

壹、主題名稱： 行動美術館－藝術安全帽

貳、課程說明：

一． 設計理念：

藝術活動是人類生活、文化、思想的一種展現，要提昇人類生活的品質，其實真正的關鍵並不完全在物質生活方面，而有另外一方面是在精神領域方面。20 世紀以來，藝術早已脫離過去服務於階級與身分，而走向親近民眾，為全民所擁有，1965 年，德國前衛藝術家約瑟夫·波依斯（Joseps Beuys 1921-1986），已建構「擴大藝術」之概念，曾提出「**每個人都是藝術家……**」。而在 21 世紀的今天，藝術創作更是打破了不同藝術形式間的藩籬，而朝向多元性、跨領域的創作型態，特別是與生活環境融合及與觀眾的互動參與，以期開啟更多新的可能性，更豐富的藝術樣貌。

本課程是以『**安全帽**』此一日常生活物件，引導學生針對此一形象透過彩繪、雕塑、裝置、改造等手法，共同成就多樣藝術面貌的藝術安全帽，並集體到街頭上『**快閃**』，以及演出『**互動式街頭劇場**』，讓馬路、街道、車站、百貨公司……等公共生活空間都成為藝術展覽場地，讓藝術與生活環境、民眾互動相結合，共同成就一**行動美術館**，並一起向全民發聲。

二． 課程目標：

- 1． 培養生活藝術化，藝術生活化之健全美育觀念。
- 2． 啟發學生思考藝術創作與生活環境的關係。
- 3． 建立多元性、另類的藝術展呈樣貌。
- 4． 認識現代、當代美術發展之史觀脈絡。
- 5． 能利用生活中之廢棄物，並樂於動手改造，培養創意思考，賦予物質新意。
- 6． 以**互動式街頭劇場**的形式，讓藝術與民眾互動，以激盪出新的創作可能性。
- 7． 培養學生與生活環境、民眾互動之勇氣與自信心。
- 8． 美化內在的心靈，建立真善美的新生活態度。

三． **教學對象**：本課程規劃供高級中等學校一二年級學生使用。

四． **教學時數**：十六小時。

五． **教學領域或科目**：視覺藝術、表演藝術、生活科技類

六． 課程架構

主題

行動美術館－藝術安全帽

課程目標

1. 培養生活藝術化，藝術生活化之健全美育觀念。
2. 啟發學生思考藝術創作與生活環境的關係。
3. 建立多元性、另類的藝術展呈樣貌。
4. 認識現代、當代美術發展之史觀脈絡。
5. 能利用廢棄物，動手改造現成物，培養創意思考，賦予物質新意。
6. 以互動式街頭劇場的形式，讓藝術與民眾互動，以激盪出新的創作可能性。
7. 培養學生與生活環境、民眾互動之勇氣與自信心。
8. 美化內在的心靈，建立真善美的新生活態度。

時間

本課程之教學時數為十六小時，每週上課二小時。

子題

創意發想

改造安全帽大作戰

行動美術館

藝術是一種生活的態度

單元目標

1. 了解課程活動之目的與意義。
2. 介紹達達主義、集合藝術及現成物之史觀脈絡。
3. 教師改造『藝術安全帽』作品示範。
4. 引導同學繪製設計圖。

1. 針對同學的設計圖所需材料、技法作一示範。
2. 同學透過彩繪、雕塑、裝置、改造等手法，成就多樣藝術面貌的安全帽。

1. 討論並建立另類藝術展呈樣貌。
2. 讓藝術與民眾互動，以激盪出新的創作可能性。
3. 培養學生與生活環境、民眾互動之勇氣與自信心。

1. 藉由活動過程作心得分享，建立學生『藝術是一種生活態度』之健全觀念。
2. 共同討論活動紀錄與展成方式。
3. 成果發表。

教學資源

1. 教師預備和課程相關的影像圖檔並製作成 Power Point。
2. 單槍投影機、螢幕、C D 錄放音機等媒體設備。
3. 教師及同學改造『藝術安全帽』作品之電動、手動工具。
4. 數位 DV 攝影機、數位相機、針孔攝影機等活動紀錄設備。
5. Power Director、會聲繪影等……影片剪輯軟體。

主要教學活動

導入活動：

1.說明本單元的目標、進行方式、內容、評量範圍與標準等。

發展綜合活動：

1. 教師展示改造『藝術安全帽』作品，並分享改造之技法、材料與心得。
2. 配合投影片介紹達達主義（DADA）、集合藝術（ASSEMBLAG E）現成物〔Ready-mades〕……等藝術創作的派別與技法之史觀脈絡。
3. 引導同學針對『**安全**帽』的原型作創意發想，並以手繪、拼貼、電腦繪圖等方式完成設計圖。

