

本書記錄臺北市明德國中2004-2007校內公共藝術教學與國語文領域的合作教學的歷程，從「作品本身」、「作品與環境」、「作品與人」、「人與環境」四個面向探討公共藝術，同時記錄課程規劃、校園導覽、學生公共藝術作品提案、製作與裝置，以及校園票選的過程。作者黃淑貞，曾任明德國中國文老師，她以這幾年的校園藝術扎根活動為主軸，銘記這一段真誠烙下的生命軌跡。

贊助單位：台北市文山局
財團法人 | 國家文化藝術 | 基金會

發現 · 校園空間

臺北市明德國中公共藝術教學

ISBN 978-957-8899-47-6

9 789578 899476

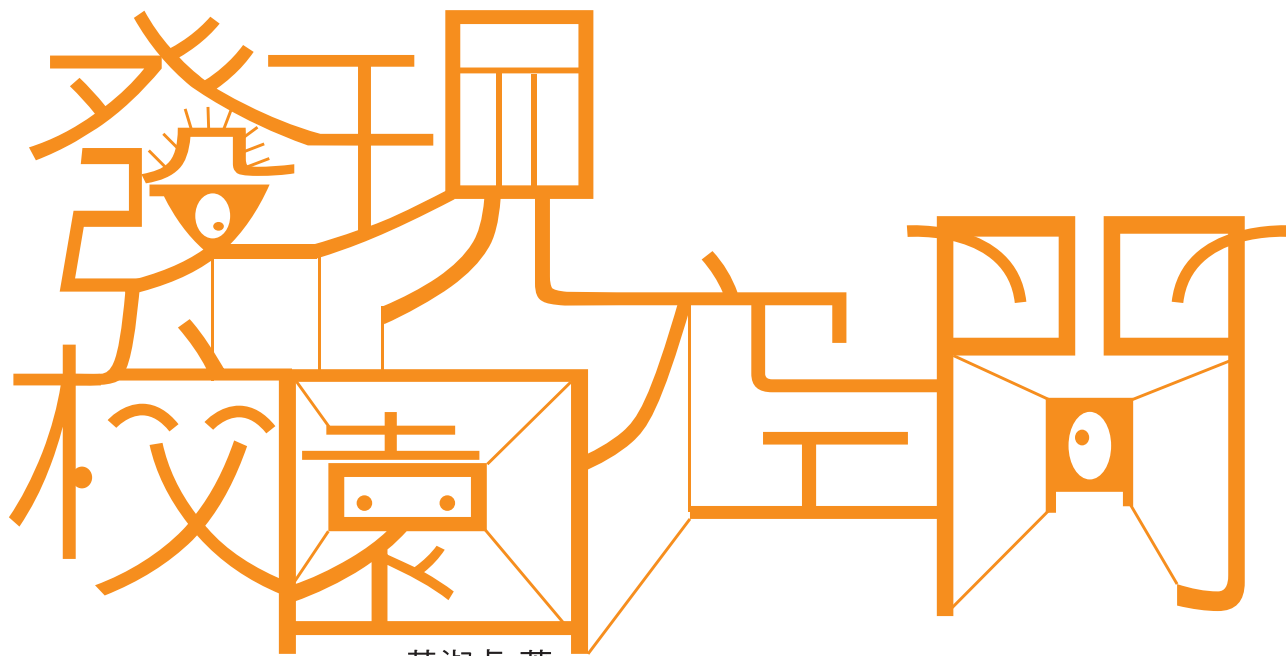
臺北市明德國中
公共藝術教學

發現 校園空間

黃淑貞 著

帝門藝術教育基金會出版

臺北市明德國中
公共藝術教學

黃淑貞 著

目錄

自序	004
----	-----

壹、藝術家駐校計畫

一、什麼是藝術家駐校計畫	008
二、以臺北市明德國中為例	012

貳、理論篇

一、公共藝術篇	018
(一) 作品本身	019
(二) 環境與作品	021
(三) 作品與人	022
(四) 人與環境	025
二、裝置藝術篇	027
(一) 創作意念	028
(二) 現成物	029
(三) 空間	031

參、課程篇

一、公共藝術篇	034
(一) 課程設計	034
(二) 校園空間瀏覽	036
(三) 提案、製作與裝置	040
(四) 作品大觀	049
二、裝置藝術篇	078
(一) 課程設計	078
(二) 即席創作	080
(三) 讓想像起飛	087
(四) 「我」在說話	095

(五) 空間裡的物件	101
(六) 製作與裝置	108
(七) 作品大觀	116

肆、校園空間藝術美學的探討

一、心理方面	134
(一) 就青少年心理而言	134
(二) 就各種心理活動而言	140
(三) 就作者與讀者的互動而言	143
二、美感方面	148
(一) 就知覺轉換而言	149
(二) 就視角變換而言	153
(三) 就時空流動而言	157
(四) 就時空交溶而言	159
(五) 就風格而言	162

伍、各方觀點

一、駐校藝術家	167
二、作者現身	170
三、師長說法	177
四、迎向未來	185

陸、教案

一、公共藝術篇	188
二、裝置藝術篇	197

自序

以「人」為主體，以「人」為主動參與者的公共藝術，既可以活化空間角落，更可以孕育一種新的獨特的精神、意義與美感。由於它會考量設置地點的自然、歷史與人文等背景，所以極易凝聚生活在此方子民的情感與共識。2004年，明德有幸獲得了以藝術教育為宗旨的帝門藝術教育基金會的協助，推動「藝術家駐校計畫」，邀請公共藝術的理論工作者及藝術家楊智富老師進駐校園，以既有的美術課程和教室作為實踐的時間與場地，和藝術與人文領域教師展開長達四年的合作，共同擬定了「理念認識」、「鑑賞」、「分組創作」、「製作」、「討論」及「校園投票」等主題課程，令學生具備完整的藝術認知概念，並與「校園空間」進行一場親密的對話。

想要長久堅守在基層崗位為百年教育這一棵大樹，用力扎築深廣的基石，本就不是一件簡易之事；若想要進一步結合校內外資源，並和其他領域教師進行跨領域的合作教學，又是一種可貴而不易的嘗試了。但我們一直深信，經由不同思維角度的撞擊，好的創意和點子可以彼此激盪出更精彩的創意和點子，形成互動、循環、提升的正向回饋網絡。

於是從2006年起，除了延續「空間」與「人」的關係這一個主題，以和學生關係最為密切的教室與走廊作為「裝置藝術」創作發想的場域，我們更試圖融合了文學領域的豐富資源，從內在的情感經驗出發，引導學生深入探索「自我」、「空間」、「情感」與「物件」的關係。

這本書就是以這幾年的校園藝術扎根活動為主軸，銘記這一段真誠烙下的生命軌跡，呈獻在許多相識或不相識的有心者面前。整個架構起筆於明德捷運站「雙溪天籟」這一個小點，再渲染成「公共藝術」、「裝置藝術」這兩大議題，拉開了與校園對話的想像空間。

除了從「作品本身」、「環境與作品」、「作品與人」、「人與環境」四個面向探討公共藝術，從「創作意念」、「現成物」、「空間」三個向度討論裝置藝術，同時也簡明紀錄了課程設計、校園空間瀏覽、提案、製作與裝置、校園票選等活動，真實呈現由「概念」→「草圖」→「製作」→「修正」→「裝置」(佈展、定案)的過程；甚而邀請創作者、各科領域教師及家長(讀者)，現身敘說他們的想法與感動。

為了錘鍊「神思」，也為了錘鍊「文字」的表達能力，高慎敏老師、王昱玲老師從西西的〈一條線〉談起，開啟學生天生本具的「想像力」，發現樂趣，發現自己。任何藝術創作的原動力，又都來自於個人內心深處的「情感」，它是意象生成發展的內在驅動力，故黃淑貞老師、莊馥禎老師以羅貫中〈空城計〉一文為起點，探討到底是誰讓藝術作品說話。王品驊老師、李佳倩老師攀緣西西的〈抽屜〉、許博允的〈盒子與生活〉、陳黎的〈盒子〉這三篇文章，引導學生了解「物」在文學歷史長河之中的豐富語義，探討「物件」和「教室」、「走廊」等空間的關係。

重視「人」與「自然」、「人」與「人」、「人」與「社會」之間的對話，將「人」回歸到「環境」的脈絡中的公共、裝置藝術，它能有效紓解踩著青春生命的步伐，匆匆邁入青少年階段的國中生所面臨的生理、認知、課業、升學、同儕、社會等多方的沉重壓力。無論是甜美的校園記憶、無情的升學壓力，或是對未來的希望與憧憬、對生命的探索與觀察、對社會亂象的關懷與憂心，都一一載錄在他們的藝術創作之中。因此，仔細聆聽每一件作品，就是閱讀了一篇篇風格迥異的心情故事，加上隨作品本身捎帶而來的知覺轉換、視角變換、時空的流動與交溶等種種美好感受，都一再顯示了公共、裝置藝術教學可貴迷人的地方。

明德推動「藝術家駐校計畫」即將進入第六個年頭，這項校園藝術扎根活動之所以能順利展開，幕前幕後的最大功臣，首推在策展、論述、藝評與創作等經歷都相當豐足飽滿的楊智富老師。由於參與，我有幸認識了楊老師、帝門藝術教育基

金會熊鵬翥執行長和王品驊小姐。如今，雖然因為個人生涯規劃的因素離開了這個工作場域，但第一次和大夥兒坐下來討論如何結合文學資源以延展學生的情感經驗，如何藉由文字的沉澱省思，令整個學習過程作出有深度的完整的呈現的情景，此刻仍然縈繞在我的心頭。

這兩年來，我們一起合作了公共藝術、裝置藝術，也一起參加了各項的競賽，不僅兩次獲得了全國藝術教育創新教學設計的優等獎，受邀到各個學校分享；同時也獲得了臺北市網界博覽會競賽的第一名，接受全國廣播教育電臺的訪問，參與的學生更因而取得了到重慶參加學術交流分享的機會。在這種風氣的帶動下，明德也一舉奪下了第八屆臺北市教育專業創新與行動研究競賽第二名的總成績。最重要的是，透過合作，我們對彼此有了更深的認識，成為可以傾談的朋友。

真實的教學生活，總是充滿了太多的困頓，惹人一路撞撞又跌跌。只因為能與幾個心志相近的伙伴一塊兒打拼，才勉強洗去一點盤桓在此心中的染著。

我很慶幸回來復職的這兩個年頭做了不少的事，帶起了一些風氣，也結交了不少的好友。彷彿還聞得見在士林栗子火鍋店商研跨領域合作的創意摩盪聲，也還嗅得到溢出美術教室外的笑談喧鬧聲，怎麼才一彈指的工夫，這些談笑的話頭就已到了應該稍作句讀的時節？光陰的腳步，怎能騰挪彈跳得如此靈快又輕盈呀！

黃淑貞

作者簡介

黃淑貞，台中霧峰人

學歷：臺灣師大國文研究所博士、國中國文教師

經歷：臺北市明德國中國文教師、慈濟大學東方語文學系助理教授

著作：《辭章章法四大律研究》、《篇章對比與調和結構論》、《國中國文章法教學》、《以石傳情——談廟宇石雕意象及其美學》

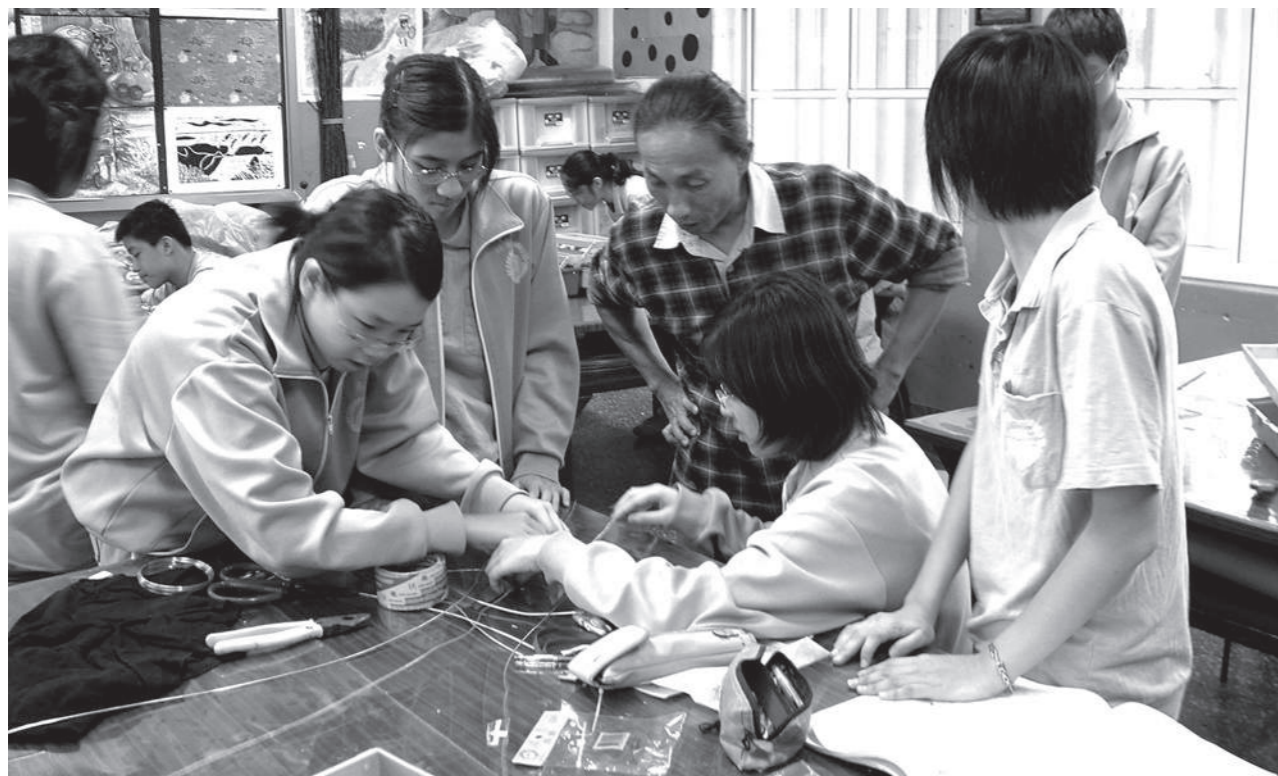
壹 藝術家駐校計畫

一 什麼是藝術家駐校計畫

藝術源於生活，也融入生活，生活是一切文化滋長的泉源。創意的智慧，也唯有在生活中才能積累、蘊藏。教育部擬訂九年一貫課程計劃時，就一再強調「藝術與人文」課程，應「重視人的生命自身，並以生活為中心，建立人我之間與環境之諧和發展」。也一再強調藝術教育工作者應該多以生活為中心，引導學生運用感官、知覺與情感，來探索生活中的一切人、事、景、物，以建立「群」與「己」、「人」與「環境」之間的和諧關係。

但由於受到現階段教育體制的限制，還有學校資源、教師的時間與人力明顯不足等因素的影響，如何整合當代藝術的資源，轉化為學校教育的資源，協助教師進行豐富又生動的教學，便成為現階段藝術教育最迫切的需求。自1998年起，帝門

駐校藝術家與學生從實際操作中體驗藝術。

藝術教育基金會即以臺北地區中小學為合作對象，規劃由藝術家進駐學校的美術課程計畫。

此項計畫，以「建立藝術與學校的橋樑」為宗旨，以「開放、互動、啟發、交流」的教學精神，透過台灣當代藝術家的創作體驗和藝術認知進行認識藝術、體驗的短期教學，提供學校藝術教育一種當下時空台灣美術教學資源的補充；以綜合性的課程形式，引導學校師生實際參與、認識當代藝術的欣賞體驗領域。除了2003年因SARS停辦外，1998年至2009年6月止，帝門藝術教育基金會「藝術家駐校計畫」已持續拓墾了整整十個年頭，所合作的學校也超過二十所，嘉惠了無數的學子。

九年一貫「藝術與人文」課程計畫，強調的是透過廣泛而全面的藝術教育，均衡科技文明與藝術人文的全面、多元及統整。因此，「藝術與人文」在課程目標上，以「探索與創作、審美與思辨、文化與理解」為重點；在課程的規劃上，則是將原本分科的美術、音樂、舞蹈、戲劇等活動目標合併。這一種教育理念和課程安排，與帝門藝術教育基金會所推動的「藝術家駐校計畫」理念，正不謀而合。

由民間非營利教育機構所發起的實驗教學，它所著重的是整合當代藝術的多重表現成果，以及台灣當代藝術各領域的發展現況，轉化為學校藝術教育的資源。甚而促使社會文化在不同年齡、不同族群間，產生動態的、多元脈絡的交流與循環，活化整體文化藝術的發展。

因此，「藝術家駐校計畫」的教學目標，具有五種特色：

- (一) 主題性教學：採取主題性教學的規劃方向，邀請國內藝術家，以其個人所具有的創作傾向及專長為基礎，發展特定的主題性課程，提供和學校既有的藝術主題或媒材資源不同的課程方向。
- (二) 短期課程納入原校教學體系：以「藝術與人文」每週授課時數為基礎，納

入原校教師每學期的整體課程規劃中。透過本計畫所提供的前後延伸性課程安排，學校教師更可強化特殊資源的效益。

(三) 藝術家與學校教師共同討論課程：由學校教師提出課程需求，藝術家規劃實際課程內容，並與學校教師研擬各實施細節。

(四) 重視認知與實務體驗：課程規劃重點，將包括主題概念等認知性內容，以及由藝術家所引導的創作發想、技術討論、實務製作等體驗過程。

(五) 以師生參與的體驗提升為重點：透過藝術家所具備的不同於學校教育的豐沛藝術與文化素養，可以提供學校教師教學新資源，讓學生在課程中經由接觸體驗擴充認知及藝術素養，同時增加師生彼此之間的溝通交流機會。

「藝術家駐校計畫」也具有「啟發性」、「引導體驗」、「普遍性」三項教學重點：

(一) 啟發性：以啟發、創造性的主題性課程，引導學生從藝術概述及創作活動中體驗藝術。

(二) 引導體驗：以培養學生自發建立學習方法的藝術教學目標，規劃課程內容。

(三) 普遍性：將藝術教育的主要功能，設定為適合一般學習者。對藝術具特殊興趣的學習者，則鼓勵以發問方式，提供參考協助。

至於整個課程的規劃，可分為「主題性認知」、「體驗性操作」、「作品分享」三個階段：

(一) 主題性認知：無論課程是以作品類型或媒材類型作為規劃的主題，在課程之初，先提供二至四堂概念性的課程，透過相關範例作品的解說和賞析，讓學生對藝術主題產生具體的認識。

(二) 體驗性操作：規劃八至九堂的時間，引導學生進行創作發想、實際製作等媒材實務課程，讓學生從體驗中獲得認知。

(三) 作品分享：以開放性的創作發想，使學生所創作的作品，成為自我表達的基礎，進行師生之間的分享與討論。

這種透過「創作發想」、「技術討論」、「實務製作」所引導的體驗課程，著重啟發性、創造性，提供了一種嶄新的、豐沛的教學資源。經由實際的接觸和體驗，更可以擴充學生的認知與藝術素養，同時也增加了老師與學生、學生與學生之間溝通交流的機會，對藝術教育產生了極其深遠的影響。而這也正是帝門藝術教育基金會持續推動「藝術家駐校計畫」的核心精神。

二 以臺北市明德國中為例

明德國中位於臺北市公共藝術作品分布密度頗高的北投區，又臨捷運淡水線，在它周邊及其綠色地帶，隨處可以發現公共藝術的美麗蹤影，成為每日穿梭其間的人們最美麗的印記。

公共藝術（Public Art），具備了地緣性、大眾化、可親性、趣味性，以及和人的互動性、與環境融合等特質；而且，大都設置在人群往來最頻繁，人的視線最容易觸及之處。也就是說，它是以「人」為主體，以「人」為主動的參與者，讓藝術與空間產生一種嶄新的、獨特的精神與美感。因此，一件公共藝術作品的形成，一定會考慮到設置地點的自然、人文與歷史背景等因素，並期盼能經由空間角落的活化，把「人」（參與者）帶進來，凝聚彼此的共識，產生情感的互動與交流。明德捷運站的「雙溪天籟」，就是如此。

步出明德國中的校門，穿過捷運底下的人行步道，彎過小巷，登上河堤，水流曲線十分美麗的磺溪立即朗現在眼前。

磺溪，源於大屯山與七星山之間，在磺溪橋（天母西路）以下進入臺北盆地，也來到了明德國中的學區，然後在士林與雙溪交會，匯入基隆河。由於地質、氣候等因素的影響，她的流域在清朝展開了一段極為特殊的採疏史；也因為特殊的地

黃老師畫重點

什麼是「藝術家駐校計畫」？此項計畫以「建立藝術與學校的橋樑」為宗旨，以「開放、互動、啟發、交流」的教學精神，透過台灣當代藝術家的創作體驗和藝術認知，進行認識藝術的短期教

理位置，早期更匯聚了大陸移民來此定居，這可以從這一帶幾座寺廟的興建，窺見一端。

為了整治磺溪所築的堤防，和點綴在堤岸兩旁的帶狀公園，早已成為這一個地區的特殊景觀。振興公園、榮富公園、蘭興公園與蘭興一號公園、榮華公園、克強公園等綠地，就好像是一塊又一塊的碧玉，鑲嵌在蜿蜒向前行去的磺溪身上。

無論是原始的自然風貌，或是現今的人文景觀，磺溪的蛻變，與北投地區產生了緊密的聯繫，也深深影響了此地居民的生活樣貌，蕩漾出這一帶的獨特風情。所以，明德捷運站旁的公共藝術作品「雙溪天籟」，其「創作說明」中如此描述：「畫面中由上而下緩緩流動、閃耀光芒的溪流，象徵流經明德站東南側的磺溪，逐漸南行而與雙溪交會，一併匯入基隆河，展現了都市中藍帶的律動以及優雅風貌。」

由此可見，「雙溪天籟」這個作品，它不僅活化了空間角落，更和這一帶的地理、歷史、人文等因素，產生了緊密的連結，甚而凝聚共識、交流情感。

捷運淡水線就像一道彩虹，畫過明德國中的操場邊際，帶來豐饒的藝術資源。因此，我們從明德捷運站的「雙溪天籟」切入，嘗試將公共藝術帶入校園，讓學生對公共藝術具備完整的概念認知，再連結生活經驗，令學生從自己最熟悉的「校園空間」發想，營生一種更為銳敏的感受；然後經由同儕之間的討論與合作，進入實作課程，與「校園空間」進行一場親密的「對話」。

當學生的公共藝術作品全部裝置完成，並依據最初的設計理念，擺放在澄心園、水塔、內苑、五育臺、明德大道、走廊等校園空間時，造型清新、色感鮮明的藝術作品，將原本稍顯肅穆沉寂的校園，妝點得份外活潑，也吸引了所有師生家長一致讚賞的眼光。如此，既落實了美感教育，真實感受到生活環境的舒適美與藝術美，又令公共藝術最重要的「美化生活環境」、「活化空間機能」、「凝聚共同情感」等功能，得到了最徹底的實踐。

從明德捷運站的公共藝術「雙溪天籟」切入，嘗試將公共藝術帶入校園，讓學生對公共藝術有完整的認識。

在實施的過程中，我們也深刻感受到學生的期待、喜愛與投入。他們對於空間、媒材的摸索與體驗，能藉由「公共藝術」這一個形式，完整的呈現出來，帶給了我們極大的回饋。於是，我們又選擇以「裝置藝術」作為教學的主題，並嘗試與國語文領域教師進行協同教學，推動視覺藝術與其他課程領域的融合、對話。

「裝置藝術」(Installation Art)，是一種可變的藝術，它可以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、詩歌等藝術手法。「裝置藝術」，作為最順手的媒介，用來表達社會的、政治的或個人的內容，它在這方面的潛能，遠遠超過了繪畫、雕塑與攝影等藝術形式。「場所」與「觀眾」的參與，更是其不可分割的重要元素。

因此，我們延續了關心「空間」與「人」的關係這一個主題，仍舊強調「空間」話題，只是將範圍縮小到教室、走廊等與學生關係更為直接的私密空間場域，再從西西的〈抽屜〉、許博允的〈盒子與生活〉、陳黎的〈盒子〉、羅貫中的〈空城計〉、西西的〈一條線〉等幾種向度切入，引導學生從內在的情感與經驗出發，深入探索「自我」與「空間」、「空間」與「情感」、「情感」與「物件」等相關議題，表達出這一個階段的「自我」對現狀（升學壓力）、對友情、對未來的期盼與憧憬。

駐校藝術家、藝術與人文領域、國語文領域的融合有助於教學目標的達成。

在整個教學活動過程中，也有許多值得紀錄下來的觀察與發現。

首先，為了配合九年一貫課程設計，藝術與人文領域的課程改為一週一堂課，時間的運用因而顯得十分窘迫，好不容易才營造出來的熱烈學習氣氛，又馬上面臨了下課鐘聲無情的響起；等到下堂課時，又得再花費心神重新燃起學生的學習熱情。

其次，結合校內外的資源，以及跨領域教師的統合教學，是一種可貴的嘗試。學生也會因為新鮮、好玩，觸發了平時不易涉及的思維領域，激盪出不同的想像力與創造力。但教師彼此之間，一定要能夠試著放下既有的觀念和不自覺的成見，以達成「教學目標」為大前提，讓整個課程設計更貼近於教學現場與實際需求，不然很容易產生合作上的困擾。

此外，進行「讓想像起飛——從西西的〈一條線〉談起」這個單元時，國語文教師為了追求更好的引導效果，也試著放入了幾米《向左走，向右走》這一繪本與影片。可惜，因為著作版權的考量，整理文案時只能棄而不用。

說實在的，我們一大群人剛開始合作時，還真有點兒「雞同鴨講」。例如，摸索了大半天，才發現「物件」原來就是文學術語「意象」中的「象」，只不過文學

中的「象」包含了「事象」與「物象」。又如「發想」一詞，搞了許久才明白，原來是「聯想」加上「想像」的意思。「教」與「學」相長，這句話說得真好！教師在「教」的同時，也是在學習、成長。

最令我們難以忘懷的是，為了讓整個教學內容延展得更為順暢，駐校藝術家、視覺藝術教師、國語文教師等人，總喜歡在下了課後一起坐下來，喝口茶，聊個天，無私地各抒己見，各展已長，在神與思交會的瞬間，激盪出更具創意的火花。

這就是令人愉悅的教學生活！除了看得到學生的成長，還有就是能與三五個志同道合的伙伴，一塊為心中一點點的教育理念打拼。那種「理義之悅我心，猶芻豢之悅我口」的深層喜悅，實是人生一大樂事。

偶而，也會發生一些令人心怡的小插曲。例如，當國語文教師無意地拋出「空城計」這個創意點子時，駐校藝術家與視覺藝術教師隨即指出：這個點子好！你看！「空城」本身就是一個「場所」、一個「空間」；孔明、執劍與塵尾的二小童，就是「物件」；而那種「實而虛之，虛而實之」的緊張懸疑的氣氛，正是孔明所要呈顯出來的「創作理念」，令司馬懿及其十五萬大軍，懼之而後退之。

這個嶄新的詮釋，對早已習慣了從文學的角度來看這一段歷史小說的國語文教師而言，無疑是一壺灌頂的醍醐，直欲學起清代才子金聖嘆，大讚一聲：「不亦快哉！」

這一批學生所創作的藝術作品雖已隨著他們的畢業拆卸了，但我們深信，這些真實烙下的爪印，一定深鑄在每一位學子的心底；而我們真誠播下的每一顆藝術種子，也終將在社會的某一個角落開花、結果，讓這些原本只是青春歲月中的尋常瑣事，成為生命中最充實亮麗的記憶。就以臺北市養工處所舉辦的「石碑橋兩側防洪牆彩繪圖樣甄選活動」來說吧，904、912的一群孩子在課堂上學了公共藝術後隨即參加甄選活動，並且獲得了「優等」的佳績。這，不就是一件值得欣喜的事嗎？奔放的線條，奇幻的色彩，有著青春年少的想像在其中恣意奔騰。如果，

黃老師悄悄話

當國語文教師拋出「空城計」這個創意點子時，駐校藝術家與視覺藝術教師隨即指出：這個點子好！你看！「空城」本身就是一個「場所」、一個「空間」；孔明、執劍與塵尾的二小童，就是「物件」；而那種「實而虛之，虛而實之」的緊張懸疑，正是孔明所要呈顯的「創作理念」，令司馬懿及十五萬大軍，懼之而後退之。

石牌橋防洪牆上的彩繪作品，讓同學們獲得了優等的佳績。

有一天，車行北投一帶的石牌橋時，請你一定要記得，記得對彩繪在防洪牆兩側的形色鮮麗、理念明晰的公共藝術作品，投以讚賞的凝神一瞥！

從捷運公共藝術「出發」，帶領學生發現「校園空間」，探索蘊藏在它背後的「心理」與「美感」，不僅啟迪了莘莘學子，撼動了一群基層教師的心，也觸發了這本書的成形。書中所記錄的，不是高深學術理論的展現，而是可貴的實踐精神，是這一路走來所見到的美麗風景。

貳 理論篇

一 公共藝術篇

什麼是「公共藝術」？「公共藝術」就是展示在公共空間裡的藝術作品。

「公共」(public)，有「公開」(openness)的意思；「空間」(space)，則具有承載、容納的功能。所以，公共空間就是開放性的公共場域，它是生活的一部分、社會的一部分，同時也是文化歷史的一部分。夏鑄九《公共空間》以為「公共空間」有其複雜性，宜由社會關係的角度切入；因為它是社會的具體化，既可以美化「實質」空間，又可以形塑「社會」空間，同時也深深烙印在社區民眾的「心靈」空間。

以「人」為主體的公共藝術，既可活化空間角落，更可孕育一種新的精神與美感。

也有學者認為以「人」為主體，以「人」的角度為出發點而出現的藝術，把它稱為「公眾藝術」或許更加貼切。因為就創作者、行政體系與社會大眾之間的關係，以及Public Art所關懷的終極目標「人」來看，「公眾」一詞，更具有「總體」的義涵。他們認為「公共」一詞，雖然也可以延伸到「社區」，也包含了「公眾的事物」等義涵，但畢竟是以「場」為出發點；所以，用「公共藝術」來取代「公眾藝術」，等於是將原本由「人」出發的觀點，改為由「場」出發。

關於這一種說法，倪再沁《臺灣公共藝術的探索》的研究指出，不管是「公共」或「公眾」，最後都指向「社區」與「總體」，兩者實是殊途而同歸。這也就是為什麼我們仍然採用「公共藝術」這個名稱的主因。

由於「藝術」包含了「藝術品」與「藝術行為」，所以我們可以從「作品本身」、「環境與作品」、「作品與人」、「人與環境」等四個角度，來說明如何欣賞公共藝術作品。

(一) 作品本身

經由空間角落的活化，把不特定的或特定的「人」(參與者)帶進來，讓空間與藝術特色產生新的精神的公共藝術，具有美化生活環境、改善視覺景觀、強化空間功能、塑造地點感、形塑都市獨特風格、提升經濟價值等功能；更重要的是，它可以凝聚社區民眾彼此之間的共識和情感。

如果把公共藝術的功能，和整個人類社會的發展聯繫起來加以思考，就可以體悟生活環境的舒適美，是公共藝術所追求的最高目標；而這種認知本身，就是一種巨大的躍進。因此，公共藝術創作的真義，不僅是個人的自由表現能獲得尊重，更重要的是能達成個人與社會、理性與感性的和諧統一。這種特質，也正是公共藝術創作的源頭活水。

大體而言，公共藝術常以繪畫(壁畫)、書法、攝影、雕塑(紀念人像)、工藝

噴泉水景是公共藝術創作形式之一。

等手法，以及手工藝品、紀念碑、水景、噴水池、戶外家具（如涼亭、坐椅）、垂吊造型等形式，利用各種媒材、質材、混合材，來進行藝術創作。有時，甚至連藝術家介入公共事物的行動，都可以成為公共藝術的表現形式之一。它的表現手法和表現形式，因而傾向於「多元」。

若從作品本身位於環境空間的向度來看，它又有「平面」與「立體」兩種形式之分。二維平面空間的公共藝術作品，主要是以彩繪、漆畫、噴畫、攝影、馬賽克、陶土、鑲嵌、浮雕等手法創作的「壁面」型態呈現。三度立體空間的公共藝術作品，主要是以圓雕、紀念碑、噴泉水景、公共家具等手法創作的「雕塑」或「懸吊」造型來呈現。

公共藝術，是美術館展覽品和室內表演「延伸」到街道空間的表現，作品本身必須具有高度的審美水準。那又是由誰來進行公共藝術的創作呢？關於這一個議題，歷來有兩派不同的堅持。嚴格保守派的學者主張，要經由正式的管制手續，並由專業藝術家來進行創作，作品也必須具有不可移動的「永久性」特質。觀點較為自由的另一派學者，則認為任何人都可以進行公共藝術的創作，而且不限定公共藝術的表現形式，無論是「暫時性的」、或是「無形的」藝術，例如表演行為、藝術活動等，都可以包含在內。經由駐校藝術家、藝術與人文領域教師的通力合作，引導國中生在校園空間進行「暫時性」的公共藝術創作，就屬於後者的主張。

（二）環境與作品

公共藝術，必須設置在「公共空間」之中。也唯有力求「建築物」、「景觀」（都市設計）和「藝術」三者的密切融合，才能被賦予傳達社會、文化的訊息與意義的任務，提升環境品質，形塑城市願景，激發社區或場域的生氣與活力。因此，關於這個「公共空間」，我們又可以把它劃分為可以實質接觸感受的「自然環境」、「人工環境」，以及仰賴心領神會的虛的「精神環境」。

先就「自然環境」來說。公共藝術的創作，既要考慮日、月、風、雨、火、土等自然因素的影響，盡可能將陽光、陰影、溫度、濕度、風動等充滿變化的因素，化為創作的素材，融入作品之中；更要思索如何減少風吹、日照、雨淋的磨損。

其次，就「人工環境」來說。每一個空間環境，都有它獨特的屬性，也提供藝術家不同的創作思維，以創作出和環境搭配合適的藝術作品。大體來說，「人工環境」可以歸納為五大類。

一是文化機構，例如：圖書館或資料館、博物館或美術館、藝術館、紀念館或文物陳列館、音樂廳、戲劇院或演藝廳、文化中心、其他與文化有關的機構。二是交通機構，例如：航空站、車站、捷運、港口、道路等。三是觀光機構，例如：

黃老師畫重點

什麼是「公共藝術」？「公共藝術」就是展示在公共空間裡的藝術作品。「公共」（public），有「公開」（openness）的意思；「空間」（space），則具有承載、容納的功能。所以，公共空間就是開放性的公共場域，它是生活的一部分、社會的一部分，同時也是文化歷史的一部分。

風景區、觀光區、海水浴場、遊客中心等。四是建築周邊，包括公共的（如郵局）、私人的（如酒店、住宅）建築物，以及介於兩者之間的半公共建築（如醫院、學校、教堂）。五是都市綠地，包括都會公園、雕塑公園、社區公園等。

以上所提的各種環境空間屬性（涵蓋戶外及室內場所），無論是那一種類型，它們都是由「點」、「線」、「面」三元素所構成。

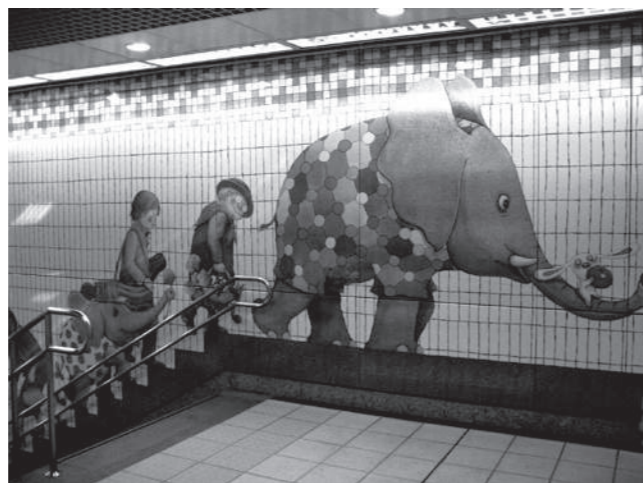
「點狀空間」，相當於凱文·林區（Kevin Lynch, 1918 - 1984）《都市意象》所提出的構成「都市意象五元素」中的「地區」（Districts）、「節點」（Nodes）、「地標」（Land Mark）等三種元素。它包括了廣場、空地、綠地、交角、花園等，主要是提供社區民眾一個駐足、等候、休憩、或進行活動等行為的聚集型空間。

