

戀戀車站

以社區認同為主軸之藝術生活統整課程設計——以鐵路、車站與生活為例

傅斌暉 / 台北市東湖國中教師

蘇芳儀 / 台北縣雙城國小教師

馮淑芬 / 國立臺灣師範大學美術研究所碩士生

壹、課程說明

一、設計理念

社區認同的概念近年來不斷被重視和提倡，除了教育界呼籲建立學生對於自己生活社區的瞭解與歸屬感外，許多藝術家也透過各種藝術品或公共藝術的創作，來表達在地生活的回憶和情感，因此如何透過藝術教育，來建立學生的社區認同價值觀，一直是藝術教育的重要課題。

可以透過藝術來表達的在地生活經驗相當多，以台灣而言，鐵路一直是台灣建設與發展的功臣，也是大多數台灣居民的共同生活經驗與回憶，台灣處處有充滿歷史意義與藝術價值的火車站建築。隨著文化保存意識的抬頭，老火車站的文化價值不斷地被強調與重視，近年來更結合藝術活動，讓鐵道藝術成爲一股文化再生的新潮流。在這種種基礎之下，以鐵道文化的生活性與藝術性，做爲培養社區認同的媒介，自然成爲值得發展的藝術教學方案。

本課程以台灣鐵路與車站相關資料爲主要教學資源，採統整式、主題式課程，以國外社區公共藝術實例帶入，引起學習興趣，接著介紹老火車站與藝術文化、歷史、生活的關係，並進行老火車站的建築造型等美感欣賞，並以「社區取向的藝術教育」精神，讓學生親自向長輩與社區人士探詢鐵路與社區的關係，最後並以表現火車站與生活經驗的關係爲主題，所設計的公共藝術創作活動做爲結束。本課程以高雄火車站爲範例，做爲教學內容和藝術創作的背景，但同樣的課程精神與架構，仍可適用在台灣各個與鐵路緊緊相連的社區中。

二、教學對象：高中二年級與三年級學生

對象說明（學生起點行為）：

1. 許多臺灣民眾都有搭火車上下學或返鄉的經驗，每天早起趕到車站，等火車、擠火車，

觀察火車上形形色色的乘客，都是許多人的生活回憶。設定對象為高二以上的學生，原因便在於此階段的學生已有較多搭火車通勤的經驗，因此以鐵路為主題的藝術活動更能貼近學生的生活，引起學生的共鳴。

2. 此外也設定高二以上的學生，已經對「公共藝術」有基本的認識，因此可以直接以公共藝術為例，來瞭解社區取向的公共藝術創作，並實際練習設計公共藝術品。

三、主要教學概念

透過藝術創作，能夠表達鐵路對日常生活的影響，以及生活中有關鐵路的回憶，並進一步從鐵路的情感中，建立學生對於自己居住社區的理解與認同。

四、課程目標

1. 認識以社區交通經驗為主題的公共藝術創作，並瞭解其創作理念與精神；
2. 瞭解社區周遭的鐵路與車站歷史，並且發覺它們和自己日常生活的關係；
3. 藉由藝術創作，表達自己對於鐵路和社區生活的情感與認同。

