

教育部美感與設計課程創新計畫
111 學年度第 2 學期學校課程實施計畫

高級中等學校基本設計 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： 國立新竹高級中學
執行教師： 吳安芩 教師
輔導單位： 北區 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

參、同意書

- 一、成果報告授權同意書
- 二、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

學校名稱	國立新竹高級中學		
學校地址	300 新竹市學府路 36 號		
課程執行類別	美感創意課程一學期 6-18 小時 ■ 普通型高級中等學校		
預期進班年級	三年級	班級數	1 班
		學生數	約 30 人
教師姓名	吳安芩		
教師資格	■ 高級中等學校「藝術生活」科		
最高學歷	國立交通大學應用藝術研究所視覺傳達設計組 碩士		
教學年資	22 年		
1.美感課程經驗	■ 曾申請 105 - 108 年美感教育課程推廣計畫 曾執行的美感構面：質感 / 結構 / 色彩 ■ 曾申請 109 -110 年美感與設計課程創新計畫		
2.相關社群經驗	■ 校外教師社群：新竹縣市美感社群		

二、111 學年度第二學期高級中學校及國民中學美感創意課程內容與教學進度

實施年級：高中三年級

班級數：1 班 學生數：約 30 人

班級類型：■ 二類組普通班基本設計選修

全新課程設計說明：

■ 本人過去沒有施作的課程設計。

■ 本人了解其他教師沒有相同課程設計。

■ 課程設計創意理念：

1. 運用美感構成能力，處理作品視覺排列安置，以及觀展動線規劃。
2. 給予固定展架、展桌椅尺寸，分工製作紙版模型，透過模型擺設，拍攝展場模擬圖。
3. 透過 knolling 練習構成五要素，轉化為展品的排列擺放。
4. 在既定三類展示架及三類型作品及有限空間中，挑戰設計出不同的觀展體驗。

課程名稱：美哉吾校-仲竹展

課程類別：美感創意課程 ■ 普通型高級中等學校 10 小時

美感構面類型： 色彩 質感 比例 ■ 構成 構造 結構 ■ 綜合

課程設定 ■ 應用為主的高階歷程

每週
堂數

■ 2 堂連堂

教學對象

■ 高中三年級

學生先修科目或先備能力：

* 先修科目：高中美術上下冊，高中藝術生活

* 先備能力：具有閱讀空間平面圖及製作灰卡紙模型的基本能力

一、課程概述 (300 字左右)：

本課程從空間觀察出發，以規劃空間與展出物件擺放、觀展動線為主軸，**最後，完整參與一個展覽的形成過程。**

選修基本設計加深加廣的同學，在高三上學期藝術生活課已參觀新竹玻璃設計藝術展，對於展覽的空間規劃與動線設計感到耳目一新，本學期則安排前往參觀陽明交大建築展。延續此一美感經驗，在竹中校園中以劍道館為展場，如何發揮這個空間的特色優勢，並以不花費太多經費於展場木作的前提下，以學校現有的展架物件進行展覽設計。

「美哉吾校」是竹中校歌第一句，以這四個字作為基本設計選修課程的名稱，而因為這是竹中劍道館列為市定古蹟整建後，首度展出竹中在校生的藝術設計作品，意義格外深遠，學生需組成策展團隊，進行主題擬定、展場設計與布展、媒體宣傳、開幕活動、展場輪值與活動紀錄等等各項工作。

展覽以全體高三生藝術生活課與基本設計選修課程的實作作品，包括藍曬照片、竹中人面紙盒及幾何水泥杯墊三類型作品，佈置於展場空間中，本課程在展出內容、展場尺寸、展架形式尺寸已確定的先決條件下，讓學生以空間中的虛實比例、展覽架的動線規劃安排，視線高度及展場光線考量等要素進行模擬設計，並且作品以合宜的構成方式出現在展桌或展架上。

