

第 二 單 元

慶 典

慶典是人類生活中不可或缺的一環，同時也標示著文化進展的歷程。它可能是公眾儀式的慶祝、遊行裝扮的狂歡、或家族親人的衷心祝福。慶典儀式的進行把一成不變的日常生活變得特殊而生動。世界上各個不同的民族中都有其值得紀念和慶祝的節日，從個人的生死到季節的更替。本單元藉由這個人類生命中相近的生活體驗，來探討如何應用藝術的手法化平凡為神奇，進而認識藝術家們如何以繪畫來表現慶典的過程。並將節慶中空間裝飾佈置的手法，延伸至當代地景藝術家如何將一個普通的地域裝置成一件藝術作品。

這個單元是專門為中學美術課程所設計，針對「人們如何應用藝術」的主題作一循序漸進的課程安排。單元的設計是根據「學科取向的藝術教育」中四個領域：藝術創作、藝術史、藝術批評、美學，融入主題式的導向編排而成。在每個個別的課程中包含許多有關這個主題的練習，例如：研究相關的繪畫作品、製作繪畫和設計面具、應用地景藝術的觀念來進行課程活動。

單元內容

全部單元約需十二週，每週一小時進行練習。單元內容包括：

壹·尋找記憶中的節慶（四週）

收集任何表現慶祝特殊事件的藝術作品

貳·秀出你最美好的一面（四週）

面具是人類慶典的具體表達

參·包裝空間（四週）

藝術豐富我們的生活經驗

單元目標

本單元將提供學生一個廣闊的藝術視野，從不同民族的文化傳統中了解慶典的內涵，進而培養多元文化觀。並且從實際的創作過程中，探討藝術對於人類生活的重要性。強調以啟發性的問題引導學生討論和報告，並隨堂記錄。在討論的過程中適時給予相關的藝術家背景資料和解釋藝術專有詞彙，讓學生能對藝術有更深入的了解。

教學策略

強調以啟發性的問題引導學生討論和報告，並隨堂記錄。在討論的過程中適時給予相關的藝術家背景資料和解釋藝術專有詞彙，讓學生能對藝術有更深入的了解。使用輔助教材，包括：幻燈片、錄影帶、圖片、和複製品，增進教學情境的提升。

壹 尋找記憶中的節慶

藝術作品能表達想法、感受、和慶祝特殊事件。

教學重點

許多藝術作品是以慶典作為主題而加以發揮的。有些是傳統節日的慶祝，有些是個人特殊紀念日的狂歡。雖然媒材、象徵、形式、主題各有不同，但它一直是藝術家重要的靈感來源。

教學目標

一、鑑賞在不同文化下所產生主題相似的藝術作品中形式的多樣性。（藝術史範疇）

二、認識並了解台灣節慶中的儀式之美。（藝術史範疇）

三、比較不同文化中表現慶典的藝術作品之間形式的異同處。（藝術批評範疇）

四、舉辦一個以「慶典」為主題的展覽，藉由藝術作品的選擇來探討慶典的定義與價值。（美學、藝術批評範疇）

專有詞彙

●工藝品(Craft)

在機械發明之前，人類使用雙手製造所有的生活用品。如今藝術家仍然或多或少使用雙手來創造藝術品。藝術品的創作是純為視覺審美經驗；工藝品的製作則是結合功能性的實用目地與裝飾性的欣賞價值。故通常具有雙重性質：既是生活用品，在精神方面又具有不同程度的審美性。

●主題(Theme)

在藝術的領域中表達某一特殊事件的題材。當我們從歷史的角度來探討藝術作品時，常會失去比較不同文化中具有相近特質作品的機會。例如：若用歷史的角度來分析一件當代雕刻和一件一萬年前雕刻的不同，多半會強調時空不同的社會背景所帶來的影響。但如果是不同文化中均為紀念政治人物而塑造的兩個塑像，便是從相同的主題來比較它們的異同處，以及地域不同的文化

所給予的啟發。

●美學(Aesthetics)

是一種關於研究美和藝術本質的哲學。在美學的領域裏，我們會不段地檢驗質疑許多議題，例如：什麼是藝術的本質？如何區別具有創造力的藝術家和非藝術家？什麼是審美的經驗？為什麼審美的經驗是具有價值的？當我們說一個人有「好的品味」或「壞的品味」是什麼意思？這種區別很重要嗎？藝術在人類的生活經驗中有什麼重要性？

教學資源

一、收集藝術複製品，例如：博物館的明信片，從雜誌或書籍剪下的圖片。敘述什麼是慶典，慶典中會使用哪些物品，以及慶典或儀式中的象徵。如果可能，也將圖片所附可解釋慶典目的、意涵的文字說明一並收集。

二、在所收集的圖片中最好包含不同主題的慶典，例如：生日、死亡、新年、婚禮、成年禮、宗教儀式、勝利遊行...等。

三、圖片中也應有慶典的具體表現，例如：儀式、遊行、盛宴、舞會、遊戲、活動、舞蹈、裝飾、色彩、象徵符號...等。

四、所收集的圖片最好能涵蓋不同時期和不同文化。

五、可將所收集之圖片分類收藏於不同的資料夾中，亦可將圖片混合讓學生根據不同之主題加以選擇歸納。

六、收集與台灣民俗節慶儀式的圖片和文字資料。

七、準備凡艾克(Van Eyck)、林布蘭(Rembrandt)、布勒哲爾(Bruegel)等藝術家之幻燈片或投影片。

教學活動

每一個文化幾乎都驗證對於慶典的需求：將日常

生活中的某些特定時刻或事件變得更特別。從史前文化中就可以看到人類利用藝術的手法將特殊的經驗紀錄下來，洞穴壁畫是以視覺的符號來慶祝成功的狩獵。而莫內也曾以法國國旗交織而成的旗海來紀念歡欣鼓舞的節日。這些由平凡化為驚喜的時刻，正是人類所共有的活動——慶典。人們藉由慶典來展現傳統的價值觀、信仰和理想。所有的人類更以儀式和慶祝來標示生命和時間的更替：生日、新年、結婚、死亡、豐收、和季節的變換。

一、在臺灣民間有許多慶典的活動，從農曆新年的第一天起，就有熱鬧非凡的慶祝儀式，一直到元宵節的提花燈遊街。甚至一年之中，也有為數不少且極具特色的節慶。讓學生自由發言，說出他們記憶中的節日、慶祝的對象、以及特殊的佈置和裝飾，並將之一一列舉在黑板上。最後再讓學生們去歸納，哪些是宗教節慶？是道教、佛教、還是民間信仰？又有哪些並非宗教節慶？那麼是慶祝或紀念什麼呢？在這些慶典中有哪樣的儀式？有沒有特殊的裝飾、打扮、用具、或食物？

二、教師將準備好之圖片分發給每位學生一張，讓學生辨認他們所拿的圖片是屬於何種慶典，並根據圖片上不同的活動形式分類放置。讓學生以自由發表的方法提出個人的觀點，每一個分類有何共同的特色？最有可能的慶典主題為何？為什麼？

