

「城市，再生。」富邦藝術基金會&松山高中

藝術家駐校計畫課程教案

一、教學方案動機

源自富邦藝術基金會的「藝術大使—傳溫計畫」。2004年開始，富邦藝術基金會創立了「藝術大使—傳溫計畫」，讓一群不設地基、可移動式的公共藝術作品，巡迴展演在城市與鄉村各地之間。2014年9月，藝術大使《讓我們今天就擁抱吧！》進駐松山高中。爾後，作品也將於歲末年初，陸續巡展至臺南黎明高中及新北金山高中，完成一趟藝術傳溫之旅。同時也希望透過傳溫小卡的書寫和傳遞，串聯起各校之間的溫度和情感。藝術大使在松山高中的展示期間，基金會也邀請到藝術家蔡潔莘進駐校園，帶領26位特色課程班的同學，完成集體創作——「城市，再生。」希望藉此計劃，開拓未來更多藝術作品進駐校園，並由藝術家教師與校園的師生合作，共同創作多元作品的可能性。

二、課程設計理念

本案以藝術家蔡潔莘的作品《讓我們今天就擁抱吧！》為作品引導出發，透過無牆美術館的展示，讓學生觀察城市空間、思考公共藝術與人們的關係，並建立彼此對話的關聯性，進而設計出屬於自己的城市或建築樣態。藝術家蔡潔莘的作品多以環保素材進行創作，駐校課程設計亦朝此方向進行規畫，加強巡迴作品與課程的連結度。在課程綱要設計上有四大重點：

1. 當代藝術與生活場域的對話
2. 媒材特質的思考與應用
3. 個人與團體的創意訓練
4. 作品實踐：藝術與空間的對話

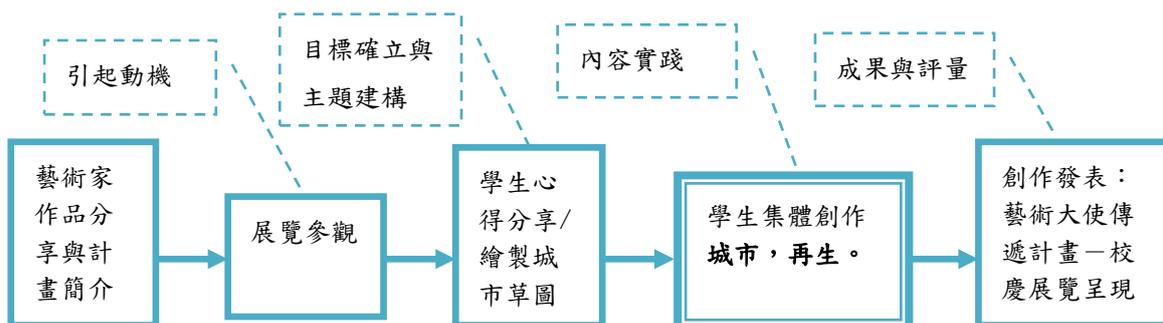
在課程集體創作的藝術實踐上，小尺寸的《讓我們今天就擁抱吧！》素坯，成為建築整體空間裡的公共藝術，學生可藉由公共藝術作品的設置，思考建築與空間關係，當作城市規劃的一部份。利用燈光散發溫暖的元素，在建築物裡加上燈光，提升作品的精彩度，予人溫暖的感受。將帶有抽象概念的「擁抱」這個動作化為觀賞者實際可以感受到的光線溫度，傳遞溫暖與光明。點燈的動作，如同替城市加溫，使整件作品看起來更貼近人心。

