

「公共藝術」在明德

黃淑貞、王昱玲、莊馥禎／臺北市明德國中教師

教學對象：國中三年級上學期
教學領域：國語文、藝術與人文
教學時數：6 節

設計理念

藝術源於生活，也融入生活，生活是一切文化滋長的泉源，因此藝術教育應多提供學生運用感官、知覺與情感探索生活環境中的人、事與景、物的機會。教育部擬訂九年一貫課程計畫時，也一再強調「跨世紀教育改革的精神，在於重視人的生命本身，並以生活為中心，建立人我之間與環境之諧和發展」，而這也正是「均衡科技文明與藝術人文的全面、多元及統整的肇始」。基於此一理念，我們嘗試將公共藝術的理念帶入校園，在原有的美術課程中實施，以培養學生的文化與藝術涵養。

因本校位於臺北市公共藝術分布密度最高的北投區，又在淡水線捷運站旁，各個捷運站及其周邊綠色地帶，隨處都可發現公共藝術的美麗蹤影。上下課的學子，每日穿梭其間，形成彼此之間最美好的生活印記。因此，我們結合了社區資源自編教材，從捷運公共藝術切入，再將課程拉回學校，連結生活經驗，讓學生從自己最熟悉的校園空間發想；並經由同儕間的互相討論與合作，逐步引導學生從「做中學」，試做一件公共藝術作品。如此，既可落實美感教育，真實感受生活環境的舒適美與藝術美，又可令公共藝術最重要的「美化生活環境」、「活化空間機能」、「凝聚共同情感」等功能得到最徹底的實踐¹。

1. 公共藝術之民衆參與，其主旨在於：（一）擴大公共藝術影響力，延伸其設置效果。（二）藉由理念傳達與藝術交流，教育與提升民衆對藝術的重視。（三）提升整體環境的品質。參見鐘靜雯：《捷運搭乘者對於臺北捷運公共藝術設置之認知探討》（銘傳大學商業設計學系碩士班論文，2003年），頁21。

另一方面，我們也尋求辦理藝術家駐校活動有相當豐富經驗的「帝門藝術教育基金會」的協助，邀請公共藝術家到校帶領藝術與人文科教師共同擬定「公共藝術」課程實施進程，提供教師一個從基礎理念到實踐、完成的整體模式的訓練，以利教學活動的順利進行。

〈紙船印象〉、〈吃冰的滋味〉，是明德學生在七年級時曾上過的國文課文。〈紙船印象〉從「紙船」的印象切入，引發一段美好的童年回憶。作者從視覺的角度，把焦點凝聚於形色各異的紙船上，細緻描繪當年紙船競逐、或沉或浮、或單或連的情景；最後，特地把鏡頭聚焦於母親那一雙滿是厚繭的粗糙的手，凸顯了為人母的慈愛與巧思，並道出自己心中最深層的感念。〈吃冰的滋味〉則是從現代花樣百出的冰品，回想小時候吃冰的甜美回憶。作者以生動而活潑的筆調，充分運用視覺、味覺、心覺等各種知覺，把冰的各種形狀、氣味、色澤、情態描繪出來，表達吃冰的無窮樂趣，予人消暑的沁涼感，並萌生視覺上的享受²。

因為任何藝術創作的原動力、根本源頭，皆來自於內心深處的「情感」（含「情」與「理」）；因此，在「導入活動」部分，我們從這兩篇文章切入，以舊經驗為導入點，希望能藉此活動觸發學生的記憶力、觀察力、聯想力、想像力、思維力³，引發學生對這個生活了三年的校園最真誠的感受，然後再挑選個最能表達這一個真實感受的空間，來作為發揮「創作理念」的場域，為公共藝術教學活動的做出最適宜的引導。

在「展開活動」部分，透過「公共藝術簡介」、「以捷運站公共藝術為例」、「以2002年臺北公共藝術節為例」、「校園勘查」、「各組提案」、「材料說明」、「各組實作」等活動，依序將公共藝術的理念、認識、鑑賞，分組創作及製作、討論等教學重點，一一帶入課程之中。

所謂「公共藝術」，就是指展示在公園、捷運站、馬路、街道、校園、高樓等公共空間⁴裡的藝術作品，它常以繪畫、書法、攝影、雕塑、工藝等技法以及各種媒材，來進行平面或立體等不同型態的表現⁵。「公共藝術」可分為永久設置及所謂的暫時性設置，它具備了地緣性、大眾化、可親性、趣味性、與人互動、多樣性、與環境融合、安全性等特質，多設置在人群往來最頻繁、視線最容易觸及之處。也就是說，它是以「人」為主體，以人為主動參與者，讓空間與藝術特色產生新鮮

2. 參見仇小屏、黃淑貞：《國中國文教學法》（臺北：萬卷樓圖書公司，2004年10月初版），頁27-29。

3. 參見彭冉齡主編：《普通心理學》（北京：北京師範大學出版社，2001年5月2版），頁392。

4. 「公共」（public）意謂著「公開」（openness），「空間」（space）則承載著容納的功能，放置於人類生活的社會網絡之中。故公共空間的複雜性，宜由社會關係的角度切入，它是社會的具體化。參見夏鑄九：《公共空間》（臺北：文建會出版，1994年），頁13-15；張靜玉：《從臺灣公共藝術與社區總體營造探討意識認同》（國立臺灣師範大學美術系碩士論文，2003年），頁7-8。

5. 有關「公共藝術」的起源、定義與公眾藝術的差異與其他藝術表現的區別與差異等基礎理論的探討，鐘靜雯《捷運搭乘者對於臺北捷運公共藝術設置之認知探討》（頁11-15），對此有極其詳盡的探討。

獨特的意義與美感⁶。因此，一件公共藝術作品首先會考慮設置地點的自然、人文與歷史背景，期盼能經由空間角落的活化，把「人」帶進來，凝聚彼此的共識，產生情感的互動與交流。如明德捷運站的〈雙溪天籟〉、臺大醫院站的〈手之組曲〉、中正紀念堂站的〈舞臺、月臺〉、〈非想、想飛〉、〈輕鬆的雲，走路的樂〉、古亭站的〈邂逅〉、南勢角站的〈青春美樂地〉及公館站的〈偷窺〉、新店站的〈天、地、人〉等公共藝術，都達到了提升捷運空間品質、加強捷運車站的地緣特色，並增加捷運建設的親和力等目標⁷。

