
2 視覺與生活

／蘇振明

【本篇重點與教學應用】

視覺是靈長類動物極重要的生存機能，透過視覺經驗所產生的視覺思考活動，除了包含生理性的光、影、形體與空間判斷之外，還包含心靈性的認知與情意的精神文化層次。

本篇編輯重點在於探討視覺與生活、視覺思考與審美、視覺文化與生活美學、視覺藝術與現代文化產業的關聯性。

本篇圖文內容，特別透過國內外藝術史上的檢視，選取國內外精緻藝術、民俗藝術與當代文化創意產業三領域的圖文案例，加以交互見證，並融入各章節之編排，期能引為高中藝術教師研發「視覺應用藝術」創意課程的參考，並見證視覺藝術與人類文化發展之不可分割概念。

「視覺應用藝術」是99高中課綱中的新領域，透過本新增科目，希望能為青春期的高中學子，建立「藝術是現代人不可缺少的精神活動」之價值觀念。因此在本篇之末，特別強化「青春活力與個性化創意生活設計」之實踐單元，期待本課程能帶動高中生參與校園美化、打造班級環境美學、設計個性化的畢業紀念冊的文化動能。

壹、視覺與生活美學

一、現代人活在觀看的時代

現代人生活在「圖象符號」的傳播時代。

我們的眼睛從早看到晚，面對的是：報紙、電視、車廂廣告、股票行情表，甚至連老闆的肢體表情……都是一連串圖象符號的傳播與溝通，這種「圖象符號」，也可以稱為「視覺語言」。

回想假期休閒日，我們會搭車上街逛逛，或者出國旅遊觀光，從出門時刻到返家，現代人的休閒活動幾乎與視覺文化體驗脫離不了關係。

從行人的角色來看，交通安全與行動目標的觀察重點在於：紅綠燈、公車號誌、街道名稱、商家招牌與都市旅遊地圖。這些觀察與視覺思考活動包含：文字、色彩、形體與圖案符號的知覺和確認。

從文化旅遊者的角色來看，其觀察重點在於：街道的招牌、公園的花木、建築的形體與風格、文化商品與相關廣告、藝文展覽看板與活動內容等。文化旅遊者的觀察與視覺思考活動，首先重視的是美感意象的形成、接著才是美感意象背後所連結的文化知覺。

從上述可知，現代人的視覺教育可分為兩個層面，一是國民生活基本知能的視覺教育，二是文化公民的視覺審美教育。

二、觀看與理解是一種視覺思考

人類使用「圖象符號」的歷史，早在「語言」和「文字」符號誕生之先。西元前兩萬年的

◀圖2-1
行人不僅要注意馬路上的路名與交通標誌，還要觀看商家招牌和大樓建築美化設計。(圖片來源／蘇振明攝)

◀圖2-2
城市街道的公共藝術也是都市人賞心悅目的地標。(圖片來源／蘇振明攝)

◀圖2-3
走在臺北市東區的電影街，彩柱、櫥窗、招牌與商品，不停的散發出文化的訊息。(圖片來源／蘇振明攝)

◀圖2-4
高雄市的貨櫃藝術作品是都會藝術文化的新視野。(圖片來源／蘇振明攝)

「拉斯考」洞穴壁畫，即是狩獵期的原始壁畫，也是目前被發現最古老的「狩獵圖象符號」。依此觀念來看，古埃及的神殿壁畫是埃及尼羅河文化的圖象史書，透過作品中的形色與空間思維，現代人也可以知覺古埃及人的捕魚情境和生活文化特質。

「觀察」是詳細察看的意思，也就是透過眼睛的審視來了解事物的本質。同樣的東西，各人觀點卻不盡相同。基於視覺心理學的「偏見性」，每個人習慣只看到自己熟悉與感興趣的部分；同樣的一棵樹有人注意到果子，有人卻在搜索樹上的鳥巢，有人欣賞大樹的丰姿，有人卻在考量樹幹的用途。以上的現象都在證明：看到東西除了注目與關心之外，知識與經驗，不安與期望也會有影響作用。

如何引導青少年「觀察與學習」呢？從觀賞樹木到研究植物，從看圖畫書到觀賞世界名畫，這些不同層次的學習都是教師所應該關心的問題。

▲圖2-5

古埃及的神殿壁畫是埃及尼羅河文化的圖象史書。（圖片來源／蘇振明攝於埃及）

三、視覺思考是右半腦的潛能開發

從文化傳播學的理念來思考：語言、文字、肢體、圖象，均是人際間傳情達意的媒介符號。前兩者的語言和文字符號的傳通，受限於種族和教育文化背景的差異因素，且必須仰賴於左半腦的記憶、推理與分析能力的展現，所以有「認知型符號」之別稱；後者的肢體與圖象符號理解，仰賴於右半腦的形象思維與直覺感通，是全人類不分國籍、不分男女老幼的共通符號，所以這種圖象符號又被稱為全人類的「視覺語言」。

二十世紀的七十年代，美國許多的科學家與教育心理學家致力於「美術與兒童成長的相關研究」，於是發現了美術教育涉及右半腦的潛能開發問題。根據「外國美術教育簡史」的記載（范凱熹，1989，頁185~187），有下列三位學者發表了極有意義的報告：

珍·侯斯敦、馬史特斯（1977）提出：美術教育有助於右腦智力的開發；因為右半腦是司掌人類有關於視覺、時間、空間等形象思維的能力。完整的智力教育，需要左半腦的語言和數理抽象思維訓練，更需要右半腦的造型、美感形象思維訓練。

榮獲諾貝爾獎的美國神經生理學家，羅杰·斯佩里博士也發表了相關的研究（1981）：右半腦與音樂、美術、綜合空間的知覺鑑別能力有關。右半腦的功能在於藝術領域，它是左半腦無法替代的。

美國加利福尼亞大學的貝蒂·愛德華茲教授歷經十年的研究，發表了「右腦的素描訓練」與「顛倒素描」的專題研究（1979）。其研究不僅替右腦的形象思維功能作了總結性的肯定，更進一步開發了透過美術創作開發右腦智力的教學方案。

人類對外界信息的接收，主要是透過視覺、聽覺與語言三種生理感官，雖然接收效率與年齡、環境、社會經歷有關，但是對外界事物的反應最快和接收信息量最大的，無疑的是「視覺器官」。根據日本創造工程研究所所長中山正和的推算，我們頭腦中貯存的語言信息量同形象訊息量的比率為「1：10000」，加拿大英語學者麥克盧也指出：靠耳朵從無線電歷六十年所學的的知識信息，只等於通過電視六年的視覺形象知識量。

