

小雕塑大啟示

李河逸 ■ 臺北市立復興高中美術教師
臺北市立民族國小特殊才能美術班教師

摘要

本文的目的為透過藝術的活動，增強學校及社區生命共同體的認同，首先介紹都市中社區民眾和公共藝術及景觀互相依存的重要性。在此再次談到古代、近代及現代的公共藝術演進和意義。最後討論到老社區如何更新才是正確的方向，進而探討景觀設計和當地學校及社區結合的重要性，並且談到教育影響人們行為的因果關係。同時以民族國小的景觀雕塑——飛躍的鳳凰，創作過程和理念作為實証分析。主要在檢討雕塑完成後的迴響、回饋和造形乃至色彩優缺點的分析及需要改進的重點。最後的結論強調文化的重建，須要「社區意識」以及人文藝術相結合。學校始終扮演一個重要的社區角色，而在這階段中民族國小的小雕塑正式結合了學校和社區民眾的密切關係，可謂運用景觀設計凝聚社區力量。

一、前言

所謂「經濟的巨人、文化低能兒」

，即在解讀現實都市居民生活中實在有接受藝術教育的必要。一件有意義的雕塑設計會讓我們全體師生及家長、社區民眾有更強的認同感。進而擴大為社區生命共同體的認同，有認同感就有了根的觀念，居住及生活品質才會更加提升。

如同有人的地方就會產生文化，有景觀及建築的地方就有感情和記憶。郭禎祥指出藝術是文明共通的語言，除了藝術沒有任何學科能夠結合情感與知識，使兩者合而為一。本文敘述公共藝術的演進及影響社區的重要性，老社區的更新重點並引用民族國小紀念雕塑(圖一)田野調查以作為社區整體營造工作的思考方向、實証、進而檢討「飛躍的鳳凰」優缺點，作品完成後所獲致的回饋與改進的意見。

二、公共藝術的演進

為了比較及分類、公共藝術有戶外雕塑、公共藝術、景觀雕塑、環境藝術、紀念物等。事實上，前者之間也有相互存在或有一定程度的重疊。

黃才郎說公共藝術，它不是一

個嶄新創造的東西。它存在於每一個時代，相應於不同的時代有不同的面貌；或相同的樣貌呼應著不同的意識。中東埃及的金字塔、人面獅身像，前二件公共藝術作品可說是藝術為它們特別目的而服務的凸顯。

到了近代自由與人文觀念的茁長，國家意識或態度的轉變，公共藝術幾乎等於共同精神象徵。例如我們的國父孫中山先生及于右任先生的銅像皆是。

黃才郎指出城市的興起，公共空間複雜化，地標成為統御的空間核心。例如紀念碑、噴泉或具體的建築物、寺廟等，國內社區或公園常見的精神堡壘或社團贊助的獅子鐘或扶輪碑，雖具有公共藝術的相貌卻見私人品味的混亂，因而造成公眾的疏離。

近來公共藝術最大的變革，應該是中產階級的興起，工業革命更帶來了更新的技術、材料，間接也影響了造形。為藝術而藝術，初期的作品是具有可親性並且與生活相結合。陳振輝認為說造形創作並不是僅由一堆「造形原理原則或符號的組合而已」，藝術的價值在於無窮無盡的變化。林保堯說：一個公

▲圖一 民族國小非常藝術——飛躍的鳳凰

共藝術的誕生，不僅有完成後的顯性成長文化，還有未完成前的隱性耕耘文化。最重要的是後者的隱性這一前置性階段的公共藝術耕耘文化。公共藝術的開發除了經濟力，更要有高瞻遠矚的判斷力。因而它需要投入相當踏實、務實、紮實的耕耘文化開發與評估。換言之，如果沒有極為務實性的前置「開墾、打造、鋪陳」等等的公共藝術耕耘文化的話，政府或市民們便冒然地投入建造，相信其藝術品質乃至生命意義可能會令人憂心。

因此現今要大力推動公共藝術開發之時，更須打造前置耕耘的作業文化。

三、老舊社區的更新

一件好的公共藝術，可成為人們視覺情感與生活心境裡不能或缺的符號。更是我們活化記憶的地標，市民生活文化的記憶。談到舊建築、老社區林保堯指出過往我們的市政建設，尤其是街市、道路的規劃作業，甚少有公共藝術專才參與

主持及設計。加上以前薄弱的經濟，促使今天的許多都會區留下極大面積的傳統街市、老舊眷村、老舊社區以及老舊街道，相對於近十年因經濟發展下超高層大樓建造的街市立面，相互迎面對立，有的甚而兼雜並陳，稀疏起落，這是當前極為嚴重的市容病貌。若說使其臻於今天所謂的公共藝術景觀市容，恐怕是回天乏術。其實舊的街市，並不是沒有藝術生命氣息，反而是舊街有著新街市沒有的歷史沈澱風采。老街所要強調的，可能是在本身歷史時間性的意義上。老街相互匯聚而成的公共藝術景緻的真實記錄呈顯。