此外，2002年12月14日臺北公共藝術節在大湖公園揭幕，掀起公共藝術在臺灣設置以來的高潮。它的獨創性不僅在於時間、空間的拉長與放大，更重要的是公共藝術走出「場區」的限制，從地理、自然、人文、都市等角度展開想像，而且放棄「品」的原始要求，著眼在更大規模能量的發生、包容與引爆⁸。因此，我們也特意舉宋璽德的〈水漂〉、王文志的〈網〉等作品為例，說明公共藝術對環境、生活、社會與文化所產生的深遠影響。

至於「校園勘查」部分，由教師利用照片（或影片）、powerpoint帶領學生瀏覽校園空間，如很容易予人豐富想像空間的「圍牆」，具有很大空間魅力的「明德大道」，可激發學生從事造形或與草皮有關的色彩創作的「澄心園」，全校師生凝聚情感與共同記憶的「內苑」等，都可以營造出不同意義的空間解讀。然後各組學生輪流上臺提出草圖與文字說明，並進行討論，再做適度的調整、修改與實作。

由概念→草圖→製作→修正→裝置（布展、定案），完成後，學生還需經由合作的方式，將作品完整呈現在原先即預定的地點，做公開性的展示；並將創作理念以「文字」為媒介書寫下來，與作品一起展示在校園的公共空間，以拉近作品與觀賞者之間的距離。最後，再經由「校園投票」這一個「綜合活動」，在校慶時舉行全校性的投票，由學生票選出最受喜愛的作品，讓公共藝術的根本精神持續向下深耕與拓展，獲得最淋漓的體現。

6. 從人類歷史發展的廣闊視野來看，藝術所能產生的一切作用，歸根究柢在於要把人類自身自由創作的過程和結果，感性具體的展示給人看，並使人的個性才能獲得超出於滿足生存需要之外的全面發展。具有這種特質的藝術創作，即是公共藝術的源頭活水。參見何政廣〈公共藝術的源頭活水〉，收錄於《2002 臺北公共藝術節》（臺北：臺北市政府文化局，2003年6月初版1刷），頁13。

7. 有關捷運公共藝術的設置、作品解析、圖片介紹等資料，皆參見「新店線及中和線公共藝術」，網址：http://sdpo.dorts.gov.tw/Arts/Art_Main.htm

8. 參見黃海鳴〈暫時性公共藝術之擴散能量——談「2002 臺北公共藝術節」〉，收錄於《2002 臺北公共藝術節》，頁18-21；「公共藝術」，網址：<http://publicart.cca.gov.tw/enjoy/en.php?id=17>

設計大綱

教學主題	「公共藝術」在明德
教學目標	(一) 認知方面：以公共藝術的理念為核心進行課程規劃，讓國中學生獲得正確的認識及實踐經驗，藉此提升關懷環境空間的生活意識。 (二) 能力方面：以公共藝術的環境意識、空間創造等特質，激發學生進行空間想像，分組合作，培養討論溝通能力。 (三) 情意方面：以國中學生的認知及心理特質為基礎，進行課程導引的規劃，令學生從「做」中真實體驗生活中的藝術美，進而陶冶性情。
能力指標	國語文領域 B-3-2-6 能透過各種媒體，認識文化，並擴充文化視野。 B-3-2-8 能靈活應用科技資訊，增進聆聽能力，加速互動學習效果。 C-3-2-5 能扮演不同角色，參與團體活動。 E-3-2-2 能具體陳述個人對文章的思維，表達不同意見。 E-3-6-8 能靈活應用各類工具書及電腦網路，蒐集資訊、組織材料，廣泛閱讀。 F-3-8-8 能透過電子網路，將作品與他人分享，並討論寫作的經驗。 藝術與人文領域 1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，發揮獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。 1-4-2 設計關懷主題、運用適當的媒材與技法，傳達有感情、經驗與思想的作品，發展個人獨特的表現。 1-4-3 嘗試運用藝術與科技的結合，並探索不同風格的創作。 2-4-1 鑑賞各種自然物、人造物與藝術品，從事美感認知與判斷。 2-4-2 依據美學與相關學門之原理，欣賞各種視覺藝術的材料美、形式美與內容美。 2-4-3 比較分析各類型創作品之媒材結構、象徵與思想。 2-4-4 思辨藝術與科技的關係，體認環境與資源對藝術的重要性，並提出建設性的見解。
十大基本能力	(二) 欣賞、表現與創新。 (四) 表達、溝通與分享。 (八) 運用科技與資訊。 (九) 主動探索與研究。 (十) 獨立思考與解決問題。
六大議題	資訊教育 3-4-7 能利用網際網路、多媒體光碟、影碟等進行資料蒐集，並結合學過的軟體進行資料整理與分析。 4-3-1 了解電腦網路概念及其功能。 5-3-1 能找到合適的網站資源、圖書館資源。 兩性教育 1-3-5 運用科技與資訊，不受性別的限制。 1-3-6 學習獨立思考，不受性別影響。
七大領域	自然與生活科技 1-4-5-6 善用網路資源與人分享資訊。 藝術與人文 1-4-2 設計關懷主題、運用適當的媒材與技法，傳達有感情、經驗與思想的作品，發展個人獨特的表現。

配合科目 單元	一、國語文領域 1.南一版國中國文課本一上【第八課洪醒夫〈紙船印象〉】 2.南一版國中國文課本一下【選讀古蒙仁〈吃冰的滋味〉】 3.康軒版國中國文課本一上【第六課洪醒夫〈紙船印象〉】 4.康軒版國中國文課本一下【第十一課古蒙仁〈吃冰的滋味〉】 5.翰林版國中國文課本一上【第九課沈復〈兒時記趣〉】 二、藝術與人文領域 1.康軒版國中藝術與人文課本三上【藝術潛望鏡 1.視覺藝術的語言】 2.翰林版國中藝術與人文課本二上【參、我的生活圈 3.社區的生活樂章】 三、自編教材
教學資源	(一) 本教案所需網站資源： 1.國立臺灣藝術教育館 http://ed.arte.gov.tw/index2.aspx?p1=Book_menu&p2=Book_List&Id=0001 2.朱銘美術館 http://www.juming.org.tw/ 3.楊英風美術館 http://www.yuyuyang.org.tw/ 4.國立歷史博物館（典藏檢索／全文檢索／空城計） http://nmh-ndap.nmh.gov.tw 5.中華文化 - 空城計 http://www.pep.com.cn/200301/ca140344.htm 6.新店線及中和線公共藝術 http://sdpo.dorts.gov.tw/Arts/Art_Main.htm 7.公共藝術 http://publicart.cca.gov.tw/enjoy/en.php?id=17 8.臺北市開放空間文教基金會 http://www.openspace.org.tw/review/focus53.html 9.帝門藝術教育基金會 http://www.deoa.org.tw/ 10.中華民國藝術文化環境改造協會（華山藝文特區） http://www.art-district.org.tw/ 11.臺北市立美術館 http://www.tfam.gov.tw/ (二) 教師需事先準備連接電腦的喇叭、麥克風、單槍投影機、大銀幕、筆記型電腦、powerpoint 光碟、插頭、連接線、延長線，於教室架設好單槍投影機、大銀幕，並熟悉操作方法。 (三) 「帝門藝術教育基金會」及駐校藝術家。 (四) 本活動由藝術與人文科及國語文科教師共同支援合作。

