

公共藝術——圍牆篇

陳玫蓁 / 台南縣民德國中教師

壹、課程說明

一、設計理念與課程目標

牆常常是一個場域中，背負最多人文歷史痕跡的物件，無論由裡而外，或者是由外窺裡，它都或多或少夾帶著切割環境屬性、積累文化故事或阻隔思想進出的功能。

近年來開始有了與環境共生的美化觀念之後，少數學校開始將社區環境的改造融入學校本位課程，台南市民德國中則具體在如此訴求之下，讓藝術與人文領域教師與學生陸續對學校四周的圍牆內外，投入思維與重新設計。透過這個課程，讓學生在資料蒐集及圍牆定義的琢磨下，能夠更敏銳的觀察校園內外環境，進而深入了解過去功能取向到當代複合媒材的公共藝術中，牆作了多少的變化，並實地讓學生尋找校園環境內外，能使他們發揮創意的牆面或空間，進行改造設計，日後也能在條件許可下，陸續實現他們的創意。

二、教學對象：國中二年級學生（八年級）

三、教學時數：270分鐘（共6節）

四、教學領域或科目：藝術與人文——視覺藝術

教學活動 1			
子題 1	圍牆物語	相關主題	牆的功能與定義
教學目標	1.瞭解辭典上牆的定義。 2.認識歷史上重要的牆的故事。 3.認識牆在材質及功用上的演變過程。		

教學時間	45分鐘		
先備知識	已透過學習單，對生活四周的牆，有形無形的牆，作聯想與記錄。		
學科相關能力指標	1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。 2-4-6 辨識及描述各種藝術品的內容、形式與媒體的特性。		
資訊相關設備	電腦、單槍投影機、網路、簡報軟體		
評量方式	學習單1評量及課堂提問與發表意見		
準備活動	1、教師： （1）製作學習單1 （2）蒐集有關牆的文章與圖片等相關資料 （3）準備教學簡報 2、學生： （1）要求事先上網搜尋牆的相關資料，並完成學習單1作業。		
單元目標	具體目標	時間分配	
1. 引起學習動機：提問牆的聯想，激發想像力。 2. 播放介紹牆的定義及功能簡報。並透過中國萬里長城與柏林圍牆的網路資料，導入牆在歷史事件中的重大功能。 3. 從牆的功能介紹各種形式的牆。 4. 依順序從牆的材質，介紹牆的時代演變（簡報）。	1-1 說出牆的聯想分享各種創意 2-1 認識牆的定義與功能 2-2 了解中國萬里長城的歷史意義 2-3 了解德國柏林圍牆的歷史故事 3-1 從牆的功能認識各種形式的牆 3-2 能明白並舉例說出無形的心牆 4-1 知道最早期牆的幾種固定材質及其被選擇的原因 4-2 知道牆的功能取向及漸被環境美化需求而改變的趨勢 4-3 能說出各種現代圍牆所更新的材質與建築觀念	5分鐘 15分鐘 10分鐘 15分鐘	

教學活動 2			
子題 2	許我一個身分	相關主題	牆的面面觀
教學目標	1.從各種不同屬性的單位或機關的圍牆設計，發覺牆的豐富面貌。 2.引發牆的創意聯想，並蒐集更多圍牆的圖文資料。		

