

藝術安全帽——行動美術館

簡俊成／臺北市立復興高中教師

教學對象：高中一、二年級
教學領域：視覺藝術、表演藝術、生活科技
教學時數：16小時

設計理念

藝術活動是人類生活、文化、思想的一種展現，要提升人類生活的品質，其關鍵並不完全在物質生活，而是在精神領域方面。二十世紀以來，藝術早已脫離過去服務的階級與地位，而走向親近民衆，為全民所擁有，一九六五年，德國前衛藝術家約瑟夫·波依斯（Josephs Beuys 1921-1986）已建構藝術之概念，曾提出每個人都是藝術家。而在二十一世紀的今天，藝術創作更打破了不同藝術形式間的藩籬，朝向多元性、跨領域的創作型態，特別是與生活環境融合及與觀眾的互動參與，開啓更多的可能性，更豐富了藝術樣貌。

本課程以「安全帽」此一日常生活物件，引導學生針對此一形象透過彩繪、雕塑、裝置、改造等手法，共同成就多樣藝術面貌的藝術安全帽，並集體到街頭上「快閃」，演出「互動式街頭劇場」，讓馬路、街道、車站、百貨公司等公共生活空間成為藝術展覽場地，讓藝術與生活環境、民衆互動相結合，共同成就一行動美術館，並一起向全民發聲。

課程架構

主題

藝術安全帽 —— 行動美術館

課程目標

1. 培養生活藝術化，藝術生活化之健全美育觀念。
2. 啟發學生思考藝術創作與生活環境的關係。
3. 建立多元性、另類的藝術展樣貌。
4. 認識現代、當代美術發展之史觀脈絡。
5. 能利用廢棄物，動手改造現成物，培養創意思考，賦予物質美化新意。
6. 以互動式街頭劇場的形式，讓藝術與民衆互動，激盪出新的創作可能性。
7. 培養學生與生活環境、民衆互動之勇氣與自信心。
8. 美化內在心靈，建立真善美的新生活態度。

時間

本課程之教學時數十六小時 每週上課二小時

子題

創意發想

改造安全帽大作戰

行動美術館

藝術是一種生活的態度

單元目標

1. 了解課程活動之目的與意義。
2. 介紹達達主義、集合藝術及現成物之史觀脈絡。
3. 教師改造「藝術安全帽」作品示範。
4. 引導同學繪製設計圖。

1. 針對同學的設計圖所需材料、技法作一示範。
2. 同學透過彩繪、雕塑、裝置、改造等手法，成就多樣藝術面貌的安全帽。

1. 討論並建立另類藝術展樣貌。
2. 讓藝術與民衆互動，激盪出新的創作可能性。
3. 培養學生與生活環境、民衆互動之勇氣與自信心。

1. 藉由活動過程作心得分享，建立學生「藝術是一種生活態度」之健全觀念。
2. 共同討論活動記錄與展出方式。
3. 成果發表。

教學資源

1. 教師預備和課程相關的影像圖檔並製作 Powerpoint 。
2. 單槍投影機、銀幕、C D 錄放音機等媒體設備。
3. 教師及同學改造〈藝術安全帽〉作品之電動、手動工具。
4. 數位 DV 攝影機、數位相機、針孔攝影機等活動記錄設備。
5. Power Director、繪聲繪影等影片剪輯軟體。

