

「公共藝術」在明德

壹、設計理念

藝術源於生活,也融入生活,生活是一切文化滋長的泉源,因此藝術教育應多提供學生運用感官、知覺與情感探索生活環境中的人、事與景、物的機會。教育部擬訂九年一貫課程計劃時,也一再強調「跨世紀教育改革的精神,在於重視人的生命自身,並以生活為中心,建立人我之間與環境之諧和發展」,而這也「正是均衡科技文明與藝術人文的全面、多元及統整的肇始」。基於這一個理念,我們嘗試將公共藝術的理念帶入校園,在原有美術課程中實施,以培養學生的文化與藝術涵養。

因本校位於台北市公共藝術作品分布密度最高的北投區,又在淡水線捷運站旁,各個捷運站及其週邊綠色地帶,隨處都可發現公共藝術的美麗蹤影。上下課的學子,每日穿梭其間,形成彼此之間最美好的生活印記。因此,我們結合了社區資源以及自編教材,從捷運公共藝術品切入,再將課程拉回學校,連結生活經驗,令學生從自己最熟悉的校園空間作發想;並經由同儕間的互相討論與合作,逐步引導學生從「做中學」,試做一件公共藝術作品。如此,既可落實美感教育,真實感受生活環境的舒適美與藝術美,又可令公共藝術最重要的「美化生活環境」、「活化空間機能」、「凝聚共同情感」等功能得到最徹底的實踐。1

另一方面,我們也尋求在辦理藝術家駐校活動有相當豐富經驗的「帝門藝術教育基金會」的協助,邀請公共藝術家到校帶領藝術與人文科教師共同擬定「公共藝術」課程實施進程,提供教師一個從基礎理念到實踐、完成的整體模式的訓練,以利教學活動的順利進行。

〈紙船印象〉〈吃冰的滋味〉,是明德學生在七年級時曾上過的國文課文。〈紙船印象〉從「紙船」的印象切入,引發一段美好的童年回憶。作者從視覺的角度,把焦點凝注於形色各異的紙船上,細緻描繪當年紙船競逐、或沉或浮、或單或連的情景;最後,特意把鏡頭聚焦於母親那一雙滿是厚繭的粗糙的手,凸顯了為人母的慈愛與巧思,並道出自己心中最深層的感念。〈吃冰的滋味〉則是從現代花樣百出的冰品,回想起小時候吃冰的甜美回憶。作者以生動而活潑的筆調,充分運用視覺、味覺、心覺等各種知覺,把冰的各種形狀、氣味、色澤、情態等描繪出來,表達吃冰的無窮樂趣,予人消暑的沁涼感,並萌生視覺上的享受。2

因為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」(含「情」與「理」);因此,在「導入活動」部分,我們從這兩篇文章切入,以舊經驗為導入點,希望能藉此活動觸發學生的記憶力、觀察力、聯想力、想像力、思維力³,引發學生對這個生活了三年的校園的最真誠的感受,然後再挑選一個最能表達這一個真實感受的空間,來做為發揮「創作理念」的場域,為公共藝術教學活動的展開做出最適宜的引導。

在「展開活動」部分,透過「公共藝術簡介」、「以捷運站公共藝術為例」、「以 2002年台北公共藝術節為例」、「校園勘查」、「各組提案」、「材料說明」、「各組 實作」等活動,依序將公共藝術的理念、認識、鑑賞,分組創作及製作、討論等 教學重點,一一帶入課程之中。

³ 參見彭冉齡主編:《普通心理學》(北京:北京師範大學出版社,2001年5月2版),頁 392。

¹公共藝術之民眾參與,其主旨在於: (一)擴大公共藝術影響力,延伸其設置效果。(二)藉由理念傳達與藝術交流,教育與提昇民眾對藝術的重視。(三)提昇整體環境的品質。參見鐘靜雯:《捷運搭乘者對於台北捷運公共藝術設置之認知探討》(銘傳大學商業設計學系碩士班論文,2003年),頁21。

² 參見參見仇小屏、黃淑貞:《國中國文章法教學》(臺北:萬卷樓圖書公司,2004年10月初版),頁27-29。

此外,2002年12月14日台北公共藝術節在大湖公園揭幕,掀起公共藝術在台灣設置以來的高潮。它的獨創性不僅在於時間、空間的拉長與放大,更重要的是公共藝術走出「場區」的限制,從地理、自然、人文、都市等角度展開想像,而且放棄「品」的原始要求,著眼在更大規模能量的發生、包容與引爆。 8因此,我們也特意舉了宋璽德「水漂」、王文志「網」等作品為例,說明公共藝術對環境、生活、社會與文化所產生的深遠影響。

至於「校園勘查」部分,由教師利用照片(或影片)、power point帶領學生瀏覽校園空間,如很容易予人豐富想像空間的「圍牆」,具有很大空間魅力的「明德大道」,可激發學生從事造型或與草皮有關的色彩創作的「澄心園」,全校師生凝聚情感與共同記憶的「內苑」等,都可以營造出不同意味的空間解讀。然後各組學生輪流上臺提出草圖與文字說明並進行討論,再做適度的調整、修改與實作。