公共藝術

什麼是「公共藝術」

- 新店線及中和線公共藝術
- 公共藝術
- 臺北市開放空間文教基金會
- 帝門藝術教育基金會

以捷運站公共藝術為例

- 【網路資源】
- 新店線及中和線公共藝術
- 公共藝術
- 臺北市開放空間文教基金會

以「2002臺北公共藝術節」為例

- 【網路資源】
- 公共藝術
- 臺北市開放空間文教基金會
- 帝門藝術教育基金會

校園勘查提案、實作

- 【藝術與人文】
- 翰林版二上
- 康軒版三上
- 【網路資源】
- 朱銘美術館
- 楊英風美術館
- 國立歷史博物館
- 中華文化

綜合活動教與學省思

- 【網路資源】
- 新店線及中和線公共藝術
- 公共藝術
- 臺北市開放空間文教基金會
- 帝門藝術教育基金會

從〈紙船印象〉、〈吃冰的滋味〉談起

- 【中國國文】
- 南一版一上第八課
- 南一版一下選讀
- 翰林版一上第九課
- 康軒版一上第六課
- 康軒版一下第十一課

教學流程

第一節

課程內容	教學資源	教學過程	能力指標
一、緣起 二、從〈紙船印象〉、〈吃冰的滋味〉談起（5 分鐘）	◎學習單 ◎powerpoint ◎筆記型電腦 ◎【國中國文】 南一版一上第八課、一下選讀 ◎康軒版一上第六課、一下第十一課	・〈紙船印象〉、〈吃冰的滋味〉是學生在七年級曾上過的國文課文，由此切入，當能適度激發學生學習的動機利用。 ・請學生想一想，看了這兩篇文章，他回想起了什麼。	國語文領域 B-3-2-6 E-3-2-2 E-3-6-8
一、什麼是「公共藝術」（10 分鐘）	◎powerpoint ◎筆記型電腦、相關配備 ◎藝術與人文： 翰林版、康軒版 ◎網址：新店線及中和線公共藝術、公共藝術、臺北市開放空間文教基金會、帝門藝術教育基金會	・利用 power-point 向學生簡介公共藝術概念。 ・其次介紹公共藝術的功能。 ・一件公共藝術品包括：「題目」、「作者」、「創作年代」以及藝術家的「創作理念」等項目。材料的採用也須因時因地加以考慮 ・最後說明如何欣賞公共藝術。	藝術與人文 1-4-1 2-4-1 2-4-2
二、以捷運站公共藝術為例 ・明德站 ・臺大醫院站 ・古亭站 ・南勢角站 三、以「2002 臺北公共藝術節」為例 ・水漂 ・網 （30 分鐘）	◎powerpoint ◎筆記型電腦、相關配備 ◎藝術與人文： 翰林版、康軒版 ◎網址：新店線及中和線公共藝術、公共藝術、臺北市開放空間文教基金會	・利用 power-point 及網路資源，向學生簡介捷運公共藝術設置的源由及其目標。 ・先以明德捷運站「雙溪天籟」為例說明。 ・次以臺大醫院站「手之組曲」為例說明。 ・再以古亭捷運站的「邂逅」為例說明。 ・末以南勢角站捷運站的「青春美樂地」為例說明。 ・最後，再以「2002 臺北公共藝術節」中的「水漂」、「網」為例說明，不同創作理念可以不同材料來表達。	藝術與人文 2-4-1 2-4-2 2-4-3 2-4-4

第二節、第三節

課程內容	教學資源	教學過程	能力指標
校園勘查 · 明德站 · 圍牆 · 校門 · 停車場 · 明德大道 · 內苑 · 澄心園 · 水塔 (40 分鐘)	◎校園 ◎ powerpoint ◎筆記型電腦、相關配備 ◎藝術與人文：翰林版、康軒版 ◎網站：明德網站、文建會、臺北市開放空間文教基金會	· 以照片瀏覽校園空間，因為基地的考量會影響提案的想法，空間的選擇對作品的優劣也有很大關係，故要選最有利的。 · 校園圍牆可考慮視覺角度，克服客觀條件。圍牆步道有大樹、綠塊，可考慮往上、下、前、後發展。 · 校門口可用模型，使空間有新的靈魂。停車場可把作品直接放在其中。 · 明德大道可創作拱型或弧形空間，加些裝飾有助於空間的延伸。行政大樓後面空間有停留功能，可用小東西組件。	藝術與人文 1-4-1 2-4-1 2-4-2 2-4-3
課後準備 · 擬定各組的名稱 · 各組提案 · 草圖與文字說明 (5 分鐘)	◎藝術與人文 南一版、翰林版、康軒版 ◎網站：明德網站	· 提醒學生要先分組、擬定各組的主題、名稱，可以先暫定，最後再依實際需求做適度的調整。 · 下堂課每組必須上臺針對提案做報告及說明，其他人也要對該組提問題做討論。同學可以找有關學校歷史和地理環境的資料，作為參考。	藝術與人文 1-4-1 1-4-2 1-4-3 2-4-3 2-4-4
各組提案、討論 (35 分鐘) 材料說明 (10 分鐘)	◎校園 ◎藝術與人文 翰林版、康軒版 ◎網站：明德網站、文建會、臺北市開放空間文教基金會、朱銘美術館、楊英風美術館	· 各組提案：選 1~3 個基地，說明作品製作方式。 · 各組輪流上臺，利用 powerpoint 畫出他們所選定的空間與主題構想，討論之後，再做調整修改。 · 介紹木板、木條、線、繩、紙版（厚、瓦楞）、保麗龍板、塑膠板、珠珠、色粉、馬賽克、水泥漆等材料。 · 製作前，教師可利用 powerpoint 說明各種不同材質所做出的作品，所呈現出來的感覺也不同。	藝術與人文 1-4-1 1-4-2 1-4-3 2-4-3 2-4-4

