

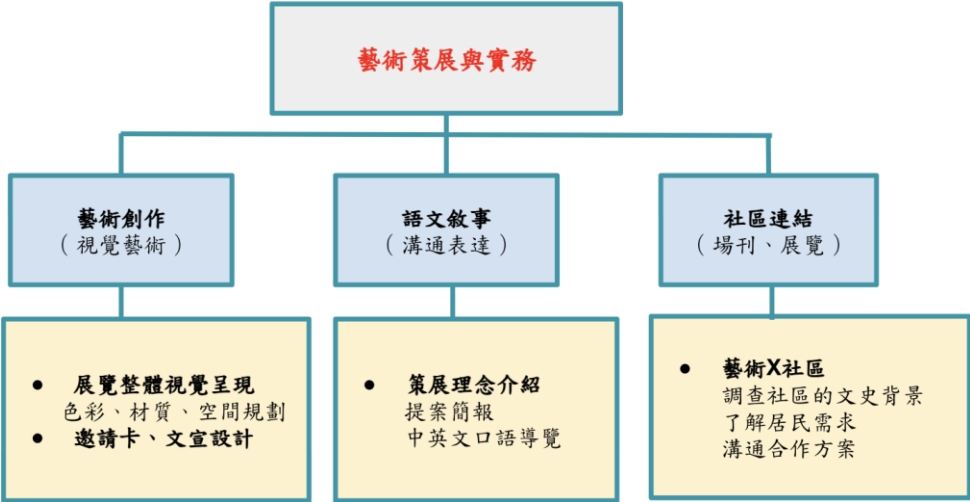

教育部跨領域美感教育卓越領航計畫

種子學校創課方案表

113 學年度 第 2 學期

學校全銜	新北市立永平高中
創課方案名稱	藝術策展與實務課程
團隊成員	藝術類教師： ☒ 視覺藝術/美術： <u>何竹君、曾冠樺</u> ☐ 音樂： ☐ 表演藝術： 非藝術類教師： 其他人員： <u>王懷遠（外聘講師/藝術家）</u> 總人數： 3 人
實施對象	☐ 國小：_____ 年級 ☐ 國中：_____ 年級 ☒ 高中/職： <u>普通</u> 科 <u>一</u> 年級 參與班級數： <u>藝才班 1</u> 參與總人數：21 人
課程屬性 (可複選)	☒ 必修課程 ☐ 選修課程 ☒ 校本課程 ☐ 雙語課程 ☐ 其他：_____
創課方案來源	☒ 創新課程（為全新自創之跨領域方案） ☐ 精進課程（延續之前跨領域方案內容，但加以精緻優化） ☐ 延伸課程（依據之前跨領域方案走向，但延伸擴充之） ☐ 其他： <u>如改編自其他美感教育計畫方案</u>
學生先備能力	1. 基本藝術創作能力： 能以繪畫、攝影、拼貼、雕塑、影像等形式進行創作表達。熟悉基本媒材使用技巧，如紙張、顏料、影像工具、剪貼素材等。 2. 語言表達與敘事能力： 具備基本的敘事能力，能將創作與主題概念結合，進行影像、故事等形式的表達。 3. 合作與溝通能力： 能參與小組討論、傾聽他人意見，並在團隊中分工合作完成任務。具備基礎的協調與溝通技巧，能與同儕共同發展策展概念與創作計畫。
跨領域美感 課程架構圖	