由概念→草圖→製作→修正→裝置(佈展、定案),完成後,學生還需經由合作的方式將作品完整呈現在原先即預定的地點做公開性的展示;並將創作理念以「文字」為媒介書寫下來,與作品一起展示在校園的公共空間,以拉近作品與觀賞者之間的距離。最後,再經由「校園投票」這一個「綜合活動」,在校慶時舉行全校性的投票,由學生票選出最受喜愛的作品,令公共藝術的根本精神持續向下深耕與拓展,獲得最淋漓的體現。

⁸ 參見黃海鳴〈暫時性公共藝術之擴散能量—談「2002 台北公共藝術節」〉,收錄於《2002 台北公共藝術節》,頁 18-21;「公共藝術」,網址: http://publicart.cca.gov.tw/enjoy/en.php?id=17

⁴ 「公共」(public)意謂著「公開」(openness),「空間」(space)則承載著容納的功能,放置於人類生活的社會網絡之中。故公共空間的複雜性,宜由社會關係的角度切入,它是社會的具體化。參見夏鑄久:《公共空間》(臺北:文建會出版,1994年),頁13-15;張靜玉:《從台灣公共藝術與社區總體營造探討意識認同》(國立臺灣師範大學美術系碩士論文,2003年),頁7-8。

⁵ 有關「公共藝術」的起源、定義、與公眾藝術的差異、與其他藝術表現的區別與差異等基礎理論的探討,鐘靜雯《捷運搭乘者對於台北捷運公共藝術設置之認知探討》(頁 11-15),對此有極其詳盡的探討。

⁶ 從人類歷史發展的廣闊視野來看,藝術所能產生的一切作用,歸根究底在於要把人類自身自由 創作的過程和結果,感性具體地展示給人看,並使人的個性才能獲得超出於滿足生存需要之外的 全面發展。具有這種特質的藝術創作,即是公共藝術的源頭活水。參見何政廣〈公共藝術的源頭 活水〉,收錄於《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), 頁 13。

⁷ 有關捷運公共藝術的設置、作品解析、圖片介紹等資料,皆參見「新店線及中和線公共藝術」,網址:http://sdpo.dorts.gov.tw/Arts/Art Main.htm

貳、設計大綱

教學主題	· 「公共藝術」在明德
學科 領域	國語文、藝術與人文
適用 年級	國中三年級上學期
授課時數	六節課(每節 45 分鐘)
	(一) 認知方面:以公共藝術的理念為核心進行課程規劃,令國中學生
教學	獲得正確的認識及實踐經驗,藉此提昇關懷環境空間的生活意識。
日標	(二)能力方面:以公共藝術的環境意識、空間創造等特質,激發學生
	進行空間想像,分組合作,培養討論溝通能力。
	(三)情意方面:以國中學生的認知及心理特質為基礎,進行課程導引
	的規劃,令學生在「做」中真實體驗生活中的藝術美,進而陶冶
	B-3-2-6 能透過各種媒體,認識文化,並擴充文化視野。
	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。
	C-3-2-5 能扮演不同角色,參與團體活動。
	E-3-2-2 能具體陳述個人對文章的思維,表達不同意見。
	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。
能力	之阅韻。 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。
指標	藝術與人文領域
	1-4-1 瞭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。
	1-4-2 設計關懷主題、運用適當的媒材與技法,傳達出有感情、經驗與
	思想的作品,發展個人獨特的表現。
	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。
	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。
	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。
	2-4-3 比較分析各類型創作品之媒材結構、象徵與思想。
	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。
	(二) 欣賞、表現與創新。
十大	(四)表達、溝通與分享。
基本能力	(八)運用科技與資訊。 (九)主動探索與研究。
AC 77	(十)獨立思考與解決問題。
	資訊教育
	3-4-7能利用網際網路、多媒體光碟、影碟等進行資料蒐集,並結合已學
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	過的軟體進行資料整理與分析。
六大 議題	4-3-1 瞭解電腦網路概念及其功能。 5-3-1 能找到合適的網站資源、圖書館資源。
叫人人	0 0 1 NCX 对口型的判约只你 . 凹目的只你 .

兩性教育

- 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。

自然與生活科技

七大 1-4-5-6 善用網路資源與人分享資訊。

領域 藝術與人文

1-4-2 設計關懷主題、運用適當的媒材與技法,傳達出有感情、經驗與思想的作品,發展個人獨特的表現。

一、國語文領域

- 1、南一版國中國文課本一上【第八課洪醒夫〈紙船印象〉】
- 2、南一版國中國文課本一下【選讀古蒙仁〈吃冰的滋味〉】
- 配合 3、康軒版國中國文課本一上【第六課洪醒夫〈紙船印象〉】
- 科目 4、康軒版國中國文課本一下【第十一課古蒙仁〈吃冰的滋味〉】
- 單元 3、翰林版國中國文課本一上【第九課沈復〈兒童記趣〉】

二、藝術與人文領域

- 1、康軒版國中藝術與人文課本三上【藝術潛望鏡 1. 視覺藝術的語言】
- 2、翰林版國中藝術與人文課本二上【參、我的生活圈 3. 社區的生活樂章】

三、自編教材

(一) 本教案所需網站資源:

1、國立台灣藝術教育館

http://ed.arte.gov.tw/index2.aspx?pl=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.vuvuvang.org.tw/