第四節～第六節

課程內容	教學資源	教學過程	能力指標
各組實作	◎各類材料的準備	- 各組所需材料，可由教師統一購買，或由各組自行準備。 - 工具的使用要小心，別夾到自己，美工刀用完便收。 - 切割木板步驟：1.畫線 2.小力劃過 3.用力 4.用手一拗就斷。 - 刷子用完要趕快洗，以防止變乾硬，上面的油漆可刮掉或拍打掉。欲上漆的東西要先磨再上底漆。 - 原則上，實作時間訂為3週（三堂課），但可依各班的實作進度加以調整，做適度的延長。	藝術與人文 1-4-1 1-4-2 1-4-3 2-4-3 2-4-4
完成作品 · 創作理念 · 校園布置	◎布置成品所需的工具、材料	- 同學交的作品說明要包括 1.作品名稱 2.組名材料 3.初步創作理念說明。 - 由概念→草圖→製作→修正→裝置（布展、定案），學生要將完成後的作品，經由合作的方式在預先選定的位置設置，並且在作品旁貼上創作說明。 - 可以附上作品的照片、放置地點的照片和創作者的照片。 - 教師指導學生如何擺設，會使作品較融入環境。	藝術與人文 1-4-1 1-4-2 1-4-3 2-4-3 2-4-4 國語文領域 B-3-2-6 E-3-2-2
票選活動	◎票選活動表	布置完成，進行票選活動，票選結果在校慶時公布。	藝術與人文 2-4-1 2-4-2 2-4-3 2-4-4

導入活動

一、緣起

· 本校位於臺北市公共藝術作品分布密度最高的地區，又在淡水線捷運站旁，各個捷運站及其周邊綠色地帶處，都可發現公共藝術作品美麗的蹤影。因此，我們結合了社區資源、以及自編教材，先從捷運公共藝術品切入，再將課程拉回學校，讓學生從自己最熟悉的校園空間作發想，並且經由同儕間的合作與討論，逐步引導學生從「做中學」，試做一件公共藝術作品，在生活中落實美感教育，真實感受生活環境的藝術美、舒適美。

二、從〈紙船印象〉、〈吃冰的滋味〉談起

· 任何藝術創作的原動力、根本源頭，皆來自於內心深處的「情感」（含「情」與「理」）。因此，我們選擇從學生在一年級時曾上過的國文課文〈紙船印象〉、〈吃冰的滋味〉這兩篇文章切入，以舊經驗作為導入點，希望能藉此活動觸發學生的記憶力、觀察力、聯想力、想像力、思索力，連結國中三年來遊於斯、長於斯的生活經驗與情感印記，為公共藝術教學活動的展開做出最適宜的引導。

· 在此單元，最主要的是引發出學生對這個生活了三年的校園的情感，無論是悲喜或是笑淚，都是自己最真誠的感受；然後再挑選一個最能表達這一個真實感受的空間，來作為發揮「創作理念」的場域。

2-1 洪醒夫〈紙船印象〉

從「紙船」的印象切入，引發一段美好的童年回憶與對母親的懷念。作者先提及人的一生所遭遇的許多往事，有的似雲煙、似春花、似秋草，有的熱鐵烙膚，有的原本只是童年歲月的尋常瑣事，日後回想起來，卻成了生命中最亮麗充實的記憶。於是自然的關注到「紙船」上，並拉開童年雨天時光玩紙船遊戲的記憶。在「昔」的部分，作者從視覺的角度，把焦點凝注於形色各異的紙船上，細緻描繪當年紙船競逐、或沉或浮、或單或連的情景。最後，特意的把鏡頭聚焦於母親那一雙滿是厚繭的粗糙的手，凸顯了為人母的慈愛與巧思，並道出自己心中最深層的感念。並期勉自己也能仿效母親的心，「為子女摺出一艘艘未必漂亮

紙船

<http://www.chinesewaytogo.org/waytogo/art/paperfold/papercut.html>

但卻堅強的、禁得住風雨的船」，讓愛、讓記憶中的紙船，世代綿延。

2-2 古蒙仁

〈吃冰的滋味〉從現代花樣百出的冰品，回想起小時候吃冰的甜美回憶。他先泛寫冰棒、冰水、刨冰等各種冰品，再具寫實刨冰小販常出現的地點，及最常見的刨冰種類、人工刨冰的過程、與色彩鮮麗的添加物。筆調生動而活潑，充分運用視覺、味覺、心覺等各種知覺，把冰的各種形狀、氣味、色澤、情態等描繪出來，表達吃冰的無窮樂趣，予人消暑的沁涼感，並萌生視覺上的享受。

展開活動

教學重點	示範解說
一、課程大要 · 公共藝術概念簡介 · 瀏覽校園及捷運藝術空間 · 各組學生提案、討論 · 製作前的測量及準備 · 實作開始 · 成果展覽 · 進行全校投票 二、什麼是「公共藝術」 · 對公共藝術的認知與其特色？ · 有看過公共藝術嗎？印象是什麼？ · 公共藝術和美術館的藝術有哪些差別？ · 在此活動單元，我們選擇了學生上下學時，常會行經其間的明德捷運站作為觀察、介紹「公共藝術」的起點，再擴及捷運沿線的各個「公共藝術」景觀。最後，以2002年臺北公共藝術節的作品為例，一步一步引導學生走入「公共藝術」的領域。	2-1 所謂「公共藝術」，就是展示在公園、捷運站、馬路、街道、校園、高樓等公共空間裡的藝術作品。藝術家也常以繪畫、書法、攝影、雕塑、工藝等技法，以及各種媒材來進行或平面或立體等不同表現型態的裝置藝術。 2-2 「公共藝術」可分為永久設置（至少放置5～10年於該地點）及所謂的暫時性設置。 2-3 公共藝術的功能，可歸納為：美化生活環境、強化空間功能、凝聚共同情感等。由此可知，公共藝術的意義，是以「人」為主體，以人為主動參與者，讓空間與藝術特色產生新的、獨特的精神與美感。 2-4 一件公共藝術品，通常會標上「創作說明」。一般而言，「創作說明」包括：「題目」、「作者」、「創作年代」以及藝術家的「創作理念」。作品的形態可以是平面、類似浮雕與立體或是裝置性的藝術作品。 2-5 藝術家創作時，要先有創作理念「意」，要引發聯想力與想像力，接著才是作品的製作與完成「象」。材料的採用也必須因時因地加以考慮。 2-6 此外，不管展示的空間是封閉性或是開放性，作品本身是否能與觀眾產生密切的互動，也是需要重視的因素。 2-7 由於藝術包含了「藝術品」和「藝術行為」這兩大要素，所以我們可以從三方面來欣賞公共藝術： 1. 在哪裡看到公共藝術？因為藝術品與該設置地點的空間有很大的關係。 2. 藝術家想表現什麼？ 3. 藝術家怎麼表現——這點關係到他所使用的材料與樣式。

