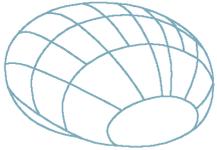

視窗之外

Think Out of the BOX

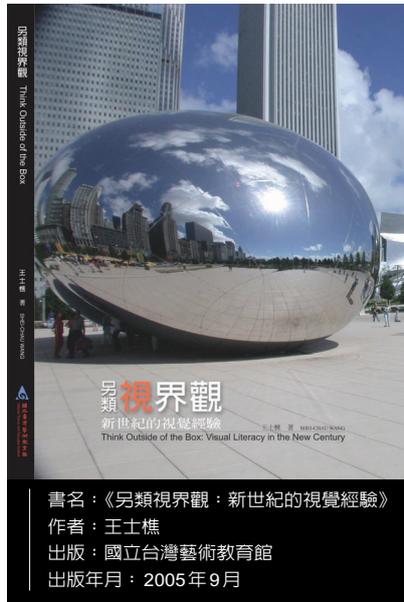
王士樵

Shei-Chau WANG

國立聯合大學助理教授

芝加哥千禧公園之「雲門」與「露天音樂廳」(王士樵攝, 2004)

書名：《另類視界觀：新世紀的視覺經驗》
 作者：王士樵
 出版：國立台灣藝術教育館
 出版年月：2005年9月

紐約電話亭上寵物認養活動的廣告，奇妙處在文字的引申意義。（王士樵攝，2003）

二〇〇四年的夏天，美國第三大城芝加哥出現了新地標——「千禧公園（Millennium Park）」，這個公園的西邊與北邊是芝城壯觀的高樓大廈，向南隔一條街緊臨著芝加哥美術館（The Art Institute of Chicago），東邊則是密西根湖（Lake Michigan），此處原本是火車交匯轉運的複雜鐵道，市政府從一九九八年開始籌劃、整地、建設（CMP, 2005），如今變成一塊聚集人氣、令人大開眼界的景點。千禧公園內的主角是 Frank Gehry 設計之露天音樂廳（Jay Pritzker Pavilion），這位以設計西班牙畢爾包古根漢美術館與洛杉磯 Disney 音樂廳聞名的建築師，延續他慣有的「顛覆」風格，在以直線、規則造形為主的典型大都會中，增添了不規則的、合金材質的建築風貌，遊客在此看到了第一個驚喜。音樂廳的西側有一件不鏽鋼的公共藝術作品，造形像是一顆放大百萬倍的黃豆，其閃亮、渾厚、內斂又含蓄的外表與音樂廳的不規則形體遙遙相對，這件由 Anish Kapoor 製作名為「雲門（Cloud Gate）」的雕塑，帶給遊客第二個驚喜：整件作品呈現凸透鏡的效果，站在任何角度看它，芝城的城市風貌皆映在作品上，有一覽全城的氣勢，創作者野心之大令人佩服。公園內還有一件 Jaume Plensa 的「王冠噴泉（Crown Fountain）」，兩座約三層樓高的玻璃塔相隔二十公尺，兩面相對的玻璃牆全天各自放映著動態影像，噴泉則從塔頂而降，在畫面轉換之際有水柱會從兩塔一層樓處的出水孔橫向噴出，此噴泉下的水池只有一英寸深，觀眾可走進池中彷彿身懷輕功點水而行。玻璃牆上的影像內容時而是不同種族的人們、時而是世界著名景觀…，遊客身在此地卻可看到各個種族與各地的知名地標，有如坐擁世界，是另一個驚喜。好一個千禧公園，蘊藏這麼多驚喜！在這裡，透過科技、媒材與影像、觀念的結合，人們的視覺經驗是那樣的「當代」！

我們所處的視覺環境是否由於新世紀而改變？有形的改變應該很明顯，至少許多城市都在新世紀之初立了新座標，芝加哥的千禧公園是一例，台北的101大樓（2003年開幕，李祖原設計）、美國密爾瓦基美術館（Milwaukee Art Museum）由Santiago Calatrava設計於二〇〇一年開幕的新館（Quadracci Pavilion, MMA, 2005）也呼應了這個潮流。二〇〇五年二月在美國紐約中央公園展出的「門（The Gates）」，則是「短暫的」視覺新座標：這件為期兩週的裝置/地景藝術展覽，是Christo與Jeanne Claude（2005）在一九七九年便規劃好的舊構想。經過了二十六年漫長的爭取與等待，藝術家終於得到許可，自費二千一百萬美金（約六億六千萬新台幣）製作七千五百個十六呎高的橘色門框，並使用超過一百萬平方公尺的鮮橘色厚布作為門帘，架設在中央公園的行道上，綿延二十三英哩，吸引了各國遊客前來觀賞，刺激了自九一一事件以來低迷的紐約觀光業。姑且不論這些新座標的藝術水準和美感，我們不得不承認在經濟、政治、科技、社會等因素的影響下，人們對藝術與文化的認知正在變化。