<p>主要教學活動</p>	<p>導入活動 說明本單元的目標、進行方式、內容、評量範圍與標準等。 發展綜合活動 1.教師展示改造〈藝術安全帽〉作品，並分享改造之技法、材料與心得。 2.配合投影片介紹達達主義、集合藝術(Assemblage)、現成物(Readymades)等藝術創作的派別與技法之史觀脈絡。 3.引導同學針對「安全帽」的原型作創意發想，並以手繪、拼貼、電腦繪圖等方式完成設計圖。</p>	<p>導入活動 說明本單元的目標、進行方式、內容、評量範圍與標準等。 發展綜合活動 1.教師針對同學的設計圖進行討論，並提供建議。 2.教師針對同學所發展的設計圖所需之材料、技法作一示範。 3.同學透過彩繪、雕塑裝置、改造等手法成就多樣藝術面貌的安全帽。</p>	<p>導入活動 說明本單元的目標、進行方式、內容、評量範圍與標準等。 發展綜合活動 1.針對展出方式進行腦力激盪，以發展多元的可能性(例如：藝術快閃—討論藝術快閃的方式、地點及記錄的方法等。) 2.互動式街頭劇場：討論互動式街頭劇場的演出方式、如何邀約民衆、偶發狀況模擬及活動記錄等。 3.辦理校外教學，承租遊覽車或搭乘公共交通工具至活動地點。 4.快閃三部曲： 首部曲——觀光勝景 二部曲——捷運、淡水 三部曲——行動美術館</p>	<p>導入活動 說明本單元的目標、進行方式、內容、評量範圍與標準等。 發展綜合活動 1.配合投影片放映校外教學之活動照片與影片。 2.教師介紹及示範影片剪輯軟體等技法。 3.針對成果發表的腳本進行分組討論與腦力激盪，以發展多元的藝術可能性。 4.待學生們完成作品後由教師與學生們進行欣賞、對話與交流。</p>
<p>教學策略</p>	<p>1.運用逆向思考的方式，啟發學生思考藝術創作與生活環境的關係，並進而建立多元、另類的藝術展出樣貌，再規畫教學的進程內容與活動形式。 2.用創作的方法，讓學生重新體驗對生活四周的環境與民衆互動的經驗，並進行觀察與判斷。 3.聯繫藝術創作之生活經驗，並延伸課程效益，使課程學習的內涵發酵到日常生活之中。 4.利用潛移默化的效應，把課程內容及活動心得與體會，化為全方位之藝術創作觀與人生觀。</p>			
<p>教學評量</p>	<p>1.學生上課是否專心聽課、繪製設計圖。 2.學生實作作品的完整度與藝術性。 3.戶外教學之常規與活動參與度、配合度。 4.學生對於課程的目標與內涵是否能體會或作出回應，並清楚的以口語表達自己的見解。</p>			

披上神祕的外衣，恢復未知的尊嚴，使有限的東西重歸無限。藉著遮掩物體使人不能辨認、觸摸它，同時也使之失去原本的作用。

- 3.單槍投影機、銀幕等媒體設備。
- 4.根據投影片講述內容做成摘要，供學生們補充資料使用。

圖 1-1 以雕塑手法所創作之藝術安全帽

圖 1-2 以現成物改造手法所創作之藝術安全帽

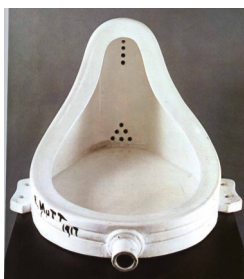

圖 1-3 <泉>

圖 1-4 <包皮毛的杯子>

圖 1-5 <禮物>

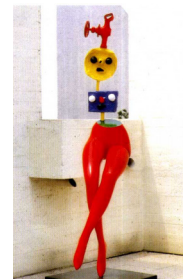

圖 1-6 <少女雕像>

圖 1-7 <長期停車場>

圖 1-8 <巴魯巴>

圖 1-9 <包裹德國議會>

教學過程

導入活動

- 1.由教師先向學生們說明本單元的目標、進行方式、內容、評量範圍與標準等。
- 2.發給每位學生一份補充資料，以供學生課後學習及找尋資料之依據。

面的旗子加以模擬再現，把畫變成一個平面物體，畫本身自給自足，不須靠外在的透視與模擬才能成畫，畫就是記號本身。所以其畫的旗子是記號的記號，把抽象畫所探索的平面問題，巧妙的利用實物，也就是大家都認識的美國國旗表現出來。