	 <pre> graph TD A[藝術策展與實務] --> B[藝術創作 (視覺藝術)] A --> C[語文敘事 (溝通表達)] A --> D[社區連結 (場刊、展覽)] B --> B1[• 展覽整體視覺呈現 色彩、材質、空間規劃] B --> B2[• 邀請卡、文宣設計] C --> C1[• 策展理念介紹 提案簡報 中英文口語導覽] D --> D1[• 藝術X社區 調查社區的文史背景 了解居民需求 溝通合作方案] </pre>
課程發展理念	本課程以「策展」為核心概念，結合藝術創作、影像敘事與展覽實務，培養學生的跨域思考與整合能力。課程設計強調從個人經驗出發，透過主題式創作練習，引導學生探索自我與社會的關聯，逐步累積創作素材與表達方式。學生在創作歷程中，需進行構思、討論、實作、反思與再修正，並最終以展覽形式呈現小組策劃成果。此外，透過紀錄片製作，學生將學習如何以影像方式保存與詮釋創作歷程，培養敘事與批判思維能力。整體課程期望讓學生經歷一段從創作、構思、協作到實踐的完整藝術過程，深化美感素養與策展思維，並強化自主學習與自我表達的能力。
跨領域 美感素養 (可複選)	☒1. 美學思辨與覺察省思 ☒2. 符號識讀與脈絡應用 ☒3. 藝術參與及社會行動 ☐4. 設計思考與創意發想 ☒5. 數位媒體與網絡掌握 ☐6. 文化跨域與多元詮釋 ☒7. 藝術探究與生活實踐 ☐8. 其他：
跨領域 課程類型 (可複選)	☐活化型課程 ☐議題式課程 ☐窗外式課程 ☐交集性課程 ☒學校本位課程 ☒混成式課程 ☐其他：
跨領域內涵	☒藝術科目：<u>美術班課程</u> ☐非藝術科目： ☒融入之議題：<u>環境</u> ☐其他：
美感元素 與美感形式	美感元素 ☒視覺藝術：☒點 ☒線 ☒面 ☒空間 ☒構圖 ☒質感 ☒色彩 ☒明暗 ☐音樂：☐節奏 ☐曲調 ☐音色 ☐力度 ☐織度 ☐曲式 ☐表演藝術：☐聲音 ☐身體 ☐情感 ☐時間 ☐空間 ☐勁力 ☐即興☐動作 ☐主題 美感形式

	☒ 均衡 ☐ 和諧 ☒ 對比 ☐ 漸層 ☒ 比例 ☐ 韻律 ☐ 變奏 ☐ 反覆 ☐ 秩序 ☐ 統一 ☐ 單純 ☐ 虛實 ☐ 特異
本期發展重點 （其他議題請 參照課程模組 4.1 核心內涵）	☒ 聯合國永續發展目標（SDGs）： ☐ A. 終結貧窮 ☐ B. 消除飢餓 ☐ C. 健康與福祉 ☐ D. 優質教育 ☐ E. 性別平權 ☐ F. 淨水及衛生 ☐ G. 負擔的潔淨能源 ☐ H. 合適的工作及經濟成長 ☐ I. 工業化、創新及基礎建設 ☐ J. 減少不平等 ☒ K. 永續城鄉 ☐ L. 責任消費及生產 ☐ M. 氣候行動 ☐ N. 保育海洋生態 ☐ O. 保育陸域生態 ☐ P. 和平、正義及健全制度 ☒ Q. 多元夥伴關係 ☒ 社會情緒學習（SEL）： ☒ 甲. 自我意識（覺察） ☒ 乙. 關係技巧（情感識別） ☒ 丙. 社會覺察（社交能力） ☒ 丁. 自我管理 ☒ 戊. 負責的決策 ☐ 其他議題： 如 108 課綱十九項議題 ☒ 無
學習活動設計 （依實際課程之主題數、課程目標與單元數逐一增列撰寫）	
學習活動內容與流程	跨領域美感素養(依前述表格之代碼填寫) 本期發展重點(依前述表格之代碼填寫)
主題(一)名稱：「從個人出發——創造感官與敘事的入口」 課程目標：從「自我探索」與「創作遊戲」出發，引導學生發展個人風格與敘事意識。 單元1 名稱：「感官突襲 —— 怪奇創作工作坊」 活動內容：蟑螂屋想像創作、靈異照片製作 實施節數：約第1～第3週，共6節 1、導入活動：從不安中激發靈感 ● 透過影片、圖片或新聞資料，引導學生觀察社會中對「蟑螂」與「靈異」的普遍刻板印象與情緒反應。 ● 啟發提問：「你最害怕什麼？」「如果蟑螂變成英雄？」「靈異影像可以不是恐怖的嗎？」 小組討論「怪奇」背後的想像與創作可能性。 ● 引導學生重新定義「令人不安」的元素如何成為創作素材。	2. 符號識讀與脈絡應用 7. 藝術探究與生活實踐