綜合上述概括而言，「看」是一種圖象符號的視覺思考，也是關係於右半腦形象思維的智力開發活動。從美術教育的觀點來思考「視覺應用藝術」的課程內涵，不僅關係於人際間信息的接收與溝通，而且也關係於審美知能的成長；今後這個課題，有賴於專家學者和教師共同關心研究。

四、美學是現代生活中不可缺少的調味品

餐飲中缺乏調味品，食之無味；現代人若無美感思維，身心靈生活可能會單調無彩。

「美學」是一種美的哲學，其目的在探討美的一切事物與觀念。在西方美學是一門哲學性的科學，兩千多年來，不同時代的思想家和美學家，對於美學的基本問題已經做了各式各樣的基本探討和辯證。

（一）美學的源流

早在古希臘時代，柏拉圖與亞里斯多德兩人就將希臘美學思想發展到高峰，並對後世美學思想產生巨大的影響。十六世紀的文藝復興，美學思想在人文主義的基礎上得到新的發展。十七、十八世紀的英國經驗主義美學，把生理學和心理學的觀點融入美學中。十八世紀末和十九世紀初，德國古典美學迅速崛起，康德、歌德、席勒、黑格爾相

▲圖2-6
現代人的視覺傳達是人腦與電腦的視訊系統整合。（圖片來源／蘇振明攝）

繼把美學推向新的高峰，美學至此才真正成為一門系統的科學。

西方的美學，早期偏重美感原理的思辨，可算是一門邏輯思考的課程。這種哲學式美學，是菁英知識分子的必修課，但對一般市井常民的生活，卻很難產生實質的連結效應。直到美國教育哲學家杜威（John Dewey，1859~1952）發表《經驗即藝術》一書後，才掀起實用主義美學的風潮，進而將過度哲學化的美學研究導向驗證主義體系的生活美學實踐。

（二）從「哲學美學」導向「實用主義美學」

杜威在《藝術即經驗》書中強調恢復美感經驗與平常經驗之連結性。藝術是溝通人與人之間的最直接的唯一力量，並視藝術為所有一切現存的傳達方式中最有效的一種工具。例如文學、音樂、圖案、繪畫、雕刻、建築、戲劇、小說和詩歌等等。都是悠久文明的工具。杜威進一步指出：「藝術作品是唯一能在充滿隔閡和阻礙社會經驗發展的世界裡，人與人間完全沒有妨礙的交通媒介，藝術家創作的最終目的，是要讓人感受到他對世界經驗之洞察。」

具體而言，杜威將美學視為一種生活文化經驗。藝術家的創作與欣賞者之間的審美溝通，即是美感經驗的本質。杜威並強調：完整的美感經驗才是有效的；零碎的美感經驗，不容易成為成長的學習。其中美感經驗的完整與否，牽涉到學習歷程中美感經驗的累積，是否掌握由近而遠、由熟悉而陌生、從操作活動見證理論的學習系統原則。

實用主義美學的誕生，不僅開啟哲學研究的新視野，同時也帶動二次戰後藝術創作、藝術教育、藝術傳播與藝術商品化的時代風潮。從德國包浩斯的建築與工業設計教育，到當代五花八門的文化創意產業，我們易於見證：藝術創作者是美感符號的設計與發訊者；藝術欣賞者是美感符號的接收與享用者；而藝術推廣者透過美術館、畫廊與藝術商品行銷，則在搭建藝術家與藝術欣賞者美感情意溝通的橋樑。

▲圖2-7
融入古埃及神殿意象的觀光餐廳，創造了埃及國際觀光文化的新視野，也是實用主義美學的實踐。（圖片來源／蘇振明攝）

▲圖2-8
埃及尼羅河的船上餐廳，利用蔬果雕刻和動物麵包的裝置設計，展現觀光文化的創意生活美學。（圖片來源／蘇振明攝）

五、視覺藝術豐富人類的生活品質

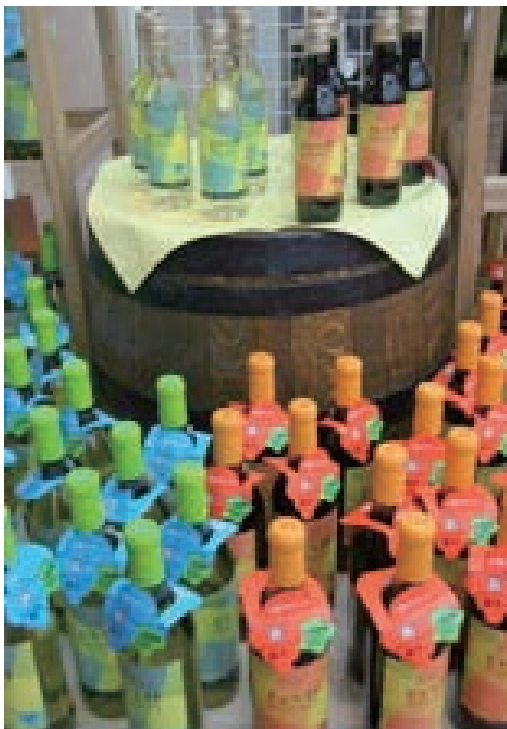
（一）「創意」是讓人生增值的策略

如果美學是現代生活不可缺少的必需品，那麼「創意」則是豐富人生的策略。

「創意」是創造性的意念，也是一種改變人生事物新價值的觀點。然而創意的第一階段是大腦思維中對事物新價值的研發，是一種抽象的新觀念，若不經由觀念的驗證與具象產品的實踐，創意是無法被感知和分享的。因此，藝術家和設計家則要扮演美感與創意的具體實踐者。透過藝術工作者的貢獻，人們才能分享到新建築、新服裝、新藝術和新美食的情趣。

「創造力」可視為創意表現的具體能力，透過創造力的應用，人類的文化的智慧與光彩從狩獵至農耕、從商業到科技處處可見。在美術史中足以引為「藝術與創造」審美鑑賞的教材主題如：狩獵工具、戰爭武器、居家建築、族群服裝、餐飲道具、宗教法器、旅遊文物、遊戲玩具、交通工具等系列，皆可從不同時代與族群的視覺藝術作品加以比較賞析，進而探討藝術與文化的多面向發展內涵。

隨著地球村的來臨，國際旅遊觀光文化應運而生，時時刻刻都有不同國籍的遊客，穿梭在異國的文化環境中。透過創意行銷與國際旅客的媒介，地球村好比是一座動態的文化舞臺，在舞臺上不斷上演著多樣族群與多元文化的展示會。

▲圖2-9
透過創意美學的街市櫥窗設計，帶動希臘觀光產業的成長。(圖片來源／蘇振明攝)