三、選擇2至6張不同慶典主題的藝術複製品可供比較，建議作品如下：

- 提也波洛(Tiepolo)，菲德利克·巴布羅莎的婚禮(*The Marriage of Frederick Barbarossa*)
- 布勒哲爾(Bruegel)，農民舞會(*Peasant Wedding*)
- 庫爾貝(Courbet)，奧南的葬禮(*The Burial at Ornans*)
- 莫內(Monet)，聖德尼街的節日(*Rue Saint-Denis Festivities on June 30*)
- 張擇端，清明上河圖
- 狩野畫派(Kano School)，津島河祭

討論這些作品中有哪些是相同？有那些不同？是否有穿著特殊的服裝？是否特別華麗或樸素？有哪些不同於平常的裝飾出現在畫面上？是否使用特殊的器物？是否有儀式的進行？

四、所選擇的複製品最好能涵蓋多種不同文化的慶典。將課堂上的學生分組討論哪些是屬於同一分類，並從圖片中所得之資訊，歸納哪些慶典是所有文化中都共通的，哪些是特定文化中才有的。將結論向全班同學報告。

五、延續以上對於不同慶典主題的探討，並以藝術史上實際的繪畫作品做為典範，選擇幾個單一特定的儀式來比較。以婚禮為例，讓學生發表他們所參加過的婚禮是什麼樣子？有什麼儀式？在那裡舉行？是熱鬧非凡的還是莊嚴肅穆？是否有特殊的裝扮或裝飾？綜合歸納學生所敘述之內容後，再將凡艾克(Jan van Eyck)的阿諾菲尼和他的新娘(*Arnolfini and His Bride*)和林布蘭(Rembrandt)的猶太新娘(*The Jewish Bride*)作一評比。雖然作品完成的時間相差了近兩百年，不過這兩位藝術家都來自歐洲的法蘭德斯地區。

六、在討論發表的過程中，可以讓學生按照下列的幾個重點逐一檢視異同處，如表二。

七、學生可以數張圖片或複製品舉行一小型展覽來呈現一個特殊的慶典，並為這個展覽訂定一個貼切的名稱。同時，還可延伸這個活動，讓學生製作展示標籤或一本展覽目錄。

八、舞蹈的活動在許多不同文化的慶典中都扮演極重要的角色，有時是儀式的一部分，有時是傳統的狂歡。以布爾哲勒(Bruegel)的農民舞會(*Peasant Dance*)和顏水龍的祈雨為例，觀察不同文化的影響。在這兩幅有關節慶舞蹈的繪畫中，人物的衣著裝扮和配件是否相同？從人物的衣著是否可以推測其所屬之文化影響？有沒有音樂的伴奏？舞蹈的目的是什麼？房舍的周圍是否有裝飾的彩帶、旗幟或圖騰出現？畫面上對於空間環境的描寫為何？

教學評鑑

一、學生是否可以2至3張圖片來界定一個主題？要求每組均能以數張圖片來表達一個慶典主題。

二、在學生討論藝術複製品的活動中，除了對作品正面的評價之外，也需要有負面的批評。當學生花2分鐘敘述他們喜歡作品的理由，同時也花2分鐘敘述不喜歡的部分。要求學生在討論時，必須使用畫面上直接的證明或參考。

三、教師可以選擇任一類型或主題的複製品

	凡艾克	林布蘭
新 郎	手牽新娘與新郎	手撫摸新娘
新 娘	分開站立簽名出現牆上	與新郎相擁站立
畫家本人	(拉丁文“凡艾克在此”)	沒有出現
社會階級	富有	富有
畫面氣氛	安靜、莊嚴	溫馨
畫 幅	小	大
光 線	理性，由左邊窗戶進入	感性，像舞台的投射燈般出現在男女主角身上
空 間	客觀地將室內的空間和擺設仔細描繪	主觀的利用棕黑色調隱約表現空間感

▲表二

來進行負面評價的活動。學生在回答問題中除了回答喜歡或者不喜歡的理由之外，還應練習從各個不同的角度去分析組成作品的種種原因，例如：藝術作品的特質、情緒的張力、社會環境背景的影響……等。當然在評論開始時，教師應先舉例示範整個活動的過程。

四、使用一週的上課時間來討論有關慶典主題的幻燈片。幻燈片的內容最好能包含不同文化、時期、目的、主題、種族、表達方式。觀察學生參與討論的品質，以及他們所提出的問題和評論。

補充資料

農曆中的節慶

●一月一日

農曆新年，爆竹聲響除舊佈新。家家戶戶都會貼上春聯或斗方。春聯又名桃符，用筆墨於紅紙上書寫吉祥的對句，貼於門口的左右兩側。門扇上則貼門神或用紅色方紙寫上「春」、「福」的斗方。一般家庭會有祭拜的儀式。供奉甜茶甜食並燒香和金紙，首先拜玉皇大帝，再祭拜諸神

及祖先，祈求國泰民安、風調雨順。

●一月九日

天公生。主掌宇宙的玉皇大帝(也就是天公)的誕生祭日。通常是在家中的客廳舉行祭拜禮，桌面上牲禮瓜果面向戶外祭祀。

●一月十五日

元宵節，也稱「燈節」。這是古時農業社會中新年的最後一天，家家都會掛燈籠。一些組織還要舉辦燈會，在廟宇、公園、街頭紮起大型的花燈，供人觀賞。到了晚上還有猜燈謎的活動。

●二月上丁

祭孔大典。祭孔分為春、秋二祭，在每年二月及九月的上丁日舉行。清朝以來祭孔皆為官辦，目前是由政府行政部門的政務官員主祭。祭祀過程中最具特色的是由男童以方陣跳出八佾舞。

●三月

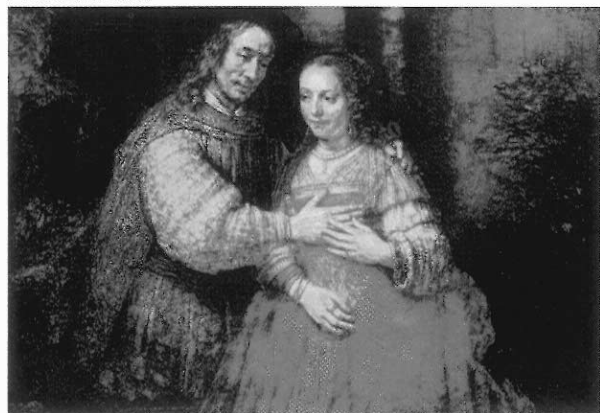
清明節(在陽曆四月五日前後)。主要活動為踏青、掃墓、祭拜祖先。

●五月五日

端午節。為祭祀戰國時代投汨羅江自殺的愛國詩人屈原，舉行划龍舟的活動，且一併祭拜溺

凡艾克，阿諾菲尼和他的新娘，油畫，1434，83.7 × 57 公分，倫敦國家美術館收藏。

林布蘭，猶太新娘，油畫，1665，121.5 × 166.5 公分，阿姆斯特丹國立美術館收藏。

布勒哲爾，農民舞蹈，油畫，1567，114 × 165 公分，維也納藝術史博物館藏。

死者之靈魂。門前懸艾草、配戴香包用以避除五毒。古時以竹葉包米食投江以保護屈原軀體，至今已演變為在端午節吃粽子的風俗。

●七月一日

鬼門開。傳說中這天地獄之門打開，七月底再關閉。在這個月中幽冥界的鬼魂來到人世間，徘徊各地要求供品。

●七月七日

七夕節。是古代神話傳說中牛郎織女在天河相見的日子。傳說這天夜裏牛郎向天河奔去，並有喜鵲搭橋與織女相見，哭訴離別之情，所以人間常常下雨。這天也是七娘媽（小孩的守護神）的誕生祭日。通常會在小孩床前祭拜，祈求七娘媽庇佑小孩身體健康、快快長大。