導入活動：

1.說明本單元的目標、進行方式、內容、評量範圍與標準等。

發展綜合活動：

1. 教師針對同學的設計圖進行討論，並提供建議。
2. 教師針對同學所發展出設計圖所需之材料、技法作一示範。
3. 同學透過彩繪、雕塑、裝置、改造等手法，成就多樣藝術面貌的安全帽。

導入活動：

1.說明本單元的目標、進行方式、內容、評量範圍與標準等。

發展綜合活動：

1. 針對展呈方式進行腦力激盪，以發展多元的可能性（例如：**1.藝術快閃**—討論藝術快閃的方式、地點及紀錄的方法……等。
2.互動式街頭劇場—討論互動式街頭劇場的演出方式、如何邀約民眾、偶發狀況模擬及活動紀錄……等。
2. 辦理校外教學，承租遊覽車或搭乘公共交通工具（例如：在捷運上踮狗……等）至活動地點進行活動。
3. 快閃三部曲—
首部曲—觀光勝景一閃
二部曲—捷運、淡水一閃
三部曲—行動美術館

導入活動：

1.說明本單元的目標、進行方式、內容、評量範圍與標準等。

發展綜合活動：

1. 配合投影片放映校外教學之活動照片與影片。
2. 教師介紹及示範影片剪輯軟體等技法。
3. 針對成果發表的腳本進行分組討論與腦力激盪，以發展多元的藝術可能性。
4. 待學生們完成作品後，由教師與學生們進行欣賞、對話與交流。

教學策略

1. 運用逆向思考的方式，啟發學生思考藝術創作與生活環境的關係並進而建立多元性、另類的藝術展呈樣貌，再規劃教學的進程內容與活動形式。
2. 用創作體驗的方法，讓學生重新體驗對生活四週的環境與民眾互動的經驗，並進行觀察與判斷。
3. 聯繫藝術創作之生活經驗，並延伸課程效益，使課程學習的內涵發酵到日常的生活之中。
4. 利用潛移默化的效應，把課程內容及活動所得與體會，化為建造全方位之藝術創作觀與人生觀的智慧。

評
量

1. 學生上課是否專心聽課；繪製設計圖。
2. 學生實作作品的完整度與藝術性。
3. 戶外教學之常規與活動參與度及配合度。
4. 學生對於課程的目標與內涵是否能體會或作出回應，並清楚地以口語表達自己的見解。

叁、課程內容：

依本課程規劃展開教學活動設計如下：

一、主題：

行動美術館－藝術安全帽

二、內容：

1. 創意發想：

教師改造『藝術安全帽』作品示範，讓學生了解課程活動之目的與意義，並介紹達達主義（DADA）、集合藝術（ASSEMBLAGE）現成物〔Ready-mades〕……等藝術創作的派別與技法之史觀脈絡，進而引導同學繪製設計圖。

2. 改造安全帽大作戰：

針對同學的設計圖所需材料，技法作一示範，引導同學透過彩繪、雕塑、裝置、改造等手法，成就多樣藝術面貌的安全帽。

3. 行動美術館：

針對展呈方式進行腦力激盪，讓藝術與民眾互動，以激盪出新的創作可能性，進而培養學生與生活環境、民眾互動之勇氣與自信心。

4. 藝術是一種生活的態度：

師生共同討論活動紀錄與展呈方式，並藉由活動過程作心得分享，建立學生『藝術是一種生活態度』之健全觀念。

三、時間：

本課程之教學時數為十六小時，每週上課二小時。

四、教學方式與策略：

- 1、運用逆向思考的方式，啟發學生思考藝術創作與生活環境的關係，並進而建立多元性、另類的藝術展呈樣貌，再規劃教學的進程內容與活動形式。
- 2、用創作體驗的方法，讓學生重新體驗對生活四週的環境與民眾互動的經驗並進行觀察與判斷。
- 3、聯繫藝術創作之生活經驗，並延伸課程效益，使課程學習的內涵發酵到日常的生活之中。
- 4、利用潛移默化的效應，把課程內容及活動所得與體會化為建造全方位之藝術創作觀與人生觀的智慧。

< 1 • 創意發想 >

一、 教學目標

1. 培養生活藝術化，藝術生活化之健全美育觀念。
2. 啟發學生思考藝術創作與生活環境的關係。
3. 認識達達主義、集合藝術及現成物之史觀脈絡。
4. 引導同學針對『藝術安全帽』的原型作創意發想，並以手繪、拼貼、電腦繪圖等方式完成設計圖。

二、 教學媒體與資源

1. 由教師預備兩件『藝術安全帽』改造之示範作品，分別是以雕塑手法（圖 1 - 1）以及利用現成物改造之創作作品（圖 1 - 2）。
2. 由教師預備達達主義、集合藝術及現成物之史觀脈絡，並製作成 Power Point。例如：圖 1 - 3、<泉>作者杜象(Marcel Duchamp)，他把一件日用品擺出來賦與新的標題和觀點，使現成物原來的功能去除，開發新的思想，開啟了物體藝術的新紀元。

