

108年度文化部文化體驗

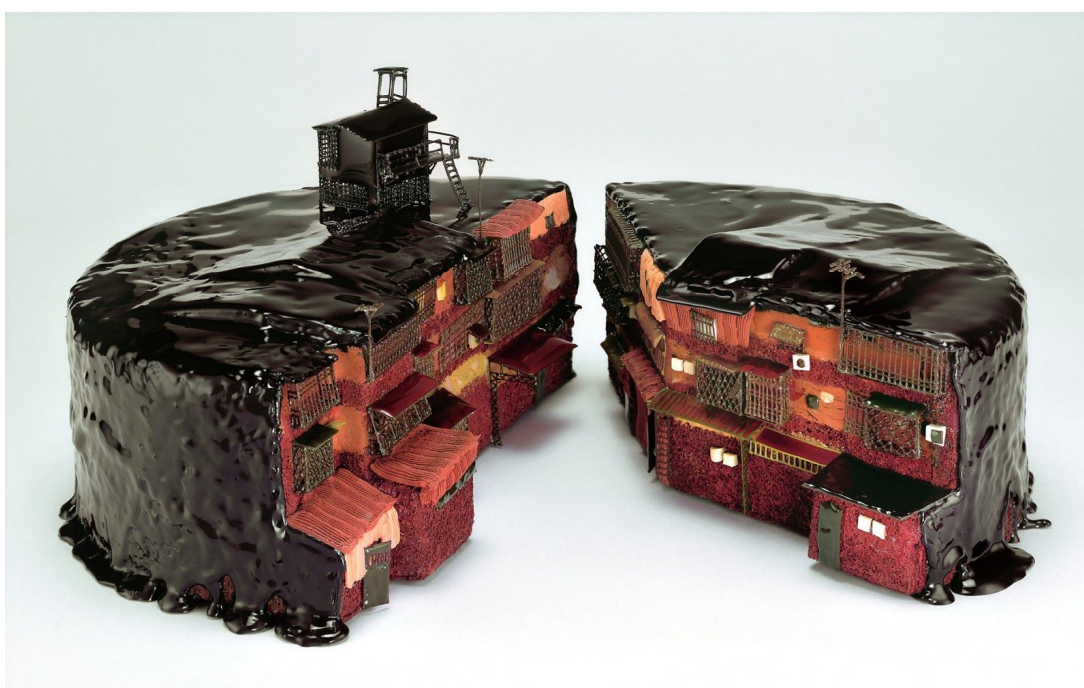
「國中三年-學校記憶」文化體驗課程介紹

藝師：林玉婷

一、計畫名稱：「國中三年-學校記憶」文化體驗課程

二、藝師介紹：

林玉婷，視覺藝術工作者，自2009年發表的「蛋糕房子」系列作品以生活環境為主題，以興建於於民國50至70年代的台灣常民建築形式為對象，包含透天、車墅、公寓、頂樓加蓋，結合蛋糕裝飾技法轉化熟悉景物，藉由蛋糕帶來的視覺愉悅和味覺想像中，傳達出常民建築底下所隱含溫馨、愉悅的「家」的意象，並呈現我們熟悉世界的另一個樣貌。

三、課程進行方式：「共創課程」與「體驗課程」

藝師林玉婷以其曾在中學擔任七年正式美術教師身份，2016年開始選擇以「校」、「師」、「生」為實驗合作對象，拓展其創作範圍，目標與台灣各地不同求學階段、地區、類型的學校合作，結合學校當地特色與教學資源，發展相關「共創課程」與「體驗課程」。「共創課程」由藝師與學校協同教師共同規劃系列課程，課程所需時數較長，需彈性調整，可融入教師自身的課程規劃以利課程完整發想進行。「體驗課程」則是主要由藝師規劃四至六堂的時間入班課程，著重於藝師創作分享與學生媒材體驗，擴大學生對當代藝術的多元想像。

四、「共創課程」案例參考：

(一) 台南市復興國中「甜蜜復興」(108年度文化部文化體驗課程)

