

校園角落大變身

The Creative Artistic Pieces in the Campus Corner

陳宜孜 | Yi-Tzu CHEN
 高雄市立仁武高中美術專任教師

之一：生態藝術裝置

裝置藝術（Installation art）是一種興起於 1970 年代的西方當代藝術類型。裝置藝術混合了各種媒材，意思是：如果創作者需要的話，每一種材料都可以在作品中出現。裝置藝術家有時也在某個特定的環境中創造作品，因此我們能夠看到展覽場的空間與作品本身形成一種巧妙的連結與互動。有些裝置藝術作品，只能存在於它們被創作出來的那個空間中，若作品離開了與它互動的特殊空間，作品本身將不具備意義。

英文的「生態」（Ecology）一字來自希臘文「Oikos」，原意為「家庭」，引申為：生物與生物所居住之環境的互動狀態。由於現代化與都市化的影響，導致自然資源被大量消費，自然生態的問題，在現今成為一個熱門的議題。

我們所生活的環境，有著與過去不同的極大改變。我們可以透過媒體看到許多發生在我們生活周遭的問題：冬天不再寒冷、夏天異常炎熱、花季錯亂、環境污染、冰山融化、土地沙漠化、雨林縮小等問題。現在確實是人類該認真面對這些問題的時候。只是，我們除了做好：節約用水用電、落實資源回收、出門攜帶餐具、自備開水等環保行為外，我們還可以多做些什麼來表示我們對自然生態的關心和重視？藝術可以為自然生態做什麼？有一群人，以「喚起人們的生態意識與行為」為創作主軸，這即是「生態藝術家」。

當我們透過省思：思考人與自然的關係時，這種心理歷程不但能改變我們的日常生活行為，也能進一步改變生活環境的樣貌。而與自然生態有關係的「生態藝術」形式，便是立足於此，期望在日常生活的環境中，犁播些許心田，期望這畝心田，能喚醒我們心中的小種子，進而關懷自然、愛護自然。我們期待最終能：順應自然、尊崇自然、融進自然、與自然一起呼吸……。因此，在今年的春末初夏時，高雄市立仁武高中的學生們嘗試做了一些與自然生態有關係的作品，並試著在校園角落撒播一些喚起生態意識的小秧苗，現在就讓我們一同來欣賞。

「樹影」這件作品位置在校園東角的牆壁上，全採用環保材料：壁報紙、舊報紙、雙面膠、白膠、廚房紙巾、墨汁與校園中現成的落葉。學生們用以上材料捏染出了半立體如浮雕般的樹幹，再用黑色壁報紙做出平面的樹枝，最後在枝樞黏上校園中現成的落葉，就形成了這件半立體的作品。坐在「樹影」這件作品下，似乎可感受到微風的清涼與詩仙李白「露頂灑松風」的自然暢快哩！（圖1）

「蝴蝶翩翩」這件作品，學生用紅色珍珠板穿上細鐵絲，做了約四十隻蝴蝶，並把它們繫在樹籬上，紅綠對比呼應，像是樹上開了許多蝴蝶形狀的小紅花；又像是在對蝴蝶呢喃：「來吧！來吧！輕靈的飛過來吧！這裡有許多你的同伴呢！」只是，這件作品相當令人惋惜，掛在樹籬下方的蝴蝶，三不五時就會被愛蝶人士「捕走」！學生們只能自我安慰：我們做的蝴蝶太維妙維肖，它們已撲進大自然的懷抱！（圖2）

學生們試圖在作品中傳遞出：「自然在藝術品中的角色，自然不再是人類對抗征服的對象、也不是繪畫作品中的背景、更不是任意消費的商品。」人類必須尊重自然，才能永續發展。所以有一些作品採取「就地取材」的創作方式，利用校園中現成的枯枝、落葉、石頭、土壤等媒材，運用巧手、創意，將這些天然素材組合成靈活、有趣並兼具美感的生態裝置藝術，如「R.W.」或「聖杯」等作品就是運用此概念而成的作品，這樣的作品不只是美化環境的功能而已，更重要的是：它們全是來自生活中垂手可得的自然素材喲！