●七月十五日

中元節。剛好在七月一日至月底的普渡中間，各地舉行盛大的普渡祭禮。普渡是祭祀無緣無祀之靈（即鬼魂）。民間紮紙製成各種衣物器具，並於河中放水燈。

●七月末日

關鬼門。地獄之門關閉的日子，眾鬼魂必須在這天返回地獄。

●八月十五日

中秋節。有嫦娥奔月的故事。月亮裏的廣寒宮還有玉兔搗藥、吳剛伐桂。全家人團聚，吃月餅，共賞明月。

●九月九日

重陽節。登高望遠，配戴茱萸可免除災疫。這天也是中壇元帥（即哪吒太子）的誕生祭日。

●十月

冬至。搓湯圓祭拜家神或祖先。

●十二月十六日

尾牙。是福德正神（即土地公）的祭日中最盛大者。公司行號的老板，多會在這天宴請員工，慰勞一年來的辛勞。

●十二月二十四日

送神。玉皇大帝屬下的諸神，在這一天昇天秉報人間諸事，因而舉行儀式。糖瓜祭灶神，希望他上天後能多美言幾句。

●十二月三十日

除夕。全家團圓吃年夜飯，祭神祭祖，除舊佈新。

參考資料

藝術家與作品背景參考

●凡艾克(Jan van Eyck, 1385 ~ 1441)

凡艾克出生於法蘭德斯地區，在他定居於布魯日之前曾是布根第公爵的宮廷畫師，終日旅遊於歐洲各宮廷間。凡艾克最偉大的貢獻在於他發現許多新的油畫技巧。新的技巧延長了顏料變乾的時間，這種轉變讓畫家有更充裕的時間去豐富色澤的層次。在許多凡艾克的油畫作品中，可以看到他對於媒材的控制力，特別是物體質感的表現。例如在《阿諾菲尼和他的新娘》一畫中，他所描繪的室內空間和各種擺設都具有強烈的真實感。為了表現婚姻的神聖，畫面中許多精細描繪的物體都有其象徵的意義。

●林布蘭(Rembrandt van Rijn, 1606 ~ 1669)

林布蘭是荷蘭的畫家、版畫家。擅長使用豐富的光線和色彩，創造出人物表情生動的變化以及戲劇性的畫面效果。在他的繪畫中，光線總是從一片黑暗中捕捉並展現人物的魅力。早期作品設色著重於光影的強烈對比；成熟時期的作品，光線透入黑暗中已不再是為了物象的輪廓，而是營造出一種輕柔神秘的氛圍。

●布勒哲爾(Pieter Bruegel, 1525 ~ 1569)

布爾哲爾是一位活躍於十六世紀的法蘭德斯畫家。他曾遠至義大利旅行，並因此受到不同地

理景致和文藝復興藝術的影響。他的繪畫常以平民的生活百態為主題，並將鄉村單純質樸的生活基調表達得淋漓盡致。布爾哲爾早期在詮釋畫作時常帶著嘲諷的筆調，晚期畫幅逐漸放大，將人性的心靈寓言剖析得更為真切。

●顏水龍(1903 ~ 1999)

顏水龍1903年出生於台南下營鄉。17歲即赴日留學，19歲時如願以償的考入國立東京美術學校西畫科。在1943年回台灣定居之前，曾於法國研習素描、油畫。他的繪畫作品除了以台灣地理景致為描寫對象的風景畫之外，還有許多以原住民為題材的作品。

參考文獻

1. Stolnitz, J. (1960). *Aesthetics and Philosophy of Art Criticism*. Cambridge, Massachusetts: The Riverside Press.
2. Lucie-Smith, E. (1984). *Dictionary of Art Terms*. London: Thames and Hudson Ltd.
- 3.《西洋美術辭典》，台北，雄獅股份有限公司，民國七十一年。
4. 澁原通好著/李文祺譯，《台灣農民的生活節俗》，台北，臺原出版社，民國七十八年。
- 5.《中國民間美術：文化國寶》，台北，漢聲雜誌社，民國八十一年。

顏水龍，祈雨，油畫。

第 二 單 元

貳 秀出你最美好的 一面

面具是人類慶典最具代表性的呈現。

教學重點

面具一直是慶典活動或宗教儀式中不可或缺的一環。在許多文化裏面具被廣泛的使用，從面具的風格和形式，我們不難看出不同文化中所潛藏對於美的觀感和標準。

在古老的傳統中，面具常是神祇的表徵。在慶典儀式裏，戴上面具的人常化身為上帝或神祇。事實上，在中國的西藏慶祝新年的舞蹈儀式中，就有僧侶戴上獅形的面具假扮為法王。不過，在非洲部落酋長所戴形似動物的面具，則是象徵他所擁有的權力。甚至有巫師在治療人們的病痛時也戴上面具，顯現他所掌握超人的治癒能力。除了象徵權力與神力的面具之外，我們也常在劇場裏看到面具。例如：大約三千年前的古希臘時代，演員在演出時會依據他們所扮演的角色，選擇戴上「悲劇的」面具或「喜劇的」面具。又如：日本傳統戲劇「能劇」中演員都是戴面具表演的。直到今天，我們還常在嘉年華會、萬聖節裏使用面具。所以面具將每個民族文化歡慶特殊時刻的活動妝點得更加多采多姿。

教學目標

一、利用綜合媒材製作面具，將二度空間的設計圖稿轉化為三度空間的造型。（藝術創作）

二、從面具的表情或表現方式，溯及所屬文化的特質。（藝術史、藝術批評）

三、學習不同文化或個人對於美的觀念和標準。（美學）

專有詞彙

●面具(Mask)

面具是臉的複製品，最早是從活人或死者的臉上直接翻製而成。面具具有多種功能：(一)在劇場表演或化妝舞會裏，喬裝打扮為其他人物；(二)為了裝扮成特定的傳說人物或神祇使人們產生畏懼之感而配戴；(三)某些悲、喜劇的面具也

