

摘要：

「裝置藝術」(Installation Art)，可以作為最順手的媒介，用來表達社會的、或是個人內在的思想情感。它在這方面所展現出來的潛能，遠遠超過繪畫、雕塑和攝影等藝術形式。而且，由於裝置藝術所創造出來的整體環境，可包容觀眾、迫使觀眾在界定的空間內由被動的觀賞者，啟動視、聽、觸、嗅、味、心等所有的知覺感官，轉換成主動的參與者。所以，它十分適宜設計成一整個學期的教學主題，引導國中階段的孩子進行一場「自己」與「生活空間」的對話。

因此，在課程的設計上，我們延續了關心「空間」與「人」的關係這一個主題，仍舊強調「空間」話題，只是將範圍縮小到與學生關係最為密切的教室、走廊等更為私密的空間場域，引導學生從內在的感受與經驗出發，進而發掘「我」、「教室空間」和「物件」的關係。至於創作情感的引導，則特別加入了國語文的豐富資源，分從西西〈抽屜〉和許博允〈盒子與生活〉、羅貫中〈空城計〉、西西〈一條線〉等三種向度切入，引導學生細密而精微地深入探索「自我」與「空間」、「空間」與「情感」、「情感」與「物件」等相關議題，達成教學目標。

錄

壹、設計理念

- 一、緣起
- 二、研究問題—課程操作方法
- 三、課程規劃
- 四、成果呈現

貳、設計大綱

參、教學架構

肆、教學流程

伍、教學活動

一、第一～三堂

- (一) 公共藝術導論(一)
- (二) 公共藝術導論(二)／筆試
- (三) 學生公共藝術作品欣賞

二、第四～五堂

- (一) 裝置藝術導論一
- (二) 小型裝置作品分組即席創作與創作理念報告
- (三) 課堂實錄

三、第六～八堂

- (一) 裝置藝術導論二——從〈抽屜〉、〈盒子與生活〉帶入
- (二) 裝置藝術導論三——從由〈抽屜〉、〈盒子與生活〉帶入
- (三) 自我發現—心智圖完成

四、第九～十一堂

- (一) 尋找「感動」—從〈空城計〉談起
- (二) 裝置作品提案討論

五、第十一～二十一堂

- (一) 發現「自我」—從〈一條線〉談起
- (二) 裝置藝術作品實作
- (三) 裝置藝術作品完成裝置
- (四) 學生作品欣賞
- (五) 填寫創作回饋單
- (六) 觀摩與賞析

陸、「教」與「學」省思

柒、重要參考文獻

捌、重要教學檔案(見所附光碟)

壹、設計理念

一、緣起

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，創意的智慧，必須隨時在生活中累積。藝術教育工作也應以生活為中心，多引導學生運用感官、知覺與情感，來探索生活中的一切人、事、景、物，以建立群與己之間、人與環境之間的和諧關係。

2004年，我們開始尋求帝門藝術教育基金會的協助，進行「藝術家駐校計畫-校園空間公共參與」的合作計畫，邀請駐校藝術家進入校園帶領藝術與人文科教師共同擬定「公共藝術」主題課程，提供教師一個從基礎理念到實踐、完成的整體模式的訓練。整個教學內容，首先是帶領學生進行校外導覽，認識校園周邊的公共藝術作品；次以捷運、2002臺北公共藝術節等作品為例，令學生對公共藝術具備完整的認知概念，甚而對生活了三年的校園空間（走廊、教室、操場、校門、升旗臺、內苑等），生產一種更為銳敏的細微感受，使得自己的創作，能與空間產生緊密的結合。然後經過八至九週的實作課程，三年級學生的公共藝術創作，終於得以與「校園空間」進行一場親密的對話。而且，就在畢業前夕的校慶，學生的公共藝術作品全部裝置完成，並依據他們最初始的設計理念，擺放在校園的澄心園、水塔、內苑、升旗臺、走廊等空間之中。造型清新、色感鮮明的藝術作品，很快地將原本稍顯肅穆沉寂的校園，妝點得份外活潑有活力，也吸引了校內所有領域的教師、一二年級的學弟妹，以及來訪的學生家長們所有讚賞的眼光，因而成為這一屆畢業生最佳的校園回憶。

在課程實施的過程中，我們深刻感受到學生的期待、喜愛與投入。他們對於空間體驗和媒材摸索的經驗，能藉由「公共藝術」這一形式，完整的呈現出來，這給了我們極大的回饋，也成為支持我們持續推動跨領域統整研究的重要原動力。

在此之中，我們也開始探索如何將教育體制內已在推動的多元統整的教學形式，落實在多元學科、多元思維、整體感知等更深入的層面上，以激發出相互融合的教學成效。同時，也試圖以「快樂學習、開放體驗」的精神，提供學生一個循序漸進、在感知中學習、在自我表達中認識自我的資源，引導學生認知整體社會的走向，學習過濾資訊的能力，培養明確的自我定位，以及在個體自我學習的

基礎上，和師長同儕進行良好的互動與溝通。於是，從今年（2006）起，我們選擇以「裝置藝術」作為教學的主題，並嘗試與國語文領域教師進行協同教學，推動視覺藝術與其他課程領域的融合對話。

二、研究問題—課程操作方法

從「公共藝術」主題課程的實施過程中，我們獲悉國中階段的孩子，對於自己的生活空間的感受其實極為細膩而敏銳。由於「裝置藝術」(Installation Art)是藝術家根據特定展覽場所的時間、空間特性，結合藝術家創作思維的整體藝術。它是一種可變的藝術，更可自由地綜合使用繪畫、雕塑、建築、音樂、戲劇、詩歌、散文、電影、電視、錄音、錄影、攝影、詩歌等藝術手法。而且，「場所」與「觀眾的參與」，是「裝置藝術」作品不可分割的重要元素；其整體性又要求對應獨立的空間，在視覺、聽覺等方面，不受其他作品的影響和打擾。

因此，在課程的設計上，我們延續了關心「空間」與「人」的關係這一個主題，仍舊強調「空間」話題，只是將範圍縮小到與學生關係最為密切的教室、走廊等更為私密的空間場域，引導學生從內在的感受與經驗出發，進而發掘「我」、「教室空間」和「物件」的關係。至於創作情感的引導，則特別加入了國語文的豐富資源，分從西西〈抽屜〉、羅貫中〈空城計〉、西西〈一條線〉等三種向度切入，引導學生細密而精微地深入探索「自我」與「空間」、「空間」與「情感」、「情感」與「物件」等相關議題，為「裝置藝術」教學活動的推展熱身，進而達成以下幾項教學目標：

（一）經由過去教學所累積的經驗，我們發現國中學生正經歷青少年的自我感、人際關係形塑的歷程。如果依其身心發展及所面臨壓力來分，則可歸納出三個重點：一年級—人際關係，二年級—兩性關係，三年級—生涯發展，這三個歷程對於每位學生的自我形塑，均產生了或輕或重的影響性。

（二）如何藉由藝術教育的知性、感性活動特性，融合其他學科，例如今年以國語文為統合對象，提供學生在自我形塑的歷程中，正面的引導並創造活潑、富彈性的經驗模式，正是這次主題課程所提出的研究核心。

（三）此次的主題課程在視覺藝術教育方面，定位為「多元媒材空間裝置」創作，藉由各種「媒材」的實際操作，啟發學生的「空間」體驗；藉由分組討論合作，以提供學生更具開創力、啟發性的身心發展。而國語文教育以語言捕捉、

整理沉澱內在經驗、溝通表達為核心，於是，兩者的融合，恰能啟發、培養更豐富的身心經驗層次，並學習自我對話、自我定位以及與他人溝通的良好模式。

(四) 藉由視覺藝術教育的實施，可提供學生個體成長的經驗整理、自我的表達詮釋、開放溝通與交流等教育資源。讓學生在校園空間生活學習的實質體驗，能透過積極的美術媒材、空間改造想像，透過藝術的多元表達「自我發現」，發現自己的生活感受、發現國中生涯的位置，進而引發對於未來學習生涯的期待。

三、課程規劃

關於整個學期的課程規劃，可分為三大階段：

(一) 第一階段，以視覺藝術課程既有時間和教室上課型態為實施的時間與場地，提供藝術概念認知、作品欣賞、媒材操作、空間裝置體驗等資源。在實施過程中，將國語文的豐富內容資源帶入，刺激學生的思考面向，加強語言文字的描述能力，延展情感經驗層次，給予學生創造想像的更多可能性。

(二) 第二階段，透過視覺藝術課程的多元媒材操作，作品創造發想的表達機會，一方面引導學生熟悉掌握問題、解決問題的實踐過程，一方面將內在情感藉由視覺、語言等多元媒介呈現出來，提供學生自我對話以及與他人對話的機會。

(三) 第三階段，在作品討論活動之後，再由國語文教師引導學生以文字書寫的方式，進行另一種文學的創造。將動心起念的最初感動與構想（原形），與創作歷程中經由觀念、技法的吸收與轉化（變形），以及作品完成後的心得，藉由文字的深沉省思，沉澱課程學習過程中的點點滴滴，令整個教學課程設計做出完整的、有深度的呈現。

大體而言，在課程的操作上，我們試圖將前一次實施公共藝術課程的教學資源，納入這次的統合課程，引導學生認識環境、認識生活周遭的藝術品，轉為整理在學校生活階段的種種經驗感受，巧妙藉助藝術創作過程的媒材表達，激發「自我的發現」，以達成此階段的教學目標。

於是在「裝置藝術導論」課程之後，請學生帶自己喜歡的私藏物，在教室空間進行小型的簡單裝置，師生就裝置的成果進行簡單的對話與討論。其次，再由國語文教師規劃三次的主題，來探索「空間」、「物件」與「我」的關係，引發學生思考「我在未來教室中」的想像，重新詮釋教室空間。然後以「我在未來教室中」的想像為「底」，分組繪製作品草圖，並由教師引導討論呈現的形式與媒材

的準備。再以七至八週的時間，進行學生分組實作、裝置作品、發表創作構想、互相觀摩與學習、教師賞析與講解等活動；繼而填寫回饋單，結束全部的課程。整學期的教學進度表，大致如下：

週次	月 份	星期/日期					預定進度	
		一	二	三	四	五	章 節	起迄頁
一	八月	29	30	31	1	2	公共藝術導論(一)	自編
二	九月	5	6	7	8	9	公共藝術導論(二)/筆試	自編
三		12	13	14	15	16	校內公共藝術欣賞	自編
四		19	20	21	22	23	裝置藝術導論(一)	自編
五		26	27	28	29	30	小型裝置作品分組即席創作 與創作理念報告	自編
六		十月	3	4	5	6	7	裝置藝術導論(二)－由〈抽屜〉、〈盒子與生活〉帶入
七	10		11	12	13	14	裝置藝術導論(三)－由〈抽屜〉、〈盒子與生活〉帶入	自編
八	17		18	19	20	21	自我發現—心智圖完成	自編
九	24		25	26	27	28	尋找「感動」－從羅貫中〈空城計〉談起	自編
十	十一月	31	1	2	3	4	裝置藝術作品提案討論	自編
十一		7	8	9	10	11	裝置藝術作品提案討論	自編
十二		14	15	16	17	18	發現「自我」－從西西〈一條線〉談起	自編
十三	十二月	21	22	23	24	25	裝置藝術作品實作	自編
十四		28	29	30	1	2	裝置藝術作品實作	自編
十五		5	6	7	8	9	裝置藝術作品實作	自編
十六		12	13	14	15	16	裝置藝術作品實作	自編
十七		19	20	21	22	23	裝置藝術作品實作	自編
十八	一月	26	27	28	29	30	裝置藝術作品實作	自編
十九		2	3	4	5	6	裝置藝術作品實作	自編
二十		9	10	11	12	13	裝置藝術作品完成裝置	自編
二一		16	17	18	19	20	填寫創作回饋單	自編

四、成果呈現

首先，將每一個班級的藝術創作及寫作成果，呈現在每一班的教室或走廊，視覺成果記錄則做成動靜態影像檔案；至於文字書寫成果，則存檔為文件，也可一起呈現於教室空間。如果經費與時間上允許，可以將這些教學成果資源，再加以發揮運用。例如，可以舉行「課程經驗分享座談會」，邀請相關教師或專業人