圖 1 - 4 <包皮毛的杯子>作者歐本漢 (Oppenheim, Meret 1913-1985)，雖然經過質感改造過的杯子讓人感覺脫離現實，進入了另一種超現實的幻境，但是在材質的運用上，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！

圖 1 - 5 <禮物>作者曼·雷(Man Ray 1921-1963)，這是將一個髮斗的底部焊接加上許多的釘子，企圖挑戰人類對於傳統髮斗的印象，把髮斗燙平一幅的意象完全摧毀，取而代之的式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。

圖 1 - 6米羅(J.Miró)的物體藝術童稚、天真、即興、詩意，對造型、材質和象徵意義之敏銳，可使一些很奇怪、滑稽的東西拼湊成意想不到的寶貝。

圖 1 - 7 新寫實主義的一員阿爾曼(Arman)把同樣的東西聚集起來的累積作品，顯示出工業生產之同一化之反動，把一些原本作用上相同的物體，使之毫無目的、又很民主、有秩序的結合起來。

圖 1 - 8丁格利(Jean Tinguely)用廢鐵及其它拾獲物，把垃圾固定在電動機械上 使物體去物質性，電動馬達會使整個搖晃震動，除了動態之外，又加上音效、鏗鏘、銀鏘聲音。

圖 1 - 9克里斯多(Chrioto)作品，把物體蒙上一層神祕的面紗，把普遍平凡的東西、使熟知的東西，披上神祕的外衣，恢復未知的尊嚴，使有限的東西重歸無限。藉著遮掩物體，使人不能辨認、觸摸它，同時也使之失去原本的作用。

3. 單槍投影機、螢幕等媒體設備。
4. 根據投影片講述內容；摘要予文字化供學生們補充資料使用。(附錄一)

圖 1 - 1 以雕塑手法所創作之藝術安全帽

圖 1 - 2 以現成物改造手法所創作之藝術安全帽

圖 1 - 3 <泉>

圖 1 - 4 <包皮毛的杯子>

圖 1 - 4 <禮物>

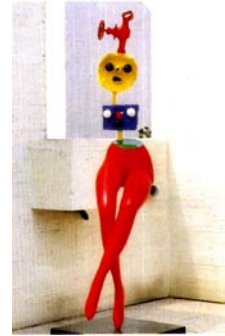

圖 1 - 5 <少女雕像>

圖 1 - 6 <長期停車場>

圖 1 - 7 <巴魯巴>

圖 1 - 8 <包裹德國議會 >

三、 教學過程

導入活動：

1. 由教師先向學生們說明本單元的目標、進行方式、內容、評量範圍與標準等。
2. 發給每位學生一份補充資料，以供學生課後學習及找尋資料之依據。

發展綜合活動：

1. 教師展示『藝術安全帽』之示範作品，並解說創作過程與技法以引起動機。
2. 由教師按照講解的內容拿捏放映的速度與節奏感。
3. 教師必須按照放映的畫面有系統且具體深刻的描述藝術家的作品及創作理念，儘量避免空泛的描述。
4. 在放映的內容中也可以安插一些藝術家的小故事，來加深學生的印象與對藝術與生活之聯想。
5. 待解說投影片後，由教師與學生們進行對話及交流。
6. 引導同學針對『藝術安全帽』的原型作創意發想，並以手繪、拼貼、電腦繪圖等方式完成

設計圖。

四、學習評量

1. 學生上課是否用心；並與老師互動及交流。
2. 學生能否以明白的文字詮釋或口語表達自己的看法。
3. 對於教師引導聯繫生活與藝術的關聯後，學生是否有所感受與回應。

五、參考資料

1. Rudolf Arnheim 著 李長俊譯《藝術與心理學》，1976年9月，台灣 雄獅圖書出版。
2. 王林：《美術形態學》，1993年10月，台灣 亞太圖書出版社。
3. John Berger 著：戴行鉞譯：《藝術觀賞之道》，1993年3月，台灣 商務印書館出版。
4. 侯宜人：《自然、空間、雕塑》，1994年7月，台灣 亞太圖書出版。
5. Robert Atkins 著 黃麗娟 譯 《藝術開講》，1996年9月，臺灣 藝術家出版社。
6. Anne Cauquelin 著：張婉真譯：《法國當代藝術》，2002年3月，台灣 麥田出版。
7. 黃建敏著 《節慶公共藝術嘉年華》，2005年5月，臺灣 藝術家出版社