1 樹影
蔡燕怡、鄭瑞婷、賴怡均、黃玄吉、黃智偉、林文宗、葉睿豐作品

2 蝴蝶翩翩
張麗妤、趙培好、潘蜜綺、劉玢琳、吳昆瑞作品

3 R.W.
胡建瑩、郭謙柔、陳瑩芬、黃薰瑩、朱婉婷、蔡嘉芬作品

4 長春藤聖盃
曾律維、張子祈、楊淳盛、陳廷、鄭聿哲、葉浩丞作品

5 毛毛蟲
黃策暉、余晉濠、胡祐賢作品

「R.W.」（圖3）這件作品是源起於仁武兩個字的英文縮寫，作品的位置在學校的工地圍籬上。因本校正在蓋新的圖書館大樓，所以圍起了長長的鐵板籬，筆者個人看法：枯葉最好能多一點，多到蓋住大部分的鐵皮，形成自然素材與工業鐵皮的視覺對比。但學生們卻認為寫個字就好了。藝術作品的創意必須被尊重，教師的建議能否改變學生的作品外貌，又是另一個教學現場中，如何拿捏的問題了。

「長春藤聖盃」（圖4）這件作品用的材料也很簡單：枯枝、鐵絲、長春藤盆栽。先用枯枝、鐵絲塑出一個花架，撐住長春藤盆栽，乍看之下，並無特別之處，但筆者認為：這件作品所在的展覽空間與作品本身形成一種巧妙的連結與互動。在學生聊天、休息的桌椅上擺現一盆充滿綠意的植栽，倒也是趣味！

之二：生態雕塑

雕塑，是一種立體式的藝術創作，這種需要占用實際空間的藝術形式，是雕塑不同於其它平面藝術創作形式的特性。

在藝術圈中生態藝術並不是一個真正的派別，生態藝術只是一個名詞的統稱，甚至可以視為一種觀念。其中承載這些生態觀念的藝術創作，最多的是以裝置類型的創作來表現。不論是在戶外的自然環境中，或是紀錄式的直接呈現，藉著表現生態環境的藝術作品，讓人類真實的面對自然環境與反思人類的所作所為。有部分生態裝置的作品結合當地的自然環境景觀與強調在地特色，在既有的生態旅遊基礎上，做出了大型的動物雕塑，如南投縣桃米社區大型的景觀青蛙與蜻蜓。也有部分生態裝置是以自然環境為主軸，如將樹木修剪成某些動物造型，這些作品讓人們反思人與自然的關係。

人與自然的互動關係，隨著時代與觀念逐漸的改變。當人們邁進工業時代後，便由原本順從自然的心理，轉變成為永無止境的掠奪。人類告訴自己，人定勝天，我們要征服自然。然而在一切粗暴

的掠奪之後，剩下的是滿目瘡痍的自然環境。我們現在經由反省、重新思考能為自然環境做些什麼？自然生態又可以帶給藝術哪些啟發？我們可以觀察校園中有哪些環境適合進行生態藝術創作，我們能不能進一步透過我們的愛心與創意喚起校園內的生態意識，達到「生態雕塑」的目的。

仁武高中的學生們運用他們的巧手布置了許多保麗龍球雕塑，裝置在校園環境中，這些作品讓校園環境更顯得活潑、熱鬧，彷彿有許多動物與我們同在。這些裝置作品除了喚起同學們的生態意識之外，也讓死板的校園環境多了些許生氣！保麗龍球的好處與壞處相同：它遇到下雨不易毀壞的特性，可以讓作品放在戶外中維持原貌。我們也可以想一想：保麗龍球除了可以穿成毛毛蟲、蜘蛛、加上翅膀與紙黏土變成小鳥之外，還能用保麗龍球來做些什麼呢？不知觀眾們有沒有注意到：學生在裝置他們的作品時，也把動物的特性和周遭環境的特色也考慮進去了：毛毛蟲攀爬在校園的樹幹上；小鳥停在欄杆上，仰望著外面的藍天白雲；蜘蛛吊在欄杆外圍的蜘蛛網上。這些作品讓校園的角落顯得活潑而有創意！（圖5、6、7）