士來參與、分享經驗；或是舉行「觀摩發表會」，邀請家長、校外人士蒞臨現場參觀；或是在「網站公開研究成果」，透過網站、網頁的公開，與各界進行成果交流。

此外，實施了「校園空間自我發現——裝置藝術與我」這一活動主題之後，它又可以延伸出三個研究方向：

（一）如何使中學的藝術教育課程更貼近社會變遷，從學生的需求出發，銜接家庭教育、學校教育、社會教育等實際層面，延伸學校教育對於學生自我成長歷程的正面引導。

（二）如何在中學藝術教育的實施現場，以視覺藝術教育為基礎，融合其他學科之內容，提供欣賞、認知、操作、體驗、交流等知性、感性活動，探索跨領域、跨學科的統合課程模式。

（三）如何探索國中階段學生的身心平衡、自我定位、認知學習、感受模式等實際需求，作為藝術教育課程的實施重點。

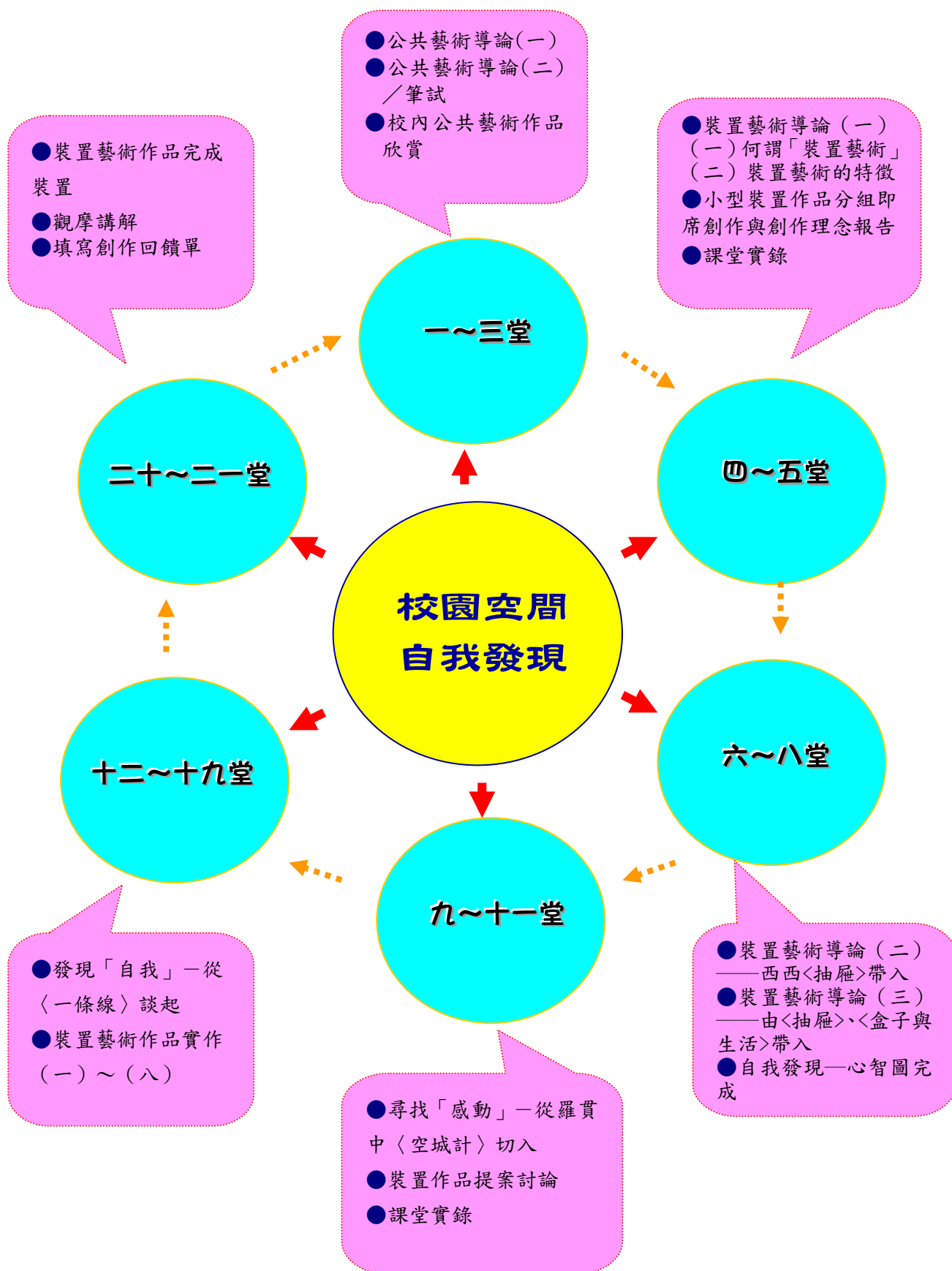
「智慧」來自於「生活」。然而，「智慧」需要「方法」，「方法」之中也有「智慧」，兩者彼此互為一體。因此，藝術教育者唯有從生活中汲取創作、教學的養份與智慧，然後又融入於生活之中，才算是真正實踐了藝術的「創」與「作」。我們這一群基層的教育園丁，也正試圖透過「裝置藝術」這樣的教學活動，一步一腳印地向前邁進！

貳、設計大綱

教學主題	校園空間「自我發現」--裝置藝術與我
學科領域	藝術與人文、國語文
適用年級	國中三年級下學期
授課時數	一學期
教學目標	<p>(一) 認知方面：使學生認識裝置藝術的特質、「媒材」和「空間」的關係，以及裝置藝術的作品「形式」和「內容」(「寓意」)。</p> <p>(二) 能力方面：激發學生張開詩的靈魂，啟動想像的羽翼，尋找創作情感的根本源頭。並使學生以此為發想的基點，利用最佳的團隊、創意與媒材，創作一個與空間結合的裝置藝術作品。</p> <p>(三) 情意方面：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，重視人的生命，並建立人我之間與環境之諧和發展。</p>
能力指標	<p>國語文領域</p> <p>B-3-2-6 能透過各種媒體，認識文化，並擴充文化視野。</p> <p>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。</p> <p>C-3-2-5 能扮演不同角色，參與團體活動。</p> <p>E-3-2-2 能具體陳述個人對文章的思維，表達不同意見。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>藝術與人文領域</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2-4-3 比較分析各類型創作品之媒材結構、象徵與思想。</p> <p>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。</p>
十大基本能力	<p>(二) 欣賞、表現與創新。</p> <p>(四) 表達、溝通與分享。</p> <p>(八) 運用科技與資訊。</p> <p>(九) 主動探索與研究。</p> <p>(十) 獨立思考與解決問題。</p>
六大	<p>資訊教育</p> <p>5-3-1 能找到合適的網站資源、圖書館資源。</p> <p>兩性教育</p>

議題	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。
配合科目單元	<p>一、國語文領域</p> <p>1、南一版國中國文課本八上【羅貫中〈空城計〉】</p> <p>2、西西〈抽屜〉</p> <p>3、西西〈一條線〉</p> <p>4、康軒版國中國文課本八上【許博允〈盒子與生活〉】</p> <p>5、自編教材</p> <p>二、藝術與人文領域</p> <p>1、自編教材</p> <p>2、康軒版國中藝術與人文課本九下【2 走入人群的藝術】、【3 新藝象】</p>
教學資源	<p>(一) 本教案所需網站資源：</p> <p>1、國立台灣藝術教育館 http://ed.arte.gov.tw</p> <p>2、朱銘美術館 http://www.juming.org.tw/</p> <p>3、楊英風美術館 http://www.yuyuyang.org.tw/</p> <p>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</p> <p>5、帝門藝術教育基金會 http://www.deoa.org.tw/</p> <p>6、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/</p> <p>7、臺北市立美術館 http://www.tfam.gov.tw/</p> <p>(二) 教師需事先準備麥克風、單槍投影機、大銀幕、筆記型電腦、power-point 光碟、插頭、連結線、延長線，並熟悉操作方法。</p> <p>(三) 「帝門藝術教育基金會」及駐校藝術家。</p> <p>(四) 本活動由藝術與人文科及國語文科教師共同支援合作。</p>

參、教學架構

肆、教學流程

第一～五堂

課程內容	教學資源	教學過程	能力指標
<p>一、公共藝術導論(一)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●引起動機 	<ul style="list-style-type: none"> ◎powerpoint、筆記型電腦、相關配備 ◎藝術與人文課本、自編教材 ◎學習單、空白紙、筆 	<ul style="list-style-type: none"> ●「公共藝術」是上一屆學生剛剛完成的教學活動，而且已在校園各個角落裝置完成，並進行了全校性的票選活動。因此，我們選擇從已散置於各處的「公共藝術」作品做為切入的起點，激發學生的學習動機。 	<p>藝術與人文</p> <p>1-4-1 2-4-1 2-4-2</p>
<p>二、公共藝術導論(二)／筆試</p> <ul style="list-style-type: none"> ●什麼是「公共藝術」 ●以捷運公共藝術為例 <p>三、學生公共藝術作品欣賞</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◎powerpoint、筆記型電腦、相關配備 ◎藝術與人文課本、自編教材 ◎學習單、空白紙、筆 	<ul style="list-style-type: none"> ●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 ●最後播放上一屆學長的公共藝術作品。 	<p>藝術與人文</p> <p>1-4-1 2-4-1 2-4-2</p>
<p>四、裝置藝術導論(一)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●何謂「裝置藝術」 ●裝置藝術的特徵 <p>五、小型裝置作品分組即席創作</p> <p>六、小型裝置創作理念報告</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◎powerpoint、筆記型電腦、相關配備 ◎藝術與人文課本、自編教材 ◎學習單、空白紙、筆 ◎學生課堂即席創作所需的文具或玩偶(事前交代學生準備) 	<ul style="list-style-type: none"> ●利用 power-point 及網路資源，向學生簡介「裝置藝術」的緣起、創作理念與代表作家及其作品，令學生有一整體性的認識。 ●其次裝置藝術的特徵。 ●簡介完理論概念，再令每組學生運用文具或玩偶等現成材料，選取一個特定空間，在課堂上即席創作，並說明其「創作理念」。 ●這是進入較大型「裝置藝術」創作前所做的暖身動作，故可以多鼓勵學生盡力發揮天馬行空的想像力，激出更大的創意。 	<p>藝術與人文</p> <p>2-4-1 2-4-2 2-4-3 2-4-4</p>

第六~十一堂

課程內容	教學資源	教學過程	能力指標
<p>一、裝置藝術導論（二）——從〈抽屜〉、〈盒子與生活〉帶入</p> <p>二、裝置藝術導論（三）——從〈抽屜〉、〈盒子與生活〉帶入</p>	<p>◎powerpoint、筆記型電腦、相關配備</p> <p>◎藝術與人文課本、自編教材</p> <p>◎學習單、空白紙、筆</p> <p>※此單元由國語文、藝術與人文領域教師協同完成</p>	<p>●此單元是由國語文教師從過去曾教過的課文中，擷取與「物」有關的文學寫作，引導學生了解、探討「物」在中西文學、歷史中豐富的運用和語義延伸空間。</p> <p>●以西西〈抽屜〉為討論的主題，藉此說明「人」與「空間」、「人」與「空間」所產生的各種情感，引導學生思索每一「校園空間」所獨具的意涵，並由此「自我發現」。</p> <p>●最後提醒學生要選擇最適當的物件或媒材，以及空間位置，來表達自己的情感或想法。</p>	<p>藝術與人文</p> <p>1-4-1</p> <p>1-4-2</p> <p>1-4-3</p> <p>2-4-3</p> <p>2-4-4</p> <p>國語文領域</p> <p>B-3-2-6</p> <p>E-3-2-2</p> <p>E-3-6-8</p>
<p>三、自我發現——心智圖完成</p>	<p>◎學習單、空白紙、筆</p>	<p>●學生透過「心智圖」的實地演練，可以更清楚細膩地和「我」、「物件」與「空間」進行私密的對話，這對於大型裝置藝術的製作，可以提供一個很好的發想媒介。</p> <p>●教師可將優秀作品與學生進行討論。</p>	<p>藝術與人文</p> <p>1-4-1</p> <p>1-4-2</p> <p>1-4-3</p> <p>2-4-3</p> <p>2-4-4</p>
<p>四、尋找「感動」——從羅貫中〈空城計〉談起</p> <p>五、裝置作品提案討論</p>	<p>◎powerpoint、筆記型電腦、相關配備</p> <p>◎藝術與人文課本、自編教材</p> <p>◎學習單、空白紙、筆</p> <p>※此單元由國語文、藝術與人文領域教師協同完成</p>	<p>●任何藝術創作的原動力，皆來自於內心深處的「情感」與「想法」。因此，我們以〈空城計〉做為切入的起點，引導學生思考，觸發「我在未來教室中」的想像，重新想像教室空間的新樣貌。</p> <p>●透過「提案」，學生與教師可以事前就創作的意圖、物材、空間等議題進行討論，匯集眾人的思維，做出最適當的釐清與調整。</p>	<p>藝術與人文</p> <p>1-4-1</p> <p>1-4-2</p> <p>1-4-3</p> <p>2-4-3</p> <p>2-4-4</p> <p>國語文領域</p> <p>B-3-2-6</p> <p>E-3-2-2</p> <p>E-3-6-8</p>