<附錄一>

現成物」(Ready made) 的概念：

◎簽名的動作，將物品以「可使用」的文本內容抽離，而轉變成「藝術品」的脈絡內涵。

所有這些以即興方式完成的「變身」作品，都將一具日常用品抽離其習慣性的處境，而呈現大家所不熟悉又嶄新的概念。

◎現成物本身可能是經由藝術家挑選過的，也可能是經由藝術家參與製造的，在其不起眼的造型中，時蘊含著一種隱藏的雜音，並引伸出高層藝術的嚴謹。

◎此觀念代表作品：「酒瓶架」

◎另一層次現成物的創作：「蒙娜麗沙」與「給你們兩顆睪丸」，即在現成物上再加上個人再詮釋的藝術意涵。

■ 關於現成物的幾個思考點：

觀念考量

*造型、使用、改造

*意義、敘事、批判性、顛覆、文化、社會性、議題、文化現成物

■ 材料的使用：

現成物-木、石、金屬、塑膠.....等或綜合媒材組合

「現成物」〔Ready-mades〕：

<泉>作者杜象，這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「夢娜麗莎」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肖，以及挑戰。

杜象(Marcel Duchamp)1913年的《腳踏車輪》選擇一個既存物體〔車輪〕，將之與其他日用品〔圓凳子〕結合而成之作品。1914年在百貨公司買了一個電鍍的、鐵製的晾瓶架，在裡頭寫了字，把這個在法國很通俗普遍的日用品，絲毫未改的，稱之為藝術品。

一種物體的異化：

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，有一股強烈的諷刺和對傳統的挑戰意念，所以後人歸類到達達主義。其代表作：〈包皮毛的杯子〉包皮毛的杯子 1936年，雖然經過質感改造過的杯子讓人感覺脫離現實，進入了另一種超現實的幻境，但是在材質的運用上，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！**曼·雷(Man Ray)**的《禮物》(Cadeau 1921-1963)，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，把熨斗燙平一幅的意象完全摧毀，取而代之的式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。《藍麵包》1958年作品，把法國人每天必需之棍形長麵包塗藍，無法再享用的藍麵包剝奪了消費可能，又使之橫架在天平稱桿上根本無法測其重量，把巴黎長麵包不自然化以及改變天平的功能。

物體詩：

有很多的超現實主義者喜歡拼裝物體，使之成為複雜詩意的物體，例如米羅(J.Miró)的物體藝術童稚、天真、即興、詩意，對造型、材質和象徵意義之敏銳，可使一些很奇怪、滑稽的東西拼湊成意想不到的寶貝。

「陷阱圖」(Tableaux-Pièges)：

新寫實主義的一員丹尼爾·史波利(Daniel Spoerri)把桌面的偶然狀態，讓它脫離原本的內容，毫不改變的將之固定成浮雕式的物體拼裝，把水平的桌面掛成垂直的畫面，並稱這種「陷阱圖」為藝術作品。一種把偶然的形態時間凍結了，把一個生活的片刻或片斷，藉由藝術生命的延續，來表現一個小宇宙的全貌之開展。

垃圾聖龕：

也是新寫實主義的一員阿爾曼(Arman)把同樣的東西聚集起來的累積作品，顯示出工業生產之同一化之反動，把一些原本作用上相同的物體，使之毫無目的、又很民主、有秩序的結合起來，系

統性的、理性的或構成性的秩序，讓重複的物體共同塑造強烈的新的整體，實用物被剝奪，但其物性被強調出來了，另一方面，偶然的、混亂的、無定形的性格表現，選擇有複雜結構的東西，如鋼琴，故意破壞之，並把打散的零件固定在板面上或壓克力玻璃裡密封起來。

記憶之箱：

杜象的「大玻璃」表達其新技術實驗《被漢子褪去衣服的新娘》1915-1923 是由不同材料做成的透明圖畫箱。1938 年作品《手提行李箱》(La boîte en valise)把《下樓梯的裸女》及《被漢子褪去衣服的新娘》的大玻璃作品收容在一個手提箱內。美國藝術家科尼爾(Joseph Cornell)所做聖龕式的玻璃箱的珍奇集合物，把拾得物塑在小小封閉的私人世界裡，宛如建構出一個藝術家心中的世外桃源。布朗東斯基(C.Boltanski)的裝置作品 1965-1988 以 646 個鏽鐵盒子上置一排檯燈投射燈光，表現出一種檔案室的氛圍；或是在鐵架上堆積如山的舊衣服，加上燈光之投射，有一種古老懷舊的時間歷程之凝結。1989 年為了聲援天安門事件，在巴黎龐畢度中心所舉辦的展覽中，一件來自一個中國大陸在海外之藝術家的作品，懸在牆上一個類似家中安置神明的聖龕被紅光所照射的箱子，內置三隻由雞噴金所組成的三神像，身穿盔甲手執武器，似乎在嘲諷中共政權的強制與非人性化，用金雞象徵權威，用紅光強調出革命情感。