吸管樹（圖8）這件作品，也很有趣。這些色彩繽紛的吸管包住了露在外面的排水管，最上端的吸管張開翅膀，彷彿蒲公英，帶著學生的白日夢在校園中旅行……。其實，若要細分生態裝置與生態雕塑的差別，筆者也說不清楚。只能簡單的說：若用材料擬造一個造型，而這個造型是可以由四面八方觀賞，呈現出三度空間的立體效果。那麼，這個擁有新生命的創新造型，就是生態雕塑了。

仁武高中學生們的生態雕塑，最獨特之處，除了創意表現之外，應是與周遭環境的巧妙結合這個特色了！自學生提出草稿與創意發想後，經由不斷的討論，更改作品放置的地點，修正作品的造型，再次尋找更合適的地點……。這些作品，擁有裝置藝術的概念，和周遭環境有極深的互動關係。而不像是一般的雕塑作品，可以獨立於所處的環境之中。

6 剪影鳥
方乃亭、林秀燁、卓佩芳、陳宛伶、謝憶萱、蔡賢修作品

7 蜘蛛網
陳俊翰、蔡賢修、李哲璋、謝家璋、陳應全作品

8

9

10

之三：斑馬線搬家了

「斑馬線搬家了」(圖 9-10)系列作品，運用了壁報紙、透明膠帶、有色膠帶、瓦楞紙等我們隨手可得的材料，並在校園常見的走廊與樓梯中營造一個有趣的圖像：走廊中出現了斑馬線、車子、紅綠燈與停車待轉區等奇幻的景象。這些作品讓校園環境充滿驚奇與想像性，若離開了走廊與樓梯這個特殊空間，作品的趣味性會少了许多，只有在作品存在的特殊空間中，作品才顯得獨特而有趣！

俗話說「凡走過必留下痕跡」(圖 11)，在這件作品中，小狗真的留下了許多狗腳印在樓梯口呢！當我們跟隨著小狗的腳步上樓、下樓，不禁要低頭看看自己的腳是不是已經變成狗狗的腳了，不然哪來那麼多的足印呢？

還有許多有趣的作品；如用膠帶貼出原住民圖騰，讓學校的中庭充滿濃濃的文化風味！也有一組學生，在手上塗滿水彩，在柱子上壓印製造了大大的校名。(圖 12、13)想必這群學生一定不會忘記：曾經有兩節美術課，讓我們重溫滿手滿溢色彩的快樂童年時光！最猛的是：有一組學生，準備挑戰：「不准在校內玩撲克牌」的校規，大刺刺的在教官室門前的走廊，貼上整排的撲克牌花飾，這也算是學生挑戰威權的幽默吧(圖 14)！

看完了這些作品，可以想一想：斑馬線搬家、留下狗腳印、摩托車道待轉區、原住民圖騰、撲克牌紙飾均搬到學校的走廊。這樣，是不是讓我們的校園充滿各式各樣的驚奇？也許，下一次，學生們也可以發揮創意，在地板上用有色寬面膠帶黏一個大型跳格子來重返童年吧？！或許，也有這種可能：學生們把戶外的涼亭椅包裝成麻將用的四色牌。這樣做，會不會讓我們回憶起：「官兵抓強盜」與「紅綠燈」遊戲時的快樂童年時光？這樣做，會不會讓我們體會一絲挑戰權威的快感？在課業繁重的中學生活中，一點點的童趣與驚奇，一點點的生活變化，就足夠讓學生的枯燥生活中，增添一抹繽紛的色彩。

11

12

13

8 吸管樹

王德倫、廖婉茹、周湘莉、陳昱伶、梁嘉君作品

9 斑馬線

趙唯真、吳怡屏、卓昱良、林育丞、林啟鑫作品

10 斑馬線

吳佳盈、謝衫尹、張詩培、劉妍伶、詹依庭作品

11 凡走過必留下痕跡

吳芸書、陳至柔、朱安安、林倬如、葉佳誠、沈士傑、王瀟琦、周怡仰作品

12 原住民圖騰

謝耀宗、蔡明晉、吳健源、鍾仁杰、黃怡郡、陳人杰、沈佳蓉作品

13 手印仁武高中

陳冠宇、陳冠鈞、莊忠仁、巫冠賢、方湘瑜、謝曼珊、張雅卉作品

14 撲克牌走廊

朱柏韋、謝至彥、陳柏勳、謝亦信、潘家宏作品

14