三、「城市，再生。」教案活動設計

單元名稱	城市，再生—學生集體創作	教學時間	120 分鐘 x 8(週)
授課教師	駐校藝術家 蔡潔莘	教學對象	二年級特色課程學生
偕同教師	松山高中美術老師 廖吟軒	人數	26 人
教學方法	設計教學法、講述法、問題解決教學法、分組合作學習法		
教學資源	1. 電腦、單槍投影設備、網路資料、藝術作品範例圖片。 2. 使用媒材：紙箱、紙盒、報紙、壓克力顏料、水泥漆、白膠、燈泡、電線、木板、各種回收利用資源…等。【品項細目如附錄】		
教學目標	單元目標	具體目標	
	<p>1.透過藝術家簡報分享，對無牆美術館與公共藝術有基礎認知。</p> <p>2.從展覽參觀經驗與心得發表中找出創作主題與目標。</p> <p>3.熟悉媒材特性與創作技法。</p> <p>4.完成個人房屋設計草圖，具備實際搭建建物結構的能力。</p> <p>5.為作品增設燈光，具備基礎電路原理知識及學習牽線技巧。</p> <p>6.以團體合作方式發展小組城市社區主題，並瞭解如何運用空間加入公共藝術作品。</p>	<p>1-1 能明白描述本課程計劃重點。</p> <p>2-1 能確切傳達觀後感與心得。</p> <p>2-2 說明創作目標與城市草圖概念。</p> <p>3-1 能了解主題與媒材的關聯性。</p> <p>3-2 透過紙漿創作成品的實體觸摸，認知紙材的特色和延展性。</p> <p>4-1 個人房屋草圖繪製完成，能瞭解紙盒與紙材等元素的創作運用。</p> <p>4-2 能將設計草圖中的房屋，具體形塑成紙盒建構成的建築物。</p> <p>4-3 熟悉紙材與其他素材（包含顏料上色）聯合運用的方法。</p> <p>5-1 能瞭解基礎電路與牽線方法。</p> <p>5-2 能擁有燈座與線路架設的製作能力。</p> <p>6-1 能融合不同建物，凸顯集體創作所構成的社區空間，呈現小組主題。</p> <p>6-2 能說明公共藝術加入城市建築的空間關係與文化意涵。</p>	
融入議題	當代藝術與生活場域、公共空間、環境教育、視覺文化藝術教育		

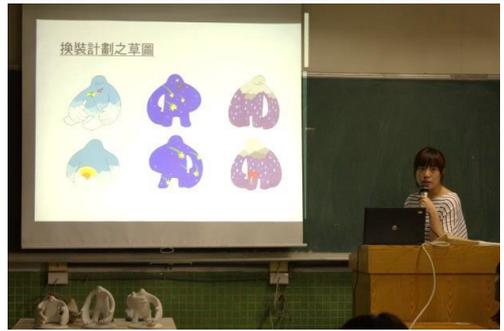
核心素養	本案的藝術課程內容規劃與設計，亦符合十二年國教課綱目標之核心素養面向中的多重項目。學生透過整合性的學習與運用，達成藝術融入生活的教學實踐與集體創作成果。 自主行動面向： A2 系統思考與解決問題， A3 規劃執行與創新應變 溝通互動面向： B1 符號運用與溝通表達 社會參與面向： C1 道德實踐與公民意識， C2 人際關係與團隊合作		
課程主題	駐校課程以「再生城市新生命」為發想概念，利用回收的素材進行創作，實踐環保行動，也勾勒出學生對於城市的無限想像，企圖破除學生對於城市樣貌理所當然的慣性思考，以「如果我是城市規劃師，我可以如何設計所居住的城市？」為思考，建立學生對於環境有感，並在過程中思考藝術和生活、社區、城市間的相互關連。		
教學時間分配	節次	日期	課程重點
	-	09/05(五) 08:00-09:00	高二週會：藝術家駐校計畫簡介與分享
	1-2	09/12(五) 14:00-16:00	特色課程班學生參觀「無牆美術館」式展覽
	3-4	09/19(五) 14:00-16:00	「無牆美術館」式看展心得分享，城市草圖發想
	5-6	09/26(五) 14:00-16:00	藝術家進駐課程 1-作品引導與草圖繪製
	7-8	10/03(五) 14:00-16:00	藝術家進駐課程 2-房屋造型設計
	9-10	10/17(五) 14:00-16:00	藝術家進駐課程 3-房屋組裝與道路規劃
	11-12	10/24(五) 14:00-16:00	藝術家進駐課程 4-表貼報紙、燈泡裝設
	13-14	10/31(五) 14:00-16:00	藝術家進駐課程 5-作品上色
	15-16	11/07(五) 14:00-16:00	藝術家進駐課程 6-作品組裝
	-	11/08(六) 09:00-12:00	校慶：駐校課程成果展
教學評量	1.學習態度與秩序 15% 2.參與討論與表達能力 15% 3.作品的表現力與創造力 50% 4.團隊合作與校慶成果展呈現 20%		

四、教學方案流程圖

五、「城市，再生。」教案內容

教學目標	時間	教學活動
駐校課程規劃一 課綱設計 1/6		1) 當代藝術與生活場域的對話： 透過無牆美術館的展覽參觀與作品導覽活動，觀察藝術與公共空間對話的可能性，激發同學對於再生社區與城市的想像。
1-1	09/12(五) 120 分鐘	第一週 ▲ 引起動機 學生參觀「無牆美術館」式展覽，由基金會安排導覽志工解說 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>
2-1	09/19(五)	第二週 ▲ 心得分享 1. 學生於課堂上分享「無牆美術館」式展覽觀展心得 2. 藉由觀展經驗中印象深刻的元素，豐富後續創作內容的可能性。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>
駐校課程規劃一 課綱設計 2/6		2) 媒材思考： 鼓勵環保概念，以生活回收素材為思考，讓同學認識環保材(本案以紙為主要嘗試)的特色，並測試材料的延展性。
教學目標 3-1 3-2	09/26(五)) 60 分鐘	第三週 ▲ 進入課程： 教師講述主題／認識媒材／草圖繪製 駐校藝術家蔡潔莘自我介紹與課程引導。

