

「藝起來尋美」-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫

體驗課程教案

壹、課程教案

種子學校：台南市私立瀛海高級中學附設國中部

規劃團隊：「我是策展人」教師社群

一、課程名稱：我是策展人

二、課程類別：視覺藝術類

三、計畫區分：文化體驗課程、文化美感體驗課程

四、課程簡介：

人的一生就是追尋一場回家的路！希望學生透過「我是策展人」課程教案，經歷一場自我探索的過程，從自己開始，由家庭、日常生活圈的觀察；到社區，在地文化的探討。從「問問題」開始，培訓我們「觀察」能力，讀出這個世界，開展自己啟動「聯結」故事的各層面元素，進而再到「詮釋」與「展示」。

五、合作場館：國立臺灣歷史博物館

六、課程地點：臺灣歷史博物館、瀛海中學

七、教學節數：一週一節，計十八節

八、學習階段：國一

九、課程目標：

此次課程希望傳達「策展思維」及「展覽脈絡建構」的基礎觀念，透過一步一步地引導，加強學生原本就有的「觀察-提問」的直覺，讓學生在上完此系列課程後能夠增加對於生活周遭人事物的觀察、發現、紀錄的能力，並提升學生對於自身環境、社會、歷史議題的敏感度及好奇心。

而「美」本來自對於生活一點一滴的體驗與覺察，如何抓緊人們對於生活的「共感」進而延伸出意義是我們要持續培養及陪伴學生去練習的，也是此課程設計重要的核心理念。

藉由與臺灣歷史博物館合作相互交流，讓學生充分學習彼此出眾的教學情境與特色，提高學生的文化美感體驗認知。我們期待和學生一起共同成長，使我們成為終身的學習者。懂得發現問題、解決問題，進而發展個體適應環境的基模。

十、連結學習領域：

「我是策展人」課程，是門跨域學習，隨著策展主題不同，學校融入的學科領域自然不同；本次策展主題，以「職人」為主題，故主要和社會領域學習結合，次要結合語文領域及藝能領域學習，期能完成職人的資料蒐集、訪談、策展。

十一、設計理念與內涵分析（分析各單元之設計理念、內涵，或與12年國教核心素養之關聯）

順序	單元名稱	單元目標	設計理念與內涵分析
1	萬中選一的「物件」	<p>(一)認知 了解「博『物』館」-「物」的意義，並延伸到自身，明白策展中物件的概念。</p> <p>(二)情意 從物件的「觀察與提問」開始，引發對自刪生活的挖掘與興趣。</p> <p>(三)技能 完成建立問題的過程，建立觀察技能。</p>	<p>從物件的「觀察」與「提問」開始，訓練學生認知到，每個物件都有獨一無二的故事，更進一步將博物館的概念帶進去課程中，並請學生去思考他們日常生活中的物件對於他們自己來說有什麼特別的故事與獨特性。</p> <p>藉此引導學生去思考一個展覽當中「物件」的重要性，也是認知展覽的第一個很重要的步驟。</p>
2	「故事」的建構	<p>(一)認知 了解一個故事當中的五個基本面向，並深入挖掘它們。</p> <p>(二)情意 引發對於故事挖掘的興趣，提高學生自主提問與探索的能力。</p> <p>(三)技能 習得深入探討故事的方法，並練習建構問題清單，進入田野調查的訪談。</p>	<p>從物件去挖掘故事，接著就是要去「完整這個故事」了，從故事的基本元素「人」、「事」、「時」、「地」、「物」開始討論，如何更深入的挖掘故事的這些面相，去了解「角色關係」、「議題挖掘」、「時代背景」、「場景氛圍」、「代表物件」等內容及找到資料，讓故事更深入且豐富有層次。</p> <p>在這堂課中，提供給學生「同心圓思考法」，範圍由小而大，由內而外的去找出不同關係的聯結。</p>
3	「主題與分類」的概念	<p>(一)認知 確認故事核心，發展主題，並做分類，練習組織架構。</p> <p>(二)情意 引發學生對於故事核心主題的探索與發想。</p> <p>(三)技能 完成組之故事的能力，並發展故事架構。</p>	<p>有了故事後，接著就是要去將「展示架構」長出來，所以主題的命名與分類的方式就格外重要，而在這個過程中，學生需要去練習什麼東西要多一點，什麼東西要再加強物件或是文字內容，這些「選擇」、「詮釋」能力。</p>
4	視覺美感經驗的觀察與練習	<p>(一)認知 練習抽象思考及聯想立思考的能力。並發展圖像說話能力。</p> <p>(二)情意 團隊合作完成展示設計，建立學習成就感。</p> <p>(三)技能 抽象思考及聯想思考之能力，並實際動手做，練習結決問題之技能。</p>	<p>有了平面的資料與資訊之後就要進入到立體空間的展示及視覺呈現，這堂課要講述的概念是展示需要蒐集的素材，色彩、造型、結構的美感經驗，以及空間的安排原則。</p> <p>透過生活經驗的引導與推敲練習從發現日常生活的色彩、造型及結構開始去體驗生活上的一切是如何運用視覺來溝通的，進而運用在自己的展示設計上。</p>