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

教學 資源

5、中華文化-空城計

http://www.pep.com.cn/200301/ca140344.htm

6、新店線及中和線公共藝術

http://sdpo.dorts.gov.tw/Arts/Art_Main.htm

7、公共藝術

http://publicart.cca.gov.tw/enjov/en.php?id=17

8、台北市開放空間文教基金會

http://www.openspace.org.tw/review/focus53.html

9、帝門藝術教育基金會

http://www.deoa.org.tw/

10、中華民國藝術文化環境改造協會(華山藝文特區)

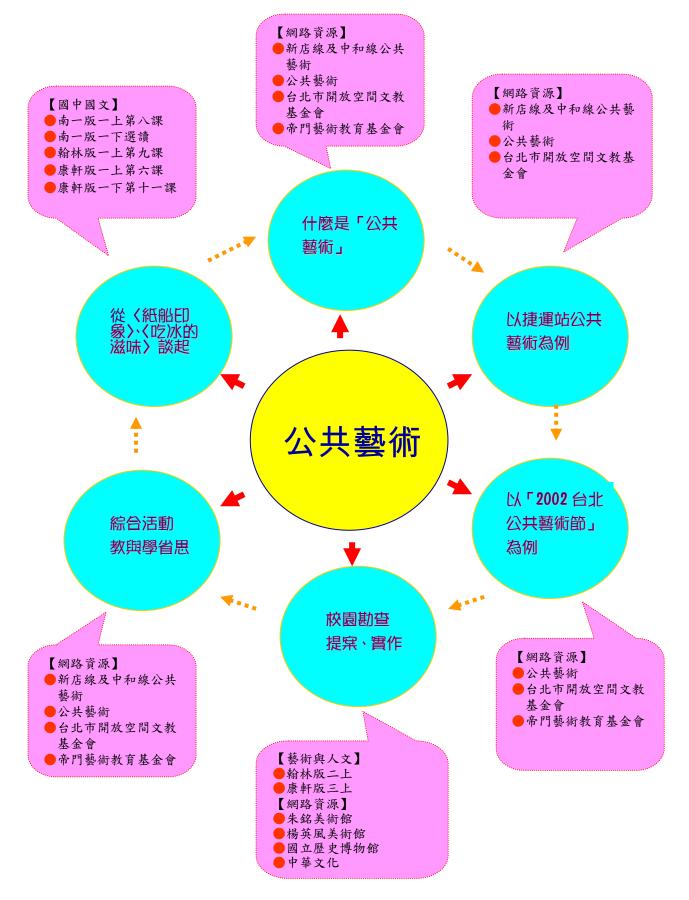
http://www.art-district.org.tw/

11、臺北市立美術館

http://www.tfam.gov.tw/

- (二)教師需事先準備連接電腦的喇叭、麥克風、單槍投影機、大螢幕、筆記型電腦、power-point 光碟、插頭、 連結線、延長線,於教室 架設好單槍投影機、大螢幕,並熟悉操作方法。
- (三)「帝門藝術教育基金會」及駐校藝術家。
- (四)本活動由藝術與人文科及國語文科教師共同支援合作。

參、教學架構

肆、教學流程

第一堂

課程內容 → 教學資源 → 教 學 過 程 → 能力指標

- 一、緣起
- 二、從〈紙船印
- 象〉、〈吃冰的滋 味〉 談起
- (5分鐘)
- ◎學習單
- ◎筆記型電腦
- ◎【國中國文】 南一版一上第 八課、一下選讀 ◎康軒版一上 第六課、一下第

十一課

- ●〈紙船印象〉、〈吃冰的滋味〉是學生在七年級曾上過的國文課文,由此切入,當能適度激發學生學習的動機利用。
- ●請學生想一想,看了這兩 篇文章,他回想起了什麼。

國語文領域

- B-3-2-6
- E-3-2-2
- E-3-6-8

一、什麼是「公

共藝術」

(10分鐘)

- opower-point
- ●筆記型電腦、相關配備
- ◎藝術與人文

會

- ●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: 一件公共藝術品包括: 一題目」「作者」「創作年 以及藝術家的「創作理 念」等項目。材料的 類因 類因
- ●最後說明如何欣賞公共藝術。

藝術與人文

- 1-4-1
- 2-4-1
- 2-4-2

二、以捷運站公 共藝術為例

- ●明德站
- ●台大醫院站
- ●古亭站
- ●南勢角站
- 三、以「2002 台北公共藝術 節」為例
- ●水漂
- ●網

(30分鐘)

- ◎筆記型電腦 、相關配備
- ◎藝術與人文 翰林版、康軒
- ●利用 power-point 及網路資源,向學生簡介捷運公共藝術設置的源由及其目標。
- ●先以明德捷運站「雙溪天 籟」為例說明。
- ⇒次以台大醫院站「手之組曲」為例說明。
- ●再以古亭捷運站的「邂逅」為例說明。
- 本以南勢角站捷運站的 「青春美樂地」為例說明。最後,再以「2002台北
- ●最後,再以「2002台北 公共藝術節」中的「水漂」、 「網」為例說明,不同創作 理念可以不同材料來表達。