「甜蜜復興」與復興國中美術老師余秀蘭老師合作，藝師與余老師合作發展其在插畫社所帶領的「校園插畫地圖課程」，以一學期的社團課10~12節時間入班，與學生討論分享學校中別具意義的校園地點，引導學生融入個人記憶轉化為藉由甜點為表現的校園場景插畫。社團課程結束後於暑假期間進行三天的創作工作坊，有意願學生在藝師協助下以樣品食物技法，製作出蛋糕校園作品，共同組合出一個由甜點構成的校園場景。

學生作品選擇地點與寫真(操場、川堂魚池、游泳池、教室)

游泳課的游泳池

321 陳州媛 啤酒杯的剪刀石頭布
游泳池裡的我們在剪刀石頭布，瓶子外面加上白色氣泡，增加動感，杯裡的漸層效果呈現水的深度。

311 李品瑜 打翻瓶子的水道
游泳是我很不擅長的運動，而這個作品就是在做我會游泳的人的對比，大家都游得很快而且游完後大家都去玩了，只剩下我還在繼續游，是個傷心的故事。

311 廖以涵 冰淇淋淋泡泡浴
因為我對游泳池有陰影，所以游泳池的浴室永遠是我上游泳課最喜歡的地方。
有一次我看到有人在廁所洗沐浴泡泡，突然我們班有人走過去但沒有看見地板已淹沒泡泡，結果滑倒，所以我用冰淇淋淋當泡泡，做出融化效果，並且使用糖粉和棉花糖點綴讓它有一點歡樂感。

12

學生作品：游泳池

操場上的螞蟻

303 尹柔婷
314 黃培祺

每次體育課，都會趁著休息時間跑去樹陰下看看螞蟻、排排樹枝。那一刻，整個操場都安靜了，好像到了一個寧靜的秘密基地，這是屬於我們的一個小小的夏日的回憶。

所以我們以杯子蛋糕做為操場看臺和螞蟻的道路，呈現出一條通往操場的路徑。

學生作品：操場

(二) 台南市玉山國小「好好吃的紀念冊」(107~108年度藝術深耕課程計畫)

「好好吃的紀念冊」與玉山國小美術老師方涵婷老師合作，藝師以玉山國小的「小校」特徵（全校師生40人以下）結合方涵婷老師的自畫像課程，並在方老師的集結號招下讓全校師生（從廚工媽媽到校長，從幼稚園到六年級）藉由三個學期共計40堂入班課程，在第一、二個學期以「臉譜設計」、「擠花練習」、「發泡劑蛋糕」課程，創作出自己的蛋糕臉譜，後續在第三個學期以「人像攝影」、「班級介紹討論」課程將全校蛋糕臉譜以「紀念冊」的方式印刷出版，全校每一個人都擁有一本好好吃的紀念冊，記錄下迷你校園中的美味記憶。

「好好吃的紀念冊」封面、封底（版面設計：林玉婷/內文撰寫：方涵婷）

下圖：教職員蛋糕臉譜、一年級師生作品、五年級師生作品

教職人員

行政人員

洪文正 校長

劉美蓉 主任

王子駿 主任

宋燕 護士媽媽

科任老師

方馮馨 美術老師

Heloise Jacobs 外籍老師

幼兒園老師

歐頁頁 老師

陳社團 老師

謝安靜 老師

組任老師

陳社團 老師

蔡沂暄 老師

宋景松 老師

廚工媽媽

申燕姐

陳燕姐

一年甲班

陳社團 老師

江鴻承

陳名敬

陳又瑄

<一起打羽毛球>

不要亂打！
你為什麼每次打歪球～

啊！
跑到屋頂了！
那我們和羽毛球說拜拜吧！

五年甲班

宋景松 老師

陳祈安

胡明輝

<游泳課弄別人>

規律呼吸
浮板打水兩趟
自由式來回兩次
仰式能多少是
多少
剩下的時間
就是你們的了
但是
不要給我打擾別人！
讓我抓到兩次就上岸！

嘿！到目前為止，
我只被抓到一次囉！嘿

五、「體驗課程」案例參考：

(一) 台南市崇明國中「盆栽杯子蛋糕」(108年度文化部文化體驗課程)