舊市街的美化，應以建物本身就是一座公共藝術品的態度和作法，而不再添加什麼公共藝術品之類的誤判。老街最重要應有它返璞歸真的時間記錄能呈現「清靜、質樸、整潔」。林保堯說：要挽回老街新生的作法，就是我們須要克服去除它的髒、亂、擠，真是說對了重點，這也是舊社區重建的契機。

四、景觀設計和學校、社區的結合

民國八十一年六月十六日，立法院通過了「文化藝術獎助條例」，其中的第二章第九條明訂以建築物造價的百分之一，在公有建築物設置藝術品。這真是國人本世紀以來針對公共藝術文化建設的最大創舉，國人公共藝術可說邁入了正式建造開發的法源依據，也是我們全民文化建設上最大的指標。

一 景觀設計、雕塑作品不僅是被空間包圍，也包圍了空間。這也是回歸大自然的東方創作理念。現代造形領域所稱的美感還包括了引起視覺或其他感官上的刺激，並且與心靈共鳴，得到適切的美感。誠如曹牙所謂：內斂無為的東方文化特質是我們追求的理想。東方的意境在於可見，可感而不可言狀的意象。何恆雄說：人們的消費除了有物質性的所謂「物的消費」以外，更要重視精神性的所謂「感性消費」。由於社會的變遷，科技及工商交通之發達、農村人口的流入都市、都市人口聚增、高樓大廈林立，以往廣大的休閒生活空間，轉變為繁雜而狹小，致使相當多的民眾迷失在西方的都市文明中。黃振隆說：更嚴重的是科技方面的發展超越了人文藝術的發展，外來文化移植色彩濃厚，而本土文化慢慢失落，以及商品化取代了人文藝術的精緻化。目前文建會推出的「社區總體營造」，在過程中，最重要強調教育的重要性。

學校生活是異質的人群，做社會性的溝通。校園裡的景觀設計，影響學生相當重要，美是可以教育的，也可以很生活化。一草一木、一幢建築物，處處皆是回憶，皆是歷史。藝術作品因人而創作存在，人的參與扮演著重要的角色。環靜

▲圖二 飛躍的鳳凰外壁由陶片黏貼

反映人心，環境如何存在，反映著人的心境。

五、小巧可愛—飛躍的鳳凰

台北市民生社區的民族國小，於今年二十週年校慶進行美術班師生共同製作「飛躍的鳳凰」紀念雕塑。這件作品為不銹鋼材質及陶瓷凝鑄(圖二、三)，鳳鳥內部中空，學生與家長、社區人士投入個人許願卡、師生照片、作品展目錄，然後密封。相約於西元2007年重聚，屆時和新的同學共同揭開雕塑，可以對照以前及當時的成就，分享祝福和成長。誠如六年級陳怡文同學的心願「希望長大後，能成爲一位傑出的藝術家，更祝福大家十年後皆平安、快樂。」

鳳凰是祥瑞的化身。「喙舉圓穗」象徵著有緣。鳳首航向遠方，用心靈的眼睛，飛躍跨入21世紀。十年之約，盼望有緣相會。雕塑的身體使用九十片陶板黏貼，代表象徵鳳凰的羽毛。每片陶瓷由同學

自己設計，先畫草圖、設計圖，再有彩色完成圖，最後用陶土塑造，再釉燒完成，每一塊陶片皆是一隻隻的小鳳凰，深信這件創作，凝聚了民族人的情感，成爲全校師生的共同精神標誌，最重要是更結合了社區意識。

飛躍的鳳凰雖然是由小學的師生共同製作，對於我們都市的美化環境空間及社區民眾結合是一件突破的創舉。更符合老子講的「實以爲體，空以爲用」的境界。現代工商繁忙的社會，家長忙工作，學生家長與學校疏離，這將是危險的。簡志雄說：事實上，社區是學生學習及取得資源的寶庫，許願祈福卡的設計，透過民眾參與學校的活動，激發了家長及社區民眾的公益心和凝聚力。

六、鳳凰造形的檢討及分析

這件作品於校慶當天揭幕，除了全校師生、家長、更有相當多的社區民眾，整座校園擠滿了人潮，

▲圖三 北市民族國小校長簡志雄(左一)和雕塑設計李河逸老師

同學更用手繪加上感性的語言所設計的邀請帖，請到了我們的教育局長以及可愛的阿扁市長，當來賓及同學自治市長剪下紅絲彩帶的一刹那，大氣球昇空、鳳鳥揭開的時候，歡呼的聲音、鼓掌的節奏，響徹民族的校園(圖四)，更遠遠傳至民生社區的週圍及各個角落裡(圖五)。每提到教育改革我們皆想起從小學教育開始，深信這件景觀雕塑的呈現，對於我們同學少年的成長記憶是深刻的，銘記於心。市民期待已久的社區意識啓動了，社區裡更是互相傳誦的好消息。