第十二~二十一堂

課程內容	教學資源	教學過程	能力指標
<p>一、發現「自我」-從〈一條線〉談起</p>	<p>◎powerpoint、筆記型電腦、相關配備</p> <p>◎藝術與人文課本、自編教材</p> <p>◎學習單、空白紙、筆</p> <p>※此單元由國語文、藝術與人文領域教師協同完成</p>	<p>●梭·史坦堡有一幅畫，裏面有一條直線，一條可以延伸出無限想像的線。因此，我們以「一條線」做為切入的主題，啟動學生的想像與創作欲望。</p> <p>●西西〈一條線〉因有版權，故實際進行教學時，我們僅節選其中最精華的段落，以免侵權。</p> <p>●由這「一條線」，學生可以聯想到古老文字的起源，聯想起藝術與文學，更可以從生活中發現樂趣，進而「發現自我」。</p>	<p>藝術與人文</p> <p>1-4-1</p> <p>1-4-2</p> <p>1-4-3</p> <p>2-4-3</p> <p>2-4-4</p> <p>國語文領域</p> <p>B-3-2-6</p> <p>E-3-2-2</p>
<p>二、裝置藝術作品實作 (八堂課)</p> <p>三、裝置藝術作品完成裝置</p>	<p>◎各類材料的準備</p> <p>◎布置成品所需的工具、材料</p> <p>●原則上，實作時間訂為7~8週，但可依各班的實作進度做適度的調整。</p>	<p>●所需材料，可由教師統一購買，或各組自行準備。</p> <p>●提醒學生，工具的使用要小心。</p> <p>●學生繳交的作品說明，要包括1.作品類型 2.作品名稱 3.使用材料 4.設計理念 5.工作分配。</p> <p>●教師可指導學生如何擺設，會使作品較融入教室空間，達到裝置的效果。</p>	<p>藝術與人文</p> <p>1-4-1</p> <p>1-4-2</p> <p>1-4-3</p> <p>2-4-3</p> <p>2-4-4</p>
<p>四、學生作品解析</p> <p>五、填寫創作回饋單</p>	<p>◎裝置藝術作品、學習單</p>	<p>●布置完成，教師帶領全班學生就每一組作品，一一進行解析，以達成相互學習觀摩、力求改進之效。</p> <p>●發下創作回饋單，令學生就整個學習過程做一次整體性的回想、溫習與檢視，圓滿達成本學期的教學。</p>	<p>藝術與人文</p> <p>2-4-1</p> <p>2-4-2</p> <p>2-4-3</p> <p>2-4-4</p>

伍、教學活動

(一) 第一～三堂

教學重點

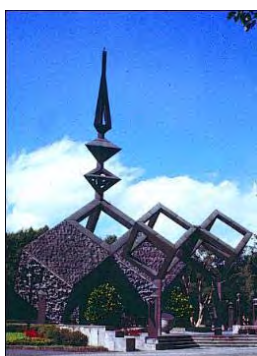
示範解說

一、課程大要

- 公共藝術導論(一)
- 公共藝術導論(二)／筆試
- 學生公共藝術作品欣賞
- 在此活動單元，我們先簡介「公共藝術」理論，次以學生上下學時常會行經其間的明德捷運站做為觀察的起點，再擴及其他捷運站的作品。末以上一屆學長姐所做的公共藝術作品為例，一步一步引導學生走入「公共藝術」的領域；再以此舊經驗為，切入「裝置藝術」。

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？

228 紀念碑
作者：王俊雄、鄭自財、陳振豐、張合清
地點：228 和平公園

鳥籠外的花園
作者：徐秀美
地點：敦化北路

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」），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。

節慶
作者：廖修平
地點：萬華車站

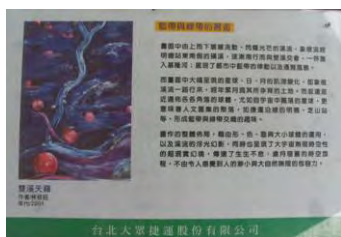

三、以捷運公共藝術為例

●「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。如捷運公共藝術即適切的表達了當地人文特質與地域特色，不僅有利於空間品質的重建，提供愉悅的景緻與環境，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像，進而換取民眾的參與認同感，成為日常生活的一部份。

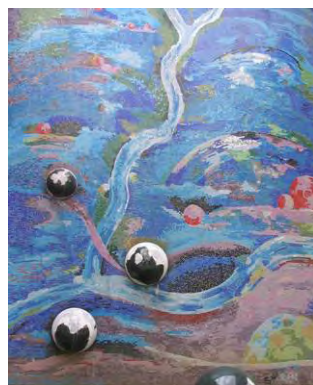

大小不一的球體，象徵溪流一路行來，經年累月所孕育的土地，布局穩妥流暢。

「文字」，可成為創作者與觀賞者之間的溝通橋樑。

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測的磺溪，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。

作者為林枝旺，主題為〈雙溪天籟〉——「藍帶與綠帶的邂逅」，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，經年累月為其所孕育的土地。而忽遠忽近遍佈各個角落的球體，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。畫作的整體佈局，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，更清楚地表達了自己的創作理念。

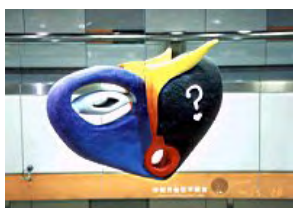
3-3 台大醫院站〈手之組曲—蓮花持〉以生命探索的角度來思維，將人生旅途比喻為一站又一站的捷運旅程，最終應該都是溫暖有愛、澄明而寧靜。手，是人類情感的化身，書寫了台大醫院站地緣的歷史與人文，呈現人性化的感覺景觀。蓮花是清淨無染的象徵，花苞則代表了生命之本初，持花之手默默承接著即將綻放的花朵；內在而渾圓的能量，透發於外在的手勢的表情之中，以表達秉持正念、正行，以追求希望光明的創作理念。

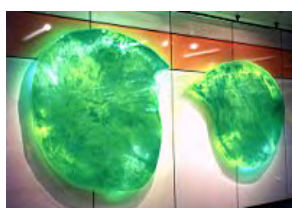
〈心手相連〉，雙手緊密交錯，猶如捷運車廂之間連結不可脫落，象徵人類與宇宙「一合相」的精神，互動共生，融合一體。

教學重點

示範解說

左圖是以對稱的形式，調和的色塊，組合成代表「悲歡與離合」等寓意。右圖則是以亮麗的紅、黃色彩，將造型切割為均衡對稱的形式，代表了「時間與空間」之意。

名稱：天藍
說明：寬廣、藍天、
延展、想像、自由、
可能

名稱：拈花
說明：跳動、水、汗、
綠色、花瓣、佛意

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、曾英棟藉由十二件臉譜，以樹脂、防火漆為材質，以亮麗的色彩，對稱、交融、互動、對比等形式，隱喻時與空、日與夜、散與聚、男與女、情與理、老與少、喧嘩與寧靜等創作意涵，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 末以「南勢角站」捷運站的〈青春美樂地〉為例說明。「青春嶺」是一首台灣老歌，描述著台灣人努力打拼、樂天知命的精神；因此，青春象徵著熱情，更是你、我、他共同的記憶。它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。現代化的造型與色彩，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與律動，以象徵一個正在成長中，逐步邁向現代化的大台北衛星城。

四、學生作品欣賞

主題：跳出一個未來

作者：林曼萱 陳羿安 黃聖霽 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—來表現一種如童年般的純真及快樂，並以多變的色彩結合心，去面對未來。

主題：捕

作者：王怡琄 林孟柔 楊詠琪 王藝善
吳柏翰 陳威志

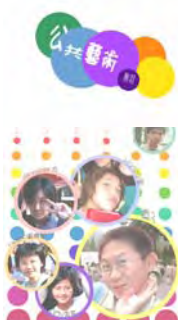
材料：畫布、鐵絲、色彩

設置地點：美術教室

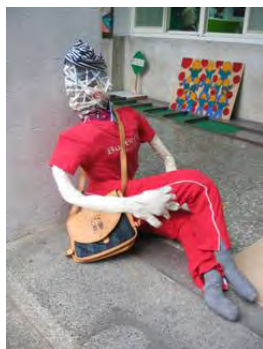
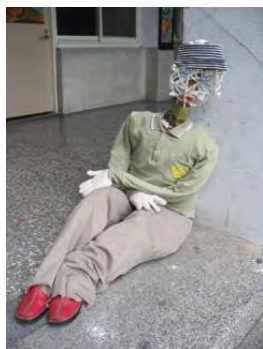
創作說明：世界上有許多看不到擺脫不了幻束縛……有時我們就像網子上幻蟲……等待著那不可能來到幻自由。

教學重點

示範解說

主題：無羽
作者：謝奇君 鄒佳津 陳姿伶 陳宣銘
顏家孜 曾熾如
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 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

主題：樂趣
作者：楊皓淳 李嘉瑜 張鈺敏 李姮慧
張如涵 尤庭佳
材料：鐵絲、木棍、衣服、繩子、報紙
設置地點：表演藝術、美術教室前的樓梯處
作品介紹：這次我們藉由這項作品簡單表達想法。兩個人，一位身著制服，一位身穿便服，擺放出較為輕鬆的姿勢。穿著制服的人雖然坐著，但坐姿有種輕快的感覺。從手部動作可以明白，其實很多人都有自己的樂趣所在。穿便服的人只是做對比，所擺放的姿勢也配合著穿制服的人。我們把作品擺在較醒目的地方，希望大家都有輕鬆的感覺，不必被學校壓力所壓。

主題：自由的籠
作者：吳書好 姜羽臻 唐以恩 孫春芳 張芷瑄 賴怡如
材料：木頭、鐵絲、各種繩子
設置地點：司令臺後的榕樹上
創作說明：我們以兩個一大一小的鳥籠，一隻鳥從小的鳥籠飛近大的，來展現我們這次的公共藝術作品。
兩個鳥籠比喻兩個不同的環境，一個是現在所處的環境，即將結束的國中生涯；另一個則是要面臨的另個惡夢的開始—高中，以為可以獲得自由，但上了高中，並未真正獲得的自由，我們還是關在狹小的鳥籠中。
在兩個籠子之間，雖然有一點空隙，卻不能讓裡面的鳥飛出去，只能在中間伸個懶腰，繼續牠未完的旅程。鳥，原本就應該在天空中自由飛翔，展翅高飛，現在則被關在鳥籠，無法飛翔。
原本設計的鳥籠，讓人感覺太過單調了，沒什麼變化，我們就以各種繩子與素材，代表在國中時所面臨的各種困難，各種人物與不同喜怒哀樂的心情。這個鳥籠是未加底部的，也就是在說明，就算在面臨學測或考上高中之後，都是束縛不自由的，但我們能在痛苦或壓力中找到自由找到快樂，享受壓力時自己找尋的快樂與多姿多采的世界。

教學重點

示範解說

主題：綠色校門

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，國中的生涯就即將結束了。在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。

主題：大嘴怪大敗綠小鬼

作者：張琬貽 黃于琳 李昆儒 許瑞麟 劉立鈞
蘇士傑

材料：大小鐵絲 保麗龍 瓦楞板 彩色膠帶 油漆

作品地點：內苑孔子像旁邊的一棵大樹下

作品說明：綠小鬼代表明德的學生們，大嘴怪就是學校裡的生教組老師。每天在學校都會聽到生教組老師的大聲咆哮，一群可愛又可憐的學生們被罵的狗血淋頭，心臟都快要停了！光是驚天動地的雷吼聲，就佔了絕大部分的優勢！