藝術與人文

- 2-4-1
- 2-4-2
- 2-4-3
- 2-4-4

第二、三堂

課程內容 ↔ 教學資源 ↔ 教 學 過 程 ↔ 能力指標

校園勘查

- ●明德站
- ●圍牆
- ●校門
- ●停車場
- ●明德大道
- ●內苑
- ●澄心園
- ●水塔 (40 分鐘)

- ◎校園
- ©power-point
- ○筆記型電腦、相關配備
- ◎藝術與人文 翰林版、康軒 版
- ◎網址:明德網 站、文建會、台 北市開放空間文 教基金會
- ●以照片瀏覽校園空間,因為基地的考量會影響提案的想法,空間的選擇對作品的優劣也有很大關係,故要選最有利的。
- ●校園圍牆可考慮視覺角 度,克服客觀條件。圍牆步道 有大樹、綠塊,可考慮往上、 下、前、後發展。
- ●校門口可用模型,使空間有 新的靈魂。停車場可把作品直 接放在其中。
- ●明德大道可創作拱型或弧 形空間,加些裝飾有助於空間 的延伸。行政大樓後面空間有 停留功能,可用小東西組件。

藝術與人文

- 1-4-1
- 2-4-1
- 2-4-2
- 2-4-3

課後準備

- ●擬定各組的 名稱
- ●各組提案
- ●草圖與文字 說明
- (5分鐘)
- ◎藝術與人文 南一版、翰林 版、康軒版
- ◎網址:明德網站
- ●提醒學生要先分組、擬定各 組的主題、名稱,可以先暫 定,最後再依實際需求做適度 的調整。
- ●下堂課每組必須上台針對 提案做報告及說明,其他人也 要對該組提問題做討論。同學 可以找有關學校歷史和地理 環境的資料,作為參考。

藝術與人文

- 1-4-1
- 1-4-2
- 1-4-3
- 2-4-3
- 2-4-4

各組提案、討 論

(35分鐘)

材料說明

(10分鐘)

- ◎校園
- ○藝術與人文翰林版、康軒版○網址:明德網
- ●各組提案:選1~3個基地, 說明作品製作方式。
- ●各組輪流上臺,利用 power-point 畫出他們所選定 的空間與主題構想,討論之 後,再做調整修改。
- ●介紹木板、木條、線、繩、 紙版(厚、瓦愣)、保麗龍板、 塑膠板、珠珠、色粉、馬賽 克、水泥漆等材料。
- ●製作前,教師可利用 power-point 說明各種不同材 質所做出的作品,所呈現出來 的感覺也不同。

藝術與人文

- 1-4-1
- 1-4-2
- 1-4-3
- 2-4-3
- 2-4-4

第四~六堂

課程內容 教學資源 教 學 過 程 能力指標 各組實作 ●各組所需材料,可由教師統 藝術與人文 ◎各類材料的 一購買,或由各組自行準備。 1-4-1 準備 ●工具的使用要小心, 別夾到 1-4-2 自己或亂揮,美工刀用完便 1-4-3 2-4-3 ●切割木板步驟:1.畫線 2. 2-4-4 小力劃過 3. 用力 4. 用手一 拗就斷。 ●刷子用完要趕快洗,以防止 變乾硬,上面的油漆可刮掉或 拍打掉。欲上漆的東西要先磨 再上底漆。 ●原則上,實作時間訂為3週 (三堂課),但可依各班的實 作進度加以調整,做適度的延 長。 ◎布置成品所 ●同學交的作品說明要包括 藝術與人文 完成作品 1. 作品名稱 2. 組名材料 3. 需的工具、材料 1-4-1 ●創作理念 初步創作理念說明。 1-4-2 ●由概念→草圖→製作→修 ●校園布置 1-4-3 正→裝置(佈展、定案),學生 2-4-3 要將完成後的作品,經由合作 2-4-4 的方式在預先選定的位置設 置,並且在作品旁貼上創作說 國語文領域 B-3-2-6 ●可以附上作品的照片、放置 地點的照片和創作者的照片。 E-3-2-2 ●教師指導學生如何擺設,會 使作品較融入環境。 ◎票選活動表 ●布置完成,進行票選活動, 票選活動 藝術與人文

票選結果在校慶時公布。

2-4-1 2-4-2 2-4-3 2-4-4

伍、導入活動

教 學 重 點

元 範 解 說

- 、緣起

二、從〈紙船印象〉、〈吃冰的滋味〉

- ●在此單元,最主要的是引發出學生對這個生活了三年的校園的情感,無論是悲喜或是笑淚,都是自己最真誠的感受;然後再挑選一個最能表達這一個真實感受的空間,來做為發揮「創作理念」的場域。

色彩鮮麗的各式冰品,在炎炎夏日裡 帶給人無限的沁涼感。

2-1 洪醒夫〈紙船印象〉從「紙船」的 印象切入,引發一段美好的童年回憶與對 母親的懷念。作者先平提人的一生所遭遇 的許多往事,有的似雲煙、似春花、似秋 草,有的熱鐵烙膚,有的原本只是童年歲 月的尋常瑣事,日後回想起來,卻成了生 命中最亮麗充實的記憶;於是很自然地側 注到「紙船」上,並拉開童年雨天時光玩 紙船遊戲的記憶。於是在「昔」的部分, 作者從視覺的角度,把焦點凝注於形色各 異的紙船上,細緻描繪當年紙船競逐、或 沉或浮、或單或連的情景; 最後, 特意地 把鏡頭聚焦於母親那一雙滿是厚繭的粗糙 的手,凸顯了為人母的慈愛與巧思,並道 出自己心中最深層的感念;期勉自己也能 仿效母親的心,「為子女摺出一艘艘未必漂 亮但卻堅強的、禁得住風雨的船」,讓愛、 讓記憶中的紙船,世代綿延。