一、課程目標

■美感觀察：透過實際參觀設計展場的經驗，感受策展布展單位對展品擺放的用心經營，轉化為自行規劃展場時的設計力。

■美感技術：閱讀與繪製設計平面圖，運用灰卡紙製作展場展架簡易模型、理解布展的基本概念與實務。

■美感概念：構成之美，魔鬼就在細節中。

二、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	
		單元目標	展場設計觀察
1	3/2	操作簡述	1.聆聽導覽策展理念(問卷) a.認知「策展理念」與展場空間設計的關係 b.判斷自己能在策展團隊中擔任的職務 2.觀察、拍攝紀錄以下幾項要點：(拍照) a.展覽作品的位置與數量，疏密度 b.展品類型與視線高度的關係 c.展區最佳觀賞動線的推測 d.平面海報或展板排版的優秀作品 e.作品卡的內容、擺放位置、排版與大小尺寸

		單元目標	展場擺設：展場模型製作模擬
2	3/9	操作簡述	 <ol style="list-style-type: none"> 1. 分組進行，丈量展架（如上圖）、展桌椅尺寸 2. 以 50:1 比例將展架尺寸換算後開始製作簡易的展架模型（紙板+竹籤） 3. 置入教師預先製作完成之 50:1 劍道館模型，擺設展架展桌，討論擺放位置與動線、行走空間、視覺高度及採光等要素。 4. 每組拍攝空間模型照片。
3	3/23	單元目標	展品擺放：色彩採集 與物件 knolling 練習
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識 knolling 的開箱文排版美學 2. 覺察色彩感受、歸類色彩意象並進行展示排列 3. 各組練習展示物件的擺放並拍攝照片報告分享
4	4/6	單元目標	策展團隊、主視覺、公關美學
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 策展團隊的分工與時程規劃 2. 展覽主視覺與文宣設計 3. 展覽公關組與社群平台的經營 4. 場佈組的布展細節 5. 參觀者來源調查的互動牆
5	4/24	單元目標	展場佈展與展期任務
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 開幕日的細流討論 2. 團隊成員服裝色彩計畫 3. 導覽內容擬定

三、預期成果：

期待透過本次課程，讓同學實踐對空間規劃的想像，認知到良好的展示設計與空間規劃，能使觀賞者產生更佳的視覺體驗。亦體會生活中各種類形式的擺放，皆可透過更用心的構思，巧妙的動線與適當的色彩搭配，加上展場光線的引導，達到最好的呈現。

由於是普通高中學生，不同於美術班學生，即使有觀展經驗，也鮮少有策展經驗。選修基本設計加深加廣課程學生，將獲得更完整的展覽設計與策劃經歷。

四、參考文獻：

1. 知識展示重構：博物館建築空間與觀眾經驗

作者：殷寶寧 追蹤作者 新功能介紹。出版社：巨流圖書公司 訂閱出版社新書快訊 新功能介紹。出版日期：2022/03/10

2. 日本設計師才懂的一商業空間設計學 100：一次網羅！100 位設計師&建築師，380 個台灣都在學的日本商空實例。話題のショップをつくる注目の空間デザイナー・建築家 100 人の仕事 100 Space Designers and Architects Shop Design in Trend

作者：PIE 國際出版編輯部 追蹤作者 新功能介紹。譯者：柯欣妤, 陳令嫻。出版社：原點

五、教學資源：

1. 格式設計 <http://www.informat-design.com.tw>

2. 陽明交大建築展 <https://www.facebook.com/GIANYCU>

3. <https://medium.com/有隻恐龍事務所/策展實務-大型展場該如何規劃單元配置平面圖-三步驟讓你學會設計心法-6cea2b6a5bfb>

貳、課程執行內容

一、核定課程計畫調整情形：

由於在計畫擬定時尚無法明確得知課程選修成員人數、以及選修學生的組成，對展覽的策劃執行例如和，所以開始設計課程，比較偏向模擬設計，而在後來課程執行時發現同學的參與度與執行力極高，便開始積極將展覽活動付諸實現，也造成本課程後來的走向不只是展場的視覺與空間，還有展覽的美宣、媒體等等公關活動衍生出來。以下表列出課程計畫的調整部分：

原計畫內容	調整計畫	修正說明
8 小時	10 小時	加入第 5 週，單元目標： 展場佈展與展期任務 1.開幕日的細流討論 2.團隊成員服裝色彩計畫 3.導覽內容擬定
第 2 週單元目標： 展場模型模擬	第 2 週單元目標：展場擺設； 展場模型製作模擬	修正用語，「擺設」展架展桌
第 3 週單元目標：展 版展桌 layout song	第 3 週單元目標： 展品擺放：色彩採集與物 件 knolling 練習	1.修正用語，「擺放」展品物件 2.由於展出作品照片數量太多而無且 無法確定數量，難以進行膠片模擬擺 設，也有立體作品，故改以色彩採集 與色彩意象的練習，配合物件的構成 擺放作為單元學習。
第 4 週單元目標：賞 析與實踐	第 4 週單元目標：策展團 隊、主視覺、公關美學	確定要正式辦理展覽，故加入更完整 的展覽策劃相關主題