「盆栽杯子蛋糕」與崇明國中美術老師郭育君老師合作，藝師以郭育君老師「自然之姿」課程為基礎，回應郭老師所規劃的線條遊戲\校園植物速寫\巴克禮公園寫生\植物染拓印\鐵絲立體造型課程，進行「盆栽杯子蛋糕」體驗課程。以六堂課的時間，第一節藝師作品分享，第二~四節學生指導學生拆解常見的日常盆栽植物結構，以奶油土繪製樹葉「葉子」造型、鐵絲做為「莖」的骨架、發泡劑製作「盆栽」基座，組合三者完成盆栽杯子蛋糕作品。(學生作品如下，課程記錄可參考影片：<https://www.youtube.com/watch?v=pDCd4vP-PuA>)

第五、六節藝師從自身創作以及展覽經驗出發，帶領學生回顧「自然之姿」課堂所學，並嘗試以小組發表的方式，以美術教室為展覽空間進行美術課堂作品發表。

單元一：「線條遊戲」
全開海報於教室黑板展示

單元二：「校園植物速寫」
八開圖畫紙於教室佈告欄展示

單元四：「植物染拓印」
布料於教室窗台展示

五、108年「國中三年-學校記憶」文化體驗課程介紹

(一)、適用年齡與配合課程領域：國中一～三年級學生，藝術與人文視覺藝術領與、綜合領域，預計參與學生人數130人，老師10人。

(二)、課程執行方式：

本課程以「學校記憶」為主題，由藝師引導畢業在即的國中學生重新審視國中生活經驗，進行有關三年校園記憶的創作體驗，課程執行時間與對象分為兩個階段。

第一部分為「共創課程：國中三年」，時間為107學年下學期，會考後的2019.5月中至6月中，共計**兩週十天**，課程中該班導師陳智馨老師全程陪同參與，並上簽程讓學生兩週課程全部進行文化體驗。授課對象為大灣高中三年十班國三班學生，他們以國中校園三年記憶為題，包含：「新生訓練」、「運動會」、「園遊會」、「露營」、「畢業旅行」、「會考」、「畢業典禮」，分組進行主題式創作課程。作品完成後於自己的班級教室內進行創作發表，並開放全校學生參觀，同時由學生帶領作品導覽及材質體驗工作坊，課程時間規劃如下。

	星期/日期	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
第一週課程規劃	節次	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24
	第二節	週會	設計發想	*臉譜試做	分組創作	分組創作
	第三節	計畫說明	體育課練排球	*擠花發泡		體育課練排球
	第四節	N次貼討論	設計發想	*環氧樹脂		
	第五節	設計發想	設計報告	分組創作		
	第六節		綜合課烤餅乾			
	第七節					
第二週課程規劃	節次	5/27	5/28	5/29		5/30
	第二節	升學演講	排球比賽	排球比賽	排球比賽	排球比賽
	第三節	分組創作	分組創作	作品收尾 展覽準備 導覽練習	佈展	303參觀
	第四節				佈展	116參觀
	第五節				老師場導覽	213參觀
	第六節					卸展 整理
	第七節					導覽準備

第二個部分是「體驗課程：未來日記」，課程執行時間為108學年上學期，2019年11月六堂課，對象為國一新生及國二學生，第一、二堂藝術家以國三學生作品作為學弟妹認識國中以及重新觀察校園之引導，向學弟妹分享學長姐回看自己國中三年的記憶創作，並體驗發泡劑杯子蛋糕製作過程。第三～六堂課與該班國文老師、班導師合作，帶領學生以尚未發生的「學校記憶」為對象，共同創作班級「未來日記」。

