

畫 外

OUT
FRAME

月訊 No.027

指導單位 | 嘉義市政府
嘉義市政府文化局
發行單位 | 嘉義市立美術館
地址 | 600002 嘉義市西區廣寧街101號
電話 | (05)227-0016
信箱 | art@ems.chiayi.gov.tw
企劃製作 | 沃時文化有限公司
美術設計 | 理式意象設計有限公司
印刷 | 崑威彩藝有限公司
出版日期 | 2022年3月

嘉義市立美術館
CHIAYI ART MUSEUM

▲ 教育組學員以「畫都」嘉義為發想，介紹嘉義藝術家。

▲ 休閒組學員製作的「夜宿美術館」帳篷。

◀ 空間設計課介紹空間與人體之間的關係，可利用身體尺度衡量空間尺度，於課堂中讓學員親自測量雙手打開、雙腳打開的距離，藉此丈量桌子寬度、教室空間長度等距離。

成為美術館員

—「我家旁邊就是美術館」
兒童策展工作坊

文 | 陳含瑜 · 圖片提供 | 均勻製作

假日的親子活動除了踏青、逛街、遊樂場，也可能是美術館、博物館、藝文空間嗎？嘉美館於去年11月下旬舉辦「我家旁邊就是美術館」兒童策展工作坊，由均勻製作協助執行，開放小學五年級至國中一年級的學生報名參加，讓他們從日常觀察出發，透過設計思考、動手操作的方法，學習解決問題與概念實踐。工作坊試著將美術館館員的工作日常，拆解成各項體驗任務，讓小朋友嘗試擔任館員、自己企畫展覽、培養其觀察與分析的能力，並且以團隊合作的方式實踐、布展，最後擔任導覽員，為自己的展覽導覽，練習將想法以創意的方式表達，與觀眾互動。

為什麼要有美術館？

在工作坊正式開始之前，均勻製作先請家長帶小朋友參觀美術館、填寫行前看展學習單。在工作坊的第一天，大家一起回顧學習單的內容，以提問互動的方式，帶領小朋友思考美術館的工作職務、空間功能、展覽與活動，嘗試回答「為什麼要有美術館？」這些提問對應美術館的四大功能——典藏、展覽、教育與休閒，美術館內部也是以其相應的功能設立各單位。為了讓小朋友更理解美術館如何運作，工作坊也安排館員介紹自己的工作日常，讓小朋友試著發表自己對於美術館的想像，這些想像也成為他們短暫轉職小小策展人的前奏。

在各組館員的實際說明後，工作坊講師以國內外美術館案例，詳細介紹美術館的四大功能，並讓小朋友分為四組，發想可行的企畫，並構思實踐方式、展示內容，以及試想看展觀眾可能的想法。展覽主題的概念發想、策展論述的表達是整個工作坊中最具挑戰的環節；在發散、聚焦、再發散與再聚焦的過程中，逐漸收斂出清晰的想法。展覽企畫也是實際製作一場展覽的過程中，需要反覆思考重要步驟。

在腦力激盪之後，第二週的工作坊進到親身體驗的現場，認識展場空間與平面視覺設計。在講師的帶領下參觀當時嘉美館的展覽「由林成森」，介紹展場動線，並由藝術家現身解說創作背後的脈絡。此外，為能讓小朋友更加理解策展的實務工作，由空間設計講師彭裕奎從測量身體尺度，帶領小朋友認識身體與空間的相互關係，了解展品擺設的位置，並進而規劃觀眾觀看的視角與動線。平面設計講師徐世賢教導基本色彩、字體、物體等海報設計，並透過主視覺排版傳遞展覽的重要資訊，引導各小組學員設計出符合自己展覽的主視覺。

工作坊第三週，根據先前的課程與體驗，老師與各小組進行討論，並進入展場進行實際布展。展覽使用紙箱堆疊的方式，方便小朋友簡單快速地區分空間、製作展示牆面，並親自動手參與。最後，各組的組員練習如何有條理地說明各自展區的內容及創作理念，嘗試擔任導覽員。

▲ 休閒組學員製作的「嘉美館大富翁」。

小小美術館員與嘉義特有種

最終，兒童策展工作坊以「嘉義特有種」為展覽主題，分為四組各自延伸。典藏組的小朋友關注嘉義的生態與人文特色，以典藏諸羅樹蛙、阿里山檜木、鄒族文化為題。教育組則以「畫都」嘉義為發想，介紹嘉義的藝術家席德進、林玉山、吳鈺棟、詹龍，並設計「紙上密室逃脫」學習單。展示組則以投票互動的方式，向觀眾介紹美術館典藏作品的展示。休閒組的同學想出多種企畫，像是夜宿美術館、製作美術館冒險桌遊、為美術館的咖啡廳設計菜單等，以數件色彩繽紛的帳篷呈現夜宿美術館可能的魔幻時刻與空間。

除了兒童策展工作坊之外，同時也舉辦了以大人為參與對象的藝術教育工作坊，探討兒童在博物館、美術館的學習經驗，並且想像未來展覽作為啟發觀眾的路徑，分享為兒童創造更多元的博物館經驗。此外，也邀請國外講者分享大型計畫合作的工作方法，為未來的展覽與藝術教育，拓展更多元的想像。