達達主義 DADA

畫家有尚（漢斯）·爾普（Jean Hans Arp，德國）、馬歇爾·杜象（Marcel Duchamp，法國）、馬克思·恩斯特（Max Ernst，德國）、漢娜·賀希（Hannah Hoch，德國）、法蘭西斯·畢卡比亞（Francis Pi-cabia，法國）、曼·雷（Man Ray）、摩頓·謝伯格（Morton Schamberg）、科特·史維塔斯（Kurt Schwitters，德國）

時間是一九一五至一九二三年的紐約與西歐，達達主義之倡導者，乃是由一群才氣縱橫反諷性極濃厚的知名國際藝術家於一九一六年二月在瑞士蘇黎世所創立的視覺藝術及文學等之前衛運動。

達達主義者一致的態度乃是反戰和反審美的，其背景是厭倦了第一次世界大戰的恐怖所帶來的普遍社會不安，達達主義所提出的口號就是破壞即是創造，破壞所有有關藝術之傳統的見解，以期徹底解放視覺的想像，他們隨時都準備好運用任何非常的想像力，從廢物堆中製造繪畫或者提升那些低賤之物品，如酒瓶或小便壺，而使之成為具有藝術般的尊嚴。

達達運動在一九二〇年代初期傳遍整個歐洲，一九二四年達達的一些重要成員在布荷東（Andre Breton）的領導下成立超現實主義，達達便不再是一個有組織的團體，這些重要出名的達達主義藝術家終又回歸秩序底的美術史中，其中如阿爾普、恩斯特（Max Ernst）、瑞（Man Ray）。常有人認為達達是虛無、破壞性的運動，但應了解的是許多有天分的藝術家曾倡導達達，在藝術造型領域裡卻也因他們的貢獻，產生許多不同觀念、形式的衍生，否則也就不會有超現實運動的發展。此外達達主義者的精神至今也從未消失過，五〇年代末期和六〇年代所謂的新達達藝術、集合藝術或廢物雕塑和一些普普藝術，都可稱得上是達達傳統的延伸。

集合藝術 ASSEMBLAGE

畫家有卡爾·阿拜爾（Karel Appel，荷蘭）、阿爾曼（Arman，法國）、東尼·貝倫特（Tony Bedant）、華勒斯·伯曼（Wallace Berman）、喬瑟夫·波依斯（德國）、路易斯·伯吉斯（Louise Bourgeois）、約翰·查伯倫（John Chamberlain）、布魯斯·康納（Bruce Conner）喬瑟夫·康乃爾（Joseph Cornell）、愛德華·金霍茲 Edward Kienholz、唐納·里伯斯基（Donald Lipski）、馬里索爾（Mahsol）、路易士·那佛森（Louise Nevelson）、羅伯特·羅森伯格、理查·史坦基維茲（Richard Stankiewicz）、威斯特曼（H.C. Westermann）。

起源於二十世紀初，直到五〇年代方奠下根基的美國，當抽象藝術氾濫盛行，把藝術帶進主觀、自我中心的意境，使得它與生活環境愈不發生關係時，另外有一些新達達的藝術家，反對任何形式的抽象藝術、硬邊藝術、色面繪畫，力倡藝術必須回歸到日常生活可見、可觸知的一切事物

上，於是他們從一九五〇年代起，把作為消費文明及機器文明象徵的廢物、影像等，堆積或集合起來作為藝術作品，以表示現代文明種種性格或內涵，尤其一九六一年及一九六二年曾於美國舉辦了兩次集合藝術大展，而這兩個展覽在現代美術史上開啓了革新性的觀念，試看該籌辦人對集合藝術有如下的解說：