4-1 這些圖片，分別是駐校藝術家帶領學生實地考察明德捷運站，視覺藝術老師彼此之間的互相討論，以及學生歷經實物測量、提案討論、小組互相合作、進行實作的情景。

4-2 學生經由上一屆學長姐作品的介紹，可以進一步明白「公共藝術」的定義、特色，以及如何運用各種不同的材質來表達獨屬於自己的創作理念，傳達國中時代的想法。對於進入本學期的教學重點「裝置藝術」，也可以產生相輔相成的實際效應，達到以舊經驗引導新經驗的教育成效。

(二) 第四~五堂

教學重點

示範解說

一、裝置藝術導論 (一)

●先簡介「裝置藝術」的源起、創作理念與代表作家及其作品，令學生有一整體性的認識。

Q1：何謂「裝置藝術」？

A 1：「裝置藝術」(Installation Art)，可以算是一種現代雕塑，她不似古典的雕塑模仿自然，反而是在特定的空間，用鋼管、廢棄機械零件、廢五金等不同素材的特性及意義來組裝作品。與傳統相較之下，裝置藝術的主題通常是荒謬、嘲諷、頹廢，呈現出藝術家對現實的省思。

A 2：源自1960年代開始流行的「觀念藝術」(Conceptual art)是一種認為意念重於技巧的藝術觀，始做俑者是早在1917年由法國杜象(Marcel Duchamp)將使用過的男性尿斗簽上名當作是作品，置放在美術館中展覽，開啟了以現成器物作為藝術作品的濫觴，也顛覆了傳統的美學觀；另由美國柯史士(Joseph Kosuth)於1965年展出「三把椅子」，它以一把真實的木椅，一幅木椅的照片，和一張字典上對椅子定義的文字影印本，以這三者並列來表達「椅子」的概念。這類的觀念藝術家用心於探究美學思考的新領域，作品引人深思，如同邀請觀眾一起創作，在每個人的腦海中構成自己的作品，完全的捨棄因循陳規的藝術創作手法。

A 3：大約是在七十年代的美國藝術界，藝術史上正式出現裝置藝術這個名詞。通常裝置藝術利用空間呈現作品，藉由這些大型作品，藝術家可以營造出作品的主題氛圍。這種近代的藝術形式，有時也可以包容部分的表演藝術。因此，這種藝術作品具有強烈的戲劇效果；也正因如此，觀賞者在進入裝置藝術的世界時，除了身歷其境之外，更有撼動人心之感。

A 4：在西方已有裝置藝術美術館，例如英國倫敦的裝置藝術博物館，1983年美國三藩市的卡帕街裝置藝術中心，紐約新興的當代藝術中心PS1儼然是一個裝置藝術展覽館。在西方當代美術館的展覽中，裝置藝術佔據了相當重要的位置。

A 5：裝置藝術可以作為最順手的媒介，用來表達社會的、政治的或者個人的內容，它在這方面的潛能，遠遠超過繪畫、雕塑和攝影等藝術形式。

A 6：很多裝置藝術最初都是在「非正式」的展覽場所(不是博物館也不是畫廊的地方展出)。由於裝置藝術把展覽的場所搬到室外，移進翻修過的民居、廢棄的廠房、簡陋的倉庫，以「平民化」的面目出現，實際上具有藝術普及的意味。它不僅「平民化」，還直接進入生活，真正成為人們可觀、可遊、可坐、可臥的生活環境。

A 7：回顧九十年代的台灣藝壇，可說是藝術狂飆的年代，新的創作形式及實驗性的展覽如雨後春筍層出不窮，整體藝術的面貌活潑而多元；可說是將西方五十年來所歷經的重要藝術運動，濃縮在這短短10年之間，而這也正是台灣裝置藝術最蓬勃發展的時期。「裝置藝術」雖然只是眾多藝術表現形式的其中一種，但自六十年代以降，隨著各式各樣的前衛藝術運動，已成為當代藝術一項很重要的創作手法，尤其是前衛藝術家熱中的策略與批判方式。

Q2：裝置藝術的特徵？

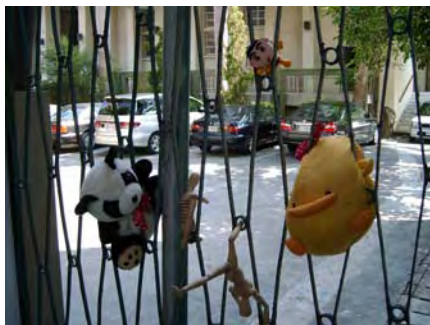
A：1. 裝置藝術指「場所」是作品的一個元素。2. 裝置藝術是一個能使觀眾置身其中的「環境」。3. 裝置藝術是藝術家根據特定展覽場所的時、空間特性結合藝術家創作思維的整體藝術。4. 裝置藝術的整體性要求對應獨立的空間，在視覺、聽覺等方面，不受其他作品的影響和打擾。5. 觀眾介入和參與是裝置藝術不可分割的一部分。6. 裝置藝術創造環境用來包容觀眾、迫使觀眾在界定的空間內由被動觀賞轉換成主動感受，甚至其它的感官：包括視覺、聽覺、觸覺、嗅覺或味覺...等。7. 裝置藝術是一種開放的藝術，它自由地綜合使用繪畫、雕塑、建築、音樂、戲劇、詩歌、散文、電影、電視、錄音、錄影、攝影、詩歌等任何能夠使用的手段。8. 一般說來，裝置藝術是不供收藏的藝術。9. 裝置藝術的作品是可變的藝術，可以在展覽期間改變組合，或異地展覽時增減或重新組合。

教學重點

二、小型裝置作品分組即席創作與創作理念報告

●此活動單元，令每一小組的學生先自行討論主題，再利用課堂時間，運用自己帶來的文具或玩偶等現成材料，選取一個特定空間，在課堂上即席創作，並現場為大家說明各組的「創作理念」。這是為了進入較大型的「裝置藝術」創作，所預先實行的暖身動作。

示範解說

組長：陳怡均 組員：李宜家 西村英晃 陳姿華 張筱芸

作品名稱：人控制酒？酒主宰人？

作品理念：人被酒牽引著走，無法脫身，酒成了生命的負擔，人的生命、性情皆被酒所宰制。以樓梯為背景，表現出拖著酒的疲態，階梯象徵人生路上的坎坷，凸顯出酒對人的羈絆。如果，酒變成了學測，你仍然要受到學測的支配嗎？我們面臨學測的壓力，雖然努力拖著身後的負擔，卻仍然無法隨心所欲地控制，這也顯示出國三學生的無奈。如果，國三是人生必經的過程，那不如就以「樂觀」來面對吧！

組長：江慧雅 組員：王以羚 李浩群 洪敏榮 陳泓均

作品名稱：受困者

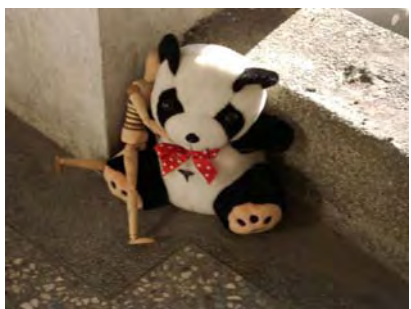
作品理念：在都市生活中，我們猶如被壓力看守著的受困者，卡在壓力所結成的網中，誰也無法擺脫。讀書、考試，考試、讀書，日子一天天地過著。看著天空、白雲的時候越來越少了，因為我們困在牢中；無所事事的發呆時候，也越來越少了，因為我們正在「享受」壓力，培養實力，等待著 200 多天後的學測。因為每一個大都有自己的目標，受困在壓力中也是必然的。就像是一個個的布偶和木偶人，受困漁網裏，我們這一組利用這樣的映像來道出我們的心聲。

組長：于萱 組員：洪宜均 林宛瑾 駱彥合 張繼帆

作品名稱：尊重

作品理念：站在高處的人仍然彎腰對下層階級的人握手，表現出上層階級的人不應該以較高的身分待人，或不以禮待人。不論任何人都有被尊重的理由。兩人握手表示出祥和的態度，而下階層的人快要跪下表現出非常尊敬的樣子。

教學重點

示範解說

組長：陳冠維 **組員：**邱懷生 陳桂賢 楊凱翔 劉軒豪 林文安

作品名稱：親情

作品理念：親情的感覺帶來溫暖的氣息，這一陣氣息吹出親情的味道。曾經已冷卻的傷口，如今已不再痛楚，讓我度過這段溫暖的童年。

組長：林耿如 **組員：**王稔宜 黃郁婷 黃文貞 谷承儒

作品名稱：矇蔽

作品理念：繩子和娃娃：美好；鑰匙：真理；透明的蓋子：蓋子其實無法阻擋眼前的事物，可是人卻看不見任何東西；懷錶：束縛；吊飾：人的困頓。一個人被時間的鎖鏈給綑綁住，另一個正因眼前的障礙所困惑，但是他們卻沒發現他們所追求的東西近在眼前。

組長：陳可君 **組員：**4. 7. 29. 40. 42

作品名稱：2005 格鬥天王

作品理念：藉由 P.K. 格鬥來表示人和人之間的「摩擦互動」，格鬥時的殘酷表情，表示出社會上的冷暖無情。

組長：盧俊廷 **組員：**林舜瑜 郭葳 陳蕙涵 陳國維 葉貫緯

作品名稱：人生

作品理念：愛心飾品→情感，幸運草飾品→渴望情感，金象飾品→權力，空杯子→人生，珠珠串的包包→財富，人偶表情→無奈。愛心、幸運草、金象、珠珠飾品代表人生的各種慾望，而杯子中所裝的看不見的空氣，代表人生一場從頭到尾都是帶不走的。

組長：張捷 **組員：**陳韶恩 林千琳 楊宜臻 賈詠婷 張鈞淵

作品名稱：E 世代的親子關係

作品理念：熊，代表現代的家長；項鍊，代表小孩對父母的依賴；木偶，代表現代的小孩。現在的小孩太過依賴家長，遇到挫折總是喜歡依賴父母，不能靠自己解決自己的難題，依賴程度高，使自己軟弱，變成抗壓性低的草莓族。

三、課堂實錄

課後，藝術與人文、國語文教師與駐校藝術家討論課程內容的修改與調整。

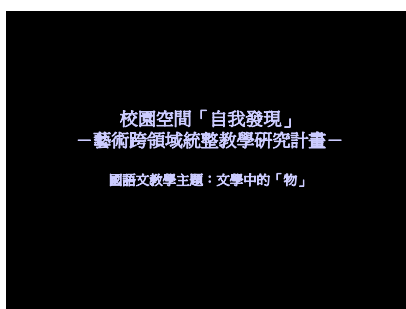
(三) 第六~八堂

教學重點

一、課程大要

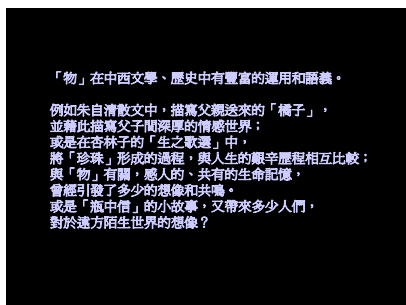
- 裝置藝術導論(二)——從西西〈抽屜〉帶入
- 裝置藝術導論(三)——從由西西〈抽屜〉帶入
- 自我發現——心智圖完成

二、課程內容

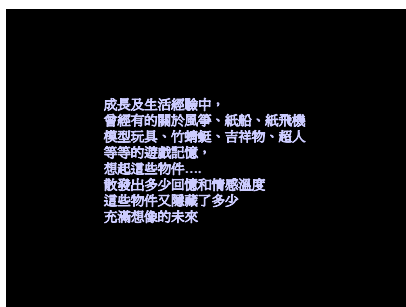

示範解說

● 此活動單元，我們先以西西〈抽屜〉為討論的主題，藉此說明「人」與「空間」的關係，說明「人」與「空間」之間所產生的各式各樣的情感。然後再由西西〈抽屜〉引導學生去思索每一「校園空間」所獨具的意涵，並由此「自我發現」。

由國語文教師從過去曾有的授課內容中，擷取與「物」有關的文學寫作，引導學生了解、探討「物」在中西文學、歷史中豐富的運用和語義延伸空間。

如朱自清散文〈背影〉，藉由父親送來的「橘子」，描寫父子間深厚的情感世界，這種感人的共同生命記憶，引發了觀者的想像和共鳴；又如杏林子〈生之歌選〉，將「珍珠」形成的過程，與人生的艱辛歷程相互比較。