教學時間	45分鐘	
先備知識	已透過上一堂圍牆物語的課程，了解圍牆的生成與演變。	
學科相關能力指標	2-4-5 鑑賞各種自然物、人造物與藝術作品，分析其美感與文化特質。 2-4-6 辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。 2-4-7 感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。	
資訊相關設備	電腦、單槍投影機、網路、簡報軟體	
評量方式	課堂提問與發表意見	
準備活動	1、教師： (1) 蒐集各種不同屬性的單位或機關的圍牆設計相關資料 (2) 準備教學簡報 (3) 製作學習單 2 2、學生： (1) 回想上一堂課中，對圍牆的認識。	
單元目標	具體目標	時間分配
1. 勾起回憶，引導說出上一堂課對牆的認知	1-1 能說出牆的演變及功能	5分鐘
2. 利用圖片例子說明公園與住家等較休閒的牆（簡報）	2-1 能說出自己居住環境附近的公園與住家的圍牆有哪些特質 2-2 能被引導發現近年來住家的圍牆愈行增高及公家娛樂場所的圍牆漸漸矮化的現象 2-3 知道當創意缺乏專業知能時容易出現的錯誤（如台南市政府附設幼稚園的圍牆設計中出現符桿錯誤的音符等）	5分鐘
3. 利用圖片例子說明台南及恆春幾堵代表文化及印證歷史的牆（簡報）	3-1 能被引導並聯想出簡報中的牆可能或確實座落的位置 3-2 能判斷出牆面上的符號設計或造型屬於哪些宗教或文化象徵 3-3 知道各種牆面記錄及保留文化的偉大之處	6分鐘
4. 利用圖片例子比較公家單位與營利事業的牆面設計，並說明各牆面設計的	4-1 能判斷出不同牆面設計屬於何種營利性質或單位	8分鐘

單元目標	具體目標	時間分配
訴求到達與否及專業知能是否足夠（簡報）	4-2 能提出對牆面設計的材質色彩等的喜好	10分鐘
5.介紹以牆壁塗鴉而出名的藝術家，利用圖片討論幾種牆壁塗鴉及留言的優缺點（簡報）	4-3 知道具備某一種身分或性質而建的牆面，設計者在符號及材質等的取向上應更加小心。	
6.利用圖片介紹幾所幼稚園國小國中不同的學校的牆面特色（簡報）	5-1 知道紐約地鐵藝術家巴斯奇亞的生平與作品	
7.交代學生課後分組蒐集各類圍牆設計的資料	5-2 能提出對牆壁塗鴉及嬉哈風的看法，並說出其優缺點與贊成與否。	6分鐘
	5-3 能從中發現當代台灣青少年次文化（如嬉哈風等）與社會特殊文化現象（如外籍新娘、色情廣告、臨時工等）	
	6-1 能發現幼稚園到國中學校的牆面設計異同（如色彩的強烈到柔和、構圖的活潑到含蓄、媒材的融入等）	5分鐘
	6-2 能將簡報蒐集的學校與自己就讀的學校環境作比較	
	7-1 能分成各組並找出主題進而分工蒐集資料	

教學活動 3			
子題 3	籬笆上的春天	相關主題	與環境共生
教學目標	1. 以小組互助方式，利用相機與網路科技，蒐集資料、分析資料、組織資料，並以簡單的呈現方式（如作成簡報張貼於黑板），分享成果。 2. 從各種地點及空間認識現代牆與環境共生共榮的概念		
教學時間	90分鐘		
先備知識	已透過上一堂許我一個身分的課程，了解圍牆的各種類型及創意		
學科相關能力指標	2-4-8 運用資訊科技，蒐集中外藝術資料，了解當代藝術生活趨勢，增廣對藝術文化的認知範圍		
資訊相關設備	電腦、單槍投影機、簡報軟體		