被雕刻在建築物之上，成為裝飾的紋樣。

教學資源

一、以各種不同文化和功能為考量，收集以下面具的幻燈片或圖片：

- 不對稱面具—愛斯基摩
- 動物面具—非洲部落
- 人物面具—美國原住民族、新幾內亞、非洲
- 舞蹈面具—中國西藏
- 劇場面具—日本、古希臘

二、收集各個不同文化中有關面具的文字資料加以歸納整理，並儘量熟讀作為課程之前的準備活動。

三、準備與面具舞蹈、面具製作、或任何使用面具的嘉年華會、化妝舞會有關的錄影帶和影片。

四、面具製作的活動，需準備的物品：速寫簿、圖畫紙、鉛筆、蠟筆、粉筆、軟橡皮、大張的瓦楞紙、碎紙片、紙巾、細繩、鐵絲、編籃用的竹片或藤蔓、羽毛、毛皮、豆類、椰子樹葉的纖維、墨汁、壓克力顏料.....等，可利用製作面具的材料。陶土或黏土也可用來替代。

五、在製作面具之前一星期，預告學生一起收集可做面具的材料。這樣在製作時就有各式各樣的材料可供選擇並激發靈感。

教學活動

沒有人知道從什麼時候或什麼人開始使用面具，不過時至今日我們戴面具是有許多目的的。焊接工、賽車手、運動員戴安全護罩是為了保護自身的安全以避免受傷。醫院裏的醫師和護士戴口罩、護鏡是防止細菌的傳播。在護膚中心愛美的女士塗抹上面膜保養皮膚。滑雪時所用的面罩具有保暖和防護的雙重功效。甚至在電視媒體上，我們也常常看到罪犯或小偷戴著面罩隱藏真正的身份。

除了以上這些有強烈功能性的面具之外，當我們提到「面具」這個名詞時所聯想到的內容是

很特殊的。面具是慶典活動中的一部份：化妝舞會、萬聖節、舞蹈、遊行等，都可以看到面具的裝飾。世界上多數的文化裏，無論是過去或現在，都經常在儀式進行間或狂歡活動中使用面具。有些文化的宗教儀式裏，面具是人類和大自然力量的神秘結合，並以此做為傳統的一部份代代相傳。有些慶典裏常需要面具裝扮成其他人物，以便在活動中更傳神地將該人物的個性特質表露無遺。

不過，面具最普通的功能就是將人的定位轉化為一種更富象徵性、表現性的形式。無論是在慶典儀式或戲劇表演中，都可藉由面具的形象來解讀儀式的主題和故事的發展。在某些原住民的文化裏，相信面具具有特殊的神秘力量，是人類和神祇之間溝通的媒介物。這些面具在儀式和祭典裏用來包覆臉部、軀體；雕刻在建築物上作為裝飾；或持於手中或置於祭壇當作精神象徵的圖騰。

教學活動

一、以各個不同文化面具的幻燈片或圖片為範例，讓全班學生自由發言，分析並討論面具的視覺語言：

- 先舉兩個非洲面具為例，讓學生分別描述面具上的表情特徵和象徵意義，教師可將學生的發言分類記錄在黑板上。比較兩個面具的異同處，並詢問學生臉部表情的強調、五官組織、是否對稱、質感的表現、材料的運用等問題。

- 接著多選幾個表情迥異的面具，讓學生針對臉部五官所傳遞的特殊情緒發表意見。敘述中應強調直接證據。並表列一些形容詞（如：悲傷的、恐懼的、安詳的、害羞的、驚喜的、不安的、快樂的...等），讓學生把相關的形容詞對應在不同的面具上。

- 由教師歸納講述每個面具的來源及其文化的背景。

- 在分析了解每個面具之後，將全班學生分為數組，討論有關不同文化的審美標準。建議題目如下：

- （一）哪一個面具是最美的，為什麼？
- （二）面具的製作者是否有想要表現美的特質？還是這只是我們的詮釋而已？
- （三）每個文化中所認為的美是否相同？（引導學生從功能的考量、文化的意涵、以及個人的喜好，這三方面回答這個問題。）

二、在前一個教學活動結束之後，給學生回家作業。訂定數個文化（如：非洲、北美洲、南美洲、日本、台灣等），將全班學生分為數組。讓各組利用圖書館的資源，查詢相關文化中的面具形式，並作成書面摘要。下次上課時向全班同學口頭報告。

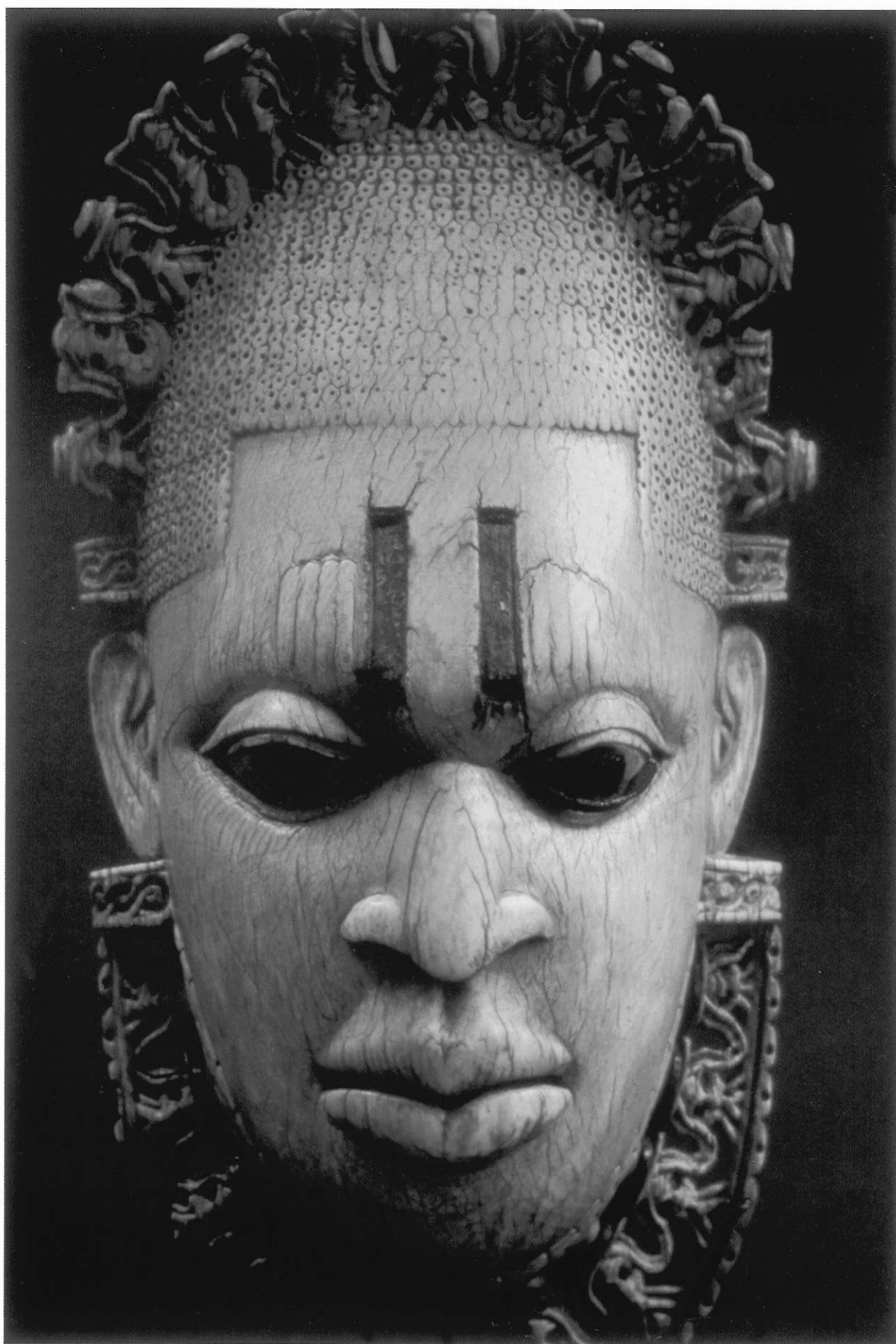
三、在充分了解面具產生的文化背景、審美標準、和製作方式之後，將全班學生分為兩方舉行辯論會，辯論「面具是不是藝術品？」。