節次	第一節	第二節	第三～六節
內容	學長姐「國中三年」作品欣賞	「什麼口味的我」發泡劑杯子蛋糕材質體驗	「未來日記」短文寫作集體創作

(三) 內容與細流

「共創課程：國中三年」/107學年下學期			
課程目標	課程實施流程	時間	場地
J-B3 具備藝術展演的一般知能及表現能力,欣賞各種藝術的風格和價值,並了解美感的特質、認知與表現方式,增進生活的豐富性與美感體驗。	<p style="text-align: center;">單元一：計畫說明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 藝師介紹個人創作「蛋糕房子」系列作品，說明如何藉由藝術形式的轉化將個人記憶轉化為作品，傳遞訊息。 2. 藝師說明「國中三年-學校記憶」文化體驗課程規劃，包含創作、展覽、後續延伸課程之整體計畫，亦分享過去執行之復興國中「甜蜜復興」文化體驗課程學生作品作為範例，邀請學生與藝術家一起合作，嘗試將「個人的學校經驗」匯集成「我們的共同故事」，藉由藝文體驗課程，創作出連結眾人共感的「國中三年-校園記憶」蛋糕雕塑作品。 	1節課	310教室
	<p style="text-align: center;">單元二：N次貼討論</p> <p>藝師帶領同學一起回想三年，請同學在N次貼寫下每一個主題中自己印象深刻的部分，並張貼在黑板上分享討論，藉由眾人的觀點從匯集出小組想法，連結起共通記憶。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>	1節課	310教室

單元三：設計發想

J-B1 具備運用各類符號表情達意的素養,能以同理心與人溝通互動,並理解數理、美學等基本概念,應用於日常生活中。

藝師引導從學生真實經驗切入,轉化「事件」、「地點」、「心情」等要素,融入作品創作。以「運動會」為例,「運動會」小組因為班上三年來運動員進場的掌旗手都在組上,因此很快地就決定好以「掌旗手」的變裝為主題,計畫利用黏土、餅乾模製作出站在杯子蛋糕上「造型餅乾」扮裝小人,藝師也順勢建議他們可製作了20個穿著大隊接力背心的選手餅乾代表班上其他同學。

「樂樂棒」對310是一個峰迴路轉的創傷記憶,擅長運動的他們第一場比賽大勝,第二場卻慘遭血洗,即便在比賽結束前追平比數卻因時間終了,先得分者贏因此輸了。為了表現這一連串複雜的心情,藝師建議同學可將各場比賽結果的「比數」藏在各種甜點中,包括了冰淇淋(9:2)、可麗餅(0:0)、甜甜圈(0:3)、翻糖蛋糕(3:3)。作品中點綴著棉花糖壘包的可麗餅球場為作品主要概念,因為可麗餅與球場造型如出一徹,也是同學最早決定好的作品形式,而打翻的咖啡最能代表失落的心情,因此藝師建議可以灑落的310冰塊暗藏其中。

6節課

近洗手台之獨立教室

單元四：分組創作

- 引導課程：

設計圖完成後，藝師先利用「蛋糕臉譜」課程讓學生體驗並熟悉擬真材質的創作材料如何運用，全班同學使用海綿發泡劑、奶油土製作一個自畫像杯子蛋糕。在每一個人的杯子蛋糕完成後，藝師將全班的蛋糕臉譜以畢業紀念冊上大頭照格式排列，示範如何藉由形式的轉化將每一個人的小作品組合成全班的集體創作，也回應到校園活動中的「畢業典禮」。

- 小組製作：

藝師提供創作材料與技法支援下，協助計劃參與師生學完成作品，從構思到完成，讓學生藉由統整的藝術學習體驗經驗從「媒材技巧」、「形式創造」過渡到「主體創作」的過程。同時也開放學生變動的可能，例如在製作過程中原本主題設定是國中三年一年一度的重大活動之，不過原本選擇「露營」主題的同學卻認為所有的特殊活動都只是瞬間，但和同學一起幹下的蠢事才是三年中的無時無刻。因此他們改以「蠢事」為主題，讓自己成為主角，調製出與自己膚色類似的蛋糕口味，挑選了與自己臉型相似的蛋糕模具，以Q版蛋糕人互動的方式表現「人體機關槍」、「脫褲子」、「香蕉皮大戰」等笨蛋國中男生所樂此不疲的蠢事。