▲圖2-10
日本設計家透過冷暖色調的應用，巧妙的行銷紅白葡萄酒。(圖片來源／蘇振明攝)

不管是歐美的進步國家，或是經濟落後的埃及、希臘與印度，觀光旅遊稅收總是國家主要經濟來源之一。也可以說：發展無煙囪的觀光旅遊文化，是當代各國競相發展的既定政策。然而決定觀光旅遊文化的成敗與否，除了主要的古蹟維護、風景規劃、交通服務之外，還得有週邊餐飲、旅館與文化商品的創意配套開發。

▲圖2-11

插畫家筆下的北海道花田農場海報，是觀光農場與創意商品的整合性視覺傳達設計。（圖片來源／蘇振明攝於北海道）

▲圖2-12

散步於北海道花田觀光農場，是自然美感與觀光文化的新體驗。（圖片來源／蘇振明攝於北海道）

（二）文化創意產業應兼顧內需與外銷

如果說，觀光文化產業是無煙囪的產業，那麼，文化創意產業則是小本賺大利的人智文化產業。

文化創意產業的核心課程，在於人智創意開發與多元文化的產業結合。人智創意開發層面，旨在培育具有藝術美感、創意設計與文化開發的精英人才。多元文化產業的結合層面，重點在於善用創意概念融入建築工程、科技產品、工業設計、餐飲設計、藝文產品、旅遊紀念品等多面向的產值開發。

臺灣的文化創意產業興起，啟動於2000年陳郁秀任職文化建設委員會主委任內。陳主委除了大力編輯出版臺灣本土藝文圖書，還結合產官學系統，率先推動「臺灣紅」系列產品的開發與行銷，民進黨執政時代的文建會，可稱為「推動臺灣文化創意產業的火車頭」。

在文建會之後，接著有林曼麗任職故宮院長所推動的「Old is New」故宮藝品創意設計政策，以及各縣市紛紛推出「蓮花節」、「鮪魚季」、「風鈴季」、「中元祭」等地方文化產業活動。

▲圖2-13

臺北內湖「伍角船板餐廳」是成功結合創意建築、雕塑與餐飲文化的商家典範。（圖片來源／蘇振明攝）

在官方的政策性倡導之下，國內各大專美術系所的課程也開始有了實用主義的新導向，因此培養了不少美術系所學生，成為「一只皮箱秀才藝」的創意文化市集創作者，這群青年文化創作者的作品展場，陸續在臺北誠品廣場、華山藝文特區、臺北紅樓劇場、師大夜市及各地文化中心登場。

文化創意產業在國內已蔚為風潮，創意產品首先反映在生活器物與電子科技產品。這些創意產品對內為國民生活注入了美感文化的新泉源，對外也創造了「MIT」的產品新形象。

相對於日本與希臘的觀光文化產業的系列性推動與產值成果，臺灣的創意產業似乎還停留在散點式的開拓期，缺乏策略聯盟與整體配套的開發。如何落實視覺藝術與文化創意產業的結合，融入學校教育、青年創業輔導、產業國際行銷，將是今後政府有關單位及有志之士共同努力的課題。

▲圖2-14

臺北紅樓劇場是臺北市文化局規劃的創意文化商品展示特區。(圖片來源/蘇振明攝)

▲圖2-15

透過創意文化市集，設計者與消費者面對面進行創意視覺商品與生活美學的交流。(圖片來源/蘇振明攝)

▲圖2-16

透過蔬果的排列與裝置，展現希臘觀光商家招引客人 的創意。(圖片來源/蘇振明攝)

▲圖2-17

透過彩繪與浮雕的創意風景商品設計，希臘觀光島嶼的人文風情傳遍全球各地。(圖片來源/蘇振明攝)

貳、視覺藝術與生活應用

一、原始藝術與生活

中文的「原始」，英文指的是Primitive，其本意指的是未接受主流文明影響的部落生活型態。「原始藝術」指的是原住民族的藝術作品，具有純真、粗獷、素樸的特質，大多因宗教與生活傳承的動機而做，如：撒哈拉南部的非洲黑人、愛斯基摩人、南太平洋島嶼土著的生活器物等作品。

（一）原始藝術是人類生活的圖象史

人類文明的發展必須要有符號的紀錄才得以傳承，在遠古時代的人類首先學會應用肢體與圖象進行傳情達意，接著才慢慢發展出共通的語言和文字。圖騰（Totem）紋是原始藝術作品具有族群生命與宗教信仰的視覺圖象符號，透過圖騰紋的詮釋與分析，研究者就能掌握原始藝術的意涵與文化象徵。

換句話說，原始藝術史中，我們可以找到各民族的洞穴壁畫、岩雕和生活工藝，這些作品其實可以視為各民族的勞動生活與宗教信仰的圖象語言。

（二）原始藝術的賞析與文化探索

從文化人類學的觀點來看原始藝術，不管是法國拉斯卡的洞穴壁畫、埃及金字塔內的壁畫、原住民族的木雕與岩雕，雖然這些作品部分被收藏在博物館或美術館且被視為藝術珍品，但若將作品回歸當時創作者的部落環境中，它們絕對不是什麼藝術品，頂多只能視為記錄部落生活的圖象文物。

透過高中「視覺應用藝術」的課程，師生必須重新建立一套藝術品賞析與文化探索的原則與策略，藉以正確的掌握藝術品的視覺語言，進而理解藝術品的文化意涵。茲將研發要點加以說明如下：

（一）圖象賞析三要點：

「主題內容」指的是作品的概括性意涵；「圖徵符號」目的在於列舉作品中具有獨特意義的視覺符號，如線條、色彩、構圖之特質；「媒材技法」指的是創作材料工具與表現技法之說明。

（二）文化探索三要點：

「創作者與動機」指的是作品創作者的身分與創作動機；「文化意涵」目的在於詮釋作品的創作理念與文化價值；「問題與省思」是提供給師生開放性探索的文化議題建議。

以下的章節中，編者透過圖文的編排與詮釋，配合「國內外與古文明原始藝術賞析」的案例具體呈現，以幫助高中藝術教師的理解與教學應用。

(三) 國內外原始藝術賞析

【案例一】 法國拉斯卡洞窟狩獵壁畫

圖2-18 法國拉斯卡洞窟狩獵壁畫，是25000年前獵人與動物爭戰的文化圖像。(圖片來源／蘇振明攝於法國)

【圖像賞析】

- 主題內容：高度警戒的公牛。
- 圖徵符號：
 1. 頭角向前帶有攻擊狀。
 2. 瞪眼凝視。
 3. 背脊鬃毛豎立、前半身緊繃呈警戒狀。
- 媒材技法：
 1. 作品畫於凹凸不平的石灰岩洞窟中。
 2. 以木炭、紅土、動物血等天然礦物為顏料。
 3. 以手指、動物毛髮為畫筆，甚至使用動物的中空骨骼吹噴顏料製造效果。