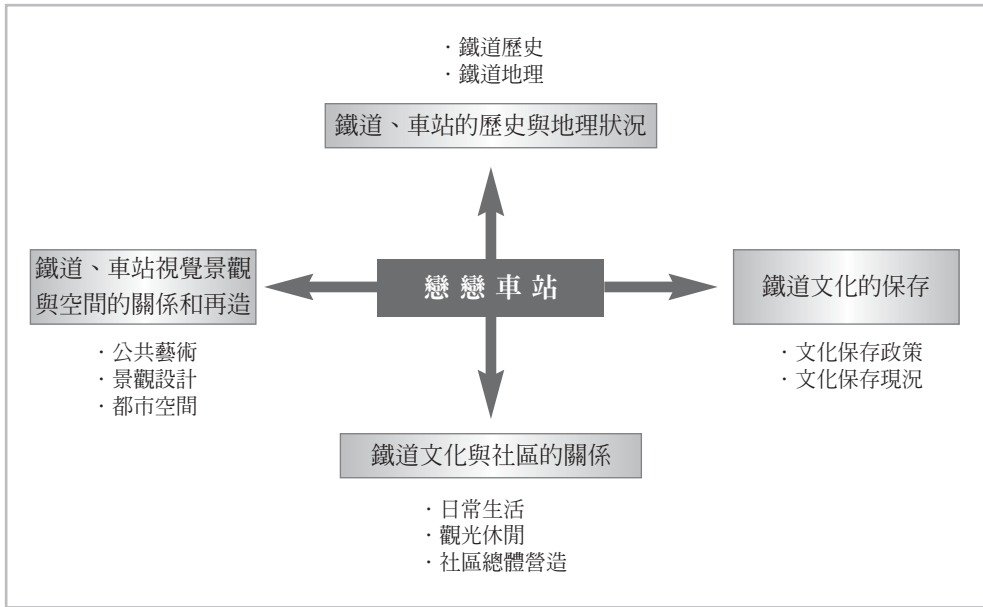
五、課程基本問題

1. 什麼是社區認同？
2. 用什麼方式可以建立社區認同？
3. 如何透過藝術創作，表達對於社區的情感與認同？

六、教學時間：共四週，四節課。

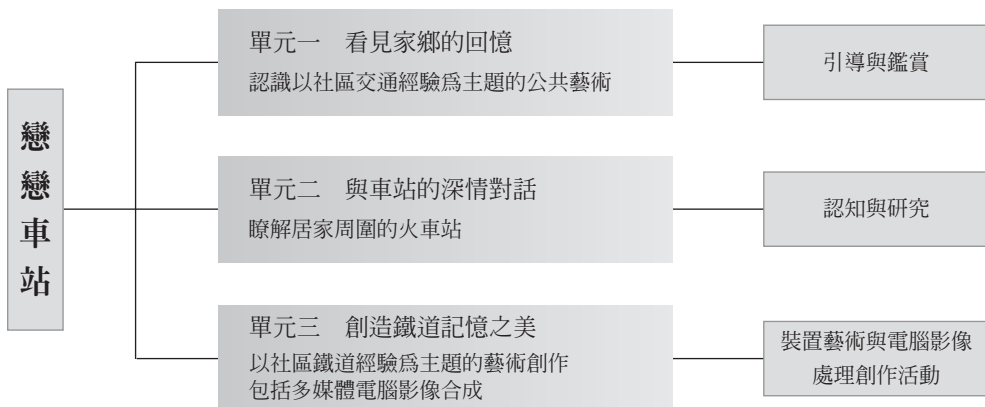
七、課程統整架構

本課程主要與歷史整合，配合地理、社會等議題，發展各領域的教學活動。

貳、課程內容

一、教學活動架構

二、教學活動內容

單元活動一：看見家鄉的回憶（一節課）

對應基本問題

什麼是社區認同？

對應課程目標

能認識以社區交通經驗為主題的公共藝術創作，並瞭解其創作理念與精神。

單元具體目標

1. 能認識Malcolm Cochran以紐約航運經驗為主題的公共藝術創作〈紐約瓶中船〉。
2. 能透過Malcolm Cochran的作品，認識簡單的紐約航運歷史，以及和紐約居民的生活關係。
3. 能瞭解Malcolm Cochran的創作理念和手法，以及建立紐約居民社區認同感的創作精神。

主要教學活動

1. 教師引導活動

教師將事先準備的圖片簡報於課堂播放，以一張圖片搭配一個問題，向學生提問，請學生腦力激盪並發表個人意見，直到要問下一個問題時才公佈該題答案。

- 引導問題一：這是什麼地方
- 引導問題一說明：

引導學生觀察空間的特性。配合展示之圖片為柯林頓灣岸公園廣場（Clinton Cove Park），它靠近曼哈頓島上的哈德遜河96號碼頭附近，如此的交通地緣關係，是藝術家Malcolm Cochran創作時重要考量的因素，因為1940～50年代，許多的歐洲移民都是搭船從曼哈頓島哈德遜河的碼頭登上美國的土地，創作者和其父親也是當時移民中的一員，自然對哈德遜河碼頭有一份難以磨滅的情感。

Malcolm Cochran之公共藝術品〈紐約瓶中船〉
（傅斌暉2004年7月攝自都柏林Malcolm Cochran個人工作室）

- 引導問題二：你覺得這是什麼東西？
- 引導問題二說明：

引導學生思考創作的可能發想。瓶中船是一種歷史悠久的西方工藝品，將船的縮小模型放進酒瓶中，再將它饋贈親友，是代表了祝福和平安之意，故藝術家Malcolm Cochran由酒瓶的外形結合其交通經驗，開始發想和創造作品。