2、開展活動： 1)「蟑螂屋想像創作」 ● 運用紙張、黏土、回收物等材料，創造一種「新的蟑螂生命體」。 ● 鼓勵學生結合機械、生物、社會隱喻等元素，自由發想並立體創作。每位學生以「標本說明書」方式命名與描述其創作。 2)「靈異照片製作」 ● 學生運用手機拍攝＋數位編輯（或傳統拼貼）製作「靈異風格」影像。開放媒材使用：相片、繪畫、AI 生成、Photoshop、掃描等。 ● 引導學生思考「影像真實性」與「觀看偏見」，進行主題重構。 3、綜合活動：創作發表與回饋 ● 每位學生發表自己的「怪奇創作」（蟑螂屋或靈異影像），簡述創作靈感與製作過程。 ● 採取同儕回饋方式（如「我看到…」、「我感覺…」、「我建議…」），進行開放討論。 ● 教師引導學生從「媒材選擇」、「觀看經驗」與「創作意圖」角度回顧創作歷程。 小結：將「不安」轉化為創作能量，為後續影像敘事單元做情感與形式上的鋪墊。 單元 2 名稱：「故事拼圖 —— 我的影像敘事」 活動內容：影像拍攝、剪輯、散文電影製作 實施節數：約第 4～第 6 週，共 6 節 1、導入活動：影像可以怎麼說故事？ ● 引導學生觀看簡短的「散文電影」或無對白短片（例如：蔡明亮、王兵、或創作者 Vlog 式素材）。 ● 啟發討論：「什麼樣的影像最能打動你？」「如果你只能用畫面說話，會從哪裡開始？」 ● 教師分享影像中的元素：構圖、光線、聲音、節奏、順序，並補充：「敘事」不一定是「劇情」——它可以是感受、記憶、節奏的拼貼。 2、開展活動：從身邊取材，用影像組合情緒與片段 1) 影像拍攝實作 ● 學生以「個人記憶／日常感受」為題材拍攝一段素材（不限內容、風格開放）。拍攝可用手機、平板等工具，鼓勵取材自校園、住家、物件或特寫情緒。 ● 教師提供拍攝提示（如：以「走路」、「凝視」、「手的	5. 數位媒體與網絡掌握 1. 美學思辨與覺察省思 2. 符號識讀與脈絡應用	社會情緒學習 (SEL) 甲. 自我意識 (覺察) 乙. 關係技巧 (情感識別)
--	---	--

動作」拍一段畫面)。 2) 影像剪輯工作坊 ● 學生匯入素材，使用基礎剪輯軟體（如 CapCut、iMovie、Premiere Rush）進行剪接。 ● 教師引導學生處理節奏、音效、字幕、順序，並嘗試用畫面「說出一件無法用語言說清的事」，引導學生理解「編排」即為「敘事」的核心。 3、 綜合活動：個人影像首映會 + 故事交流 ● 學生依序播放自己的短片（1-3 分鐘），簡單分享主題、創作過程與困難。同儕以「感覺」、「理解」、「想像」三種角度給予非評價式回饋。 ● 教師總結：故事不一定要有情節，但影像可以傳達情緒、狀態與關係。 ● 為下一階段的小組展覽策展練習，建立「用作品說話」的信心與能力。 主題(二)名稱：集體構思——從創作到策展的想像 活動內容：展覽概念討論、主題發想、場地場勘、空間規劃草圖設計 課程目標：強調小組合作與策展概念建構，從構想到實踐開始整合多重創作。 單元 1 名稱：策展種子 —— 發想、討論與空間連結 實施節數：約第 7～第 10 週，共 6 節 4、 導入活動：什麼是展覽？誰在策展？ ● 帶隊校外參訪：帶學生參訪「臺北當代藝術館」、「龍山文創基地」，並提醒學生觀察美術館的展出方式，以及結合萬華在地文化特色的龍山文山基地之呈現方式。 ● 會到教室後，讓學生回顧上次校外參訪所見，並引導學生觀看/欣賞幾個不同類型的展覽案例（如美術館展覽、社區行動展、學生策展、地景裝置等），並提出問題：「你看過哪些展覽？為什麼會記得？」、「策展人到底在做什麼？」 ● 教師提出問題：「為什麼展？」、「給誰看？」、「在哪裡展？」並預告這是之後小組策展的重要問題。 5、 開展活動：：小組發想與場域探索 1) 展覽主題發想工作坊 ● 小組成員共同討論創作間的連結，提出一個暫定展覽主題（可具象也可抽象）。 ● 每組用便條紙、圖像、關鍵字進行「策展意象牆」製作，理清彼此對展覽的想像。 ● 教師提供關鍵詞卡片、作品概念回顧表協助發想。	5. 數位媒體與網絡掌握 2. 符號識讀與脈絡應用 3. 藝術參與及社會行動 1. 美學思辨與覺察省思	社會情緒學習 (SEL) 丙. 社會覺察 (社交能力)
---	---	--