介紹校內展出作品《讓我們今天就擁抱吧！》並說明作品換裝計劃草圖，介紹本學期駐校課程規劃內容。

▲目標確立與主題建構

◎課程引導範例：

60 分鐘

(紙箱城市)

(馬鈴薯城市)

(方糖城市)

(沙雕城堡)

1. 從網路圖片作為教材的作品範例，引導學生思考與討論以「紙材」可以創造何種城市面貌？
2. 學生透過實體觸摸紙漿創作成品，以認識各種紙材的特色與延展性。

駐校課程規劃— 課綱設計 3/6		3) 個人創意訓練： 啟發個體的創意思維，鼓勵學生利用現有的回收材料，設計個人的創意房屋造型。
教學 目標 4-1 4-2	10/03(五) 120 分鐘	<p>第四週</p> <p>▲ 內容實踐 I</p> <p>房屋造型設計</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師以自己製作的房屋樣品，講解造型設計與結構組合，並鼓勵學生添加窗戶、陽台、樓梯等裝飾，讓作品更豐富。 2. 示範如何在紙盒表面貼上平整的紙膠帶，並教導學生運用小技巧讓方正的紙盒變成會轉彎的曲線造型。 <p>▲ 綜合討論</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 學生藉由展示彼此的設計草圖，決定小組社區的設計主題和建築物樣貌。並由藝術家教師與學生共同討論小組社區設計與規劃方向。 4. 挑選好各式尺寸的紙箱，學生開始分頭打造自己的小房屋。 <p>學生各自的紙箱雛型完成後，再進行組裝與堆疊的測試。</p>
駐校課程規劃— 課綱設計 4/6		4) 團體創意訓練： 學習創造力中的溝通、協調和彼此學習。讓學生以小組為單位進行創作，共同激撞創意，群體規劃社區的主題和空間運用。
駐校課程規劃— 課綱設計 5/6		5) 藝術與空間的對話-I： 集結各組社區的創作成果，將視野拓展至整座城市的造鎮規劃，並將公共藝術作品的設置納入考量，透過公共空間與道路的討論，調整鄰近社區房屋的位置和居民生活及行走動線。
教學 目標 4-2	10/17(五)	<p>第五週</p> <p>▲ 內容實踐 II</p> <p>房屋組裝與道路規劃</p>

6-1

90 分鐘

1. 學生將各棟房屋排列組合，在社區中尋找最佳落腳處。
2. 運用簡單的幾何圖案，雕琢欄杆的外觀造型，提升房屋的精緻度。

30 分鐘

3. **【個別房屋造型】**學生設計出造型新穎的美術館，並依據光源的位置與效果，在紙箱的各個表面開設大大小小的窗戶。也有學生以觀星天文館的設計角度出發，將整棟建築物以鑽洞的方式呈現特殊的造型，並搭配光源設置，讓房屋的外觀看起來就像是一片星空。
4. **【整體城市規劃】**有的小組主題所創造的社區具備各種功能性的建築物及捷運站，將交通的便利性和整體規劃一併納入設計考量。

5. 藝術家助理阿標老師帶領全班同學討論各棟房屋位置的安排，一起規劃城市的道路和公共空間。

駐校課程規劃—
課綱設計 6/6

6) 藝術與空間的對話-2：討論光線，對於空間的影像，並教導同學基礎的電路原理及牽線技巧，為作品增設燈光效果。

教學
目標
5-1
5-2

10/24(五)

第六週

▲內容實踐 III

表貼報紙，燈泡及電路裝設

60 分鐘

1. 教學示範：將報紙塗上自行調製好的白膠水，示範如何使用小面積的報紙，覆蓋在房屋表面加強結構。
2. 指導學生如何將報紙黏得平整又服貼，讓大房屋也能很堅固。
3. 小組學員分工合作，迅速將整棟建築物的表面覆蓋上報紙。