- 1.它們是以實物湊合而成，非經描繪、塑造或雕刻而成。
- 2.它們是由以前認定不能做為藝術材料，不經過藝術家形狀處理的工廠材料、實物、廢物、斷片等所構成的。

集合藝術家所使用的手法因人而異，有的任興之所至把廢物結合，不刻意安排，有的卻有組織性、構成性，另有一些人只把同一形象之物體做反覆性的安排，而造成複數的影像。路易絲·奈佛遜(Louis Nevelson)是美國集合藝術家的代表，她從待拆的廢屋裡收集家具斷片、箱子等木料，經過刻意安排在許多大小不同的箱子內塞滿各種家具斷片，漆上白、黑或金色等全一色的顏色，再把這些箱子堆積成一面牆壁，呈現了昔日祭壇畫中神祕又嚴肅的氣氛，另外張伯倫(Chamberlain John)也有一定程度之代表性，而在法國則有謝生(C'esar)、阿爾曼(Arman')，義大利有阿納德爾(Pomodoro)為其代表，集合藝術在一九六〇~七〇年代成爲一種全球性之藝術運動，各國均有許多集合藝術家。總之集合藝術把原來有機能性的物體除去其用途性，而藝術之觀點把這些廢物合成爲藝術品，被置於新的狀態下的物體，從機能性發展爲表象性，同時也反映出藝術家在此消費文明下的各種心態。

改造安全帽大作戰

一、教學媒體與資源

由教師歸納預備學生設計圖中所需之相關材料與工具，例如：石膏、油土、超輕土、塑鋼土、AB膠、鋸子、電鑽、鐵鎚、壓克力顏料等，示範與協助學生改造。

二、教學過程

導入活動

- 1.先由教師帶領學生回憶上週上過的藝術史觀，再導入本單元。
- 2.由教師向學生說明本單元的目標、進行的方式、內容、評量範圍與標準等。

發展活動

- 1.引導學生上臺針對其設計圖，發表其創作理念，並說明製作過程，讓同學彼此觀摩與學習。
- 2.教師針對同學所發表的理念與製作過程，提供材料與技法上的建議。
- 3.教師針對特殊成型技法做示範。
- 4.作品完成後，每位同學以走秀或思考一切配合藝術安全的姿態。

同學展現各式藝術安全帽

張晨卉／祝你平安

呂鳳營／拉麵道

賴璽麟／哈姆太郎、陳可珊／直升機

姜珮瑜／我愛兄弟象

邱子云／高跟鞋、高于婷／河豚、陳筱涵／咕魯

黃雅慈／小瓢蟲 吳佳蓉／數學好討厭 張瓊伊／乳牛

學習評量

1. 學生是否能以口語表達自己的創作理念與製作過程。
2. 製作完成「藝術安全帽」作品的藝術性及完整度。

行動美術館

一、教學媒體與資源

1. 教師事先探查校外教學之活動路線、場地及承租遊覽車，並向學校申請校外教學之行政、保險等事宜。
2. 依據本單元的教學目標擬定一份活動路線圖及安全注意事項，提供學生們探究、思考一些相關議題。

二、教學過程

導入活動

1. 由教師向學生說明校外教學的目標、進行的方式、內容、評量範圍與標準等。
2. 發給每位學生一份路線圖及安全注意事項。

發展活動

觀光勝景一閃

乘坐高級遊覽車自學校出發，首先抵達故宮博物院，嚇到一群南部來的學生，還有些阿公阿媽又是笑又是驚訝。後來前往 7-11 便利商店大喊「全家就是你家！」再來就是到臺北市立美術館，在那裡拍了個人的寫真，還玩了遊戲呢！圓山大飯店當然也是重點囉！最後以中正紀念堂為美好的 ENDING！這種藝術表現方式，果真有趣！（圖 3-1）

捷運、淡水一閃

戴著我們精心製作的安全帽，自校門口步行到捷運站集合後，大家大搖大擺的坐上捷運，引起不少人目光。後來在淡水捷運站遇見新聞媒體記者採訪，並與街頭畫家互動，之後帶著創意安全帽，走在淡水老街上，並搭渡輪抵達八里左岸，租了單車、協力車，我們高興的狂飆！這特别的回憶，映在那夕陽下雋永的淡水河裡，直到月亮也出來了（圖 3-2）。