2) 場地場勘與空間想像練習 ● 小組實地走訪校內、校外外可使用之展場（如：游泳池、生態池等），觀察空間特性。除了校園內的空間，教師也引導學生認識校園周邊的資源（如：永和保福宮、永和仁愛托育中心等） ● 小組根據場地擬定初步展覽構想與空間草圖（可繪製平面圖、立面圖或模擬拍照）。 ● 完成場勘記錄表（包括光線、動線、觀眾流動等）。 6、綜合活動：展覽概念初步提案與交流 ● 各組簡要發表展覽主題、展場規劃想法與目前構思的作品安排。 ● 小組互相提問與建議，包括展覽名稱、動線設計、觀眾互動等方向，給出非批評、建設性的評價。 ● 教師協助統整各組的特色與可能困難，提供具體建議。 老師小結回顧：策展不只是「陳列作品」，而是將作品轉化為觀眾觀看、互動經驗的策劃過程。 單元2名稱：展覽進行式——團隊創作實作週 實施節數：約第10～第13週，共8節 1、導入活動：從構想到實踐——我們準備好了嗎？ ● 教師帶領學生回顧上週的展覽構想與空間草圖，檢視目前每組的展覽主題是否明確，作品形式是否具體。 ● 問題引導：「你們的展覽想讓觀眾帶走什麼感覺或想法？」、「還缺什麼？素材、人力、技術、故事？」 ● 小組對照展覽時間進行任務盤點，製作「展覽待辦清單（To-do List）」，並安排組內分工與時間節點。 ● 教師簡要介紹展覽視覺設計要點與邀請卡設計範例。 2、開展活動：全力啟動！創作與策展並行進行 1) 小組展覽實作進行中 ● 學生分組進行作品製作、作品修改、展件整理與分類等工作。 ● 教師巡迴協助技術或創意瓶頸，包括媒材選擇、構圖調整、互動設計等。 2) 展場動線與展示設計微調 ● 小組根據場地狀況進一步微調動線、裝置方式、導覽點設置等細節可以使用紙模、簡易模型或場地模擬照片進行實地模擬。 3) 邀請卡與展覽文宣設計 ● 每組設計自己的展覽邀請卡（含展名、時間、地點、簡介），可選擇數位或手作形式。強調文案與視覺的一致性，並思考「觀眾看到這張邀請卡時的第一印象」。	7. 藝術探究與生活實踐 3. 藝術參與及社會行動 2. 符號識讀與脈絡應用	聯合國永續發展目標（SDGs） K 永續城鄉 Q. 多元夥伴關係 社會情緒學習（SEL） 丁. 自我管理 戊. 負責的決策
--	---	---

3、綜合活動：階段進度報告與展前診斷

- 各組簡短發表目前完成進度（如：作品完成度、場地規劃圖、邀請卡初稿），進行展前簡報。
- 同儕提供回饋：如是否清楚理解主題？展示方式是否吸引人？是否過於複雜或不易執行？
- 教師引導學生自我檢核「展覽完成度與時間評估」，決定是否需微調規模或展件配置。