紙船見 http://www.chinesewa ytogo.org/waytogo/art/ paperfold/papercut.ht ml

陸、展開活動

教 學 重 點

示 範 解 說

一、課程大亞

- 公共藝術概念簡介
- 瀏覽校園及捷運藝術空間
- 各組學生提案、討論
- 製作前的測量及準備
- 實作開始
- 成果展覽
- 進行全校投票

二、什麽是「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?
- ●在此活動單元,我們選擇了學生上下學時,常會行經其間的明德捷運站做為觀察、介紹「公共藝術」的起點,再擴及捷運沿線的各個「公共藝術」景觀;最後,以2002年台北公共藝術節的作品為例,一步一步引導學生走入「公共藝術」的領域。

由鐵絲、木棍、衣服、繩子、報紙等材料所創作的「樂趣」,手部動作、坐姿都給人一種輕快的感覺。學生把作品擺在較醒目的地方,藉此表達「每個人都有自已的樂趣所在,也希望大家跟著有輕鬆的感覺,不必被學校壓力所壓」的創作理念。

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-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」),要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。 2-7 由於藝術包含了「藝術品」和「政務」 近面來於賞公共藝術:(1)在哪裡看到公共藝術?因為藝術品與該設置地看到公共藝術。(2)藝術家想 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。

三、以捷運站公共藝術為例

- ●1998年11月底,為配合新店線北段及中和線的通車營運,完成了五件公共藝術,如台大醫院站的「手之組曲」、中正紀念堂的「舞台、月台」、「非想、想飛」、「輕鬆的雲、走路的樂」、古亭站的「邂逅」;及1999年10月底配合新店線全線通車完成了二件作品,如公館站的「偷窺」、新店站的「天、地、人」,故新店線共有七件公共藝術,為各捷運線之冠。
- ●公共藝術作品因配合通車時程,所以參照 文建會於八十七年元月頒佈之「公共藝術設 置辦法」中公共藝術之徵選辦法,以「邀請 比件」方式徵求作品。

大的徵路年孕地妥小球溪行累育,流来月的布暢一,所土局。

作者為林枝 旺,題為〈雙 溪天藍帶與綠 帶的邂逅」。

「可作賞的介文成者者溝。」,創觀間媒

教 學 重 點

●台大醫院站由李光裕的「手的組曲」獲 選,該作品以手為題材,具地緣性及親和 性,尺寸亦適合置於捷運車站內,而具象 的表現富公共性,尤其手持蓮花之作品, 給人一股清涼、安詳的感覺,符合台大醫 院的地緣性。

對稱的形式塊,組合成代表「悲歡與解合」 寓意的公共藝術。

〈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 人類與宇宙「一合相」 的精神,互動共生,融 合一體。

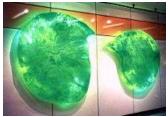
3-4 再以「古亭」捷運站的〈邂逅(都會臉譜)〉 為例說明,作者李長發、曾英棟完成於1998 年11 月。十二件臉譜,以樹脂、防火漆為材 質,以亮麗的色彩,以對稱、交融、互動、對 比等形式(「象」),隱喻時與空、日與夜、對 與聚、男與女、情與理、老與少、喧嘩與寧靜 等創作義涵(「意」),呈現出人和人交會之際 的各種風貌,與人世間的種種歡樂、天真與喜 悅。

亮麗的紅、黃 色彩,將造型切 割為均衡對稱 的形式,代表 「時間與空 間」。

名稱:拈花 材料:亞克力 板、環氧樹 脂、霓虹燈、 不銹鋼 說明:跳動、 水、汗、綠色、 花瓣、佛意

名稱:奔放

材料:亞克力板、 環氧樹脂、霓虹燈、

不銹鋼構件

說明:陽光、奔放、紅色、熱情、給予、

材料:亞克力板、環 氧樹脂、不銹鋼構件 說明:展翅、飛翔、 大鳥、聰慧、敏捷、

桔色、彩衣

名稱:天藍

材料:亞克力板、環 **氧樹脂、霓虹燈、不**

銹鋼構件

說明:寬廣、藍天、 延展、想像、自由、

可能

四、以「2002台北公共藝術節」 爲例

●1992 年7月,依「文化藝術獎助條例」 規定,公有建築物百分之一的工程款需設 置公共藝術,以提升環境空間的美感,並 推廣市民美學教育,八十七年初由文建會 發布實施「公共藝術設置辦法」。 立法至 今,經過多年的推動與謀合,公共藝術的 課題藝術家、社區民眾與政府興辦機關中 逐漸發酵,使得社區民眾對於公共藝術的 名詞不再感到陌生,並且有更多的空間來 進行對話與溝通。