四、關於藝術創作的活動，提供學生幾個慶典的主題（如：生日宴會、球賽慶功宴、過新年、元宵節、萬聖節...等），並選出他們最想表達的主題。指導學生在速寫簿或圖畫紙上用鉛筆畫出自己所構思的面具。在畫圖的過程中，可以提醒學生形式上的對稱是比較缺少變化的，很多藝術家都用對稱的技巧來表現安穩、和諧、尊嚴的感受。所以除非學生想表達這樣的特質，否則不一定要選擇四平八穩的形式來做面具，因為那會讓觀者覺得沉悶而沒有趣味。事實上，對稱的作法就好像自己的臉一樣，這樣的面具似乎缺少創意。

五、選擇主題並畫出初步構思。此時，教師可以針對每位學生的面具，建議他們嘗試不同的安排、扭曲變形、或強調誇張臉部的表情，從這些練習讓學生揣摩情緒的張力。之後，讓學生找出可以適當表現面具情緒的色彩，並使用蠟筆、彩色筆、或水彩來上色。（教學活動四與五的學習過程，若學校有電腦教室設備者，可利用簡單的繪圖軟體來教學。對於面具圖形的改變、色彩的變換都會有很好的效果。）

六、完成圖形及色彩的搭配之後，讓學生選出一個最得意的面具放大在瓦楞紙或厚的牛皮紙袋上。先用粉筆（便於修改的工具均可）把面具圖形畫出，然後著色。除了色彩的搭配之外，這個活動強調質感的表現。學生可以利用瓦楞紙特殊的紋路來製造皺摺的效果，使用壓克力顏料的增厚劑來呈現浮雕般的質感，或在蠟筆著色的部份打磨產生光澤的效果。

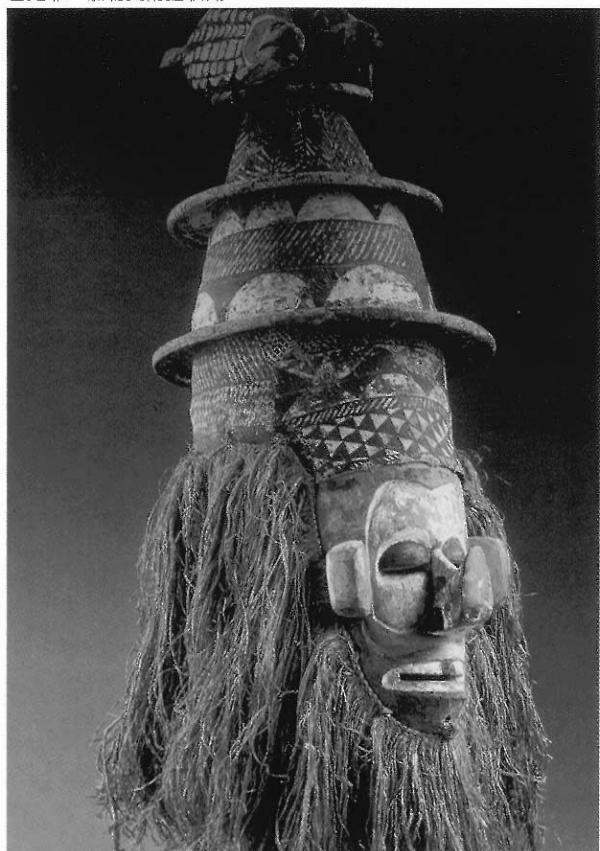
七、從二度空間平面的圖形設計，建構一個可以戴在臉上立體的面具。在結構方面可以利用鐵絲和鐵絲網成形，並敷上石膏以便於其他材料的黏貼。初步的結構完成之後，鼓勵學生使用繩索、鐵絲、羽毛、毛皮、樹葉、種子、鈕釦、竹片、藤蔓、各色豆類、甚至各種形狀的通心粉...

非洲面具（奈及利亞），象牙製作，紐約大都會美術館收藏。

非洲面具（象牙海岸），木材與植物纖維製作，高約36公分，日內瓦巴比耶。慕勒美術館收藏。

非洲面具（薩依），木材與植物纖維製作，高約71.5公分，安特衛普民族學博物館。

等，多種材質去裝飾面具。

八、面具的三度空間結構，除了利用鐵絲、鐵絲網、石膏直塑之外，若學校有陶藝教室設備者，亦可使用陶土成形窯燒而成。將陶土桿成約1至2公分厚的陶板，依據設計好的面具圖形裁切陶板，並調整陶土的弧度和厚度。由於陶土有很好的可塑性和延展性，因此可以用許多工具和現成物來加強質感的表現。完成陶土塑形素燒之後，若要強調色彩的效果，可加上釉料再次燒製。

延伸教學活動

一、延伸教學活動四的慶典主題。在面具製作完成之後，設計一個慶典的儀式。儀式進行中，每位同學都可戴上自製的面具，並加上服裝、音樂、詩歌、舞蹈的配合，親自體驗慶典的風貌。

二、設計10到20組「對稱」和「不對稱」的圖形，並將之翻拍製成幻燈片。在課堂上準備好幻燈機，並讓自願的學生面對幻燈機，將幻燈片裏的圖形打在學生的臉上。讓學生體會「對稱」和「不對稱」圖形的效果。

教學評鑑

一、在面具鑑賞的活動結束後，讓每位學生儘可能地列出各種面具和它的用處。

二、面具完成後懸掛在教室前方，讓每位學生在紙上寫下所想表現的內容，摺疊好集中在箱子裏。依序抽出紙張並唸出描述的內容，讓全班猜猜看是屬於哪個面具的？並說明自己的理由。