從文學的豐富描述中取材，引導學生回憶自己成長及生活的經驗中，曾經有過的關於風箏、紙船、紙飛機、竹蜻蜓、或吉祥物等的遊戲記憶；然後從這些物件所散發出的情感溫度和充滿想像空間的特質，進而將每個人自己的生活體驗和文學的經驗，融合交流。

著名的現代藝術家梵谷，所繪的「**農鞋**」，曾經被哲學家海德格，形容為大地穩靠力量的顯現，畫家善於將一雙飽經風霜、歲月刻劃的鞋透過油畫方式描繪出來，我們就因此能從他的繪畫所散發的氛圍，想像農人生活的辛勤勞動。

教學重點

示範解說

哲學家海德格，將畫家透過油畫描繪出來的，這一雙忠實的鞋、飽經風霜、歲月刻劃的鞋，形容為大地穩靠力量的顯現。我們因此能從畫家的繪畫所散發的氛圍，想像農人生活的辛勤勞動。

哲學家海德格，將畫家透過油畫描繪出來的，這一雙忠實的鞋、飽經風霜、歲月刻劃的鞋，形容為大地穩靠力量的顯現。我們因此能從畫家的繪畫所散發的氛圍，想像農人生活的辛勤勞動。

讓我們想像到，穿著農鞋工作的農人正如同另一件作品「黃昏的播種者」，表現出農人與大地相互依賴和共存共榮的關係。

如同另一件作品中描繪「**黃昏的播種者**」情景，農人與大地相互依賴和共存共榮的關係，完全被藝術家藉由平面繪畫的手法所表達。

香港的著名小說家西西，在《像我這樣一個女子》這本書中所收錄的**抽屜**一文，正是一篇充滿觀察力、生活情感、生命記憶的可愛短文，學生們可實際從中體會生活中的各種物件，如何被小說家所描繪，如何巧妙的體現出生活主人翁的內心世界。

香港的著名小說家西西，在《像我這樣一個女子》這本書中所收錄的**抽屜**一文，正是一篇充滿觀察力、生活情感、生命記憶的可愛短文，學生們可實際從中體會生活中的各種物件，如何被小說家所描繪，如何巧妙的體現出生活主人翁的內心世界。

本學期跨領域統整之美術與國語文課程，正嘗試以我們所熟悉的校園、教室空間以及自己與各類生活物件等等的相互關係，表達我們每個人不同的生活體驗。

本學期跨領域統整之美術與國語文課程，正嘗試以我們所熟悉的校園、教室空間和生活物件等等的相互關係，表達我們每個人不同的生命體驗。

另一位與齊谷同樣是現代藝術的重要代表藝術家 杜象

使用生活“現成物”作為藝術語言，各種日常生活中的器物用品，甚至是廢棄物或垃圾都可以成為藝術元素，創造出一件作品的新概念。

上世紀初，後現代主義的先驅者杜象就開始使用“**現成物**”作為藝術品，開創了後現代裝置藝術的先河。此後，後現代藝術表現出隨意性、未完成性和偶然性，直接使用“**現成物**”充當藝術語言，各種日常生活中的器物和用品，甚至是廢棄物或垃圾都成為了藝術語言。

教學重點

泉 1917，這是一個簽上杜象名字的小便斗

達利作品 1919
L.H.O.O.Q (他的屁股紅紅的)

歐本漢 (Oppenheim, Meret)
包皮毛的杯子 1936

你瞧！歐本漢也有件鞋子的作品

而你會很高興從來沒收到過
藝術家曼·雷 (Ray, Man)
的這種「禮物」 1921

示範解說

杜象(Marcel Duchamp 1887~1968)，利用日常生活中的物品，如鏟子、腳踏車輪胎、瓶架、印刷品等加以組合，提出現成品(Ready-mades)的觀念，其代表作品有 1917「**泉**」。它是一個簽上文字的小便斗，在達達主義的藝術家強調貶抑傳統價值，嘲弄一切教條，呈現出反戰爭、反傳統以及極度諷刺的藝術態度之下，所產生的作品。小便斗本身並不具備藝術或傳統美學特質，最主要的意義在於重新開啟人類思考藝術的定義以及反省美學的價值所在。

L. H. O. Q. Q (他的屁股紅紅的) 1919，這是利用文藝復興時期的藝術大師達文西所畫的作品「**蒙娜麗莎**」加上達利他本身的鬍子，頗具諷刺的意味，也可以看出達利對於傳統繪畫的不屑，以及挑戰。

歐本漢 (Oppenheim Meret 1913-1985)，生於柏林，他參加過許多的超現實主義展覽，但所作出的作品甚多「現成物」的改裝，有強烈的諷刺和對傳統的挑戰意念，歸類到達達主義。其代表作 1936「**包皮毛的杯子**」，雖然經過質感改造過的杯子讓人感覺脫離現實，進入另一種超現實的幻境，但在材質的運用上，卻完全使用「現成物」來作創作，與其說這是一個超現實的杯子，不如將它視為對傳統杯子地位的懷疑和挑戰，如此也讓我們對於藝術創作的材料和領域的認識更為寬廣！

你瞧！**歐本漢**也有件鞋子的作品，整體洋溢出與梵谷截然不同的風味！

曼·雷 (Ray, Man 1890-1977)，生於美國，早年在紐約學過繪畫，也受立體主義的影響，1915年認識杜象，開始投入達達主義的運動。他不但是個繪畫以及雕刻家，他更大的成就是在攝影以及實驗電影。作品有「**禮物**」1921，這是將一個熨斗的底部焊接加上許多的釘子，企圖挑戰人類對於傳統熨斗的印象，把熨斗燙平衣服的意象完全摧毀，取而代之的是一排可以將衣服穿破，甚至於撕爛的尖銳釘子。可以說是完全表現出達達主義的諷刺性格。

教學重點

示範解說

曼·雷的這件大提琴作品也顯然不太能演奏

杜象作品「泉」不僅開始了使用「現成物」作為藝術品。同時也將一個特殊意義的物件(小便斗—現實生活中實用的工業產品)放置在特殊的空間(神聖的展覽空間)兩者之間所產生的意義矛盾也開創了現代裝置藝術手法的先河

在裝置藝術的展覽空間中觀眾所看到、聽到、聞到、接觸到或是與空間意識有關的一切元素都是藝術家創作時經過考慮而納入的一部分觀眾的身體進入作品空間中甚至參與作品與藝術家一同完成作品

都是裝置藝術重視空間、感官整體性、觀眾參與等等的特色顯現

在藝術上，裝置是對傳統藝術分類的挑戰裝置藝術從六十年代開始，而逐漸發展成熟不僅表現了傳統藝術領域的擴充更重要的是藝術與生活界線的打破

過去的藝術家生活在他們的時代他們作品的意義都是來自於他們與同時代的人的對話這是非常重要的藝術價值

就像我們可以透過我們的作品與同學、老師、家人等等對話

你選擇運用什麼物件或媒材以及空間位置來表達自己的感受或想法呢

曼·雷的這件運用女性胴體的背影曲線這一「現成物」所形成的大提琴作品，顯然不太能演奏。

杜象作品「泉」不僅開始使用“現成物”作為藝術品。同時也將一個特殊意義的物件(小便斗—現實生活中實用的工業產品)，放置在特殊的空間(神聖的展覽空間)，兩者之間所產生的意義矛盾，也開創了現代裝置藝術手法的先河。

在裝置藝術的展覽空間中，觀眾所看到、聽到、聞到、接觸到，或是與空間意義有關的一切元素，都是藝術家創作時經過考慮而納入的一部分。觀眾的身體進入作品空間中，甚至參與作品與藝術家一同完成作品，都是裝置藝術重視空間、感官整體性、觀眾參與等等的特色顯現。

在藝術上，裝置是對傳統藝術分類的挑戰，裝置藝術從六十年代開始，而逐漸發展成熟。不僅表現了傳統藝術領域的擴充，更重要的是藝術與生活界線的打破。

過去的藝術家生活在他們的時代，他們作品的意義，都是來自於他們與同時代的人的對話，這是非常重要的藝術價值。就像我們可以透過我們的作品，跟同學、老師、家人等對話。

你選擇運用什麼物件或媒材，以及空間位置，來表達自己的感受或想法呢？

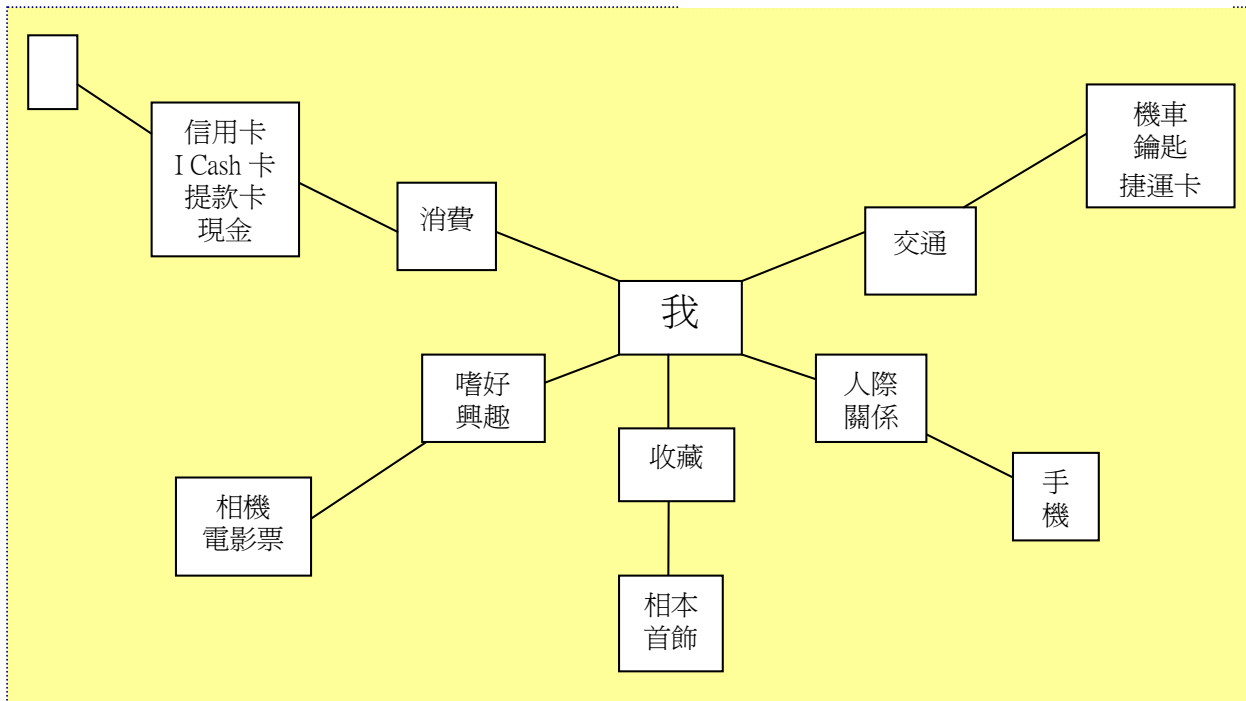
教學重點

示範解說

三、自我發現—心智圖完成

●學習單

●學生透過「心智圖」的實地演練，可以更清楚細膩地和「我」、「物件」與「空間」進行私密的對話，這對於大型裝置藝術的製作，可以提供一個很好的發想媒介。

●學生作品

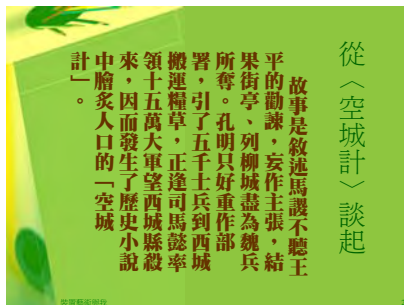
(四) 第九~十一堂

教學重點

示範解說

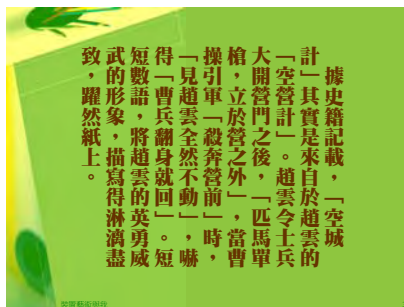
一、尋找「感動」—從羅貫中〈空城計〉談起

●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」（「情」與「理」）；因此，我們以〈空城計〉為例，試圖引導學生思考、整理體驗、想像教室空間，引發「我在未來教室中」的想像，並透過學生自主意願的激發，重新想像教室空間的新樣貌。

