

校園空間「自我發現」--裝置藝術與我

一、設計理念

「裝置藝術」(Installation Art)，可以作為最順手的媒介，用來表達社會的、或是個人內在的思想情感。它在這方面所展現出來的潛能，遠遠超過繪畫、雕塑和攝影等藝術形式。而且，由於裝置藝術所創造出來的整體環境，可包容觀眾、迫使觀眾在界定的空間內由被動的觀賞者，啟動視、聽、觸、嗅、味、心等所有的知覺感官，轉換成主動的參與者。所以，它十分適宜設計成一整個學期的教學主題，引導國中階段的孩子進行一場「自己」與「生活空間」的對話。

二、單元架構

引導活動	發展活動	總結活動
(一) 何謂「裝置藝術」？ (二) 小型裝置作品分組即席創作與創作理念報告。	(一) 是誰讓藝術作品說話？ (二) 尋找「感動」 (三) 裝置作品提案討論 (四) 裝置藝術作品實作	觀摩與賞析

三、活動設計

領域/科目	藝術領域		設計者	
實施年級	國中九年級		總節數	共__8__節，360__分鐘
單元名稱	校園空間「自我發現」--裝置藝術與我			
設計依據				
學習重點	學習表現	視 1-IV-4 能透過議題創作，表達對生活環境及社會文化的理解。 視 2-IV-1 能體驗藝術作品，並接受多元的觀點。 視 3-IV-1 能透過多元藝文活動的參與，培養對在地藝文環境的關注態度。	核心素養	A 自主行動/A3 規劃執行與創新應變 藝-J-A3 嘗試規劃與執行藝術活動，因應情境需求發揮創意。
	學習內容	視 E-IV-4 環境藝術、社區藝術。 視 A-IV-1 藝術常識、藝術鑑賞方法。 視 P-IV-1 公共藝術、在地及各族群藝文活動、藝術薪傳。		C 社會參與/ C1 道德實踐與公民意識 藝-J-C2 透過藝術實踐，建立利他與合群的知能，培養團隊合作與溝通協調的能力。
教材來源	自編			
學習目標				

1. 能透過裝置藝術創作，表達對未來教室的理解。
2. 能體驗裝置藝術作品，並接受多元的觀點。
3. 能透過藝文活動的參與，培養對生活環境的關注態度。

學習活動設計		
學習引導內容及實施方式 (含時間分配)	學習評量	備註
<p>一、 引導活動</p> <p>(一) 何謂「裝置藝術」？ 先簡介「裝置藝術」的源起、創作理念與代表作家及其作品，令學生有一整體性的認識。</p> <p>(二) 小型裝置作品分組即席創作與創作理念報告 此活動單元，由每一小組的學生先自行討論主題，再利用課堂時間，運用自己帶來的文具或玩偶等現成材料，選取一個特定空間，在課堂上即席創作，並現場為大家說明各組的「創作理念」。這是為了進入較大型的「裝置藝術」創作，所預先實行的暖身動作。</p> <div data-bbox="124 880 555 1205" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="603 869 1053 1478" data-label="Text"> <p>組長：陳怡均 組員：李宜家 西村英晃 陳姿華 張筱芸 作品名稱：人控制酒?酒主宰人? 作品理念：人被酒牽引著走，無法脫身，酒成了生命的負擔，人的生命、性情皆被酒所宰制。以樓梯為背景，表現出拖著酒的疲態，階梯象徵人生路上的坎坷，凸顯出酒對人的羈絆。如果，酒變成了學測，你仍然要受到學測的支配嗎？我們面臨學測的壓力，雖然努力拖著身後的負擔，卻仍然無法隨心所欲地控制，這也顯示出國三學生的無奈。如果，國三是人生必經的過程，那不如就以「樂觀」來面對吧！</p> </div> <div data-bbox="124 1518 791 2022" data-label="Image"> </div>	<p>課堂問答</p> <p>小組討論 實作評量 發表</p>	<p>45”</p> <p>45”</p>