三、每一個面具製作的活動結束後，讓學生將所有的面具懸掛在教室牆壁或戴在自己臉上，並互選出最喜歡的十個面具。討論這些面具富有創意的部份：材料的選擇、色彩的搭配、象徵的手法和整體的效果。

參考文獻

1. Meyer, L. (1992). *Black Africa: Masks, Sculpture, Jewelry*. Paris: Pierre Terrail Editions.

第 二 單 元

參 包裝空間

藝術使生活經驗更豐富。

教學重點

當人們在慶祝特殊節日時，總會將平凡的生活環境加入耀眼的裝飾來凸顯慶典的氣氛。例如：生日宴會、廟會、婚禮、新年、球賽、演唱會等。許多像燈光、煙火、旗幟、刺繡、彩帶、五彩碎紙、....等的裝飾更讓節慶的氣息達到最高潮。事實上，許多藝術家也利用纖維織品作為媒材，改變我們對空間既有的觀感，進而引起觀賞者審美經驗的共鳴。而這些藝術家的作品，是不是也很像我們在慶典中，想辦法把日常生活的空間裝飾得與眾不同、耳目一新呢？

教學目標

- 一、認識當代地景藝術家克里斯多(Cristo)。讓學生了解環境藝術如何從傳統藝術的表現形式中蛻變，成為一個將創作觀念與生活空間相結合的新體驗。（藝術史、美學範疇）
- 二、認識中國布料的傳統染整方式及演進過程。（藝術史範疇）
- 三、利用染布的技巧讓學生創造出具有多樣紋飾變化的布料。從布料染製的過程中，體驗創作一件克里斯多的地景藝術是如何選擇布料的質感與色彩。（藝術創作範疇）
- 四、想像並體會藝術家經由作品所要傳達的意念。（藝術批評範疇）
- 五、認識觀念藝術。讓學生了解藝術家的世界和真實世界之間的關係，以及所產生之藝術品和工藝品的價值。（美學範疇）

專有詞彙

●環境藝術(Environmental Art)

這個名詞是指 1960 年代初期，一些三度空間的藝術作品是以自然環境作為創作的媒材，觀者除了觀賞之外更可進入作品之中參與作品的創

作。在這類藝術作品中，有平面的、立體的，既可觀看、又可觸摸，有視覺的感受、也有聽覺的刺激，再者創作的作品又和實物結合在一起，整個室內或環境就成了觀者認識作品的起點。在圍繞觀眾的整個空間裏，動用所有的感官刺激來引導觀者的精神反應或採取行為的方式，成為環境藝術家追求的方向。

●地景藝術(Land Art)

特別指在室外的空間中，藝術家利用街頭或大自然稍加施工，使人們對看慣的自然重新給予注視，藉以獲得一種與平常不同的新意義。作品的物質存在性較短暫，不一定能永久保存。所以這一些藝術家在從事他們的藝術活動時，是以攝影或錄影留下記錄，不作商業上的買賣。他們所持的理想是：反對藝術被少數的階級獨佔。

●觀念藝術(Conceptual Art)

盛行於 1970 年代西方社會中的主流藝術之一。觀念藝術是從「偶發藝術」(Happening)及「環境藝術」(Environmental Art)逐漸演進而成，後來又綜合了「地景藝術」(Land Art)、身體藝術等的一些觀念，終於拋棄了藝術實體的製作，而把思想直接帶入藝術創作中。

創作的過程經常依據下列一種或數種方式來進行。一、藝術作品所要傳遞的訊息並不一定要有具體的物質形式。二、文字、語言成為最基本的創作媒材。三、人或藝術家的行為，成為主要的題材和內涵。

在傳統展覽裏，觀眾離開實體的藝術作品時，最後留下的是有關該件作品的抽象概念。觀念藝術家認為，如果結果是相同的，何不拋棄實體的作品，乾脆用過程或狀態傳達作者之觀念。並且這種不受實體束縛的抽象觀念，在時間、空間上傳遞的範圍也較大，存在性較實體作品還要永久。也因此觀念藝術排斥一切實體作品，以及在上它上面所顯示的美感，因為美感將藝術限定在形態學的範疇內，觀念或意象是不能用造形來說明

殆盡的。

●夾縷

中國自唐代以來傳統的夾版印染法。是利用夾版防染的技巧，將布疊交錯夾在刻有明溝暗渠的木版中，並用框架將木版夾緊，到入染液完成染色與套色。最後將木版拆下，便會出現與木版上所刻之相同紋樣。

●紮染

在布料上以細繩紮結用以防染，在浸入染料

總統府

中。由於紮結部份的布料形成許多的縐褶，浸染後便出現了斑斕的花紋。

●蠟染

蠟染是先用蠟在布上畫出紋樣，然後染色，由於蠟的防染作用，有蠟處不吸染料，加熱煮布去蠟，有蠟處即出現白色花紋。

教學資源

一、收集克里斯多地景藝術作品的紀錄照片、創作筆記、素描手稿、計劃流程、製作過程之錄影帶，例如：*山谷簾幕(Valley Curtain)*、*環繞島嶼(Surrounded Island)*、或*飛籬(Running Fence)*等作品。

二、收集國慶日、光復節或元旦期間總統府和各行政機構所搭建牌樓的圖片或明信片。

三、在藝術創作的課程中，準備：薄細的棉布或紗布、染料、染料桶、橡皮筋、細棉繩、塑膠手套等染色過程所需之物品。

克里斯多，包裝新橋，地景藝術，1985，巴黎新橋展出。

四、收集中國、日本、印度、西非、南美等地染布過程的圖片、幻燈片、或錄影帶。

教學活動

一、全班一起觀賞克里斯多素描手稿、計劃流程的幻燈片，以及製作過程的錄影帶。觀賞結束後，讓學生針對以下問題自由發言。克里斯多包裝空間的製作為什麼是藝術？它和我們在歡度節慶的空間裝飾又有什麼不同？我們在慶祝國慶日、光復節或元旦時都會在總統府前搭起華麗壯觀的牌樓，上面飾有五彩燈泡和繽紛圖案，這是藝術嗎？為什麼是或不是？無論是克里斯多的包裝空間或總統府前的牌樓都沒有在美術館裏展出，那麼它們算不算藝術品呢？

二、將一張節慶時總統府前經常出現的牌樓幻燈片和克里斯多包裝新橋(*The Pont Neuf Wrapped*)的幻燈片並置。讓學生分組討論報告以下問題：

●建築物和橋樑在包裝之前和之後有什麼不同？有了包裝之後會影響到它們原來的功用嗎？如果把包裝拆除，我們還會注意到原來這些都市中的地標嗎？為什麼？

●總統府的牌樓搭建和克里斯多的包裝新橋作品，各是誰出資贊助的？為什麼要出資贊助不能永久存在的包裝？這些包裝的價值是什麼？

●如果我們在每年的國慶日、光復節或元旦前後到總統府一遊，一定會看到各種五彩繽紛的牌樓，但是克里斯多的作品在包裝展出不久後拆除就再也看不見了，我們現在所看見留下來的錄影記錄、素描手稿、檔案照片…等，是否等於藝術作品呢？