約24節課，實際狀況依進度調整

近洗手台之獨立教室

單元五：創作發表

作品完成後，藝師以個人展覽經歷說明展覽規劃的各種方式，指導學生將「國中三年-學校記憶」課程個人作品以展覽形式於310教室內展示，進行為期兩天之期間限定的「開放教室（Open Studio）」，讓學生藉由創作理念撰寫、展出空間規劃、展覽宣傳、作品集印製等環節，完整呈現自身作品。

單元六：師生導覽/材質體驗工作坊

作品展覽中，藝師指導310學生舉辦三場由學生自己負責分工執行之「導覽」與「材質體驗工作坊」，提供全校師生報名。藉由展覽附屬活動的執行讓學生體會「自身創作」到「對外發表」的過程，也藉此將原本屬於課堂內的體驗課程轉化為學校裡眾人參與的開放活動。

J-A3 具備善用資源以擬定計畫,有效執行,並發揮主動學習與創新求變的素養。

約15節課，實際狀況依進度調整

310 教室

三場

310 教室

國一、國二：「體驗課程：未來日記」/108學年上學期

課程目標	課程實施流程	時間	場地
<p>J-B3 具備藝術展演的一般知能及表現能力,欣賞各種藝術的風格和價值,並了解美感的特質、認知與表現方式,增進生活的豐富性與美感體驗。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 單元一：什麼口味的我 <p>與大灣高中國中部老師柯潔茹、郭倍甄老師合作，於108學年十一月第一次段考後後入班，首先由藝師進行鑑賞實作課程「什麼口味的我」，以學長姐「國中三年」作品為例，引導國一、二學生從學長姐的視角認識與想像自己未來的國中三年，帶領學生製作發泡劑杯子蛋糕體驗材質，調製屬於自己的蛋糕口味。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「什麼口味的我」課程實施流程 <p>(一)藝師創作歷程與背景介紹：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 介紹「蛋糕房子」系列作品。 2. 詢問國中生從作品中觀察到什麼元素與題材？尋常家屋vs蛋糕 3. 藝師分享創作想法，說明利用蛋糕形式讓經常被忽略的的生活環境重新被看見。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>「三樓車墅」</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>「公寓」</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>「711店面」</p> </div> </div> <p>(二)復興國中「甜蜜復興」大灣高中「國中三年」作品欣賞：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 介紹作品，讓學生猜測作品中的「校園地點」和「校園事件」 2. 藝師分享學生創作過程，說明他們如何藉由創作轉化尋常的生活經驗，讓學校生生活中的尋常小事與地點被看見，而這些學校記憶都是大家的共通記憶。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>地點：教室 事件：愛情故事</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>地點：遊樂園 事件：畢業旅行、雲霄飛車</p> </div> </div>	<p>2節課</p> <p>10分鐘</p> <p>10分鐘</p>	<p>105 209 班級 教室</p> <p>投影機 電腦 電視 麥克風</p>

(三)分組決定未來日記主題

1. 引導目前國一、國二的學生，想像尚未經歷的國中生活中將會發生什麼事？例如露營會的營火晚會的表演順利嗎？國三的會考成績如何，考試完會是什麼心情？
2. 將預想事件的「心情」轉化為「口味」，進行下一階段的「發泡劑杯子」蛋糕製作。

什麼口味的我們？ 班級_____姓名_____座號_____

班級大事件 (請寫下活動發生的年段月份)									
	開學	運動會	園遊會	露營	最難忘的一堂課	班級音樂會	畢業旅行	會考	畢業旅行
國一									
國二									
國三									

我想想看，有關「_____」的回憶是_____

發生時間是_____發生的地點在_____

其中最難忘的是_____

_____

_____

- 如果這個回憶可以吃，那它吃起來的口味是 (可複選或不選)
 爆漿 半熟 炒灰搭 原味 芒果 香草 薄荷 巧克力 檸檬 草莓
 焦糖 抹茶 芋頭 酸 甜 苦 辣 澀 鹹 嗆 其他_____
- 它的顏色是_____它的成分是_____