二、課程執行紀錄

從觀賞交大建築展開始，思考展品與觀者的互動關係，並請同學拍攝自己與展場的合影

擺放的美學：如何把不同形狀的物件以隱形的對齊線呈現在桌面上

色彩採集與物件擺放的課堂練習

負責拍攝 color image scale 的同學很努力取鏡

擺放的美感

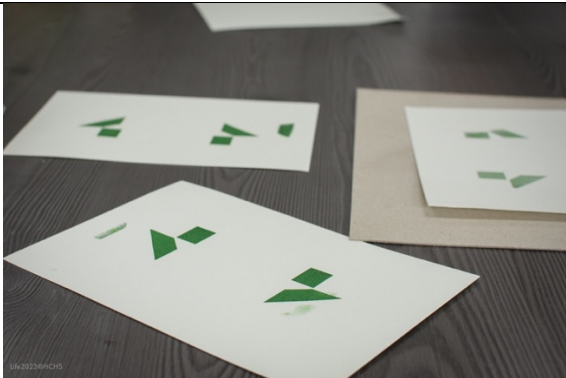
Color image scale

以紙板製作劍道館模型，並配合建築坐向打光模擬空間

展前模型製作與模擬：最後在劍道館後方的小閣樓空間擺放模型，讓觀賞者對照展場空間的安排

展覽名稱「仲竹」，其實就是竹中人三字的組合，視覺化成為本展覽的 logo 與周邊應用（衣服、邀卡）

視覺設計：展覽 logo 印製

布展：竹中人面紙盒作品選擇以課桌展出，對應真實生活中竹中生的使用

布展：確認作品的相互關係，藍曬照片色調的相襯、微調每一個作品的間距與角度

版面與構成設計：展覽 logoT 的色彩設計與構成印製，是本展中詢問度很高的展品

布展中

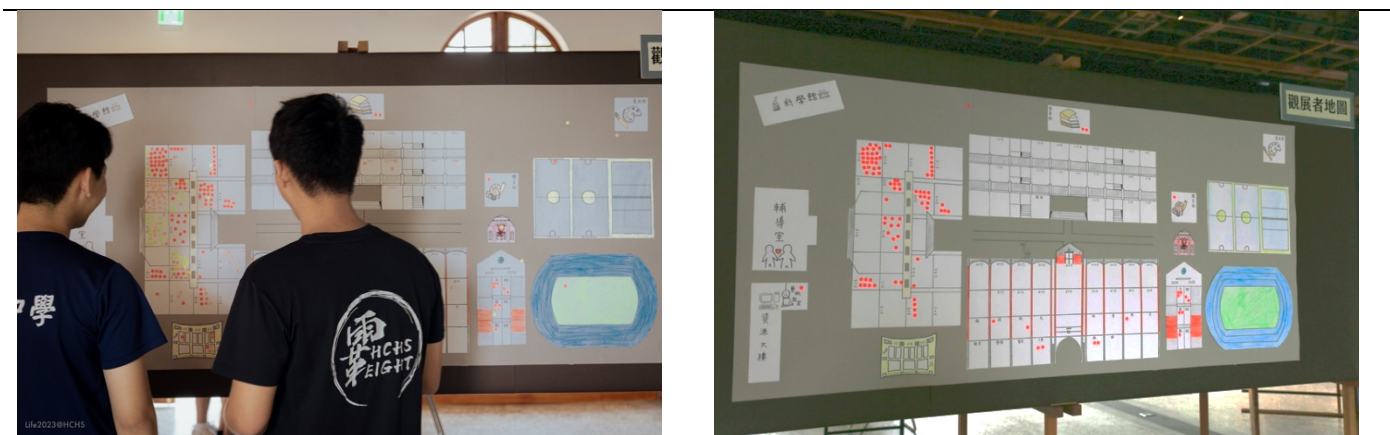
美哉吾校，藝術生活課程「仲竹展」展覽開幕，同學以白衣卡其褲作為 dresscode