「線狀空間」，則相當於都市意象五元素中的「通道」（Paths）；它包括了車道、人行道、步道、通道、各類交通島等流動型空間，提供人們流動之用。「面狀空間」，相當於都市意象五元素中的「邊緣」（Edges）；它屬於靜止型空間，包括了建築物內牆、建築物外牆、圍牆、街道牆等各類型的牆面。

最後，就「精神環境」來說。隱藏在空間背後的歷史、人文風情，是生活在這一方土地的子民的共同記憶，它涉及了心理層面。因此，一件公共藝術作品首先會考慮到設置地點的自然、人文與歷史特質，然後經由創作者的巧思，將這些「意象」藉由公共藝術這個媒介傳達給社區民眾，使它更具有地方美學與象徵（在地性）。

（三）作品與人

公共藝術和陳列在美術館裡的藝術作品的最大不同，除了環境因素，還牽涉到「人」（使用者）的因素。由於居住在附近的、或特意來此空間的、或不經意路過此地

捷運站內的牆面，是藝術家發揮親和力的好空間。

天真的孩童親近色彩鮮活、造型有趣的公共藝術。而大人們也可在此駐足休息。

的「使用者」（觀賞者），其族群、性別、年齡、職業、生活背景等有極大的差異，因而使得公共藝術的「使用者」（第三者），也具有「不特定」的性質。

具備了「地緣性」、「大眾化」、「可親性」、「趣味性」、「與人互動」、「多樣性」、「與環境融合」、「安全性」等多項特質的公共藝術，是一種以民眾福祉為出發點，與日常生活結合在一起的藝術，十分強調民眾的參與。它屬於公共資產，為大眾所共有共享。天真的孩童來到了這裡，可以在色彩鮮活、造型有趣的藝術品身上攀爬嬉戲。路經此地或來這兒駐足休憩的大人們，經由參與、溝通與了解，經由作品的大小、尺寸，以及和人的視線角度的對應關係，期盼能藉此為民眾帶來更高度的親近感。

民眾參與公共藝術，它的主旨在於擴大公共藝術的影響力，延伸其設置的效果；然後藉由理念傳達與藝術交流，教育與提昇民眾對藝術的重視，進而提昇整體環境的品質。因此，為了順利達成「教育」和「提昇」的作用，每一件公共藝術通

常都會標上「創作說明」，拉近和民眾之間的距離。

一般而言，「創作說明」又包含了「題目」、「作者」、「創作年代」及藝術家的「創作理念」等要素。

藝術家進行創作時，一定是先有「創作理念」（就是「意象」中的「意」的部分）。這個創作理念會自覺或不自覺地啟動人類天生本具的聯想力與想像力，接著才是作品的製作與完成（就是「意象」中的「象」的部分）。

例如，設置在明德捷運站出口不遠處的〈雙溪天籟·藍帶與綠帶的邂逅〉，它的「創作說明」就如此寫著：

畫面中由上而下緩緩流動、閃耀光芒的溪流，象徵流經明德站東南側的磺溪，逐漸南行而與雙溪交會，一併匯入基隆河，展現了都市中藍帶的律動以及優雅風貌。

它貼切地考慮到了作品與整個地理、人文景觀等因素的結合。其下，還散布許多大小不一的球體，延伸至走道的另一端。根據「創作說明」，這些球體的意義是：

畫面中大幅呈現的星球、日、月肌理變化，即象徵溪流一路行來，經年累月為其所孕育的土地。而忽遠忽近遍佈各個角落的球體，猶如自宇宙中飄落的星球，更意味著人文匯集的聚落，如捷運沿線明德、芝山站等，形成藍帶與綠帶交織的趣味。畫作的整體佈局，藉由形、色、面與大小球體的運用，以及溪流的浮光幻影，同時也呈現了大宇宙無限時空性的超現實幻境，傳達生生不息、歲月滄桑的時空旅程，不由令人感到人的渺小與大自然無限的包容力。

藝術家以藍色系的馬賽克磁磚作為主要的材質，採用平面、立體與浮雕等型態，呈放射性的形式向四周蔓延開來，成功引導了遊客的視覺動線在或遠或近、或高或低之間流轉，讓這件原本不是很大的作品，產生了膨脹的效果，帶給人一種頂天立地、悠悠無限的感覺。最後，再藉由「文字」，清楚地表達自己的創作理

黃老師畫重點

藝術家進行創作時，會先有「創作理念」（就是「意象」中的「意」的部分）。這個創作理念會自覺或不自覺地啟動人類天生本具的聯想力與想像力，接著才是作品的製作與完成（就是「意象」中的「象」的部分）。

念，讓它成為「創作者」與「觀賞者」之間的溝通橋樑，迸射出「心」與「神」交會時的光亮。

（四）人與環境

設置在公共空間裡的公共藝術作品，可以強化場所特質，塑造「地點感」，突顯都市意象。人們在這一個空間之中活動，也會經由對藝術的認同，延伸成對環境的認同，進而產生歸屬感。

楊·蓋爾（Jan Gehl, 1936-）《戶外空間的場所行為——公共空間之使用》曾依據人們在公共空間裡的活動類型加以歸納，區分為「必要性活動」（Necessary activities）、「選擇性活動」（Optional activities）、「社交性活動」（Social activities）等三種類型。

「必要性活動」，它與外在環境並沒有產生太大的關係，但具有較強制性的意味，參與者也比較沒有選擇的餘地，例如上學、上班、購物、等候公車或人等。「選擇性活動」，則發生在人們有參與意願時，而且是在時間和場所允許的情況下進行，例如散步、駐足、日光浴等。這與實質環境的規劃有很大的關係，而且，戶外空間的品質愈高，就愈能誘發各種選擇性活動的產生。至於「社交性活動」，是指參與者在各種公共場所互動所產生的活動，例如兒童的嬉鬧、大人的打招呼及交談等。

在不同特質的空間型態裡，公共藝術與「人」的互動關係，也會有所不同，如：

空間型態	空間特質	公共藝術與人的關係
點狀空間	駐足、等候、休憩、進行活動	定點性的互動
線狀空間	流動	短暫的互動
面狀空間	阻隔、觀賞	視覺、心理層面的互動

(左圖) 公共藝術是和一般市民最親近的視覺藝術。

然而，無論是定點性的互動、暫時性的互動，或是視覺與心理層面的互動，展示在公園、捷運站、馬路、街道、校園、高樓等公共空間裡的公共藝術，都可以為人們帶來深淺不一的美感享受。在講究環境的舒適美的世界各大城市裡，也隨處可以發現公共藝術的蹤影。可能是在街道的一隅，公園的樹底下，或在某個不知名的角落，和民眾展開了一場又一場的對話。

由於具有深入公共領域的特點，公共藝術是和一般市民最親近的視覺藝術。公共藝術設置完成以後，也最重視民眾的反應。像美國的波士頓、紐約、華盛頓市、亞特蘭大、芝加哥、舊金山、洛杉磯、聖地牙哥等城市，就曾經採用問卷的方式，調查一般民眾對公共藝術的看法，達到推廣的目的。

富有教育、娛樂和激發思考等功能，同時又能夠被大眾所接納的公共藝術，具有一種不可忽視的力量，能讓我們的社區與眾不同。明德國中有幸成為臨近臺北捷運淡水線的一分子，只要一票在手，就可以沿著捷運，一路遊賞所有的藝術景觀。然後，再由「明德」這一個小小的「點」，連結認識其他國家城市的公共藝術景觀。

● 裝置藝術篇

所謂「裝置藝術」(Installation Art)，就是在一個特定的空間內擺置「現成物」或材料，以傳達「作者的某種意念」的一種有目的性的裝設或布置。

「裝置」(Installation) 這一個詞彙，原本是指安置、架設的意思，1970年以後才轉化為「裝置藝術」的專有名詞。1980年以後，逐漸有許多藝術家以此為標榜，將它設定為一種新的創作或展演形態。作為一種新的藝術表現形式或手法的裝置藝術，具有一種特殊的「創作理念」，更打破了媒材的表現形式，形成一種「材質的」、「空間的」演出。

（一）創作意念

裝置藝術受到了1960年代開始流行的「觀念藝術」（Conceptual Art）的影響，仍然秉持「意念」重於「技巧」的觀念。因此，藝術家的概念、想法，扮演了極為重要的角色。也就是因為這個特色，讓裝置藝術和著重「形式」的傳統雕塑，產生了極大的分野。自從法國的杜象（Marcel Duchamp, 1887-1968）在1917年將簽了名的尿斗放置在美術館中展覽，他不僅開啟了以「現成物」作為藝術品的源頭，更顛覆了傳統的美學觀。其次，像美國的柯舒斯（Joseph Kosuth, 1945-）在1965年以一把真實的木椅、一幅木椅的照片、一張對椅子下定義的字典影印本等「三把椅子」並列，試圖傳達他對「椅子」的「概念」。

又如薩馬拉斯（Lucas Samaras, 1936-）1966年的「鏡屋」，他在室內的地面、牆壁與天花板上貼滿玻璃鏡子，創造了一個可以無限反射、無限延伸的虛幻空間。麥克·阿舍（Michael Asher, 1943-）1969年的「白房子」，則是以顏色、燈光、聲響等手法，把一個普通平常的室內空間，轉化成一種抽象的、意念的空間。這些藝術家們完全捨棄了傳統的藝術創作手法，致力於美學新領域的探索，以表達一種獨特的創作理念，他們的作品也往往引人深思、反省。

黃老師畫重點

「裝置」（Installation）這一個詞彙，原本是指安置、架設的意思，1970年以後才轉化為「裝置藝術」的專有名詞。所謂「裝置藝術」（Installation Art），就是在一個特定的空間內擺置「現成物」或材料，以傳達「作者的某種意念」的一種有目的性的裝設或布置。

裝置藝術具有濃厚的實驗風格。

突破二度空間的展現型態，進而和特定的空間場域產生共鳴與融合的裝置藝術，它一方面充滿了前衛性與顛覆性，否定、拋棄過去的創作邏輯，呈現濃厚的實驗風格；另一方面，它也充滿了活力與創意，強調與社會、時空進行一場當下的對話，隨時隨地反應、批判當前的社會型態。所以，它的主題常是荒謬的、嘲諷的、頹廢的，對時代充滿了洞察力與透析力，也呈現了藝術家對現實的省思與人文關懷。

由於裝置藝術強調一種當下的思考與反省，「作品訴求」或「議題核心」，才是它的終極目標，這也造成了大部分的裝置藝術在展期結束之後隨即拆卸的宿命。它的生命，因而顯得特別短暫，只能倚賴攝影、錄影、錄音等方式來紀錄保存。

作為一種開放的藝術，裝置藝術的展演型態，豐富而多元，打破了人為分隔的樊籬，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、詩歌等各門類藝術手法和形式，跨領域結合多種媒材，在一個特定的環境中組裝作品，以表達社會的、政治的、或個人的情感思想和概念性經驗。

也由於它反映了一種追趕世界藝術動向的膽識與態度，充滿著活力、多元、前衛性和挑戰傳統的性格，具有高度的實驗特質，展現出和強調傳統媒材、傳統技法的學院派迥然不同的風格；因此，自80年代以後，選擇從事複合媒材的裝置藝術創作，就成了臺灣學子向學院傳統體制告別或反抗的表徵。

（二）現成物

自從杜象把一個命名為「泉」的瓷器小便斗送上了展覽台，現代的工業產品「物」，便不再只是「審美」的觀賞對象，而是觸發觀賞者「思考」的媒介。「現成物」（ready made）的出現，標示了現代藝術的根本轉折，在這之後的集合藝術、普普藝術、新達達藝術、裝置藝術等，也都是利用「現成物」的陳列、重組、或複製，來表達藝術家的創作概念。

裝置藝術強調不同媒材或物件之間的組合關係。

裝置藝術十分強調不同媒材或物件之間緊密的組合關係，以及物件和環境互動的氛圍特性。在這一特定的空間裡，藝術家利用實體的「物件」（object）為媒介，利用日常生活中平凡的「現成物」為素材，裝設佈置，企圖活化空間整體的氣氛或造成空間本身的異化，刺激觀賞者進行思考與解釋。這也就是裝置藝術和傳統平面繪畫或雕塑的最大不同處。

裝置藝術所使用的「現成物」以及裝置材料，很多是既「不精」又「不巧」的。它重視的是「意念」的傳達，通常不具實用目的，也沒有具體的「作品」，在表現形式上更不受「美學」以及「美的法則」的規範，是屬於「暫時性」的「裝置」，而不講究「裝飾」。因此，儘管作品的「意念很美」，卻不一定「美觀」。所以，一般說來，它是一種不提供典藏的藝術。但隨著時代的演進，以反對博物館永久收藏為最初宗旨的裝置藝術，也逐漸成為博物館的寵兒，被「納編」為永久典藏的名單之中。

整體來說，「物件」或「現成物」的出現，是裝置藝術發展過程中的一個重要特徵。它包含了植物、動物等自然性物材，和人體、器物、飲食、建築等人工性物材，甚至錄影、聲音、光影、電腦、網路等現代尖端的數位科技媒體，都可以結合在作品之中。它以平面或立體拼貼等手法，形成單一或群體的組合，瓦解原來作品的概念，然後再建構另一個作品系統，介入畫面、場所、展場等空間之中。它具有可變性，藝術家可以在展覽期間隨著意念改變組合，也可以在異地展覽時增損或重新加以組合，以另一種嶄新的面貌和觀眾產生對話。

（三）空間

裝置藝術，通常是為了特定的空間（space）或場所（place）所規劃或創作。甚至有一些作品是屬於「場域特定藝術」（site specific art），只能存在於它們被創作出來的那個空間之中。例如，紐約的新當代藝術博物館就經常展覽此類的作品。

它是一組（一群）分離物件，可以個別觀賞，同時也是一個完整的集合或環境，在形體上支配著整個空間，迫使置身其中的觀眾和環境產生互動與對話。「場所」，是作品的一個重要元素；而空間本身的「異化」，更是裝置藝術表現的特殊處。

若就「空間」這一個要素本身來說，第一，它必須在感知上能夠被實際處理；第二，可以將「室內」作為裝置藝術空間的初步認定範疇。所謂「室內」空間，可以理解為「室內的」（interior）與「內在的」（inner）這兩種概念。「室內的」空間，是以「室外」空間作為相對概念；而「內在的」空間，則是以「外在」空間作為相對概念。例如，明德校園裡的教室，是屬於「室內的」空間；至於走廊，因為可以找到「內苑」這個外在空間作為相對概念，所以它是屬於「內在的」空間。

由於反對博物館、畫廊把藝術與生活分隔開來，最初的時候，很多裝置藝術大都選擇在翻修過的民居、廢棄的廠房、簡陋的倉庫等這一類「非正式」的場所

展出。它直接走入生活，成為「平民化」的藝術，提供生活在這一個空間環境裡的人們，一個「觀」、「遊」、「坐」、「臥」的對象。

現代雕刻藝術的發展，可以區分為「形」→「構造」→「現場」等三種歷程。當承載作品的那一個「底座」被拿掉了以後，藝術家的眼睛自然會開始注意起四周空間的環境，自然也會對展覽「現場」的上、下、左、右、前、後等方向，作實驗性的延伸與探索，連結民眾、連結社群，關注環境、人與土地的關係。從此，展覽就不再只是單一的繪畫或雕刻的演出，而是「作品」與「空間」兩者結合之後所創造出來的一個活生生的「現場」，供給觀眾一種真實情境的體驗。

裝置藝術作為一種新的表現形式，它除了從特定的「空間」（現場）、「時間」之中去營造自己的藝術意涵，並且在互動之中，對「空間」（現場）和「時間」產生重新詮釋的功能以外；觀眾的介入和參與，也是裝置藝術不可分割的一部分。因此，裝置藝術要求相對獨立的空間，用來包納觀眾、迫使觀眾在界定的空間內，由被動的觀賞者轉換成主動的感受者。

它邀請觀眾真的進入藝術作品之中，除了重視視覺的感官經驗，還強調所謂的「環境」（environment）與「情境」（situation）。例如，重視光線對展覽作品所產生的明暗（value）、色澤（color）、層次（texture）等作用，甚至包括現場配樂（soundtrack）的輔助，以追求表現的廣度、深度與強度，引領身歷其境的觀眾，透過自己的視覺、聽覺、觸覺、嗅覺或味覺，獲致一種獨特的審美經驗。也就是說，在裝置藝術的展覽空間裡，觀眾所看到、聽到、聞到、接觸到的與空間意義有關的一切元素，甚至是進入作品空間之中的觀眾的身體，都是藝術家在創作時經過考慮而納入的一部分。

在一些非正式場所，如廢棄廠房、簡陋倉庫裡可看見裝置藝術展出。

參 課程篇

一 公共藝術篇

(一) 課程設計

一件好的公共藝術作品，一旦置於人類的生活網絡之中，可以自然地連結起人與人之間共同的記憶。明德國中位於淡水線捷運站旁，各個捷運站及其周邊的綠色地帶，隨處都可以發現公共藝術的美麗蹤影，形成彼此最美好的生活印記。這也正是我們和駐校藝術家選擇從明德捷運站的公共藝術作為「出發點」，再將課程拉回校園，連結生活經驗，令九年級的學生從自己最熟悉的「校園空間」發想，再經由同儕之間相互的討論與合作，從「做」中「學」，試作公共藝術的原因。

任何藝術創作的原動力、根本源頭，都是來自於內心深處的「情感」。因此，我們以舊經驗作為導入點，希望藉此觸發學生天生本具的記憶力、觀察力、聯想力、想像力與思維力，連結國中生活經驗與情感，然後再挑選一個最能表達這一個真實感受的空間，來做為發揮「創作理念」的場域，為公共藝術教學活動的展開做出最適宜的引導。

繼而，透過「概念——公共藝術的概念」、「空間——瀏覽校園空間」、「提案——各組學生提出想法和討論」、「製作前測量、討論可行性、準備」、「製作」、「成果展覽」、「全校性投票」等活動，依序將公共藝術的理念、認識、鑑賞、分組創作及討論等教學重點，一一帶入課程之中。

公共藝術，它常以繪畫、書法、攝影、雕塑、工藝等手法及各式媒材，進行平面或立體等不同型態的表現，而且會考慮到設置地點的自然、歷史與人文背景。例如，明德捷運站的「雙溪天籟」、台大醫

捷運車站的公共藝術，可提昇捷運的空間品質。

駐校藝術家和教師帶著學生，進行校園及周圍環境勘查。

院站的「手之組曲」、中正紀念堂站的「舞台、月台」、「非想、想飛」、「輕鬆的雲，走路的樂」、古亭站的「邂逅」、南勢角站的「青春美樂地」、公館站的「窺」、新店站的「天、地、人」等作品，都達到了提昇捷運空間品質、加強捷運車站的地緣特色、增進捷運建設的親和力等目標。

2002年12月14日在大湖公園揭幕，掀起公共藝術在台灣設置以來高潮的臺北公共藝術節，黃海鳴〈暫時性公共藝術之擴散能量——談「2002台北公共藝術節」〉指出，它的獨創性不僅在於時間、空間的拉長與放大，更重要的是公共藝術走出「場區」的限制，從地理、自然、人文、都市等角度展開想像，而且放棄「品」的原始要求，著眼在更大規模能量的引爆、發生與包容。因此，我們也特意舉了宋璽德的「水漂」、王文志的「網」、林敏毅的「居所」、洪易的「大湖水暖鴨先知」、林鴻文的「胎藏」、蔡海如的「晃動的眼睛」等作品為例，說明公共藝術對環境、生活、社會與文化所產生的深遠影響。

至於「校園勘查」的部分，可先由教師利用照片（或影片）、power-point帶領學生瀏覽校園空間，再進行實地勘查。例如，很容易予人豐富想像空間的「圍牆」，具有很大空間魅力的「明德大道」，可激發學生從事造型、色彩創作的「澄心園」，凝聚全校師生情感與共同記憶的「內苑」等，都可以做出不同意味的空間解讀。然後，各組學生輪流上臺提出草圖與文字說明，師生進行討論，做適度的調整與修改。

如此，從「概念」→「草圖」→「討論」→「修正」→「製作」→「裝置」（佈展、定案），一步一步引導學生經由合作的方式，將作品完整呈現在預定地點做公開性的展示，並將創作理念以「文字」為媒介書寫下來，與作品一起展示在校園空間，拉近作品與觀賞者之間的距離。最後，再經由「校園投票」這一個綜合活動，舉行全校性的投票，由學生票選出最喜愛的作品，令公共藝術的根本精神持續深耕與拓展。

（二）校園空間瀏覽

每一種空間，都擁有屬於自己獨特的特質，也擁有屬於自己獨特的魅力，刺激著藝術家的創作神經，產生不同的創意思維，以創作出和它相宜的藝術作品。以捷運站的公共空間為例，它包含了「入口」、「月台」、「電梯側面牆」、「出口」、「樓梯」、「通道」、「入口外的空間」等不同特質的空間。空間特質不同，適合裝置的作品自然也就大不相同。

同樣的，明德校園也可以分從「圍牆」（內、外）、「校門」、「明德大道」、「內苑」、「澄心園」、「司令臺」、「操場」、「活動中心」、「工藝大樓」等部分，來探討它的空間特質。由於地點的考量會影響提案的想法，空間的選擇也會影響作品展現的優劣；因此，唯有選擇最有利的場域，才能展現出最佳的創作理念。

黃老師畫重點

課程設計：從「概念」→「草圖」→「討論」→「修正」→「製作」→「裝置」（佈展、定案），一步步引導學生經由合作的方式，將作品完整呈現在預定地點做公開性的展示，並將創作理念以「文字」為媒介書寫下來。最後，再經由「校園投票」，由學生票選出最喜愛的作品，使公共藝術的根本精神持續深耕與拓展。

1、圍牆

佇立在明德的校門口，讓視線向左右兩側流展，就會看見長長的圍牆步道向路的兩頭逶迤而去，形成一道柔婉的曲線。蒼翠蓊鬱的綠蔭，高高地籠罩在牆頭，形成了一長條的色塊，帶給人一種恬靜幽深的感覺。一大群不小心潑灑出牆外的枝條，正與到了花開季節就會脫卸所有葉子的木棉，在頭頂上空竊竊私語，為牆外的行人帶來豐富的想像空間。

原本也許只是為了防止球飛出來的圍牆，如果能考量視覺角度的問題，克服不利的客觀條件（如停在一旁的機車、或滯留在此的垃圾等），創作出適合這個空間特質的藝術作品，一定可以賦予它新的意義。

校園空間—校門、司令台、內苑、圍牆、明德大道

因為外牆通道的空間較為狹窄，發想時可以多考量地面、樹上（如榕樹上的氣根、色塊）、樹與樹之間、或牆面（牆裡、牆外）等空間的運用，讓眼睛自由地向上（高）、下（低）、前、後、左、右等不同方向發展，再把「人性」的因素納進來，製作較為細膩的作品，一定可以為行走其中的民眾，帶來步步驚奇的效果。

2、校門

我們對任何一所學校所烙下的最初印象，往往來自於校門。校門，就像一位老母親，每晨，迎進來一群又一群的學子；到了黃昏，再舒張手臂將他們送回溫暖的家。

它也是一所學校的門面，校門口一定會有「文字」標示。安裝在門旁的柵欄，具有攔阻、遮蔽的功效，所以整個校門大都是從「功能性」來考量，形式顯得十分單調，色彩也缺乏變化，更未能把學校的歷史融入設計之中，這是十分可惜的地方。在進行提案時，如果能盡量朝這方面思考，以色彩鮮豔、充滿美感的模型進行創作，必可為校門空間增添新的靈魂。

3、明德大道

聳立在明德大道兩旁的小葉欖仁，枝繁葉茂，交織成一座長長的「綠色隧道」，從這一頭綿延到那一頭，蘊藏了一種層次遞進的詩意美，擁有很大的空間魅力。

它是上外堂課的學子們每日必經的區塊，無論是樹梢、樹與樹，或是地面、花枱等空間，都值得深思考量，善加利用。在這兒，可以嘗試拱形或弧形的造型創作，也可以裝飾垂吊網狀物，延伸空間的深度。由於它也具有一目了然的視覺效果，可以設置具有互動性質的畢業卡片、情感留言板、或交通標語等作品，寄託鼓勵與祝福的美好寓意。還可以把四季的變化納入考量，與季節進行對話，或許可以給人帶來意想不到的醒覺效果。

4、內苑

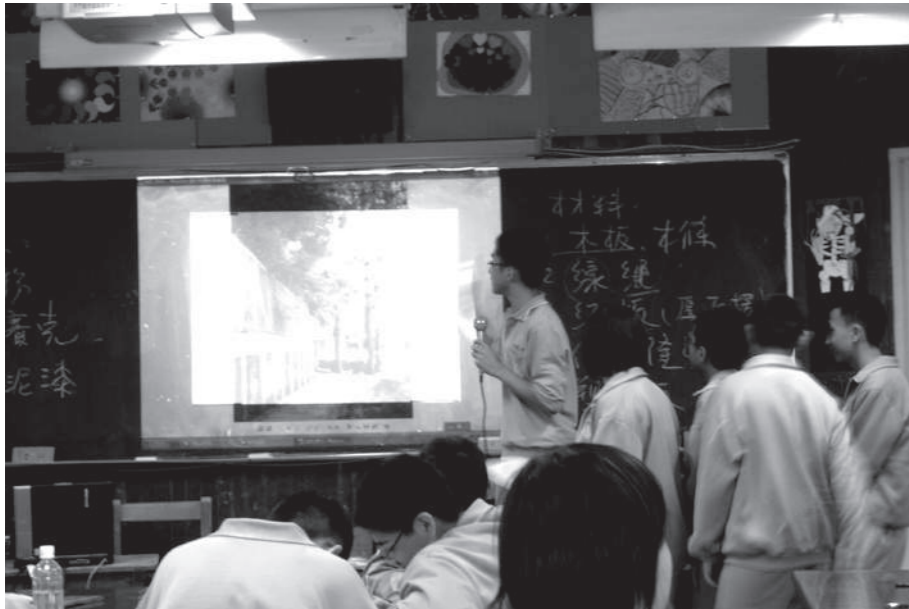
內苑，位於明德的心臟位置。四樓高的合院型校園，伸出長長的手臂把它圍拱在視覺的中心。椰子樹和茄冬樹，已在這兒昂揚了數十個寒暑，護衛著一整個校園的安寧。下了課的學子，也喜歡在樹下、孔子像旋轉梯旁、五育臺、穿堂、視廳教室或表演教室前等空地，徘徊流連。所以，它是全校師生建立情感、凝聚共識的地方，適合發展為集體記憶的空間，進行各種形式的藝術創作。

5、澄心園及其他

澄心園是拆除舊有的員工宿舍後才誕生的新空間，雖然目前只有三兩棵蒼勁矯健的松樹守護著，尚未產生明確的功能性，卻是一個很有發展潛力的處女地。場地尚屬空曠，而且擁有相對獨立的完整性，提案時可以多多考量地板或區塊空間，進行遊樂園、時光隧道、藝術椅等概念思考，或嘗試從事與草皮色彩相關的造型設計。

水塔，是校園中一個比較特殊的物件。如果能運用不同的色彩，讓塔身與支柱之間產生區隔，應當可以帶來不同的空間解讀，值得加以發揮。

司令臺，是發號司令的空間，深具權威性，能吸引眾人的目光。操場和停車場的功能性太強，只能接受暫時性的作品。行政大樓後面的空間雖有視覺停留、仰望的效果，卻頗有距離感，所以並不適宜設立紀念碑等大型物件。如果採用肌理較為細膩的小組件，或許可以營造出較理想的效果。至於缺乏變化性的工藝大樓，若能把樓梯的架構考慮進來，就可以讓這棟大樓的內涵屬性，因為創意思維的介入而顯現出來。

地點會影響提案，挑選出最有利的場域，是第一要務。

（三）提案、製作與裝置

1、提案

學校外牆、校門、明德大道、內苑、澄心園，還有停車場、操場、體育館、資源回收場旁的涼亭、行政樓或知行樓等，都可以作為公共藝術的創作空間。在初步了解這些空間的特質以後，就到了各組提案的時間。

公共藝術的提案，可以分為「文字」與「設計圖示」二種。針對所挑選的基地做製作上的文字說明，可以使提案兼具文采及藝術表現力，將會更具說服力。

首先，先擬定各組的主題、名稱（可以先暫定，然後再依實際情形做適當的調整）。其次，每組選擇1~3個基地，說明作品的製作方式（如平面、立體、裝

黃老師悄悄話

空間的選擇深深影響了作品的優劣，地點的考量也將影響提案時的想法；也唯有挑選出最適宜的場域，才能展現絕佳的創作意圖。場所決定以後，自己最私密的情感世界（理念），也將會受到公眾的討論、決議。

運用葉子裝飾畫框，是學生的提案構想之一。

置、光線或影像等）。最後，是草圖與文字說明。在這方面，可以蒐集學校的歷史、地理、環境等相關資料，作為參考。

當一個觀念進入一個空間時，唯其精準有力，才能震撼人心。空間的選擇深深影響了作品的優劣，地點的考量也將影響提案時的想法；也唯有挑選出最適宜的場域，才能展現絕佳的創作意圖。場所決定以後，自己最私密的情感世界（理念），也將會受到公眾的討論、決議。因為每一個提案，雖然都有它個別的價值觀蘊含在裡頭，但為了讓它更趨於完善，讓它更具可行性，各組需要輪流上臺報告和說明，其他的人則要針對每一組的提案提出不同的看法，進行討論。

當駐校藝術家、藝術與人文領域教師開始針對各組提案一一進行討論時，也就是一個策展的開始。換句話說，公共藝術策展之始，就是「提案」。在此，我們僅以一個班級為例，來紀錄整個提案的過程。

第一組有三件提案，一是校外圍牆走道上方：每一次路經此處，總是來去匆匆，未能仔細觀看周遭的一草一木；所以，想運用葉子這個材料製成畫框（有缺口的），再懸掛不同步伐的腳印，吸引行人的注意。第二件是校外圍牆走道上方：每3棵樹為一個組別，用圓形鏡子把它們串起來，當許多的鏡子隨風飄動時，就可以產生不同的光影。第三件是工藝大樓外牆：以機動藝術的形式呈現，利用水滴所產生的動能來轉動作品。

第二組有二件提案，一是校園圍牆：利用圍牆上的網子，做出蜘蛛跟魚的造型，傳達一種「被捕者」（學生是被捕者——魚）與「獵捕者」（蜘蛛——老師？升學？壓力？）的省思。第二件是明德大道：在明德大道的花圃裡，豎立一座大約膝蓋高的花型風車，每一個風車葉片貼上祈福卡，再掛上鈴鐺。

第三組有二件提案，一是澄心園：以一條長線連結澄心園的鐵門和水塔，線上懸掛九大行星，鐵門上彩繪太陽，把水塔設計成UFO，水塔本身不再著色，僅直接在藍色球體旁製作一個探出頭和手的外星人，代表了學生對宇宙的愛與關懷。二是明德大道：把明德大道設計成類似血腥鬼屋的世界，路口設有拱門，拱門上方懸掛骷髏頭，地面則畫上黑白相間的格子，彷彿西洋棋盤，兩旁的樹幹上繪滿屍體、禿鷹、蝙蝠，表達自己的異想世界。

第四組有二件提案，一是澄心園：在澄心園的正中央做一隻立體造型的孔雀，彩色的羽毛，灰色的身體。二是校門口：以紙黏土製作正在行走的大小烏龜，傳達表面上看起來無憂無慮的現代學生，其實內心承受著來自各方的壓力（長輩、同儕、考試等），一點也不自在；另一方面也可以凸顯本校的特色，因為學生制服和書包都是綠色系，常被鄰近學校戲稱為綠蠹龜。

第五組有二件提案，一是澄心園：將澄心園花圃裡的草皮，剃成天使與惡魔的翅膀，以天使代表學生純潔的心，以惡魔代表現實的壓力，形成一種強烈的對比。二是澄心園：將水塔彩繪成UFO，讓校園顯得更特別。

（左圖）將水塔彩繪成UFO，讓校園顯得更特別，是學生的提案構想之一。

（右圖）任何工具的使用，都要注意安全，鋸物件之前，要先測量精準，才不會白白耗上時間、精神與體力。

第六組只有一件提案，校園屋頂：在屋頂上製作一個空中花園，花園裡種滿各式各樣的花朵，讓站在下面的人可以抬頭仰望大自然的美麗。

除了對第六組的提案不甚滿意，建議重新構思以外，駐校藝術家針對各組提案，提供了許多專業的意見。

關於第一組工藝大樓的提案，駐校藝術家認為可行性不高。因為，水的不可抗拒因素太多了，凡是以「水」為主題的公共藝術，執行困難度都偏高。但可以改採用模型的方式處理，先做出牆面模型，再以鉛線穩定滑輪。模型草圖的前面、背景是否要有變化？作品的材質、顏色、造型，是否要有所不同？這些都是需要再深思的細節。如果能善加變換鉛線的色澤、材質，形成各種段落，以產生區別性，它運轉起來的動感，一定會格外明顯。此外，電腦繪圖既可以展現平面，又可以呈現動態感，如果同學擁有很好的電腦能力，也可以採用電腦繪圖的方式，效果一定很另類。至於垂吊物和人的關係十分密切，垂吊高度、物件大小等細節，也都要列入思考的範疇。只要能秀出學生的創造力，任何材料都可以執行，所以其餘兩個提案也具有可行性。

（左）不同的材料，帶給人不同的感覺。

（右）專注手眼，小心翼翼為作品上妝。

第二組的第一件提案，可以採用紙黏土或學生能力可及的材料。第二件提案有點單調，風車的製作也不易。如果真要執行，可以僅做風車，但數量要多，以營造一種「數大就是美」的感覺。

第三組第一件提案中的九大行星與外星人，造型一定要大，因為掛上水塔以後，整體看起來會顯得非常渺小，所以建議把重心放在「外星人」身上，做出各種不同的外星人造型。第二件提案可以更換地點，並改用拉繩線的方式呈現。

第四組第一件提案可行，第二件提案則只要做幾隻烏龜代表一下就可以了。但造型要可愛，沿著校門口爬行，就好像烏龜要往這兒聚集的感覺。

翅膀造型並不容易辨識，所以第五組的第一件提案最好縮小範圍，改以修草皮、或是以石頭排出邊緣線的方式呈現，造型才會清晰。第二件提案在執行上很困難，暫不予考慮。

第六組後來又重新提了一個構想，他們想在澄心園圍牆上挖兩個大洞，裝置兩面透明的玻璃，一個凸出去，一個凹進來。隔著玻璃，裡面的人好像走出了校園，外面的人卻又好像走入了校園。這是一個很有創意的點子，無形之中，可以消解校內校外的隔閡，可惜很難真正執行。駐校藝術家建議可以像第一組一樣，改以模型或電腦繪圖的方式呈現。

2、製作與裝置

提案之後，就要進入實作的階段了。創作時，首先要「發想」，接著才是「創作理念」的萌生，最後才是作品的製作與完成。「意象」，是一切「思維」的基本單元，「思維」也始終以「意象」為內容。為了幫助抽象思維能力尚未十分成熟的國中生，順利地將思維歷程中所觀察到的「意象」以公共藝術為媒材紀錄下來，製作前，如能藉由投影片，引導學生欣賞知名的公共藝術作品，當可以更有效激發學生的聯想力與想像力。

再者，關於材料的選擇、運用與表現，須因時因地加以考量，也宜安排在製作前加以介紹。材料不同，質地不同，帶給人的感覺也就大不相同。一般常見的材料，有木板、木條、線、繩、紙版（厚、瓦

（上）選定了材料就可以開始動手製作了。

（下）動手製作前，學生進行實地測量。

愣)、保麗龍板、塑膠板、珠珠、色粉、馬賽克、水泥漆等。公共藝術的特質之一，就是「多樣性」。它有別於其他具象藝術品，更追求形狀、材質、件數的多元化呈現。如果，能以「創意」為經，以「慧心巧手」為緯，每一種材料都深具可塑性，也都可以散發作品的獨特風采。

例如，採用方形加上變化的紙條處理自然花卉，可以營生對比的效果。不銹鋼材質本身帶有強烈的現代感、科技感，在粗獷之中又可蘊藏細膩精微的巧思。有時，在簡單的結構上頭加入一些巧思，可以引導觀賞者產生視覺錯覺；若再添上燈光變化，可以讓作品看起來更大更遠。例如「小荳苗」和「光」的結合，就可以傳達與「生命」議題相關的理念。