老師小結回顧：展覽不只是展示作品，更是組織、設計與溝通的集合。

※最終分為 5 個小組，每個小組各有不同的主題：

小組一展覽名稱：「光洩池畔」

地點：永平高中游泳池（校內組）

文宣設計：

小組二展覽名稱：「自嶼」

地點：永平高中生態池（校內組）

文宣設計：

社會情緒學習 (SEL)

丁. 自我管理
戊. 負責的決策

小組三展覽名稱：「昨日未醒」

地點：永平高中圖書館 B1 藝術鑑賞教室（校內組）

文宣設計：

小組四展覽名稱：「靈籤絮語」

地點：永平保福宮（校外組）

文宣設計：

小組五展覽名稱：「童夢花園」

地點：永平仁愛公共托育中心前羽球場（校外組）

文宣設計：

聯合國永續
發展目標
(SDGs)
K 永續城鄉
Q. 多元夥伴
關係

主題(三)名稱：策展實踐——展出與反思的共創現場

課程目標：聚焦展覽操作與公共呈現，並透過紀錄片回顧整個學習歷程。

單元1 名稱：我們的展覽 —— 佈展、呈現與交流

實施節數：約第14～第17週，共8節

1、導入活動：最後倒數——你的展覽準備好了嗎？

- 小組盤點展品、展場布置清單、工具與分工。
- 教師提醒注意事項：安全性、動線設計、作品說明清楚與否。

2、開展活動：實地佈展與模擬導覽

- 各組進行實地佈展，包括懸掛、擺放、標示與說明文字張貼。
- 練習導覽：組員模擬向他人介紹展覽主題與作品，接收即時回饋。
- 省思與修正：討論觀眾參觀動線、互動區域設計，提升展覽參與感。

3、綜合活動：正式開展與展覽互動

- 舉辦展覽開幕活動，邀請校內學生（如高二）參觀。
- 組員輪流導覽，觀察觀眾反應，紀錄互動與回饋。

單元2 名稱：留下痕跡 —— 紀錄、剪輯與反思

實施節數：約第18～第20週，共6節

1、導入活動：我們留下了什麼？

- 觀賞歷屆學生展覽紀錄片片段，思考「什麼樣的片段最能呈現這段學習歷程？」
- 教師說明紀錄片重點：過程多於結果、真實多於完美。

2、開展活動：紀錄片剪輯與構成

- 學生整理拍攝素材（創作歷程、展出現場、訪談等）。
- 反思創作轉變與學習心得，撰寫口白或旁白文字。
- 使用簡易剪輯工具製作小組紀錄片（可加字幕、旁白、音

7. 藝術探究與生活實踐

社會情緒學習 (SEL)
丙. 社會覺察 (社交能力)
丁. 自我管理
戊. 負責的決策

5. 數位媒體與

樂)。 3、綜合活動：成果發表與課程總結 ● 帶學生前往「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」，參訪驻村藝術家工作室與當期展覽，其中特別請策展課程合作老師王懷遠老師介紹展出作品。 ● 五組策展小組播放各組紀錄片並進行口頭分享。 ● 和當地驻村藝術家交流 ● 教師總結整體課程學習歷程，回饋學生表現並收集回饋意見。	網絡掌握	
教學省思	在學生進行互評與發表回饋時，部分學生傾向以直接、主觀的語言表達批評意見，雖然誠實表達看法是重要的，但也顯示出對於「建設性回饋」的理解與實踐仍有進步空間。未來課程將更強化「欣賞與理解他人創作」的觀念，引導學生從創作脈絡出發，學會以尊重、具體且具建議性的語言進行對話。 此外，「時間管理」亦是學生在此課程中的一大挑戰。多數小組在前期討論與規劃階段投入大量時間，導致後期實作與佈展階段時間不足，需利用課外時間補足。這反映出學生在長期專案執行中的規劃與分工能力仍待培養。未來希望能在課程初期設計更明確的時程節點與進度自評機制，並搭配簡單的時間管理工具或引導，幫助學生養成有效安排工作與負責執行的能力。	
學生回饋	(請至少提供 5 則) 歷經半年策展課程，改變、影響我的部分？ 「更深入思考展覽中作品如何以多元形式呈現(如光影、空間、觀眾參與等面向)，肯定藝術創作是能影響或改變觀眾對於某一社會議題與事件的認知，展覽不僅侷限於『白盒子』、『黑盒子』的空間。」 我覺我學到的最大收穫是？ 「我覺得我這學期學到的最大收穫，是『溝通與合作的重要』。從一開始的構圖討論、到實際動手彩繪，我學會怎麼傾聽別人的意見，也學會表達自己的想法。也學會了如何面對與接受負面評價。一開始看到別人較直接的回饋時，心裡雖然有點受挫。但這些也讓我看到自己還可以進步的地方！」 「媒材的使用，和在現有的場地內怎麼和作品融在一起。」 我覺自己的展覽和其他組的異、同是？ 「我們這組所選的空間和其他組最大的差異在於場地的限制，游泳池是經常被使用的公共空間，因此我們能利用的部分只能像窗戶和玻璃門等立體的部分延伸，我們只能從限制中發想作品的表現形式。和其他組相同的部分則是，我們都有把展覽的重心聚焦在觀眾的性質、以及如何配合展覽場地。」 「不一樣的地方是我們有和小朋友實際互動合作。設計了能讓小朋友參與的地板彩繪，更有互動性！相同的地方是，每一組都很用心投入！」	