組長：江慧雅 組員：王以羚 李浩群 洪敏榮陳泓均

作品名稱：受困者

作品理念：在都市生活中，我們猶如被壓力看守著的受困者，卡在壓力所結成的網中，誰也無法擺脫。讀書、考試，考試、讀書，日子一天天地過著。看著天空、白雲的時候越來越少了，因為我們困在牢中；無所事事的發呆時候，也越來越少了，因為我們正在「享受」壓力，培養實力，等待著200多天後的學測。因為每一個人都有自己的目標，受困在壓力中也是必然的。就像是一個個的布偶和木偶人，受困漁網裏，我們這一組利用這樣的映像來道出我們的心聲。



組長：張捷 組員：陳韶恩
林千琳 楊宜臻 賈詠婷 張
鈞淵

作品名稱：E 世代的親子關係

作品理念：熊，代表現代的家長；項鍊，代表小孩對父母的依賴；木偶，代表現代的小孩。現在的小孩太過依賴家長，遇到挫折總是喜歡依賴父母，不能靠自己解決自己的難題，依賴程度高，使自己軟弱，變成抗壓性低的草莓族。

二、發展活動

(一)是誰讓藝術作品說話？

1. 評論者。欣賞者經由具體、外在的「象」，還原、詮釋、解讀作者的內在之「意」。故它是一種由「象」→「意」、再創造的鑑賞過程。
2. 創作者。作者構思新的形象、尋找不同的表達方式，由「意」→「象」，創造完整的新作品。

(二)尋找「感動」

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」（「情」與「理」）；因此，試圖引導學生思考、整理體驗、想像教室空間，引發「我在未來教室中」的想像，並透過學生自主意願的激發，重新想像教室空間的新樣貌。

(三)裝置作品提案討論

透過「提案」與「紙上作業」，學生與教師可以事前就創作的意圖、物材、空間等議題進行討論，匯集眾人的思維，做出最適當的釐清與調整。

課堂問答

10"

課堂問答

10"

小組討論

25"

(四)裝置藝術作品實作

- 各組所需的材料，可由教師事前統一購買，或由各組自行準備。進行實作時，教師要提醒學生小心使用工具，別夾到自己或亂揮，美工刀用完便收起。下課前要清理所有垃圾，維護教室整潔。
- 學生繳交的作品說明，教師可指導學生如何擺設，會使作品較融入教室空間，達到裝置的效果。

學生作品欣賞



★作品名稱：放肆

●裝置地點：教室窗外

▼使用材料：白膠、紙箱、剪刀、報紙、鉗子、寶特瓶

★設計理念：

現代，隨著科技的進步，媒體的傳播，無遠弗屆。同時，不管是再電視、報紙、雜誌、網路亦充斥著色情、八卦等，例如：狗仔隊為了搶新聞、收視率，全然不顧旁人的隱私；更有一些人為了獲得選舉，無憑無據的任意抹黑

他人。另外，報章雜誌上的影像也越來越曝露，有的更是一絲不掛，導致社會風氣敗壞。這些都是非常沒有公共品德的行為。經由這份作品，我們希望能完整的詮釋，現在的情況。



★作品名稱：帶著希望往上爬

●裝置地點：雨簷

▼使用材料：寶特瓶 有色膠帶 鐵絲 白膠 保力龍球

★設計理念：

表現出人在的困難中尋求生存的意念，每個人對生命的想法不一致，有些人輕視生命，有些人藐視生命，認為生命不重要，只會認為自己的想法永遠是對的，卻不管別人對他的看法。到掉在雨簷上是為了表示每個人在生命的過程中，遭遇到的危險，而每個人都要學著去克服困難，才能踏出生命的第一步。



★作品名稱：寂寞邊界

●裝置地點：雨簷

▼使用材料：絲綢（灰、黑、紫紅）、釘子、折星星的紙、電風扇（小型）、針線、雙面膠、剪刀、鐵絲P.S. 絲綢不同長度

★設計理念：

主題「寂寞邊界」的涵義有點像內心世界，孤獨又感覺寒冷，像是眺望不見盡頭似的，所以用絲綢開的絲綢來讓人可進可出，非常難進去表述迷失了方向，電風扇吹拂著絲綢表困難重重，藉由小星星來表是在黑暗中看見了一絲的光輝。