評量方式	學習單 2評量及口頭報告		
準備活動	1、教師： （1）蒐集有關牆的文章與圖片等相關資料 （2）準備教學簡報 （2）繪製學校四周內外平面圖 2、學生： （1）已透過學習單 2，對各組的圍牆主題，作蒐集資料及整理的工作 （2）練習如何口述介紹各組的蒐集成果		
單元目標		具體目標	時間分配
1. 各組代表上台簡短報告蒐集的圖片和學習單心得		1-1 能清晰報告蒐集資料的方向來源及各圖片特色	45分鐘
2. 補充學生報告的不充足處		2-1 能補充資料中缺失的部分或提出與老師相反的意見	5分鐘
3. 說明公共藝術與環境共生的概念（簡報）		3-1 了解公共藝術的定義	5分鐘
4. 分類出與環境共生的圍牆的三個方向並說明之（簡報）		3-2 明白公共藝術與環境共生的概念	5分鐘
5. 以成功大學圍牆為例說明空間改造及與環境共生（簡報）		4-1 明白與環境共生的圍牆的三個方向	5分鐘
6. 以民德國中停車場走道為例說明媒材複合及與環境共生（簡報）		5-1 知道成功大學大學城的概念及其圍牆的設計及改造過程	10分鐘
		6-1 知道民德國中陸續在校園及社區中努力推展的環境共生理念	10分鐘
		6-2 知道民德國中停車場走道的彩繪與嵌飾媒材的創意	
		6-3 知道牆面彩繪圖案構想來自美國藝術家凱斯哈林，並明白其創作理念。	
7. 以民德國中西側圍牆與輔導室牆面為例說明彩繪融入及與環境共生（簡報）		7-1 知道民德國中西側圍牆設計過程及其與社區環境融入的方式	5分鐘
		7-2 知道民德國中輔導室牆面設計過程及學生針對學校處室性質美化校園的過程	
8. 最後以台南市都市計畫局削弱公共環境的牆來說明近年來環境共融及空間化整的新概念（簡報）		8-1 知道台南都計局融通公共環境和削弱牆及障礙的優缺點	5分鐘

教學活動 4			
子題 3	校園景觀大作戰	相關主題	民德校園圍牆設計
教學目標	1. 以校園中的實地導覽觀察與填寫學習單，感受校園景緻，並提出感受較強的幾個點，發表意見並進行改造計畫。 2. 以小組互助討論方式，利用相機與素描草稿，蒐集資料、分析資料，並完成草圖設計，最後與各組分享成果。		
教學時間	90分鐘		
先備知識	已透過上一堂籬芭上的春天的課程及各組同學資料，了解圍牆的分類重生方式及圍牆設計的各種考量		
學科相關能力指標	3-4-9 於日常生活中養成藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。 3-4-10 透過有計劃的集體創作與展演活動，表現自動、合作、尊重、秩序、溝通、協調的團隊精神與態度。		
資訊相關設備	數位相機		
評量方式	學習單評量及草圖設計評量		
準備活動	1、教師： (1) 準備學校平面圖與學習單 3 (2) 了解校園每一個角落的演變過程，能解說學校四周內外平面圖。 (3) 對學校的精神象徵、相關設計（如：校徽LOGO設計、基本用色、特殊造型或符號）能深入了解。 2、學生： (1) 學習單 3、設計草圖及寫景的用具 (2) 利用在校時間觀察校園四周		
單元目標		具體目標	時間分配
1. 在校園四週實地介紹學校每個角落的特質與小故事		1-1 知道學校內各個景點的生成歷史	20分鐘
2. 說明學校附近社區的建築方式、色彩呈現及環境性質		1-2 能對校園設計提出看法或評論	10分鐘
3. 輔助從寫生、觀察及相機取景中去找出一個學校內或外的牆面空間進行改造計畫		2-1 知道學校區域的社區性質	50分鐘
4. 各個場域的提出及討論		2-2 能說出社區的色彩取向或建築特色	10分鐘
		3-1 能從寫生、觀察及相機取景中找出一個學校的內外牆面進行改造計畫	
		4-1 能說明自己選取的點及改造理念	
		4-2 能互相討論並對自己或他人的作品提出看法	

相關資源	柏林圍牆的故事 http://www.epicbook.com/history/berlinstory.html 中國萬里長城 http://hk.geocities.com/chihistory2002/index4.html http://www.meet-greatwall.org/index.htm
教材、素材	學習單 1、學習單 2、學習單 3、學校平面圖、多媒體教學簡報