【文化探索】

- 作者與動機：
 1. 推測創作者可能是傑出獵人或巫師。
 2. 可能是為了傳承經驗並訓練優秀獵人。
- 文化與意涵：
 1. 獵人記錄其狩獵戰功。
 2. 巫師訓練獵人的神秘教戰圖
- 問題與省思：
 1. 原始藝術的創作媒材與技巧如何研發，有何特色？
 2. 法國拉斯卡洞穴壁畫是如何被發現？它又如何被開發與保存？
 3. 關於原始洞穴壁畫的創作動機有幾種？你比較相信哪一種說法？

【案例二】 非洲原始部落的男女雕像

圖2-19 非洲原始部落的男女雕像，具有性別與倫理的圖象意義。(圖片來源／蘇振明攝)

【圖像賞析】

- 主題內容：男女木雕像。
- 圖徵符號：1. 男女生殖器官。
2. 女性耳朵、上身與手臂上的裝飾紋。
3. 男性被誇大的手掌與腳掌。
- 媒材技法：1. 採整棵木頭一體成型的雕刻品。
2. 男性作品近乎原木色，女性作品似乎有使用天然塗料上色。
3. 為了強調女性的裝飾，雕法中採用了穿孔與重複性的裝飾線。

【文化探索】

- 作者與動機：1. 推測女性木雕可能是男性的示愛品。
2. 推測男性木雕可能是平凡的部落成員。
- 文化與意涵：1. 女木雕象徵著健美的青春女性。
2. 男木雕象徵著善於勞動的工作者。
- 問題與省思：1. 關於男性刻木雕送給女性求愛的說法，你有何見解？
2. 為何原始木雕人像手腳部分經常被誇大？有何象徵意義？
3. 為何原始木雕特別強調男女生殖器的刻畫？

【案例三】 古埃及的牛群壁畫

圖2-20 透過古埃及的牛群壁畫，可以感知圖像與文字均與人類生活不可分割。(圖片來源／蘇振明攝於埃及)

【圖像賞析】

- 主題內容：古埃及牛群壁畫。
- 圖徵符號：
 1. 作品雖殘缺但可看出上下兩部分。
 2. 上壁畫中跪下趴地者，代表對主人的敬畏或示好。
 3. 下壁畫中有髮飾者可能是主人或貴族。
 4. 下壁畫的上端出現埃及象形文字。
- 媒材技法：
 1. 作品通常被描繪於金字塔內壁或神殿牆壁。
 2. 以調色和漸層的手法表現牛隻的體積與質感。
 3. 畫面空間結合基底線排列法和物象重疊法，藉以呈現牛群的數量感。

【文化探索】

- 作者與動機：
 1. 創作者可能是祭司或法老專屬的畫工。
 2. 也有可能是奉統治者之命製作。
- 文化與意涵：記述古埃及以牛群作為財富地位或戰爭求和的象徵。
- 問題與省思：
 1. 為何古埃及壁畫的作者不是祭司就是奴隸畫工？
 2. 上壁畫中跪地者是何身分？其肢體語言又代表什麼？
 3. 壁畫中有寫實的牛群也有簡約的象形文字，各代表什麼意義？

【案例四】 澳洲原住民的岩石彩繪

圖2-21 澳洲原住民的岩石彩繪，是部落生活與宗教信仰的圖象記錄。（圖片來源／蘇振明攝）

【圖像賞析】

- 主題內容：岩石人群彩繪。
- 圖徵符號：
 1. 上方人物近似被控制的青蛙，下體雙腿被網綁，強化出生殖器官，光禿的臉襯托出無助的雙眼。
 2. 岩石右邊暗處出現近似包裹狀的造型，也許是接生嬰兒的用具。
 3. 岩石下出現五個舞蹈中的婦女，髮冠成扇形裝飾。
 4. 畫面下隱約出現重複使用的隱約圖跡。
- 媒材技法：
 1. 作品描繪於洞窟內之巨石表面。
 2. 以線條為主的形象描繪。
 3. 以紅土或相關自然顏料敷色。
 4. 密洞中的岩石彩繪，因重複使用，呈現隱約的重疊圖案。

【文化探索】

- 作者與動機：
 1. 創作者可能是巫師或部落中的特定人士。
 2. 透過宗教式的圖象描繪，為孕婦及新生命祈福。
- 文化與意涵：
 1. 原始部落生命傳承的宗教圖像。
 2. 透過洞窟中的岩石密畫，表達親友對孕婦與新生兒順產的喜悅。
- 問題與省思：
 1. 澳洲岩石彩繪為何創作於叢林洞窟中？
 2. 你可以從作品中察覺彩繪的工具和特殊技巧嗎？
 3. 本作品引發「懲罰」與「祈福」的相對性解釋，你有何見解？

【案例五】 蘭嶼達悟族的陶偶

圖2-22 蘭嶼達悟族的陶偶，是成人捏給兒女的生活玩偶，玩偶作品中也涵括了達悟勇士和捕飛魚的精神圖象。
(圖片來源／蘇振明攝)

【圖像賞析】

- 主題內容：蘭嶼勇士和飛魚船。
- 圖徵符號：
 1. 勇士頭戴藤帽，雙手持木槍。
 2. 達悟捕魚船呈月牙狀，船邊有兩位漁夫正在清點漁獲。
 3. 背景白石之閩南拜拜用的貢盤。
- 媒材技法：
 1. 勇士與飛魚船是蘭嶼達悟族低溫炭燒的陶偶。
 2. 陶偶大部分以徒手搓、捏、黏成型，腰帶與頭盔細膩處則應用刻畫技巧。
 3. 陶偶的土取之於蘭嶼的紅土，因炭燒而成黑色或暗赭色。

【文化探索】

- 作者與動機：
 1. 蘭嶼陶偶原是成人捏給孩子的玩偶。
 2. 捏陶者多半是孩子的父親。
- 文化與意涵：
 1. 具有親子情感的鄉土玩具。
 2. 因玩具造型涉及族群生活內容，因此具有達悟文化標本的意義。
 3. 背景中的紅色貢盤是攝影者的視覺效果道具，與達悟族文化無關。
- 問題與省思：
 1. 你童年中最珍貴的玩具從哪裡來？
 2. 為何達悟的陶偶，具有文化標本的意義？請舉例說明。
 3. 達悟的陶偶可以轉型研發為何種文化創意產業？

【案例六】 卑南族南群玲女士的彩繪

圖2-23 卑南族南群玲女士的彩繪，作品中描繪祖父擔任酋長時與族民共同傳承部落文化的記憶。(圖片來源／蘇振明攝)