4. 教師示範：如何用燈光營造出房屋的不同效果。

	60 分鐘	<p>5. 藝術家助手阿標老師透過簡易的電路原理講解，示範燈泡與燈座的組裝，讓學生自行設計並測試房屋的光源。</p>
--	-------	---

<p>教學 目標 4-3</p>	<p>10/27-10/ 31(五) 120-240</p>	<p>第七週 ▲內容實踐 IV 房屋作品上色</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 準備校慶成果展示作品，學生利用午休及課餘時間到教室加工製作。 2. 造型紙箱塗上壓克力顏料之後，每棟房屋瞬間變得五彩繽紛。鮮艷的色彩，讓作品更加活潑且富有生命力。 <ol style="list-style-type: none"> 3. 認真投入上色階段的學生，也為作品增添了創作的溫度。
--------------------------	---	--

<p>教學目標</p> <p>6-1</p> <p>6-2</p>	<p>11/07(五)</p> <p>120 分鐘</p>	<p>第八週</p> <p>▲成果與評量</p> <p>作品組裝、展覽佈置與作品展示</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學生穿上藝術家用報紙做的「圍兜」，在作品底板上盡情揮灑顏料。 2. 六組學員各自將社區的背景著色完畢，組合成一個充滿活力的迷你城市。 3. 藝術家教師和學生一起將三件《讓我們今天就擁抱吧！》素坯加入展覽作品中，讓同學在規畫城市空間的同時，也將公共藝術作品的設置納入考量。 <ol style="list-style-type: none"> 4. 教師帶領學生一起佈置展覽作品，根據每棟房屋的燈光透視效果呈現，再次調整房屋窗戶開設的數量和位置。 5. 完成教學內容實踐與評量的最後階段。
	<p>11/8(六)</p>	<p>▲具體成果呈現</p> <p>藝術大使—傳溫計畫</p> <p>松山高中校慶成果展—集體創作「城市，再生。」</p> <p>◎駐校藝術家：蔡潔莘</p> <p>◎指導老師：廖吟軒</p> <p>◎創作同學：松山高中特色課程「帶著色彩去旅行」，共 26 位同學。 朱凱琪、張佳婷、黃淳郁、林宏臻、徐堇謙、鍾瑀慈、王玟予、林如意、楊凱評、周芷茵、張絮瑜、鍾晴如、羅岩卉、王詩嘉、劉于慈、廖靖寧、陳姿霖、陳律錡、佘秀瑋、蔡孟珊、吳品萱、莊蕙瑜、林熙凝、黃格格、鄭佩宜、劉佳靚。</p>

◎展覽簡介：

作品以「再生城市新生命」為發想概念，利用回收的素材進行創作，勾勒出學生對於城市的無限想像。為期八週的課程規劃，從參觀「粉樂町—臺北東區當代藝術展」開始，經由駐校藝術家蔡潔莘和美術老師廖吟軒的合作，指導學生繪製房屋與城市的草圖，並利用各種尺寸和造型的紙類素材，再以分組的方式進行塑形與裝飾。

作品內容從私人住宅、美術館、空中花園、遊樂園、道路景觀等規劃，到公共場域與藝術品的設置，展現學生的巧思與創意。房屋雛型完成後，再以表貼報紙的方式，加強建築的基底結構。製作過程中，小組學員就像體驗房屋建造的施作工程般，將紙箱表面刷上層層報紙和白膠，經過重疊覆蓋的程序，宛若一磚一瓦地打造出獨具特色的建築造型。最後以「色彩」和「燈光」妝點，將各個區域的角落一點點亮，同時也為這座迷你城市注入了豐沛的生命力。

◎校慶成果展覽現場作品呈現。

【附錄】：課程材料準備細目

品項	數量	備註
白報紙	8 張	城市藍圖+草稿用(A1)
圖畫紙	8 張	全開
鉛筆		學生自備
紙箱	20-30 個	大大小小，富邦、老師、同學協助蒐集
三分木板	一片	4x8 板，一塊 80*60 公分(裁成六等分)
美工刀	各 10 把	大把、小把皆需要
切割墊	10 片	42x57cm
鐵尺	16 把	30cmx10、60cmx6
紙膠帶	20 捆	2cm 寬
白膠	2 包	3 公斤一包裝
報紙	大量	
水桶	1	
水盆	6	
壓克力顏料	6 罐	紅、黑、黃、綠、藍、紫色
水泥漆	1 桶	白色一加侖
油漆刷	40 把	4 英吋 10 把，1 英吋 30 把
水彩筆	各 10 支	20 號平筆、16 號原筆
抹布	15 條	
燈泡	20 個	大燈泡 13W，小燈泡 5W
燈座	20 個	
電線	一網	
擁抱白色素坯	3 個	《讓我們今天就擁抱吧!》作品等比例縮小翻模製作之白色素坯，高約 20 公分，底部有藝術家簽名。(共三款，如下圖)