一、圍牆物語——牆的定義與功能

定義：

【辭典的解釋】作為隔間或防護的磚壁、板壁。

【牆的形與義】有形的與無形的、具像的與抽象的、功能性強的、與環境適切結合的…

功能：

切割功能

阻絕功能

保護功能

中國萬里長城
中國古代作為屏障
南北、保護漢族分
割區域作用的長城

德國柏林圍牆
1989年，柏林圍牆
倒塌，東西德統
一，一段阻絕的歷
史結束。

嘉義舊監獄

為了保護，也為了被保護所建立的監獄高牆

拒馬
臨時的屏障

尖銳抵抗的牆

電影《喜宴》

無形的心牆

世代交替、族群問題、兩
性之間…形成一座座無形
而沈重的牆。

二、牆的面面觀——許我一個身分

單純的牆：

堅固耐久且易取得的材質是過去功能取向的唯一要求…

後來的演變：

從材質的複合媒材到與環境共生的訴求

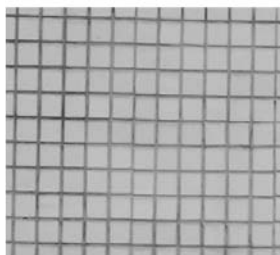
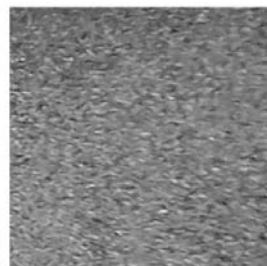
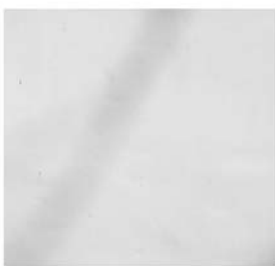
公園與住家的牆