【圖像賞析】

- 主題內容：卑南大頭目與豐年祭。
- 圖徵符號：
 1. 盛裝的酋長形象，比例遠大於族民。
 2. 酋長頭戴羽毛冠，身穿雲豹披肩，右手持獵槍。
 3. 酋長右邊有歌舞婦女和參加成年禮的少年。
 4. 酋長左邊描繪包檳榔和搗麻糬的婦女，遠方有泡溪水的孩子。
- 媒材技法：
 1. 以不透明水彩畫於卡紙上。
 2. 細膩圖騰紋採油性麥克筆描繪。
 3. 作者簽名於畫作右下角酋長腳邊。

【文化探索】

- 作者與動機：
 1. 畫者為六十歲的退休歌星。
 2. 此作為畫者祖父南志信的紀念像。
- 文化與意涵：
 1. 畫中主角是卑南族酋長南志信，也是臺灣第一位原住民醫生和國大代表。
 2. 此畫具有卑南族祭典文化的意涵。
- 問題與省思：
 1. 畫家南群玲女士是退休歌星轉型的樸素藝術創作者，樸素藝術的定義為何？
 2. 畫家採用哪幾種手法，來彰顯酋長在族群中的地位？
 3. 你對卑南少年的成年禮看法為何？請列舉不同族群的少年成年禮儀式。

【案例七】 排灣頭目甘比的木雕

圖2-24 具有排灣族頭目身分的木雕家甘比，透過木雕創作紀念並傳承祖先的部落文化。（圖片來源／蘇振明攝）

【圖像賞析】

- 主題內容：排灣族甘比頭目的父母紀念木刻浮雕。
- 圖徵符號：
 1. 右邊戴鹿角羽冠的勇士是作者的父親。
 2. 左邊兩手垂握的婦女是作者的母親。
 3. 勇士右手持長柄矛，左手握腰刀，擺出一副勇士英姿。
 4. 母親頭戴山豬牙羽冠，胸前佩戴琉璃珠鍊，袖口和裙襬均有圖騰刺繡紋。
- 媒材技法：
 1. 男女雕像各以一塊大木頭，浮雕完成。
 2. 依排灣族傳統服飾概念上色，特別凸顯圖騰紋色彩的意義。

【文化探索】

- 作者與動機：
 1. 創作者甘比及其父親皆為排灣族世襲頭目。
 2. 雕刻家秉持頭目的身分，透過木雕創作紀念家親並傳承族群文化。
- 文化與意涵：
 1. 此作是甘比家親系列中的浮雕作品。
 2. 作者將家親浮雕垂立於住家門廳前，以示對父母的敬重。
 3. 甘比在家親浮雕旁，另立一件文字版的「家族樹」（中文和日文並列），藉以強化子女的血緣認知。
- 問題與省思：
 1. 木雕家身兼原住民頭目雙重身分，是否影響其創作理念？
 2. 從甘比的木雕作品如何見證藝術與族群文化的關連性？
 3. 甘比是當代排灣族的獵人勇士，其木雕創作深刻表現打獵題材，值得後續探討。

(四) 原始藝術的探索與教學應用

從上述的國內外原始藝術賞析案例可知：原始藝術不是原住民族落後的或野蠻的文化，透過原始藝術的圖騰分析與作品探索，可以開啟現代人理解原住民族生活、勞動、信仰的文化窗口。

從「藝術與生活」的觀點來看，原始藝術是生活、勞動與信仰的產物，也是最足以見證藝術與生活不可分割的文化議題典範。舊時代的原始藝術雖已經典藏於博物館，透過藝術課程的學習與探索，仍具有鑑古知今的價值。現存的各原住民族，他們的建築、工藝、編織、舞蹈與歌謠，雖然隨著時代變遷與跨文化影響，在創作型態與內容有所量變與質變，然而從文化人類學和藝術社會學的觀點來看，古老的原始藝術和當代的原住民族藝術，皆具有人類文化傳承及藝術史演繹的多元價值。

二、民俗藝術與生活

(一) 民俗藝術是庶民大眾的心靈圖象

「民俗」指的是庶民大眾的生活習俗。「民俗藝術」(Folk Art)，又稱為民間藝術，指的是具有庶民生活習俗意涵的工藝、美術、戲曲與歌謠等不同類型的藝術。

民俗藝術的存在，是為了豐富人類生活而創作。從嬰兒慶生、少男少女成年、結婚賀喜、長老祝壽以及往生祝福等各階段的生命禮俗活動，處處可見民俗藝術的形影，因此民俗藝術亦可視為庶民大眾的心靈圖象。

(二) 民俗藝術的類型與功能

從文化史的觀點來看，「原始藝術」是古老先民在非文字時代，紀錄狩獵生活的圖象符號，而「民俗藝術」則是原始藝術在農業社會形成之後的文化轉型，其內容仍然不脫離常民百姓的節慶、勞動、宗教等生活題材與生命願景的投射。

民俗藝術的種類豐富多彩，若從視覺藝術的平面和立體類型加以歸納，並按照常民生活的使用情形加以分析，筆者擷取與高中「藝術與生活」教材研發較相關的內容整理成下表：

民俗藝術的類型與案例

(製表／蘇振明，2008)

視覺藝術類型	應用案例
平面型	1. 彩繪 紋身、神像彩繪、樸素繪畫、扇畫屏風…等
	2. 紙藝 剪紙、摺紙、紙雕…等
	3. 布藝 刺繡、拼布、衣飾、蠟染…等
	4. 版印 吉祥版畫、宗教版畫、印染…等
立體型	5. 戲偶 布袋戲、皮影戲、傀儡戲…等
	6. 生活工藝 童玩、草編、陶瓷碗盤、家具、農具…等
	7. 節慶宗教工藝 紙紮俑、花燈、寺廟建築、神像雕塑、藝陣花車…等

民俗藝術作品的源起，本出自於無名氏勞動者的創作，且是父傳子、母傳女的家庭手工藝，後來衍生為民間藝匠的專職，並以師徒制度傳承授藝。若考察民俗藝術的創作動機及理念，將可歸納成實用性、知識性、藝術性、和教化性四大特質。茲加以舉例說明：

1. 民俗藝術的實用性

民俗藝術的圖象扮演著人與人、人與祖先、人與神鬼之間心靈溝通、心願表達、生命祝福的有機符號。木刻年畫是最足以見證庶民心願的民俗藝術，農民透過民俗版畫旨在祈求風調雨順、五穀豐收；商家會祈求招財進寶、財源廣進，讀書人則希望五子登科、加官晉祿的願望實現。從農業社會以降，民俗藝術始終與各行各業庶民大眾的生活緊密相連。