畫下我今天的杯子蛋糕	我用了什麼顏色調出來蛋糕體
	請用一個詞形容它

10分鐘

(四)藝師示範材質體驗

1. 藝師利用「機車坐墊發泡劑」指導學生進行發泡劑杯子蛋糕製作，學生以色膏調製出不同口味的蛋糕。

選擇色膏調色

攪拌均勻

倒入蛋糕紙模

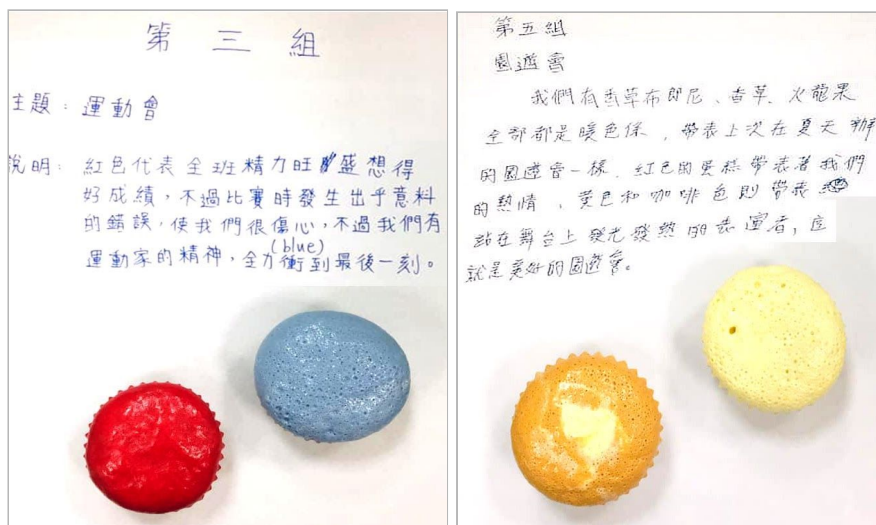
等待發泡完成

15分鐘

攪拌棒、塑膠杯、蛋糕紙杯、發泡劑

(五)學生操作

1. 學生根據藝師示範進行發泡劑杯子蛋糕製作。
2. 請各組書寫主題與設計理念。

(六)呈現與分享

1. 黑板寫上所有主題，學生將作品集結布置於黑板上。
2. 邀請自願組別上台分享創作主題與作品。
3. 藝師分析相同事件下的各種心情，作為下階段課程引導。

● 單元二：未來日記

「未來日記」延伸創作課程中藝師將與105導師以及209國文老師合作，以導師班級經營角度以及國文教學專長，帶領105、209兩班學生撰寫關於未來的生活日記，想像尚未發生的「運動會」、「園遊會」、「班級音樂會」、「畢業」、「畢業旅」、「會考」等學校活動，進行日記短文寫作。學生的書寫版面由藝師設計，以105和209班使用的聯絡簿為依據改造為日記學習單，並在全班的想像日記完成後進行排版，編製出一本關於