我覺自己的展覽和當代藝術館、龍山寺文創基地的異、同是？

「當代藝術館 同：是一個密閉的空間，當代藝術館 異：他們會定期更會展覽，我們是這個時間段展完就沒了/龍山寺文創基地 同：利用現有的空間進行展覽，龍山寺文創基地 異：他們是開放式的。」

「我們與那些地方相同的點在與我們都並非人們傳統印象中只有畫作的藝術作品。我們與他們相異的地方在於我們是採用一個像是遊戲的形式，讓每個人都可以沉浸在這次的作品中。」

看完學長姊的回饋，我想和他們說？

「大部分給的負評我欣然接受也特別同意他們所提到的，畢竟是第一次策覽，以後也會吸取這些意見，小部分沒有給負評我知道是不想傷害到我們的心靈，也感謝每位有對我們展覽留下回饋的長姐，給的正面評價我也有看，給了我很多的鼓舞，建議的部分有些地方是我們表達的不夠完整清晰，而導致以為是沒做完這點我很抱歉，有些建議是真的對我未來的創作路上有很多的幫助，再次感謝各位有給與回饋的長姐們。」

給學弟妹的一句話是？

「時間要分配好，不然你們會後悔。」

「就照著自己和組員的想法一直做下去，卡住的就要趕快找老師求救。」

「要能學會接納負評並改正，不要太沉溺在稱讚所帶來的雙面刃，做人處事要有彈性，能溫和解決就不要暴力衝突留下後悔與遺憾，最後希望你們的策展能順利。」

（照片 6-10 張加說明，每張 1920*1080 像素以上，並另提供原始 jpg 檔）

影像紀錄

小組一展覽名稱：「光洩池畔」（製作過程）

地點：永平高中游泳池（校內組）

小組一展覽名稱：「光洩池畔」
地點：永平高中游泳池（校內組）

小組二展覽名稱：「自嶼」
地點：永平高中生態池（校內組）

小組二展覽名稱：「自嶼」
地點：永平高中生態池（校內組）

小組三展覽名稱：「昨日未醒」（製作過程）
地點：永平高中圖書館 B1 藝術鑑賞教室（校內組）

小組三展覽名稱：「昨日未醒」（製作過程）
地點：永平高中圖書館 B1 藝術鑑賞教室（校內組）

小組三展覽名稱：「昨日未醒」
地點：永平高中圖書館 B1 藝術鑑賞教室（校內組）

小組四展覽名稱：「靈籤絮語」（製作過程）

地點：永平保福宮（校外組）

小組四展覽名稱：「靈籤絮語」

地點：永平保福宮（校外組）

小組四展覽名稱：「童夢花園」

地點：永平仁愛公共托育中心前羽球場（校外組）

小組四展覽名稱：「童夢花園」

地點：永平仁愛公共托育中心前羽球場（校外組）

其他對於
本計畫之建議

無