由鐵絲、木棍、衣服、繩子、報紙等材料所創作的「樂趣」，手部動作、坐姿都給人一種輕快的感覺。學生把作品擺在較醒目的地方，藉此表達「每個人都有自己的樂趣所在，也希望大家跟著有輕鬆的感覺，不必被學校壓力所壓抑」的創作理念。

教學重點

示範解說

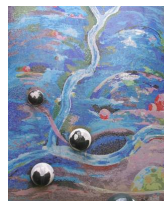
三、以捷運站公共藝術為例

- 「公共藝術」，它具備了地緣性、大眾化、可親性、趣味性、與人的互動、多樣性、與環境融合、安全性等特質。捷運工程爲了提供都會區舒適、便捷之交通運輸，而透過場站與都市設計的思考，藉公共藝術適切的表達當地人文特質與地域特色，不僅有利於空間品質的重建，提供愉悅的景致與環境，並能展現地區的傳統文化與歷史背景，及整合強化市民的知覺心理圖象，進而換取民衆的參與認同感，成爲日常生活的一部分。故捷運局自 1990 年起即積極推動捷運公共藝術，以提升捷運空間品質、加強捷運車站的地緣特色並增加捷運建設的親和力。
- 1998 年 11 月底，爲配合新店線北段及中和線的通車營運，完成了五件公共藝術，如臺大醫院站的「手之組曲」、中正紀念堂站的「舞臺、月臺」、「非想、想飛」、「輕鬆的雲、走路的樂」、古亭站的「邂逅」；及 1999 年 10 月底配合新店線全線通車完成了二件作品，如公館站的「偷窺」、新店站的「天、地、人」，故新店線共有七件公共藝術，爲各捷運線之冠。
- 公共藝術作品因配合通車時程，所以參照文建會於八十七年元月頒布之「公共藝術設置辦法」中公共藝術之徵選辦法，以「邀請比件」方式徵求作品。

大小不一的球體，象徵溪流一路行來，經年累月所孕育的土地，布局穩妥流暢。

- 3-1 一件公共藝術作品首先會考慮到設置地區的人文歷史背景，期盼能經由空間角落的活化，把人帶進來，產生情感的互動交流，凝聚彼此。因此，藝術家的創作理念包括了地點選擇的因素。以「明德」捷運站為例，這件作品放置在人群往來動線最頻繁、視線最容易觸及之處。其「創作說明」中寫著：「畫面中由上而下緩緩流動、閃耀光芒的溪流，象徵流經明德站東南側的磺溪，逐漸南行而與雙溪交會，一併匯入基隆河，展現了都市中藍帶的律動以及優雅風貌」。所以，它是考慮到了與整個地理景觀的結合。
- 3-2 其下，還散布著許多大小不一的球體，根據作品的說明，這些球體的意義是：「畫面中大幅呈現的星球、日、月肌理變化，即象徵溪流一路行來，經年累月爲其所孕育的土地。而忽遠忽近遍布各個角落的球體，猶如自宇宙中飄落的星球，更意味著人文匯集的聚落，如捷運沿線明德、芝山站等，形成藍帶與綠帶交織的趣味。畫作的整體布局，藉由形、色、面與大小球體的運用，以及溪流的浮光幻影，同時也呈現了大宇宙無限時空性的超現實幻境，傳達生生不息、歲月滄桑的時空旅程，不由令人感到人的渺小與大自然無限的包容力。」藝術家將溪流運用藍色色彩有意的呈現出來，再藉由「文字」的表述，更清楚的表達自己的創作理念。

林枝旺，〈雙溪天籟〉——「藍帶與綠帶的邂逅」。

教學重點

示範解說

- 台大醫院站由李光裕的「手的組曲」獲選，該作品以手為題材，具地緣性及親和性，尺寸亦適合置於捷運車站內。而具象的表現富公共性，尤其手持蓮花之作品，給人一股清涼、安詳的感覺，符合臺大醫院的地緣性。

- 臺灣師大美術系對於古亭站之辦理方式，係以邀請比件方式邀請系友參賽，再交由捷運局公共藝術專案審議委員會評審，最後由李長發出線。為配合通車時程，捷運局要求各公共藝術須於八十七年十一月底完成。因此李長發在得知大部分委員建議其將作品由平面式改為立體式後，即全力趕工。十二件作品重新設計、施作及安裝，最後以一個半月的時間，如期完工。
- 初期，基於時間、金錢及人力的考量，每條捷運線僅能挑選幾個重點車站設置公共藝術。所謂重點車站多是旅客流量大或地點重要之站，如中和線南勢角站為端點站，即具備了這種特質。車站確定後，接著決定作品設置地點。中和線的車站皆屬地下站，在穿堂層及月臺層的垂直動線間都有挑空區，因此作品放在旅客必經之地，最可被大多數人看到，達到視覺焦點的效果，因此南勢角站以三個小挑空區的空間藝術為目標。

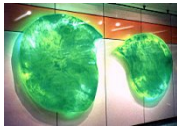
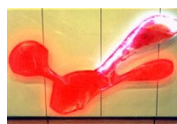
對稱的形式，調和的色塊，組合成代表「悲歡與離合」寓意的公共藝術。