龐均說：作品加上色彩是一個媒介，能直接影響同學的心靈，進而影響家長，更教育了我們的社區民眾。鳳鳥製作的初期我們從先前的設計圖、透視圖到立體草模的檢討，皆由師生共同研討修改也請了家長參與。最後定案的造形，依據實際尺寸的十分之一製作出一件不鏽鋼鳳凰的作品，形體確定後再依尺寸放大完成。色彩採用非日常性色彩的中性色彩，因為是校園內的景觀和同學是天天見面所以色彩色相不宜太強烈。鳳鳥的形態和色彩事先也經過問卷調查，再統計、研究、參考，再定下色彩。在藝術哲學的領域中，我們通常較持藝術的實務與應用。這次飛躍鳳凰的實証，透過個人的腦、個人的手而產生出來。師生的合作，社區人士的參

▲圖四 校長簡志雄（左四）教育局長吳英璋及阿扁市長參與雕塑揭幕

▲圖五 飛躍的鳳凰

與是可以見証的。

飛躍的鳳凰是活的生活教育，社區環境的營造，深信已得到啓發、受到重視。雕塑本身不能獨立存在，必須溶入社區環境，地形地貌、花草樹木、造形色彩等，並且把空間納入自己作品的虛實之中，延伸了作品的想像空間。

為藝術而藝術達於極致的狀態，特別是因應現代思潮與基地環境，採純粹造形的表現，將易招來質疑與抗爭。究竟是公共藝術？或公共抗爭？視覺污染？所以公共藝術品、紀念雕塑等當前最重要的是強調社區意識，使用者參與。作品是為公眾福利而存在，那才是我們要

注意的重點。因此成立社區公共景觀諮詢小組，結合社區專家、文化歷史學者、建築設計人也是相當重要的。林保堯指出此將期待我們的高等藝術教育兼及創作與研究一體的全人型藝術教育養成。只有半邊人的「藝術創作」養成教育是不夠的，還要加上澱積藝術創作作品精研的「藝術研究」的另一半邊人的結合，方可達於完美的境地。

湯堯說我們應設立多樣攸關文化研究與道德養成的科目，讓大專同學修課。這個觀點相當重要。

七、結論

誠如陳其南指出，台灣社會在轉型為民主社會的過程中，產生脫序的現象，因為我們舊有的道德觀都是從家族倫理衍生出來，缺乏西方民主政治中很重要的「共同體」、「公共性」的觀念，以及從其中衍生出來的「道德觀」——他稱之為「社區意識」。可見我們文化的重建，是須要社區意識以及人文藝術的精緻文化結合才是良方，學校更扮演著重要的角色。

學校教學過程，不僅是傳遞文化的歷程，同時還要培養學生文化創新能力的過程。「飛躍的鳳凰」，可讓學生看到社會理想及未來對社會的責任和貢獻。

美育強調個人審美情操及人生理想。學校本身較無直接改變家庭與社會價值觀念的力量，卻可設計及推動具體可行的方案，轉移部分家庭及社會正確的價值觀念。

校園的開放，給予都市添加了清新的綠地。社區人士也在無形的潛移默化中，獲得美的視覺空間，是一種可以感覺的認知形式。

林清江指出教育過程延續傳統文化，適應現在需求，並創造未來

價值。這件雕塑作品，達到了上述的要求，但這只是一小步。祈望每個人對居住過的地方都有認同感。有了根的基石，則居住品質會越來越好。「事件」就是史，「史」才是社區營造的核心。只要我們一步一腳印的去實踐，使社區成爲一個生命共同體是可以達成的。▲

參考書目

- 何恆雄 著(民81)，《環境雕塑的創作理念》 藝術學報51期，國立台灣藝術學院出版委員會。
- 陳振輝 著(民81)，《中國文化對現代造形的探討》 藝術學報51期，國立台灣藝術學院出版委員會。
- 龐均 著(民81)，《色彩的精神性》 藝術學報51期，國立台灣藝術學院出版委員會。
- 湯堯 著(民87)，《教育市場導向探討與省思》，教育研究資訊雙月刊，五卷三期。
- 林清江 著(民70)，《教育社會學新論》，五南圖書出版公司。
- 郭禎祥 著(民85)，《美育月刊》，第73期，國立台灣藝術教育館編印。
- 黃才郎 著(民83)，《公共藝術與社會的互動》，行政院文化建設委員會台北市。
- 簡志雄 著(民87)，《放眼民族》。
- 曹牙 著(民80)，《中華民國現代雕塑展作品專輯》，台北市立美術館編印。
- 林保堯 著(民86)，《公共藝術的文化觀》 行政院文化建設委員會，藝術家出版社。
- 陳其南 著(民86)，《文化變遷與價值重建研討會》，聯合報系與救國團合辦。
- 黃振隆 著(民86)，《文化變遷與價值重建研討會》，聯合報系與救國團合辦。