●我們知道觀念藝術是一種概念的形式存在，那麼克里斯多至今努力的成果都已消失無蹤只剩記錄的書籍和圖片，可說是一位偉大的回憶製造者。那麼他的空間包裝究竟是地景藝術呢？還是觀念藝術呢？

三、分發數份給每位學生克里斯多的創作筆記、日誌，和學生共同閱讀。讓學生了解克里斯多的地景藝術是利用土地、水、布料、和土木工程的技术來取代傳統的創作媒材，有別於其他藝術家使用造形、色彩、線條的創作。在說明克里斯多的創作媒材革新過程中，進一步闡述他所要

傳達的意念。他所創作之藝術品常是我們應見而未見的，並且倏忽即逝，絕不會保留到觀眾看膩的時候。克里斯多自稱：「我尋求的是短暫的生命自然而然所散發出的美感。」。在大家閱讀了克里斯多的創作筆記、日誌之後，會發現他的創作常是和他的太太珍·克勞德(Jeanne-Claude)一起發展。而他的作品構思好之後，往往是整組的工作人員分別負責公關、經費預算、土木工程技術等工作，才能完成整件作品的呈現。和學生分享錄影帶或資料，觀察地景藝術的創作過程，並讓學生自由發表他們的感想。

四、讓學生觀賞世界上許多不同民族，傳統的染布過程的幻燈片或錄影帶，例如：中國、日本、印度、西非…等地。最明顯的例子是中國自唐代以來就已發展出極為豐富的印染方法，有所謂的「三纈」，即蠟纈、絞纈、與夾纈。「蠟纈」也就是現在的蠟染，「絞纈」即現在的紮染，「夾纈」即是夾版印染。

五、在介紹完傳統的染製過程之後，再指導學生利用現代的化學染料和各種技巧去染出不同的花色。

●紮染：用橡皮筋或細綿線緊綁布料的任一部份，放進染料浸泡後拿起，綁住形成縐褶的部份，會防染並形成白色的紋樣。

●蠟染：先用蠟在布上畫出紋樣，然後染色，由於蠟的防染作用，有蠟處不吸染料，加熱煮布去蠟，原來布上有蠟處即出現白色花紋。由於蠟的凝固性，在塗完後可以將布適當揉搓，使蠟產生裂紋，染出後再花紋處便可呈現一絲絲的斑紋，增加花紋的多樣性和變化性。

●扎染：主要是用針線根據花紋要求將布縫扎，然後染色。由於有縫扎處可防染，因而可以根據縫扎的鬆緊，使染色產生深淺的暈染效果。如果追求花紋的變化，可以在縫扎時在布中裹以豆類或穀類，以產生各種圓形的斑紋。

●拓印：屬於直接印花的一種。利用刻花印模塗以染料在布料上印出花紋，或將布料放在刻花印模上用染料拓出花紋。

六、將整個教室空間劃分為幾個區域，學生分為數組，並且讓每組選擇一個區域。全班共同討論一個主題，可以是季節性的節日派對、班級球賽勝利的慶功宴或生日同歡會等等。各組學生

可依據共同凝聚之主題加以發揮並創造出獨特的風格。已經染整好的布料是整個班級慶典的主要材料，並且可以將一般節慶時利用帳篷、彩帶、彩球…等的裝飾手法作為參考。各組應事先丈量所選擇區域的空間尺寸並加以規劃，如何利用懸掛、懸浮、支撐的技巧，將整個空間以布料佈置完成。在佈置的過程中無論碰到什麼問題都非常需要整組同學共同討論並解決困難。

七、當整個教室完成佈置之後，可以邀請老師、同學一起慶祝，全體師生和新裝置好的空間拍照留念。

延伸教學活動

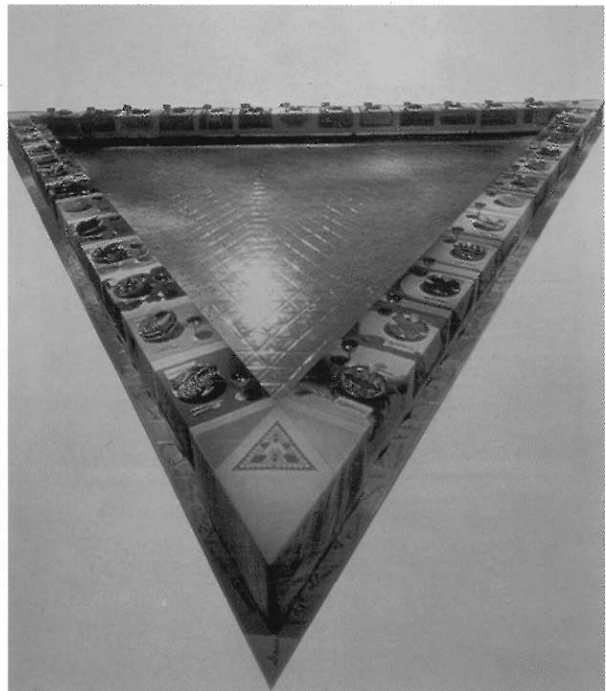
一、美國裝置藝術家茱蒂·芝加哥(Judy Chicago)曾於1979年在舊金山現代美術館(San Francisco Museum of Modern Art)展出晚宴(The Dinner Party)作品。整件作品是包含了室內空間、燈光、餐桌的安排，和桌巾刺繡、陶製餐盤、酒杯食器的製作。讓學生觀賞晚宴作品的幻燈片，包括整體空間的規劃、燈光的投射、以及刺繡圖案細節的介紹。利用這種表現的方式，佈置營造一個慶典的環境。

二、讓學生去收集中國歷代繪畫裏，有關慶典或宴會場景的圖片，並加以創造表現當時空間的佈置。例如：韓熙載夜宴圖中對於餐盤器皿、盤中食物、布幔花樣等，都有細膩的描繪。於連續的構圖中，利用桌椅、屏風、床帳等傢俱，巧妙安排空間的變化。模仿茱蒂·芝加哥利用現成物和陶藝、刺繡等創作的裝置手法，表現宋代夜宴的風采。甚至也可加入慶典宴會中不可或缺的音樂，增加情境的氣氛營造。