- 引導問題三：它為什麼會被放在這裡？
- 引導問題三說明：

引導學生判斷藝術品和空間的相互關係。藝術家Malcolm Cochran將放大後呈巨型酒瓶形狀的藝術品置放在柯林頓灣岸公園廣場上，而且規劃將瓶口朝向哈德遜河的碼頭，瓶身則朝向內陸，為的是將酒瓶當作是航行的船，並且為了凸顯當時哈德遜河岸碼頭交通的重要性，也是以交通經驗勾起紐約民眾對社區的一份認同。

- 引導問題四：想想看，瓶子裡面會有什麼東西呢？
- 引導問題四說明：

引導學生提出自己對藝術作品內涵的詮釋。藝術家Malcolm Cochran當時是和父親一同搭乘知名的「瑪莉皇后號」渡輪來到美國，「瑪莉皇后號」在那時肩負著歐洲移民從歐洲航行到美國的重要任務，因此在紐約交通歷史上有其不可磨滅的地位，Malcolm Cochran回憶他在船艙長途航行時望著圓圓船艙窗戶的經驗，反過來在象徵酒瓶的藝術品上開了好幾個圓圓的船艙窗戶，同時在瓶身內部以金屬模擬當時Malcolm Cochran所住的船艙房間，為的是讓觀眾以觀看的互動方式走入藝術家的經驗分享。

在引導活動後，教師串聯重點再完整地向學生講述藝術家Malcolm Cochran完整的創作理念與手法，並點出他想建立紐約居民社區認同感的精神。

2. 學生活動

腦力激盪與意見發表

3. 教學資源

教師——powerpoint簡報、筆記型電腦、單槍投影機

學生——個人學習單

Malcolm Cochran之公共藝術品
〈紐約瓶中船〉

圖三：Malcolm Cochran之公共藝術品
〈紐約瓶中船〉

Malcolm Cochran之公共藝術品
〈紐約瓶中船〉

4. 評量方式

- (1) 個人學習單
- (2) 分享與討論狀況
- (3) 教師評量表

教學內容說明：藝術家Malcolm Cochran與他的創作理念

Malcolm Cochran一九八四年出生，現為美國俄亥俄州立大學藝術教育研究所的教授，也是美國新銳的藝術家，專長是創作以社區認同和社會反思為議題的雕刻、裝置藝術品以及公共藝術品，其中最為熟知的作品，為現今置放於美國俄亥俄州都柏林市的公共藝術作品——〈玉米田〉(Field of Corn)。該作品主要是呈現都柏林市過去依賴玉米種植為生的歷史，希望現在的都柏林市民可以透過藝術品，瞭解玉米和社區生活的關係，緬懷並延續過去社區的生存精神。

〈紐約瓶中船〉本來預定於二〇〇四年十一月要放置於紐約曼哈頓島哈德遜河柯林頓灣岸公園廣場的裝置藝術，是由真實的酒瓶尺寸放大而成，主要由金屬合金製作，真正的名稱Malcolm Cochran尚未定案，目前整個作品已在最後的完工階段。

Malcolm Cochran小時候和父親一同搭乘知名的「瑪莉皇后號」渡輪來到紐約，輪船海運在那時肩負著歐洲移民航行到美國的重要任務，因此在紐約歷史上有其不可磨滅的地位。Cochran結合西方將船放在玻璃瓶中的「瓶中船」傳統，結合輪船乘客長途航行時，身處船艙中，望著圓圓船艙窗戶的經驗，在象徵瓶子的藝術品上開了好幾個圓圓的船艙窗戶，同時在瓶身內部以金屬模擬當時「瑪莉皇后號」的船艙房間，將「瓶中船」與「輪船船艙」兩者巧妙地融合，為的是讓觀眾以互動的觀看方式，走入紐約的船運歷史，並體驗船運與紐約居民牢不可破的生活關係。

紐約曼哈頓島哈德遜河各個碼頭是1940~50年代歐洲人移民美國的重要登陸地點，雖然由於淤積而漸漸減少其交通重要性，它對紐約的交通歷史和文化及對紐約人的意義和重要性，有著無可取代的地位，也是紐約人建立其社區認同的一個據點。

藝術家Malcolm Cochran (傅斌暉攝)

Malcolm Cochran之公共藝術品〈玉米田〉
(馮淑芬攝)

Malcolm Cochran之公共藝術品〈紐約瓶中船〉
(傅斌暉攝)

瑪莉皇后二號 (蘇芳儀攝)