★作品名稱：大胃王

●裝置地點：教室黑板

▼使用材料：小考評量試卷、紙箱、白膠、紅色油漆、雙面膠

★設計理念：

每天每天在教室的黑板上寫下了密密麻麻的上課內容，必須當場消化與吸收。在短暫的下課休息十分鐘以後，又是另一個新的課程內容。老師，頓時變成了提供食物的餵食機，一直不斷的不斷的將食物往黑板送、送、送！

這黑板就如同我們這群面臨基測聯考的學子，不管能不能消化吸收，就只是吃、吃、吃。大家的胃都變成了日本美食比賽節目中的「大胃王」喔！只不過，每個人的胃都真能消化吸收嗎？



- ★作品名稱：垃圾選舉
- 裝置地點：走廊天花板
- ▼使用材料：黑色垃圾袋、尼龍繩、香菸盒、選舉廣告單
- ★設計理念：
每到選舉時節，到處充斥著拜票宣傳活動，也時有賄選的新聞出現。每一位候選人在參加選舉時，發表的政見大都是很有願景的；在宣傳時期的競選前後，垃圾、賄選不斷地出現在新聞上。但選舉過後呢？又是毀謗又是咒罵，在立法院裡吵吵鬧鬧，什麼正事也辦不了。這對我們國中生而言，只不過是在心中產生一堆又一堆的問號罷了。將作品放置在走廊上，讓每次路經的人都能夠想想，我們是要在這充滿選舉垃圾下過日子？還是要過清朗快樂的日子呢？



- ★作品名稱：音樂旋律
- 裝置地點：教室走廊的欄杆上和柱子
- ▼使用材料：棉線、各色資料夾、雙面膠、泡棉膠、白色塑膠瓦楞紙
- ★設計理念：
因為我們這組的組員們都很喜歡聽音樂，所以享用一些符號表現出音樂的旋律和律動感。



- ★作品名稱：鳥籠

●裝置地點：教室內上方中央

▼使用材料：透明水管、藍色膠帶、細鐵絲

★設計理念：

用藍色纏繞的水管代表鳥籠，代表憂鬱而沉悶，在國中畢業後將它拆除，象徵束縛的解放。整天從早到晚不斷考試，期望有一天能往鳥籠外的天空遨遊飛翔。每天從早上七點就到校開始上課，除了外堂課外，大部分時間都在原班教室聽課，像極了一群被關在鳥籠般的小鳥，期盼在國中畢業典禮後，在整理教室歸還給學校，那個一瞬間的拆除，象徵我們終於可以往教室外的天空遨遊飛翔！

三、總結活動

觀摩與賞析

布置完成，教師帶領全班學生就每一組作品，一一進行解析，以達成相互學習觀摩之效。



口頭問答

45”

教學設備/資源：

(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>
- 2、朱銘美術館<http://www.juming.org.tw/>
- 3、楊英風美術館<http://www.yuyuyang.org.tw/>
- 4、帝門藝術教育基金會<http://www.deoa.org.tw/>

(二) 教師需事先準備麥克風、單槍投影機、大銀幕、筆記型電腦、power-point 光碟、插頭、連結線、延長線，並熟悉操作方法。

參考資料：

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

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
顧丞峰、賀萬里：《裝置藝術》，長沙：湖南美術出版社，2003 年。