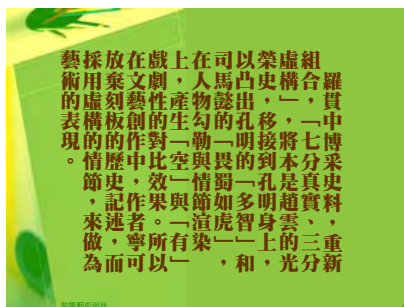

◎從〈空城計〉談起

故事是敘述馬謖不聽王平的勸諫，妄作主張，結果街亭、列柳城盡為魏兵所奪。孔明只好重作部署，引了五千士兵到西城搬運糧草，正逢司馬懿率領十五萬大軍往西城縣殺來，因而發生了歷史小說中膾炙人口的「空城計」。

據史籍記載，「空城計」其實是來自於趙雲的「空營計」。趙雲令士兵大開營門之後，「匹馬單槍，立於營之外」，當曹操引軍「殺奔營前」時，「見趙雲全然不動」，嚇得「曹兵翻身就回」。短短數語，將趙雲的英勇威武的形象，描寫得淋漓盡致，躍然紙上。

羅貫中博採史料，重新組合，「七分真實、三分虛構」，將本是趙雲的光榮史，移接到孔明身上，以突出孔明的「多智」和司馬懿的「畏蜀如虎」，在人物勾勒與情節渲染上，產生「空」與「有」戲劇性的對比效果。所以在文藝創作中，作者寧可放棄刻板的歷史記述，而採用虛構的情節，來做為藝術的表現。

羅貫中選擇以「文字」為媒材，來表達創作理念。廟宇石雕師傅從「空城計」中汲取創作的素材，以「石材」為媒介，重新加以處理、賦予生命；然後再以「聯想」、「想像」的作用，令畫面凝固在一個用心揀擇過的鏡頭上（象），化剎那為永恆，令故事情節「再現」於讀者眼前，來「表現」一種創作理念（意）。

教學重點

示範解說

披鶴氅、戴綸巾，在敵樓前？圖面坐的是孔明；城門處有一個士兵，旁若無人，低頭灑掃，殺奔而來的正是司馬大軍。

在藝術構思的活動過程中，創作者藉助於具體的、切近的、變化多端的「象」（物象、事象）來馳騁想像，來表達抽象的、深遠的、幽隱的「意」。如這是以石硯為材料的「空城計」。圖中，披鶴氅、戴綸巾，在敵樓前凭欄而坐的是孔明；城門處有一個士兵，旁若無人，低頭灑掃，殺奔而來的正是司馬大軍。

畫師把舞臺上的精彩情節，如實描繪成戲齣年畫。這一幅即是「空城計」。

以前畫師也經常到戲園裡，邊看戲邊寫生，把舞臺上美好的角色、精彩的情節，如實地描繪下來，再製成戲齣年畫。如這一幅即是「空城計」。

康丁斯基的〈構成第八號〉

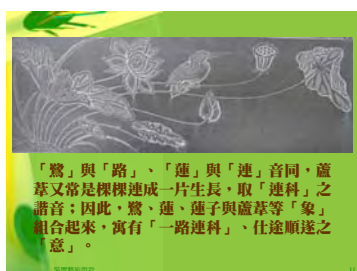
透過點、線、色彩、塊面，以及直線、曲線、圓形、銳角等幾何元素，把音符旋律轉變成各種造型（象），來傳達對音樂的感動（意）。

而且，主觀內在的「意」，唯有通過客觀外在的「象」，始能顯現出來。「意」與「象」的和諧交融，具體展現了創作者在認識、把握世界的過程中的心理活動規律。又如康丁斯基的〈構成第八號〉，透過點、線、色彩、塊面，以及直線、曲線、圓形、銳角等幾何元素，把音符旋律轉變成各種造型（象），來傳達對音樂的感動（意）。

以風箏為例，箏面上彩繪了五隻蝙蝠諧音「五福」，中間又畫有五只壽桃，兩者組合起來（象），以傳達「五福捧壽」的吉祥「寓意」。

再以風箏為例，箏面上彩繪了五隻蝙蝠諧音「五福」，中間又畫有五只壽桃，兩者組合起來（象），以傳達「五福捧壽」的吉祥「寓意」。

「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」。

「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」。

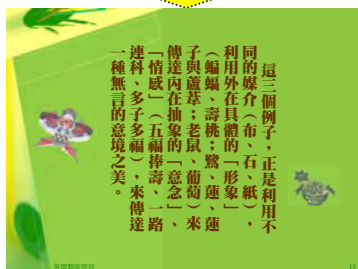

老鼠屬十二生肖中的「子」，本身繁殖力又強，搭配上果實累累的葡萄，正可傳達農業社會時期對「多子多孫多福氣」的祈求之意。

老鼠屬十二生肖中的「子」，本身繁殖力又強，搭配上果實累累的葡萄，正可傳達農業社會時期對「多子多孫多福氣」的祈求之意。

教學重點

示範解說

這三個例子，正是利用不同的媒介（布、石、紙），利用外在具體的「形象」（蝙蝠、壽桃；鴛、蓮、蓮子與蘆葦；老鼠、葡萄）來傳達內在抽象的「意念」、「情感」（五福捧壽、一路連科、多子多福），來傳達一種無言的意境之美。

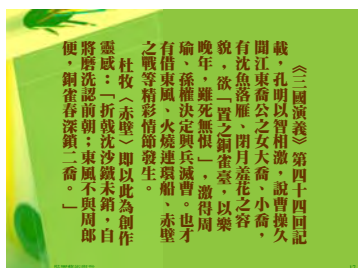
由於師父鼓勵朱銘學太極拳強身，在學習過程中領悟了身、心、氣、力的根本源頭，於是他藉由木頭、銅等媒材（象），創作一系列太極作品，以表達天人合一、物我兩忘的哲理（意）。故創作者所要表達的那份生命力，是由「內」（意）而「外」（象）的。如這一件「單鞭下勢」銅塑，充滿了沉、健、穩的力勢。

又如楊英風作的「水火同源」。創意源自台南縣關仔嶺「水火同源」的自然景觀，不鏽鋼材質與流暢的水紋，映現律動之姿；寫意的火焰，展開向上奔騰而去之勢；加上圓形球體和天圓地方之台座，更寄託了「天人合一」的最高意境。

《易經》「既濟卦」☵☲，以「水在火上」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。

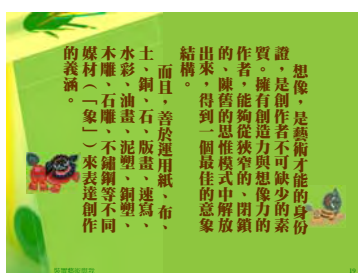
《三國演義》第四十四回記載，孔明以智相激，說曹操久聞江東喬公之女大喬、小喬，有沈魚落雁、閉月羞花之容貌，欲「置之銅雀臺，以樂晚年，雖死無恨」，激得周瑜、孫權決定興兵滅曹。也才有借東風、火燒連環船、赤壁之戰等精彩情節發生。杜牧〈赤壁〉即以此為創作靈感：「折戟沈沙鐵未銷，自將磨洗認前朝；東風不與周郎便，銅雀春深鎖二喬。」

這一幅「二喬圖」，是由與張大千並稱「南張北溥」的前清恭親王後裔溥心畬所繪，他即是經由杜牧詩，生發無窮的想像，選擇以畫以紙為媒材（象），來表達他心中的「創作理念」。

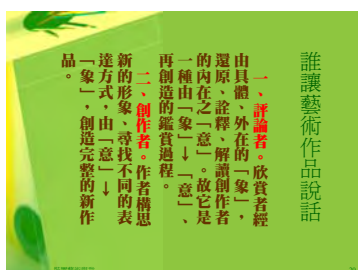
教學重點

示範解說

想像，是藝術才能的身份證，是創作者不可缺少的素質。擁有創造力與想像力的作者，能夠從狹窄的、閉鎖的、陳舊的思維模式中解放出來，得到一個最佳的意象結構。

而且，善於運用紙、布、土、銅、石、版畫、速寫、水彩、油畫、泥塑、銅塑、木雕、石雕、不鏽鋼等不同媒材（「象」）來表達創作的意涵。

是誰讓藝術作品說話？

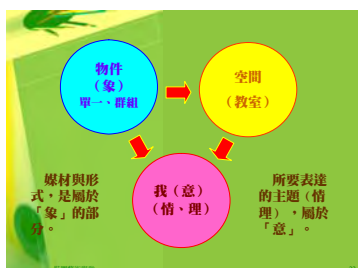
一、評論者。欣賞者經由具體、外在的「象」，還原、詮釋、解讀創作者的內在之「意」。故它是一種由「象」→「意」、再創造的鑑賞過程。

二、創作者。作者構思新的形象、尋找不同的表達方式，由「意」→「象」，創造完整的新作品。

再回到「空城計」來

若從裝置藝術而言，孔明以「西城」為一空間，以自己、琴童二人、老兵為「物件」，營造出「虛者虛之，疑中生疑，剛柔之際，奇而復奇」的空間氣氛，以達退兵的目的。

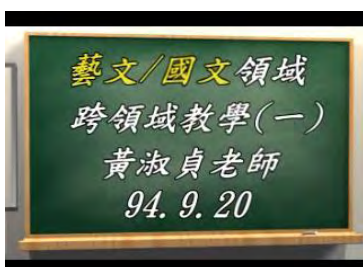
物件，空間，我

媒材與形式，是屬於「象」的部分。所要表達的主題（情理），屬於「意」。在「教室」這一個特定「空間」，你想要以那一些單一或群組的「物件」（象），來表達「我」（創作者）個人的「情感」（意）呢？

二、裝置作品提案討論

● 透過「提案」與「紙上作業」，學生與教師可以事前就創作的意圖、物材、空間等議題進行討論，匯集眾人的思維，做出最適當的釐清與調整。

三、上課記錄

(五) 第十二~二十一堂

教學重點

示範解說

一、發現「自我」，從西西 〈一條線〉談起

●經由與國語文領域的結合，以「一條線」切入主題，啟發學生充滿想像力的創作欲望。

梭·史坦堡的這幅畫，裏面有一條直線，一條可以延伸至無限的線。

畫裏的線，是一條很普通的直線，它是橋，是桌子的邊沿，又是一條晾衣的繩子。如果我們繼續把這條線延續，又可以畫許多自己設想出來的景物。

它可以是水面的浪層，可以是滾動的銅環，可以是窗前的一抹陽光。這線，可以帶給我們一座樹林，一片草地，或滿天雁。

畫裏眾多的物體，不相干地聚在一起，但顯然沒有帶給我們紛擾的感覺。

花和火車，轉輪與瓶，花葉與煙，呼應得十分協調。橋下的山坡村落，又使花自然的出現。

而晾曬的衣物，也使我們聯想起花朵與水。那條線，那條魔術似的線，使我們的幻想成為飛翔的鳥。

或者

從這一條線，我們會因此想起，
寫一篇關乎一百年的孤獨的小說。

(改寫自原作的「一條線」)

作文從

「胡說、亂想」

開始

裝置藝術，是自1960年開始流行的「觀念藝術」(Conceptual art)，是一種認為「意念」重於「技巧」的藝術觀。這類的觀念藝術家用心於探究美學思考的新領域，作品引人深思，如同邀請觀眾一起創作，在每個人的腦海中構成自己的作品，完全的捨棄因循陳規的藝術創作手法。

梭·史坦堡的這幅畫，裏面有一條直線，一條可以延伸至無限的線。畫裏的線，是一條很普通的直線，它是橋，是桌子的邊沿，又是一條晾衣的繩子。如果我們繼續把這條線延續，又可以畫許多自己設想出來的景物。

它可以是水面的浪層，可以是滾動的銅環，可以是窗前的一抹陽光。這線，可以帶給我們一座樹林，一片草地，或滿天雁。

畫裏眾多的物體，不相干地聚在一起，但顯然沒有帶給我們紛擾的感覺。

花和火車，轉輪與瓶，花葉與煙，呼應得十分協調。橋下的山坡村落，又使花自然的出現。

而晾曬的衣物，也使我們聯想起花朵與水。那條線，那條魔術似的線，使我們的幻想成為飛翔的鳥。

或者，從這一條線，我們會因此想起，寫一篇關乎一百年的孤獨的小說。

所以，
作文從「胡說、亂想」開始，
如果不敢說出心中話，
你什麼都寫不出來！
如果不敢讓想像遨遊，
即使寫出來也缺乏吸引力！

教學重點

示範解說

世界上最短的小說

- 地球上最後一個人坐在房裡
忽然傳來敲門的聲音……

• 美國 弗里蒂克 (科幻作家)