注意線條的處理，可以彰顯空間的存在。例如，框中又有框，既可以凸顯想要讀者關注的「微妙」之處，又有發現自我能力、自我醒覺的功效。「實」的元素結合「虛」的元素，可以增添虛擬感；若把照片放大、切開，重新拼組圖形，可以兼具真實與虛構之美。

「重組」，是創造性思維的本質。當不同的材料彼此激盪出新的「連結」時，就會產生突破性創新。而且，愈想像不到的結合，愈具革命性。愛迪生之所以能夠不斷創新，就是因為他能隨心所欲地借用某個領域的概念，運用到完全不同的產業上；也正因為他能連結「舊有」的領域，巧妙重組現有的各項技能，建立新的領域，所以總能創造時效性更強的創新發明。一個有創意的藝術家必也是如此，他能善用各種材料元素，改變其原有功能，重新加以組構，創造出亮人心眼的「新意象」。例如，日本庭園中的「枯山水」，以「石」為「山」，以「沙」為「水」，再以竹耙細細梳出水波流動的紋理，融自然、人文與禪意於其中，流蕩滿園子的清冷沉寂的意味，就是最佳的明證。

經過「測量」、「討論可行性」、「準備」等步驟之後，接著就是動手製作了。製作過程中，也要伺機說明任何工具的使用法，例如：鋸子別亂揮亂砍，小心推

駐校藝術家向學生解答問題。

出，拉回時再用力即可。美工刀片只需凸出一點刀鋒，用完就收。釘釘子時，記得要以老虎鉗固定釘子，小心穩住之後，再用力敲。乳膠漆不可混色，一支刷子只用來刷一種顏色，用完後立即沖洗，以防乾硬。需要上漆的物件，應該先以砂紙磨過後再上漆。

就整個教學歷程而言，學生的興致在進入實作以後變得更加濃厚，也有一些細微的體會值得在此提出來與讀者分享。例如，有一組組員十分苦惱，不知如何配合空間擺放面具？駐校藝術家建議他們可以把空間當成一個劇場，分區而且分主題。如此一來，既可形成視覺上的層次感，又可以把八年級時所製作的面具融入九年級這個公共藝術作品中了。

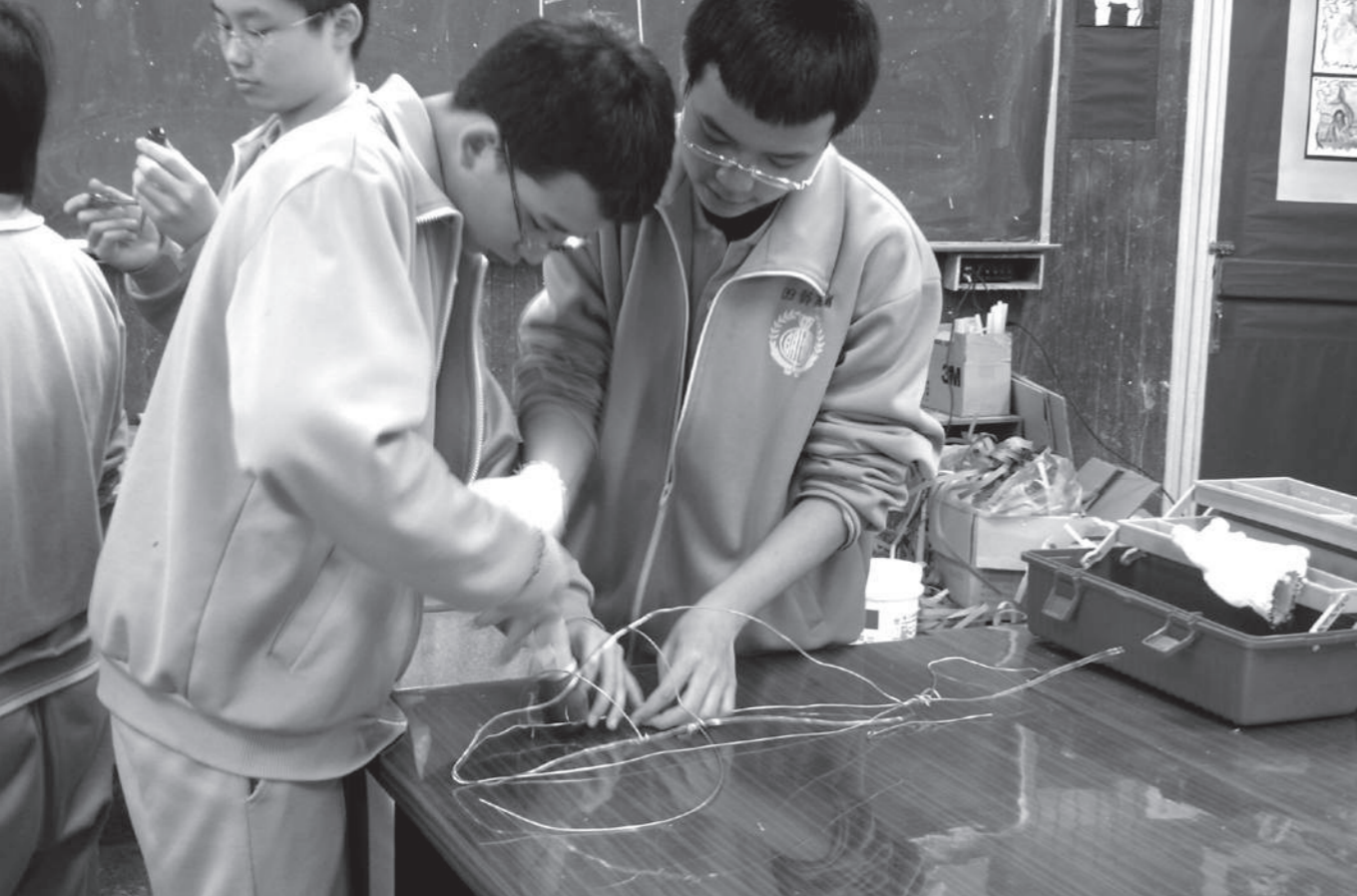

(左) 一枝刷子刷一種顏色，用完立即沖洗，以防乾硬。

(右) 先磨過再上漆，效果會更佳理想。

(下) 釘釘子前，要先穩住木框再用力敲。

有一組想運用彈簧做一個底座，然後在上頭裝置建築物或正在興建中的房子，表現一種搖晃不安卻又欣欣向榮的感覺。但因時間緊迫，要如何才能

找出合適的材料呢？駐校藝術家建議他們可以找廢棄的彈簧床，將中間的彈簧拆出，不僅各個彈簧的彈性一致，高度也相同。

公共藝術的意涵、作品的製作方式、作品的陳列與公共空間的關係等議題，在這次的教學活動都獲得了具體的呈現。學生不但展現了高度的興趣，對個人創作理念的表達也顯得創意十足，這可以從學生製作的公共藝術作品中窺見一斑。只是受限於時間的不足、材料與製作技巧的缺乏，有一些作品最終無法呈現出理想的狀態。面對這些教學上的困境，也都是值得我們再深思的地方。

每一件作品的完成，都來自於學生們的相互合作。

把空間當成劇場，就可以將面具融入公共藝術作品之中了。

（四）作品大觀

造型清新、色感鮮明的公共藝術作品，一一裝置在內苑、五育臺、澄心園、表演教室前、水塔等空間時，原本肅穆單調的校園被點綴得份外活潑，也吸引了所有人的目光。無論是空間的挑選、形式材料的運用組合，或是創作理念的傳遞，都展現了繽紛多元的創意巧思。我們如果把這些作品加以分類，可以畫分為「校園記憶」（友情）、「升學壓力」（現狀、困境）、「未來憧憬」、「生命探索」等幾個面向來加以欣賞。

1、甜蜜的校園記憶

朋友，可以輔仁，可以潤德，獨學而無友，也最容易滋生「孤陋寡聞」的弊病。友情力量之大，可以從和校園記憶有關的作品比率之高，得到具體的印證。例如，「大嘴怪大敗綠小鬼」，就生動地抓住了生教組長「教育」趁機作亂小鬼時的特寫鏡頭。創作者們在內苑孔子像旁的一棵茄冬樹下，以鐵絲、保麗龍、瓦楞板、彩色膠帶、油漆為材料，裁製了一張飛著口沫的血紅大嘴巴，底下再纏繞幾隻綠色小人，掩耳竄逃，充滿了黑色的幽默：

綠小鬼代表明德的學生們，大嘴怪就是學校裡的生教組老師。每天在學校都會聽到生教組老師的大聲咆哮，一群可愛又可憐的學生們被罵得狗血淋頭，心臟都快要停了！哎！光是驚天動地的雷吼聲，就占了絕大部分的優勢！

「大嘴怪大敗綠小鬼」帶著口沫的血紅大嘴，掩耳竄伏的小人，充滿黑色幽默。

充滿甜蜜美好記憶的「夢尋五線譜」，製作十分用心。

當然，並不是所有的記憶都充滿了如此夸誕的意味。設置在明德大道旁、工藝大樓前的「夢尋五線譜」，以「鐵絲、玻璃紙、白膠、熱熔膠、金蔥彩帶，還有我們的腦袋以及雙手雙腳」為材料，強調了對明德校園的所有美好回憶：

同窗三載的朝夕共處，猶如一篇篇高潮迭起的樂章。青蔥蓊鬱的明德校園裡，何處不是我們的汗水？我們的淚水？我們的笑靨？相遇即是有緣，能相知相惜更是千年修來的福氣。在三年時光裡，我們坐在同樣的教室裡，同樣搔著頭思考，一同學習德智體群美，領略知識的魅力；站在同樣的走廊上，拚命伸長了手觸碰又大又長的椰子葉；走在同樣的步道上，經過、聆聽同樣的樂音——這條小葉攬仁佇立兩旁的明德大道，是所有明德人共同的回憶。多少個夏日午後，我們漫步其間；多少個飄著綿綿細雨的日子，忘了帶傘的我們，笑著冒著雨，從這一頭奔到那一頭。一片片的回憶，就像是一顆顆小小的音符，每日每日，一點一滴，不著痕跡地譜出我們的頌歌。偉大的音樂啊！洗卻了我們爭「名」奪「分」的疲憊，洗去了我們浮躁不安的心，洗淨了我們的透明與純真。在音樂的殿堂裡，我們完完整整地掏出自己的真心，和朋友、和老師，分享最璀璨的一瞬間。隨著音樂教室裡傳來的聲聲驪歌，我們知道，分別的日子已伸手就觸得到邊了。它來得是如此地迅疾，如此地教人依戀——這一別，不知道還有沒有機會聽到「明明德，國之寶，明德規範在我校……」，再一次回盪在朝曦中，在夕陽裡。

希望藉由校門改造的模式帶給校園另一番新氣象的「新世紀校門」（校門模型），以「木板、木條、保鮮膜、乳膠漆」為材料，安置在表演教室前，供往來於此的每一份子駐足欣賞：

轉眼間，國中的生涯就即將結束了。每天走進校門的同時，總覺得校門和校園內的建築有些許的不協調。基於這樣的理由，我們絞盡腦汁，配合學校的風格特色，設計出以烏龜造型為主的校門及校警室。

我們以簡單質樸的材料，慢慢的創造出我們夢寐以求的作品。以木板、木條，透過釘子的媒介，把一塊一塊散落的材料，連結在一起，組合成以木材為架構的主體。我們就以這項作品，充分的表達出我們想要更新校門的理念，展現我們創新的想法。

記憶就像鐵軌一樣長，「火車快飛」以「木板、釘子、油漆、塑膠板、紙板」為材料，紀錄了在校園裡所經歷的一段生命旅程：

就要畢業了，對學校充滿了很多回憶，有快樂、有悲傷，但都是我們共同的經驗，將大家凝聚在一起。三年的時間，看起來很久，事實上轉眼之間就已經過去了，所以更值得珍惜。那一條鐵軌就是我們所經過的一段歷程，旁邊寫著「明德」的站牌代表著我們在明德的生活只是人生中的一個過程，兩旁的景物敘述著這三年來大大小小的故事。當一切熟悉的景物匆匆飛到了盡頭，也表示國中生活的結束，同學們將各自分散。未來是一段未知的旅途，但是只要有著火車一般勇往直前的精神，就必有一個美好的前程。

「新世紀校門」採用模型的方式，表達一種新氣象。

（左）「火車快飛」飛過了過去，也飛向了未來。

（右）「時間老人」要表達的是時光匆匆，要快樂、要珍惜。

同樣的珍惜之情，也流露在以「木板、畫筆、廣告顏料、漿糊、刷子」為材料的「時間老人」這一件作品上：

畫中時鐘用來突顯時光的流逝，黃昏暮色使得整幅畫充滿著濃厚的離愁。整幅畫真正想要表達的是希望大家能珍惜現在相聚的每一刻，彼此之間好好相處不要再有任何的紛爭，因為再過短短的三個月大家就要各奔西東各走各的路。要在未來漫長遙遠的路途裡再度相聚，實在是好難好難。不過一切美好的事物和相聚時的歡樂與驚喜，都將成為我們永久美好的回憶。

善用正反對比，可以鑿深記憶的刻度。懸掛在內苑茄冬樹上的「偷窺」，就是以「鐵絲、塑膠板、釣魚線、海報紙」為材料，從另類的角度來描述對這個校園的空間記憶：

身處內苑，總有一種被注視的感覺，一種被偷窺且毛毛的感覺。那種由四面八方而來的帶著批評的眼神，無時無刻都圍繞在身旁。所以，那一顆顆的眼睛代表著各式各樣向內苑偷窺的眼神。只要一站在內苑，總想趕快逃離，澄心園便是一個可以逃躲的地方。當你穿過通往澄心園的川堂時，會發現川堂

外又是另一片海闊天空，另一個紓解壓力的地方。不只澄心園，甚至是那人擠人的福利社，都是繁忙的國中生活中的一股清泉，那裡簡直就是除了操場以外的「第二天堂」。這次校慶展正好可以把我們對明德國中三年的感情、感想與看法表達出來，和所有的明德師生分享！

「偷窺」從另類的角度來描述對校園空間的記憶。

澄心園、福利社和操場，是校園日記裡的最愛，甚而將自己化身為爬行在澄心園一堵斑駁牆壁上的「綠螞蟻」，象徵對校園一草一木的關愛：

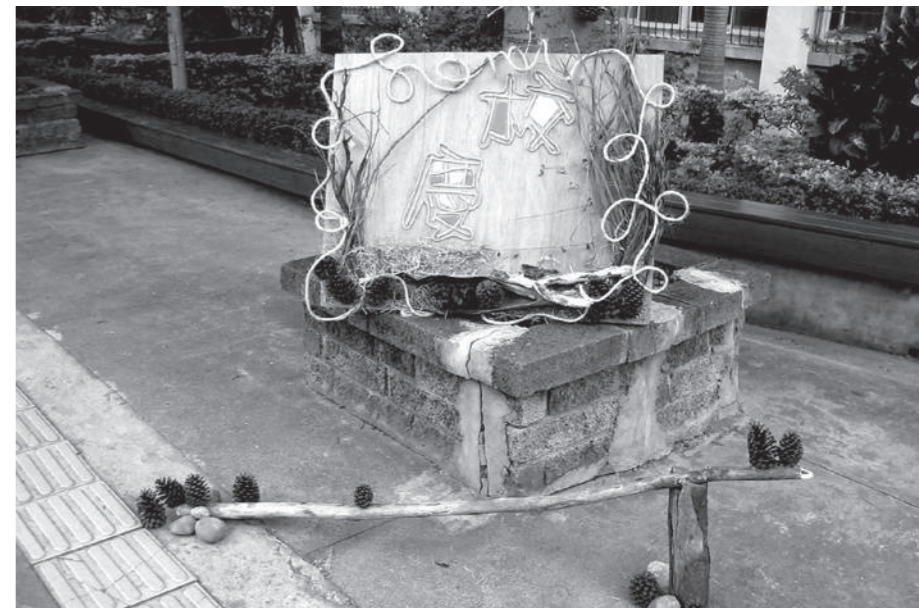
綠螞蟻象徵著環境的清潔與保護，所以我們預備把綠螞蟻貼在澄心園後面的破舊牆壁上，希望可以保護好這片綠地，也希望學校可以注意到這片牆壁，加強補漆，讓澄心園更加美麗。

帶著不同面具的每一隻「綠螞蟻」，傳達了對校園空間的關心。

喜、怒、哀、樂，在校園裡一遍又一遍的上演，重重疊疊，交織成這看似很長卻又短暫的國中三年。懂得珍惜的人，就是有福的人。於是，「明德Birthday」以「木頭、松果、雜草、樹枝、枯葉、木板、熱熔膠、鐵釘、白膠、麻繩、蝴蝶夾」等隨手可得的物材，表達對這一個空間的祝福：

人們常常因為方便就使用了很多對環境有害的東西(例如：塑膠製品)，所以我們不用會危害生活環境的材料，盡量取材於校園中的自然資源，像樹枝、樹葉、地上的松果等。配合自然資源，剛好我們也找到了一堆蠻有特色的素材，就拼拼湊湊的做了起來。學校的制服也是綠色的，整個校園給人的感覺就是一片綠意盎然、欣欣向榮，代表明德是一個活潑有朝氣的地方，人才濟濟，取之不竭。校慶了，想跟明德說聲「Happy Birthday，生日快樂」！

「明德Birthday」表達對這一個空間的祝福。

2、沉重的升學壓力

讀書，考試；考試，讀書。日復一日、一成不變的音符，就只為了一年後的基本學力測驗。升學，是所有國中生肩頭上難以卸除的壓力。「如果說呻吟會有回音，那就是純真歡笑的弔唁」，這文句寫得多漂亮，寫得多精美響亮呀！「聽寂寞在唱歌」這一群創作者，選擇以「麻繩、鐵條、木條、乳膠漆、釣魚線」為材料，流淌著幾許的無奈，唱出了獨屬於青春少年早熟的歌聲：

一成不變的生活，呆板無趣的步調，如果說呻吟會有回音，那就是純真歡笑的弔唁。籠子象徵外在的環境，裡面的音符可以是我們的笑聲，也可以是任何的聲音。當大人把小孩當囚犯一般囚禁起來的時候，他們囚禁的不只是我們的歡笑、純真，也陪葬了多少的微笑、悠閒在裡頭。這些溫柔呵護，讓我們失去多少自由揮灑的空間。我們用麻繩做出來的籠子，代表的是溫柔無害

「聽寂寞在唱歌」唱出了青少年早熟的歌聲。

的束縛——在大人細心呵護建立起來的溫室，是我們想掙脫，卻也是最掙脫不開的牢籠。

就因為大人們密裹了這一層又一層「溫柔無害的束縛」，所以，招惹得一群極欲掙脫樊籬的心，發出了我想要「小歇」的呼喊。這個以「木板、木條、油漆」為材料的作品，就大刺刺地擺設在合作社斜對面，供最愛來此徘徊流連的學子們的近觀遠瞻：

這個作品的靈感，是來自於我們現在面對學測心中的煩悶。看到澄心園裡自在飛翔的小鳥，覺得好羨慕，真希望能夠再回到小時候那種沒有煩惱的日子。

「小歇」的呼喊，迴盪在合作社斜對面。

一般的心思，在不同人的眼底，會蕩漾出不一樣的漣漪。例如，以「鉛絲、粗鐵絲、細鐵絲、報紙、熱熔膠、木條、油漆、毛線、色紙、彩色電線、保麗龍球」為材料的「網與被網」，著意彰顯身受升學壓力煎熬的學子，就像誤入「網」這一個陷阱之中的「被網者」，等待著隨時被吃掉的厄運來臨：

大蜘蛛與小蜘蛛互相對立，大蜘蛛處於優勢，而小蜘蛛處於劣勢，象徵弱肉強食的世界。雖然這是符合常理的規則，但也透露了我們對於這個世界的無奈。

基測與升學，像網又似籠，牢牢罩在每一位國中生的心頭。垂吊在五育臺後方榕樹上的「自由的籠」，也以「木頭、鐵絲、各種繩子」為材料，表達了在一大（高中）一小（國中）兩個鳥籠之間不斷飛翔、卻又無法脫逃的心聲：

我們以一大一小兩個鳥籠，一隻鳥從小的鳥籠飛向大的鳥籠，來展現我們這次的公共藝術作品。

兩個鳥籠比喻兩個不同的環境，一個是現在所處的環境——即將結束的國中生涯，另一個則是我們即將面臨的另一個惡夢的開始——高中。原本以為可以獲得自由了，但上了高中，並未真正獲得我們想要的自由，我們還是關在狹小的鳥籠裡。兩個籠子之間，雖然有一點空隙，卻不能讓裡面的鳥飛出去，只能在裡頭稍微伸個懶腰，繼續牠未完的旅程。

鳥，原本應該在天空中自由地展翅翱翔，現在卻被關在鳥籠裡。這個鳥籠是未加底部的，是因為考慮到創作理念中的「自由」。以鳥籠為題材，

（左圖）「網與被網」透露了對升學壓力的無奈。

（右圖）「自由的籠」這名稱透露了映襯的意味。

容易讓人感覺太死板、太過單調了，沒什麼變化。因此，我們就以各種繩子與素材，代表在國中時所面臨的各種困難、各種人物與喜怒哀樂的各種心情；同時也說明，就算在面臨學測或考上高中之後，都是束縛不自由的。所以，我們要能在痛苦中找到自由，在壓力中找到快樂與多采多姿的心靈世界。

籠，象徵了生活裡這許多有形的、無形的規範。學子就好比籠中鳥，期待規範掙脫的一朝，然後振翅「Fly Away」：

以鳥籠來表現生活中太多的規範。籠柱的部分用麻繩、枯樹枝、木板、油漆及彩色電線製成，因為這些有形的、無形的規範並非顯而易見，而是隱藏在日常生活中。鳥就好比你我，期待有朝一日能掙脫這些規範的約束。

我們為什麼用郵筒做為鳥籠？因為郵筒分國內和國外，國內郵筒的鳥，就只能在台灣行動，即使嚮往著自由也不能如願以償，所以就這樣被限制了，如同現在的我們……。現在的我們就好比鳥籠裡的小鳥，嚮往著自由，一大堆有形加無形的規範卻限制著我們，約束著我們，讓我們沒辦法向外飛、向外發展。現在，大家的目標都是即將到來的學測，不能自由自在做自己想做的事；因此，學校如同大鳥籠，我們就如同小鳥，不得自由……。

學子就好比籠中鳥，期待規範掙脫的一朝，然後振翅「Fly Away」。

當限制、規範、約束、緊張、壓力，一波又一波不斷地隨著潮水而來時，學校、書本變成了痛苦之源，「教室恐懼症」也就犯了：

其實，我們本來有兩種構思，一是要做一朵綻放自垃圾堆中亭亭玉立的花朵。那種出淤泥而不染、濯清漣而不妖的意境，很適合用來鼓勵像我們這種容易受朋友影響，使自己隱藏真正自我的青少年。唯有找出自我的價值，才能像花朵一般，不隨他人左右而屹立不搖。但是這種索然無味的題材，一點也不符合我們青春的本質。我們希望作品能展現使人一目了然、莞爾一笑的趣味，所以選了這個作品來呈現。

主角是一位國中生，別懷疑，他真的是假人，他的下半身被一面牆毫不留情的吸進去。牆的一面是遊戲、偶像、漫畫，象徵著充滿誘惑的自由世界；而另一面則是間教室，充斥著快要爆開來的升學壓力和老師所給的最高、卻也最沉重的期望。這位學生，也就是我們的主角，跟一般的國中生一樣，愛玩，卻被讀書、考試的枷鎖緊緊銬住，常常想逃離這生不如死的地獄；但

逃，也逃不了。由此可見，這「教室恐懼症」必是犯了。國中，就是考試、考試再考試，囚禁了我們的青春與任性。台灣的教育著實是有點兒失敗，學生普遍不敢表現自己的想法，只是一再的為了老師、為了父母而死讀書，對字裡行間的義蘊，也是小和尚念經，有口無心。記得五柳先生曾說過，不拘泥字句、不鑽研無關緊要的問題，但我們卻完全反其道而行，不得書中真意，不能樂於其中，讀起書，緊張、壓力即隨之而來。何時書本變成痛苦之源了？

希望能藉由我們的作品，傳達國中生隱藏已久的心聲。想必大家都讀過國中吧，這「教室恐懼症」，自然也是不言而喻了。

我們所用到的材料有木板一片、水泥漆紅、白、綠三色、一只人型娃娃、一些玩具，以及從教室搬來的桌椅各一。這些都是日常生活中隨手可得的，不花什麼錢。這表示，做公共藝術不須花大筆錢，只要能將箇中涵意傳達給觀賞者，就是一件成功的作品。

說到製作過程，老實說還鬧得挺不愉快的，不但惹老師生氣，組員間偶爾也會因意見不合而起口角。但在製作過程中，也穿插了許多滑稽的趣事，歡笑不斷。分配工作時，大家各司其職：切割木板交給力氣較大的男生代勞，而

牆的這一面是充滿誘惑的自由世界，「教室恐懼症」能不犯嗎？

漆木板則交給女生「慢工出細活」。做法大致上都十分簡單，只是油漆實在難乾，等候的時間也不能動其他的工，沒辦法，只好癱在椅子上休息，而不知不覺中……，睡得還真舒服呢，但我們真的不算偷懶……。做完了，成就感倍增，突然發現自己原來這麼有用！對我們來說，這不只是作品，更是我們共同的記憶！

故作一派詼諧的口氣，娓娓細訴自己為何要如此創作，為何要選用這些材料，又發生了那些製作心酸史，到處洋溢著「少年不識愁滋味，愛上層樓，愛上層樓」的淡淡憂愁，卻又渾身散發著「青春」的本質。這些，全都是這一個階段孩子的特質。也只有當他們一如大人們，走過去了，再回眸一視時，才會發現，原來，悲喜與笑淚，都是豐潤我們生命的最好汁液。所以，聰明的你，唯有學會靜心審視當下的「樂趣」，才是不枉此遭：

這次我們做出兩個人，一位身著制服，另一位身穿便服。我們將兩個人擺放出較為輕鬆的姿勢，沒有那麼嚴謹、嚴肅。穿著制服的人雖然坐著，但坐姿卻給人一種輕快的感覺。看他的手部動作就可以明白，其實生活在學校裡的人也都有自己的樂趣所在。穿便服的人只是用來做對比，所擺放的姿勢也配合著制服的人。我們藉由這項作品簡單表達想法，把作品擺在較醒目的地方，是希望讓大家跟著有輕鬆的感覺，不必時時被升學壓力所壓著呀！

悠閒地坐在表演教室前，享受生活中的「樂趣」。

現實，是個煩人精，總愛糾纏著夢想，盤踞在蹺蹺板的另一端，來來回回起伏擺盪。但只要勤織一張心的網，生活之樂，還是俯拾可得。所以，當現實壓迫得人怎麼也挺不直脊梁時，請來到「尋夢園」，你將會發現，原來，雲會說話，風有顏色，天上的星星也會跳舞：

一開始不知從何下手，後來13號從一本書中看到了一些類似的圖片，因此引發了「雲上世界」的構想。我們這群即將邁向大考的學生，壓力實在不小，而天空正是那夢想中的世界；而且，天空的壓力也比較小（自然——壓力隨高度增加而減少），所以我們就在澄心園做出一個可愛與夢幻兼備又能使我們放鬆的天空之城。

「尋夢園」是一個可愛與夢幻兼備又能放鬆的天空之城。

3、未來的美麗憧憬

青春！青春！它既擁有太多的不確定性，又蘊藏了無限的可能性。身處其中的人兒，只要用心潑灑，一定可以彩繪出一幅幅瑰麗的圖景。

有感於此吧！以「跳格子」為主題的童年回憶，藉由「木板、油漆、美工刀、木條」等材料，在內苑的地板上拉開了好長好長的一筆畫，連結起下課時分來到這兒的學子。不論是群體共舞、雙人並舞，還是個人獨舞，都要奮力地跳！跳！跳！「跳出一個未來」：

這次所做的作品，是以童年回憶——跳格子——來表現出一種如童年般的純真及快樂，並希望以多變的色彩結合心情，去面對未來。

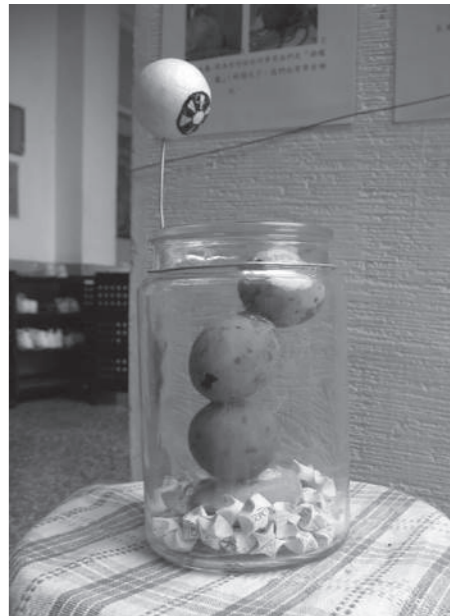
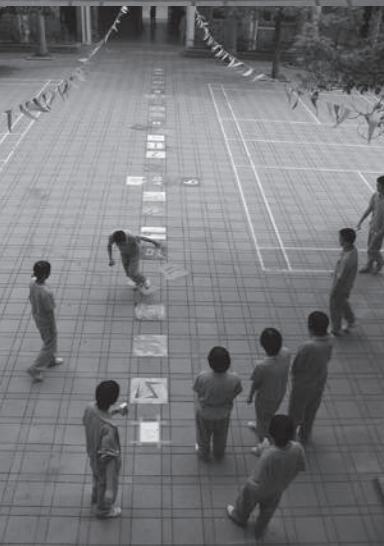
未來是彩色的，心情是彩色的，衣服自然也是彩色的。以「木頭、麻繩、披風、草帽、衣服」為材料，「飛吧！稻草人」，就這麼亭亭直立在澄心園的草皮上，伺機飛翔：

現在的國中生，正處於轉大人階段，對未來的路做一個抉擇。稻草人的職責是趕走鳥雀，保護好稻米；也就像現在的我們，要做好自己的職責外，也要翱翔這世界，奔向世界每一個角落。稻草人身上彩色的衣服，表示未來的夢也是彩色的，不是黑白。現在，我們就要投奔自由了，希望在這裡留下我們曾經揮灑過的青春記憶。

（左）跳！跳！跳！「跳出一個未來」。

（右）「飛吧！稻草人」就這麼亭亭直立在澄心園的草皮上。

其實，當我們不妄自辜負青春，不忘時時「帶著希望向上爬」，根本就無懼於課業、升學與壓力，是如何的撥開大眼緊盯在我們的腳跟後頭：

想藉由公共藝術作品，讓大家知道我們的內心，因為懂得表達自己真正的想法，才是一個成功的人。

瓶子，代表我們所處的小小環境。瓶底是綠色烏龜，因為別校同學笑我們是「綠蠟龜」，時間久了，我們也常常以此自嘲。三顆蛋是看似無形卻沉重的壓力，用考卷摺成的星星，意味著用考卷堆積對未來的希望。放大鏡是社會大眾對我們這一屆白老鼠實驗生的「關愛」。最上方的眼球，是家長們的殷殷期盼（就只會用眼睛看一些表面的事物……，重要的根本不是這些……）。

不管壓力是如何的大，都要「帶著希望向上爬」。

當畢業的腳步，在教室走廊的那一端踩得踢踏踢踏響時，這一群以「木板、熱融膠、木棍、螺絲、油漆」等材料製成的綠蠹龜，也成了「將飛翔的烏龜」，帶走內苑椰子樹底下的所有回憶，奔向各自璀璨的前程；

進入明德國中也快滿三年了，這大概是最後一次的作品了，想到還真有點傷感。這個作品代表的是我們(小烏龜是剛進明德的

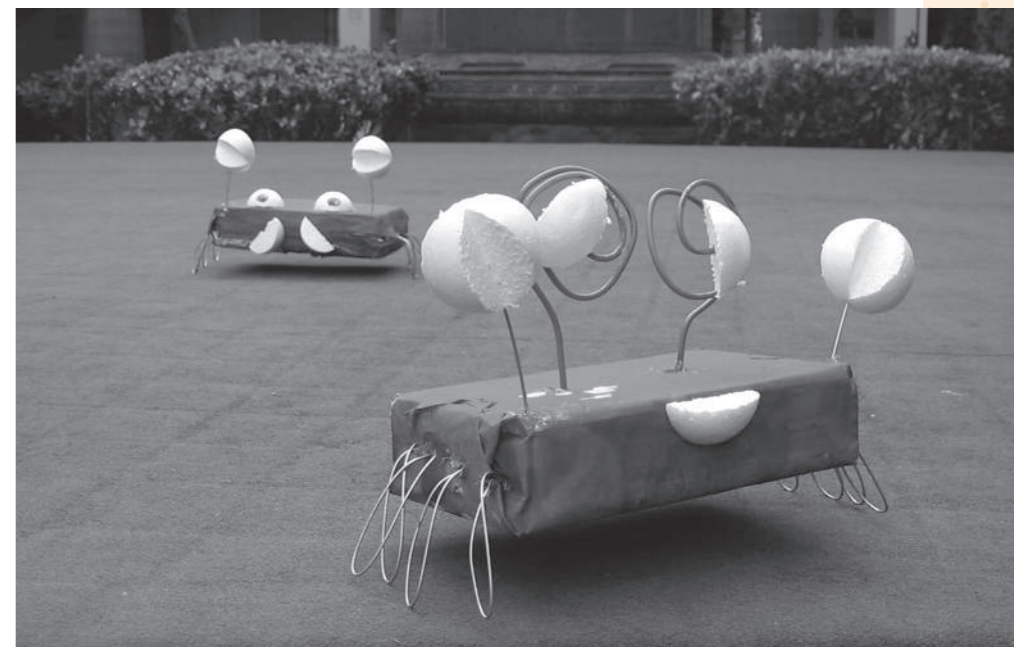
我們，稍大有翅膀的烏龜是即將畢業，但還不甚成熟的我們)，即將邁入人生中的一個重要轉捩點—基本學力測驗。從此以後，我們將會做出不同的選擇，邁向各自的人生，就像雛鳥長大了會飛向那一片屬於自己的天空一樣，所以我們的烏龜才有翅膀。而且，只要是知道明德國中學生的外號，再加上一點聯想力的人就能看懂這個作品了。不然，構思再怎麼完美的作品，如果沒人看得懂，就沒有意義了，不是嗎？

「將飛翔的烏龜」帶著記憶，迴繞在大王椰子樹旁。

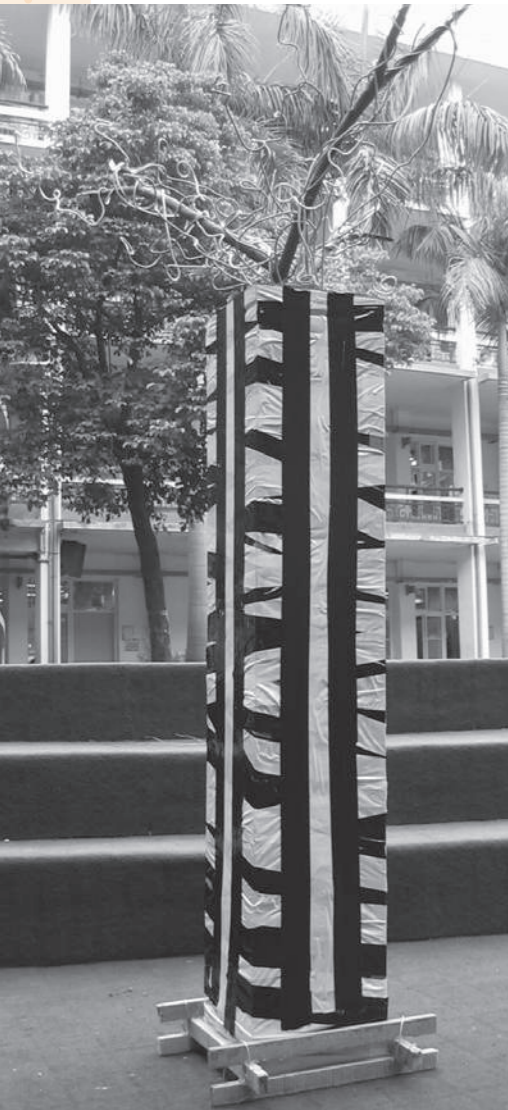

生命本身，就是一道色、香、味兼具的美食；也唯有勤耕力耘者，才能一探蘊藏其中的千百種滋味。以「保麗龍、舊報紙、油漆、鐵絲」為食材，大火快炒出來的「奶油香草螃蟹」，有一個很長也很特別的副標題：「加科威特海鮮起司配1943年挪威特調羅倫佐的油」，誠摯邀請你一起來品嚐這奮力向前的生命滋味：