茶會點心也需要美感排列

善用劍道館的閣樓空間，讓觀展者最後登上二樓，透過模型了解展場空間設計組的用心

參觀者地圖：每一天以不同色點來統計參觀者資訊，是一個有趣的互動方式

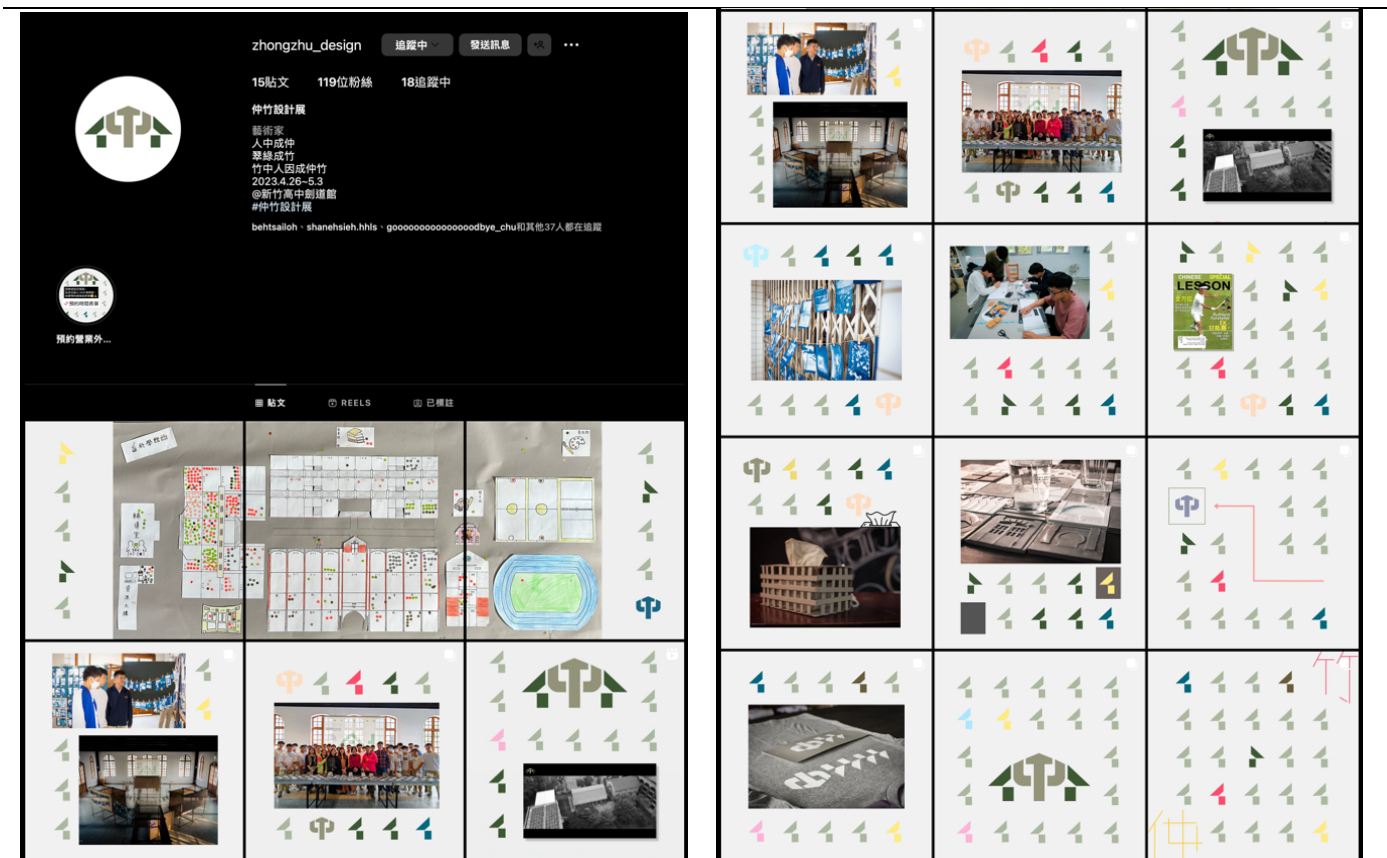

劍道館的光影是一個重要的特色，嘗試善用及呼應這個展場特色

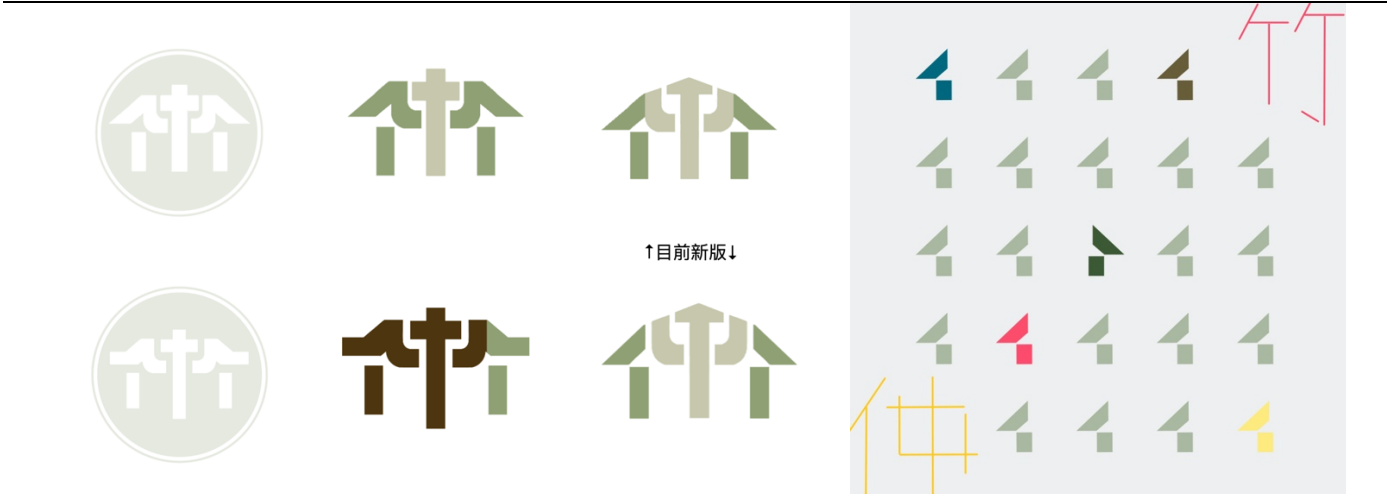
三、教學觀察與反思

1. 策劃展覽中所運用的美感構面能力其實是綜合的，但此次撰寫課程計畫時，傾向以構成作為主軸，包含空間中展架擺設位置的構成，影響動線。展板或展桌平面上物品的擺放，影響觀賞者視覺目光。但比如展覽主視覺的設計，邀請卡、logo T-shirt 設計牽涉到色彩，展品與展架、吊掛的材料等等牽涉材質的混搭，展架與展桌與觀賞者的視角、虛實的空間牽涉到對比例的感知。
2. 名為創新設計課程，細究自己課程中的創新，包裝「舉辦一個展覽」作為高中基本設計高中加深加廣課程，相較於聆聽各設計科系的講座、參觀各類型的設計展，或簡單練習各類設計的技巧，由同學自行分組、分工來組成策展團隊，私以為此才是本課程最創新的地方。雖然在帶領不同組同學的過程中，需付出較多的心力，但可同時讓欲選讀不同類型設計科系的同學，有自己可以發揮專長的方向，平面設計、媒體傳達、工業產品與建築空間專長（或升學傾向）的同學，都能在一個展覽的策劃過程中找到各自的擅場，並觀摩到其他組的表現。
3. 因為初次嘗試運作本課程，許多教學活動安排不如計畫中的順暢，有時無法好好拍攝的教學過程，比如空間模型組的討論草圖與製作過程未留下詳實紀錄，有些工作室同學課外時間完成的，課堂上同學蠻多的時間在「對話」與「討論」，儼然有小型設計工作室的感覺。
4. 對於此一創新課程，個人覺得尚有許多值得改進之處，尤其在引導課程上，應更有計畫性的安排活動的順序，也較能避免某些組別同學在課堂中無事可做的情形。