印證歷史的牆與公家單位的牆

營利事業的牆

被迫代言的牆

學校的牆

單純的牆

以功能取向注重——堅固的材質

最原始的牆

後來的演變

後來的材質漸漸豐富了，從複合媒材到視覺美化與結合環境的概念。

有了內外穿透、鏤空的概念…

打破材質統一的傳統

有紀念價值的…

更多趣味創意及美的原理原則

圖案化、容易變換的牆越來越多

層次美與節奏效果
但也漸漸削弱了牆屏障保護
的功能性

公園與住家的牆

住宅區

台南市公園

嘉義射日塔公園

拒馬
臨時的屏障

台南市政府附屬幼稚園
找找看，這個圍牆設計有個小破綻

印證歷史的牆與公家單位的牆

台南安平古堡
一堵生生不息的牆…

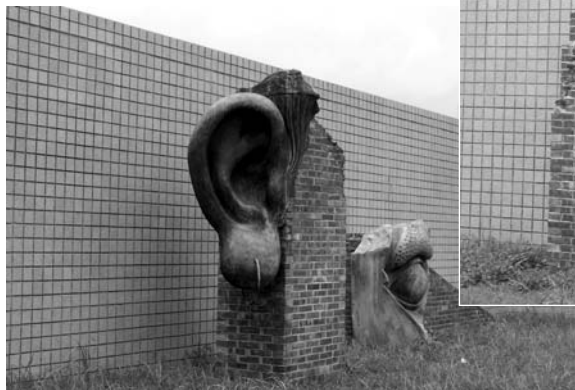
安平區砲台

位於台南市府前路上的公共藝術，
將劍獅等台南古老符號帶入裝置空間與牆面

砲台、紅磚牆、千里眼、順風耳等
都是台南古老文化的象徵

藉由造型與媒材的複合來表現牆也述
說著歷史故事

恆春古城

清光緒元年所建之恆春古城門、分東西南北四門，
部份保留仍算完整

嘉義市體育場

營利事業的牆

嘉義跳蚤市場

南投埔里酒廠

屏東山地門的石版牆

綠島沿海岸及港口所建的牆

被迫代言的牆

被允許與不被允許的彩繪…

有廣告性質的塗鴉

塗鴉

近年來受美國地鐵文化及Hip Hop風所影響的塗鴉

學校的牆

幼稚園

國小

台南市忠義國小

台南鎮海國小

台中市大同國小

嘉義市垂楊國小

嘉義市博愛國小

雲林縣斗六鎮西國小

台南市國中

嘉義市立北興國中

台東金針山附近的彩繪牆壁

福治教育園區

以樹爲牆，只防君子，不防小人

三、籬芭上的春天

與環境共生：

當我們與這環境發生關係，從各種地點及空間看見現代牆與環境共生共榮的概念。

實例：

空間改造：成功大學

媒材複合：民德國中停車場走道

彩繪融入：民德國中西側圍牆與輔導室

成大以「大學城」的形式建構校園

近年更逐漸打破校內各學院的
圍牆界限

結合光線與各類素材，創造出穿
透空間，融入環境的裝置之牆

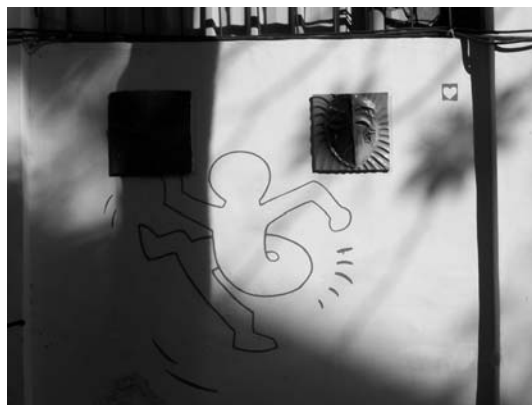

民德國中停車場走道

在白色牆面上將彩繪人形與陶
版鑲嵌作結合

活潑而連續的圖形給人行走的動感

民德國中西側圍牆

民德國中西側對面的大賣場

民德國中西側圍牆

目標：以圖像形式把校園願景帶入社區、美化環境

大幅度的流動線條，暗示著宇宙翱翔與虛空的意象，畫面中的拋物線暗示著星辰和宇宙的星團，畫面中的圓，則和美術班的LOGO相同，具調色盤與星團的多重意涵，單一色系則加強了單純形象的力量

圓圈是調色盤，中間一筆是畫筆，點了兩點剛好是三原色，這些點經抽象化後，也象徵彗星劃過，期待孩子們開創一個多彩的人生，而中間的空則是希望他們虛心學習。

彩繪過程

輔導室前的創意圖騰

台南市都市計畫局的新主張

從民國93年起台南市都計局陸續在中山公園等幾個公共環境提出圍牆削弱降低的計畫，強調空間之間互相的融入，消弭城市壓力和緊張。

學習單一

牆（Wall）的藝想世界

1. 請問一下…

什麼是「牆」？或是為什麼要有牆呢？

2. 再..請問一下…

動動你的小腦袋，發揮你的創造力吧！，你能想出哪些特殊的牆？

例如...女兒牆啦...防火牆啦...電視牆啦...

或是任何與牆相關的事物，

例如...無敵穿牆術啦...紅杏出牆啦...磚瓦...

3. 說說看…

有人說，築起一道心牆，你知道什麼是心牆嗎？

你的心中也有幾道心牆嗎？

學習單二

牆（Wall）的創意世界

1. 第（ ）組牆壁大蒐集主題：

2. 小組成員：

組長：

組員：

3. 說說看...

你們蒐集到哪些與牆有關的簡報資料或圖片，將它貼在以下學習單空白處，空間不足可再用其他A4的紙剪貼，並註明出處、蒐集者以及其特色。

學習單三

校園景觀大作戰

1. 你覺得學校外圍和校內景觀，有哪些你覺得可以發揮創意的地方？
2. 想一想，你覺得牆壁改造還可以用到哪些方法？（例如：複合哪一些媒材；穿洞鏤空後，可鑲嵌哪些媒材；或者改變牆壁四方形的刻板造型形成幾何圖形…）
3. 你覺得最適合民德國中的色系或色彩搭配有哪些？
4. 找出一個你認為需要改善的校園角落，提出你的改造構想，並以簡單的筆畫草圖描述之
...