廢鐵雕塑：

畢加索以廢鐵及一些生活物件拼裝成的女人以及 1943 年的《牛頭》作品把腳踏車坐墊和鏽掉的把手巧妙的拼在一起。瑞士人謬勒(R. Müller)1957 年《賽車者的寡婦》作品，把腳踏車的組件都用在裡頭，把手和坐墊影射畢加索的牛頭，召喚出賽車選手所用的訓練工具，調侃地做一些功能改變，有性機器之暗示。丁格利(Jean Tinguely)用廢鐵及其它拾獲物，把垃圾固定在電動機械上使物體去物質性，電動馬達會使整個搖晃震動，除了動態之外，又加上音效、鏗鏘、銀鏘聲音。

「神秘的面紗」：

克里斯多(Chrioto)作品，把物體蒙上一層神秘的面紗，把普遍平凡的東西、使熟知的東西，披上神秘的外衣，恢復未知的尊嚴，使有限的東西重歸無限。藉著遮掩物體，使人不能辨認、觸摸它，同時也使之失去原本的作用。透過包紮、綑綁的方式，類似於一種物體的「治療」作用，它好像一個脆弱的、受傷的、必須被呵護的東西。德國波依斯(J.Beuy's)1966 的作品《長尾巴的鋼琴》以油毛氈布整個裹住一架鋼琴，並在上面安置一個紅十字的符號，把一個很熟悉的物體蒙上一層帶有生命熱度暖性特質的油毛氈毯，把機械性去除，加入人道思維意念。

觀念藝術：

科史士(Joseph Kosuth)的「一和三張椅子」1965 年作品，以一張真實木製椅、同一張椅子的照片、從字典上關於椅子的文字解說同時呈現出來；同理表現《玻璃》的另一作品。關於物體的不同資訊形式，把「思考過程視覺化」，其觀念理念及構想是作品的最重要部分。觀念藝術一種關於圖像辯證的道理，我們可以看到馬格里特(Magritte)1948 年《意象的背叛》作品，一張畫有

一支煙斗，圖上標有「這不是一支煙斗」的字樣引人猜疑，不免令人猜測那麼是什麼呢？一隻象鼻！一隻鞋跟！...結果是，「這是一張畫」！我們再看瓊斯(Jasper Johns)1958年的三面美國旗幟作品，把一個本來就是平面的旗子加以模擬再現，他的旗子標示出是在畫平面本身，以圖畫模倣物體的作法，把畫變成一個平面物體，畫本身自給自足，不須靠外在的透視與模擬才能成畫，畫就是記號本身獨立自主。所以其畫的旗子是記號的記號，把抽象畫所探索的平面問題，巧妙的利用實物，也就是大家都認識的美國國旗表現出來。

達達主義 DADA

「人」 尚(漢斯)·爾普(Jean Hans Arp, 德國)、馬歇爾·杜象(Marcel Duchamp, 法國)、馬克思·恩斯特(Max Ernst, 德國)、漢娜·賀希(Hannah Hoch, 德國)、法蘭西斯·畢卡比亞(Francis Picabia, 法國)、曼·雷(Man Ray)、摩頓·謝伯格(Morton Schamberg)、科特·史維塔斯(Kurt Schwitters, 德國)

「時」 1915 至 1923 年

「地」 紐約與西歐

「事」 達達主義之倡導者，乃是由一群才氣縱橫反諷性極為濃厚的知名國際藝術家於 1916 年 2 月在瑞士蘇黎世所創立的視覺藝術及文學等之前衛運動。

達達主義者一致的態度乃是反戰和反審美的，其背景是厭倦了第一次世界大戰的恐怖所帶來的普遍社會不安，達達主義所提出的口號就是破壞即是創造，破壞所有有關藝術之傳統的見解，以期能夠徹底地解放視覺的想像，他們隨時都準備好運用任何非常的想像力，從廢物堆中製造繪畫或者提昇那些低賤之物品，如酒瓶或小便壺，而使之成為具有藝術品般的尊嚴。

達達運動在 1920 年代初期傳遍整個歐洲，1924 年達達的一些重要成員在布荷東 <André Breton> 的領導下成立超現實主義，達達便不再是一個有組織的團體，這些重要出名的達達主義藝術家終又回歸秩序底的美術史中。其中如阿爾普·恩斯特 <Max Ernst>、瑞 <Man Ray>，常有人認為達達是虛無、破壞性的運動，但應了解的是許多有天份的藝術家曾倡導達達，在藝術造型領域裡卻也因他們的貢獻，產生許多不同觀念、形式的衍生，否則也就不會有超現實運動的發展，此外達達主義者的精神至今也從未消失過，50 年代末期和 60 年代所謂的新達達藝術、或集合藝術、或廢物雕塑和一些普普藝術，都可稱得上是達達傳統的延伸。

