

中學教室外的美術課：鐵工廠與醫院壁畫

Nontraditional Art Classrooms: A Blacksmith's Workshop and Murals in a Hospital

圖8.1 唐納生老師與鐵工廠，2007年攝

由於工作的關係，我需要到處去訪視實習老師，因此有機會接觸到不少美國伊利諾州北部的中小學美術老師，他們能夠擔任實習輔導老師要符合許多州政府教育部門規定的條件，除了經驗之外，專業能力當然也要有一定的表現。本文將介紹兩位美術老師，他們靈活運用在地的人力與物力資源，將美術課延伸到教室之外，與社區結合製造出雙贏的局面，值得報導。

唐納生老師 (Eric Donaldson) 在Pecatonica高中擔任美術老師。此地是一個約2,000人的小村落，只有小學、初中與高中各一所，在2004年之前初中與高中還共用一個校舍。就在新的高中校舍動工之際，唐納生老師聽說鄰村有一個農舍準備拆除，主人捨不得浪費資源，希望將該農舍的建材送給需要的人，於是他與校長商量將整個農舍移到學校來當美術教室的可行性。校長認為新校區的規劃已經定案，在校園放入一棟舊的農舍也不妥，因此建議唐納生老師改變想法，看看能否在對街的舊校區利用一塊空地，把農舍遷入並設計成一個專業教室。這個變通之道給唐納生老師新的靈感，他在藝術上的興趣是金工與鐵工，也一直希望帶學生做些金屬工藝，於是請教他在美術研究所時期的教授，共同評估設廠的可行性。

在得到校長與當地教育委員會許可之後，唐納生老師便擬好計畫並請當地的報紙發布消息，希望居民能出錢出力，幫忙這一個搬遷工作，由於小村落大家彼此熟識，動員起來相當容易，這項工作得以在短時間之內順利完成。當建材從原地拆掉運到學校之後，一些高中生在那一年的暑假自願來學校幫忙「重建」農舍；由於要把農舍改為鐵工教室，需要安裝瓦斯的管路，唐納生老師到當地的瓦斯公司請教工程師。瓦斯公司的老闆覺得這是回饋地方的好機會，很爽快地允諾提供免費的裝配服務，後來索性長期免費供應該教室所需的瓦斯。唐納生老師的教授在一個偶然的機會與朋友提及這個高中的鐵工廠，結果透過多層管道打聽到有人要捐出一套已退休的打鐵店設備。在萬事俱備又有東風的情況下，唐納生老師用一個暑假的工夫就成立了一間鐵工教室。

形容這間鐵工教室應該用「鐵工廠」比較傳神。它座落在學校主要房舍與後方樹林之間，外表看來與一般的農舍毫無差別，整體結構幾乎是木造的，內部的空間只有十五坪左右，在裡面工作起來噪音很大而且是冬冷夏熱，真的是一間鐵工廠。唐納生老師知道這麼小的空間無法完全開放給學生使用，就成立一個金屬工藝社團，每次上課僅容許六到八名學生進來鐵工廠。高中生參加社團很自由，但是要進入「打鐵班」就要身懷絕技，唐納生老師開出的條件是：學生要修完兩年的美術基礎課程，並修完一門進階的美術創作課，最後再接受老師的面試。當地的學制是小學從幼稚園到四年級，初中是五到八年級，高中則是九到十二年級；由於高中實行學分制，每一位學生可以依修業的規定和自己的

高中的鐵工廠

圖8.2 培卡通尼卡高中的打鐵班，2007年攝

興趣選課，所以美術老師在每個學期都提供各個程度的課程，鐵工社團也算是進階美術課的一門。

我第一次訪視在該校的實習老師時，唐納生老師即口沫橫飛地介紹他的鐵工廠，並且告訴我全美國只有三所高中擁有類似的設備，引起我的好奇心，於是跟他約好下次來訪時要去鐵工廠，唐納生老師也特別交代不要穿漂亮衣服來。當我到達舊校區的停車場時，就聽到有節奏的打鐵聲，尋聲來到鐵工廠，看到每個人都因工廠的塵埃而「灰頭土臉」時，很難想像這是學校的一部分。這裡的教學方式完全是師徒制，新手學生照著老師的進度做基本功的練習，不會的就問學長，資深學生則與老師討論想做的東西，然後獨立製作。老師在工廠裡也做點東西，並隨時解答或處理學生的問題。工作一段時間後會有休息時間，一方面恢復體力並讓耳朵休息，另一方面則討論作品或交換意見。唐納生老師說這裡的學生到外地繼續升學的比例並不高，大多在完成高中教育之後就從事農業或工業的生產工作，參加打鐵班不但是在上美術課，也是學生發洩體力、情緒或逃避現實困境的好地方，很多學生畢業後會留下深刻的打鐵印象。