25分
鐘

20分
鐘

4節
課

教學
簡報
，學
習單

班上同學共同創作的「未來日記」。依照國一二班級狀況不同，藝師與任課老師討論後採不同方向引導如下：

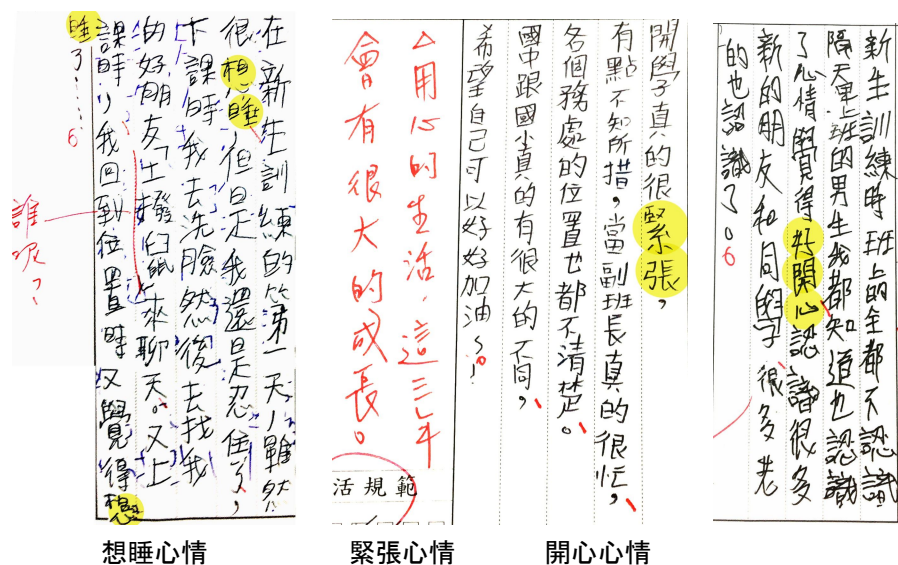
(一)、國一105班

● 班級狀況說明：

國一新生開學約兩個月，對校園生活的認識較淺，因此從國小階段相關的學校活動作為連結，如畢旅、露營。日記撰寫引導也以「心情感受」出發，避免學生無具體經驗無法進入課程。

● 藝師以「真實日記」作為引導：

藝師以105「開學日」時聯絡本中的日記為例，選擇幾例與大家分享，讓同學看到不同人在同一天中的各種心情，例如「想睡」、「緊張」、「開心」，以及開學日的具體描述，如：「很想睡所以去洗臉」、「當副班長很緊張」、「認識新朋友很開心」，引導同學以「心情滋味」和具體「人、事、時、地、物」進行未來日記的書寫。

● 導師「班級經營」引導：

105班級導師製作投影片介紹向同學未來三年學校活動，從中也期許同學可以一起為未來三年努力，投影片末以班上從開學以來導師拍攝記錄的生活照剪輯而成的短片作結，短片內容包含開學第一天老師幫大家拍攝的大頭紀錄照，同學看到自己的呆樣反應熱烈，也從中體會到自己兩個月以來的變化，進一步思考未來三年的變化。

第一堂課前20分鐘

第一堂課後25分鐘

- 105聯絡本學習單：

藝師以105班級聯絡簿為依據，設計出日記學習單供學生書寫。

This is a blank page from a 105-class contact notebook. It features a header with fields for '姓名' (Name) and '座號' (Seat Number). Below the header, there are two main sections, each with a grid of columns for dates (from Monday to Sunday) and rows for student information. The sections are labeled '聯絡簿' (Contact Notebook) and '學習單' (Learning Sheet).

學生
寫作
三堂
課

(二) 國二209班

- 班級狀況說明：

國二學生，對學校已有一定了解，11月時將參加露營活動，同學之間也彼此熟識，在異質分組下引導同學以「主題合作」的方向進行未來日記書寫。

- 國文老師「主題合作」寫作引導：

國文老師安排同學一組三人，小組成員就「同一主題」中的「不同角色」或是「觀察角度」共同書寫，三人一起虛構出未來某一天的多重視角，例如「基測」主題下一個同學寫自己沒帶2B筆的緊張心情，一個寫自己千鈞一髮借別人筆化解危機，另一個人目睹事件發生。