集合藝術 ASSEMBLAGE

「人」卡爾·阿拜爾(Karel Appel, 荷蘭)、阿爾曼(Arman, 法國)、東尼·貝倫特(Tony Bedant)、華勒斯·伯曼(Wallace Berman)、喬瑟夫·波依斯(德國)、路易斯·伯吉斯(Louise Bourgeois)、約翰·查伯倫(John Chamberlain)、布魯斯·康納(Bruce Conner 喬瑟夫·康乃爾 Joseph Cornell、愛德華·金霍茲 Edward Kienholz、唐納·里伯斯基(Donald Lipski)、馬里索爾(Mahsol)、路易士·那佛森(Louise Nevelson)、羅伯特·羅森伯格、理查·史坦基維茲(Richard Stankiewicz)、威斯特曼(H.C. Westermann)。

「時」 最早源起於二十世紀初，直到 1950 年代方奠下根基。

「地」 國際性的，但主要在美國。

「事」 當抽象藝術氾濫盛行，而把藝術愈帶進主觀、自我中心的意境，使得它與生活環境愈不發生關係時，另外有一些新達達的藝術家，反對任何形式的抽象藝術、硬邊藝術、色面繪畫，力倡藝術必須回歸到日常生活可見，可觸知的一切事物上，於是他們從 1950 年代起，把作為消費文明及機器文明象徵的廢物、影像等，堆積或集合起來，作為藝術作品，以表示現代文明種種性格或內涵，尤其 1961 年及 1962 年曾於美國舉辦了兩次集合藝術大展，而這兩個展覽在現代美術史上開啟了革新性的觀念，試看該籌辦人對集合藝術有如下的界說：

1. 它們是以實物湊合而成，非經描繪、塑造或雕刻而成。
2. 它們是由以前認定不能做為藝術材料的，不經過藝術家形狀處理的工廠材料、實物、廢物、斷片等所構成的。

集合藝術家所使用的手法，因人而異，有的任興之所至把廢物結合，不刻意安排，有的確有組織性、構成性，另有一些人只把同一形象之物體做反覆性的安排，而造成複數的影像。路易絲·奈佛遜 <Louis Nevelson> 是美國集合藝術家的代表，她從待拆的廢屋裡收集家具斷片、箱子等木料，經過刻意安排在許多大小不同箱子內，塞滿各種家具斷片，漆上白、黑或金色等全一色的顏色，再把這些箱子堆積成一大牆壁之面貌，呈現了昔日祭壇畫中神秘又嚴肅的氣氛，另外張伯倫 <Chamberlain John> 也是有一定程度之代表性，而在法國有謝生 <César>、阿爾曼 <Arman>、為其代表，義大利有阿納德爾 <Pomodoro> 集合藝術在 1960—70 年代成為一種全球性之藝術運動，各國均有許多集合藝術家，簡直不勝枚舉，總之集合藝術是把原來具有機能性的物體，除去其用途性，而藝術之觀點把這些廢物合成為藝術品，在此被置於新的狀態下的物體，從機能性而發展為表象性，強烈的申訴其形態固有之感情及其上面留下的人類的各種行為，同時也反映出藝術家在此消費文明下的各種心態。

參考書籍

王林：《美術形態學》，1993 年 10 月，台灣 亞太圖書出版社。

John Berger 著：戴行鉞譯：《藝術觀賞之道》，1993 年 3 月，台灣 商務印書館出版。

侯宜人：《自然、空間、雕塑》，1994 年 7 月，台灣 亞太圖書出版。

Robert Atkins 著 黃麗娟 譯 《藝術開講》，1996 年 9 月，臺灣 藝術家出版社

袁藝軒：《咸窺石鏡清我心—歐洲雕塑的故事》，2002 年 1 月，台灣 三民書局出版。

Anne Cauquelin 著：張婉真譯：《法國當代藝術》，2002 年 3 月，台灣 麥田出版。

< 2 · 改造安全帽大作戰 >

一 · 教學目標

1. 培養生活藝術化，藝術生活化之健全美育觀念。
2. 啟發學生思考藝術創作與生活環境的關係。
3. 能利用廢棄物，動手改造現成物，培養創意思考，賦予物質新意。

二 · 教學媒體與資源

1. 由教師歸納預備學生設計圖中所需之項關材料與工具，例如：石膏、油土、超輕土、塑鋼土、AB 膠、鋸子、電鑽、鐵鎚、壓克力顏料…等，以利示範；與協助學生改造。

三 · 教學過程

導入活動：

1. 先由教師帶領學生回憶上週所上過的藝術史觀，再導入本單元。
2. 由教師向學生們說明本單元的目標、進行的方式、內容、評量範圍與標準等。

綜合發展活動：

1. 引導學生上台針對其設計圖，發表其創作理念，並說明如何製作完成，讓同學彼此觀摩與學習。
2. 教師針對同學所發表的理念與製作過程，提供材料與技法上的建議。
3. 教師針對特殊成型技法做示範例如圖 2 - 1 - 5。
4. 作品完成後，每位同學以走秀或思考—配合藝術安全的姿態，例如圖 2 - 6。