有了一些創作成果之後，唐納生老師會在暑假帶著學生四處參加藝術市集，許多人都驚訝高中生可以學做鐵器，伊利諾州的美術教育學會也邀請他在年會上

國立台灣藝術教育館 National Taiwan Arts Education Center

圖8.3 雷根中學畫壁畫的學生，2007年攝

圖8.4 湯普生老師（穿紅背心者）與學生在畫壁畫，2007年攝

現身說法，分享他的經驗。在「萬般皆下品，唯有讀書高」的升學主義社會裡，鐵工廠的故事能帶給台灣的讀者什麼樣的啟示呢？

美國第四十任總統雷根 (Ronald Reagan) 在初中階段曾經住在Dixon市，雷根中學 (Reagan Middle School) 就是總統讀過的學校，後來以他的名字當作校名。還未拜訪雷根中學的湯普生老師 (Debbie Thompson) 之前，在那裡實習的學生就告訴我，湯普生老師對社區服務的熱情與貢獻；果然，一見到面湯普生老師就展示她的學生被刊登在報紙上的消息，也興奮地告訴我當地一連串的藝術活動。

湯普生老師的先生是Dixon商業聯盟的主席，屬於「士紳級」的人物，由於他願意支持藝術，常常製造機會讓學生能走出校外參與地方上的藝文活動，比如，此地的一家畫廊就透過他的介紹，與雷根中學形成合作的默契，每一個雙數月的第一周提供畫廊空間給初中生展示作品；每年在Dixon的幾次慈善募款，湯普生老師也精選學生作品共襄盛舉。三年前湯普生先生又促成一個有趣的合作案，當地的醫院 (Katherine Shaw Bethea Hospital) 基於健康和節約能源的理由，希望前來醫院的人能多走樓梯少搭電梯，於是想出在樓梯間畫壁畫的點子，藉由藝術吸引民眾利用樓梯。這份差事當然非湯普生老師莫屬，她計畫以一年一層樓的方式，逐年完成各樓層的壁畫。

首先，湯普生老師在學校的美術課堂上要五、六年級的學生針對壁畫的主題製作設計稿，譬如：第一年的主題是拉長形狀的房子，第二年的主題是坐姿的貓，2007年的主題是貓與狗。然後，她從學生作品中挑選有特色的、適合放大成壁畫的作品，在施工前一天先行將原稿的輪廓轉畫到牆壁上，此先期作業通常由湯普生老師與一位當地的插畫家一起完成，也就是說老師決定壁畫的內容與構圖，這可能與大人覺得學生年紀還小，無法做適當的判斷有關。

美國有許多學校的第二學期分界不是在寒假，而是在一月底或二月初，即是，過完聖誕節和新年假期之後還繼續是第一學期，直到實際上課達到規定的周數之後才算結束，之後緊接著是第二學期開始。有些學校在兩學期之間會有一天的準備日，學生要來上學，但是沒什麼重要的課。湯普生老師就利用這一天，挑選平時上課表現優良的十名學生到醫院來畫壁畫。壁畫用的壓克力塗料由當地的商業聯盟贊助，醫院方面則提供免費的點心、茶水和午餐，湯普生老師為了擴大她的美術教育版圖，說服此醫院的主管提供一條藝術走廊，由湯普生老師定期帶學生的藝術品來替換。院方還將一個休息室布置成雷根中學藝術名人堂，每年舉行優秀藝術學生的掛牌儀式，得獎的學生則捐一件作品給醫院永久典藏。

由於這已經是湯普生老師第三年帶學生出來畫壁畫，經驗老練也有效率。在開工之前，她將原稿貼在牆壁的高處供參考之用，然後學生各自認養一個主要顏色，仔細去尋找並塗滿該顏色所在的區塊；在底色填滿之後，他們再分組描繪細節的部分或混色的區塊。在畫的過程中老師與學生們輕鬆地聊天，談論的話題多是五、六年級學生在生活上會涉及的問題，言談之中老師已在進行輔導的工作，一舉兩得。當正規的學校上課時間結束時，校車前來接這群學生回家，湯普生老師、實習老師和那位插畫家則留下來善後，為壁畫進行潤飾與統調的工作。湯普生老師告訴我一個意外的驚喜：第一年畫「拉長形狀的房子」時，其中有一件草圖作品被選印製成伊利諾州美術教育年會的海報，隔年畫「坐姿的貓」又有一件被印成海報，她心裡很期待「好事連成三」，希望今年再有作品能獲選。

湯普生老師與她的先生由於職務上的關係，以行動做出很多對社區的服務與貢獻，這是鄉下地方最被人稱道的人情味，他們的熱情來自對這片土地的認同感與歸屬感，願意付出自己的「愛」給家鄉。學生在醫院或在畫廊看到自己的作品，或在當地報紙看到相關的報導，都會提高他們對美術的興致，也會產生榮譽感。實習老師對湯普生老師在選學生去畫壁畫時，很明顯地選她「最愛」的學生有點不以為然，其實，這種情形在一般的課室中很容易發生，很多老師都無法避免對表現突出的學生投以關愛的眼神。在教師培育階段，我們要盡力灌輸民主與平等的概念，因此我勉勵這位實習生：「將來妳當家時，要表現出妳的博愛，這樣才能證明妳學到了功課。」

國立台灣藝術教育館 National Taiwan Arts Education Center

◀◀ 圖8.5 學生必須溝通與協調，才能在小空間裡一同工作，2007年攝

▲ 圖8.6 學生細心地塗顏色，2007年攝

◀ 圖8.7 2006年完成「坐姿的貓」系列壁畫，2007年攝