如美國弗里蒂克 (科幻作家) 就曾寫過世界上最短的小說，充滿了神奇性的想像力：
地球上最後一個人坐在房裡，
忽然傳來敲門的聲音……

如詩的童語

阿公帶金孫到淡水看夕陽，經過復興崗站，可以看到一列列等待維修、保養的車廂。阿公興奮地指著窗外說：「阿毅，你看！有好多捷運停在那裡」。五歲的小毅毅說：「阿公，小聲一點，捷運在睡覺」。

回家後，媽咪問小毅毅：「淡水的夕陽美不美？」阿公搶著說：「很大而且很紅噢！」睡眼惺忪的毅毅說：「太陽偷喝阿公的酒，看到阿公來，趕緊躲進河裡」。

如詩的童語

阿公帶金孫到淡水看夕陽，經過復興崗站，可以看到一列列等待維修、保養的車廂。阿公興奮地指著窗外說：「阿毅，你看！有好多捷運停在那裡」。五歲的小毅毅說：「阿公，小聲一點，捷運在睡覺」。

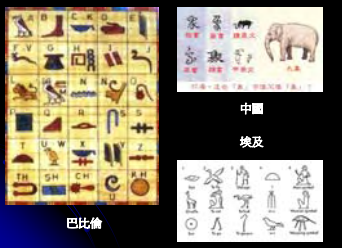
回家後，媽咪問小毅毅：「淡水的夕陽美不美？」阿公搶著說：「很大而且很紅噢！」睡眼惺忪的毅毅說：「太陽偷喝阿公的酒，看到阿公來，趕緊躲進河裡」。

另闢蹊徑

跳脫既定的思考方式

另闢蹊徑，

可以跳脫既定的思考方式。

線條，
是文學與藝術最原始的表達方式。
如中國、埃及、巴比倫等文字，
又如舊石器時代西班牙洞窟的岩壁繪畫。

線條，
也是想像的起點。
愛因斯坦說：
想像力比知識更重要！

一、文學與想像

宋徽宗徽宮廷畫師所擬之畫題：

1. 蘇軾「拂石坐來衣帶冷，踏花歸去馬蹄香」
2. 韋應物「春潮帶雨晚來急，野渡無人舟自橫」
3. 深山藏古寺

一、文學與想像

宋徽宗徽宮廷畫師所擬之畫題：

1. 蘇軾「拂石坐來衣帶冷，踏花歸去馬蹄香」
2. 韋應物「春潮帶雨晚來急，野渡無人舟自橫」
3. 深山藏古寺

教學重點

示範解說

中國藝術史中有從線條出發，提供很多想像空間的藝術創作，如宋 崔白「雙喜圖」。西洋藝術史中也有從線條出發，提供很多想像空間的藝術創作，如康丁斯基「抒情」。又如波拉克(J. Pollock)「秋天的韻律 30 號」。

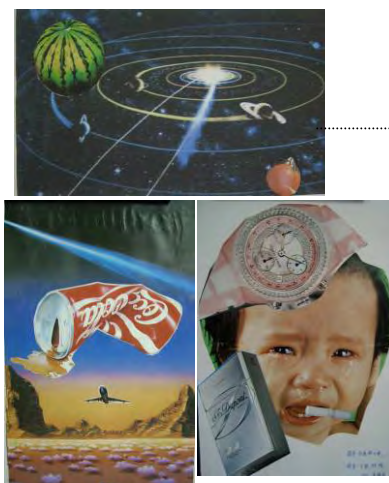

二、從生活中發現樂趣

讓幽默與創意，延續這些樂趣。
如這二則畫謎，你猜得出它的寓意嗎？

隨手可得的報章、雜誌、圖片，
也都可以經由「拼貼」而成畫作。

如這幾幅圖，就是學生經由拼貼所成的作品。他們各自運用不同的素材，以表達不同的創作意念。例如以綠色西瓜代表九大行星中的地球，充滿盎然的生機。又如以受到擠壓而扭曲變形的可口可樂瓶子，代表受到現代工業污染的大地。手錶表示時間的流逝，它充份傳達了吸菸者的壽命，將因吸菸而逐年減少。孕婦吸菸，胎兒產生畸形的機率也大大提高。又如「籠子」、「自由的稻草人」，都代表了束縛、外在環境、壓力。「Fly away」則代表了國三生對未來的憧憬。

教學重點

示範解說

三、發現自己

你不能改變容顏，但可以展現笑容—

你不能預知明天，但可以利用今天—

人生不也是一條線？

遇到叉路，不同的選擇會有不同的結果

一旦決定，不要後悔

三、發現自己

你不能改變容顏，但可以展現笑容—

你不能預知明天，但可以利用今天—

人生不也是一條線？

遇到叉路，不同的選擇會有不同的結果

一旦決定，不要後悔

我是誰？

我在那兒？

我要往哪裡去？

我現在最想要做什麼？

JUST FIND IT.

JUST DO IT.

我是誰？

我在那兒？

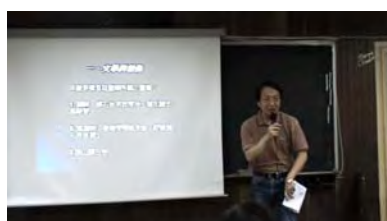
我要往哪裡去？

我現在最想要做什麼？

JUST FIND IT.

JUST DO IT.

幽默風趣的國文老師
上課時專注投入的神情！
學生上起課來，感覺超讚的！

二、裝置藝術作品寫作 (一) ~ (七)

● 所有理論與引導告一段落，學生即進行大型裝置藝術實作階段，此階段原則上安排了七~八堂課的時間，教師可依每個班級學習的實際情況，加以斟酌調整時間的長度。

三、裝置藝術作品完成裝置

● 製作及裝置過程實錄

● 各組所需的材料，可由教師事前統一購買，或由各組自行準備。進行實作時，教師要提醒學生小心使用工具，別夾到自己或亂揮，美工刀用完便收起。下課前要清理所有垃圾，維護教室整潔。

● 學生繳交的作品說明，教師可指導學生如何擺設，會使作品較融入教室空間，達到裝置的效果。

四、學生作品欣賞

- ★作品名稱：放肆
- 裝置地點：教室窗外
- ▼使用材料：白膠、紙箱、剪刀、報紙、鉗子、寶特瓶

★設計理念：

現代，隨著科技的進步，媒體的傳播，無遠弗屆。同時，不管是再電視、報紙、雜誌、網路亦充斥著色情、八卦等，例如：狗仔隊為了搶新聞、收視率，全然不顧旁人的隱私；更有一些人為了獲得選舉，無憑無據的任意抹黑他人。另外，報章雜誌上的影像也越來越曝露，有的更是一絲不掛，導致社會風氣敗壞。這些都是非常沒有公共品德的行為。經由這份作品，我們希望能完整的詮釋，現在的情況。

- ★作品名稱：帶著希望往上爬
- 裝置地點：雨簷
- ▼使用材料：寶特瓶 有色膠帶 鐵絲 白膠 保力龍球

★設計理念：

表現出人在的困難中尋求生存的意念，每個人對生命的想法不一致，有些人輕視生命，有些人藐視生命，認為生命不重要，只會認為自己的想法永遠是對的，卻不管別人對他的看法。到掉在雨簷上是為了表示每個人在生命的過程中，遭遇到危險，而每個人都要學著去克服困難，才能踏出生命的第一步。

- ★作品名稱：寂寞邊界
- 裝置地點：雨簷
- ▼使用材料：絲綢(灰、黑、紫紅)、釘子、折星星的紙、電風扇(小型)、針線、雙面膠、剪刀、鐵絲 P. S. 絲綢不同長度

★設計理念：

主題「寂寞邊界」的涵義有點像內心世界，孤獨又感覺寒冷，像是眺望不見盡頭似的，所以用絲綢的絲綢來讓人可進可出，非常難進去表迷失了方向，電風扇吹拂著絲綢表困難重重，藉由小星星來表是在黑暗中看見了一絲的光輝。

- ★作品名稱：打開書包
- 裝置地點：走廊樑柱和欄杆
- ▼使用材料：珍珠板、塑膠瓦楞紙、金色紙、童軍繩、棉繩、打洞器、粗針
- ★設計理念：每天背著重重的書包上下學，常常讓我們覺得壓力沉重，但只要望向遼闊的天空，壓力就會稍稍舒緩，所以我們呈現打開拉鍊外的天際線，夢想也能在此輕鬆翱翔。

- ★作品名稱：天使與惡魔之灰色地帶
- 裝置地點：講桌前老師上課坐椅及講台
- ▼使用材料：黑布、白布、針線、鐵絲、填充物

★設計理念：
 當我們還是小孩子的時候，在認知上，總認為好人與壞人的分別強烈而分明。如今漸漸成長，才發現原來大部分的我們都處於灰色地帶，人心令人難以猜測，捉摸不定。

從唸書開始，老師的角色對我們而言，可說是又愛又恨；嚴格、慈愛、囉唆、風趣、可怕…，老師的角色是多麼地錯綜複雜啊！異想天開的我們想出了讓上課多一項樂事，就是裝置老師上課的坐椅。當我們一針一線的努力製作、完成裝置，放上作品時，我們才體會到老師的教育是一點一滴的，就像縫針般有耐心的教導我們…。因此，完成以後，請老師坐在上面，我們看著看著，突然發現…哈哈！原來老師也是擁有天使與惡魔的兩面表情！更妙的是，每位長出翅膀的老師，給我們的感受都不同，這真是一件可愛的獨一無二的裝置藝術品。

- ★作品名稱：大胃王
- 裝置地點：教室黑板
- ▼使用材料：小考評量試卷、紙箱、白膠、紅色油漆、雙面膠

★設計理念：
 每天每天在教室的黑板上寫下了密密麻麻的上課內容，必須當場消化與吸收。在短暫的下課休息十分鐘以後，又是另一個新的課程內容。老師，頓時變成了提供食物的餵食機，一直不斷的不斷的將食物往黑板送、送、送！這黑板就如同我們這群面臨基測聯考的學子，不管能不能消化吸收，就只是吃、吃、吃。大家的胃都變成了日本美食比賽節目中的「大胃王」喔！只不過，每個人的胃都真能消化吸收嗎？

- ★作品名稱：垃圾選舉
- 裝置地點：走廊天花板
- ▼使用材料：黑色垃圾袋、尼龍繩、香菸盒、選舉廣告單
- ★設計理念：

每到選舉時節，到處充斥著拜票宣傳活動，也時有賄選的新聞出現。每一位候選人在參加選舉時，發表的政見大都是很有願景的；在宣傳時期的競選前後，垃圾、賄選不斷地出現在新聞上。但選舉過後呢？又是毀謗又是咒罵，在立法院裡吵吵鬧鬧，什麼正事也辦不了。這對我們國中生而言，只不過是在心中產生一堆又一堆的問號罷了。將作品放置在走廊上，讓每次路經的人都能夠想想，我們是要在這充滿選舉垃圾下過日子？還是要過清朗快樂的日子呢？