單元活動二：與車站的深情對話（一節課）

對應基本問題

用什麼方式可以建立社區認同？

對應課程目標

能瞭解社區周遭的鐵路與車站歷史，並且發覺它們和自己日常生活的關係。

單元具體目標

1. 能瞭解高雄的鐵路與車站的基本歷史發展。
2. 能透過長輩或地方耆老的訪問，瞭解更多高雄鐵路與車站歷史以及和居民生活的關係。
3. 能夠從瞭解社區鐵路的發展與意義的學習活動中，建立自己的社區認同感。
4. 能將學習成果與心得，製作成報告並於班上發表。

主要教學活動

1. 教師教學活動

（1）鐵路、車站的歷史與地理狀況

教師將事先準備的圖片簡報於課堂播放，並向學生介紹高雄火車站與週遭鐵道的歷史與地理的發展和變遷。

（2）鐵道文化的保存

接著教師向學生講述現今政府對高雄火車站與週遭鐵道文化的保存政策與現況。

（3）鐵路、車站視覺景觀與空間的關係和再造

教師結合前一週Malcolm Cochran的創作實例，並蒐集相關高雄火車站和鐵道文化相關的公共藝術、景觀設計、都市空間的創作實例，向學生介紹台灣鐵路、車站視覺景觀與空間的關係和再造。

（4）鐵道文化與社區的關係

教師承續上面的引導，請學生思考高雄火車站和鐵道文化與高雄社區在交通運輸、歷史文化…等的關係，接下來再向他們說明課後訪問活動的規定與目標，讓學生和地方耆老與自己的父母，一起對高雄火車站和鐵道文化進行探索與體驗。

2. 學生活動

（1）訪問長輩

訪問地方耆老或自己的父母，從長輩口中詢問有關高雄火車站的故事及其和生活的關係，以回顧與探索高雄火車站的歷史與鐵道文化。

(2) 小組報告

小組將訪問紀錄經組員共同討論後，製作成報告於課堂發表。

(3) 自我反思

反思鐵路文化與高雄火車站的歷史和自己的日常生活有什麼關係。

3. 教學資源

教師——powerpoint簡報、筆記型電腦、單槍投影機

學生——小組互評單

4. 評量方式

(1) 小組訪問報告

(2) 小組互評單

(3) 教師評量表

教學內容說明：高雄火車站的過去、現在與未來

高雄火車站是日據時代末期，（一九四一年）由日人所建，落成後的高雄火車站不但是南部的交通要口，肩負交通運輸的重任，同時車站本身「興亞帝冠式」的雄偉建築和極富時代特色的西方古典式內部構造，結合站前的廣場，使它成為高雄市的中心地標以及精神象徵。

高雄火車站自建成後的六十二年，歷經十四位站長，千萬的乘客，還有二次世界大戰、二二八事件、美麗島事件……等台灣歷史上重大的歷史事件，所以高雄火車站在交通運輸之外，更深層地記載著高雄這個城市的歷史，故高雄火車站和其鐵道文化，可以說是高雄人對高雄這個社區建立認同的重要出發點。

由於高雄捷運、高鐵的建立，原高雄火車站的位置將是台鐵、捷運、高鐵「三鐵共構」的中心，原本要面臨拆除的高雄火車站，在高雄人極力維護和聲援下，展開「保存火車站」的運動，即以工程上的「總掘工法」進行遷移，也就是在完全不損壞地面上建物的方式，將整棟建物移至附近的空地安放，同時也在站旁建立「高雄願景館」（以介紹高雄鐵道文化為主），以及週遭附屬的高空鳥瞰區，讓高雄市民一同參與見證火車站的保存與改變。

人來人往的高雄臨時火車站
(蘇芳儀攝)

現今高雄火車站月台 (蘇芳儀攝)

保存鐵道文化的高雄願景館
(蘇芳儀攝)

單元活動三：創造鐵道記憶之美（2節課）

對應基本問題

如何透過藝術創作，表達對於社區的情感與認同？

對應課程目標

透過課堂學習，學生能藉由藝術創作，表達自己對於鐵路和社區生活的情感與認同。

單元具體目標

1. 能透過公共藝術的製作，讓學生學習透過公共藝術的型式來表現想法。
2. 能參考Malcolm Cochran的創作精神，創作表達自我社區認同的公共藝術品。
3. 能依照與社區長輩訪談或蒐集的資料，撰寫藝術品設計概念並完成設計圖。
4. 能藉由電腦影像處理，將自己的公共藝術作品和高雄車站的實地影像結合，以呈現作品和周遭環境的結合感。
5. 能清楚說明自己的藝術創作理念與作品中的社區認同精神。