- 3-3 <手之組曲—蓮花持>以生命探索的角度來思維，將人生旅途比喻為一站又一站的捷運旅程，無論過程如何，到最終應該都是溫暖有愛、澄明而寧靜。手，是人類情感的化身，書寫了臺大醫院站地緣的歷史與人文，也打造了捷運的生命力，呈現人性化的感覺景觀。蓮花是清淨無染的象徵，花苞則代表了生命之本初，持花之手默默承接著即將綻放的花朵（「象」）；內在而圓渾的能量，透發於外在的手勢表情之中，以表達人類一貫秉持正念、正行、以追求希望光明的創作理念（「意」）。

〈心手相連〉，雙手緊密交錯，猶如捷運車廂之間連結不可脫落，象徵人類與宇宙「一合相」的精神，互動共生，融合一體。

- 3-4 再以「古亭」捷運站的〈邂逅〉（都會臉譜）為例說明，作者李長發、曾英棟完成於1998年11月。十二件臉譜，以樹脂、防火漆為材質，以亮麗的色彩，以對稱、交融、互動、對比等形式（「象」），隱喻時與空、日與夜、散與聚、男與女、情與理、老與少、喧譁與寧靜等創作意涵（「意」），呈現出人和人交會之際的各種風貌，與人世間的種種歡樂、天真與喜悅。
- 3-5 「南勢角站」捷運站的〈青春美樂地〉，作者賴純純完成於1998年11月。「青春嶺」是一首臺灣老歌，描述著臺灣人努力打拼、樂天知命的精神；青春象徵著熱情，以透明厚板之壓克力、霓虹燈等材料及環氧樹脂的形塑色彩為媒介，表達出旋律、搖曳、凝聚、奔放、溫情、笑語，還有陽光、藍天、花草與鳥鳴等創作理念。現代化的造形與色彩，輕鬆、活潑、生動的調性，使整個捷運空間呈現出如旋律一般的形色律動，象徵逐步邁向現代化的大臺北衛星城——中和南勢角。

教學重點	示範解說
名稱：拈花 材料：亞克力板、環氧樹脂、霓虹燈、不銹鋼 說明：跳動、水、汗、綠色、花瓣、佛意 名稱：奔放 材料：亞克力板、環氧樹脂、霓虹燈、不銹鋼構件 說明：陽光、奔放、紅色、熱情、給予、愛 	名稱：捷韻 材料：亞克力板、環氧樹脂、不銹鋼構件 說明：展翅、飛翔、大鳥、聰慧、敏捷、桔色、彩衣 名稱：天藍 材料：亞克力板、環氧樹脂、霓虹燈、不銹鋼構件 說明：寬廣、藍天、延展、想像、自由、可能

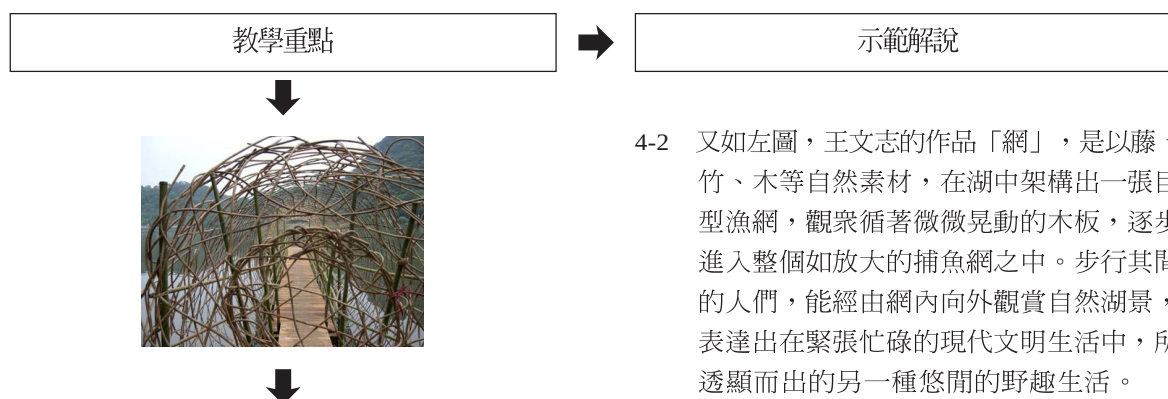
四、以「2002 臺北公共藝術節」為例

- 1992年7月，依「文化藝術獎助條例」規定，公有建築物百分之一的工程款需設置公共藝術，以提升環境空間的美感，並推廣市民美學教育，八十七年初由文建會發布實施「公共藝術設置辦法」。立法至今，經過多年的推動與謀合，公共藝術的課題藝術家、社區民衆與政府興辦機關中逐漸發酵，使得社區民衆對於公共藝術的名詞不再感到陌生，並且有更多的空間來進行對話與溝通。
- 「2002 臺北公共藝術節」，於2002年12月14日揭幕，2003年1月19日閉幕，在近四十天的展出過程中，估計有十五萬人次進入大湖公園，掀起公共藝術在臺灣設置以來的高潮。它的獨創不僅在於時間、空間的拉長與放大，更不同的是公共藝術走出「場區」的限制，而且放棄「品」的原始要求，著眼在更大規模能量的發生、包容與引爆，主辦單位臺北市政府文化局、內湖污水處理廠設計以一個大型的節慶活動，將公共藝術設置的理念與美意包含在其中，藉由裝置藝術、民衆互動與表演活動，讓民衆在參與的過程中，知道公共藝術，公共藝術對環境、生活，甚至對社會與文化的影響。

- 4-1 以「水漂」為例說明，創作者是宋璽德，他選擇以不鏽鋼、帆布、培林、鋼索及五座浮力板等為材料，利用風為動力，在水面上表達創作理念。當民衆由遠處觀看時，作品彷彿是停留在水面上的鸞鷺。有鸞鷺的水域，意味著水域本身的豐富與健康，提醒人們應珍視自然環境所給予的資產。

而玩水漂、欣賞鸞鷺，曾經是生活中珍貴的記憶。但當時代改變了，生活方式也起了變化，很多都已隨之淡出現代生活，「水漂」在如詩一般的藝術氛圍中，喃喃的提醒人們水的重要和不可或缺，水的存在，在人類生命中、記憶裡，持續占有重要的位置，且需要被重視、愛護。