上述的改變，其好壞評價因人的觀點不同而異，但改變是一個事實。許多美術館中的展覽，除了舊世代藝術家的特展仍屬於平面繪畫或傳統的表現形式之外，近幾年策劃的展覽或是台北、威尼斯、惠特尼等地的大型雙年展，幾乎都已脫離「繪畫」的範疇（或是一般人所謂「美術」的範疇），當代創作者的思維也不以「畫」出來或「做」出來為主要的藝術目標，而是追求一種針對特定議題的「表現」（Riemschneider & Grosenick, 1999）。藝術創作的現象如此，我們生活周遭的視覺環境也有明顯的變化。生長在科技文明發達的現代人，不論年齡與族群都相當倚賴螢幕上所傳遞出來的影像與訊息，從電視、電腦以及其他電子媒體傳送出來的內

上圖 芝加哥千禧公園之「皇冠噴泉」（王士樵攝，2004）

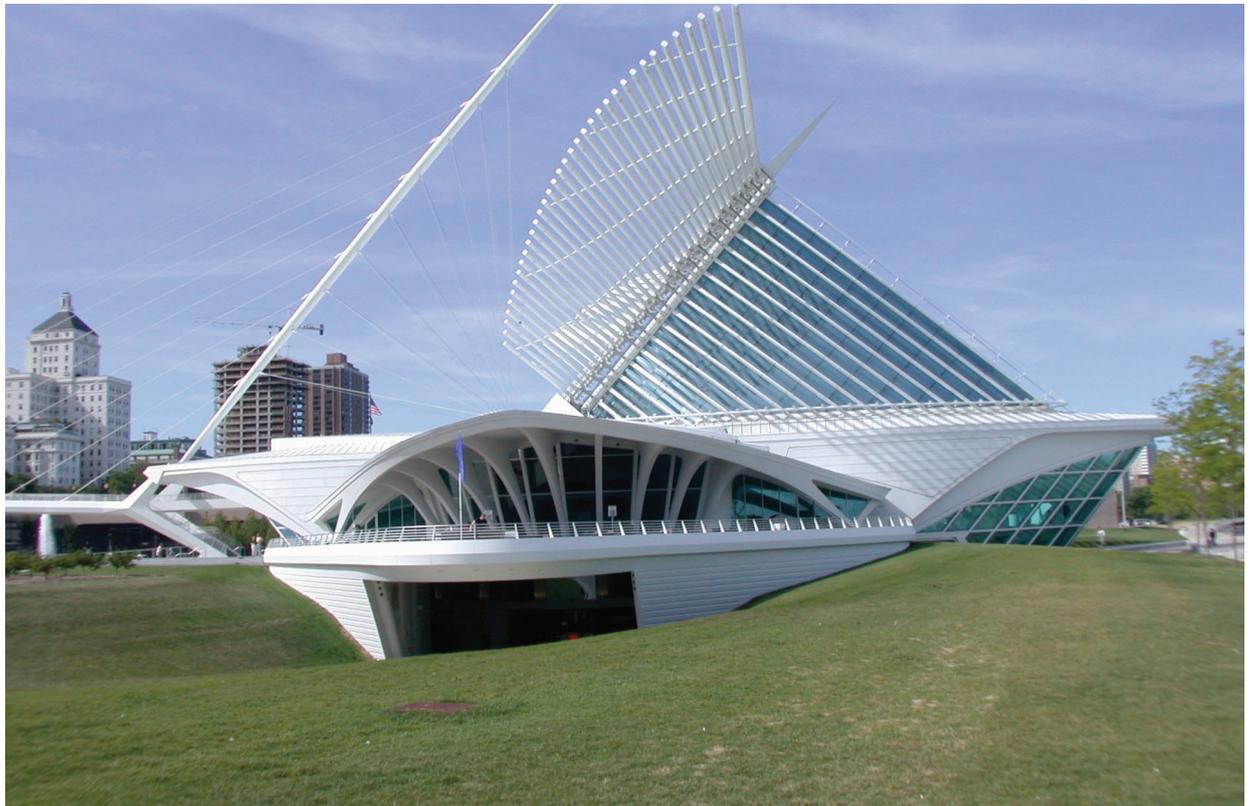
下圖 密爾瓦基美術館之新館內部（王士樵攝，2004）

容，已成為人們建立價值、品味、甚至文化認同的依據；由這些媒介所衍生的影像與輿論，也呈現出我們生活圈的景象，譬如：各地爭奇鬥豔的招牌、選舉或宣傳旗幟、檳榔攤，時下年輕人的流行語、在乎的名牌服飾與彩妝，明星八卦，到處瘋狂的簽名會…。我自二〇〇一年回台任教以來，就深刻地感受到與學生在視覺認知上嚴重「脫節」的壓力：學生們坐遊覽車出遊一路歡唱卡拉OK，有人則拼命「K」漫畫書，我既不會唱現在的流行歌，也看不懂那些對話簡略或是沒有語法的漫畫書，他們玩得津津有味，我卻不得其門而入。我試著要大學生「教」我怎麼看懂現在的流行卡通，但我的基礎和悟性都不屬於他們那個世代，得到的收穫並不豐盛，這就是當前的視覺文化—每一個世代或不同層面的人們雖然都活在「當下」，但是他們所看到的世界是那麼的不同！

從與年輕大學生的互動中，我體會到「老師教、學生學」的形式與內容已不容易吸引他們，藝

術教育不一定是教師對學生的單向活動，也可以是一種雙向的、平行的活動—每個人各自行進在不同軌道上，卻偶爾與他人碰撞的關係。我嘗試將教與學的角色由所有的參與者輪流扮演，我們尊重每個人既有的藝術內涵，藉由分享、溝通與合作等活動，激發出每個人對藝術與文化的新認識，這樣的嘗試得到不少正面的回饋，學生們的藝術經驗與觸角因多元的刺激而得到延伸，也顯示以學生觀點出發的整合式教學是一個可行的方法。在許多與基層教師接觸的場合，常會聽到「藝術與人文」領域教師們的抱怨，他們認同基礎教育強調知識統整的特色，卻覺得它是一個辛苦的、勞「師」動眾的教育政策。老師們的聲音是促使我將幾年來試驗「視覺文化」概念融入藝術與設計教學的經驗（近似於「藝術與人文」統整教學）整理成冊的主要動力，國立台灣藝術教育館則提供了這個機會，在藝術生活叢書的甄選中，《另類視界觀：新世紀的視覺經驗》一書獲選出版。