色澤鮮紅的螃蟹群，正奮力地爬向層層台階。牠們不懼向上爬的過程有多困難、費時、花力，只是全心全意想要爬上台階的頂端一窺四周，橫行五育臺。這是借來比喻讀書就如爬上台階的過程，辛勞、耗神，有時還令人覺得討厭。但是，如果能全力以赴，像螃蟹一般專心，努力不懈，衝向目標，就有機會橫行大道。即使最後不能達到目標，也無愧於心。

「奶油香草螃蟹」，鼓勵人要像螃蟹一般努力不懈，衝向目標。

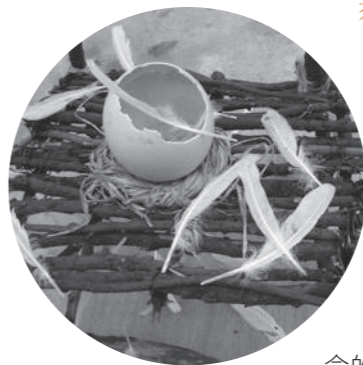
4、生命的全新探索

對生命的探索，是人類亙古相沿的習題。剛剛褪下顛預童蒙外衣的學子，雖然還不需戮力思索「人心唯危，道心唯微，唯精唯一，允執厥中」這類又硬又重的歷史難題，卻也迫不及待地拾起相類的簡易題，對著「無生命中之生命」，「天問」了起來。很有意思的是，它的設置地點就在巍峨的孔子銅像腳下。對生命這個課題早已思索了數千年的聖哲，當他俯視這個以「木條、木板、膠帶（黑、白）、彩色電線、油漆」為材料所製成的作品時，應該也會發出「大哉問」這樣的讚美聲吧：

這項作品即表達「在無生命之中發現生命、發展生命」，外圍黑白膠帶象徵著沒有生命的單調個體，而頂部的綠漆部分則是代表著生長中的新生命。在無生命之中繁衍，為了生存穿殼而出，更顯生意盎然！

設置在孔子銅像旁的「無生命中之生命」。

(上)「無羽」表達一種新生的喜悅。

(下)「真實的藝術」搭建在明德圍牆外的走道上，和這一塊土地上的居民產生連結。

蒼天的神木，源自於種子挺起背脊的第一個聲響；振翅的鵬鳥，來自於蛋殼迸生第一道裂紋的瞬間。以「松樹枝、鐵絲、羽毛」材料，誕生於澄心園的「無羽」，大概就是想要表達這一種意念吧：

是那樣的自然
是那樣的原始
誰說枯木死寂
意念 早已滋生
準備破翼 翱翔
羽翮 正在延伸
椅上載著的是 靈魂
等待最美的瞬間 拾起漫天羽
由缺補圓的那一刻
重生

生命智慧的展現，就在生活之中。也唯有和真實的生活產生連結，生命的意義與價值才能徹底落實。以「木材、鐵絲、棉線、樹葉、樹枝 麻繩、尼龍繩」為材料的「真實的藝術」，正傾訴了這個道理。它搭建在明德圍牆外的走道上，讓作品延伸到校園外，和生活在這一塊土地上的居民產生了友善的連結：

其實在我們的生活中，都充滿著各式各樣的藝術品，並不侷限於在美術館裡的作品，更不專指這次的公共藝術，而是我們生活中的每一分每一秒，都是獨特且珍貴的，雖然不一定很美好，但……，這一切都是值得珍藏！

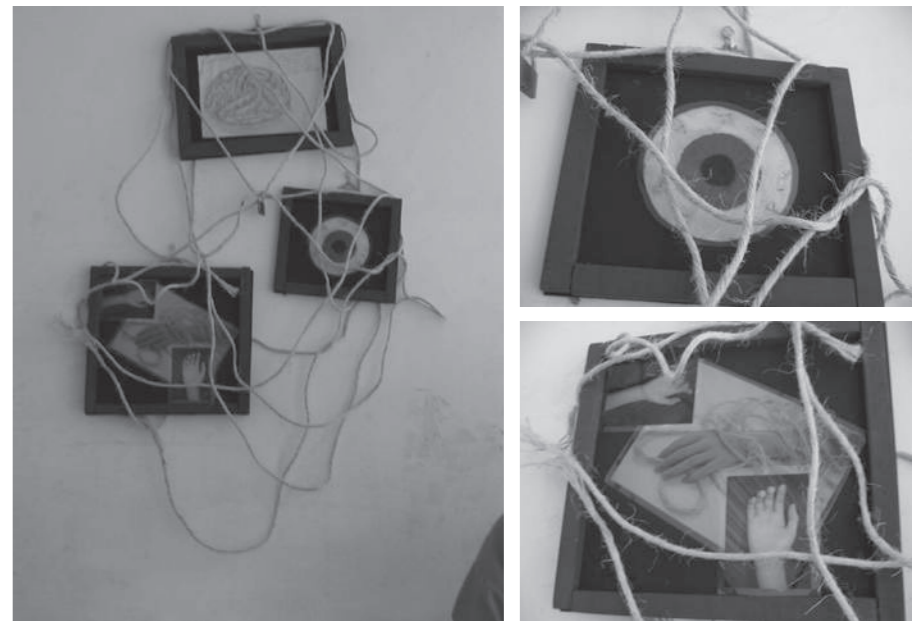
古人常有「人生不滿百，常懷千歲憂」的感嘆，現代的人呢？忙、茫、盲，也常常佔據了大半塊的生命版圖。所以，「盲目與空虛」在我們的心底敲響了一計警醒的暮鼓晨鐘：

對於現代人而言，工作好像就是他的全部，雖然努力工作是件好事，不過所做的事卻都不經過大腦，只知道聽從別人而盲目的工作。就如同行屍走肉一般，雖然有著具體的肉體，但頭腦跟心卻是空虛的，每天做著差不多的事，常常自己也不知道自己究竟在做什麼；所以創作了這個作品，為的就是諷刺現代人盲目的工作態度。我們刻意用鐵絲隨意纏繞成手、腳和頭，來表現現代生活的忙碌、雜亂。身體的部份，以水管來連接全身，說明現代人做事只用手和腳。頭的部份是空的，為的就是表現頭腦空空，做事不經大腦。心臟的部份，做成紅色空心的造型，以細繩掛在胸前來突顯心靈的空虛；同時表達了即使外表看來有「心」的存在，卻也只是表現給別人看。而且，就算別人看到的是一顆圓圓滿滿的心，拿起來也是毫無質量。

空的頭，空的身體，空的心，代表現代人的「盲目與空虛」。

「The Parts of Body」，象徵人被外在的繩索框住了，無法自由。

「世間一切有為法，如夢、幻、泡、影，如露亦如電，當作如是觀」（《金剛經》）。人的思想（識心），何嘗不也是一條條網住心靈的繩索，徒惹了一身的塵埃。「The Parts of Body」，以「木材(木條、木板)、繩子、圖片、照片、鎖」為材料，輕輕碰觸了這個議題：

靈魂……條件……思想……束縛……自由……真理……，

如網狀般的思想線，默默的綁著，從一個點……，到一條線，到一個面……，到一張網……。

身體的器官盲目的聽著……思想的指揮，沒有自由的活著。

人對所有的認知都只是一部份而已，拼湊起來才能完整。就像是那三個框子

的內容一樣，留下來的是線索、條件，在黑暗中依附著牆。

許多的言語、思想、動作都受到控制，因而無法自由的發揮；就像那三個框子被繩子束縛住一樣，無法自由。

「人的生命，是不夠長去了解真理的。」——摘自友·燁之言

髮禁、體制、生病的民主、扭曲的價值，是束縛，是壓力，充斥在生活之中。「籠子——束縛、外在環境、壓力」，以「彩色電線、木板、鐵線、鉛線、頭髮、木頭小人偶、油漆」為材料，除了對這個由大人宰治的社會提出深沉的控訴，更期許自己的「生命、思想、創意的種子能甦醒過來」，寫下璀璨的另一頁：

樹的本體代表著正在成長茁壯的我們，亦即未來有能力撐起國家大樑，為國家注入盎然生機的主人翁。每個籠子都代表著我們的想法：三個，表示我們的想法繽紛；彩色，代表一種諷刺——理著西瓜皮，穿著象徵紀律制服的國中生，乍看之下好像都在大人的掌控之下。其實，又有誰真正知道、關心我們的想法？

籠子一號

留長髮對國高中生而言，是弊？還是利？

隨著社會的漸漸開放，不同學校對於髮禁各有因應的對策。有些是完全開放，不加以限制；有些則採半開放式，只在耳下的公分數放寬一到二公分；堅持原來傳統的學校，也不在少數。站在家長的立場，可能怕孩子花太多時間整理外表，而忽略上學的真正目的。然而，換

個角度，學生可能會認為，頭髮剪短會醜化外觀，進而影響到與同學相處時的心理，造成某一層面的困擾。因此，髮禁到底是好還是壞？對學生的幫助是正值抑是負值？值得悉心思索。

籠子二號

籠子代表整個社會，裡面的鐵球代表社會中一個個的小群體；在鐵球裡面的小鐵球則代表組成社會的單獨個體。小鐵球與小鐵球之間及鐵球與鐵球之間有摩擦、衝突，才能

趨於圓融平滑。努力和別人取得共識，如何和別人相處一直是生活於這社會最重要的課題。我們要學會包容、尊重他人，而不是一味的反抗、反對。透過大眾媒體，我們可以知道臺灣的民主是聞名全世界的。可是在立法院開會的現場，卻頻頻出現違反民主素養的行為，例如丟便當、撒冥紙，甚至互罵髒話、大打出手……。臺灣行使的真的是健康的民主嗎？社會是不是病了？

籠子三號

籠裡的木偶正是我們的投射，彎曲的籠子是社會上各種偏差的價值觀對我們的束縛。正如侯文詠寫的《危險心靈》——迫害我們的正是那無形的刑具。總總價值觀的束縛及龐大的課業壓力，正蠶食鯨吞著我們的創造力。此時，十二年國教跟十二年的監獄刑期又有什麼差別？學校是真正能快樂學習的天堂嗎？希望有一天，冬眠在我們心裡，象徵著生命、思想、創意的種子能甦醒過來，表現出真正的自我，為世界寫下璀璨的另一頁。

(左右圖)「籠子」一、二、三號，各代表不同的想法，更期許自己寫下璀璨的另一頁。

5、其他

除了以上幾大類型，還有一些無法歸類的有趣主題。例如「失火的原因」，以「木板、2B筆、乳膠漆、鋸子」為材料，設置在林木繁茂的澄心園，提醒大家，星星之火足以燎原：

有些人就是喜歡在樹林裡偷偷的抽煙，煙蒂又愛亂丟，引發火災。

如能懂得欣賞簡單平凡的事物，「一排路邊的人」，也可以為生活帶來許多物外之趣：

我們製作了兩個男的兩個女的人像，其中的一男一女外表出眾，另外二人則相貌平平。將他們擺設在一起，會發現我們全圍在外表出眾的人的面前，卻

(左)「失火的原因」提醒大家，星星之火足以燎原。

(右)「一排路邊的人」傳達的是相貌平凡的人，其實也有他們自己的特色。

很少會去注意相貌平平的人。就像平常走在路上一樣，大家都喜歡欣賞美的事物，目光很容易就被外表亮麗的人吸引。但也有一些人比較注重內涵，他會覺得相貌平平的人其實也有他們自己的特色，漸漸懂得欣賞簡單平凡的事物，頗有物外之趣呢！

完成之後我們都很滿意這個作品，只是希望大家不要以有色眼光去看他，這只是一種純粹的藝術，而且排在一起有映襯的效果，有趣極了！希望大家會喜歡。

每一件創作，都是一種發現。每一種發現都是對生命的熱愛，也因為有愛，讓我們發現了空間，發現了自己。其他的作品，還有：

「古早味彈珠臺」，想讓大家回到以前遊玩的心情，也讓校慶有可以遊戲的地方。(上)

「飛」，經歷了三年的成長、茁壯，最後，我們將帶著許多回憶及智慧離開。(下)

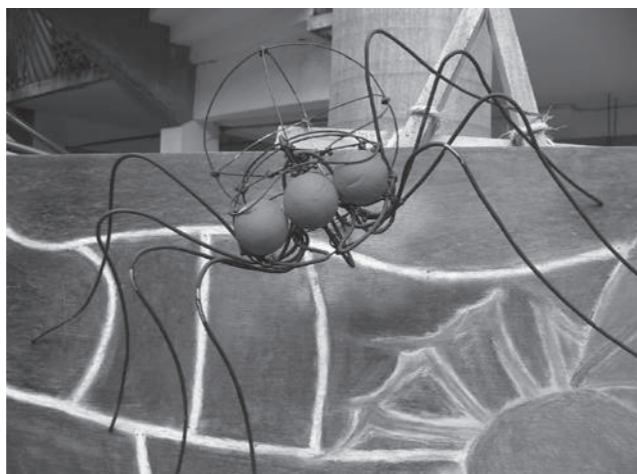

「自由的稻草人」其實不自由，但是稻草人會聚集很多的小鳥，小鳥象徵著自由，對比是那樣的強烈。（上）

「暴力和血腥」，現在的人都太做作了，滿肚子的虛情假意，此作品是為了表現出人類最原始的一面。（左）

「捕」，代表學生的自由想像，全被社會束縛著，上頭的兩隻大昆蟲，則是惡魔的代表。（右）

「另類的澄心園」，在此增設一座水池，可以得到休憩，又能文思泉湧，心靈清澄。（左上）

「命案現場」，是要警惕大家不要做一個死後會讓人譏笑的人，而要做一个让人珍重、憐惜的人。（右上）

「外星人入侵」，合作社旁的水塔很像飛碟，所以就做了幾個外星人水塔下面，正準備入侵地球。（左下）

把照片貼在我們所謂的「相框」，一來可以讓大家射得準，二來可以增加廁所的情趣。（右下）

（左圖）在教室、走廊等私密空間進行裝置，可傳達自己對空間的詮釋。

（右圖）探討空間、物件與我之間的關係，可以引發學生的無窮想像。

二 裝置藝術篇

（一）課程設計

藉由「公共藝術」這一個藝術形式，學生可以對公共藝術具備完整的認知概念；經由實作課程，又可以和「校園空間」進行一場親密的對話。學生這種呈現對空間、對媒材摸索的體驗的能力，就是支持我們持續推動跨領域統整教學的重要原動力。

於是，我們開始探索如何將教育體制內已在推動的統整教學形式，落實在多元學科、多元思維等更深入的層面上，以激發相互融合的教學成效。同時，也秉持「快樂學習、開放體驗」的精神，提供學生一個循序漸進、在感知中學習、在表達中認識自我的資源。

國中階段的孩子對於自己生活空間的感受能力，其實極為細膩、敏銳。在課程的

操作上，我們延續了關心「空間」與「人」的關係這一個主題，仍舊強調「空間」話題，只是將範圍縮小到與學生關係更為私密的教室、走廊等場域，從內在的感受與經驗出發，進而發掘「我」、「教室空間」和「物件」的關係。

至於情感與想像力的引導，則嘗試與國語文領域進行協同教學，推動視覺藝術、國語文領域的融合與對話。我們分從「讓想像力起飛」、「『我』在說話」、「空間裡的物件」等幾個向度，以西西〈一條線〉、羅貫中〈空城計〉、許博允〈盒子與生活〉、陳黎〈盒子〉、西西〈抽屜〉為教材，引導學生細密精微地深入探索「自我」與「空間」、「空間」與「情感」、「情感」與「物件」等相關議題，為「裝置藝術」活動的推展熱身。

關於課程的規劃，大致可分為三個階段。首先，以視覺藝術課程的既有時間和場地，提供藝術概念認知、作品欣賞、媒材操作和空間裝置體驗等資源。其次，透過視覺藝術課程的多元媒材操作，引導學生熟悉「掌握問題」、「解決問題」的實踐過程。

與此同時，我們也試圖納入前一次實施公共藝術課程的資源，引導學生認識環境周遭的藝術作品，轉為整理在校生活的經驗，然後巧妙藉助藝術創作的媒材，激發「自我」的「發現」。在「裝置藝術」理論課程之後，我們也請學生帶來自己喜歡的「私藏物」，在教室、走廊等空間進行小型的裝置活動，師生再就裝置成果進行簡單的對話與討論。

黃老師畫重點

國中階段的孩子對於自己生活空間的感受能力，其實極為細膩、敏銳。在課程的操作上，我們延續了「空間」與「人」這一個主題，仍舊強調「空間」話題，只是將範圍縮小到與學生關係更為私密的教室、走廊等場域，從內在的感受與經驗出發，進而發掘「我」、「教室空間」和「物件」的關係。

國語文豐富資源的帶入，可以刺激學生的思考面向，拓展情感的深度。由國語文教師所規劃三至四次主題課程，主要是探索「空間」、「物件」與「我」的關係，激發學生重新詮釋教室空間，想像「我在未來教室中」的景況，並分組繪製草圖，討論作品呈現的形式。最後，以七至八週的時間，進行分組實作、裝置、發表、觀摩與學習等活動；也藉由文字書寫的方式，學生將最初的構想（「原形」），或是在創作歷程中經由觀念、技法的吸收與轉化（「變形」），以及作品完成後的省思（「完形」），作出完整的有深度的呈現，提供自我對話、和他人對話的機會。

當一件件的藝術作品和文字書寫，都裝置在每一個班級的教室或走廊時，除了可以製成動態、或靜態影像紀錄檔案；若經費、時間許可，還可以將這些教學成果資源加以發揮運用。例如，舉行「課程經驗分享座談會」，邀請相關教師或專業人士來參與；或是舉行「觀摩發表會」，邀請家長、校外人士蒞臨參觀；或是透過網站、網頁等公開型態，與各界進行成果交流。

（二）即席創作

這是一個小型的活動單元，每一小組在進行討論之後，以隨手可得的文具、桌椅或玩偶等「現成物」作為創作的元素，選取一個特定空間，在課堂上即席創作，並現場為大家說明「創作理念」，進行一場「即時」的藝術對談。

這是進入較大型裝置藝術創作前所做的暖身動作，學生可以天馬行空、全力揮灑自己的想像力，讓創意與創意在交會之際，碰撞出更大的火花。

在此，謹以一個班級為例，紀錄即席創作的過程。

透過藝術的多元表達，可以自我發現自己在國中生涯的位置。

第一組的作品名稱是「人主宰酒？酒控制人？」他們選擇了美術教室旁的螺旋梯作為創作的場域，跨出一大步想要奮力向上邁進的人偶身後連結了一隻沉重的酒瓶，一條潔兮皎兮的童軍繩把這兩者緊緊地纏繞在一起，試圖傳達一種「沉重的生命負荷」的創作理念：

人的生命、性情皆被酒所宰制，被酒牽引著，無法脫身，酒變成了生命的負擔。以樓梯為背景，表現出拖著酒的疲態，階梯則象徵人生路上所遭遇的坎坷，凸顯酒對人的羈絆力。如果這瓶酒變成了學測呢？我們正承受著學測的壓力，雖然努力拖著身後的負擔，卻仍然無法隨心所欲，這也顯示了國三學生的無奈。如果，這是人生必經的過程，那麼就以「樂觀」來面對吧！

「人主宰酒？酒控制人？」以樓梯為背景，象徵人生路上所遭遇的坎坷。

第二組以表演教室右側走廊旁的鐵門作為創作的場域，長菱形的隙縫裡，有一群布偶和小人偶被困在那兒了，進不去也出不來。鐵門，就像永遠也掙脫不了的枷鎖。所以，他們的作品就稱之為「受困者」：

在生活中，我們猶如被壓力看守著的受困者，卡在壓力所結成的網絡之中，誰也無法擺脫。讀書、考試，考試、讀書，過了一天又一天。看著天空、白雲的時間越來越少了，因為我們困在牢中；無所事事、發呆的時候，也越來越少了，因為我們正在培養實力，「享受」壓力，等待著200多天後的學測。因為每一個人都有自己的目標，受困在壓力之中也就是必然的了，就像是一個個的布偶和木偶人，受困在漁網中。我們這一組利用這樣的映像來道出我們的心聲。

欄杆之於漁網，一如基測之於牢籠，數十萬的學子身陷其中，因而產生了種種新奇怪麗的聯想。

「受困者」表達的是被壓力看守著的國中生。

第三組取名為「尊重」，以美術教室的白長桌為物件展演的空間，站立在高處的人偶正彎下腰來與人握手，居於下方的人偶趕緊屈身向前，也伸出右手來，畫面就定格在友善的雙手相互碰觸的一瞬間：

兩人相互握手，表現一種祥和的氣氛。站在高處的人仍然彎下腰來和低層階級的人握手，表示位於高階的人不可自認為身分較高，應該以禮待人，因為任何人都應該受到同等的尊重。位於低階層的人一副快要跪下的模樣，則表現出非常尊敬的神態。

「尊重」畫面定格在友善的雙手互相碰觸的一瞬間。

兩個小人偶依偎在熊媽媽的懷裡，享受愛的陽光、空氣和水。第四的「親情」傳遞了一種溫馨的感覺：

親情，帶來了溫暖的氣息，
這一股氣息又吹出了親情的味道。
曾經有過的傷口，
如今已冷卻，不再痛楚，
讓我度過了這溫暖的國中三年。

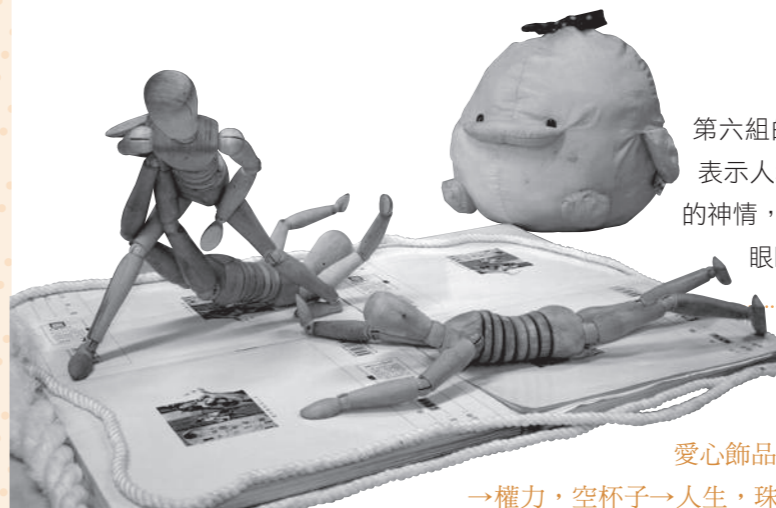

「盡日尋春不見春，芒鞋踏破隴頭雲」（《鶴林玉露》錄某尼悟道詩）。人之所以認不出春天的腳步，往往是因為受到了事物表相的「矇蔽」。當揭開這一層層的面紗時，才驀然發現，原來「春在枝頭已十分」，真理朗現在眼前：

桌面上的繩子和娃娃，代表「美好」；鑰匙，代表「真理」；罩在頭上的透明蓋子，代表「蓋子其實無法阻擋眼前的事物，可是人卻看不見任何東西」；摺住雙手的懷錶，代表「無形的束縛」；吊飾，代表「人的困頓」。一個人被時間的鎖鏈給捆綁住了，另一個人則被眼前的障礙所困惑了；因此，他們並沒發現他們所追求的東西，其實就近在眼前。

(上)「親情」傳遞了一種溫馨的感覺。

(下)人常常受到外在事物的「矇蔽」，看不清事情的真相。

第六組的「2005格鬥天王」，想「藉由P.K.格鬥來表示人和人之間的「摩擦」；互相格鬥廝殺時殘酷的神情，表示了社會的冷酷無情」，它透顯了早熟的眼睛對社會真相的觀察。

第七組的「人生」則帶有濃濃的禪意，予人性靈的沉澱與省思：

愛心飾品→情感，幸運草飾品→渴望情感，金象飾品

→權力，空杯子→人生，珠珠串的包包→財富，人

偶表情→無奈。愛心、幸運草、金象、珠珠飾品代

表人生的各種慾望，而杯子中所裝的看不見的空

氣，代表人生一場，從頭到尾都是帶不走的。

(上)「2005格鬥天王」表示人和人之間的摩擦。

(中)「人生」帶有濃濃的宗教意味。

(下)「E世代的親子關係」對過分寵愛孩子的現代父母提出了看法。

同一「物件」在不同創作者的手裡，可以展現出截然不同的生命風情。在走廊一隅，布偶熊高大厚實的身軀遮蔽了驕陽炙熱的腳，小木偶緊緊倚靠在牠

的臂膀，「E世代的親子關係」是第八組的作品，他們對過於寵溺孩子的現代父母傳達了另一種看法：

熊，代表了現代的家長；木偶，代表現代的小孩；項鍊，代表小孩對父母的依賴。現在的小孩太過依賴家長了，遇到挫折時總是喜歡依賴父母，無法靠自己解決自己的難題。也由於依賴程度過高，使得自己更加軟弱，結果變成了抗壓性特低的草莓族。

熊，代表了現代的家長；木偶，代表現代的小孩；項鍊，代表小孩對父母的依賴。現在的小孩太過依賴家長了，遇到挫折時總是喜歡依賴父母，無法靠自己解決自己的難題。也由於依賴程度過高，使得自己更加軟弱，結果變成了抗壓性特低的草莓族。

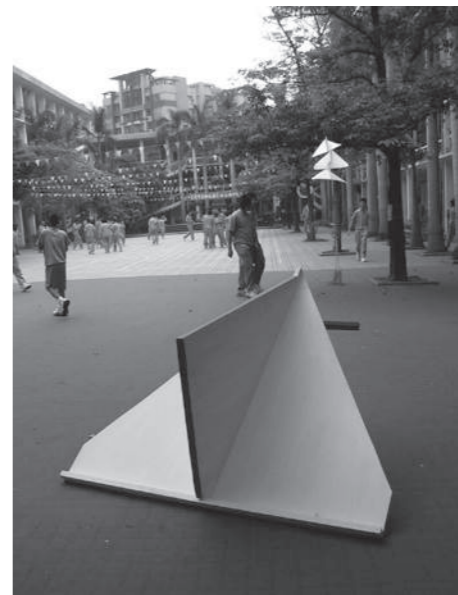

即席創作，是一件很好玩，也很有意思的事。它最引人興味的就是在即席創作的現場裡，每一分子都可以放縱一己的想像，觀古今於須臾，撫四海於一瞬。這組所拋出來的一個點子，可以令別組萌生不同的回應、不同的想法，然後就在現場裝置、解釋、說明的互動之中，就在這一來一往的當下，激蕩出令人驚豔的對話。

以隨手可得的「現成物」作為創作的元素，在課堂上即席創作，可以激發不同的創意火花。

讓想像起飛。

（三）讓想像起飛

裝置藝術，深受1960年開始流行的「觀念藝術」的影響，主張「意念」重於「技巧」。這類的觀念藝術家用心於探究美學的新領域，作品引人深思；邀請讀者（觀眾）一起進行再創作，然後在每一位讀者的腦海裡構成自己（讀者）的作品。因此，它不僅完全的捨棄了因循陳規的藝術創作手法，同時更彰顯了「想像力」在裝置藝術創作中的重要性。

「想像」，是形象思維的核心，是藝術才能的身分證，是創作者不可缺少的素質。公元一世紀的希臘哲學家

阿波羅尼阿斯早就明確地提出，是想像創造了藝術，它的巧妙和智慧遠遠超過摹擬。南朝劉宋時期的宗炳〈畫山水序〉以為畫家應當「萬趣融其神思」，他所謂的「神思」，指的是一種非常微妙有趣、不同於一般的思維活動，也就是以「想像」為核心的藝術思維活動。

為了錘鍊「神思」，也為了錘鍊「文字」的表達能力，我們試著從文學的領域出發，藉由文學與美學的接軌，開啟「想像」這一個神性的視力。

1、從西西的〈一條線〉談起

香港作家西西著有一篇文章，名為〈一條線〉，它的創作靈感來自於美國著名漫畫家梭·史坦堡（Saul Steinberg, 1914-1999）的一幅畫。這一幅畫裡頭有一條直的可以延伸到無限遠的「線」。它，是一座橋，是桌子的邊沿，是一條晾衣的繩

子；它，也可以是水面的浪層、滾動的銅環、窗前的一抹陽光。如果我們讓想像力再向前奔馳，它甚至可以帶給我們一座樹林，一片草地，或滿天的雁。如果，讓這一條線持續延展下去，這一條只不過是很普通的「線」，甚至可以讓我們聯想起花朵與水，天空與雲朵，或是其他。但，這些都不是梭 史坦堡這幅畫的主題，這幅畫的主題應該是「那條線」，那條魔術一般的神奇的「線」。是它，使我們的想像力化成了一隻會飛翔的鳥。

多美好的一幅畫，又觸發了多美好的一篇文章！

這一條會變魔術的「線」，是文學與藝術最原始的表達元素之一。例如，兩河流域的蘇美文、埃及的象形文字、中國的甲骨文，就都是由最簡單的線條所構成。僅以一枝筆或一柄刀，再加上一點點的想像，先民們就在器物或甲骨上點、豎、橫、折起來，以簡簡單單的幾條線，一筆就畫開了文明與蠻荒。又如舊石器時代西班牙洞窟裡的岩壁繪畫，僅僅只是幾筆簡單的黑色線條，就使得黯淡了億萬年的原始洞穴，擁有了奔放狂野的生命力。

線條，是心像的記錄，是情感的表達。線條，也是想像的起點。一條「線」可以是什麼？你又會如何描寫這一條「線」？從這一條「線」開始

線條，是心像的記錄，是情感的表達。一條「線」可以是什麼？

產生想像，我們或許會因此想寫一篇關於一百年的孤獨的小說。例如，美國的科幻作家弗里蒂克就曾寫過世界上最短的一篇小說，簡短的兩行字，充滿了神奇性的想像：

地球上最後一個人坐在房裡，
忽然傳來敲門的聲音……

如果是你，你會如何續寫這一篇迷你小說？讓我們來看看胡恩軒同學如何放縱他的想像，以一枝五彩筆織就了這篇精彩的好文章：

他嚇了一大跳，嚇得從椅子上跌了下來。心想：會是誰呢？自從其他人被老虎吃掉之後，就不曾有人或動物來找過他。但是這位唯一的人類，終究抵不過心中強烈的好奇，慢慢的走到了門邊，輕輕的打開了那道門……。

突然，門外跳進了兩隻穿著迷彩裝的老虎，牠們拿出了一張大網，網住了人類，然後往背上一甩，把人扛在背上，又跳了出去。這些事情發生得很快，人類還沒搞清楚發生了什麼事，就被丟進一個大箱子裡，並昏了過去。

人類醒了過來，發現自己正躺在一個四周都是玻璃的一個大房間裡，他朝四周看看，外面看起來像一間博物館的大廳，而自己則是在大廳的中央，忽然，他看到牆邊站著一隻穿著西裝的老虎，於是，他急著敲了幾下玻璃，對那隻老虎喊了一聲，「喂！你是誰！為什麼我會在這裡？」老虎說：「人類！你已經瀕臨絕種，我們為了防止你們真的絕種，所以，把你帶來『生態保育中心』，而我！是看管你的老虎。」人類心想，怎麼會這樣？我又沒有做錯什麼事，也沒惹到牠們，牠們憑什麼這樣對我……，想著想著，就哭了起來……。

接下來的幾天，有許多老虎來參觀「瀕臨絕種的人類」，牠們在外面盯著人類，並指指點點的。人類整天無精打采的躺在地上，想著自由、想著家。過

了一段時間，有一天，人類突然想到了上帝，於是跪在地上，誠心祈禱。

隔天人類醒來時，又嚇了一大跳，嚇得從地上跳了起來，因為他發現自己正躺在自己的房間裡。他感到很困惑，自己真的有被抓走嗎？這是不是一場夢？突然，傳來了敲門聲……。

作者把人類與老虎的角色互換，結果，老虎搖身一變，變成了地球上的主宰。人類呢？則是瀕臨絕種的動物，令全文流蕩出不凡的創意與巧思。尤其結尾處，「突然，傳來了敲門聲……」，讓整個故事的發展又推回了原點，留下無限的想像空間，當屬神來之筆。又如這一篇：

那厚重深沉的敲門聲，貿然的刺耳的傳進地球上最後一個人的耳朵裡……，時間彷彿停留住，不流逝了，這或許是時間第一次等人吧！

心跳和血液流動的聲音好像突然都聽得見了，畢竟地球上就只剩下他一個人類！他拖著那佈滿灰塵的身軀站了起來，環顧四週，黑暗灑在他的身上。在黑暗中，他摸索著，試著尋找門在哪裡？但，當他摸完了整個房間，奇怪的是，並沒有門這種東西存在。恐懼湧上了他的心頭，他開始顫抖了，就在這時，敲門聲又再度響起……。

他慌了，恐懼、孤單逼迫得他快要崩潰了，黑暗中他憤怒的將房間裡所有摸得到的東西都卯起來翻、卯起來摔。他沒有辦法控制他的雙手，就在這個時候他聽見了一個聲音，這個聲音使他手裡的動作都停了下來。

那是一個聲音，一個開門的聲音……。他整個人愣住了，他發現了門，而這個看不見的……，正是心門。

這個看不見的「心門」，緊緊鎖住了你我的心。前來敲叩的，正是「想像」這一個神性的視力。因為，唯有擁有創造力與想像力的藝術家，才能夠從狹窄的、閉鎖的、陳舊的思維模式中解放出來，作創造性的幅合與輻射，得到一個最佳的意

象結構，引發讀者的共鳴。

所以，愛因斯坦說，想像力比知識更重要！宋徽宗在徵召宮廷畫師時，就曾擬了蘇軾的「拂石坐來衣帶冷，踏花歸去馬蹄香」、韋應物的「春潮帶雨晚來急，野渡無人舟自橫」和「深山藏古寺」等三道充滿了藝術想像的畫題，考驗每一位畫師最靈敏的藝術神經。

從動力觀點來看，繪畫中的「點」，是一個「行動體」（agent），當它具有內在張力時，就是氤氳之分、混沌之開、一畫之始（beginning）。由「點」的運動延長而成「線」，由「線」的連絡組合而成「體」，就是「一畫」的完成。因此，石濤《畫譜》說：「筆與墨會，是為氤氳；氤氳不分，是為混沌。闢混沌者，舍一畫而誰耶？」

從這一筆畫出發，它可以化身為酣暢淋漓、連綿起伏，低、中、高三種節奏兼具的張旭「肚痛帖」、懷素「自敘帖」；化身為溥心畬那一幅深邃古雅的「帆影孤航」畫裡頭的波紋，承載著亙古不變的離別與哀愁。它也可以化身為鄭板橋畫裡的那幾竿直挺挺的墨竹，在風雨中吟哦，吟哦成滿袍子的文人風骨。又或者是化身成拳起一條腳迎風而立的白鶴，結果這一立，就立出了「修頸以納新」（《相鶴經》）、修身潔行、剛直清廉的千古美譽。

繪畫，是一篇無聲的音樂，它具有節奏、組織、韻律和強弱等音樂特性。繪畫的韻律是什麼？就是「線」、「形」的恰當安排，筆觸的直斜、濃淡、粗細，以及

看看同學們如何放縱他們的想像力。

繪畫是一篇無聲的音樂。

色彩的寒暖、輕重，產生了一種音樂性質的升降、剛柔和緩急等抑揚頓挫的節奏效果。

在西洋藝術史中，也提供了許多從線條出發的藝術創作。例如瓦西里·康丁斯基（Wassily Kandinsky, 1866-1944）的作品，就是最佳明證。康丁斯基認為色調就如同音樂一般，可以自由控制強弱；所以他喜歡透過「點」、「線」、「色彩」、「塊面」、「構圖」來傳達各種情緒，把音符轉變成了各種造型。他更喜歡藉由直線、曲線、圓形、銳角等幾何元素構成的抽象圖畫，表現對音樂的感動。

保羅·克利（Paul Klee, 1879-1940）的畫作彷彿就是一座座的遊戲場，我們可以發現有一顆跳躍滾滾的童心，帶著一點叛逆，一點倔強與任性，在裡頭逗弄著一條線，盡情的探索與戲耍。又如畢卡索的「方斯華姿畫像」，從一個定點向四方奔騰而去的弧線，構成了極其狂野的姿態；而披垂在肩頭的三縷曲線，卻又為畫像增添了幾許的嫵媚風情，勾勒出熱戀女友的美麗與熱情。

因此，當「點」延長成了「一條線」時，就是「想像」馳騁的起點。藝術家愈能自由運轉「想像力」，便愈能從「幸運之神」的手中，獲致「靈感」的助力。

2、發現自己，發現樂趣

創造力，就是將可聯結的要素加以聯合或結合成新的關係。彼得·杜拉克（Peter Ferdinand Drucker, 1909-2005）認為一個具有創新能力的人才的特性，就是具有籌畫系統的能力，能夠把不相關、各自獨立的要素，組成一個整合系統。《賴聲川的創意學》也以為詩人的心、藝術家的的心、創意的心，能看到事物之間的深層關係、連結、可能性，而且又能重新組合這些可能性，讓新的關係從新的可能性中生成。因此，「重組」，才是創造性思維的本質。當不同的領域彼此激盪出新的「連結」時，就會產生突破性創新。而且，愈想像不到的結合，愈具革命性。

創造，是一種思考歷程。已經習於「直線思考」（連續性思考）、「平行思考」（聯想式思考）的我們，如果能試著讓「線條」跳躍、轉彎，跳脫既定的思維框架（跳躍思考），讓想像力飛騰，看見「物件」與「物件」之間任何連結的可能性，並重新加以組合，讓「新的關係」從「新的可能性」中生成，或許我們就可以因而邂逅意想不到的生命風景。

利用拼貼、重組的手法，創造出一幅充滿想像力的作品。

比如，利用隨手可得的報章、雜誌、圖片等「現成物」，就可以拼貼、重組出一幅充滿想像力與創造力的作品。段相仔同學就是裁選重組了各種創作元素，來表達自己的創作理念。他以綠色的西瓜代表九大行星中最美麗的一顆星——地球，自地心裡頭透顯出源源不息的盎然生機。

又如盧敬軒同學以受到擠壓而扭曲變形的可樂瓶罐、航行天際的飛機和乾涸枯竭的山川大地，代表在現代工業的貪婪肆虐之下，深受汙染的這一塊土地，傳達了誠摯的關懷之情。

手錶裡的分針秒針，滴滴答答地轉了一圈又一圈，它充份傳達了吸菸者的壽命，將隨著時間的流逝而逐年減少。長期吸菸的孕婦產下畸形胎兒的機率，又比常人提高了許多，所以連腹中的嬰兒

也不禁哭泣了起來。吳惟民同學的作品，警惕意味深濃。

又如「聽寂寞在唱歌」，以麻繩、鐵條、木條、釣魚線等各不同材質的線條，重組成代表大人們所建構的溫柔的束縛，讓三年的國中生活缺少了歡笑與自由。至於「籠子」這一件作品，也是以彩色電線、鐵線、鉛線、頭髮等另一種形式的線條，象徵外在環境的種種束縛與壓力。變形的籠子，也是由線條彎折而成，代表了一種無形的刑具，代表了社會上各種扭曲價值觀對青少年的壓擠與迫害。

想像，能穿透事物的表象，挖掘形象本身並未直接顯露的內蘊，供人捕捉它的韻外之旨、弦外之音，甚而創造出形象本身本來所沒有的義涵。黑格爾《美學》說，「想像」就是創造，最傑出的藝術本領就是「想像」。它是一種超越感官、超越時空的創造力，只要我們日常積累的經驗愈豐富，就越能展開想像的羽翼。

因此，從這「一條線」，我們可以聯想到古老文字的起源，可以對藝術與文學產生許多美麗的聯想，更可以從生活中發現樂趣，進而「發現自我」。

在文學家與藝術家的眼底，「線條」開始有了生命。

那我呢？我在哪裡？我要往那裡去？我最想做的又是什麼呢？

人生，也是一條線。當我們行走到十字路口時，不同的選擇就會帶來不同的結果。一旦決定，就不要後悔。

JUST FIND IT.