十二、教學前準備：

1. 至博物館參觀：實際進到博物館場域，體驗並觀察展示為何，並透過導覽介紹，明白展示中物件的關聯性及其獨一無二性；從展示的視覺設計到空間展示設計的發想與思考，如何精準的傳達展示內容(故事)的核心價值與理念。
2. 進行課程教育訓練：透過博物館實際的教育訓練與課程操作練習，可以讓教師精準的傳達教案開發的核心精神。
3. 帶入議題：透過本策展教案，教師可帶入不同在地文化的議題探索，發展探索範圍及主題，讓學生有明確的執行及操作對象，自身、社區、地方文化、環境教育等。

十三、課程規劃與流程：

單元名稱	單元目標	課程規劃與流程	教學資源	時間分配	評量重點
萬中選一的「物件」	了解「博『物』館」-「物」的意義，並延伸到自身，明白策展中物件的概念。	<p>(一)帶領學生了解物件之於個人的重要性</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 你記得每天碰觸過什麼嗎? 2. 你身上的東西都代表著你個人，你有察覺嗎? <p>(二)物件考古學</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師示範物件提問技巧，帶領學生觀察物件 2. 各組進行物件提問，結束後可每組來介紹他們對那個物件問了什麼問題。 	藝術家 Everyday we touch 為教學案例。	2hr	<ul style="list-style-type: none"> ● 觀察力 ● 提問力 ● 團隊合作 ● 表達力
認識博物館	10/17(三)參觀博物館~了解博物館5大基本功能以及「展覽」的認知			4hr	學習單

<p>「故事」的建構</p>	<p>了解一個故事當中的五個基本面向，並深入挖掘它們。</p>	<p>(一) 主題/故事</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 故事的五大元素的概念 (人、事、時、地、物)及延伸思考的概念 2. 用對人物的提問帶入關於「人/角色」的不同面向 3. 舉三個人物例子來示範故事不同面向的思考 <p>(二) 問出關鍵問題</p> <p>練習整合，提出關鍵問題。發展議題。</p>	<p>利用博物館線上資源，擷取不同故事作為教學案例。</p>	<p>2hr</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 故事聯結能力 ● 提問力 ● 團隊合作 ● 表達力
<p>「主題與分類」的概念</p>	<p>確認故事核心，發展主題，並做分類，練習組織架構。</p>	<p>(一) 引導：</p> <p>透過觀察報紙來引導學生理解一個故事要如何抽絲剝繭成:主題、副標題、摘要、小標題、圖示等元素。</p> <p>(二) 案例：</p> <p>透過分享展覽案例，讓學生理解展覽中主題及分類的應用。</p>	<p>透過電影、展覽、超視的企劃主題等不同的主題命名來讓學生理解主題的重要性，並練習觀察分類的依據。</p>	<p>2hr</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 掌握故事核心 ● 創意思考 ● 分類邏輯
<p>議題討論及分享</p>	<p>以不同面向的分組討論及分享報告進行，邀請該領域的專家合作進行</p>			<p>2hr</p>	
<p>展示觀念的建立</p>	<p>建立「物件」、「故事」、「主題分類」、「視覺美感轉化」等展示基礎概念，讓學生可以完整想像從文本到空間的過程。</p>				