2. 民俗藝術的知識性

民俗藝術因族群、時代、環境背景之不同，而形成其風格與內涵的特質。從各民族的民俗服裝，可以見證服飾圖案的民族性和社會階級角色象徵意涵。從各國的宗教建築，也可以探索不同國家宗教建築形式與宗教文化的內涵。從各國民俗童玩的賞析，可以驗證玩具中具有民族性、地域性、風土性、機能性的文化內涵。

3. 民俗藝術的藝術性

民俗藝術離不開形體、色彩、材質、機能美的表現，並且會因族群與環境的特質展現其美感形式。因此觀賞世界各民族的建築、服飾、節慶表演，不僅可以獲得跨族群、跨文化視覺美感的滿足，也可以體察地球村的多元文化的藝術呈現。

4. 民俗藝術的教化性

民俗藝術的圖象設計除了要具藝術美感性，更要講求簡明易懂的傳達性，唯有如此，才能達成民俗藝術的教化目標。例如，西方基督教與東方佛教，在創教之初皆透過木刻民俗版畫宣揚教義，而道教的〈十八地獄圖〉，則可視為宗教民俗畫中最具道德教化性的作品。

(三) 國內外民俗藝術的賞析

【案例一】 國內外宗教民俗藝術的跨文化探索

圖2-25 基督教堂中的彩色玻璃畫，作品中描繪聖母與聖嬰的故事，助長了信徒對聖經的了解和宗教的信仰。(圖片來源／蘇振明攝)

圖2-26 歐洲基督教堂的磁磚壁畫，是宗教與藝術的文化圖象。(圖片來源／蘇振明攝)

圖2-27 臺灣媽祖廟中的神像與神將雕塑，皆可視為民俗性雕塑藝術。(圖片來源／蘇振明攝)

【課程主題與教學要點】

一、主題內容：國內外神像藝術比較賞析

二、教學要點：

1. 學生分組蒐集國內外具代表性的神像圖檔各二至四張。
2. 神像資料應考慮平面繪畫與立體雕刻等不同型式的表現。
3. 各組學生分別說明國內外神像藝術的資料背景與文化探索。
4. 師生交叉討論後，可延伸為居家社區宗教建築與神像的攝影巡訪。

三、審美與文化探索：

1. 「聖母與聖嬰」的窗玻璃畫透過窗光的投射，帶給信徒強烈的滲透性視覺感受，相較於神像壁畫與浮雕，文化效應有何異同？
2. 中世紀基督教的壁畫為何普遍採用磁磚為材料？磁磚壁畫有何藝術性和經濟性？
3. 臺灣寺廟中的主神大多採用金身塑像，而護衛神將則以持法器的五彩塑像來裝扮。色彩學在神像藝術表現上，扮演何種意義？
4. 臺灣寺廟的神像大多以立體塑像呈現，主神為何經常出現很多縮小版的分身？歐洲中世紀基督教堂神像多偏重於平面或浮雕式表現，為何很少有立體 雕像？
5. 從「藝術文化募款策略」來看，臺灣寺廟的神像、龍柱、石獅、壁畫或金爐，經常附帶捐獻信徒的署名有何意義？

【案例二】 宗教藝術中的神獸

圖2-28 臺灣「獅咬劍」的民俗彩雕，是動物守護神與宗教民俗符號結合的複合意象避邪設計。（圖片來源／蘇振明攝）

圖2-29 古埃及金字塔前的人面獅身雕像，是結合獅子的勇猛和人類智慧的複合性守護神設計。（圖片來源／蘇振明攝）

【課程主題與教學要點】

一、主題內容：國內外宗教中的神獸

二、教學要點：

1. 學生分組蒐集國內外各種神獸圖檔各二至四張。
2. 神獸應考慮平面繪畫與立體雕刻等不同型式的表現。
3. 各組學生分別說明各類神獸的資料背景與文化探索。
4. 師生交叉討論後，可延伸為平面或立體性的創意神獸圖象設計。

三、審美與文化探索：

1. 請說明「獅咬劍」鎮煞牌中的圖象特徵與意義：獅子瞪眼揚眉，嘴咬七星劍，獅頭額上刻著八卦圖案，各有何象徵意義？
2. 為何臺灣早期民宅需要鎮煞牌？除了道教的鎮煞牌，你能列舉不同宗教的避邪方式嗎？
3. 請說明埃及金字塔前「人面獅身像」中的圖象特徵與守護神的象徵意義：蹲臥的獅子代表什麼？人頭有何象徵？獅身加人頭的複合意象又代表什麼？
4. 為什麼臺灣的「獅咬劍」稱為「超級法力鎮煞牌」？埃及金字塔前「人面獅身像」又稱為「法老王的超級保鏢」？

【案例三 國內外樸素繪畫賞析】

圖2-30 〈牽牛犁田〉，臺灣農民畫家蘇楊昶，彩繡，1989，60×72公分。（圖片來源／蘇振明攝）

圖2-31 〈種田人家和耕牛〉，尼泊爾樸素畫家曼達拉，彩繪，38×48公分。（圖片來源／蘇振明攝）

【課程主題與教學要點】

一、主題內容：繪畫中的農耕圖象

二、教學要點：

1. 學生分組蒐集國內外具代表性的農耕圖象各二至四張。
2. 圖象資料應考慮學院美術與民俗美術等不同形式的表現。
3. 各組學生分別說明國內外農耕圖象的資料背景與文化探索。
4. 師生交叉討論後，可延伸為國內外樸素藝術的作品探索。

三、審美與文化探索：

1. 〈牽牛犁田〉是臺灣農民畫家蘇楊昶的彩繡作品，是什麼因素讓78歲文盲的祖母拿起畫筆與針線從事創作？
2. 「樸素藝術」指的是無師自通、自學成功的常民藝術，他們的作品被稱為作者的「圖象傳記」。你能列舉臺灣樸素畫家中，誰具有農民、漁夫、礦工、理髮師的職業身分？畫家職業背景與其作品又有何關聯？
3. 〈種田人家和耕牛〉是尼泊爾樸素畫家曼達拉的彩繪作品，畫中雙牛犁田的方式與臺灣的農耕有何不同？你能辨識畫中有哪些農作物嗎？
4. 評論家認為，尼泊爾樸素繪畫作品深具裝飾性和地區色彩，你能從作品中舉證說明嗎？
5. 「樸素藝術」（Naïve Art）為何又稱為「現代民俗藝術」？從這兩幅圖例作品，真的可以見證臺灣與尼泊爾的農家生活嗎？