五、校園勘查

· 以捷運站空間為例，可以分為入口、月臺、電梯側面牆、出口、樓梯、通道、入口外的空間等部分。故學生可就明德大道、校門口、牆面（內、外、地面）、內苑、澄心園、水塔等部分進行勘查。

予人豐富的想像空間的「外牆」，以及具有很大空間魅力的「明德大道」。

凝聚全校師生情感與共同記憶的「內苑」，位於全校的心臟部位。

4-2 又如左圖，王文志的作品「網」，是以藤、竹、木等自然素材，在湖中架構出一張巨型漁網，觀眾循著微微晃動的木板，逐步進入整個如放大的捕魚網之中。步行其間的人們，能經由網內向外觀賞自然湖景，表達出在緊張忙碌的現代文明生活中，所透顯而出的另一種悠閒的野趣生活。

5-1 圍牆——圍牆很容易給予牆外的人豐富的想像空間。它的功能也許只是擋住球，防止它飛出來，但藝術品可以破除這個空間的布局，賦予它新的意義。

5-2 校門有標示，門上的欄杆具有功能性，所以整個校門目前較具功能性的考量。

5-3 像一個綠色隧道的明德大道有很大的魅力，而且有一目了然的空間形式。

5-4 內苑是內部心臟位置，也是學校師生建立情感、凝聚共識的地方，是個發展師生集體共同記憶的空間。

5-5 澄心園可以考量地板空間或區塊的空間，可激發學生從事造形形式或與草皮有關係的色彩作品等方面發揮。

5-6 水塔本身與支柱適用不同顏色區隔開，如此可以造成不同的解讀空間。

具有威嚴意識的司令臺，以及較具功能性考量的校門。

教學重點

示範解說

六、各組提案、準備、實作、票選

· 課後準備

- (一) 擬定各組的名稱。
- (二) 各組提案。
- (三) 草圖與文字說明。

· 各組提案

- (一) 第一組學生提案說明、討論。
- (二) 第二組學生提案說明、討論。
- (三) 第三組學生提案說明、討論。

· 材料說明

木板、木條、線、繩、紙板（厚、瓦楞）、保麗龍板、塑膠板、珠珠、色粉、馬賽克、水泥漆。

· 各組實作

各組進行準備，擬草圖，準備材料製作，教師對比較需要討論的組別進行再討論。

· 完成作品

由概念→草圖→製作→修正→裝置（布展、定案），學生要將完成後的作品，經由合作的方式將作品完整呈現在原先即預定的地點，做公開性的展示。每組需將各組的創作理念以「文字」為媒介書寫下來，與作品一起展示在校園的公共空間，以拉近作品與觀賞者之間的距離。最後是進行票選活動，選出自己心目中認為最棒的作品，於校慶當天公布得獎名單。

- 6-1 各組輪流上臺，利用 powerpoint 將事先拍好的校園實景投影在一張大白紙上（可浮貼在黑板），並直接在白紙上畫出他們所選定的空間與主題構想；然後大家提出不同的看法，互相討論之後，再適度的調整與修改。
- 6-2 運用各種不同材質所創作出來的作品，所呈現出來的感覺也大不相同。如楊英風的作品〈水火同源〉，即完美的結合了東方與西方、傳統與現代的哲學思維，更掌握個人情感到民族文化意識的傳承（「意」）。創意取自臺南縣關仔嶺「水火同源」的自然景觀，他取《易經·既濟》「下坎（水）上離（火）」的卦象，來表達水火交融、萬物各歸其位、各得其所、自然亨通的寓意。其善於運用不鏽鋼材質與流暢的線條，將火焰向上奔騰而去之勢，展現得淋漓盡致。

- 6-3 雲南會澤川主廟古戲臺上的石雕作品「空城計」，披鶴氅、戴綸巾，引二小童，在城上敵樓前憑著欄的是孔明；城門處有一個扮作百姓的士兵，旁若無人，低頭灑掃。畫面的正前方，策馬殺奔而來的正是司馬大軍，節奏緊湊明快有力，將緊急的氣氛溢於畫面之外。
- 6-4 左圖是艋舺龍山寺石雕裝飾，「鷺」與「路」、「蓮」與「連」音同，蘆葦又常是棵棵連成一片生長，取「連科」之諧音；因此，鷺、蓮、蓮子與蘆葦等「象」組合

起來，寓有「一路連科」、仕途順遂之「意」。它與上圖雖同樣都是以石為材，但因技法不同，一為淺浮雕，一為水磨沉花，整體呈現出來的美感也大不相同。

6-5 以前畫師經常到戲園裡，邊看戲邊寫生，把舞臺上美好的角色、精采的情節，如實的描繪下來，再製成戲齣年畫。如這兩幅，右為江蘇蘇州、左為山東戲齣年畫，無論是設色、人物、或布局，與石雕作品都呈現出截然不同的風格。（選自漢聲出版社〈戲齣年畫〉）

綜合活動

一、「教」與「學」活動剪影

二、學生作品選析

(一) 夢尋五線譜

作者：何昱萱、李艾純、張琬欣、姚柏丞、陳政佳、黃柏皓、嚴守仁

材料：鐵絲、玻璃紙、白膠、熱熔膠、金蔥彩帶，還有我們的腦袋以及雙手雙腳

設置地點：明德大道旁，工藝大樓前

創作理念：同窗三載的朝夕共處，猶如一篇篇高潮迭起的樂章。青蔥蓊鬱的明德校園裡，何處不是我們的汗水？我們的淚水？我們的笑靨？在三年時光裡，領略知識的魅力，走在同樣的步道上，聆聽同樣的樂音——這條小葉欖仁佇立兩旁的明德大道，是所有明德人共同的回憶。多少個夏日午後，我們漫步其間；一片片的回憶，隨著音樂教室裡傳來聲聲的驪歌輕唱，我們知道，分別的日子已伸手可及。它來得是如此的迅速，如此的教人依戀——這一別，不知道還有沒有機會聽到「明明德，國之寶，明德規範在我校……」再一次迴盪在朝暾中、夕陽中。