四、學生學習心得與成果

公關團隊所經營的 Instagram 帳號發文

展覽主視覺：由美宣組同學多次討論後產生，右圖為主視覺之一

擺放的練習

基本設計參觀心得			
【展覽理念】學為對於規劃這個展覽有什麼特殊的用心，和我們曾經看過的玻璃藝術展有什麼相似或不同的地方？請說出三點讓你格外深刻的地方？	【展覽空間道具】這個展覽空間哪個區展品，布覺得有特別好的展示效果，他們是怎麼安排處理的？	【動線設計】覺得哪一區是觀賞起來最舒適和流暢的呢？	【幕後工作】得你比較有興趣且適合擔任的工作會是...
<p>1. 展品的設計非常精緻，富有美感</p> <p>2. 這個展覽有較多文字敘述的圖片，詳細解釋他們的製作動機</p> <p>3. 這裡的模型都沒有用玻璃保護，讓我們得以近距離和作品接觸</p> <p>1. 玻璃展是以主題分類，而建展區是以步驟分類</p> <p>2. 玻璃展的動線是順時針的，而我看不懂建築展的動線</p> <p>3. 玻璃展的展品可以用凡人美觀衡量，建築展的東西牽扯到許多面向所以我看不懂</p> <p>光線比較明亮，地面有格線尺標尺新奇，展場具有連結性</p> <p>模型的概念不在模型旁邊，有黏紙收集讓觀看者有除模型外的第二目標。比起畫面感我更喜歡也模型的結構，當然畫面感也不錯</p> <p>有人導覽 有些可以碰 有一種幻想走入現實的感覺</p> <p>相同：1. 都是先看到設計理念，進入主要展區之後才有展品 2. 都有訪談影片紀錄每個人的設計理念和心得 不同：2樓主要展區像迷宮一樣，有種會把人困住，留在展場的感覺 這次將眾多作品在創作過程的畫面分類，集中，以圖騰的方式互相比較，反而更突出個人的特色。</p> <p>1. 玻璃展的主題是玻璃，所以可以看到很多比較多元的作品，或是比較日常化的設計，然而在這個展覽我看到的是對於建築的創意，和在日常生活看到的比較不同。 2. 多了黏紙，讓我覺得有互動的感覺，而不是單純看展覽。 有一些平面的設計使我可以以不同的角度看相同的作品。 有一些比較大的作品讓人從二樓看會有不同的觀感。 不同的地方在於此展覽展出許多創作過程，讓我們可以知道作者創作的想法，和只展出結果的玻璃藝術展不同</p> <p>1. 將創作的每個過程都視為一種結果，最終展出的不只有成品 2. 能夠利用黏紙互動，讓我們也一起參與這個展覽 3. 了解到建築的過程，能夠更清楚的了解一個建築</p> <p>1. 樓下的藝術品可以觸摸，讓我們更加貼近該作品 2. 動線規劃比玻璃藝術展好，逛起來心情好很多 3. 展覽加入找黏紙這個互動體驗</p> <p>不同的點是他們用了好多英文還有他們的設計理念採取了生活中的物件，像是基隆人口開口的台北，還有 特有龍貓</p> <p>1. 玻璃藝術展容易走到死路 這種不會 2. 玻璃藝術展的燈光容易使目光集中在中間的玻璃沙堆上，這種分佈比較平均。 3. 玻璃藝術展分區路線靠一段綠的綠色布條，這種靠模型與懸掛的介紹版，比較充分利用空間。</p> <p>1. 作品背後的理念很詳細完整 2. 黏紙所費不貲 3. 很多建築風格前衛，很具創意性 1. 都把實物掛成環狀 2. 利用展櫃隔成不同空間</p> <p>1. 玻璃藝術展有一個最主要的主題 碎玻璃山，而這個展覽沒有</p> <p>1. 在人場開始時看到以多種生活中的物品，經過圖形化後交集成各種形狀概念 2. 用新的科技數據模擬建築，和科技結合 3. 透過黏紙收集，使觀看者更為投入，黏紙的組合也能提供更多想法</p> <p>1. 動線規劃清晰無死路 2. 有趣的收集活動 3. 