JUST DO IT.

讓我們一起乘著想像的羽翼，讓夢想開始起飛！

變形的籠子由線條彎折而成，象徵著扭曲的價值觀對青少年的壓擠與迫害。

（四）「我」在說話

「想像」，大都伴隨著強烈的「情感」活動，而波瀾起伏的「情感」活動，又觸發和激起了豐富多彩的想像活動，促使想像活動的深化。任何藝術創作的原動力，都來自於個人內心深處的「情感」，它是意象生成發展的內在驅動力。當然，在構思的過程中，「想像」也起著重要的催化作用，以創造出義蘊更豐富更深刻的藝術形象來。因此，沒有「情感」與「想像」，就不能構成「美」的充足條件，兩者形成互動、循環、提升的關係。

羅貫中的〈空城計〉一文，是這一批學子們在八年級時所讀過的課文。國語文教師就是以此作為切入的起點，引領學生聆聽自己內心底層最真實的感受（情思），觸發「我在未來教室中」的想像，打造教室空間的新樣貌。

〈空城計〉的內容，主要是敘述蜀將馬謖不聽從王平的勸諫，妄作主張，結果街亭、列柳城等重要城池，全都被魏將司馬懿奪去了。情非得已之下，孔明只好重作部署，親自率領了五千士兵到西城縣去搬運糧草，卻又遇到了司馬懿親率十五萬大軍向西城蜂擁而來，因而上演了歷史小說中膾炙人口的「空城計」。

若從裝置藝術的角度來分析，「西城」就是一個「場所」、一個「空間」。孔明自己，手執長劍和拂塵的二小童，以及在城門灑水掃地的老兵，就是現成的「物件」；那種「虛者虛之，疑中生疑」緊張懸疑的氣氛，就是孔明所要呈顯出來的效果（即「創作意念」），令司馬懿及其十五萬大軍，懼之而後退之。有一個特定的展覽空間，有現成的物件，也有意圖十分強烈的創作理念；所以，「空城計」這個計謀本身，就是一件成功的裝置藝術作品。

「空城計」這個計謀本身，就是一件成功的裝置藝術作品。

但是，當我們翻開史籍文獻時，卻可以發現「空城計」的原型，其實來自於趙雲的「空營計」。趙雲就曾命令士兵大開四門，然後單槍匹馬，立在軍營門外靜候曹操的大軍。當曹操領兵殺到軍營門前時，看見了趙雲英勇威武的神姿，嚇得立即「翻身就回」。

就在羅貫中翻閱這些歷史材料的時候，他那一雙慧眼獨具的心眼，看見了另一種全然不同的詮釋，看見了另一種更足以撼動人心的可能。於是，他放棄了刻板的歷史陳述，採用虛構的情節來做為藝術的表現。他一方面博采史料，一方面又重新加以組合，秉持「七分真實、三分虛構」的原則，將原本是趙雲的光榮史，移接到孔明的身上，以凸出孔明「多智」而司馬懿「畏蜀如虎」又「多疑」的形象。「空」（虛）與「有」（實）、「眾」與「寡」、「張」與「弛」，兩相映

戴上綸巾、披著鶴氅的孔明，就坐在城樓上俯首彈琴。

照之下，壓擠出一種山雨欲來風滿樓的肅殺氣氛。

胡適之先生曾說，《三國演義》究竟是一部絕好的通俗歷史，在幾千年的通俗教育史上，從沒有一部書比得上它的魔力。而它之所以能發生如此大的魔力，應該歸功於它切合了傳統的忠、孝、節、義等道德觀念，並予以充分的表揚。在同一個歷史文化氛圍中習染的民間藝匠，從中汲取創作的素材，進而施展於自己的作品之中，也就成為勢之必然了。

在人物勾勒與情節渲染上，歷史小說家羅貫中以「文字」作為媒介，來傳達自己的創作理念。面對同樣是「空城計」這一個題材，廟宇石師傅又會如何處理呢？他一定會選擇以「石材」作為媒介，重新加以處理，賦予生命。然後再經由「聯想」、「想像」的作用，以「定格」的手法令畫面凝固在一個用心揀擇過的鏡頭上，化刹那為永恆，令故事情節「再現」於讀者的眼前，來「表現」一種創作理念。

以前的畫師也經常到戲園子或茶館裡，一邊看戲一邊寫生，把舞臺上美好的角色、精彩的情節，如實地描繪下來，製成戲齣年畫。如果，同樣的主題走進了年畫，它又會換上哪一種風貌出現在觀眾的眼前呢？

在蘇州年畫裡，戴上綸巾、披著鶴氅的孔明，就坐在城樓上俯首彈琴。他那陶然自娛、澹定自得的神色，燃起了兵臨城下的司馬懿、司馬師、司馬昭父子三人一場「退」或是「不退」的辯論。就在這最危急的一瞬間，畫師充分展現了他獨特的幽默與智慧，讓城門邊的老兵不再只是低著頭灑掃，而是搖身一變，變成了一個主動的角色，聲聲呼喚著司馬大軍入城來，成功塑造了「實而虛之，虛而實之」緊張的懸疑的氣氛。

雖然同樣是以「空城計」做為創作的主题，但無論是在媒材的選擇，或是在設色、人物與布局的安排，畫師和石雕藝匠都展現了截然不同的創意巧思與風格，也帶給觀賞者截然不同的美學感受。

為什麼會如此呢？這是因為「創意」人人有，但躲在作品背後那一顆綻放光彩的「心」，卻也人人不同。性情不同，生活經驗不同，「我」想要表達的創作情感不同，所選擇的藝術形式、媒材與手法也大不相同。最後呈現在觀眾眼前的作品，自然也會是百家爭鳴，風騷各領。

由此可知，「我」，才是藝術創作的主宰者。那一個熱切地想要傳達的「情感」和「意念」，才是藝術作品的靈魂。

從以上這幾個例子，我們也可以發現藝術家在構思的過程中，總是喜歡藉助於具體的、切近的、變化多端的「物象」或「事象」（也就是文學上所說的「象」）來馳騁想像，來傳達獨屬於個人的抽象「情感」（也就是文學上所說的「意」）。主觀內在的「情感」，也只有通過客觀外在的「物象」或「事象」才能顯現出來。

例如，民間藝匠最喜歡透過「鷺」、「蓮」、「蓮子」與連成一片生長的「蘆葦」等物件的組合，來寄託一路連科、仕途順遂的抽象情感。或是在風箏上彩繪蝙蝠和壽桃，寄託「五福捧壽」的寓意，表達一般百姓對吉祥喜慶的追求。老鼠屬於十二生肖中的「子」，本身繁殖力又強，如果再搭配果實累累的葡萄，傳統剪紙的藝師正可以藉它們來傳達農業社會時期對「多子多孫多福氣」的祈求之意。

具體的「鷺」、「蓮」、「蓮子」等物件，是用來寄託一路連科、仕途順遂的抽象情感。

朱銘藉由木頭、銅等媒材，創作了一系列的太極作品。

利用「布」、「石」、「紙」等各種不同的材料作為媒介，利用外在具體的蝙蝠與壽桃，鷺、蓮、蓮子與蘆葦，老鼠與葡萄等「物件」，這些創作者就可以自由自在地傳達個人（或群體）內在的「情感」。也就是說，創作者所要表達的那份生命力，並不是來自於外在，而是由「內」而「外」，來自於創作者自己本身內在的情感。

一如朱銘在學習太極拳的過程中，領悟了身、心、氣、力的根本源頭就是來自於「自身」，於是他，創作了一系列的太極作品，以表達物我兩忘的哲理。

又如楊英風在台南縣關仔嶺見到了原本不相容的「水」和「火」，竟然可以來自於同一個源頭的時候，觸動了深藏在他生命底層的《周易》陰陽哲學觀，從而獲得了創作的靈感。於是他採用了《易經·既濟》「上水（☵）下火（☲）」的卦

從作品的外在形象，欣賞者嘗試解讀創作者內在情思。

象，以不鏽鋼為材質，以律動的水紋和向上奔騰而去的火焰，來表達萬物各歸其位、各得其所、自然亨通的創作意念，向觀眾訴說他的感動。

因此，到底是「誰」讓藝術作品「說話」呢？

如果就「評論者」或「欣賞者」的角度來說，他們可以經由作品本身的藝術手法與形式、材料等具體外在的形象，詮釋、還原、解讀創作者內在抽象的「情思」。所以，它呈現的是由「象（外在）→意（內在）」的過程，同時也是「再創造」的鑑賞過程。

如果從「創作者」的角度來說，在情感和想像的運作之下，創作者可以構思新的藝術形象，並從紙、布、土、銅、石、版畫、速寫、水彩、油畫、泥塑、銅塑、木雕、石雕、不鏽鋼等之中，挑選出最適當的媒材和藝術形式，創造完整的新作品，來傳達「我」這一個創作者所要呈現的「理念」。所以，它呈現的是由「意（內在）→象（外在）」的創造過程。

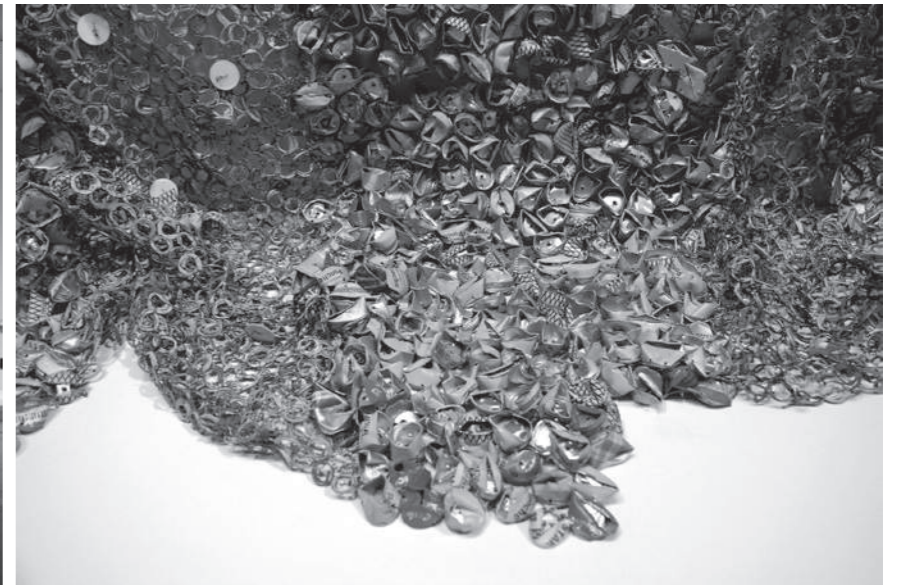
「物件」，「空間」，「我」，構成了裝置藝術最重要的三個元素。在「教室」或「走廊」這一個特定的空間裡，你將會以那一些現成的物件（單一或群組），來表達獨屬於個人的私密情感呢？

（五）空間裡的物件

利用現成「物件」，裝置藝術可以對一個特定的「空間」（現場）產生重新詮釋的功能，以傳達創作意念。因此，這一個單元主要是從西西的〈抽屜〉、許博允的〈盒子與生活〉、陳黎的〈盒子〉這三篇文章談起，擷取與「物」有關的文學作品，引導學生了解「物」在文學與文化歷史中豐富的運用和語義延伸，進而探討「物件」和「教室」、「走廊」等空間的相互關係，以表達每個人不同的生活體驗與情感。

裝置藝術之所以能夠挑戰傳統的藝術分類，打破了藝術與生活的界限，最根本的轉折點就在於「現成物」（ready made）的出現。裝置藝術家只要利用日常生活中的器物和用品，甚至是利用廢棄物作為藝術元素，就可以創造出一件作品的新概念。

廢棄物，甚至可以成為藝術家的創作元素。

「現成物」這種概念的起源，來自後現代主義的先驅者杜象。在此之後，後現代藝術就直接使用「現成物」充當藝術語言，來表現一種隨意性、未完成性和偶然性。他們也沒有一定的風格、手法，或抽象、或拼貼、或用現成物，各自選擇獨特的表現形式來進行創作。

躲入文學世界裡的「物件」，也一樣綻放了它亮麗的個人光彩。例如，選自《像我這樣一個女子》這本書的〈抽屜〉這一篇文章，字裡行間就充塞了西西對生活中的各種「物件」的體驗與想像，也處處跳躍著驚奇與發現，發現自己和這些物件之間，原來存在著更甚於臍帶的緊密關係：

我有一個抽屜。在我的這個抽屜裏，我每天隨手放置一些我日常備用的物事：一些硬幣、一串鑰匙、一個腕錶、幾枚郵票、或抽剩的半包香煙之類。這不過是一個小小的抽屜。……我必須打開抽屜，拿取我的錢包。我的香煙、我的匙串，以及我的身分證明文件。……我每天離家出外，總要打開抽屜，把身分證取出來放在口袋中，然後拿取其他瑣碎的物事。諸如錢包、原子筆之類；如果從外面歸來，我也會打開抽屜。把身分證放回鏡子旁邊，再陸續放入我日常帶備的芝麻綠豆或蘋果梨子等等的東西。……一旦失去了我的抽屜，我將在何處安身？沒有了抽屜，就沒有了我的身分證，沒有了身分證，就沒有了我。同樣地，沒有了抽屜，就沒有了我的鏡子，沒有了我的鏡子，就沒有了我。所以，別奇怪我為甚麼要為我的抽屜買了很重的保險。……我是誰？我祇要打開抽屜。我的身分證就可以詳細地告訴我我是誰。我身在何處？我也祇要打開抽屜，看看我的鏡子，我難道不是一直好好地居住在我的鏡子裏嗎？我的鏡子難道不是一直由我保存得好好的在我的抽屜裏嗎？我身在何處，那還用說，我身在我的抽屜裏。……（節選）

西西喜歡以一種親切又疏離的口吻，緩緩訴說一些與自己相關的小故事，和一些很個人的很私密的情感。幾枚硬幣、一串鑰匙、一個腕錶、幾張郵票、半包香煙，以及身分證、鏡子、錢包、原子筆及其他，佔據了「抽屜」這一小方空間的

我們只要把自己帶到梵谷的畫前，讓作品說話，作品自然會讓我們知道真正的意涵是什麼。

某一隅，某一個位置，日復一日隨著女主人進進又出出。當這些極為細瑣的「物件」，成了生活中不可分離的一部分時，女主人摩挲著它們的顏色、形狀、肌理和質感，開始賦予天馬行空的想像，把極為私密的個人經驗與物件產生了聯想，產生了「我是誰？」「我身在何處？」等生命中的大哉問，使得「物件」不再只是單純的「物件」，而是與「我」畫上了等號（物件＝我），開始有了自己的生命與義涵。

乍讀之下，這似乎只是一篇文人的自我呢喃，叨叨絮絮一些關於生活物件的私人體驗。但是，如果我們把這個私人體驗放入歷史長河之中細細審度，又會發現它同時也是人類的共同經驗與情感。那是因為

「物」在深厚的文學與歷史文化長期的醞釀與催化下，開始有了豐富的語義和運用，更富有深長的言外意味。藝術家在進行創作時，也會自覺或不自覺地運用了與深厚的歷史文化相聯繫的「物」；而經過特殊運用的「物」，在觀眾心中必也能引發一定的聯想。

例如，當古詩十九首吟唱出「青青河畔草，綿綿思遠道」這一句歌聲時，李白的「上有無花之古槿，下有傷心之春草」，白居易的「又送王孫去，萋萋滿別情」，李煜的「離恨恰如春草，更行更遠還生」，就陸陸續續接連唱成了一首離別的曲子。於是，「草」這一個「物件」，讓「離情」得到了形象化的表現，久而久之，也引發通感，讓所有的人都感受到離別是一種「綠色」的情感。

又如，朱自清〈背影〉這一篇散文，以父親買來的朱紅色「橘子」，象徵了父子間深厚的情感世界。杏林子的〈生之歌〉，則是把「珍珠」形成的過程，和人在挫折與苦難中淬煉的歷程相互比擬。至於我們呢？風箏、紙船、紙飛機、娃娃、

紅仔標、米酒瓶蓋子、竹蜻蜓、彈珠、模型、超人……，這些極其瑣碎的「小物件」，都散發了濃濃的情感記憶和生命溫度，陪伴著我們成長，也讓我們對未來充滿了許多美好的想像。

面對著與自己息息相關的生活「物件」時，西西產生了個人的私密情感。在藝術作品裡的「物件」，又是如何呢？

著名的現代藝術家梵谷（Vincent Willem Van Gogh, 1853-1890），在1887年創作了一幅題為「農鞋」的畫作。從這雙和主人共同度過了大半人生歲月的農鞋，我們可以聽見它的主人踩在農田裡的堅韌又艱辛的腳步聲。緊緊粘附在鞋皮上的濕潤的泥土，更是沉默大地的無言饋贈，它捎來了穀物成熟的回音，以及冬天裡田野休耕的寂寥。

梵谷這一雙忠實的「農鞋」，浸透了農人渴求溫飽的無怨與無悔。哲學家馬丁·海德格（Martin Heidegger, 1889-1976）觀賞之後，在《人，詩意地安居》一書裡，把它形容為大地穩靠性（reliability）力量的顯現。這是因為它「根植於器具本質存在的充實圓滿（the abundance of essential being of the equipment）」的本性，已經被畫家揭示了出來。也唯有在這藝術作品中，器具的器具本性才第一次顯現出來。因此，我們只要把自己帶到梵谷的畫前，讓作品說話，作品自然會讓我們知道「鞋」真正的意涵是什麼。一如另一件作品「黃昏的播種者」，農人與大地相互依賴、共存共榮的關係，完全被藝術家藉由平面繪畫的手法表達了出來。

生於柏林的歐本漢（Oppenheim Meret, 1913-1985），也有一件鞋子的作品，整體洋溢出與梵谷截然不同的風味。他的作品大都是「現成物」的改裝，帶有強烈

經過質感改造的「包皮毛的杯子」，讓人有一種超現實的感覺。

的諷刺性，以及對傳統的挑戰意味，代表作是1936年的「包皮毛的杯子」。

經過質感改造的杯子，脫離了現實感，帶給觀眾一種超現實的幻境。他完全運用了「現成物」的概念，讓藝術創作的材料和創作領域，拓展得更為寬廣。因此，與其說它是一個超現實的杯子，不如將它視為對傳統杯子的懷疑和挑戰。

關於「現成物」這一個觀念，是達達主義在嘲弄一切教條，貶抑傳統價值，反戰爭、反傳統、極度諷刺的藝術態度之下的產物。例如，在小便斗簽上「泉」這個文字的杜象，就喜歡重新組合日常生活中的鏟子、腳踏車輪胎、瓶架、印刷品等物件，並賦予嶄新的詮釋。小便斗本身，當然不具有任何的美學特質，但它的意義是在於重新開啟人類對藝術的定義、對美學價值的思考與反省。

在達文西最知名的「蒙娜麗莎」畫作裡，加上藝術家自己的鬍子，讓它充滿著濃濃的諷刺意味，這件作品「他的屁股紅紅的」（L.H.O.Q.Q, 1919）的創舉，一棒就揮出了對傳統繪畫的不屑與挑戰。

早年在紐約學過繪畫，深受立體主義影響的曼·雷（Man Ray 1890-1977），在1915年認識杜象以後，就開始投入達達主義的運動，具有畫家、雕刻家、攝影家以及實驗電影者等多重身分，代表作有創作於1921年的「禮物」，在一個熨斗的

杜象為當今藝術中多項技法、心理和視覺的新觀點開先鋒。

底部焊接上許多的釘子，企圖挑戰人類對於傳統熨斗的印象，完全摧毀了「熨斗——燙平衣物」這一個傳統意象，取而代之的是一排會撕裂衣物的尖銳釘子，完全展現了達達主義的諷刺性格。至於曼·雷的另一件「大提琴」作品，只是在女性胴體這一個「現成物」的背部，輕輕畫上了兩筆記號就完成了一件作品。演奏？當然不行，但柔和的曲線卻引人另類的聯想。

因此，當杜象開始使用「現成物」作為藝術品，開始將一些特殊意義的物件，放置在一個特殊的空間裡時，他也同時開創了現代裝置藝術手法的先河。

環顧四周的環境，可以發現我們住的房子、睡的床、辦公的桌子、打字的電腦、坐的電梯、搭的車子、看的書籍，甚至連便當盒都是四方形的「盒子」。我們就在這許許多多的「盒子」裡，一日又一日，不停地流動、回轉，回轉、流動。如果，這些長期主導我們日常生活的「盒子」，竟是如此的單調呆板，那麼它對個人、家庭、社會，又會產生什麼樣的問題呢？許博允的〈盒子與生活〉一文如此描述：

想想看，我們早上從四方形的床起來，坐在四方形的餐桌前吃飯，孩子背著四方形的書包上學，男人提著四方形公事包上班，擠入四方形的車子，走進四方形的電梯，到了辦公室又坐在四方形的桌子前，中午打開四方形的便當，晚上坐在四方形電視機前面。這麼多四方形對我們是一種無形的約束，我們的生活被壓縮在這格四方形所構成的盒子當中，是一種壓迫。但是我們和孩子、親人，我們和鄰居、同事之間的溝通都要在這個盒子中進行。如果這些盒子單調呆板，長期主導我們的日常行事，社會家庭會有什麼問題發生就不難想見了。

但是，我們又要要如何跳脫僵化的生活型態與思考模式，才能重新賦予這一些特殊的「空間」，一種新的定義、新的生命呢？許博允提出了兩個方法：

我認為有兩個方法：一是充實四方形盒子的內涵，一是打破四方形的規則，跳出盒子到另一個沒有方形壓迫的世界去。……比如把文字的造型趣味化，把咖啡杯的手把造型變一下，這些淡淡的趣味就可組成愉快美好的氣氛。又如方形的電視中有充實的節目，方形的音箱有優美的音樂，方形的銀幕上有好電影，方形書籍中有好內容，都是充實盒子內涵的具體方法。有了充實的內涵，必能疏通盒子所產生的壓迫感。

我們就在這許多的四方盒子裡，一日又一日，不停地流動、回轉，回轉、流動。

當我們學會了打開「盒子裡的盒子」，才能窺見那一頭睡着了的綿羊。

我們的生活，就是一個「抽屜」，一個「盒子」。習而不察的思維模式，逐漸固化了我們的生活，也局限了活潑的思考與表達。只有試著跳出去，走向戶外，到公園，到山林，到海濱，充實生活的內涵，才能顛覆直線性的思維，才能使我們的生活和諧愉快又多采多姿。所以，陳黎的〈盒子〉說，當我們學會了打開「盒子裡的盒子」，學會了打開心靈的眼睛，跳脫了世俗的標準和價值判斷，才能窺見《小王子》這本書裡那一頭睡着了的綿羊：

法國作家聖修伯里在他的小說《小王子》裡，描述他在沙漠中遇見一位異常奇怪的小孩，小孩要求他畫綿羊，聖修伯理畫了好幾隻，小孩都不滿意，聖修伯里不耐其煩只好隨便畫一個挖了三個小孔但沒有綿羊的盒子，騙他說：「這是箱子，你要的綿羊就在裡面。」小孩興奮的把頭接近那畫，說：「這

正是我要的。看，這隻綿羊睡著了……。」

最真實的東西往往是肉眼看不到的，必須用心靈去看，才能看得清楚。習慣於以貌取人，以世俗標準判斷價值的大人，是怎麼也看不到盒子裡那隻綿羊的。

希臘神話裡的潘朵拉，因為好奇，打開諸神送給他的盒子，他看到盒子裡飛出許多災害、罪惡，他卻沒有看到盒子裡還藏著希望。那些不知道打開盒子裡的盒子的，不都是現代的潘朵拉嗎？

想想看，當我們打開了「盒子裡的盒子」，當小便斗不再只是一個小便斗，我們的生命會是哪一番風景？又會迸發出怎樣的光彩？

所以，只要運用創造力，想一想，玩一玩，試著改變固定的思考模式，打破既有造型的窠臼，賦予身邊的器物一種新的意義；我們，不就是自己生活裡的空間魔術師嗎？

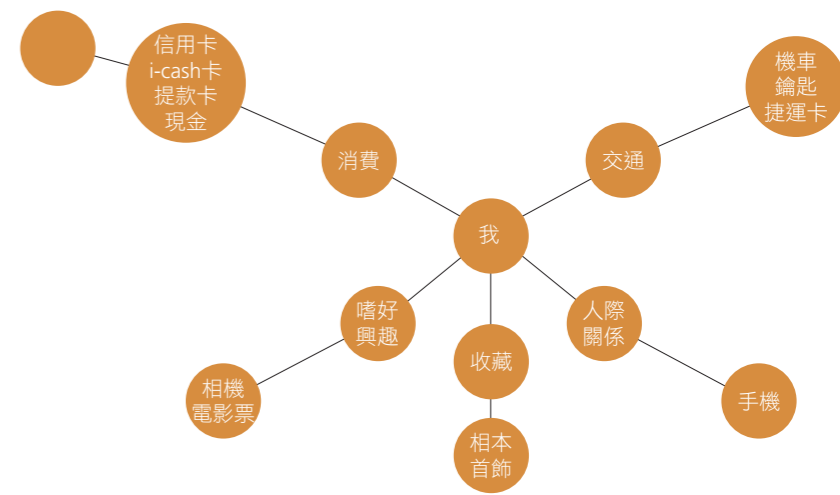
你在四方形的盒子裡生活了多久？是否也很想跳出這個舊有的僵化的框架？過去的藝術家生活在屬於他們的時代裡，創造了與同時代的人對話的藝術作品；一如我們也可以透過自己的作品，跟同學、老師、家人進行一場又一場精彩的對話。

現在，你將要選擇什麼樣的「物件」及「空間位置」，來表達自己的想法與情感呢？

（六）製作與裝置

1、畫出自己的抽屜

西西打開自己的「抽屜」時，看見了自己和各種「物件」之間，已形成了一種緊密的聯繫網絡。如果，我們也打開了屬於自己的那一只「抽屜」，會和哪一些「物件」產生了不可分離的聯繫呢？又將會發現哪一種生命的景致？讓我們試著畫畫看吧：

透過「心智圖」的演練，「我」可以更清楚地和「物件」、「空間」進行私密的對話，這對於大型裝置藝術的製作，也提供了一個很好的發想媒介。

例如，鄭雅云同學打開「我的抽屜」以後，發現在「消費」這一條網絡上，她和「彩遊館VIP卡、草莓公園會員卡、電話卡」等物件產生了密切的聯繫：

在課餘的閒暇時間裡，彩遊館和草莓公園是我放鬆心情的好去處。那裡的小東西超多又便宜，跟我很合，所以我就常常光顧囉！在學校裡，手機是不能出現的物品，需要打電話時，電話卡就派上用場了！

在「嗜好興趣」這一條網絡上，她和「睡覺、畫畫」產生了聯繫：

「睡覺」，是我最愛做的事。無憂無慮，沒有煩惱又舒服自在……，真好！「畫畫」能使我的心情變好，所以我很喜歡畫畫。不管是衛生紙還是報紙，只要有紙有筆，我就能畫。因此，只要無聊時，第一個想到的就是畫畫。

在「收藏」這一條網絡上，她和「衣服吊牌、悠遊卡」等物件產生了聯繫：

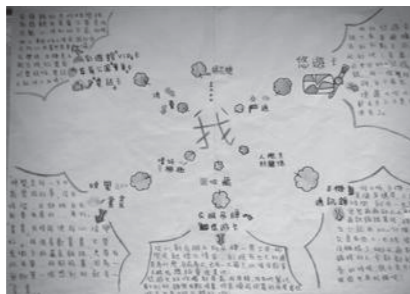
也不知道為什麼，從新衣服上剪下來的吊牌，我從來就捨不得丟。到目前為止，已經有一大箱了。以後，如果全部拿去裱框，應該會很美吧。悠遊卡的收集全都靠母親，沒有她的幫忙是買不到的。雖然有點浪費，但是換成欣賞的角度來看，也是不錯的啦！

在「人際關係」這一條網絡上，則是和「手機、通訊錄」等物件產生了聯繫：

假日時，手機一定是隨身攜帶。上課時間，就有一本寫得密密麻麻的小通訊錄跟著我，裡面至少紀錄了60~70個人的電話，只是有些人已經很久沒有聯絡了。哪天，如果通訊錄裡的人全部都到齊了，說不定可以破個世界紀錄呢！

在「交通」這一條線，她又是和哪一些物件連結在一起：

我的悠遊卡和一般人普遍擁有的不同，我的呢，是最近才出現的「悠遊錶」。在一個禮拜裡，我至少要坐4次以上的捷運，戴在手上不是方便多了嗎？

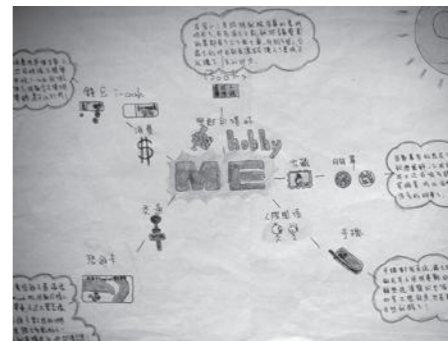

（上左）鄭雅云的「抽屜」打開了，就等於打開了生活的盒子。

（上右）黃文貞的「抽屜」也是琳瑯滿目。

（下左）這是王怡文的生活物件聯絡網。

（下右）李依珊的抽屜是屬於自己的私密空間。

（上左）打開周芳宇的抽屜，可以看見她的興趣與嗜好。

（上右）這是王亭雅的抽屜，她和不同的物件產生了密切的關係。

（下左）這是郭秝維的抽屜，展現了男生不同的思維。

（下右）林耿如抽屜裡的物件，產生了姿態各異的生活樂趣。

VIP卡、會員卡、電話卡、睡覺、畫畫、衣服吊牌、悠遊卡，平日裡就靜靜躲藏在小小的「抽屜」裡，構築了平凡又充實的一日生活圈。如果再打開周芳宇同學的抽屜，我們又會發現什麼呢？聽聽她的陳述：

興趣與嗜好——金庸武俠小說。我在小學三年級的時候就被金庸的書吸引了，而且在升國三以前，就把金庸的整套小說看過了數十遍。現在，它的最大功用，就是讓我在讀不下教科書的時候，產生讀下去的動力。

收藏——胸章。因為書包的外皮很單調，所以就想裝飾一下我的書包。可是我又沒有很多的錢，所以就改買胸章，自然而然就擁有很多胸章了。

人際關係——手機。手機對我來說，最大的功能就是能夠在早晨用我喜歡的歌叫醒我。雖然傳簡訊也是手機很重要的功能，但是當我起不了牀時，只要聽一聽歌，自然就會醒了。

交通——悠遊卡。遊卡其實還蠻像i-cash的，因為同樣不用帶現金。悠遊卡對

我的功用就跟大多數人一樣，隨你到哪裡都很方便。

消費——現金、i-cash。不想帶現金消費時，i-cash就很方便了。它既不需要帶錢，又可以打折呢！

性別、喜好、職業、年齡等等的不同，抽屜裡頭所擺放的私人物件也就大不相同。它形成了不同的聯繫網絡，也產生了姿態各異的生活樂趣。例如，金石堂禮券、VIP card、平日的積蓄、爸媽的資助，支撐了林耿如同學的消費網；公車、捷運、悠遊卡、步行，形成了她的交通網絡；透過電話、yahoo即時通、e-mail，又可以和同學討論課業，構築自己的人際網絡；「鋼之鍊金術師」的周邊商品，則成了她的收藏品，是個人毅力和執著的最佳展現。由於課業的壓力不小，充滿了動感的動畫，就成了紓解壓力的嗜好與興趣。

打開了「我的抽屜」，就等於打開了我的生活世界；每打開一個「抽屜」，就是窺見了一幕又一幕截然不同的生命風貌。

2、製作與裝置

在所有的引導都暫告一段落以後，就要進入大型裝置藝術實作的階段了。透過「提案」，學生與教師可以就創作的意念、物件與空間等議題進行事前的討論，匯集眾人的創意與思維，做出最佳的選擇。

整體而言，大致安排七～八堂的時間來製作就可以了，但教師還是要依據每個班級的情況，斟酌調整。至於各組所需的材料，可由教師統一購買，或由各組自行準備。動工時，也要多方提醒學生小心使用工

偶爾抬起頭來，對著鏡頭一笑，你會發現製作過程的美好。

（左）在走廊上，或蹲或坐，兩三個男生就認真的做了起來。

（右）繽紛的色彩，炫目迷人，一如飛揚的青春。

（下）在製作的過程中，處處都是自我實現的滿足與笑容。

具，別傷了自己或別人。每一堂課下課前，要將所有垃圾清理乾淨，以維護教室的整潔。

當作品完成之後，就進入裝置的階段了。要如何擺設，才可以使作品更融入教室空間，達到裝置、美化的功效，這也是教師可以著力的重點。至於學生繳交的作品說明，最好能包含「作品類型」、「作品名稱」、「使用材料」、「設計理念」、「工作分配」等內容。