(二) 跳出一個未來

作者：林曼萱、陳羿安、黃聖霖、楊晟欣、陳思翰、楊壹麟

材料：木板、油漆、美工刀、木條

設置地點：內院中間

作品介紹：這次所做的作品，是以童年回憶——跳格子——來表現出一種如童年般的純真及快樂，並以多變的色彩與心結合，去面對未來。

（三）新世紀校門

作者：李彥廷、張育維、楊牧翰、葉仕荃、劉泓緯

材料：木板、木條、保鮮膜、乳膠漆

設置地點：表演教室前（校門模型）

設計理念：轉眼間，國中的生涯即將結束了。每天走進校門的同時，總覺得校門和校園內的建築有些許的不協調。基於這樣的理由，我們絞盡腦汁，配合學校的風格特色，設計出以烏龜造型為主的校門以及校警室。我們以簡單質樸的材料，慢慢的創造出我們夢寐以求的作品。以木板及木條，透過釘子的媒介，把一塊一塊散落的材料，連結在一起，組合成以木材為架構的主體。我們就以這項作品，充分的表達出我們想要更新校門的理念，展現我們創新的想法。

（四）無生命中之生命

作者：周承翰、張哲維、莫凱名、陳思瑋、鐘明璋、謝宗穎

材料：木條、木板、膠帶（黑、白）彩色電線、油漆

設置地點：孔子像旁

創作說明：表達「在無生命之中發現生命、發展生命」，外圍黑白色的膠帶，象徵著沒有生命的單調個體，而頂部的綠漆部分，則是代表著生長中的新生命。在無生命之中繁衍，為了生存而穿殼，更顯生意盎然！

（五）無羽

作者：謝奇君、鄒佳津、陳姿伶、陳宣銘、顏家孜、曾嬾如

材料：松樹枝、鐵絲、羽毛

設置地點：澄心園

創作說明：是那樣的自然
是那樣的原始
誰說枯木死寂
意念 早已滋生
準備破翼 翱翔
羽翮 正在延伸
椅上載著的是 靈魂
等待最美的瞬間 拾起漫天羽
由缺補圓的那一刻
重生

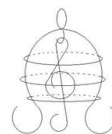
（六）聽寂寞在唱歌

作者：吳思穎、華雪芬、馮于珊、蔡佳容、顏君佩、巫聿椽

材料：麻繩、鐵條、木條、乳膠漆、釣魚線

設置地點：司令臺後的榕樹下

創作說明：一成不變的生活，呆板無趣的步調，如果說呻吟會有回音，那就是純真歡笑的弔唁。籠子象徵外在的環境，裡面的音符可以是我們的歡笑，也可以是任何的聲音。當大人把小孩當囚犯囚禁起來的時候，他們囚禁的不只是我們的歡笑、純真，也陪葬了多少微笑、閒適在裡頭？這些溫柔呵護，也讓我們失去多少自由揮灑的空間。我們用麻繩做出來的籠子，代表的是溫柔無害的束縛。在大人細心呵護建立起來的溫室牢籠，是我們想掙脫，卻也最掙脫不開的。

「教」與「學」省思

公共場域，它同時也是社會的一部分、文化歷史的一部分、生活的一部分。若能把公共藝術的功能，與整個人類社會的發展聯繫起來加以思考，體悟生活環境的舒適美，是公共藝術追求的內在的最高目的。這種認知本身，就是一種巨大的躍進⁹。因此，公共藝術創作的真義，不僅是人的自由表現能獲得尊重，更重要的是能達成個人與社會、理性與感性的和諧¹⁰。

「做中學，學中做」，是支持我們持續服務於教育界的原動力，我們不怕做，只怕教學理念不被認可；我們不怕學，只怕學了無法實際運用，蹉跎了學生寶貴的青春。我們不敢說自己做到了多少，但我們是真心誠意的試著在每一位學生的心裡播下一顆顆「藝術與人文」的種子。因此，在每一次教學活動過程中，當我們清楚見到學生的創意及審美思辨能力一天比一天成熟、一次比一次更令人驚豔時，我們恍如見到了自己辛勤栽下的每一株「美感教育」的幼苗，都將在社會的各個角落裡開花與結果。如 904 的一群孩子，在課堂上學習了公共藝術後，隨即參與臺北市養工處所舉辦的

9. 參見何政廣〈公共藝術的源頭活水〉，收錄於《2002 臺北公共藝術節》（臺北：臺北市政府文化局，2003 年 6 月初版 1 刷），頁 13。

10. 完滿（圓滿）不外乎「多樣性的統一」，部分與整體的調和完善；換言之，即美的本質是在多樣性的統一裡反映著客觀宇宙的完滿性。和諧的本身即是完滿，即是善。善，正是人人心理欲求的對象。參見宗白華：《美從何處來》（臺北：蒲公英出版社，1986 年），頁 117-119、299-300。

「石牌橋兩側防洪牆彩繪圖樣甄選」活動，並獲得了優等的佳績。於是，我們更加深信，殷切期盼的果實，離我們已不遠。

參考文獻

一、專著（依姓名筆畫排序）

仇小屏、黃淑貞（2004）：《國中國文法教學》。臺北：萬卷樓圖書公司。

宗白華（1986），《美從何處來》。臺北：蒲公英出版社。

夏鑄九（1994），《公共空間》。臺北：文建會出版。

張靜玉（2003），《從臺灣公共藝術與社區總體營造探討意識認同》，國立臺灣師範大學美術系碩士論文。

莊萬壽等，南一版國中國文課本第一、二冊。臺南市：南一書局。

彭冉齡主編（2001），《普通心理學》。北京：北京師範大學出版社。

廖咸浩等（2003），《2002 臺北公共藝術節》。臺北：臺北市政府文化局。

鐘靜雯（2003），《捷運搭乘者對於臺北捷運公共藝術設置之認知探討》，銘傳大學商業設計學系碩士論文。

二、網址

1. 國立臺灣藝術教育館

http://ed.arte.gov.tw/index2.aspx?p1=Book_menu&p2=Book_List&Id=0001

2. 朱銘美術館

<http://www.juming.org.tw/>

3. 楊英風美術館

<http://www.yuyuyang.org.tw/>

4. 新店線及中和線公共藝術

http://sdpo.dorts.gov.tw/Arts/Art_Main.htm

5. 公共藝術

<http://publicart.cca.gov.tw/enjoy/en.php?id=17>

6. 臺北市開放空間文教基金會

<http://www.openspace.org.tw/review/focus53.html>

7. 帝門藝術教育基金會

<http://www.deoa.org.tw/>

8. 中華民國藝術文化環境改造協會（華山藝文特區）

<http://www.art-district.org.tw/>

9. 臺北市立美術館

<http://www.tfam.gov.tw/>