圖 2 - 1 在安全帽上直接以油土塑型。

圖 2 - 2 以油土塑型完成後，配戴上去，以作整體視覺修正，後在進行翻模。

圖 2-3 以塑鋼土及超輕黏土在安全帽上塑型

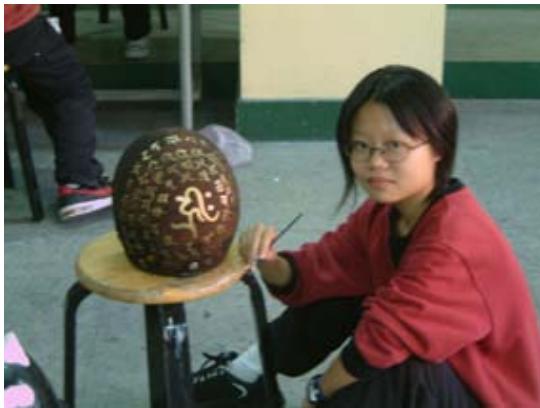

圖 2-4 以壓克力顏料在安全帽上彩繪

圖 2-5 上課彩繪工作狀態

張晨卉 祝你平安

呂鳳營 拉麵道

賴璽麟 哈姆太郎 / 陳可珊 直昇機

姜珮瑜 我愛兄弟象

邱子云 高跟鞋/ 高于婷 河豚/ 陳筱涵 咕魯

黃雅慈 小瓢蟲/ 吳佳蓉 數學好討厭/ 張瓊伊 乳牛

圖 2 -6 同學展現各式藝術安全帽

四． 學習評量

- 1．學生是否能以口語表達自己的創作理念與製作過程。
- 2．製作完成『藝術安全帽』作品，其藝術性及完整度。

五． 參考資料

- 1．王林：《美術形態學》，1993年10月，台灣 亞太圖書出版社。
- 2．侯宜人：《自然、空間、雕塑》，1994年7月，台灣 亞太圖書出版。
- 3．Robert Atkins 著 黃麗娟 譯 《藝術開講》，1996年9月，臺灣 藝術家出版社。

< 3 · 行動美術館 >

一 · 教學目標

- 一 · 培養生活藝術化，藝術生活化之健全美育觀念。
- 二 · 啟發學生思考藝術創作與生活環境的關係。
- 三 · 建立多元性、另類的藝術展呈樣貌。
- 四 · 以互動式街頭劇場的形式，讓藝術與民眾互動，以激盪出新的創作可能性。
- 五 · 培養學生與生活環境、民眾互動之勇氣與自信心。

二 · 教學媒體與資源

- 1 · 教師事先探查校外教學之活動路線及場地，以及承租遊覽車，並向學校申請校外教學之行政、保險等事宜。
- 2 · 依據本單元的教學目標擬定一份活動路線圖及安全注意事項，供學生們探究，思考一些相關議題。(附錄二)

三 · 教學過程

導入活動：

- 1 · 由教師向學生們說明本校外教學的目標、進行的方式、內容、評量範圍與標準等。
- 2 · 發給每位學生一份路線圖及安全注意事項。

綜合發展活動：

首部曲—觀光勝景一閃：乘作高級遊覽車自學校出發，首先抵達故宮博物院，嚇到一群南部來學生，還有些阿伯阿嬤又是笑又是驚訝，後來前往 7-11 便利商店大喊『全家就是你家！』再來是台北市立美術館，在哪裡拍了個人的寫真，還玩了遊戲呢！圓山大飯店當然也是重點囉！最後以中正紀念堂為美好的 EADING！這種藝術表現方式，果真有趣兼效率！（圖 3-1）

二部曲—捷運、淡水一閃：戴著我們精心製作的安全帽，自校門口步行到捷運站集合後，大家大搖大擺的坐上捷運，引起不少人目光。後來在淡水捷運站遇見新聞媒體記者採訪，並與街頭畫家互動，之後帶著創意安全帽，走在淡水老街上！並搭渡輪抵達八里左岸，租了單車、協力車，我們高興的狂飆！這特別的回憶，映在那夕陽下雋永的淡水河裡，直到月也出來了（圖 3-2）。

三部曲—行動美術館：在校長刺破氣球之後，戴著安全帽騎著腳踏車，下山沿著中和街行駛，居民都睜大著眼睛看著。在抵達北投捷運站，在眾多媒體記者的包圍下，擺出了各種千奇百怪的姿勢，就是要宣傳行動美術館這種前衛的展呈理念（圖 3-3）。