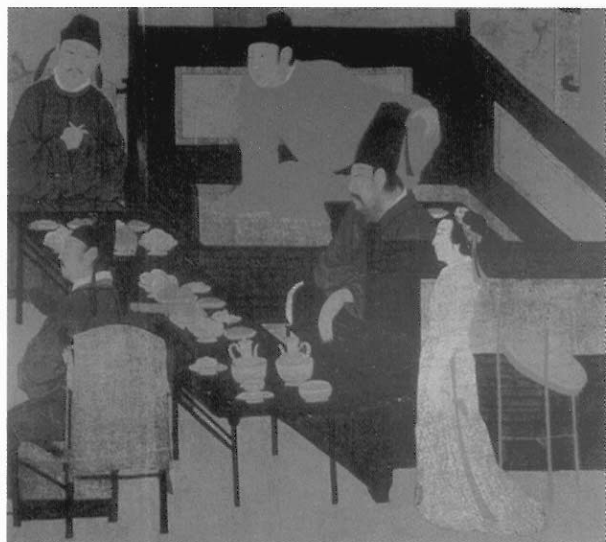
教學評鑑

一、利用課前與課後測試來評量教學成果。在所有教學活動之前，先以口頭詢問提出表一前三個問題。教學活動結束之後，再以表格書寫的形式回答所有的問題，作為學生的回家作業。提供學生一件克里斯多的空間包裝作品的圖片作參考。

二、當學生們觀賞及閱讀過克里斯多的作品幻燈片和創作筆記之後，可以利用表二表格來進行藝術批評方面的評量。這個表格是引用自“

茱蒂·芝加哥，裝置藝術，1979，每邊14.2公尺，長的三角形桌子，舊金山現代美術館展出。

顧闳中(傳)，韓熙載夜宴圖，絹本設色，西元11世紀末，28.7×335.5公分，北京故宮博物院收藏。

(一) 你認為藝術家所想表達的是什麼？

(二) 一個意念或想法能不能成為藝術？

(三) 不能永久保存的作品是不是藝術品？

(四) 舞台空間的裝飾佈置是不是藝術品？

(五) 我們在課堂上企圖改變室內空間的作法，算不算藝術？我們要如何做才能讓室內空間變成一件藝術作品？

▲表一

評量表格式

姓名：_____ 座號：_____

一、藝術家試圖模仿自然。是___否___。

二、藝術家嘗試去表達一種感覺或情緒。是___否___。

三、藝術作品的名稱是否有告訴你作品所要傳達的意義？是___否___。

四、選擇你認為可以形容作品的詞彙。可複選。

強壯____

恐懼____

希望____

憤怒____

怨恨____

神秘____

有趣____

同心協力____

生命____

死亡____

自然之美____

人與自然之間____

專注於色彩的表現____

藝術不必永恆____

愛____

瘋狂____

興奮____

勇敢____

關心環境____

▲表二

School Arts” 1978 年四月份中 Patricia Halingsworth 所發表的文章。

三、評量學生對於克里斯多這位藝術家的認知和了解。建議題目如下：

- 在克里斯多曾創作過的作品中，哪一件是最令你印象深刻的，為什麼？
- 日常生活中我們常見到商品的包裝、禮物的包裝、甚至人也需要衣著的包裝。包裝不僅美化商品的內容，也吸引我們的注意力。而克里斯多的地景藝術創作總離不開「包裝」環境的手法，他的藝術究竟要我們關心哪些議題呢？
- 如果你是一位藝術品的收藏家，你會不會收購克里斯多的藝術作品？為什麼？

補充資料

●克里斯多(Christo Javacheff, 1935～)

克里斯多 1935 年出生於保加利亞。曾經是一群法國藝術家所組成的「新寫實主義」團體中的成員，他們對於現代主義中的消費文化和浪費提出質疑。從這個時期開始，克里斯多就開始以纖維製品包裹現成物，例如：玻璃瓶、鐵罐、舊廚櫃等。接著慢慢將包裹的對象物擴大至紀念碑、建築物、橋樑、甚至部份澳洲的海岸。飛籬(Running Fence)是 1976 年在北加州完成的、1980 年更在美國佛羅里達的海岸小島進行包裹完成環繞島嶼(Surrounded Island)、1985 年巴黎包裝新橋(The Pont Neuf Wrapped)是經過十年努力才取得巴黎市政府許可終於實現的計劃 1984～1991 年在美國南加州以及日本茨城縣鄉間分別撑起黃、藍兩色的傘(The Umbrellas)系列。

克里斯多曾說：「我試圖在不能永保存的材質中追求一種本質之美」他所懷抱的理想，決定了作品的表現形式。他的作品通常需要大量的人力支援同心協力共同完成。他在構思地景藝術的雛型時會有許多素描和攝影組合而成的紙上作品，一方面可以幫助克里斯多計劃實行的細節，另一方面也出售這些紙上作品來資助計劃的完成。克里斯多堅持藝術的獨立性，拒絕任何商業型態的贊助，以免受制於贊助者。在計劃進行中會拍攝錄影記錄，而錄影帶也成他販售支援財務的方式。克里斯多的創作常是和他的太太珍·克勞德(Jeanne-Claude)一起發展。而他的作品往往是

整組工作人員分別負責公關、經費預算、土木工程技術等工作，才能完成整件作品的呈現。因為他的作品也是一種大型的公共藝術，非常需要在計劃進行中與大眾對話與溝通。

●茱蒂·芝加哥(Judy Chicago, 1940～)

美國當女性藝術家。茱蒂·芝加哥(Judy Chicago)原名為茱蒂·克洛維茲(Judy Gerowitz)。1970 年，她為了打破在男性所主導的藝術世界中，女性藝術家不被重視的弱勢地位，特別在藝術雜誌上刊登一則挑戰舊傳統的廣告，並以她出生的城市為姓，更名為茱蒂·芝加哥。她曾在加州藝術學院(California Institute for the Arts)成立了第一個女性藝術課程。她的作品通常都需經由環境和光線的裝置來完成。自 1974 年起，茱蒂·芝加哥花費五年的時間，設計並完成晚宴(The Dinner Party)作品。這件作品中，一共由 39 張餐桌擺設而成，每一張餐桌都歡慶著一位歷史上有名女性的一生事蹟。這件作品一直被視為女性藝術的里程碑。

●韓熙載夜宴圖

相傳為南唐李後主畫院中的顧闳中所作，描繪南唐權臣韓熙載家宴的盛況，表現出貴族生活華麗的氣息。畫中人物雖多，但無論是眼神的流轉、顧盼的姿態、衣著的裝扮都清晰呈現出個人特質。其中對於物象的細節，如餐盤器皿、盤中食物、布幔花樣，勾描鉅細靡遺。而桌椅、屏風、床帳等傢俱，更將空間作出適切的劃分，與傳統手卷中場景的分割與敘事的手法完美結合。這幅畫可以說是北宋後期人物敘事畫的典型，也深刻影響明代唐寅人物畫的表現方式。

參考文獻

1. Chicago, J. (1980). *Embroidering Our Heritage: The Dinner Party Needlework*. New York: Anchor Press.
- 2.《克里斯多藝術展》，台北，台北市立美術館，民國七十七年。
- 3.《中國土布系列：夾纈》，台北，漢聲雜誌社，民國八十六年。
- 4.田自秉、楊伯達著，《中國工藝美術史》，台北，文津出版社，民國八十二年。
- 5.石守謙等著，《中國古代繪畫名》，台北，雄獅出版社，民國八十五年。