周湘玲：《裝置藝術在國小視覺藝術領域之教學研究》，新竹師範學院美勞教學碩士論文，
2005 年。

附錄：

何謂「裝置藝術」？

- A 1：「裝置藝術」(Installation Art)，可以算是一種現代雕塑，她不似古典的雕塑模仿自然，反而是在特定的空間，用鋼管、廢棄機械零件、廢五金等不同素材的特性及意義來組裝作品。與傳統相較之下，裝置藝術的主題通常是荒謬、嘲諷、頹廢，呈現出藝術家對現實的省思。
- A 2：源自 1960 年代開始流行的「觀念藝術」(Conceptual art) 是一種認為意念重於技巧的藝術觀，始做俑者是早在 1917 年由法國杜象 (Marcel Duchamp) 將使用過的男性尿斗簽上名當作是作品，置放在美術館中展覽，開啟了以現成器物作為藝術作品的濫觴，也顛覆了傳統的美學觀；另由美國柯史士 (Joseph Kosuth) 於 1965 年展出「三把椅子」，它以一把真實的木椅，一幅木椅的照片，和一張字典上對椅子定義的文字影印本，以這三者並列來表達「椅子」的概念。這類的觀念藝術家用心於探究美學思考的新領域，作品引人深思，如同邀請觀眾一起創作，在每個人的腦海中構成自己的作品，完全的捨棄因循陳規的藝術創作手法。
- A 3：大約是在年代的美國藝術界，術史上正式出現裝置藝術這個名詞。通裝置藝術利用空間呈現作品，藉由這些型作品，藝術家可以營造出作品的主題圍。這種近代的藝術形式，有時也可以容部分的表演藝術。因此，這種藝術作具有強烈的戲劇效果；也正因如此，觀者在進入裝置藝術的世界時，除了身歷境之外，更有撼動人心之感。
- A 4：在西方已有裝置藝術美術館，例如 英國倫敦的裝置藝術博物館，1983 年美國 三藩市的卡帕街裝置藝術中心，紐約新興的當代藝術中心 PSI 儼然是一個裝置藝術展覽館。在西方當代美術館的展覽中，裝置藝術佔據了相當重要的位置。
- A 5：裝置藝術可以作為最順手的媒介，用來表達社會的、政治的或者個人的內容，它在這方面的潛能，遠遠超過繪畫、雕塑和攝影等藝術形式。
- A 6：很多裝置藝術最初都是在「非正式」的展覽場所（不是博物館也不是畫廊的地方展出）。由於裝置藝術把展覽的場所搬到室外，移進翻修過的民居、廢棄的廠房、簡陋的倉庫，以「平民化」的面目出現，實際上具有藝術普及的意味。它不僅「平民化」，還直接進入生活，真正成為人們可觀、可遊、可坐、可臥的生活環境。
- A 7：回顧九〇年代的台灣藝壇，可說藝術狂飆的年代，新的創作形式及實驗的展覽如雨後春筍層出不窮，整體藝術面貌活潑而多元；可說是將西方五〇年來所歷經的重要藝術運動，濃縮在這短短 10 年之間，而這也正是台灣裝置藝術最蓬勃發展的時期。「裝置藝術」雖然只是眾多藝術表現形式的其中一種，但自六〇年代以降，隨著各式各樣的前衛藝術運動，已成為當代藝術一項很重要的創作手法，尤其是前衛藝術家熱中的策略與批判方式。

裝置藝術的特徵？

- A：1. 裝置藝術指「場所」是作品的一個元素。
2. 裝置藝術是一個能使觀眾置身其中的「環境」。

3. 裝置藝術是藝術家根據特定展覽場所的時、空間特性結合藝術家創作思維的整體藝術。
4. 裝置藝術的整體性要求對應獨立的空間，在視覺、聽覺等方面，不受其他作品的影響和打擾。
5. 觀眾介入和參與是裝置藝術不可分割的一部分。
6. 裝置藝術創造環境 用來包容觀眾、迫使觀眾在界定的空間內 由被動觀賞轉換成主動感受，甚至其它的 感官：包括視覺、聽覺、觸覺、嗅覺或味 覺…等。
7. 裝置藝術是一種開放的藝術，它自由地綜合使用繪畫、雕塑、建築、 音樂、戲劇、詩歌、散文、電影、電視、 錄音、錄影、攝影、詩歌等任何能夠使用的手段。
8. 一般說來，裝置藝術是不供收藏的藝術。
9. 裝置藝術的作品是可變的藝術，可以在展覽期間改變組合，或異地展覽時增減或重新組合。

四、教學成果與省思

「裝置藝術」可以作為最順手的媒介，用來表達社會的、政治的或是個人內在的思想情感。它在這方面所展現出來的潛能，遠遠超過繪畫、雕塑和攝影等藝術形式。而且，由於裝置藝術所創造出來的整體環境，可包容觀眾、迫使觀眾在界定的空間內由被動的觀賞者，啟動視、聽、觸、嗅、味、心等所有的知覺感官，轉換成主動的參與者；因此，它十分適宜設計成一整個學期的教學主題，引導國中階段的孩子進行一場「自己」與「生活空間」的對話。

◆製作及裝置過程實錄