全部裝置完成，駐校藝術家和教師可以帶領學生走近每一組作品，進行欣賞、解析、學習與觀摩。最後，再發下創作回饋單，令學生就整個學習過程做一次整體性的省視。

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。

國三的學生也正是即將面臨基本學力測驗的一群，課業壓力之大，自是不待言。有時在製作的過程之中，由於材料的處理不當，難

免會造成班級整潔上的困擾，引起班級導師的微詞。但是，「小瑕」終究不能掩住「大瑜」的风采，經由「布置教室走廊空間」這一個活動，它一方面發揮了轉移心情的功效，紓解了聯考壓力，又可以對生活了三年的校園空間產生認同感；學生和科任老師之間也以「裝置藝術作品」為媒介，開始了一段段的對話。

例如，江雅慧就說：「吊飾吊在燈架上，可提升老師和學生之間的互動，老師會跟學生聊聊作品的意義。」當然，也發生了一些有趣的事情，林耿如如此寫著：

英文老師會叫上課吵鬧的同學出去玩那部「電腦」（就是我們的裝置藝術作品啦），那些同學一臉無奈的玩，還挺有趣的，也增添了不少美麗的回憶。

駐校藝術家領著大家，欣賞所有的作品。

「么」鐵絲對女生而言，是件令人頭痛的事。

在進行實作的過程中，學生也會遇到不少的難題。例如，陳昱兆就提到：

在製作的前幾週，我們將製作的重心轉移到「正義使者」身上。到了最後兩週，我們利用了午休時間及相當具有效率的方法如期完成。原先打算用星星一個一個貼成，但最後卻以銀粉和著白膠完成。可惜太陽沒有光芒，顯得像火星，失去了原先的設計理念。

這是因為「材料」因素而改變原本的設計的例子。江雅慧也談及了這一點：

原本還有哆啦A夢，可是做哆啦A夢的人臨時放棄，所以小叮嚀步道的計劃就取消了，跟原本的排版有點不一樣。製作過程中，遇到購買材料的問題，因為怕做得不完美。可是看到自己的作品呈現在眼前，還是覺得很有成就感。

由此可見，「理念」與「實作」之間，存在著一段不小的「空白」，有賴於師生共同來解決。至於要如何才能呈現出最佳的「藝術形式」，也是學生在進行裝置時思索最多的地方。林耿如就這樣描述：

那鐵絲實在是很令人頭痛，手也因為「么」鐵絲而受傷，讓大家的執行力減色不少。由於三個主體都很有特色，所以在最後裝設的時候有點傷腦筋。而且又要考慮該怎麼固定？要用什麼當底座？感覺最後的呈現有一點不完美，好像不是很能襯托三個主體。不過大家都盡力了，整個來說，還是很有成就感。

只有當我們真正走過了，回頭一看才發現，酸、甜、苦、澀，統統都是生命中的真滋味。也就是這些滋味將彼此的情誼整個兒交織在一起，纏繞出我們共同的成長印記。

「打開書包」就是打開了壓力。

(七) 作品大觀

無論是用來表達社會的、政治的或是個人內在的思想情感，「裝置藝術」都遠遠超過繪畫、雕塑和攝影等藝術形式。也唯有將「人」回歸到「環境」的脈絡中，由互動論的系統觀所建立起來的藝術教育哲學觀，才能在真實的環境脈絡中，發展出主動學習、直觀思考、分析思考、自主批判的能力，確立多元價值觀的審美觀點。

裝置藝術的最大特點，就是在一個私密性較高的空間裡，以現成物為材料，傳達屬於個人的創作情感。學生作品的呈現，自然也就脫離不了和個人最為密切的「升學課業」、「人際關係」、「興趣嗜好」、「未來希望」、「社會關懷」等主題。

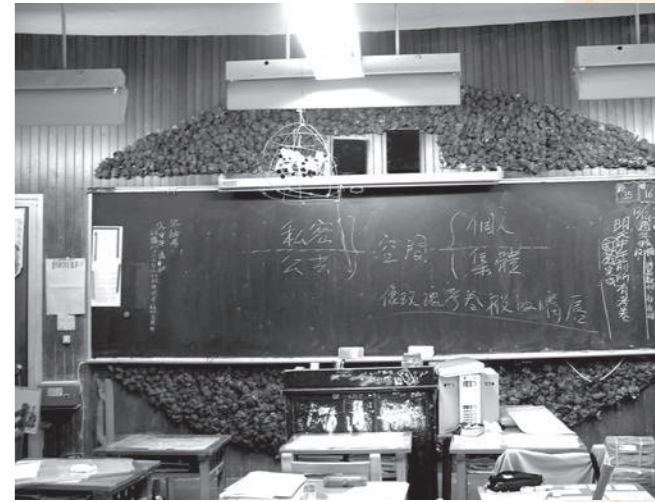
1、基測的壓力

如果，「壓力」的身上可以縫製一條長長的拉鍊，輕輕一拉，就可以痛痛快快釋放所有繃緊的心，那該有多好！以「珍珠板、塑膠瓦楞紙、金色紙、童軍繩、棉

繩、打洞器、粗針」等物件為材料，裝置在走廊樑柱和欄杆上的「打開書包」，就是來自於這一個十分荒誕卻又貼近人性的想像：

每天背著重重的書包上下學，沉重的壓力，常常讓我們覺得喘不過氣來。如果能將這個鐵窗用拉鍊拉出一個大大的出口，讓眼睛可以望向遼闊的天空，壓力就會稍稍舒緩。我們拉開了拉鍊，就像是打開了拉鍊外的天際線，讓夢想也能在此輕鬆翱翔。

拉開拉鍊外的天際線，讓夢想
在天空裡愉快地飛翔，是
每一個被大考小考不斷餵食
的國三生心裡頭最熱切的盼
望。「大胃王」以「小考評
量試卷、紙箱、白膠、紅色
油漆、雙面膠」為材料，吞
噬了整個大黑板，表達對考
試對升學的疑惑：

老師每天每天在教室的
黑板上寫下了密密麻麻的
課程內容，學生們必須當
場消化與吸收。在短暫的下
課十分鐘以後，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，
不斷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的學
子，不管能不能消化，能不
能吸收，就只得吃、吃、吃。
大家的胃都變成了日本美
食比賽節目中的「大胃王」！
只是，我們的腸胃真的能
消化吸收嗎？

被大考小考不斷的餵食，學生都成了「大胃王」。

大張小張的考試卷子，重重疊疊，如排山倒海一般猛撲而來，淹沒了國中生活的最後一年。或許走近一點觀看，還可以發現這一張吞沒了整個黑板的紅色大嘴唇，依然留著學生捏揉壓擠時的汗漬呢！

「沉默——禱告——哀」裝置在走廊欄杆的上方，使用紙箱、接著劑、釣魚線、紅色尼龍繩等材料，祈求上帝能聽見他們的心聲：

剛開始，我們想將裝置作品懸吊在走廊的中央與天花板平行，但因為固定點尋找不易，因而作罷。垂吊起來時，要能固定不易掉落才好，於是幾經找尋，終於發現海釣的釣魚線是最適合的材料。而且，我們的十字架是經過精密的數學計算得來的。當初，之所以想要利用十字架和黑色色系來表現，是想請問上帝真的聽到我們學子的祈禱聲了嗎？黑色的孤寂與無奈，加上紅色尼龍繩就像從身體流出來的絲絲的鮮血，代表了我們被教條無情網綁的心。透明的釣魚線由四面八方將這十字架無情的垂吊在半空中，就如同像傀儡般被綁架的我們，任由大人擺佈。哎！只能說無奈！

黑色的十字架，紅色的尼龍繩，透明的釣魚線，從四面八方綁架了國中生活，就如同網綁了原本自在飛翔的鳥兒。「鳥籠」，使用了透明水管、藍色膠帶、細鐵絲等材料，就裝置在教室天花板的中央，衷心期待學測以後壓力全部拆除那一瞬間的來臨：

裝置在走廊的「沉默——禱告——哀」，代表學子們被網綁的心。

用藍色水管纏繞而成「鳥籠」，象徵一種壓力與束縛。

用藍色纏繞的水管代表鳥籠，象徵著沉悶而且憂鬱。這些又將在國中畢業典禮以後全部拆除，象徵束縛的解放。

每天早上七點就到學校，從早到晚不斷的上課、考試，上課、考試，真期望有一天能往鳥籠外的天空遨遊飛翔。除了外堂課，大部分時間都待在原班教室聽課，像極了一群被關在鳥籠裡的小鳥。當畢業典禮結束以後整理教室歸還給學校時，那一瞬間的拆除，就是我們可以飛向教室外的天空的時候了！

被囚禁在籠子裡的小鳥渴望飛翔，被柵欄攔阻了的小牛也嚮往自由。在黑板前方的，使用了玩偶、鐵絲、鑷子、尖嘴鉗等材料，和「大胃王」產生了相互呼應的作用：

從前，牛群都是盡情在草原上奔跑的。現在，很多小牛都是被關在籠子裡餵飼料長大的。他們嚮往外面的世界，無奈現實的社會環境使牠們失去了自由覓食的機會，奪去了牠們在大草原盡情奔跑的快樂，任由主人定時的餵養。我們把作品放置在教室黑板前和「大胃王」相互呼應，以反映出我們這一代很無奈卻又這麼微弱的心聲。

(左) 失去了自由和快樂的「籠裡的小牛」。

(右) 跳一跳，可以跳出生活壓力的「黑白意境」。

既然升學、考試是目前擺脫不了的負荷，以4K圖畫紙、塑膠膜、膠帶、廣告顏料等為材料的「黑白意境」，就裝置在走廊的地板上。下了課，可以在這兒跳一跳，跳出生活的壓力：

為了表現國中生的壓力，我們在課業、友情、興趣等這許多種的選擇中呈現兩難的處境。最後，選擇經由跳格子這最簡單的方式紓解壓力。除了美的展現以外，更可以深入學生的心中，觸動單純天真的內心深處。

現實與理想，好似永遠也碰不了頭的白天與黑夜，終日在生命裡頭擺過來，盪過去。因此，「白天不懂夜的黑」，是再自然不過的事了：

當我們這組介於準備與未準備之間，被老師緊迫的盯著時，啞巴狗（陳肇國）突然好想發洩一下老師們每次發下考卷時的那種無奈心情（也是介於「想寫」與「不會寫」之間）。他說：「我想表現一個人徘徊在街頭巷口，卻又無人關注的那種傷感情緒……。」在經由其他人的討論與徵求他本人的同意後，我們決定用「他」（啞巴狗）的考卷來作為這次作品的主要元素，他也表達了「正好這些考卷擺在桌墊下也很久了，ok啦」的意見，於是，那些考卷就成為我們表達憤怒情緒的材料了。

在保利龍上塗滿鮮麗的廣告顏料，再以童軍繩連結成的「發光的眼」，就蟄伏在走廊的欄杆上，陰森而恐怖。這一切的一切，都是升學惹的禍：

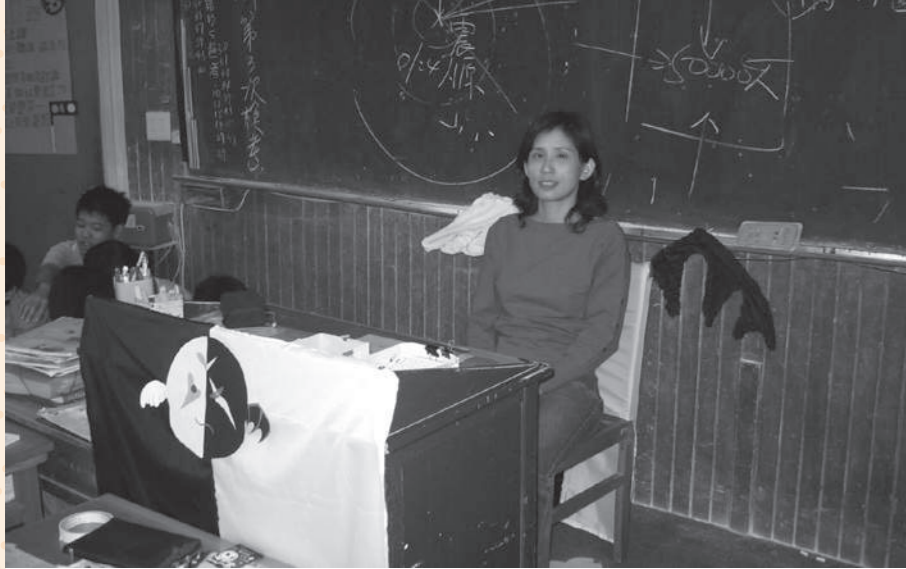
每每到了傍晚要放學時，暮沉沉的氛圍籠罩著校園，帶給人一點陰森恐怖的感覺。用圓形的保利龍球畫上螢光的顏色，讓它在太陽下山的那一刻起，就像另一種生物開始甦醒活動，恐怖又有趣。

(左)「白天不懂夜的黑」想表達發下考卷時的那種無奈心情。

(右)放學以後的黃昏校園，好像有「發光的眼」給人陰森恐怖的感覺。

「天使與惡魔之灰色地帶」戴上翅膀的老師。

2、生活的樂趣

「春有百秋有月，夏有涼風冬有雪；若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」可不是嗎？只要此刻心安住了，便可以隨手俯拾生活的樂趣。所以，我們在學生的作品中也發現了一些無法明確歸類的有趣主題。

例如，裝置在講台及老師坐椅上的「天使與惡魔之灰色地帶」，以布、白布、針線、鐵絲、填充物為材料，津津樂數「原來老師也是擁有天使與惡魔的兩面表情」的發現：

當我們還是小孩子的時候，在認知上，總認為好人與壞人的分別是強烈而分明的。如今漸漸成長了，才發現原來大部分的我們都處於灰色地帶，因為人心是這麼的令人難以猜測，這麼的令人捉摸不定。

從唸書開始，我們對老師這一個角色可說是又愛又恨。嚴格、慈愛、囉唆、風趣、可怕……，老師的角色是多麼地錯綜複雜啊！異想天開的我們想出了讓上課多一項樂趣的事，就是裝置老師上課的坐椅。當我們一針一線的努力製作，最後完成裝置，放上作品時，我們才體會到教育是一點一滴累積起來

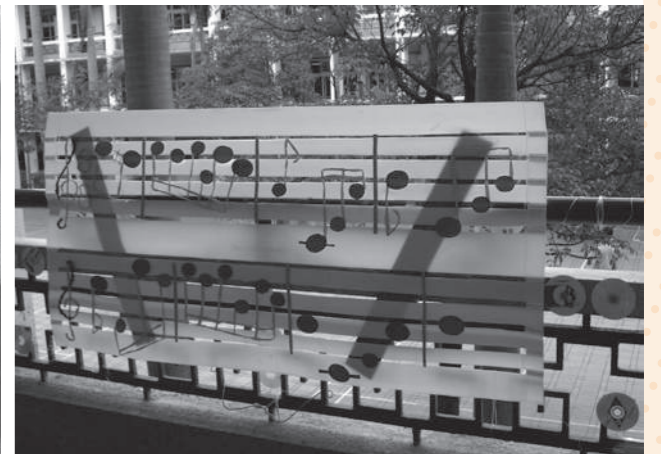
的，老師就像縫線的針一般，有耐心的教導我們……。因此，完成作品以後，請老師坐在上面，我們看著看著，突然發現……哈哈！原來老師也是擁有天使與惡魔的兩面表情！更妙的是，每位長出翅膀的老師，給我們的感受都不同，這真是一件可愛的獨一無二的裝置藝術品。

因為「組員們都很喜歡聽音樂」，所以運用「一些符號表現音樂流動時的旋律和優美的律動感」。在走廊邊的紅色欄杆上、水泥柱上的「音樂旋律」，裝置了如音符流過一般的曲線。柔和的大小色塊，凝固的幾何線條，一一飄落在走廊的每一個角落，也飄落在每一個人的肩頭上。

相關的創作題材，還有教室前的「音樂史」和「琴鍵世界」。他們都是利用了廢棄光碟片(約100片)、釣魚線、塑膠瓦楞紙、彩色珍珠板、彩色膠帶、鐵絲、透明膠帶、泡棉膠、棉繩等資源，令原本屬於時間性的聽覺性音樂，轉化成充滿空間感的視覺效果，充分表達了對音樂的喜愛之情。

(左)「音樂旋律」如音符流過一般的曲線。

(右)「音樂史」表達對音樂的喜愛之情。

「金錢萬能」裝置在教室前門，以玩具鈔票、透明膠帶、棉繩、圖畫紙、雙面膠、扭蛋、免洗餐具、餅乾盒為材料，表達了社會的價值觀：

哎！有了錢，就可以隨心所欲地購買任何東西了。金錢萬能！我們在教室門外掛滿了大大小小的紙鈔，想要藉此呈現平時的消費狀況，也表達了社會的價值觀。

「一舉兩得」設置在靠前門第一個窗戶旁，表達一種很無厘頭的笑果：

原本是因為我們這組有人的嗜好是大便，後來大家都覺得在上大號時很無聊，於是就想說，一邊看報紙或電視，一邊大號，不是還滿節省時間的嗎？

（上）「金錢萬能」表達了社會的價值觀。

（下）「一舉兩得」述說生活中的小樂趣。

3、生命的探索

裝置藝術重視的是「意念」的傳達，很多時候，它是既「不精」又「不巧」；儘管作品的意念「很棒」，但卻不一定「好看」，這是在觀看學生作品時，輕易可得的整體印象。

在鋁窗的橫桿上，裝置了使用寶特瓶、有色膠帶、鐵絲、白膠、保力龍球等材料，傳達人在遇到困境時一定要「帶著希望往上爬」的理念：

每個人對生命的看法都不一樣，有一些人輕視生命、不尊重生命，認為生命不重要；也有人認為自己的看法永遠是對的，完全不管別人。我們想要表達的是人在的困難中尋求生存的意念，之所以倒吊在鋁窗上方，是為了表示在生命過程中，每個人都要學著去克服困難，才能勇敢踏出屬於自己的第一步。

雖然每個人對生命的想法都不一樣，但都要「帶著希望往上爬」。

「寂寞邊界」的裝置地點在窗戶旁邊的鐵櫃上，使用的材料是不同長度的灰、黑、紫紅色的絲綢、釘子、摺星星的紙、小型電風扇、針線、雙面膠、剪刀和鐵絲，而且極有耐性地述說了他們的設計過程：

- 1、先把鐵絲剪成4等分（長度相同，可隨自己的喜好剪）和3條比較長的鐵絲。
- 2、用虎頭鉗把大鐵絲和小鐵絲牢牢纏住（可任意拗成自己所要擺放的樣子）。
- 3、在絲綢上任意摺合後縫補，形成皺摺。
- 4、把三種不同長度的皺摺絲綢（由短排到長）和拗好的鐵絲一起用釘子固定在自己所要的位置（為了要配合主題，本組選在角落）。
- 5、把絲綢的尾巴撕開成一條條的（使人可進出）。
- 6、再把作好的小星星（表遠遠的望過去）用雙面膠貼上去。
- 7、最後，在旁邊裝上小型電風扇，輕吹著絲綢。Finish！

「寂寞邊界」代表了望不見盡頭的內心世界。

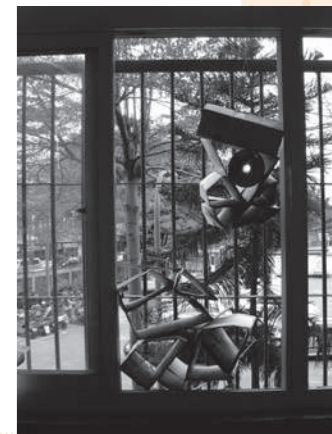

他們之所以如此細心述說創作過程，只為了明白傳達一種理念：

主題「寂寞邊界」的涵義，給人的感覺是孤獨又寒冷，有點像是眺望不見盡頭似的內心世界。我們運用撕開了的絲綢來讓人可進可出，但又非常難以進入，代表人在其中迷失了方向；使用電風扇吹拂著絲綢，代表所遇到的重重困難；最後，再藉由小星星來表示在黑暗中看見了一絲的光亮。

「過去、現在與未來」裝置在靠近明德大道第三個窗戶的鐵欄杆邊，使用的材料是廢棄光碟片（約20張）、點數卡、鐵絲。理念，十分迷你；想像與思維，卻是恣意地穿梭遊走在所有時空之中，打破了過去、現在與未來等時間三態的牢籠與限制，令原始的創意點具有警醒的意味：

可以記錄童年生活的光碟和童年時沉迷收集的點數卡，來代表「過去」的所有回憶。當我們從這些製作出來的窗簾，抬頭觀看教室外的天空時，就好像是從「現在」仰望著「未來」。

「金字塔」的裝置地點在公佈欄上方，運用了六副撲克牌、保麗龍膠、透明膠帶等物件，來表達自己的理念：

因為喜歡玩牌，所以採用撲克牌來呈現像食物鏈一般壯觀的金字塔。即使是一張小小的、毫不起眼的撲克牌，也能排列組合出象徵無限未知能量的金字塔。在製作的過程中，我們也了解到只要站得夠穩固，很多不可能都可以一一被創造出來。就如同這個壯觀的金字塔，就是在我們一點一滴付出的耐心中建造起來的。

「過去、現在與未來」靈活穿梭在所有時空之中。

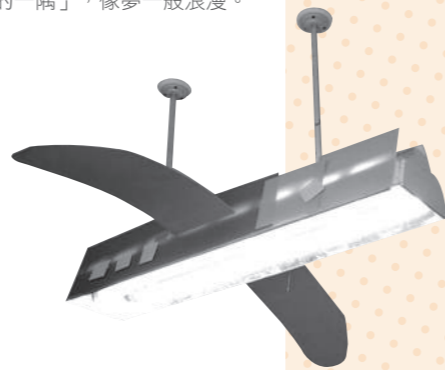
(上) 像食物一般壯觀的「金字塔」象徵我們無限未知的能量。
 (下) 垂吊在天花板燈架的「夢境的一隅」，像夢一般浪漫。

「夢境的一隅」就垂吊在天花板的燈架上頭，使用了二張珍珠板、不織布、薄紗及個人收藏的小玩意兒這些材料，表達一種理念：

「夢」，通常帶給人不真實的感覺。然而，我們這組卻要以浪漫情懷作為創作理念，讓同學們宛如置身在夢境一般。飛機，可以飛向無

垠的天際，我們的理想就是藉由飛機，在天空裡展翅翱翔；而幸運草，代表了大家都能HAPPY的度過每一天的希望。夢幻的薄紗則是這個主題的主角，它帶領我們進入了夢的一隅，永遠保持一種浪漫的情懷。

隨著科技的進步，媒體已「放肆」地入侵我們的生活。

4、社會的關懷

唯有透過現象、經驗或概念等深層結構的表達，和技法、媒材、語彙、原則等知識的學習，抽象的創作意念才得以具體呈現在觀眾的眼前。因此，以「人」為主體的視覺藝術教育，它注重「技術」層面的發揮，同時也重視人與自然、人與人、人與社會之間的對話。

例如，裝置在教室外班級門牌旁的「放肆」，就運用了白膠、紙箱、剪刀、報紙、鉗子、寶特瓶等材料，對充斥著色情與八卦的現代媒體，提出嚴正的控訴，也讓這一個抽象的理念得到了具體的展現：

隨著現代科技的進步，媒體的傳播，無遠弗屆。不管是電視、報紙、雜誌、或是網路，到處充斥著色情、八卦等訊息。例如，狗仔隊為了搶新聞、提高收視率，全然不顧旁人的隱私；更有一些人為了贏得選舉，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暴露，有的更是一絲不掛，導致社會風氣敗壞。這些都是由於現代人漸漸沒有了公共品德，我們希望能經由這份作品，完整的詮釋現在的社會情況。

如果說，媒體是社會亂源的供應者，那麼一年到頭大大小小的選舉，就是垃圾、噪音的製造商。裝置在走廊天花板上的「垃圾選舉」，以黑色垃圾袋、尼龍繩、香菸盒、選舉廣告單作為材料，明白傳達了這種理念：

每次到了選舉季節，就是宣傳、拜票、噪音、賄選的爆發期，每天不斷地出現在媒體上。每一位候選人在參加競選時，所發表的政見大都很有願景；但宣傳時製造的垃圾，就像賄選消息一樣滿天飛。選舉過後呢？當選的人在立法院裡吵吵鬧鬧，又是毀謗又是咒罵，什麼正事也辦不了。這些大人的行為，在我們的心中產生了一堆又一堆的問號。我們將作品放置在走廊上方，讓每次路經這兒的人都能夠想一想，我們還要在這種充滿垃圾的選舉下過日子嗎？

(上)「垃圾選舉」表達了國中生對亂象的憂心。

(下)行人請走「斑馬線」以策安全。

有時，若疏忽了生活中的小細節，比如行人不走「斑馬線」，喜歡闖紅燈，可能就會為生命帶來意外的傷害：

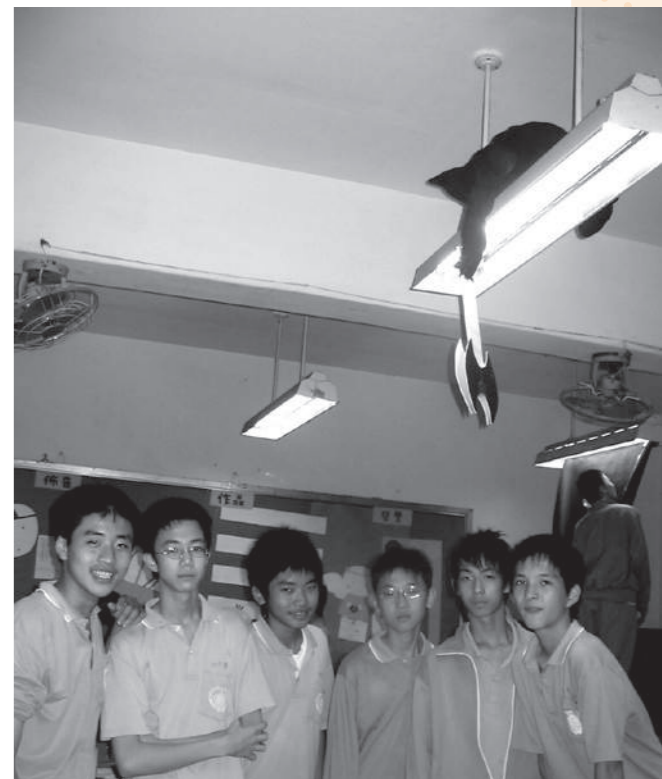
很多人喜歡闖紅燈，可能是因為上班上學快遲到了，或是趕著要接小孩。人在車群中穿梭，其實非常危險，假使駕駛者沒有特別留心的話，一不小心很可能就發生意外。所以，我們會在講台上貼斑馬線的原因，就是要提醒大家，不管多忙多趕，安全是最重要的。

校園是學生的第二個家，團體性的成長與系統性的學習都在這兒孕育、醞釀與發酵。因此，層出不窮的暴力事件，自然也成為他們關注的焦點。以舊衣服、報紙、保麗龍板、毛線、鐵絲和膠帶為材料的「驚聲尖叫」，試圖表達「反對暴力」，重建溫馨校園的心聲：

基於現在台灣地區的校園暴力事件層出不窮，我們這組就設計了這樣一個具有幾分嚇人的無頭死神，目的是希望以較強烈的效果來呈現「反對暴力」這個理念。死神手上的斧頭已經破損毀壞的現象，則代表著「暴力行為」逐漸瓦解。

我們之所以設計無頭死神，並不是因為我們懶惰，也不是因為材料不夠，這是有原因的。「死亡」與「暴力」，都是人類歪曲心靈之下的產物，它是無形的、抽象的，也是無頭緒的，因此才將它設計成無頭。之所以不做出下半身，是因為「暴力」是站不住腳的，是沒有立足點的。因為，不管如何，「暴力」就是不對的行為。

「驚聲尖叫」試圖表達反對暴力的心聲。

打擊家暴也就成為「殘缺的木乃伊」的神聖使命。

一個溫暖明潤的家，是人格與生命價值觀的鑄造場所，也是每一位在外遊子最深的依戀。所以打擊「家暴」，也就成為「殘缺的木乃伊」的神聖使命：

我們希望藉由作品來描述社會、家暴的黑暗面，呈現種種被壓抑的心理障礙。也想要經由這個作品表達反對家暴、反對社會腐敗的想法，讓現實的社會多一點省思。蝙蝠，代表藉由社會的眼睛，看清家庭的問題，所以牠的眼睛亮起了紅色的警訊燈。

肆 校園空間藝術美學的探討

美，是一種客觀的存在，它有賴於人積極地以心靈去感應與捕捉。激起美感情緒的產生與波動的背後的心理因素，對作品起著相當大的決定作用；也唯有美感情緒波動起來，讀者才能在閱讀、欣賞的過程中，享受審美的愉悅。因此，若要探討校園空間的藝術美學，就非得從「作者」創作背後所蘊藏的心理，以及「讀者」欣賞作品時所興起的美感反應這二方面來談不可。

一 心理方面

進入了青少年期的國中生，正處於成長與發展的最重要也最危險的人生階段。以「人」為主體，重視「人」與「自然」（空間）、「人」與「人」、「人」與「社會」之間的對話的公共、裝置藝術，恰能有效紓解國中生在生理、認知、課業、升學、同儕、社會等各方面所挾帶而來的沉重壓力。

（一）就青少年心理而言

藝術知能的內涵，大體可分從「經驗」（experience）、「意象」（image）和「表徵符號」（symbol systems）等三層面來探討。

當外在刺激物透過人的各種知覺感官進入大腦時，會變成內在的經驗被大腦處理與儲存；這些未經過系統化分析反省的經驗，我們把它稱之為「初級經驗」（primary experience）。日常生活經驗中的現象和事物，例如，桌、椅、茶杯、書本、喜、怒、愛、憎、悲傷等等，統統都屬於初級經驗的範疇。若把主（人）、客（現象和事物）相遇的原始狀態，加以理性分

「人與自然」對話的公共藝術，或可紓解青少年成長時所面臨的種種困擾。

析、反省、歸類，然後形成抽象的概念和理論，這些可以稱之為「次級經驗」（secondary experience）、「反省性經驗」（reflective experience）、或「純化經驗」（refined experience）。

西方的「意象」（image），原本是一個心理學名詞。韋勒克、華倫《文學論》把它形容為過去的感覺或已被知解的經驗在心靈上再現或記憶的「心靈現象」，包含了嗅覺的、味覺的、觸覺的，以及潛意識的、動或靜的種種意象。後來被文學批評援引，應用於藝術、文學上，泛指用各種藝術的媒介（如繪畫、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）所表現的心理上的圖畫。

意象，是外在感官知覺經驗的內在處理歷程。當大腦經由各種知覺接受外在訊息的同時，大腦同時也啟動了辨識與比對的認知處理系統，再加以歸檔儲存。這些意象，可以重新排列、組合、修改、增添、再製造，成為創作的元素；然後藉由不同的「表徵符號」，如繪畫、文字、語言、肢體動作、聲音等，再現出來。

國中時期，正介於兒童期與成年期之間的轉換階段，也是成長與發展的重要階段。如果藝術教育的教學設計得宜，「經驗」、「意象」和「表徵符號」等藝術知能，就可以在青少年時期得到一定程度的實踐和發展。

依據塔爾科特·帕森斯（Talcott Parsons, 1902-1979）的研究指出，九至十五歲青少年的美感行為特徵，已經從學前教育的「嬰兒知覺期」和「符號認知期」、國小的「寫實主義高峰期」，進入了「突破寫實主義萌生美感期」和「美感投入關鍵期」。在心理上，他們已經具備了區分相關美感經驗的能力，也能以客觀代替主觀，認知、理解他人的觀念。在美學上，他們逐漸明白主題決定了創作的情感表現，變得更關注主題的內容；對藝術家的創作動機、題材選擇和作品的表現，也能產生認知上的連結，進而注意媒材的運用與表現。

若就知覺發展的歷程來看，青少年已經從學前教育的「感官接受期」和「主觀探

在心理上，青少年已經具備了區分相關美感經驗的能力，也能以客觀代替主觀，認知、理解他人的觀念。

索期」、小學的「主觀探索期」和「客觀發現期」，進入了「詮釋意象期」。皮亞傑（Jean Piaget, 1896-1980）所提出的認知發展理論指出，個體剛出生的時候，大都是藉由反射能力、感官知覺和動作來了解這個世界。到了一、二歲時，才逐漸對物質世界的時間和空間，產生「實際」或「感覺運動」（sensor motor）的認識。幼兒時期，開始發展內化行動（interiorized actions）或心理運算（mental operations），同時也學會運用詞語、手勢、圖畫等各種不同的意象符號，代表「真實生活」中的事物，掌握各種不同的象徵體系。這些內化和象徵能力在七、八歲時達到了高峰，也逐漸能掌握具體運作能力（concrete operations），促使他能條理地推論外在世界的事物、數字、時間、空間、因果關係等問題，辨識事物外形的改變和實際的存有。

到了國中階段，則是脫離了學前教育的「感覺動作期」和「運思前期」、國小的「運思前期」和「具體運思期」，正式進入了「形式運思期」。青少年所擁有的「形式運作」（formal operations）能力，不僅能透過行動或單一象徵，找出相關

命題之間的聯繫，認識、理解世界；更能運用概念的、抽象的、合於邏輯形式的方法，產生思考和推理。

也就是說，隨著個體的成長與成熟，他所能操控的表徵符號，已經由「具體」過渡到了「多元」與「抽象」。這種多元使用各種符號系統的能力，也就是哈沃德·加德納（Howard Gardner, 1943-）所提出的「多元智能」（語文、邏輯—數學、空間、肢體—動覺、音樂、人際、內省與自然觀察者等八種心智能力）的表現。

艾里克森（Erik H Erickson, 1902-1994）的心理社會發展論，認為人生共有八個關鍵期，而青少年正是處於「自我統整對角色混亂」的內在壓力期，也就是所謂的「壓力與風暴」期，充滿了矛盾、挫折與衝突。這些壓力來源，又可大分為五個面向。

一是生理發展的壓力。如外貌的改變、對異性的好奇、生理急速成長等。它不易察覺，卻又總覺得心中縈繞了有許多莫名的煩惱，形成一股無形的潛藏的壓力。

二是認知發展的壓力。青少年必須具有把舊有的生活經驗，以及目前所遭遇的人、事、物等多個層面整合起來的能力，才能形成一致的自我統整個體，才能應付未來生活中的種種挑戰。但是，當這個任務無法順利達成時，就極可能造成角色混淆和價值觀的偏差，甚至會迷失在「自我中心」之中，或輕易認同同儕團體次級文化的價值，或否定其他價值、傳統或社會制度，以致於產生衝突，造成心理上的壓力。

艾里克森（Erik H Erickson）認為青少年正是處於「自我統整對角色混亂」的內在壓力期，充滿了矛盾、挫折與衝突。

三是社會發展的壓力。青少年社會化的重要任務，包含了學習獨立、辨識自我、適應「性」的成熟、學習作一個大人等。在這個歷程中，青少年不但要建立起對自己角色的認同，更要學習社會化的成人角色行為，這一個社會化發展，也會對青少年形成不小的壓力。

四是同儕的壓力。青少年最明顯的行為特徵之一，就是逐漸脫離家庭、父母的掌控，傾向依附同儕或團體，繼而尋求同儕的支持與認同。同儕對於青少年時期的學習發展，佔有不容忽視的地位。當同儕因素所引發的負面情緒，無法有效管理時，便容易產生同儕的壓力。

五是課業的壓力。從國內外有關的研究，可以發現學習的壓力源，包含了功課、考試、師長要求、學業成績、升學、補習、校規、競爭文化、學習困難、無法靜心讀書、教室管理等。由於目前教育政策的改革、教學方法的變動，兩次基本學力測驗及多元甄試，並不能真正有效的減緩青少年的升學壓力，青少年難免會對這些變革感到無所適從；加上父母的期望、自我的期許與課業補習的增多，也形成了一股強大的壓力。

學生，是知識與意義的詮釋者、創造者，也是問題的探究者。在學習的過程中，他如果是一個主動的（active）、建構的（constructive）參與者，那麼就可以透過一系列有效的教與學，透過「3 Touch」的學習引導策略，隱而不顯地調整青少年的認知、動機和行為；更可以經由小組討論合作的模式，和同儕建立親密的友誼，得到情緒上的支持，坦然面對各種壓力，安然渡過這一個「壓力與風暴」期。

什麼是「3 Touch」呢？所謂「3 Touch」，指的就是「接觸主題」（Touch Theme）、「接觸自己」（Touch Self）、「接觸別人」（Touch Other）。

