間配置是否符合整體美感？
2. 展品的陳列方式可以有哪些？

課堂9

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 各組作品展示於桌面供大家賞析。
2. 各組分享合作製作過程中特別的經驗及趣事。
3. 學生製作之主題：桃園眷村文化、永安觀光漁港、拉拉山、羊稠坑步道等在地景點。

C 課程關鍵思考：

1. 思考此項作品困難之處與問題解決方式？
2. 如果有更多時間，還會想加入哪些項目？
3. 作品與你之間是否產生共鳴？

三、教學觀察與反思

1.教學目標與成果-本次計劃嘗試以多元選修跨領域合作課程實施，期望以立體書佈置方式讓學生瞭解空間構成及策展概念，而在初期共備過程中教師預期將此兩項教學目標放入課程中時容易忽略了課程的主軸連貫性。在地文化的引導及探索似乎可以是課程中更重要的亮點，未來若能有更深入的歷史文化放進課程，對於學生的文化認知更臻完整，產出的提案或作品也許更有深度。

2.在地文化之共鳴-此次教學主題為桃園在地文化，本預期擔心學生對此主題產生無趣感，但經過教師引導及活動的帶領下，發現學生大多都蠻有興趣，尤其討論到桃園的食衣住行及觀看桃園影片時，大都期望看見自己家鄉的特色及風景，因此也發現學生對於在地文化的探討是能產生很大共鳴的。

四、學生學習心得與成果

學生製作主題：客家文化、東南亞美食、百吉隧道、許厝港、X park 等。