（四）民俗藝術的探索與教學應用

民俗藝術的內涵包羅甚廣，然而透過各族群的宗教與節慶活動，我們最能全面感受民俗藝術與族群文化的生命力。例如：「臺灣大甲媽祖出巡」的盛會、盛會中我們將可以見證寺廟建築、藝陣表演、神將遊行、慶典音樂、民俗小吃等各式各樣的鄉土文化。又如「巴西的嘉年華會」，盛會中除了熱情的民俗舞蹈，還會出現各式各樣的服裝設計、民俗面具和創意表演。

雖然族群、地域、生活是民俗藝術內涵的三大元素，然而民俗藝術卻會隨著時代與社會發展而呈現形式、內容與意義的質變。這也是從事藝術教學和作品賞析者不能忽略的要素。例如：俑本是中國古代的陪葬品，卻在不同時代發展出石俑、木俑、紙俑的媒材型式演變；臺灣十分寮的天燈，本是資訊不發達時代通報危機訊息的工具，演變至今日已轉型成為觀光文化與慶典活動的祈福儀式。

在原始藝術的賞析部分，筆者採取每圖個別分析的方式，而民俗藝術則採取主題式的跨文化比較賞析，透過這兩種賞析形式，期能為高中藝術課程引發不同型式的藝術鑑賞教學參考。

參、青春活力與創意視覺藝術教學設計

一、青春期的美感與創意

高中青年不應該只是升學考試的讀書機器，他們應該被視為一群充滿青春活力的「準文化公民」。15~18歲的青年藝術學習，具有青春期「個性化表現」的敏感特質，因此，藝術課程中的鑑賞與創作活動，將形成「認同」與「模仿」的互動效應。

青年朋友喜歡的歌手、影星和藝術家，自有他們的審美觀點和偶像認同。我們從高中青年的T恤、背包、文具和各類日用品，就可以察覺其視覺美感特質。也可以從高中青年的班服、海報與相關視覺設計作品，感知青少年視覺藝術創作理念與審美觀點的不可分割性。

如果春青、活力、叛逆是高中青年的生命特質，那麼新潮、創意與美感，應可視為高中青年視覺文化消費觀的審美要素。

在全球化後現代的文化浪潮中，高中青年的文化觀、審美觀和消費觀，理論上都應受到藝術教育者和文化產業設計者同等的關照。事實上，文化產業設計者早就針對高中青年族群的消費觀，發展出「E世代」青年的產品設計風。在年輕族群的生活產品系列中最具消費指標的商品包括：運動飲料、休閒服飾、創意文具、青春偶像劇和音樂CD等。上述青少年消費產品，若從視覺造型與美感風格加以分析，E世代青年的消費觀中的美感思潮，大致可歸納成下列特質：新潮與復古並軌、創意與另類當家、美感與性格合一。

二、啟動視覺藝術創意課程與教學的策略

青少年是一群獨特的創意文化消費者，他們也應該擁有自主性的視覺形象設計權。

中等學校的藝術教師，若將高中青年視為「準文化公民」，則不能只將高中藝術課程視為投考大學前的技術訓練或邊緣課程，高中藝術教育傳統概念中的「教師本位」與「升學主義」導向，極有必要與「學生本位」課程導向進行適切的融合。如何透過藝術教育培養青少年藝術學習的基本知能和準文化公民的涵養，將是藝術教師的首要任務。

關於中學視覺藝術創意課程的研發要領，筆者認為：「眼」是美感的視窗，「腦」是美學的辯證中心，「心」是美感的接收器，而「手」則是創造美術品的工具。教師在課程設計與教學運作中，應先掌握青少年的藝術學習心理，引導青少年經由自身文化環境的體察，形塑獨立思考的審美觀，並善用「透過鑑賞導向創作」的課程概念，藉由藝術創作的表現與探索，學習參與環境美化的意願及自我創意形象設計的基本知能。

良好的教學策略，將影響課程目標的實踐品質。為了因應高中青年的升學壓力以及充滿活力又具叛逆的體質，中學藝術課程不僅要達成藝術學科中心的課程目標，更期待能積極扮演啟發青少年新潮創意與抒發學習壓力的角色。筆者提出下列值得參考的教學實施要點：

1. 透過鑑賞活動形塑自主審美觀

青少年的藝術學習難免有眼高手低的創作表現心理障礙，因此透過多元化的藝術鑑賞活動，

▲圖2-32
烏龍茶罐裝飲料巧妙的結合開喜婆婆公仔造型設計，是本土創意美學廣告行銷成功案例。（圖片來源／蘇振明攝）

▲圖2-33
結合名畫圖象與攝影照片的蒙太奇剪接技巧，可以引為高中青年視覺藝術創意教材的新觀念。（圖片來源／蘇振明攝）

不僅可以形塑青少年自主審的美觀，更能藉創意的鑑賞活動落實藝術與跨領域學科間的人文內涵。

2. 經由創作展現創意並昇華叛逆性

青少年的成長心理，追求的是個性化的自我表現，然而卻又面臨升學考試評量標準化的學習壓力，藝術學科的開放性創作活動，不僅可以提供青少年自由表現的空間，並藉個性化的創作活動昇華其叛逆性心理。

3. 改創是良性模仿的開始

青少年具有偶像崇拜的認同心理，他們除了積極收藏偶像明星的圖象與文件，還善於模仿偶像的言行和打扮，藝術教師應將青少年的模仿學習特質，導向個性化的改創表現，並積極鼓勵獨立創作的珍貴價值。

4. 集體創作是青少年的團隊動能

青少年正值黨群年齡，也是從自我中心轉向社會化學習的關鍵期。藝術課程若能結合分工合作的團隊學習方式，在分組鑑賞報告和集體創作表現，將可獲得個人與團隊學習的雙重效果。

5. 師生共享作品融入生活的喜悅

青少年的藝術學習成果，不應只是教師計分的作業，若能將視覺設計元素積極應用於教室布置、校園美化、校際聯誼等活動，將可激發學生學習興趣和創作動能。

▲圖2-34

挖洞人型立牌，不僅是博物館的紀念性人型攝影裝置，也可以適度融入高中藝術與生活的創意課程。
(圖片來源/蘇振明攝)

▼圖2-35

透過角色扮演導賞策略，高中生將李梅樹名畫中的紅衣女侍活化起來。(圖片來源/蘇振明攝)

◀圖2-36

青年藝術創作者林芷萱結合自畫像與青蛙生物特質，研發設計成「現代女蛙」人形展示牌。(圖片來源/蘇振明攝)