教師，是情境的設計者，學生互動過程中的協調者，可以在事前將操作主題、作業要求、溝通議題等做概要性的解說或示範，協助學生建構知識。這就是所謂的「接觸主題」。

所謂「接觸自己」，是指能夠覺察自己此刻的現象場在哪裡？自己對主題有什麼樣的感覺？有哪一些想法？自己和主題有什麼關係？我的身體如何回應？我的動作又是什麼？換句話說，就是知道自己在哪裡。

至於「接觸別人」，指的就是能夠觀察別人的行為，請教別人的感覺、想法，對照彼此之間有哪一些共鳴或差異，然後共同討論，交換觀點、經驗。所以，「接觸別人」，就是知道別人在那裡。

「3 Touch」教學設計，可以有效地建立起三種接觸脈絡：一是可以引導學生把焦點凝聚在主題上，二是學習者自己對於主題相關經驗的整理與觀察，三是對照別人在相關主題經驗中的異同，以產生有效的對話和有效的學習。教師若能善加掌握「3 Touch」這三種脈絡，就可以藉由每一個主題單元的界定，逐步經由主觀的個人經驗，擴展到小組對話（客觀）；然後再透過不同階段單元目標的引導，由淺入深，系統性的促進國中學生的覺察與觀念的擴展。

視覺藝術的活動與行為，在於表達現象、經驗、概念的深層結構；而其技法、媒材，甚至視覺藝術的知識、語彙、文法、原則的習得，是「創作意念」表達途徑中的手段與方法。因此，釐清「技術」的學習在藝術教育的定位，「技術面」的學習才能發揮真正的功能。藝術教學也應該試著調整傳統「媒材——技巧」取向的方式，回到學生的發展與環境背景中取材，讓學生在真實生活環境中學習；並且提供學生主動討論、思考、探索的機會，才有助於他們建構思辨、審美、觀察與理解的能力。

基於這種理念，在教材的呈現上，宜採用螺旋式結構，先具體再抽象；在知識結構上，要能符合學生的經驗世界，從經驗中抽取知識而非直接的教導。也就是說，術語或符號系統的學習，必須對應於學生個人內在已建構的心理模式，而非形式邏輯上的順序。甚至，重視教師和學生、學生和學生彼此之間的互動、討論與協商的合作歷程，重視「語文」工具的使用，培養表達與溝通的能力。

黃老師悄悄話

什麼是「3 Touch」呢？所謂「3 Touch」，指的就是「接觸主題」（Touch Theme）、「接觸自己」（Touch Self）、「接觸別人」（Touch Other）。其中「接觸自己」，是指能夠覺察自己此刻的現象場在哪裡？自己對主題有什麼樣的感覺？有哪一些想法？自己和主題有什麼關係？我的身體如何回應？我的動作又是什麼？換句話說，就是知道自己在哪裡。

能有效建立「3 Touch」三種接觸脈絡的公共、裝置藝術教學，即具備了以上所述的這幾種特點。

由於青少年階段的最大特徵，是同儕的影響力大大地增強。如果能以公共、裝置藝術作為教學的主題，如果能以「3 Touch」概念引導整個教學歷程，自然可以經由創意引導，轉化個人的內在經驗（Touch Theme+Touch Self）；再進一步用「小組合作」（Touch Other）的學習模式，加上回饋單的引導（Touch Theme），令學習主題和活動內容產生更緊密的連結。

如此一來，學生不但可以接觸自己的內在經驗（自我認知智能），並轉化成文字和語言描述（語文智能），更可以具象為創作草圖和作品（邏輯—數學智能、身體—動覺智能），進行「人」與「自然」（空間智能、自然觀察者）、「人」與「人」、「人」與「社會」（人際關係智能），之間的對話。

這是因為「人」唯有在真實的環境脈絡中，才能發展出主動學習、直觀思考、分析思考、自主批判的能力，才能確立多元價值的審美觀點。而這種將「人」回歸到「環境」的脈絡中，由互動論系統所建立起來的藝術教育哲學觀，也正是公共、裝置藝術教學最可貴的地方。

青少年階段的最大特徵，是同儕的影響力大大地增強。

（二）就各種心理活動而言

影響學生學習成就的重要因素，包含了「教學方法」、「學習團體」和「教師的影響」等外在因素，以及學生的「智力」、「動機」和「人格」等內在因素。

智力，就是認識客觀事物、適應客觀世界並改造客觀世界的綜合能力。它是一個完整的心理現象，是一個多維的、多層次的、動態的綜合體，往往通過觀察、記憶、聯想、想像、思考等能力表現出來。

大體而言，智力結構是由「觀察力」、「記憶力」、「聯想力」、「想像力」和「思維力」等五種要素所組成，它也是學習各個學科時都必須具備的一般能力。

良好的「觀察力」，是獲得創作素材的重要途徑，它主要是運用了外部知覺（視、聽、嗅、味、觸等）與內部知覺（內臟覺、渴覺、餓覺等），來獲取外在世界和機體內部訊息的能力。它包括精細與敏銳的感知、洞察事物特性的能力，包括辨別相似現象、發現相異現象等能力。觀察所得的感覺與知覺，它們還要變成記憶表象，才能由大腦指揮把它表現出來。

「記憶力」，是人類運用知識經驗進行思考、想像、解決問題、創造發明等一切活動的前提。創作者如果想要創造出鮮明、生動的藝術形象，不僅需要對生活具有新鮮、敏銳的感受力、觀察力，更要在記憶中保持感性印象的鮮明性與生動性，使它不會因為時空的推移而褪色、模糊。黑格爾《美學》就指出，創造力需仰賴牢固的記憶力，才能把現實世界裡豐富而多樣的圖形印入心靈中。因為想像並非憑空進行，它還需要有一定的記憶表象作為依據，而記憶表象的再生，又必須以「聯想」作為導線。

記憶保存了人們對「常識」和「特例」的印象與感受，「聯想」和「想像」又將這些印象與感受，加以聯接、融合、改變與發展。亞里斯多德（Aristotélēs，前384-前322）在研究思維的機制和規律時就指出，人的思維主要是通過「記憶」和「聯想」這兩種媒介而來。和感覺、知覺、思維一樣，「記憶」是人們在認識客觀事物的過程中發生的一種心理現象，是智力的因素之一。從信息論的觀點來看，「記憶」就是對信息的加工（包括編碼、存貯和提取）。曾獲諾貝爾生理醫學獎的澳大利亞科學家艾克爾斯（John Carew Eccles, 1903-1997）發現，當信息沿著神經纖維傳導到末梢時，在突觸處會釋放出少量的腦物質，這是一種有活性的化學物質，既是思維，也是「記憶」的物質基礎。就是借助這種生物物質的特定作用，使大腦皮層形成了相應的暫時神經聯繫，並使這種暫時聯繫留存在腦中，在必要時再一次活躍起來，形成所謂的「再現」。由此可知，「聯想」也是

記憶與思維必不可少的條件。

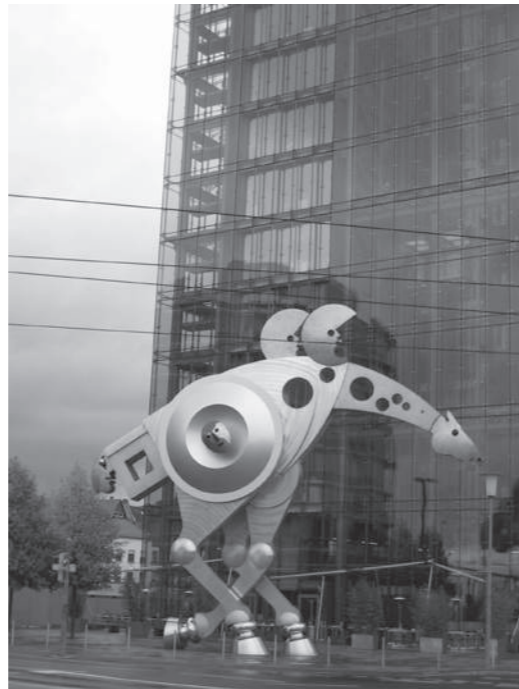
「聯想」，就是由此及彼，由這一事物聯想到另一事物的心理活動。它可以提振作品的想像，使藝術品的趣味豐饒有餘韻。對於「聯想」來說，記憶表象在頭腦裡的再生，常是無意識的、不自覺的，通常是根據表象之間的外部聯繫（如表象之間的類似、接近、或相反）而彼此聯結起來，以致於「聯想」的內容總帶有很大的隨機性和偶然性。這同時也決定了不論「聯想」的天地多麼廣闊，內容多麼豐富，都不能使表象實現從「量」到「質」的飛躍，不能在意識中形成新的表象，它還需仰賴「想像」這一個神性的視力。

「想像」雖然是以聯想為基礎、導線，以聯想所喚起的大量記憶表象為依據，但它已不是記憶表象的簡單復現，而是受制於創作者的思想、意念和情感。它的目的，是為了實現新表象的創造。因此，「想像力」才是形象思維的核心，它是以記憶表象為材料，通過分析與組合，創造新形象的過程；也就是說，當人腦中儲存的記憶意象的信息愈多，就愈能生發豐富新穎的藝術聯想與想像。

要認識藝術想像的特點，還必須把它與情感活動和意志活動聯繫起來進行考察。在進行藝術創作的過程中，「想像」總是伴隨著「情感」，沒有強烈的「情感」，就沒有活躍的「想像」。創作者之所以能夠「寂然凝慮，思接千載，悄焉動容，視通萬里；吟詠之間，吐納珠玉之聲；眉睫之前，卷舒風雲之色」（《文心雕龍》），就是由於「情感」在極度亢奮狀態下所產生的心理幻覺和所達到的自由境界。

「想像」是思維的一種特殊形式，思維是事物內在關係和聯繫在人們頭腦中的反映，所以它必然受事物的客觀規律所制約。也就

「聯想」，就是由此及彼，由這一事物聯想到另一事物的心理活動。它可以提振作品的想像，使藝術品的趣味豐饒有餘韻。

「思維」是人類精神活動的基礎。

是說，不管創作者的想像如何縱橫變幻，從根本上說，都是對於現實客觀規律性的一種反映。這也就決定了想像必得要有正確理解力的指引。當創作者的生活閱歷愈深廣，思想認識愈敏銳，他對客觀規律性的把握也就愈準確深刻，所創造的藝術形象也就愈富有藝術概括力和說服力。

「思維」是人類一切精神活動的基礎，科學、藝術、哲學、宗教等意識形態的產生都與「思維」相聯繫。「思維」是大腦的機能，大腦的發展也制約著「思維」的發展。「思維」是客觀世界在人腦中的反映，人通過實踐活動而認識世界，故「思維」也受到「實踐」的制約。正由於「思維」深受「實踐」的影響；因此，在相近的實踐條件下，各個相互隔絕的民族會出現相類似的觀念，使「思維」呈現統一性與規律性來。

「智慧」需要「方法」，「方法」之中又有「智慧」，兩者彼此互為一體。因此，藝術教育者唯有從生活中汲取創作、教學的養份與智慧，在中學藝術教育的實施現場，以視覺藝術教育為基礎，融合其他學科的內涵，提供欣賞、認知、操作、體驗、交流等知性、感性活動，有效鍛鍊國中階段孩子的「觀察」、「記憶」、「聯想」、「想像」和「思維」等智力結構，才算是真正實踐了藝術的「創」與「作」。也唯有以國中階段學生的身心平衡、自我定位、認知學習、感受模式等心理需求，作為藝術教育課程的實施重點，銜接家庭教育、學校教育和社會教育等各層面，才能對學生的成長歷程產生正向的引導，發揮藝術的「創造力」。

（三）就作者與讀者的互動而言

《文心雕龍·知音》說：「夫綴文者情動而辭發，觀文者披文以入情，沿波討源，雖幽必顯。」劉勰明白指出了「情動而辭發」的「綴文者」（作者）和「披文以入情」的「觀文者」（讀者）之間，可以以「文」（藝術作品）為媒介，產

生互動與對話。當審美活動進展得越深入、越成功，讀者這一個審美主體，也就越能透過「悟」這一「內心直覺」，體會作者的幽微之「情」。因此，就讀者的心理規律而言，當讀者（接受者）根據外在具體、客觀的藝術形象，向上探索、還原作者的內在「情意」、或「理念」時，它所呈現的是由「象」而「意」的鑑賞過程。

鑒賞，是「以意逆志」（《孟子·萬章上》）的心理過程，是讀者設身處地體驗作者意向的一種超心智、超思維的認識活動。這種對藝術形象的本質與規律（整體與部分）有所認識、體驗與把握而產生新思想、新形象的直覺思維活動，中國古代美學稱之為「悟」、「頓悟」、或「妙悟」。如嚴羽《滄浪詩話·詩辨》就說：「大抵禪道惟在妙悟，詩道亦在妙悟。」「因象『悟』意」的穎悟功能，是一種調動和集中了主體感覺、知覺、既往情感體驗、直覺、頓悟等心理要素的穿透性能力，它能夠跨越現象，直接觸及事物本質的核心。

「悟」，雖出自情性、自然，非出自學問、苦吟、或強求。但是，由於閱讀的過程中，讀者仍須藉助於「語言」或「符號」這個「階梯」，才能沿著作者的美感情緒規律和表達這種美感情緒的邏輯思維脈絡，逐步「化入意境」，直窺作品的核心。錢鍾書《談藝錄》引宋代陸桴亭的話說：「人性中皆有悟，必工夫不斷，悟頭始出，如石中皆有火，必敲擊不已，火光始現。」若想要「化入意境」，還得取決於讀者自身「工夫不斷」的學養，取決於讀者能充分掌握作者創作的情境，才能領悟其表徵符號所欲呈現的義蘊。

吳思道〈學詩〉形容：「學詩渾似學參禪，竹榻蒲團不計年；直待自家都了得，等閒拈出便超然。」「等閒拈出」的徹悟境界，就是以「不計年」的參研為前提。就讀者而言，必以大量的生活積累、豐富的文化修養、長期的藝術實踐等為基礎、前提，才能提高自己的審美素養和「悟」的審美能力。

從美學欣賞的角度來看，「作品」是作者與讀者的中介，是讀者根據自己的生活

黃老師畫重點

在中學藝術教育的實施現場，以視覺藝術教育為基礎，融合其他學科的內涵，提供欣賞、認知、操作、體驗、交流等知性、感性活動，有效鍛鍊國中階段孩子的「觀察」、「記憶」、「聯想」、「想像」和「思維」等智力結構，才算是真正實踐了藝術的「創」與「作」。

從美學欣賞的角度來看，「作品」是作者與讀者的中介，是讀者根據自己的生活體驗與藝術修養進行再創造的審美起點。

體驗與藝術修養進行再創造的審美起點。當作者從紛繁萬狀的表象材料，敏銳地感受、發現、捕捉詩意，提煉、概括、創作出富有美學意涵的意象時，讀者就可以在欣賞、再創造的審美過程中，延伸、擴展作品本身的美學領域。也就是說，作者的「內在之意」融化於「外在之象」，讀者再根據作者所創造的「外在之象」，刺激一己（讀者）的生活經驗、藝術修養與想像能力，去尋索、領會作者原來的「內在之意」，甚至是韻外之致、味外之旨。

葉嘉瑩〈談詩歌的欣賞與人間詞話的三種境界〉一文指出，聯想、想像原為詩歌的創作與欣賞中的一種普遍作用。就創作而言，所謂比，所謂興，所謂託喻，所謂象徵，其實無一不是源自於聯想、想像，所以蠡斯可以喻子孫之盛，關雎可以興淑女之思。聯想、想像愈豐富，境界也愈深廣。創作如此，欣賞也是如此。

欣賞者所致力，乃是如何將作品中所表現的具體的意象，經由聯想、想像化為自己抽象的感覺、感情與思想，產生意境美。創作者所致力，乃是將自己抽象的感覺、感情、思想，經由聯想、想像化為具體的意象。因此，就一個稱職負責的創作者而言，他必積極地「積學以儲寶，酌理以富才，研閱以窮照，馴致以繹辭」（《文心雕龍·神思》），力求主客觀的豐富自身的才、膽、識、力、胸襟等學養，以加強藝術媒介的表達力，如此才能餘裕自如地駕馭各種藝術形式與手法，成功傳達創作的意念。

關於創作者的「才」、「膽」、「識」、「力」的討論，以葉燮《原詩》的說法，最

一件藝術作品完成後，是一個存在，它可以不依賴作者而不斷的與讀者交談。

具整合性：「大凡人無才則心思不出，無膽則筆墨畏縮，無識則不能取舍，無力則不能自成一家。」「才」、「膽」、「識」、「力」，是一個創作者必須具備的幾種修養和能力。「才」，主要是指敏銳的感知力、豐富的想像力與高超的語言（或者是線條、色彩、造形等其他藝術媒介）表達能力。它作為詩人審美心理結構中的一個重要因素，既是先天所賜，又是後天修為。

葉燮《原詩》又為這四者，排了先後次序：「四者無緩急，而要在先之以識。」因為有「膽」無「識」，易流於魯莽無知，背理叛道；有「才」無「識」，易淪為淆亂是非，顛倒黑白；有「力」無「識」，易貽誤民眾，迷惑世人。唯有具備了「識」，才能「知所從，知所奮，知所決」，「才」、「膽」、「力」，也才能確然建立。

「文章千古事，苟無膽，何以能千古乎？」葉燮以為「識」能生「膽」，「才」雖然受之於天，但有「膽」就能生「才」。若再進一步統合「才」、「膽」、「識」三者，就能產生歷千代而不朽的「力」。

唯有「第一等襟抱」，始有「第一等真詩」（沈德潛《說詩碎語》）。「才」、「膽」、「識」、「力」之外，葉燮又提出了「胸襟」說，直言「有胸襟，然後能載其性情智慧、聰明才辯以出，隨遇發生，隨生即盛」。所以，創作者的「才」、「膽」、「識」、「力」與「胸襟」的淋漓抒發，對作品產生了直接的決定作用，並且支配著作者審美感受的意向，潛而不顯地促使作者完成「物心同構」的悟通，最終體現為作者的人格（風格）力量。

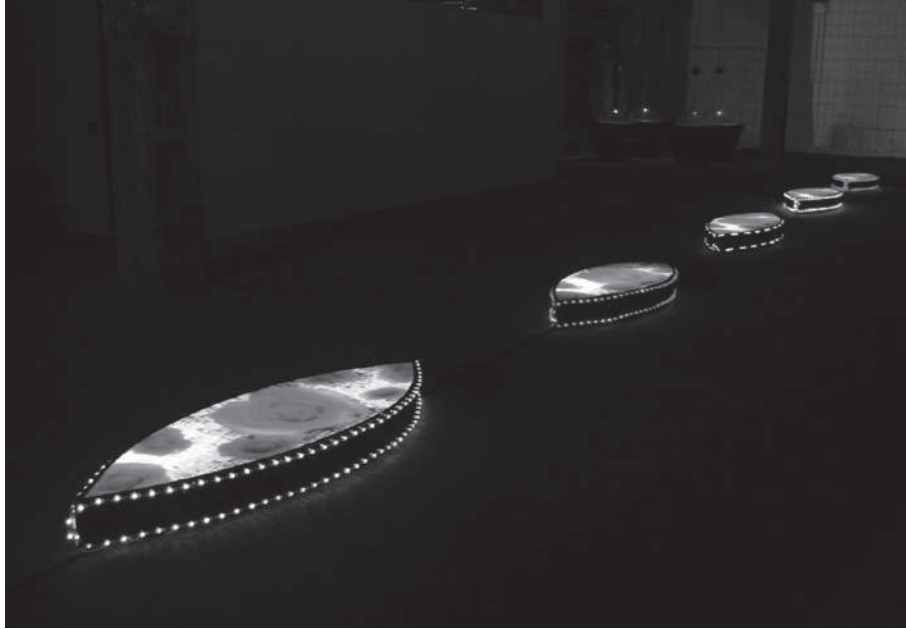
一件藝術作品完成後，是一個存在，它可以不依賴作者而不斷的與讀者交談，更可以跨越時空與未來的讀者對話；也唯有讀者的參與、補充、再創作與再評價，才算是一件藝術作品的真正完成。作者與讀者的互動所產生的「二元一體」結構，就是一件藝術作品的價值與生命。也只有當內構空間的主體（藝術作品）和外構空間的主體（集體人群）、「創作者」與「欣賞者」之間，產生互動的對話時，一切藝術才有了真實顯發的生命意義。

「多元媒材空間裝置」的創作課程，藉由各種「媒材」的實際操作，可啟迪學生的空間體驗；藉由分組的討論與合作，可提供學生更具啟發性、開創性的身心發展。學生在校園空間生活學習的實質體驗，若能透過藝術的多元表達，「發現」自己的真實感受，「發現」自己在國中生涯的位置，必能經由自我對話，學習自我定位，引發對未來學習生涯的期待。

由此可見，視覺藝術教育的實施，學生既可以是自我表達、自我詮釋的藝術「創作者」，發揮一己的「才」、「膽」、「識」、「力」與「胸襟」；同時又可以透過作品與師生、家長、社區民眾等「欣賞者」對話，建立和他人溝通、交流的良好模式，進而全面提升校園空間藝術美學。

黃老師悄悄話

就一個稱職負責的創作者而言，他必積極地「積學以儲寶，酌理以富才，研閱以窮照，馴致以繹辭」（《文心雕龍·神思》），力求豐富自身的才、膽、識、力、胸襟等學養，以加強藝術媒介的表達力，如此才能餘裕自如地駕馭各種藝術形式與手法，成功傳達創作的意念。

設置在特定空間的裝置藝術，改變了實質空間，也形塑了社會空間，然後在參與、互動的過程中，深深地烙印在民眾的心靈空間。

國中階段的孩子，正處於自我認同（與自我對話）、人際關係（與他人對話）的形塑歷程。如果依其身心發展和所面臨的壓力來區分，可簡單歸納為「七年級——人際關係」、「八年級——兩性關係」、「九年級——生涯發展」三階段。每一個歷程，對學生的自我形塑，都產生了輕重不一的影響。因此，如何藉由藝術教育的知性、感性等特質，融合其他學科，創造活潑、彈性的經驗模式，正向引導學生的自我形塑；如何有效錘鍊其才、膽、識、力、胸襟，進行多元媒材空間裝置創作，學習與他人對話，都是視覺藝術教育思考的核心議題。

二 美感方面

設置在特定的空間場域裡的公共、裝置藝術，改變了實質空間，也形塑了社會空間，然後在參與、互動的過程中，深深地烙印在民眾的心靈空間。整體來說，它包含了「感官」（sensory aesthetics）、「形態」（formal aesthetics）與「象徵」（symbolic aesthetics）等三種環境美學。感官美學，關注的是一個人經由感官知覺系統所接收到的愉悅感，這種審美愉悅主要是來自於環境中的聲、色、氣味

與質感等因素的刺激。形態美學，關注的主要是經由視覺而感知的環境實質特性（如形狀、樣式、繁複性、次序性、韻律性等）所帶來的愉悅。象徵美學，關注的則是經由個人的學養、經驗等特質，從實質環境特性中感知（聯想、想像）到的愉悅感。下文就分從知覺轉換、視角變換、時空流動、時空交感、整體風格等五個面向，探討公共、裝置藝術的審美感受。

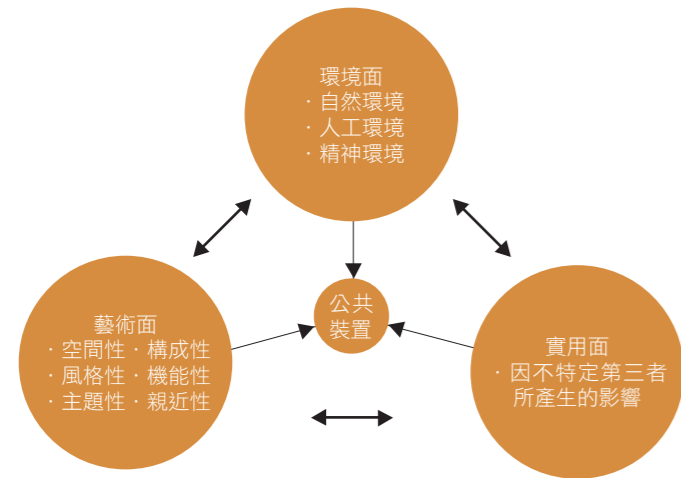
（一）就知覺轉換而言

感覺，是一切美感活動的心理基礎。人的一切心理現象都是對刺激的回答，當人體的感覺器官因接受刺激而產生興奮，興奮的結果就會形成神經衝動；這一個衝動沿著傳入神經傳達到神經中樞，通過中樞內的神經聯繫，然後再經由傳出神經傳達到效應器官，引起不同的情感反應。

人的任何一種「知覺」活動，也都離不開「感覺」。張春興《現代心理學》以為，「感覺」是從生理歷程到心理歷程的開端，「知覺」則全屬於心理歷程。王秀雄《美術心理學》以為「知覺」與「感覺」的差別，就在於「知覺」具有選擇、補充、構成、判斷的作用，是人之主動所造成。也就是說，「知覺」是在「感覺」的基礎上，再往上提升、抽繹而產生的。

創作者運用自己的感覺器官（眼、耳、鼻、口、身），去觀察、體悟外在一切的刺激物，然後與自己的情緒發生摩挲、碰撞，進行認識、思考、記憶與沉澱的活動。因此，藝術創作自然也會受到心理條件一定的影響。

無論是公共或是裝置藝術，都是由「環境」、「藝術」與「使用者」三方面組合而成。三者又環環相扣，彼此牽連影響。這是因為藝術作品所處的環境會影響藝術的表現形式，而它的表現形式又會影響觀者的視、聽、嗅、味、觸等感官的生理反應，外在的生理反應進而刺激內在的心理反應，微妙的心理變化再牽引出使用者與環境之間的關係。因此，若從藝術形式來探討人、作品、環境的互動關係，就可以發現這三者的內涵與關係：

環境面、藝術面、實用面，三者交織成獨特的美學感受。觀眾徘徊流連在一個特定空間裡欣賞藝術作品時，自然會啟動所有的感覺器官。當人的感覺器官接收客觀世界的訊息，經過審美心理的運作後，也就產生了種種的知覺美。其中，以視覺和聽覺出現的次數最為頻繁，與美的關係也最為密切，又可以稱為「美的知覺」。王羲之〈蘭亭集序〉：「仰觀宇宙之大，俯察品類之盛，遊目騁懷，極視聽之娛，信可樂也」，描述的就是審美上的「視聽之娛」。

任何視覺形式，大都是由「形」、「色」、「材質」等基本要素結合而成。點、線、面，是組成「形」的基本條件；「色彩」，倚賴色澤、濃淡、明暗和光的表現；「材質」呢？則是透過物質肌理來呈現。

如果就「色」而言，它特別重視人工光源的照度及色溫，特別重視「光影」這一個「虛」的形態、「虛」的效果，以造成深不可測的空間聯想。不同的色彩，會

比起其他元素，色彩所形成的意象，給人的感覺更模糊、更隱晦，效果卻更直接、更有力。

令人產生不同的感覺，留下不同的印象，形成不同的意象。比起其他元素，色彩所形成的意象，給人的感覺更模糊、更隱晦，效果卻更直接、更有力。

「材質」，是視覺與觸覺共同感知的材料特質。各種「材質」都是藉著「質感」來顯露自己的獨特風貌，並透過「質感」來表達「質」的特性。兩者互為表裡，是一體之兩面。所以，善於掌握、發揮「材質」，充分流露「質感」，是創造美感的有效途徑。丹麥家具設計之父卡爾·克林特（Kaare Klint, 1888-1954）就說，唯有選擇正確的材料，採用正確的處理方法，才能塑造率真的美。

由於知覺系統所接收到的審美愉悅，主要是來自於環境中的聲、色、氣味與質感等因素的刺激，強調感官美學的藝術作品，自然會特別重視形體美（包括線條美）、色彩美、動態美、香味美、聲音美等。當觀眾在這一個特定空間裡徘徊俯

仰之際，也自然會產生形、聲、香、味、觸的多重感受。通過對形、影、聲、色的欣賞，也構築起人與作品之間的聯繫與交流，引發內心的情思，達成情景交融的意境。厲鶡〈秋日遊四照亭記〉別具慧心地道出了眼、耳、鼻、身、心所有感官的體悟與享受：

官的體悟與享受：

獻於目也，翠激澄鮮，山含涼煙。獻於耳也，離蟬碎蛩，咽咽喞喞。

獻於鼻也，桂氣醺夢，塵銷禪在。獻於體也，竹陰侵肌，瘡痺以夷。

獻於心也，金明瑩情，天肅析醒。

山翠，蟬鳴，桂香，竹蔭，天肅而析醒。厲鶡調動了視、聽、觸、嗅、思維與直觀，從淺層的感覺上升為知覺再到思維，繼而引發出對自然美景的直觀喜愛之情。由此可證，各種知覺也都能在審美感受中相互挪移轉化；最後，匯歸為心覺，獲得內在的統一。

於是，當人流連於「萬象之際」，沈吟於「視聽之區」，其他知覺必然也會在審美感受中相互滲透、轉換與聯繫，對外物加以體察、選擇、組織，然後經由聯想、想像的作用，「隨物以宛轉」，「與心而徘徊」（劉勰《文心雕龍》），令外在對象與內在情感合拍一致，獲得了統一。這也就是所謂的「通感」。

南勢角捷運站，賴純純作品「青春美樂地」。

「通感」，是人的多種知覺在生活與審美實踐中建立了特殊聯繫的結果。它可帶給人無垠的想像，又深刻體現了知覺美的層次性與豐富性，獲致「妙悟天開」的意境。

（二）就視角變換而言

在人類的各種感官中，以視覺最為重要。視覺，也是唯一可以在極短的時間內，掌握最多空間訊息的知覺感官，它具有補足、整合訊息的優勢。所謂的視覺創造力，就是將個人的理念或情感，轉換成具體形象的能力，然後傳遞給可以感受到這種創作意念的人。

公共、裝置藝術的構成，約可分為單點式、列隊式、環狀式、壁幕式和垂吊式五種類型。臺北市捷運沿線公共藝術的構成，就不脫離這幾種類型。例如：

作品名稱	創作型態	表現型態	陳列方式	空間地點
台大醫院站「手之組曲」	立體	具象	列隊式	地面
中正紀念堂站 「舞台、月台」	平面	抽象	列隊式	懸掛
古亭站 「邂逅（都市臉譜）」	立體	抽象	環狀式	懸掛
南勢角站「青春美樂地」	平面 立體	抽象	環狀式	牆面 懸掛
公館站「窺」	多媒體	抽象	列隊式	地面
市政府站「成長」	立體	抽象	列隊式	地面
昆陽站「旋」	立體	具象	環狀式	牆面

又如裝置在校園空間裡的學生作品：

作品名稱	創作型態	表現型態	陳列方式	空間地點
教室恐懼症	立體	具象	單點式	孔子像右側 旋轉樓梯下
樂趣	立體	具象	單點式	表演教室前
尋夢五線譜	立體	抽象	垂吊式	明德大道旁樹上
古早味彈珠台	立體	具象	單點式	澄心園地面
大嘴怪大敗綠小鬼	平面	具象	垂吊式	孔子像右側樹上
尋夢園	平面	抽象	單點式	澄心園牆上
聽寂寞在唱歌	立體	抽象	垂吊式	通往澄心園的 穿堂前
無生命中的生命	立體	抽象	單點式	司令台孔子像旁
The Parts Of Body	平面	抽象	列隊式	通往澄心園 的穿堂
跳出一個未來	平面	抽象	列隊式	內苑正中間地面
火車快飛	立體 平面	具象	垂吊式 列隊式	表演教室前 天花板、地面
綠螞蟻	立體	具象	列隊式	合作社牆上
打開書包	平面	抽象	垂吊式	教室走廊前
大胃王	平面	抽象	環狀式	教室黑板上下
籠裡的小牛	立體	具象	垂吊式	教室天花板
放肆	主體	抽象	垂吊式	教室走廊天花板

這些作品，或安置在地面，或懸掛在樹上、天花板、壁面，或遠或近，或高或低，或左或右，一一設置在特定的空間裡，令觀眾的視線隨之移動流轉，帶給人全方位的視界。利用空間三維「長」、「寬」、「高」的相互搭配，所造成的視角變換，既可以讓空間感顯得寬闊立體，在視角轉換之際，又能產生躍動性的空間美，使藝術作品蘊含更為豐富的意涵。

俯仰往還、遠近取與的視角變換法，可說是中國哲人的觀照法，如《周易·繫辭》就記載：「仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜。近取諸身，遠取諸物。」「仰觀俯察」、「遠近遊目」的審美觀照法，構成了傳統繪畫空間意識的特質。在此，可以北宋郭熙〈林泉高致〉中有名的「三遠法」來說明：

自山下而仰山巔，謂之高遠；自山前而窺山後，謂之深遠；自近山而望遠山，謂之平遠。高遠之色清明，深遠之色重晦，平遠之色有明有晦。高遠之勢突兀，深遠之意重疊，平遠之意衝融而縹緲。

畫家仰頭望見了「高遠」的山巔，視角又向下層層推移，窺見「深遠」的山谷，既而轉向近景林下水邊，最後橫向「平遠」的峰林。由於佇立的地點不同、視角不同，視線的流轉曲折自也不相同。

運用視角的多重變化來表現空間景物的手法，同時也是詩人的觀照法。如班固的〈東都賦〉：「西盪河源，東澹海濔。北動幽崖，南耀朱垠。」又如岑參的〈與高適薛據登慈恩寺浮圖〉詩，東一句，西一句，天上一句，地下一句，極盡變化。這種多角度的表現，葉維廉《維廉詩話》把它稱為「全面視境」，可豐厚藝術作品的內涵而且多立體感，深深具有「空間的深度」和「雕塑的意味」。

公共、裝置藝術，可算是另一種形式的雕塑，其體積的立體性，也正是雕塑的豐富性所在。若依據作品本身位於環境中的空間向度來區隔，又可以區分為以

公共藝術是另一種形式的雕塑，其體積的立體性，也正是雕塑的豐富性所在。

彩繪、漆畫、噴畫、攝影、馬賽克、陶土、鑲嵌、浮雕等手法創作的二度平面空間，和以圓雕、紀念碑、噴泉水景、家具等手法創作的三度立體空間。因此，作品的大小、尺寸、與人的視線角度的對應關係，不但會影響作品帶給民眾的親近度或壓迫感，也成為藝術家在創作時的重要考量。

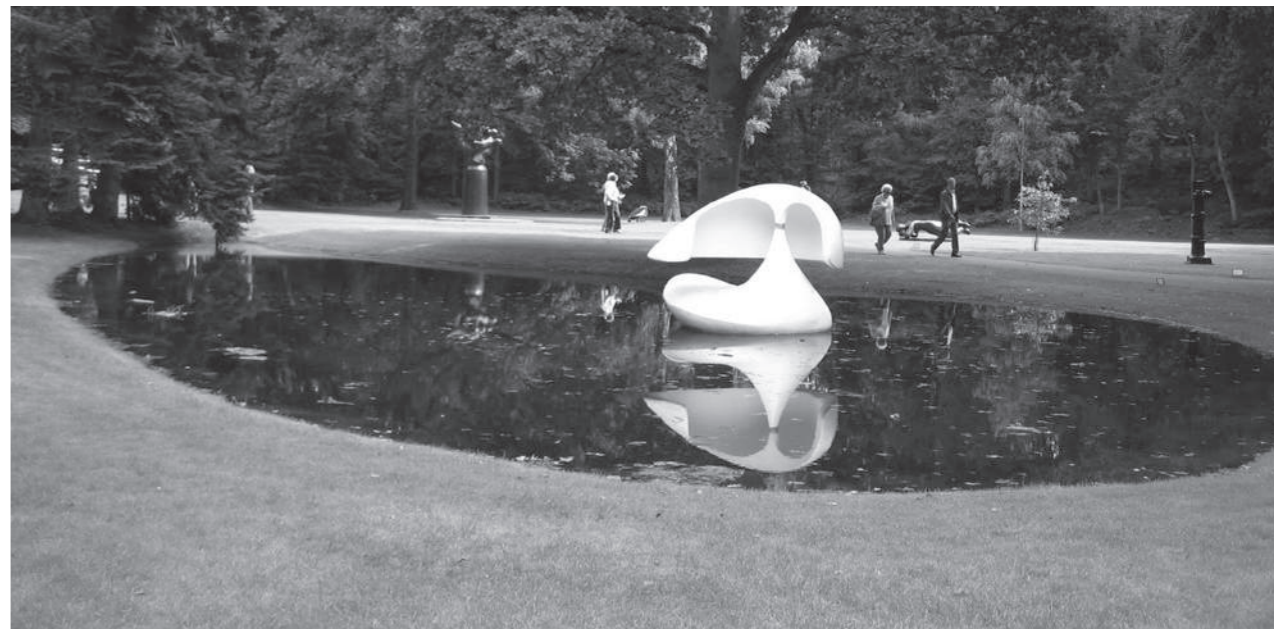
構成視覺藝術格式塔特點的基本規律的「圖——底」關係，若應用到公共、裝置藝術上，那麼所有的物件和材料會形成「圖」的性格，周圍空間就落而為「地」。當「圖」與「地」之間的形、色與明度有所差異，當「地」具有把視覺對象（「圖」）從它的背景浮現出來的作用時，就會形成一種真實的、立體的空間美。