▼ 小小導覽員為觀眾及美術館員們進行展覽解說。

▲ 休閒組學員製作的「夜宿美術館」帳篷。

◀ 空間設計課介紹空間與人體之間的關係，可利用身體尺度衡量空間尺度，於課堂中讓學員親自測量雙手打開、雙腳打開的距離，藉此丈量桌子寬度、教室空間長度等距離。

和我一起想像未來的參觀者

● 採訪整理 — 胡忻儀（均勻製作）
受訪 — 胡忻儀（均勻製作）

— 訪談均勻製作總監胡忻儀

本次協助嘉美館兒童策展工作坊的均勻製作，在此之前已有多次執行經驗，他們在每次企劃與執行方法中微調，嘗試磨出一套工作坊的方法學。從二〇一九年「娛樂時代」紙上策展實驗，到二〇二〇年「大展身手」系列工作坊，逐步實踐兒童策展工作坊的理念，讓小朋友全面認識展覽製作。

「大展身手」的第一場與天母 Lucas & Friends 合作「聽！聲音也是藝術」，帶小朋友參訪藝術家工作室，討論對聲音藝術的想像，因為學員大多沒有看展習慣，因而有點難進入課程，所以之後每場活動，團隊會帶學員們實際看展，使他們對自己即將要做的展覽有所想像。第二場在華山 1914 文創園區的「你好！華先生」工作坊，以華山的過去、現在和未來為基礎，討論華山的特色，向觀眾介紹華山文史，此時，工作坊的架構也更為具體。

這兩次的實務執行，都是依照展覽製作的角色，分成企劃、平面、空間設計組，布展和導覽由大家共同參與。然而，對小朋友而言，相較於想企劃和撰寫策論述，他們比較喜歡繪製或動手實作，所以參加平面設計和空間設計組的人很多，但策展組的人卻很少。團隊認真思考過後，重新梳理過程與工作坊的意義，決定改變做法。

「大展身手」的第一場與天母 Lucas & Friends 合作「聽！聲音也是藝術」，帶小朋友參訪藝術家工作室，討論對聲音藝術的想像，因為學員大多沒有看展習慣，因而有點難進入課程，所以之後每場活動，團隊會帶學員們實際看展，使他們對自己即將要做的展覽有所想像。第二場在華山 1914 文創園區的「你好！華先生」工作坊，以華山的過去、現在和未來為基礎，討論華山的特色，向觀眾介紹華山文史，此時，工作坊的架構也更為具體。

策畫新視野：歡迎來我的展覽參觀

兒童策展工作坊的目的在於，希望小朋友認識展覽是怎麼制作出來、看見展覽的不同面向，以及這些面向如何表達給觀眾。因此，分組過程不專精在其中特定的工作項目，而是改採主題企劃式的分組。每組各自討論出自己的企劃、主視覺、展覽呈現，再彼此分工，最後把大

家做的內容組合成整件作品，讓所有人都有機會在展覽的製作中參與討論。

團隊的第三場工作坊，國家人權博物館「歡迎來到兒童權利動物園」將兒童四大權利「發展權」、「參與權」、「生存權」與「受保護權」，分別對應海豚、貓、北極熊和石虎四種動物，將較為抽象的人權概念具象化。以「受保護權」為例，他們上網搜尋印度童婚的議題，對應石虎來發展故事，最終以互動的方法呈現，並向觀眾導覽。而在嘉美館的案例中，則是以美術館的四大功能作為分組主題。

展覽識讀力：從日常走到未來

均勻製作作為展覽製作的專門執行團隊，經常與各類場館合作。因此，策展工作坊也汲取自身工作經驗，歸納出展覽製作流程，再依不同場次的主題，規劃適合的教案。試著讓小朋友了解策展的核心概念——那些你覺得感興趣的事物，可以透過好奇心去研究、分析、分類，你可能就可以做出一個小小展覽。然而，這個展覽無法獨立完成，還需要其他夥伴的協助。

忻儀提到其實小朋友想的常常與大人不同。例如他們其實並不特別喜歡大人想像中很可愛的東西，他們喜歡的甚至

可能是有一點古怪的。以嘉美館為例，畫主視覺設計時，有人畫出有點恐怖的鬼屋和摩天輪，也有上過西方藝術史的小朋友，畫出梵谷的星空。他們有自己對美術館的想像跟期待。只有小朋友才知道在這個主題之下，小朋友想看什麼，這是身為大人的策展者很難憑空設想的。

此一系列策展工作坊，持續推廣「展覽識讀」的要因，正是在思索未來世代的參觀者，了解他們對展覽的想像與需求。美術館面對的是未來二、三十年的觀眾，如果小朋友不知道如何在美術館裡看展，或總是只能在兒童遊戲區玩耍，那他們未來如何可能成為觀眾？在觀眾研究中認為，如果小朋友每次去博物館都是因為校外教學，那他長大後就不會自發性地去美術館／博物館。如果是跟著家長一起去，那參觀美術館／博物館就可能成為他們的日常，長大以後也會想去美術館／博物館約會，或帶自己的小孩一起去，如此一來，參觀的習慣才會被延續。均勻製作希望未來這樣的策展工作坊能延續下去，持續透過不同的跨領域主題，活用實務經驗累積的工作坊方法，與小朋友一起探索這些對未來觀展的想像與提問。

▲ 「我家旁邊就是美術館」工作坊成果展現場一隅。

▼ 在嘉美館「我家旁邊就是美術館」工作坊中，學員以梵谷的星空做為主視覺想像。

▲ 國家人權博物館「歡迎來到兒童權利動物園」工作坊空間設計課。

▼ 國家人權博物館「歡迎來到兒童權利動物園」工作坊，以不同的動物角色代表兒童權利。