- ★作品名稱：黑白意境
- 裝置地點：教室外走廊
- ▼使用材料：4K 圖畫紙、塑膠膠膜、膠帶、廣告顏料
- ★設計理念：

展現國中生的壓力，課業、友情、興趣，再多種的選擇中呈現兩難，經由跳格子這最簡單的方式紓解壓力，除了美的展現外，更深入學生的心中，觸動他們單純天真的內心深處。

- ★作品名稱：過去、現在與未來
- 裝置地點：靠明德大道的第三個窗戶
- ▼使用材料：廢棄光碟片(約 20 張)、點數卡、鐵絲
- ★設計理念：

以童年時的光碟和點數卡來代表童年時的回憶，從這些製作出來的窗簾向外觀看天空就像從現在仰望未來。

- ★作品名稱：音樂旋律
- 裝置地點：教室走廊的欄杆上和柱子
- ▼使用材料：棉線、各色資料夾、雙面膠、泡棉膠、白色塑膠瓦楞紙
- ★設計理念：

因為我們這組的組員們都很喜歡聽音樂，所以享用一些符號表現出音樂的旋律和律動感。

★作品名稱：沉默—禱告—哀

●裝置地點：走廊欄杆上方

▼使用材料：紙箱、接著劑、釣魚線、紅色尼龍繩

★設計理念：

剛開始，我們想將裝置作品懸吊在走廊中央與天花板平行，但因為固定點尋找不易，因而作罷。垂吊起來時，又要能固定不易掉落，於是幾經材料的找尋，發現海釣的釣魚線是最適合的材料。而且，我們的十字架是幾經運用數學計算得來的。當初之所以想要利用十字架和黑色的色彩表現，是覺得上帝聽到我們學子的聲音了嗎？黑色的孤寂與無奈，加上紅色尼龍繩代表我們被網綁的心，像一絲絲的鮮血流出，又像被教條限制下無情的網綁；透明的釣魚線由四方將這十字架無情的垂吊在半空中，如同我們學子像傀儡般的被架著，身軀任由擺佈。哎！只能說無奈！

★作品名稱：鳥籠

●裝置地點：教室內上方中央

▼使用材料：透明水管、藍色膠帶、細鐵絲

★設計理念：

用藍色纏繞的水管代表鳥籠，代表憂鬱而沉悶，在國中畢業後將它拆除，象徵束縛的解放。整天從早到晚不斷考試，期望有一天能往鳥籠外的天空遨遊飛翔。每天從早上七點就到校開始上課，除了外堂課外，大部分時間都在原班教室聽課，像極了一群被關在鳥籠般的小鳥，期盼在國中畢業典禮後，在整理教室歸還給學校，那個一瞬間的拆除，象徵我們終於可以往教室外的天空遨遊飛翔！

★作品名稱：籠裡的小牛

●裝置地點：黑板前方

▼使用材料：玩偶、鐵絲、鑷子、尖嘴鉗

★設計理念：

從前，小牛都是盡情在草原上奔跑；現代，在時代的改變之下，很多小牛都是被關在籠子裡餵飼料長大的。他們嚮往外面的世界，但無奈社會的功利主義使他們失去自由覓食的機會，以及在大草原盡情奔跑的快樂，必須任由主人定時的餵養。我們把作品放置在教室黑板前和大胃王相互呼應，以反映出我們這一代無奈而微弱的心聲。

- ★作品名稱：夢境的一隅
- 裝置地點：燈架
- ▼使用材料：珍珠板 2 張、不織布、薄紗、收藏的小玩意兒
- ★設計理念：
「夢」通常帶給人不真實的感覺，而我們這組用浪漫情懷，使同學們宛如在夢境般，而飛機象徵著無垠的天際，我們的理想藉由飛機一展翅翱翔；而幸運草象徵希望大家都能很 HAPPY 的度過每一天；夢幻的薄紗則是主角，帶我們進入夢的一隅。

五、填寫創作回饋單

●發下創作回饋單，令學生就整個學習過程做一次整體性的、溫習與檢視，圓滿達成本學期的教學。

94 學年度下學期裝置藝術製作回饋單

這學期的裝置藝術經過幾個月的時間已經完成了，在這過程當中，你學習到多少？或在過程中你得到什麼？請就下列幾個問題，陳述個人的心得與意見，為整個活動畫下完美的句點。

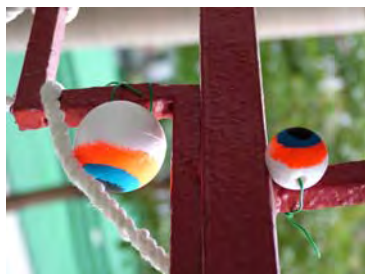
問題一：在活動過程中，你覺得你和自己所屬小組的製作執行力達到多少？完成的作品與原定計畫有無差距？例如進行中製作過程的感覺、遭遇到的困難阻礙等等，都可略述之。

問題二：此次裝置藝術是以教室的內外環境為主，對於作品放置於教室中，是否會提升或影響教室中的上課學習成效？請說明之。

問題三：就自己的班級，請選出個人心中最欣賞或喜歡的作品，並說明原因。

六、觀摩與賞析

● 布置完成，教師帶領全班學生就每一組作品，一一進行解析，以達成相互學習觀摩之效。

陸、「教」與「學」省思

「裝置藝術」可以作為最順手的媒介，用來表達社會的、政治的或是個人內在的思想情感。它在這方面所展現出來的潛能，遠遠超過繪畫、雕塑和攝影等藝術形式。而且，由於裝置藝術所創造出來的整體環境，可包容觀眾、迫使觀眾在界定的空間內由被動的觀賞者，啟動視、聽、觸、嗅、味、心等所有的知覺感官，轉換成主動的參與者；因此，它十分適宜設計成一整個學期的教學主題，引導國中階段的孩子進行一場「自己」與「生活空間」的對話。

當然，在整個教學活動過程中，有許多值得記錄下來的觀察與發現，以供後來者借鑑。

首先，為了配合九年一貫，藝術與人文領域的課程改為一週一堂課，時間的運用也因而顯得十分窘迫。比如，好不容易才營造的熱烈學習氣氛，卻又馬上面臨了下課鐘聲無情的響起，等到下週上課時，又得再花費心神重新燃起學生的學習熱情。

再次，結合校內外的資源，以及跨領域教師的統合教學，是一種可貴的嘗試。學生也會因為新鮮、好玩，觸發了平時不易涉及的思維領域，帶領出不同的想像力與創造力。但教師彼此之間，一定要能夠試著放下既有的觀念和不自覺的成見，以達成「教學目標」為大前提，讓整個課程設計更貼近於教學現場與事實需求，不然很容易產生合作上的困擾。這也是最需特別注意的地方。

說實在的，我們一大群人剛開始合作時，還真有點兒「雞同鴨講」。例如：摸索了大半天，才發現「物件」原來就是文學術語「意象」中的「象」，只不過文學中的「象」包含了「事象」與「物象」。又如：「發想」一詞，搞了許久才弄明白，原來是「聯想」加上「想像」的意思。「教」與「學」相長，這句話說得真好！教師在「教」的同時，其實也是在學習、成長。

最令我們難以忘懷的是，為了讓整個教學內容延展得更為順暢，駐校藝術家、視覺藝術教師、國語文教師等人，總喜歡在下了課後一起坐下來，喝口茶，聊個天，無私無我地各抒己見，各展已長，在神與思交會的瞬間，激迸出更具創意的火花。

這就是令人愉悅的教學生活！除了看得到學生的成長，還有就是能與三五個志同道合的伙伴，一塊為心中一點點的教育理念打拼。那種「理義之悅我心，猶芻豢之悅我口」的深層喜悅，實是人生一大樂事。

偶爾，也會發生一些令人心怡的小插曲，如國語文教師無意地拋出「空城計」這個創意點子時，駐校藝術家與視覺藝術教師隨即指出：這個點子好！你看！「空

城」本身就是一個「場所」、一個「空間」；孔明、執劍與塵尾的二小童，就是「物件」；而那種「實而虛之，虛而實之」的緊張懸疑的氣氛，正是孔明所要呈顯出來的「創作理念」，令司馬懿及其十五萬大軍，懼之而後退之。

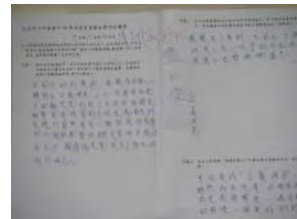
這個嶄新的詮釋，令早已習慣了從文學的角度來看這一段歷史小說的國語文教師而言，無疑是一壺灌頂的醍醐，令人意興遄飛，要學起金聖嘆大嘆一聲：「不亦快哉！」

其次，由於我們施教的對象是九年級學生，班級數眾多。國語文教師碰到的最大問題，就是會遇到並不是自己任教的班級。由於師生之間並沒有長期相處所累積的默契作為後盾；所以，教學效果也因橫隔在彼此之間的「陌生感」而大打折扣。關於這一點，我們也正在思索解決的替代方案。

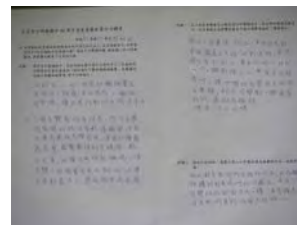
此外，在進行「發現『自我』——從西西〈一條線〉切入」這個單元時，國語文教師為了追求更好的引導效果，也試著放入了幾米《向左走，向右走》這一繪本。可惜，因為著作版權的考量，在做教案的整理與呈現時，只好棄而不用。

國中三年級的學生也正是即將面臨無情的基本學力測驗的一群，課業壓力之大，自是不待言。有時候在製作的過程之中，由於物材的處理不當，常會造成班級整潔上的困擾，也難免引起班級導師的微詞。但是，瑕不掩瑜，經由「布置教室空間」這一個活動，它一方面發揮了轉移心情的功效，紓解聯考壓力；又可以對生活了三年的校園空間產生認同感；學生和科任老師之間也以「裝置藝術作品」為媒介，開始了一段段的對話。

例如，江雅慧就說：「吊飾吊在燈架上，可提升老師和學生之間的互動，老師會跟學生聊聊作品的意義」。當然，也發生了一些有趣的事情，如林耿如如此寫著：「英文老師會叫上課吵鬧的同學出去玩那部『電腦』，那些同學一臉無奈的玩，還挺有趣的，也增添了不少回憶」。

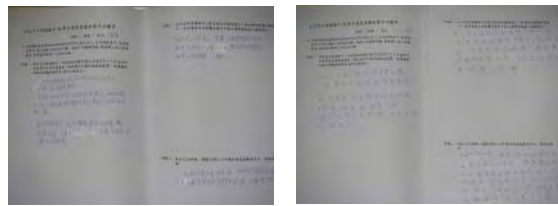
在進行實作的過程中，學生也會遇到不少的難題。例如陳昱兆寫到：「在製作的前幾週，我們將製作的重心轉移到『正義使者』之上。到了最後兩週，我們利用了午休時間及相當具有效率的方法如期完成。原先打算用星星一個一個貼成，但最後卻以銀粉和著白膠完成；太陽沒有光芒，顯得像火星，失去了原先的設計理念」。這是因為「材料」因素而改變原本的「設計理念」的一個例子。

江雅慧也談及了這一點：「原本還有哆啦A夢，可是做哆啦A夢的人臨時放

棄，所以小叮嚀步道的計畫就取消了，跟原本的排版有點不一樣。製作過程中，遇到購買材料的問題，因為怕做得不完美。可是看到自己的作品呈現在眼前，感覺很有成就感」。由此可見，「理想」與「實作」之間，存在著一段不小的「空白」，有賴於師生共同來解決。

至於要如何才能呈現出最佳的「藝術形式」，也是學生在進行裝置時思索最多的地方。例如林耿如就這樣描述：「因為那鐵絲實在是很令人頭痛，手也因為『么』鐵絲而受傷，讓大家的執行力減退不少。三個主體都很有特色，所以在最後裝設的時候有點傷腦筋，而且又要考慮該怎麼固定，要用什麼當底座等，感覺最後的呈現有一點不完美，好像不是很能襯托三個主體。不過大家都盡力了，還是很有成就感。」也就是這種「成就感」，將學生的成長與教師的情誼整個兒交織在一起，纏繞出我們共同的印記，惹得我們不禁放聲大讚：「裝置藝術，真的好好玩！」

柒、重要參考文獻

一、專著（依姓名筆劃排序）

- 宗白華：《美從何處來》，臺北：蒲公英出版社，1986年
- 夏鑄久：《公共空間》，臺北：文建會出版，1994年
- 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：《普通心理學》，北京：北京師範大學出版社，2001年5月2版
- 廖咸浩等：《2002台北公共藝術節》，臺北：臺北市政府文化局，2003年6月初版1刷
- 顧丞峰、賀萬里：《裝置藝術》，長沙：湖南美術出版社，2003年。
- 周湘玲：《裝置藝術在國小視覺藝術領域之教學研究》，新竹師範學院美勞教學碩士論文，2005年。

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、台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/>

捌、重要教學檔案

（含教學 Powerpoint 檔、學生作品、學習單等）

裝置藝術與我

時間：2005年9月22日

播放 ▶

地點：美術教室

講者：黃淑貞老師

台北市立明德國中

校園空間中的--「自我發現」

跨領域統整教學簡報

駐校藝術家

國文領域

藝術與人文領域

播放 ▶