主要教學活動

1. 課前準備活動

(1) 資料蒐集

正式上課前一週先進行分組，請各小組蒐集有關高雄鐵路交通、鐵路與高雄居民生活、高雄火車站的案例資料和圖片。

(2) 火車站現場拍攝

請學生到高雄舊火車站遺跡參觀，請學生仔細觀察舊火車站以及火車站周遭環境，並拍攝照片予以記錄，以做為創作時的參考資料。

高雄舊火車站（蘇芳儀攝）

2. 正式教學活動

(1) 創作概念構思

教師先說明，在進行完前面的活動和學習後，希望同學能思考，如何像Malcolm Cochran一樣，運用公共藝術的方式，來創作一個能夠傳達高雄火車站與高雄人生活關係的裝置藝術品。接著請學生展示所蒐集的高雄舊火車站資料和照片，教師觀看並與學生討論，進行心得互換，從討論的過程中凝聚創作的構想。

高雄舊火車站內部
（蘇芳儀攝）

(2) 設計草圖

學生根據所蒐集到的相關資料與照片，以及自己的創作構想，來設計裝置藝術創作的草圖，並且需將創作理念撰寫在草圖上。

(3) 與長輩或地方人士討論自己的創作構想

學生設計完草圖後，將草圖帶去給之前曾詢問過火車站歷史的長輩看，向長輩說明自己的創作理念，請長輩給予意見，並藉此考慮草圖是否應修改。學生將從這個過程中，瞭解社區公共藝術的創作，必須考量和尊重社區居民的感受與看法。

(4) 裝置藝術創作

學生自行進行蒐集材料，並進行藝術創作，教師從旁協助，並給予指導。

(5) 電腦影像合成創作

學生完成自己所設計的公共藝術品後，以數位相機拍照，並運用電腦影像處理軟體，以影像合成的方式，將高雄舊火車站的照片與自己的公共藝術品結合。也就是創造一張自己設計的公共藝術品，為將來擺放在火車站前的公共藝術品虛擬影像。

(6) 作品發表

作品完成後，請學生展示裝置藝術品與電腦繪圖成品，給予學生抒發心得。學生向同學說明自己的作品與理念，解釋設計時的修改過程並探討原因。最後由同儕相互評量。教師請學生思考，這樣的表達方式，是否能真正傳達出社區認同的意涵，強調學生需能找出公共藝術品與社區之間的關係。

3. 教學資源

教師——powerpoint簡報、筆記型電腦、單槍投影機。

學生——自我蒐集的車站資料、高雄舊火車站現場照片、創作材料與工具、電腦、掃描器、影像處理軟體、印表機。

4. 評量方式

- (1) 學生公共藝術作品——學生自評
- (2) 小組上台報告表現——小組互評
- (3) 作品的草圖計畫
- (4) 與同儕合作情形
- (5) 電腦繪圖影像
- (6) 教師評量表

參、學習評量方針與比例分配

學習評量包括學生之學習過程表現、上課參與度以及學習成果等；每一部份的評量都緊扣各階段之學習目標，以促進並確定教學目標之達成。

評量內容	評量內容
藝術創作	40%
小組報告	30%
個人學習單	10%
小組互評	10%
學生自評	10%

各評量內容說明如下：

藝術創作：所應評量的部分，包含了學生所做之裝置藝術品、創作前的草圖計畫及電腦合成模擬影像。

小組報告：此報告內容應包含學生課前所蒐集之一切資料，訪談耆老進一步取得的照片、資訊，以小組為單位整合後，推派代表上台報告。

個人學習單：依據學生所填答之學習單，教師予以評量。

小組互評：不同組別學生對不同的小組報告，提出評論並進行給分。

學生自評：同儕對於最後藝術品，提出自己的看法與觀點，並進行給分。

肆、參考資料

一、書面資料

2004 美國OSU視覺文化與文化認同藝術教育研習活動上課講義

2004 藝術家Malcolm Cochran訪問活動筆記

二、網路資料

Malcolm Cochran 作品介紹網頁：<http://arts.osu.edu/Art/faculty/malcolm/malcolm.html>

高雄捷運 KRTC：[http://www.krtco.com.tw/environment/environment_03\(4\).htm](http://www.krtco.com.tw/environment/environment_03(4).htm)

尋找老車站——車站的足跡：<http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2003/C0316800167/A/A-1.htm>

尋找老車站——遷移過程：<http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2003/C0316800167/G/G2.htm#top>

劉妍利——從文化理念、文化施政目標、文化行政論《保存高雄火車站》：

<http://www.fjweb.fju.edu.tw/french-culture/Francoise.htm#Fran?oise%20劉妍利>

高雄願景館：<http://pwse.kcg.gov.tw/kcgvision/>