<p>視覺美感經驗的呈現</p>	<p>練習抽象思考及聯想立思考的能力。並發展圖像說話能力。</p>	<p>(一) 田野調查的重點</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 素材種類 2. 行動哲學 3. 建立田野問題清單 <p>(二) 聯想思考的概念</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 色彩聯想 2. 造型結構的運用 3. 生活上的材質與質感 <p>(三) 空間設計之概念</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 視覺動線的思考與安排 2. 空間運用的重點 	<p>運用博物館案例，及生活的色彩、造型經驗來作未設計教學支教材。</p>	<p>2hr</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 抽象轉化能力 ● 問題解決之能力 ● 團隊合作能力 ● 表達能力
<p>實做</p>	<p>講解之後呈現的規則</p>	<p>實做課，讓學生可以跟老師討論及修正，確認細節，解決問題</p>		<p>2hr</p>	
<p>展示呈現</p>	<p>導覽技巧培訓</p>	<p>展場導覽實做練習</p>		<p>2hr</p>	

貳、照片

	
<p>小組討論-「物件」之於生活記憶的重要</p>	<p>小組討論-「物件」之於生活記憶的重要</p>

「故事」的建構-小組策展專題規劃說明 01

「故事」的建構-小組策展專題規劃說明 02

教師社群增能研習

認識博物館--臺史博館參訪行前教學

認識博物館-「南方共筆」特展導覽解說 01

認識博物館-「南方共筆」特展導覽解說 02

臺史博特展導覽後，小組觀感發表 01

臺史博特展導覽後，小組觀感發表 02

展覽大主題		
沙發職人-吳建仁		
展覽簡介		
我們這組採訪的是製作沙發的職人-吳建仁老師。我們選了這個主題是為了提一下傳統產業即將被取代的危機，及如何傳承的問題。藉由多次的採訪與討論，我們漸漸體會到從事傳統產業的辛苦，不僅費力費時，又要和現代產業競爭，充滿叫心的吳老師說，他在第一次做手工沙發時，一直想辦法做到完美到好，然而現代人較缺乏這種執著力，以致於傳統產業逐漸沒落。希望能透過這次的展覽活動，讓大家更了解傳統產業的重要性，一起守護傳統產業。		
展覽整體氣氛及呈現想法描述		
鄉村復古風		
單元一(名稱)	單元二(名稱)	單元三(名稱)
沙發世家	沙發製作	沙發行業的傳承
單元一(介紹)	單元二(介紹)	單元三(介紹)
吳老師一家人都從事沙發製作這項行業，因此工廠就是住家；師父就是父母親。工廠位於台南官舍區的空中路上，雖是工廠在都市，但那裡有種獨特的鄉下氣息。吳老師從高中開始，因合辦校讀書，每天都會和兄弟們一起向父母學習製作沙發。	吳老師說製作一張沙發約需十天的時間，材料選用台灣製造的，而牛皮則來自東南亞國家。製作時，會先製作木腳架，接著在底部加上S形彈簧，再包上泡棉，最後包牛皮。沙發通常是以顧客想法為原則，並配合網路圖片或過去的成品製作，足顯其巧思的客製化手工沙發。	由於商業科技化，製作手工沙發志向行業即將面臨機械取代的危機，以及人和傳承的問題。現代人漸漸依賴於現代科技，如果沙發擺排時，通常不會想到要找人工，而是去現成的家具行買；另一方面，雖然吳老師有兒子，但他比較喜歡打籃球，並不打算接下這項行業。不過吳老師很大方，他說如果有其他人對這個行業有興趣，想要學習時，一定會全心全意地指導。