密爾瓦基美術館之新館外觀（王士樵攝，2004）

《另類視界觀》的內容分為三個部分。第一部分是觀念篇，主要介紹視覺文化的概念以及教學應用的案例；第二部分是校園篇，主要記錄我個人的參訪與教學經驗，提供一些可行的視覺文化教學活動；第三部分是應用篇，主要報導藝術與人文統整案例，以及非台灣校園體制下的美術教育。本文是這本書的序曲，以「視窗之外」命題，暗示之一是我們必須存有「另類」的眼光，才能看到框架以外的世界；暗示之二是當今人們迷戀在各種螢光幕的視窗之中，唯有轉移目光才能看到藝術與人文真實的一面；暗示之三是呼應《另類視界觀》的書名，若能跳出既有的成規、法則與觀點，我們的視界會大不同。我寫作的案例與對象大多是大學生與成人，一方面是個人工作之便，另一方面是自我期許一鮮有探討視覺文化的書是針對非藝術科班學生或一般成人而寫的。記得有一回演講過後，一位退休教師對我說：「沒想到藝術教學可以這麼活潑，真希望再回學校與學生玩一玩！」這句話是莫大的鼓舞，算是本書間接的催生者。

參考文獻

- Chicago's Millennium Park (2005). [On-line] Available: <http://www.millenniumpark.org/home.htm>
- Christo & Jeanne Claude (2005). *The Gates*. [On-line] Available: <http://www.christojeanneclaude.net/tg.htm>
- Milwaukee Art Museum (2005). [On-line] Available: <http://www.mam.org/thebuilding/index.htm>
- Riemschneider, B. & Grosenick, U. (1999). *Art at the turn of the millennium*. Köln: Taschen.

上圖 美國紐約中央公園的「The Gates」遠景（王士樵攝，2005）
下圖 美國紐約中央公園的「The Gates」近景（王士樵攝，2005）