圖 3-1 首部曲－觀光勝景一閃

圖 3-2 捷運一閃

圖 3-2 行動美術館

四． 學習評量

1. 戶外教學之常規與活動參與度及配合度。
2. 學生對於課程的目標與內涵是否能體會或作出回應，並清楚地以口語表達自己的見解。

<附件二>

行動美術館－藝術安全帽教學成果發表會

談到美術館你會聯想到什麼呢？是迷人的油畫，還是厚實的雕塑呢？傳統美術館的概念，就觀眾而言是遙遠、被動，是一與生活脫節的展呈形式，尤其在今日資訊、交通便捷快速的時代，忙碌的生活讓民眾與美術館的關係也越加的疏離，是以如何讓**藝術生活化，生活藝術化**，是今日從事藝術創作者一個責無旁貸的使命，作為培育未來藝術家搖籃的復興高中美術班，如何將此一「生活美學」的概念具體地落實於教學上，讓學生建立良好的觀念與創作活力，因而積極地推動一系列創意的教學活動。

本活動乃是由復興高中美術班二年級全體學生，以安全帽為主題，結合雕塑、繪畫與縫紉等技法，改造各式富創意的安全帽，希望帶領風潮，**讓安全帽不止具實用性，更具藝術性，讓平日生活中的馬路、巷道皆成為全民創作發表的展示場，成就一富活力的「行動美術館」。**

時間：94年5月11日下午1點30分至4點

記者會：94年5月11日下午2點

地點：北市立復興高中大門口

一.活動內容：

1. 於台北市立復興高中大門口舉辦記者會。
2. 由陳校長萬富帶領美術班同學帶上藝術安全帽，騎乘單車；以行動發表藝術創作。
3. 路線行經校門口 → 中和街 → 新北投捷運站 → 大業路 → 北投捷運站，讓沿途的民眾接觸及觀賞藝術品。
4. 於北投捷運站發表行動美術館之創作理念及安全帽創意走秀。

二.記者會內容：

1. 校長致詞
2. 舞蹈表演
3. 校長授帽儀式
4. 刺爆氣球宣示出發

三.注意事項：

1. 面帶微笑。
2. 展現青春、活力、自信的年輕本色。
3. 騎乘單車注意安全，慢速地跟從校長前進。
4. 備有飲料，沿途嚴禁自行購買飲料、物品等，嚴禁脫隊。
5. 如有任何身體不適等問題，請就近告知師長。
- 6.

感謝你的參與讓活動更加地完滿成功

< 4 • 藝術是一種生活的態度 >

一 • 教學目標

1. 培養生活藝術化，藝術生活化之健全美育觀念。
2. 啟發學生思考藝術創作與生活環境的關係。
3. 建立多元性、另類的藝術展呈樣貌。
4. 美不是一種目的，而是一種過程。
5. 發現自己的存在價值。

二 • 教學媒體與資源

1. 教師預備前一單元（行動美術館）的活動照片及影像，並製成 Power Point
2. 教師預備剪輯軟體及事先剪輯好的短片，以利於介紹影片剪輯的概念與系統環境、特效…等剪輯入門概念，例如圖 4-1-4。
3. 單槍投影機、螢幕等媒體設備自製攝影教學圖檔、單眼相機、各式軟片。

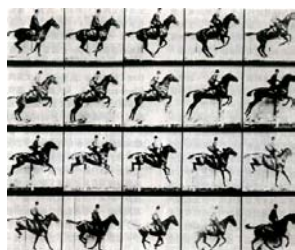

圖 4-1 《跳馬》，愛威爾德·梅勒立奇，1877。動作的連續排列。

圖 4-2 《Contact》接觸未來慢動作，延長了壓力的感覺。

圖 4-3 《The Cell》入侵腦細胞，快動作引發之節奏感。

圖 4-4 《The Matrix》駭客任務，停格的時間，移動的空間。

三． 教學過程

導入活動：

- 1． 由教師先向學生們說明本單元的目標，進行方式、內容、評量範圍與標準等。

綜合發展活動：

- 1． 觀賞（行動美術館）之活動照片及影像。
- 2． 引導學生思考文件保存之概念，並分組討論影像紀錄所需呈現之腳本。
- 3． 由各組推派代表上台發表，各組討論出來關於影像紀錄所呈現之腳本，並票選最佳腳本。
- 4． 教師示範及介紹影像剪輯之概念與所能呈現之特效。
- 5． 針對最佳腳本，輔以影像剪輯概念，共同討論完整版之剪輯腳本，並選拔影像剪輯小組。
- 6． 待學生們完成作品後，由教師與學生們進行欣賞、對話與交流（附件三）。

四． 學習評量

- 1． 學生對於課程的目標與內涵是否能體會或作出回應。
- 2． 在影像剪輯的過程中學生是否投入。

五． 參考資料

1. 雪領文化編輯部，《新階攝影技術》（台北：雪領文化事業有限公司出版,民 88.8）。
2. Bordwell David，《電影藝術：形式與風格》（臺北：麥格羅西爾，民 85）。
3. 齊隆王，《電影符號學》（臺北：書林，民 82）。
4. Reisz, Karel, 1926-，《電影剪輯的奧妙：導演分鏡剪輯方法論》（台北：志文，民 74[1985]）。

<附件三>

剪輯完成光碟片之封面，及光碟片一張（片長約 11 分鐘）。