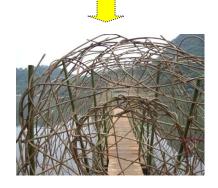
●「2002台北公共藝術節」,於2002年12 月14日揭幕,2003年1月19日閉幕,在 近四十天的展出過程中,估計有十五萬人 次進入大湖公園、掀起公共藝術在台灣設 置以來的高潮。它的獨創不僅在於時間、 空間的拉長與放大,更不同的是公共藝術 走出「場區」的限制,而且放棄「品」的 原始要求,著眼在更大規模能量的發生、 包容與引爆,主辦單位台北市政府文化 局、內湖污水處理廠設計以一個大型的節 慶活動,將公共藝術設置的理念與美意包 含在其中,藉由裝置藝術、民眾互動與表 演活動,讓民眾在參與的過程中,知道公 共藝術,公共藝術對環境、生活,甚至對 社會與文化的影響。

4-1以「水漂」為例說明,創作者是宋璽德, 他選擇以不鏽鋼、帆布、培林、鋼索、及五 座浮力板等為材料,利用風為動力,在水面 上表達創作理念。當民眾由遠處觀看時,作 品彷彿是停留在水面上的鷺鷥。有鷺鷥的水 域,意味著水域本身的豐富與健康,提醒人 們應珍視自然環境所給予的資產。

而玩水漂、欣賞鷺鷥,曾經是生活中珍貴 的記憶。但當時代改變了,生活方式也起了 變化,很多都已隨之淡出現代生活,「水漂」 在如詩一般的藝術氛圍中,喃喃地提醒人們 水的重要和不可或缺,水的存在,在人類的 生命中、記憶裡,持續佔有重要的位置,且 需要被重視、愛護。

示 範 解 說

4-2 又如左圖,王文志的作品「網」,是 以藤、竹、木等自然素材,在湖中架構出 一張巨型漁網,觀眾循著微微晃動的木 板,逐步進入整個如放大的捕魚網之中。 步行其間的人們,能經由網內向外觀賞自 然湖景,表達出在緊張忙碌的現代文明生 活中,所透顯而出的另一種悠閒的野趣生 活。

五、校園勘查

●以捷運站空間為例,可以分為入口、月台、電梯側面牆、出口、樓梯、通道、入口外的空間等部分。故學生可就明德大道、校門口、牆面(內、外、地面)、內院、澄心園、水塔等部分進行勘查。

予人豐富的想像空間的「外牆」,以及 具有很大空間魅力的「明德大道」。

凝聚全校師生情感與共同記憶的「內苑」, 位於全校的心臟部位。

5-1 圍牆-圍牆很容易給予牆外的人豐富 的想像空間。它的的功能也許只是擋住球, 防止它飛出來,但藝術品可以破除這個空間 的佈局,賦予它新的意義。

5-2 校門有標示,門上的欄杆具有功能性,所以整個校門目前較具功能性的考量。 5-3 像一個綠色隧道的明德大道有很大的

5-3 像一個綠色隧道的明德大道有很大的魅力,而且有一目了然的空間形式。

5-4 內苑是內部心臟位置,也是學校師生 建立情感、凝聚共識的地方,是個很好發展 師生集體共同記憶的空間。

5-5 澄心園可以考量地板空間或區塊的空間,可激發學生從事造型形式、或與草皮有關係的色彩作品等方面發揮。

5-6 水塔本身與支柱適用不同顏色區隔開,如此可以造成不同的解讀空間。

具有威嚴意識的司令 臺,以及較具功能性考量的 校門。

示 範 解 說

六、各組提案、準備、實作、票選

●課後準備

- (一) 擬定各組的名稱。
- (二)各組提案。
- (三)草圖與文字說明。

●各組提案

- (一)第一組學生提案說明、討論。
- (二) 第二組學生提案說明、討論。
- (三)第三組學生提案說明、討論。

●材料説明

木板、木條、線、繩、紙版(厚、瓦愣)、保 麗龍板、塑膠板、珠珠、色粉、馬賽克、水 泥漆。

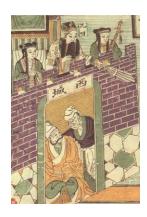
●各組實作

各組進行準備,擬草圖,準備材料製作,教師對比較需要討論的組別進行再討論。

●完成作品

由概念→草圖→製作→修正→裝置(佈展、定案),學生要將完成後的作品,經由合作的方式將作品完整呈現在原先即預定的地點做公開性的展示。每組需將各組的創作理念以「文字」為媒介書寫下來,與作品一起展示在校園的公共空間,以拉近作品與觀賞者之間的距離。最後是進行票選活動,選出自己心目中認為最棒的作品,於校慶當天公布得獎名單。

6-1 各組輪流上臺,利用 power-point 將事 先拍好的校園實景打在一張大白紙上(可浮 貼在黑板),並直接在白紙上畫出他們所選定 的空間與主題構想;然後大家提出不同的看 法,互相討論之後,再做適度的調整與修改。 6-2 運用各種不同材質所創作出來的作品, 所呈現出來的感覺也大不相同。如楊英風的 作品〈水火同源〉,即完美地結合了東方與西 方、傳統與現代的哲學思維,更掌握個人情 感到民族文化意識的傳承(「意」)。創意取自 台南縣關仔嶺「水火同源」的自然景觀,他 取《易經・既濟》「下坎(水)上離(火)」 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。而且善於運用 不鏽鋼材質與流暢的線條,將火焰向上奔騰 而去之勢,展現得淋漓盡致。