三、展現高中生視覺應用藝術的活力

(一) 視覺藝術與團體形象設計

社會化的高中青年，個人與同儕之間呈現競爭與合作的相互矛盾關係。競爭關係反映在學業成績和男女情感的自我表現，合作關係反映在體育競賽、班級與校際聯誼活動。

高中「藝術與生活」的課程設計與教學實施，若能因應上述高中青年的社會化心理，融入藝術審美探索和創作表現活動，將能有效激發高中青年藝術學習的個性化表現和團隊集體創作的動能。

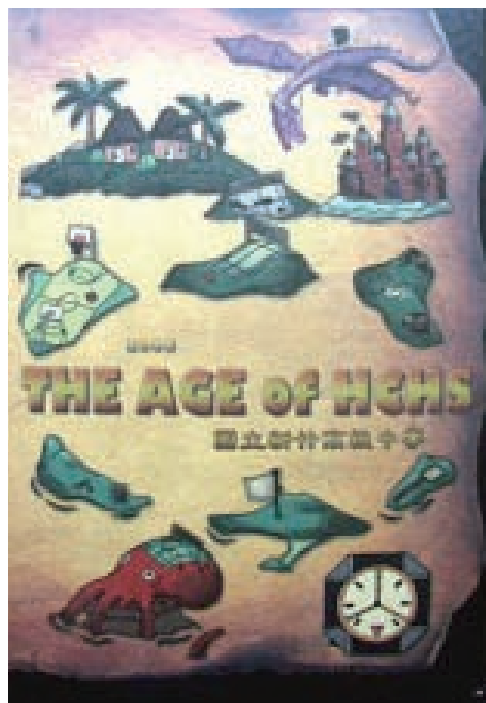
「視覺應用藝術」的教學重要內涵，即在引導高中青年如何有效透過色彩與造型的創意設計，融入自我與團隊的視覺化形象表現。其中，「藝術與自我」的教學主題系列，可包括：我與藝術名作（繪畫、雕塑、電影、工藝設計等）、我與偶像（藝術家、歌手、影星、運動明星等）、我的大改創（衣飾、生活用品與空間設計）。「藝術與團隊」的教學主題系列，則包括班徽、班服、班級網頁、校慶啦啦隊與運動團隊制服、校園公共藝術、畢業紀念冊等相關活動的視覺形象設計與活動應用。

(二) 視覺藝術與高中校園文化

高中生是熱血青年，高中校園應是生動活潑的學習文化園區。

筆者近幾年曾參與高中校長評鑑與遴選，走過不同區域的高中，對於校園文化與藝術課程的結合有所體驗，並期待所謂「高中明星學校」不僅要有高升學率，還得在開放民主的學習環境中，營造品德化的生活教育，進而展現有聲有色的校園美育。

積極的高中藝術教師，不僅是高中生藝術課堂中受歡迎的老師，透過教師的創意與品質化教學，高中生不僅在藝術課程中學到了學科本位的基本知能，走出教室的高中青年也有可能把藝術課程的學習經驗與心得，具體展現在啦啦隊的服裝設計、畢業紀念冊的創意編輯、校際聯誼活動的形象設計。換句話說，優質的高中藝術教師將可能成為高中學子藝術與人文的精神導師，也可能是創意校園視覺文化的重要推手。

▲圖2-37

高中畢業紀念冊是高中青年自主性藝術人文素養的創意成果表現。（圖片來源／「2008新竹高中畢業紀念冊封面」）

▲圖2-38
結合攝影、漫畫與電腦繪圖的創意班級介紹，展現高中青年的科幻式美學。（圖片來源／「2008新竹高中畢業紀念冊306班」）

▲圖2-39
結合攝影拼貼與彩繪圖象，展現全班同學愛好運動的班風。（圖片來源／「2008新竹高中畢業紀念冊308班」）

▲圖2-39
應用攝影與電腦合成技巧，拼構「全班一起去旅行」的友好意象。（圖片來源／「2008新竹高中畢業紀念冊318班」）

▲圖2-41
應用雙重意象的美學攝影，幽默的展現高中畢業生的穿著主張。（圖片來源：「2008新竹高中畢業紀念冊307班」）

第一、二篇參考書目

- 王建柱著（1976）。*現代環境的命運—非人性環境的檢討與人性環境的展望*。臺北市：視覺文化事業股份有限公司。
- J J DE LUCIO-MEYER著，王建柱譯（1978）。*視覺美學*。臺北市：視覺文化事業股份有限公司。
- 臺北市立美術館展覽組編輯（1999）。*二二八美展·歷史現場與圖像—見證、反思、再生*。臺北市：臺北市立美術館。
- 李欽賢（1996）。*大地·牧歌·黃土水*。臺北市：雄獅圖書有限公司。
- 李欽賢著（1996）。*臺灣美術閱覽*。臺北市：玉山社。
- 何政廣總編輯（2008）。*2007臺灣視覺藝術年鑑*。臺北市：行政院文化建設委員會。
- 周鴻、劉韻涵著（1993）。*環境美學*。臺北市：地景企業股份公司。
- 林朝號、林正儀統籌策劃（2007）。*工藝有夢—臺灣版圖的過去、現在與展望*。南投縣：國立臺灣工藝研究所。
- 姚全興著（1990）。*兒童文藝心理學*。重慶市：重慶出版社。
- J.DEWEY著，高建平譯（2005）。*藝術即經驗*。北京市：台灣商務印書館。
- 范凱熹著（1989）。*外國美術教育簡史*。湖南省，湖南美術出版社。
- 徐秀菊等著（2003）。*中小學一般藝術教育師資培育學術與實務研討會論文集*。臺北市：國立臺灣藝術教育館。
- ELLIOT W. EISNER著，郭禎祥譯（1991）。*藝術視覺的教育*。臺北市：文景書局。
- ELLEN WINNER著，陶東風等譯（1997）。*創造的世界—藝術心理學*。臺北市：田園城市文化。
- 許雅惠執編（1999）。*順益臺灣原住民博物館文物圖案*。臺北市：順益臺灣原住民博物館。
- FRANS CARLGREN著，廖玉儀、鄧麗君譯（1998）。*邁向自由的教育—全球華德福教育報告書*。臺北縣：光佑文化業業股份有限公司。
- 楊宣勤、劉維公編輯（2006）。*2005年視覺藝術市場現況調查*。臺北市：文建會中華民國畫廊協會。
- 顏娟英、黃琪惠、廖新田等編撰（2006）。*臺灣的美術*。臺北縣：李登輝學校。
- 臺北社企編（2005）。*族群與文化發展會議·大會實錄*。臺北市：文建會。
- 蘇振明著（1990）。*臺灣樸素藝術導論*。臺北市：中華色研出版社。
- 蘇振明著（1995）。*兒童美術鑑賞教育的理論與實務研究*。臺北市：中華色研出版社。