單元一蒐集到的素材		單元二蒐集到的素材		單元三蒐集到的素材	
序	素材名稱	尺寸	序	素材名稱	尺寸
1	老照片(吳老師一家人)	一般照片大小	1	木腳架的木頭	54*55
2	照片(從以前到現在的工作)		2	S形彈簧	5*5
3	老照片(曾經做過的沙發成品)		3	泡棉1&2	54*55
4			4	牛皮一覽本(原牛皮)	書本大小
5			5	照片(製作過程表半成品)	一般照片大小
6			6	工具箱	約30*10*10
7			7	過往紀錄的「專業」	約20*6

繪畫出你的展場構思圖(規定尺寸:長:160cm、寬:84cm、高:180cm)

展示觀念的建立--策展 初步架構表 01

展示觀念的建立--策展 初步架構表 02

「物件」、「故事」蒐集職人採訪-沙發師傅

「物件」、「故事」蒐集 職人採訪-律師

參、課程回饋

本課程正進入最後小組實作階段，利用寒假期間，小組構思職人策展製作，預計3月底假臺灣歷史博物館，進行小組成果展！期待孩子的創意與發想，同時，也看見孩子與博物館連結更深：博物館，是我學習、遊戲的好地方！

一、學生回饋

第一次採訪，由於經驗不太夠，所以在問問題時有時會需要看一下架構表，導致採訪無法很順暢。但吳老師人很好，他都耐心的回答我們，也將半成品及成品讓我們看，並介紹了沙發的製作流程，讓我們能夠輕鬆、容易的了解。加上組員們也都很盡力合作，不管是採訪時及整理資料時，都會踴躍提出想法。今天很成功，期待之後的成果。

第一次的採訪，每個組員雖然有點小緊張，但對於第一次的時候，已經算是很完整，在錄影前，老師也有說不必太拘謹，放輕鬆就好，老師人很好，包容著沒經驗的我們，這次的採訪，我們覺得很成功，希望下次去採訪的時候，可以更上一層樓，可以把進步的空間縮小，呈現更好的自己給大家

剛開始以為律師這個職業是嚴肅的，但一來採訪時發現一切都不一樣了，不但王老師很親切，就連他的太太也非常的開朗，而且在訪問的過程中，老師跟我們說了一些道理，而在故事裡也有一些王老師的經驗，老師分享了許多我們都不知道的事情，故事裡有許多王老師在工作上遇到的一些驚悚實例，讓人想要一直的聽下去，非常謝謝王老師特地撥了一個時間來讓我們做採訪，這次的採訪非常成功，下一次也要愈來愈好。

由於是初次採訪，大家都有點緊張，但要感謝受訪的老師沒有催促我們，也願意認真回答我們問的每個問題(還有午餐)(也有開船讓我們了解更多)。

這是我們代溝組的第一次採訪難免有些生澀，我相信我們這一組還有進步的空間，並且謝謝珮菁老師和帥哥老師的指導，下一次訪問時我們一定會把帥哥老師幫我們想的問題問老闆，謝謝老師。

二、老師回饋

透過「策展」實作，讓學生學習從物件的「觀察」與「提問」開始，進一步將「策展」概念帶進，請學生去思考：日常生活中的物件，對於自己來說，有什麼特別的故事與獨特性？「我是策展人」課程，有別於一般學科學習，流於片段、破碎化，有所不同；專案統整型課程，讓學生培養真正帶得走的能力，學習立體、立體產出！

「我是策展人」，不僅是一門藝術體驗課程，更能融入各領域來進行教學結合的模式，以策展的概念，讓學科學習更生動、有趣！！