6-3 雲南會澤川主廟古戲臺上的石雕作品「空城計」,披鶴氅、戴綸巾,引二小童,在城上敵樓前凭著欄的是孔明;城門處有一個扮作百姓的士兵,旁若無人,低頭灑掃。畫面的正前方,策馬殺奔而來的正是司馬大軍,節奏緊湊明快有力,將緊急的氣氛溢於畫面之外。

6-4左圖是艋舺龍山寺石雕裝飾,「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」。它與 上圖雖同樣都是以石為材,但因技法不同, 一為淺浮雕,一為水磨沉花,整體呈現出來 的美感也大不相同。

6-5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。如這兩幅, 右為江蘇蘇州、左為山東戲齣年畫,無論是設色、人物、或布局,與石雕作品都呈現出截然不同的風格。(選自漢聲出版社〈戲齣年畫〉)

柒、綜合活動

- 、「教」與「學」活動剪影

二、學生作品選析

(一) 夢尋五線譜

作 者:何昱萱 李艾純 張琬欣 姚柏丞 陳政佳 黃柏皓 嚴守仁

材 料:鐵絲、玻璃紙、白膠、熱熔膠、金蔥彩帶,還有我們的腦袋以及雙手雙腳

設置地點:明德大道旁,工藝大樓前

創作理念:

同窗三載的朝夕共處,猶如一篇篇高潮迭起的樂章。青蔥蓊鬱的明德校園裡,何處不是我們的汗水?我們的淚水?我們的笑靨?相遇即是有緣,能相知相惜更是千年修來的福氣。在三年時光裡,我們坐在同樣的教室裡,同樣搔著頭思考,一同學習德智體群美,領略知識的魅力;站在同樣的走廊上,拚命伸長了手觸碰又大又長的椰子葉;走在同樣的步道上,經過,聆聽同樣的樂音——這條小葉欖仁佇立兩旁的明德大道,是所有明德人共同的回憶。多少個夏日午後,我們漫步其間;多少個飄著綿綿細雨的日子,忘了帶傘的我們,笑著冒著雨,從這一頭奔至那一頭。一片片的回憶,就像是一顆顆小小的音符,每日每日,一點一滴,不著痕跡地譜出我們的頌歌。偉大的音樂啊!洗卻了我們爭「名」奪「分」的疲憊,洗滌了我們浮躁不安的心情,洗淨了我們一心的透明純真。在音樂的殿堂裡,我們完完整整地掏出自己的真心,和朋友、和老師,分享最璀璨的一瞬間。隨著音樂教室裡傳來聲聲的驪歌輕唱,我們知道,分別的日子已伸手就觸得到邊了。它來得是如此地迅疾,如此地教人依戀——這一別,不知道還有沒有機會聽到「明明德,國之寶,明德規範在我校……」再一次回盪在朝暾中,夕陽中。

(二)跳出一個未來

作 者:林曼萱. 陳羿安. 黃

聖雰. 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——來表現出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。

(三)新世紀校門

者:李彦廷、張育維、楊牧翰、葉仕荃、 劉泓緯

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,組合成 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。

(四)無生命中之生命

者: 周承翰 張哲維 莫凱名 陳思瑋 鐘明 作

璋 謝宗穎

料:木條 木板 膠帶(黑.白) 彩色電線 材

油漆

設置地點:孔子像旁

創作說明:這項作品即表達「在無生命之中發現 生命、發展生命」,外圍黑白色的膠帶象徵著沒 有生命的單調個體,而頂部的綠漆部分則是代表 著生長中的新生命。在無生命之中繁衍,為了生

存而穿殼,更顯生意盎然!

(五)無羽

者:謝奇君 鄒佳津 陳姿伶 陳宣銘

顏家孜曾嬿如

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

是那樣的原始

誰說枯木死寂 早已滋生 意念 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

(六)聽寂寞在唱歌

作 者:吳思穎、華雪芬、馮于珊、蔡佳容、

顏君佩、巫聿椽

材 料:麻繩、鐵條、木條、乳膠漆、釣魚線

設置地點:司令台後的榕樹下

(七) 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, 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!

(八) 火車快飛

作 者:王麒瑋、黃駿、黃柏軒、曹廣浩、曹寶恩、陳

禹霖、賴冠甫

材 料:木板、釘子、油漆、塑膠板、紙板

作品地點:表演教室前

作品說明:就要畢業了,對學校充满了很多回憶,有快樂、有悲傷,但都是我們共同的經驗,將大家凝聚在一起。三年看起來很久,事實上轉眼間就已經過去了,所以更值得珍惜。那一條鐵軌就是我們所經過的一段歷程,旁邊寫著「明德」的站牌代表著我們在明德的生活只是人生中的個過程。兩旁的景物敘述著這三年來大大小小的故事。當一切熟悉的景物匆匆飛到了盡頭,也表示國中生活的結束,同學們將各自分散。未來是一段未知的旅途,但是只要有著火車一般勇往直前的精神,就必有一個美好的前程。