以不織布組成的軟結構設計 一個有窗外一個只有室內 一個展玻璃一個展建築 一個在公園一個在交大</p>	<p>1樓展間，將每一件作品分散擺設，非常特別</p> <p>1樓展間，一個一個展品分開擺設比較直觀</p> <p>商品皆以方格式展現十分整齊</p> <p>1樓、同類大量放在一起，展示亂而有序</p> <p>一樣，可以從二樓俯瞰一樣，有一種回憶過去的感覺</p> <p>二樓排著的展櫃：透過類似迷宮的編排，讓人在其中不斷徘徊，持續瀏覽作品</p> <p>我覺得是整體上的安排十分厲害，從空白的模型，實際的設計圖，到真實的成品以及整個所有作品的展現與編排，很容易就帶入作者的色彩，體會其中的期待，努力，成就感以及對未來的期望。</p> <p>在樓梯旁邊也有一些平面作品，要善用每一層空間</p> <p>將模型視覺化演化的畫面，透過視覺化讓沒有專業知識的人也可以看懂作者的想法，也能讓大家看到模型具體化的樣子了解更多作品</p> <p>二樓建築物模型 先展示它的設計圖，走到最後則看到實際做出來的樣子，讓我們對建築有更實際且完整的想法 他們看起來都是以柱子為主題中心，其他分成了四隅，然後他的牆面沒有窗台，不是故意設計就是黏設計稿，然後展覽台如果沒有空的地方，會用特色圖案來填補，二樓樓梯除了從地上突起的展櫃外，還有懸掛的講解圖，這是我們日後辦展可以利用的材料</p> <p>一樣建築模型一個個豎立的樣子有給人壓迫的感覺</p> <p>樓梯旁的牆，上面有一些設計的草稿、藍圖，透過牆內打著黃光展現。</p> <p>將模型都排在一起</p> <p>樓梯間的建築藍圖，原本複雜難懂的藍圖，製成玻璃環繞後，變成了讓大眾欣賞的藝術品</p> <p>不同於把相同作品的過程放在一起，二樓展區將各個過程分開讓我們能針對各個過程進行單獨比較，呼應「一切都是過程」的主題</p> <p>投影機</p>	<p>1樓展間</p> <p>一樣，空間比較大不會人擠人</p> <p>二樓展間樓梯上來處，從基隆、社子島到士林官邸 水文樓，主題鮮明。 2樓的展區</p> <p>一樣，二樓有很多掛著的展版，人多時很擁擠</p> <p>樓梯：樓梯牆面上的設計「過程」連結了一樓的「事前」練習和二樓的「成果」，很有帶入感。</p> <p>一樣，有很多掛著的展版，人多時很擁擠</p> <p>樓梯：樓梯牆面上的設計「過程」連結了一樓的「事前」練習和二樓的「成果」，很有帶入感。</p> <p>隨著創作的過程瀏覽各個作品</p> <p>一樣，陣列每一個作品，使得作品一目了然然人與人之間的距離感也會因此而被拉開，不會覺得太擠</p> <p>一開始進門的展覽，將腦海中的想法形象化，可以讓人直接看到作者的想法</p> <p>二樓的模型區，裡面的空間走起來比玻璃藝術展寬敞許多，走起來因為經過前面一段設計圖的洗禮而更能置身於建築的世界 二樓走起來最好逛 一樣因為有高低差 所以不知道要怎麼逛</p> <p>二樓剛上的地方感覺蠻有趣的，左邊也可以走，可是就會被吸引直接往前走</p>	<p>場館動線設計人員</p> <p>負責佈置展館的人，因為可以不用動腦，只要參照設計師給的圖就行</p> <p>解說、跟觀看者有互動。</p> <p>開場的介紹</p> <p>導覽員，我不怕在人前面講話，也有流利的口才。 「事前」練習和二樓的「成果」，很有帶入感。</p> <p>空間設計，安排作品的擺放，讓空間 時間 作品之間 產生共鳴</p> <p>我希望我可以擔任海報的美術設計。</p> <p>我想擔任宣傳的角色 讓更多人可以看到這個展覽</p> <p>安排藝術品拜訪的位置，因為裡面的空間有許多轉角及建造時精心設計的地方，若能用擺放藝術品的角度及位置必能使整個展覽更加完整且易於觀賞體驗 展場的擺設規劃</p> <p>講者</p> <p>道具組</p> <p>講解一切都是過程的 設計理念</p> <p>空間規劃 一樣展區將各種模型各自擺放，讓參觀者能夠更自由的欣賞各模型</p> <p>櫃檯</p>

參觀陽明交大建築展後進行展場的觀察與思考