行動美術館

在校長刺破氣球之後，戴著安全帽騎著腳踏車，下山沿著中和街行駛，居民都睜大著眼睛看著。抵達北投捷運站時，在眾多媒體記者的包圍下，擺出了各種千奇百怪的姿勢，宣傳行動美術館這種前衛的展出理念（圖 3-3）。

圖 3-1 首部曲——觀光勝景一閃

圖 3-2 捷運一閃

圖 3-2 行動美術館

2. 展現青春、活力、自信的年輕本色。
3. 騎乘單車注意安全，慢速地跟從校長前進。
4. 備有飲料，沿途嚴禁自行購買飲料、物品等，避免脫隊。
5. 如有任何身體不適等問題，請就近告知師長。
6. 感謝你的參與讓活動完滿成功。

藝術是一種生活的態度

一、教學媒體與資源

1. 教師預備前一單元（行動美術館）的活動照片及影像，並製成 powerpoint。
2. 教師預備剪輯軟體及事先剪輯好的短片，以利於介紹影片剪輯的概念與系統環境、特效等剪輯入門概念。
3. 單槍投影機、銀幕等媒體設備自製攝影教學圖檔、單眼相機、各式軟片。

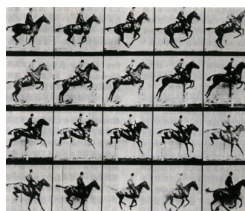

圖 4-1 〈跳馬〉，愛威爾德·梅勒立奇，1877。動作的連續排列。

圖 4-2 〈Contact〉接觸未來慢動作，延長了壓力的感覺。

圖 4-4 〈The Matrix〉駭客任務，停格的時間，移動的空間。

圖 4-3 〈The Cell〉入侵腦細胞，快動作引發之節奏感。

二、教學過程

導入活動

由教師先向學生們說明本單元的目標、進行方式、內容、評量範圍與標準等。

發展活動

1. 觀賞〈行動美術館〉之活動照片及影像。
2. 引導學生思考文件保存之概念，並分組討論影像記錄所需呈現之腳本。
3. 由各組推派代表上臺發表，各組討論關於影像記錄所呈現之腳本，並票選最佳腳本。
4. 教師示範及介紹影像剪輯之概念與所能呈現之特效。
5. 針對最佳腳本，輔以影像剪輯概念，共同討論完整版之剪輯腳本，並選拔影像剪輯小組。
6. 待學生完成作品後，由教師與學生進行欣賞、對話與交流。

三、學習評量

1. 學生對於課程的目標與內涵是否能體會或作出回應。
2. 在影像剪輯的過程中學生是否投入。

參考資料

- Rudolf Arnheim 原著，李長俊譯。《藝術與心理學》。臺北：雄獅圖書出版。
- 王林，〈美術形態學〉。臺北：亞太圖書出版社。
- John Berger 原著，戴行鉞譯。《藝術觀賞之道》。臺北：商務印書館出版。
- 侯宜人。《自然、空間、雕塑》。臺北：亞太圖書出版。
- Robert Atkins 原著，黃麗娟譯。《藝術開講》。臺北：藝術家出版社。
- Anne Cauquelin 原著，張婉真譯。《法國當代藝術》。臺北：麥田出版。
- 黃建敏原著。《節慶公共藝術嘉年華》。臺北：藝術家出版社
- 袁藝軒。《咸窺石鏡清我心——歐洲雕塑的故事》。臺北：三民書局出版。
- 雪領文化編輯部（民88）。《新階攝影技術》。臺北：雪領文化。
- Bordwell David（民85）。《電影藝術：形式與風格》。臺北：麥格羅西爾。
- 齊隆壬（民82）。《電影符號學》。臺北：書林出版。
- Reisz, Karel，（民74）。《電影剪輯的奧妙：導演分鏡剪輯方法論》。臺北：志文。