三、「尋找心的桃花源」票選活動

圈	編		放置地點	圈	編號	作品名稱	放置地點
選	號	11 55 12111	XX.E. CIM	選	1714 37 4	11 PP 1114	W/
	9011	教室恐懼症	孔子像右側旋轉樓梯下		9081	火車快飛	表演教室前
	9012	带著希望向上爬	表演教室前		9082	<u>迷失的鹿</u>	澄心園
	9013	尋夢五線譜	明德大道旁,工藝大樓前		9083	<u>相框</u>	美術教室前柱子上
	9014	盲目與空虛	內苑		9084	<u>自由的籠</u>	美術教室前
	9015	<u>逃學</u>	澄心園樹上		9085	無奈的生活	内苑樹上
	9016	寻萝園	澄心園牆上		9086	<u>樂趣</u>	表演教室前
	9041	聽寂寞在哀悼	通往澄心園的穿堂前		9091	真實的藝術	捷運站到校門口的走道
	9042	<u>捕1、捕2</u>	表演教室前		9092	網與被網	五育台左後側樹上
	9043	古早味彈珠台	澄心園		9093	<u>天羅地網</u>	美術教室前
	9044	<u>飛</u>	表演教室左前側		9094	籠子束縛.外在環境.壓力	內苑樹上
	9045	大嘴怪大敗綠小	孔子像右後側		9095	外星人入侵	合作社旁的水塔
		<u>鬼</u>					
	9046	暴力和血腥	領便當處		9096	<u>小歇</u>	合作社斜對面
	9051	無生命中的生命	司令台孔子像旁		9191	新世紀校門(模型)	表演教室前
	9052	The Parts Of Baby	通往澄心園的穿堂		9192	另類的沉心園	澄心園
	9053	<u>跳出一個未來</u>	內苑正中間地面上		9193	<u>偷窺</u>	内苑
	9054	自由的稻草人	合作社對面		9194	揮灑人生	澄心園地上
	9055	綠螞蟻	澄心園合作社牆上		9195	奶油香草螃蟹	内苑五育台
	9056	明德 Birthday	校門口		9196	飛吧!翱翔的稻草人	澄心園
	9071	將飛翔的烏龜	內苑椰子樹下		9201	平衡	澄心園
	9072	<u>片段的記憶</u>	通往內苑的穿堂		9202	無羽	澄心園
	9073	FLY AWAY	圍牆外靠捷運站的郵筒		9203	<u>失火原因</u>	澄心園
	9074	破爛監獄	視聽 A 教室前旋轉梯下		9204	Poor student	内苑樹上
	9075	<u>真實與假象</u>	澄心園		9205	<u>合作社的東西</u>	合作社旁
	9076	命案現場	表演教室前旋轉梯下		9206	時間老人	總務處外牆

捌、「教」與「學」省思

公共場域,其實就是我們所見的場域,它同時也是社會的一部分、文化歷史的一部分、生活的一部分。若能把公共藝術的功能,與整個人類社會的發展聯繫起來加以思考,體悟生活環境的舒適美,是公共藝術追求的內在的最高目的。這種認知本身,就是一種巨大的躍進。⁹因此,公共藝術創作的真義,不僅是人的

 $^{^9}$ 參見何政廣〈公共藝術的源頭活水〉,收錄於《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),頁 13 。

自由表現能獲得尊重,更重要的是能達成個人與社會、理性與感性的和諧統一。

「做中學,學中做」,是支持我們持續服務於教育界的原動力,我們不怕做,只怕教學理念不被認可;我們不怕學,只怕學了無法實際運用,蹉跎了學生寶貴的青春。我們不敢說自己做到了多少,但我們是真心誠意地試著在每一位學生的心裡播下一顆顆「藝術與人文」的種子。因此,在每一次教學活動過程中,當我們清楚見到學生的創意及審美思辨能力一天比一天成熟、一次比一次更令人驚豔時,我們恍如見到了自己辛勤栽下的每一株「美感教育」的幼苗,都將在社會的各個角落裡開花與結果。如 904 的一群孩子在課堂上習了公共藝術後,隨即參與臺北市養工處所舉辦的「石牌橋兩側防洪牆彩繪圖樣甄選」活動,並獲得了優等的佳績。於是,我們更加深信,殷切期盼的果實,離我們已不遠。

玖、重要參考文獻

一、專著(依姓名筆劃排序)

仇小屏、黃淑貞:《國中國文章法教學》,臺北:萬卷樓圖書公司,2004年10月初版

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

張靜玉:《從台灣公共藝術與社區總體營造探討意識認同》,國立臺灣師範大學美術系碩士論文,2003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 刷鐘靜雯:《捷運搭乘者對於台北捷運公共藝術設置之認知探討》,銘傳大學商業設計學系碩士論文,2003 年

二、網址

1、國立台灣藝術教育館

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/enjov/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/

¹⁰完滿(圓滿)不外乎「多樣性的統一」,部分與整體的調和完善;換言之,即美的本質是在多樣性的統一裡反映著客觀宇宙的完滿性。和諧的本身即是完滿,即是善。善,正是人人心理欲求的對象。參見宗白華:《美從何處來》(臺北:蒲公英出版社,1986年),頁117-119、299-300。