第一
堂課

- 209聯絡本學習單：

藝師以209班級聯絡簿為依據，設計出日記學習單供學生書寫。

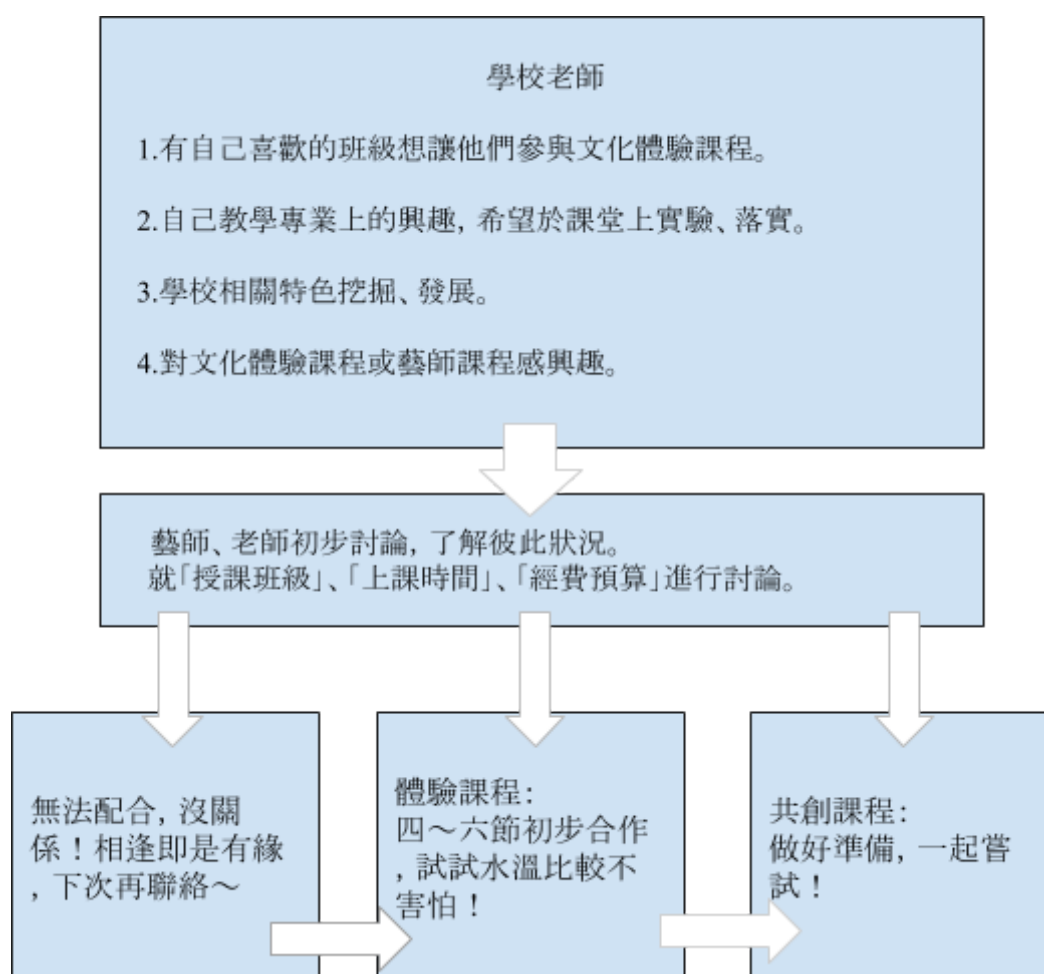
This is a blank page from a 209-class contact notebook. It features a header with fields for '姓名' (Name) and '座號' (Seat Number). Below the header, there are two main sections, each with a grid of columns for dates (from Monday to Sunday) and rows for student information. The sections are labeled '聯絡簿' (Contact Notebook) and '學習單' (Learning Sheet).

學生
寫作
三堂
課

六、其他說明：

1. 上述案例僅供參考，因藝師與老師學生合作過程中主要就現場實際情況進行發想，因人而異、因地制宜，對象不同就會有不同的方式，教學案例只是經驗分享，為後續有意願合作的老師提供初步了解的基礎。
2. 合作教學對象不限於視覺藝術相關領域老師，授課學校範圍亦不限，任何階段皆可（幼稚園到高中），但「老師」一起參與是其中最重要的部分，希望彼此有默契以「裡應外合」的方式結合校內外資源，提供學校、學生不同的創作經驗。
3. 課程費用包含：
  - (1)、課程規劃費：一～二萬，依課程而定，包含教學準備、教案討論。
  - (2)、教學鐘點費：單堂鐘點2000元。
  - (2)、交通、住宿費：藝術家居住地為台南，視課程及路程而定。
  - (2)、材料費：依課程而定。
4. 建議合作方式：

「國中三年，學校記憶（未來日記單元）」

課程所需經費建議表：

費用項目	單位	數量	單價	小計	編列說明
師資鐘點費	時	16	2000	32000	課程時數 16 節
助教鐘點費	時	0	0	0	
教材教具	人次	30	200	6000	「媒材實作」材料費，「日記集體創作」學習單、作品發表印刷費
旅運費	式	1	—	—	台南地區以外旅運費另計，實報實銷。
雜支	式	1	2000	2000	教材製作
總計	40000 元整，可與校方討論後，依校方需求進行經費與課程的調整。				