這是因為觀眾的視角在由「點」而「線」而「面」的遊覽之際，很容易產生「體」之覺受。「體」是「面」的移動軌跡，它的特徵是有光影、有時空性、而無框架。也因為「無框架」，視角的「方向」可以向上下四方無限延伸。「方向」一產生了變化，「體」的表情也就隨之轉換。垂直向上時，容易帶給人高潔、莊重、肅穆、崇高和偉大的感覺；向水平方向延伸時，又會帶給人一種平靜、平和、永久、舒展的感覺；如果斜向發展時，又具有生動、活潑、輕盈、瀟灑的表情。

橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。只固定於一個或少數幾個視點，既無法滿足創作者，也無法滿足觀賞者。唯有匯合多個不同視角變換所見到的畫面，才能對作品的體態和體量，產生比較完整的印象。所以，一個有創意的藝術家在進行創作時，必然會審慎思索作品在實質環境中的大小與尺度、比例、造型、視覺量體、顏色與樣式、組合方式、裝飾配件、韻律與動線等特徵，也必然會考量空間感、質感、一致性、寬廣性、繁複性、多樣性、新穎性、神秘性、協調性、對比性等眾多因素。然後，讓藝術作品的每一個側面、每一個角度，都能帶引觀賞者直達新而美的情境之中，令思想與情意透過形象的輪廓與體積的變化體現出來，蕩漾一種神采流動的美。

黃老師畫重點

俯仰往還、遠近取與的視角變換法，可說是中國哲人的觀照法，如《周易·繫辭》就記載：「仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜。近取諸身，遠取諸物。」「仰觀俯察」、「遠近遊目」的審美觀照法，構成了傳統繪畫空間意識的特質。

當人們沿著遊覽路線前進時，「步移」而「景異」，立即展開了「遊」的空間序列。

（三）就時空流動而言

視角的變換，可以呈現藝術作品的各種面貌；若再加上「時間」要素，就構成了四次元的時空關係，也就是所謂的「遊」。體現在傳統繪畫藝術中的「遊」，就是郭熙〈林泉高致〉所形容的：「山水有可行者，有可望者，有可游者，有可居者；畫凡至此，皆入妙品」。

因為「可望」又「可游」，人的視線遊走在裡頭時的節奏，常是「動」與「靜」相結合的過程。靜是「息」，動是「遊」；靜是「點」，動是「線」。於是當人們沿著遊覽路線前進時，「步移」而「景異」，立即展開了「遊」的空間序列。隨著視線的流動，不僅產生了左右、遠近、高低、俯仰的視角變化，周圍空間的視覺界面、物件的主次關係，和近、中、遠等空間層次的搭配，也隨之不斷地變

換。「遊」，因而成為獲取整體意象最有效的途徑，也是最生動、最有興味的一種觀賞過程。

以公共藝術來說，由於它具備了地緣性、大眾化、可親性、趣味性、與人互動性、多樣性、與環境融合、安全性等多項特質，會注重形狀、材質、件數的多元化，會注重色彩、材質、主題、量體與空間多方面的融合。而且，更結合了地方特色、社區文化與歷史背景等概念，讓藝術作品呈現地方美學與象徵；同時也進一步地將「精神」（創作意念——作者）轉化為「物質」（具體的藝術作品），再由「物質」昇華為「精神」（意境——讀者）的表現，教育民眾的藝術素質。它既是一個提供民眾碰觸、流連、休憩的場所，也是一個為孩童提供攀爬嬉戲的空間。因此，「遊」的思想若落實到公共或裝置藝術，就是經由動線及連續性原則的串聯，導引實質上的「遊」，令民眾得以各種角度體驗空間，然後在移情作用中得到精神上的「遊」。

再就周遭環境的空間屬性來看，它涵蓋了戶外及室內場所，而且大都是由點、線、面三元素所構成。其中，聚集型的「點狀空間」，包括了廣場、空地、綠地、交角和花圃，提供民眾在這兒駐足、活動、等候和休息。流動型的「線狀空間」，主要是提供人們流動之用，它包含了車道、人行道、步道、通道和各類交通島。至於靜止型的「面狀空間」，則是包含了建築物內牆、建築物外牆、圍牆和街道牆。

這些特定的空間，可以是一個靜觀的「點」，或是以各類型牆面所形成的「面」，或是一條動觀遊覽的「線」，巧妙地聯繫起各個景點。這種因為遊覽而產生的時空流動感，頗近似於攝影鏡頭的推移，可以組合大特寫、特寫、中距離與超望遠等各種不同的視點。它就好像是音樂在時間進程中，組織音階、音色與音量，從而產生節奏、旋律，以表達一定的思想、情趣一樣。然後，在從這一個時空內涵移往另一個時空內涵的「遊」的過程中，獲得一種「目既往還，心亦吐納」的精神意趣。

迴環往復的時空流動感，引導了人們在遊覽之際，又能常常環顧四周，感知藝術作品的形狀、樣式、主次、遠近、虛實、疏密，以及繁複性、韻律性、次序性等關係，領略時空交感的魅力，從而達到審美的高潮。然後由於心靈的體悟與融入，從「實在界」滑入了「象徵界」，呈顯傅拉瑟（Vilem Flusser, 1920 -1991）《攝影的哲學思考》所說的「概念中的宇宙」。自然之華，因流動生變而成綺麗。人們對特定空間內的藝術作品的感受，隨著時間的逐步推移和觀點、視角的不斷變換而節奏化、音樂化，充滿了力量、生氣與不息的律動性，閃漾出動人的光彩。

（四）就時空交溶而言

人們在空間中行進，是一種時空連續的發展過程，也是一種時空結合的整體感受。如劉長卿〈尋南溪常道士〉：「一路經行處（顧），莓苔見屐痕（俯）。白雲依靜渚（遠），芳草閉閑門（近）。遇雨看松色（高），隨山到水源（低）。溪花與禪意，相對亦忘言。」詩人的視點依「線」向前移動，很自然地就會將空間景物的變化融合到時間的推移之中，再從時間的推移中顯現出空間的節奏感，然後在遊目的瞬間，直接了悟相對而忘言的「溪花」與「禪意」。

人生活在宇宙之中，宇宙就是「時」與「空」的結合體。人類本身和周遭的一切，也都脫離不了「時」與「空」的範疇。反映人之所見、所聞、所思、所感的文學作品如此，其他藝術必然也是如此。

林保堯《公共藝術的文化觀》以為一件藝術品要具有公共性，就必須具有「時間」與「空間」的公共性。因此，一件公共或裝置藝術作品，除了從「場地」（空間）與「時間」之中去營造自己的藝術內涵，它更藉由觀眾的參與和互動，對「場地」（空間）與「時間」產生重新詮釋的功能，以彰顯其獨特的藝術特質。

經由人的感知、記憶、理解、移情、聯想和想像等作用，藝術作品中所蘊含的型態、材質、色彩等象徵性和隱喻性符號元素，可以帶給人愉悅的感受。「人」

大自然的形色同時布建於置身其中的「人」的生存場域。

對於「實體」（物件）的空間特性，經由知覺、聯想等作用，也可以產生所謂的「空間美感」（Space Aesthetic）。當作品與環境和諧地融為一個整體，人在「宇」中自由地進出，產生「遊」的空間序列時，對空間內景物的感受也將隨著時間的逐步推移而變換。也就是說，空間轉換之時，時間流逝了；時間流轉的同時，空間也跟著移轉了。

作品中出現的空間意象，得依靠時間為線索才能勾連起來；時間的消逝，也有賴於空間景象的不斷變化，這就是李元洛《詩美學》所談的「時空的交感」。「交感」，就是交相感應的意思。因為一首詩的時空安排，並不是一句寫時間一句寫

黃老師畫重點

一般人常說「觸景生情」，以為「情」是屬於陽剛或是陰柔，是爽朗或是悲愴，是受到了「景」的牽制，是從「景」中產生，以為是「景」主宰了創作者的美感騰飛。但是，任何一種藝術的功用，都是為了表現作者的情感、傳達作者的思想而存在。所以，王國維《人間詞話》說，人世間的一切「景語」，都是「情語」；而且，唯有「能寫真景物、真感情者」，才能稱得上是「有境界」的作品。

空間這樣兩兩分明，而是在一句詩中或是在整首詩裡，彼此難分地交揉在一起。這種時空交融交相感應的手法，最能營造出情思綿邈、錯綜幻化的意趣。

這是由於視覺的移動，會打破原先靜止不動的空間，生發一種流動感，變成具有時間進程的「四度空間」，而它最具體的展現，就是所謂的「步移景異」。「步移」標誌著持續的空間運動狀態，含有時間變化的因素；「景異」則是指隨著時間的推移而衍生的空間變化。所以，「移步換景」是一種時空連續的發展過程，是時空結合的整體感受，真正展現了構圖景物持續中的各個不同頃刻的美。

遊覽在其中的民眾，仰觀，俯察，左窺，右探，遠近遊目，令視角、視線、視野或視域隨著眼睛的流動而移動。近看如此，遠看又如此，正面如此，側面如此，背面又如此，每看每異，一件作品而兼有數十百種形貌，不斷帶來視覺上的刺激、興奮與滿足。

設置在自然環境或人為環境中的公共、裝置藝術，同時也會把日、月、光、影、風、水的變化，融入創作的素材中。一如清代笪重光《畫筌析覽》所說：「春夏秋冬早暮晝夜，時之不同者也；風雨雪月煙霧雲霞，景之不同者也；景則由時而現，時則因景可知。」於是，朝、暮、陰、晴、風、雨、晦、明的變換，為民眾帶來了各異其趣的「四時之色」。

「節變」，往往連帶著「物化」，直接刺激人的空間感知。透過「觀」、「睹」、「瞻」、「臨」的親身參與，大自然的形色也就同時布建於置身其中的「人」的生存場域。從春天到夏天，再由秋季到冬季，自然引帶出「人」對四季年月這個時間格度的推移的清楚認識。而且，它並不是站在一時一地去把握，而是不斷地移動視點、移動位置，直到把握住對象的「恆常性」為止。它既體現了獨特的立體圖面效果，同時又能將畫面羅織在一個有節奏的、氣韻生動的時間之流中。就設置於校園空間的公共或裝置藝術而言，雖然大都屬於暫時性裝置，但一樣可以獲得同等的美的感受。

（五）就風格而言

什麼是「風格」？法國布封（1707-1788）說得好，「風格」就是「人」。

就深受「觀念藝術」影響的裝置藝術而言，它已經完全捨棄了舊有的藝術創作手法，潛心於美學新領域的探索，創作出發人深省的藝術品。這一種重視「意念」

甚於「技巧」的藝術觀，其表現手法也更多元、更新穎。有時，緊緊擁抱著人群，重視人與自然、人與人、人與社會之間的對話，有時卻又孤傲得令人難以理解。

它一方面拋棄、否定了過去的創作邏輯，一方面又充滿著活力、多元、前衛和顛覆傳統的性格，隨時隨地反應、批判、嘲諷當前的社會型態，具備了時代的洞察力和透析力。因此，和傳統相較之下，它的主題通常是荒謬、嘲諷、頹廢，呈現了藝術家對現實的省思，深具新穎的原創性，帶有強烈的個人風格。

一般人常說「觸景生情」，以為這種「情」是屬於陽剛或是陰柔形態，是爽朗或是悲愴，是受到了「景」的牽制，是從「景」中產生出來，以為是「景」主宰了創作者的美感騰飛。但是，任何一種藝術的功用，都是為了表現作者

變形傾向，是為了表達激情、強烈的情感而採取的手法。

的情感、傳達作者的思想而存在。所以，王國維《人間詞話》說，人世間的一切「景語」，都是「情語」；而且，唯有「能寫真景物、真感情者」，才能稱得上是「有境界」的作品。當然，所寄託的情感不同，整體所綻現出來的風格，自然也會大不相同。

至於公共藝術的風格呢？由於一件公共藝術作品需考慮設置地點的自然、人文與歷史背景，讓空間與藝術特色產生新的獨特的精神、意義與美感。因此，創作者會依據自己的設計理念，配合周遭環境設定一個適宜的主題，加以發揮創意。

常被運用的主題，大致可以分為具有生命的動植物（包括具整體形象的人、飛禽、走獸、花草、樹木等，以及擷取部分特徵的臉、手、腳、種子等型態之主題）、大自然景物（包括自然景象、風、水等主題）、無生命的器物、世代流傳的歷史神話故事或傳統觀念、抽象意念等。

主題不同，創作理念不同，風格也會有所變化。常見的風格，可分為傳統傾向、寫實傾向、具象與圖案傾向、抽象傾向、變形與幻想傾向、後現代傾向、觀念化傾向等。

其中，具象比寫實更加省略細節，也更加強調造型。圖案傾向，由於具有高度的實用性，所以常被運用在公共場所、公共家具上。抽象傾向，包含了有機抽象和幾何抽象，有一部分甚至是從自然物或人體等現實抽象得來。變形傾向，是為了表達激情、強烈的情感而採取的手法，也可以改用幻想或超現實風格。後現代傾向作品的概念是讓雕塑品參與人們的生活，或與人們打成一片，雕像的大小、行止、所處情境都與在旁的一般人沒有差異，讓人在真真假假之間體會蘊藏在其中的趣味。觀念化傾向，則是包括了現成物及非物質化的作品。

關於風格的形成，劉勰《文心雕龍·體性》認為和創作者的「才、氣、學、習」有關：「才有庸俊，氣有剛柔，學有淺深，習有雅鄭，並情性所鑠，陶染所凝，是以筆區雲譎，文苑波詭者矣。」他還舉了漢代的賈誼、司馬相如、揚雄、劉

向、班固、張衡，魏晉的王粲、劉楨、阮籍、嵇康、潘岳、陸機等十二人為例，說明由於「情性所鑠」不同，由於「陶染所凝」不同，產生了俊發、傲誕、沈寂、簡易、雅懿、淹通、躁銳、氣褊、倨儻、雋俠、輕敏、矜重等不相同的作家風格。

值得注意的是，風格也會隨著社會生活的變化、作者知識閱歷的增長，產生相應的變化。風格，不僅受當代政治形勢的影響，也受到社會風氣的影響，甚至和執政者對某一學派的提倡有關。

風格，取決於作者所反映的內容、形態。風格不同，引起大腦皮層相應區域中樞神經發生的變化也不同，觀眾被誘發的情感變化，自然也就有所不同。作品的風格，深深振盪、撞擊著觀眾的審美情緒幅度，也唯有觀眾的審美情緒波動起來，才有審美的享受，也才能昭示其美的本質與光彩。

伍 各方觀點

駐校藝術家上課時的專注神情。

公共、裝置等空間藝術美學，在歐美早已成為和社區居民關係密切的生活藝術；但在臺灣，它仍是一塊有待開發的園地。花，要開得茂美，就得要有心園丁的拓墾。因此，有了「藝術家駐校計畫——校園空間公共參與」合作構想的出現，邀請駐校藝術家進入校園，為學校提供藝術教育教學資源，引導學校師生實際參與、認識、欣賞當代藝術。

自2004年至今，明德國中的「藝術家駐校計畫」已紮紮實實走過了五個年頭。昔日那一群實際參與校園空間藝術創作的青澀身影，而今也都一一走入了另一所學園。由一群七年級新生所組成的團隊，從學長們的藝術作品出發，訪問了駐校藝術家，訪問了這一群創作者，訪問了校園裡的老師，也拜訪社區民眾，真實紀錄這一段藝術耕耘所印下的足跡。

一 駐校藝術家

無論是在策展、論述、藝評、或是創作，經歷都相當豐富的楊智富老師，就是進駐明德校園，指導九年級學生進行公共、裝置藝術創作的駐校藝術家。負責擬定這次訪談題目的是七年級的陳玠文、劉嶧、吳培煜，他們相約在美術教室，進行一場有意義的藝術對談。

（1）問：當駐校藝術家需要具備哪些背景？

答：需要具備許多對藝術的基本認知，更重要的是要有愛心及對藝術的熱忱。這對於與學生的交談、討論時，是不可或缺的。

（2）問：為什麼要當駐校藝術家呢？

答：因為學藝術要從學生時代就開始培養，所以決定從學校教育著手，讓學生對這種不一樣的藝術有新的認知，也可以藉此對外推廣藝術。

（3）問：駐校藝術家在學校可以發揮怎樣的功能？

答：可以讓同學有機會深刻認識、體會到底什麼是「公共藝術」，並試著在校園內的空間裡製作藝術品，進一步讓學生對校園有一個全新的認知，和一個全新的欣賞角度。

（4）問：您希望學校能提供哪一些配合？

答：希望外來的資源能與校內教學的系統，相互配合，而且有很高的默契。每個人都能用心地注重這份工作，讓整個教學活動的精神，在駐校藝術家離開後，依然能延續下去。

(5) 問：教學過程中，您曾遇到過什麼困難？

答：第一，因為對學校的真實狀況並不十分瞭解，所以對於彼此之間的合作意願和認知，產生很大的落差。

第二，對國中學生的特質並不太了解，對每個班級的風格特色也不甚清楚；所以，無論是在學生作品提案的時候，或是分組的時候，如何讓各個同學互相配合？如何讓學生能真正體會到課程的意義？這幾個方面，對我而言，都是相當大的挑戰。

第三，是時間的不足，因為僅有十六堂課，再扣掉講解的時間，學生只剩下很少的時間可以運用在實作上。因此，這也是最關鍵的一個難題。

(6) 問：在駐校的過程中，遇到什麼事最有趣？

答：以前接觸的都是專業人士，現在突然接觸到年紀較小的國中生，所以在語言的轉換上，令人感到有趣。另外，在提案時，同學一些異想天開的想法，常常令人莞爾。

(7) 問：印象最深刻的學生作品是什麼？

答：應該是將澄心園的牆打破，然後裝製玻璃。因為在內的同學可以觀看外部的景觀，外面的人也可以向內走進，拉近彼此的距離。這充分表達了中學生心中所感受到的壓力、限制，進而想要去打破、解放的那種感覺。

(8) 問：本校與其他學校相較起來有什麼特別的地方呢？

答：明德給人一種比較貼心、有熱忱的感覺，而且學生的參與度很高，也很投入。

駐校藝術家提供了豐富的討論及思考上的刺激，激活學生天生本具的創造力。

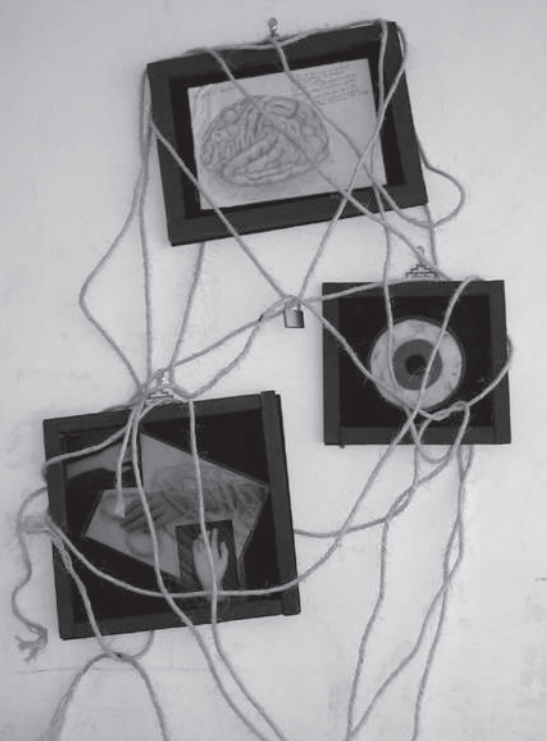

(9) 問：對學校藝術教育有怎樣的期許？

答：希望能有充分的教學資源，讓藝術精神能持久。而且能有更多元多方的課程計畫，讓學生選擇自己所喜愛的。另外，也希望能跨學科領域，作課程之間的結合。

這一次的公共藝術校園參與，帶給我們極大的助益。楊老師提供了豐富的討論及思考上的刺激，激活學生天生本具的創造力，讓學生與空間激盪出更深刻的對話，集體完成一件藝術作品，體現內心的世界。作品裝置完成後所舉行的票選活動，既提供了一個觀摩各班各組作品不同表現性的機會，延展成交流範圍深廣的校園活動；又可以讓學生精心製作的藝術品，獲得創意的、色彩的、視覺造型的、技術的多方面肯定。這對於真心參與的人來說，是一種極其可貴的、有趣的、又充滿活力的課程經驗。

雖然就目前的教育現況而言，這一類的藝術課程仍然只能側重於教學體驗的獲得，並以「暫時性」校內裝置為主；但我們深信，在重重困境壓擠之下所綻放出來的花朵，馨香依然可以蔓延的久久遠遠。

二 作者現身

《文心雕龍·體性》說：「夫情動而言形，理發而文見，蓋沿隱以至顯，因內而符外者也。」劉勰明白指出一篇文學作品的創造，必經過以「心」接「物」的認識階段、緣「物」而生「意」的創造階段、綴「文」以表「意」的表達階段，也就是「認識」→「創造」→「表達」的三重轉化。文學創作如此，藝術創作也是如此。

由「察言」、「創意」至「綴言成體」的創作過程，是一種積極的心理活動過程，它不只是某種單一或單純的感知反應，還包括了多種因素的交錯溶合。為了更深入了解創作者的內心世界，七年級的凌祥智、林柏劭邀請已畢業的學長姐們回到校園來，讓作者現身說法。

（左）「The Parts of body」表達肢體、感受、思想的束縛感。

（右）從受訪神情就可以知道，製作過程在她們心中留下了深刻的成長記憶。

首先登場的是創作「The Parts of body」的江欣浦、李孟蓉，她們現在已經是中山女高、三重高中的學生了，兩人以女生獨有的細膩心思，娓娓道出想用被木框罩住的三張圖片，代表「肢體」、「感受」、「思想」三種層次，表達一種抽象的束縛的創作意圖：

- 1、使用木板框住眼球，再用線綁住，表示現代人所「看見」的東西，被束縛住了。
- 2、使用木板框住幾隻手，再用線綁住，表示現代人所「能使用及感受」到的東西，被束縛住了。
- 3、使用木板框住一個人腦，再用線綁住，表示現代人的「思想」，被束縛住了。
- 4、以頭腦、眼睛、手三部分，代表各方面（身體）全都被束縛住了。

當時間的腳匆匆走過，它一定也會在有心人的身上沉澱下一層又一層的生命智慧。對照於一年多以前的稚嫩，現在，這兩個大女生已學會以更精確的詞彙來傳達自己的創作理念了。

在製作過程中，雖也遭遇到不少難題：組員的意見紛歧不一；借不到大腦模型，雖經汪煒程老師協尋有關大腦的照片，也翻閱了許多原文書，但繪圖過程仍十分艱難；為了覓得合適的手的圖片，找來很多男生幫忙；需要鋸木頭製作框架，但又因材料堆積凌亂，招來導師的責罵；最後的成品和最初的想法，也有所出入等等。但現今，這些都已化為滴滴甘醇的汁液，牢牢刻印在成長記事簿裡頭了。

目前就讀北一女中的曹子薇（原912），則是俏皮又慧黠地為「公共藝術」下了另一種青春版的定義：

公共藝術，在學術上的解釋是：一個設置在公共空間中具有公共性或議題性的視覺藝術作品。用白話來說，便是我們參與藝術創作，並且把它公開展

示，讓全體的人都能觀賞或使用它。至於我們的定義呢……嘿～嘿～嘿，就是一群好朋友，賊頭賊腦的聚在一起，放手去玩！

在明德校園的最後一段記憶，是痛苦的，也是歡樂的。尤其每週一次的美術課，成了她們滿懷期待、「狠下心」放手去玩的創作時間：

我們這組做的是鳥屋形式的「幸福郵差」，信鴿為相隔兩地的情侶互傳訊息，能傳達幸福的感覺。在製作過程中，組員們得在校園四處尋找細樹枝、樹葉、和用來裝飾的果實來建築鳥巢。當我們正辛苦的用白膠代替鳥媽媽的口水時，一旁的黑黑老師竟還冷冷的說：我家那隻笨鳥築巢築了幾週，連個影子都沒看到，就憑你們哦……。 (○×□#@*……) 就這樣，在基測的壓力、同學間的友誼和默契、老師的支持下，我們終於完成了曠世鉅作。

暫時放下既沉又悶的升學壓力，透過藝術駐校這樣的活動，紀錄這有哭有笑的三年光陰，意義殊勝。管它是壓抑的煩鬱，或是翱翔的豪放，轉瞬間，都變成了美麗的心情。葉昕潔（原912，現就讀北一女中）不禁這樣回憶著，當看到了在「明德廣大的綠海之中，點綴了許多色彩繽紛的夢」時：

我們那一組人，原本指著內苑天空發下豪語要攻佔領空，讓所有人看見我們為了夢想而伸出一隻隻手臂努力攫取希望的模樣！……可惜，天不從人願，老天妒才子，紅顏多薄命。份量不足的「希望」難以長存（太軟的鐵絲架不起球形），而過度沉重的夢想也無法被支撐（架不起來就老實說，不要咬

為相隔兩地的情侶互傳訊息的「幸福郵差」。

（左）在明德的記憶是各種滋味的綜合版。

（中）作者的現身，為作品注入了深一層的詮釋。

（右）每一個數字都是具有藝術感的「跳出一個未來」。

文嚼字的！）好啦！我就是那個剪斷釣魚線讓希望和夢想都灰飛煙滅的傢伙啦！這一切都是我的錯……。後來我們把一串串香腸……，不對！是手，掛在遊樂園上當燈籠，誰知道保麗龍塞得太少，「希望之手」一隻隻都變成了讓觀者或是捧腹大笑、或是滿臉黑線的「比中指的鬼手」！燈籠當不成去當鬼火啦？想當初我為了把保麗龍盒磨成細粒，還把它當成跆拳道擊破板狠狠給它敲在欄杆上，誰知道它本身安然無恙，卻發出了驚天地泣鬼神的巨響，鄙人也就一戰成名，榮登噪音污染排行榜第一名寶座。

記憶之所以迷人，就在於它具有不可逆的特性！「跳出一個未來」作者群之一的陳司翰，訴說他們想用跳格子的方式，表現從「童年」跳出一個「未來」的創意念：「中間為0，向兩邊發展，共有三十一格，每一格的數字都具有藝術感」。但由於組員所選的板子大小不一，製作時只得以鋸子一片一片鋸開，導致整隻手紅腫疼痛不已。木板不易上色，遇到下雨天，黏貼的部位還會脫落。如果重來一次，他們希望能克服溼度方面的難題。當看到自己的作品完成，裝置在全校師生注目的內苑時，整體效果相當不錯，內心又感到非常高興。可惜在拆除過程中，釘子已經生鏽，難以卸下來。

通過了淬煉，困頓、挫折、阻撓、以及種種失誤，都已化為迸放在黑夜長空裡的煙火，開成一朵又一朵美麗的花，映在抬頭仰望的人兒的心坎裡。鍾怡君、林季薇（現就讀北一女中、西松高中）如此回想：

在我們逛了第10次明德大道時，小橘提出了一個比較實際的想法：在明德大道的某一處，放上琴鍵，再丟幾隻可愛的小鳥，喔，真是太完美了！……幾經討論後，我們打算用木條釘框架，鋪上某種不知名的塑膠版，耶！就大功告成了！可惜現實中卻不是這樣，光是釘框架就讓我們這些女生吃盡了苦頭，還把木條搞到裂開，一直補釘的結果竟是慘不忍睹。

創作的泉源來自於生活，來自於生於斯、長於斯的這一塊土地，社區的參與也就更彰顯它的意義與價值了。曹子薇描述彩繪石牌橋當時的創作歷程：

彩繪的第一步，當然就是設計草圖……。但畫面要豐富，又要有主題，究竟要畫什麼呢？後來我們累了，在休息的時候就開始在黑板上亂畫一堆魚、蟹、蝦、水母、貝殼……等，最後又發瘋似的開始幫他們胡亂連線，又亂分割（應該叫「肢解」）小魚們，目的就只是為了發洩我們的疲憊和消耗殆盡

通過藝術創作的洗禮，就像通過了生命的一場淬煉。

剛剛完成的設計草圖，只看得見線條在畫面裡頭四處流竄。

的頭腦，但是大功告成後，我們意外的發現：哇～好「藝術」啊！就用它來比賽吧！（不要不相信，當初我們真的就是這樣做出我們的草圖）由此可得到一項重要的結論：藝術就在生活中！

在得準備在第二次基測的壓力下，我們仍然心含眼淚、臉帶微笑的繼續趕工。現在想想，那時我們真是瘋了！根本還沒有學校可唸，卻還從早到晚在美術教室畫一堆魚……。

我們將魚分成許多色塊，再一塊一塊的為小魚兒加上背景，這才真的叫生不如死！我們拿著畫筆，將白色部分填滿，不滿意就把色塊加黑、或加白重塗一次，這種修改方式往往又極為耗時和耗費體力。最後，我們的鉅作終於完成了，往教室前頭一放，站在教室後遠觀，真是花啊，不過也真夠漂亮！

在「藏鏡魚之水」的設計理念上如此陳述著：「用不同的生物穿插在看似分明的多樣性水世界，象徵『獨立文化，多元並蓄』」；因此，許多個體的人所組成的地球村要World peace！」的這一群人，總結她們的心得：

直到現在，我們都畢業了半年，也開始了各自的高中生活，想起製作「藏鏡魚」的時光，當真覺得我們實在太瘋狂了，明明就還有第二次基測要面對，還有不熟的課文要背，而我們卻選擇了撥出時間畫畫。當我們再次看著

這幅畫時，已經離開了明德，揮別了燦爛無憂的國中，像是畫中的魚，才剛離開了某一個色塊，卻又游進了另一個色塊。而時間還繼續在延續著……前方還有另一個色塊等著我們呢！

藝術不僅僅是美術館中的肅穆，藝術更可以是一種互動。能在繁忙的步調中遇見一份驚奇，我想，這就是公共藝術吸引人不斷接觸的原因吧？如果人們無法繞道觀賞美，那麼，就讓另一群人在大道上施展魔法，栽種美吧！不管你是不是左撇子，不管你有沒有藝術細胞，嘗試多觀察週遭，相信你一定可以發現另一種形式的艷遇！

你看，這就是夠酷、夠炫、夠辣的國中歲月！它一點兒也不寂寞，更驚豔了所有人的眼睛：

哎！能說什麼呢？只能說，她們是一群天真活潑又帶點瘋狂的女孩吧！明明有著基測的壓力，卻偏偏要接下這份耗時又耗力的工作。……至今回想起來，仍可看見她神采飛揚的表情，多麼希望他每天都能這樣啊！第一次基測成績不如預期的悲痛，在此刻暫時得到了紓解。就隨她們吧，這些孩子知道自己該做什麼的。

初見到他們的作品，哇！真是令人驚艷，要花多少的時間才能完成這麼複雜的一幅畫？尤其是看到她們寫的「設計理念」，以她們的年紀居然可以「掰」出這樣的句子，真是令我感到佩服。……不禁贊嘆這些孩子的想像力和創造力，如果他們能一直保有這樣的能力，那該有多好！

（曹子薇的媽媽）

只要真誠的走過，所有記憶都將美化我們的人生。

三 師長說法

學生，是校園中的主角，但升學壓力卻逼迫所有人將所有心力聚焦在課業上，令藝術與人文課程常淪為「點綴性」的「次要課程」。這次，我們終得以放手在校園、社區空間盡情揮灑。在嘗試多元藝術創作的過程裡，學生也得以紓解課業壓力，發揮創作能力，獲得自我肯定；藉由小組討論，培養同儕感情，了解合作學習的重要；這是極為難能可貴的經驗。尤其當學生們費力的把笨重的大蜘蛛拉到樹枝頂，讓外星人固定在水塔上，把「自由的籠」立在草地裡，拿了鐵槌和鋸子做出「古早味彈珠檯」時，更讓創作歷程充滿了生命力。而每一件充滿趣味性、深具活力、又獨一無二的作品，也令人動容！

凌祥智、林柏劭、張永郁、王怡雯等人，訪問了教師會會長方春旺老師、健教科陳麗靜老師、國文科袁強怡老師的看法。

（1）請問，您知道有公共藝術家駐在明德校園裡，並且實地教導學生認識公共藝術、製作公共藝術嗎？

方會長：知道，三年前開始的。

陳老師：有，曾透過王昱玲老師得知。

袁老師：不知道。

（2）目前我們所推行的這項「公共藝術在明德」活動，是透過帝門藝術基金會向國家申請經費補助，才能邀請到公共藝術家駐校，並不是每個學校都有機會進行這項藝術活動。請問，您知道這些原委嗎？

方會長：大概知道，王昱玲和莊馥禎兩位老師提過，我很肯定這個活動。後來申請到帝門藝術基金會的贊助，在2004年9月開始到2005年6月開始進

行這項藝術活動。

陳老師：一點點，透過王昱玲老師得知。

袁老師：不知道。

（3）在看過學生所製作的公共藝術品後，心中最大的想法與體會是什麼？

方會長：我覺得學生所做出來的作品很多都富有創意，雖然有部分作品不太成熟，但只要踏出了第一步，相信未來的作品會越來越棒。而且活動的立意不錯，可讓學生學習到很多，還可以把自已抽象的創作理念經由作品，具體的呈現出來。

陳老師：很快樂、很新鮮、各有不同的特色，因為老師之前在美術館當義工，所以令人覺得好像重回美術館一樣。

袁老師：校園處處有驚喜，變得活潑有朝氣，充滿藝術氣息。

（4）請問，一件美好的公共藝術品，可帶給您什麼樣的感受？

方會長：有賞心悅目的感覺，引發不同的想法，讓視野更寬闊，改變思考方向，激發創意。

陳老師：可讓心情變得更好，也可以轉換不同的想法，讓人覺得學校不再只有校舍與課桌椅。這些公共藝術品也為校園生活增添了許多色彩。有些作品更會讓人發出會心一笑，使浮躁的心情沉澱下來。

袁老師：可帶給人一種視覺的美感與震撼，並帶來心靈的省思。

（5）老師，請問您對明德國中目前所推動的公共藝術活動，看法如何？在推行過程中，您認為最可能會遇到那一些困難？要如何有效的解決？

方會長：1、要持續下去，因為活動的立意很好，很有意義。2、參與的學生若投入過多的時間，恐怕會影響到課業；若是利用課餘時間製作公共藝術時，有時又會影響到秩序。3、在行政方面，需多協調，才能適時的安排學生的採訪活動。所有事情，必須事先溝通，讓全校師生及家長們了解。另外，利用美術課的時間製作公共藝術，要請參與的學生儘量配合，不要打擾到其他人。

陳老師：1、覺得明德國中的學生很有藝術天份。2、因為明德校園空間較為有限，太大型的藝術品可能會妨礙到人行道或阻礙交通。

袁老師：1、這是很值得推行的活動。2、會遇到的困難，應該是要找到自己最想要表達的是什麼，並把這樣抽象的想法、概念，給予具體化。3、用具體的作品來呈現。

方老師提出了推行校園藝術活動時會遭遇的諸多難題。

(6) 目前學長姐們所製作的公共藝術品，雖然只是課堂上的練習作品，也稱不上是完美；但您認為有哪一些地方是很值得讚賞的？值得提出來給予鼓勵的？

方會長：公共藝術品的好壞是見仁見智，雖然有些作品不是很完美，但畢竟都是學生自己創作的，不是抄襲、模仿來的。這種創作精神很值得鼓勵。而且，我覺得有一些作品非常有創意，遠超過國三學生的水準。

陳老師：1、這些作品很有帶動的作用，多觀察，能夠使我們對美的敏銳度增加。2、學生們在課餘時，看到這些藝術品，心情也會有不同的感受。3、而且，學生們大膽的去嘗試、創作，很值得鼓勵。

袁老師：雖然不是很完美，但絕對不是粗糙膚淺。而且，可以從作品中看出許多深刻的想法和巧思，因此，許多作品都很有意思。

(7) 如果能持續在明德推動公共藝術，並成為明德校園的一個文化傳統，您認為這可以為明日的明德帶來哪些好的影響與變化？能為明德的學生，產生哪些有形與無形的助益？

方會長：這是非常好的影響，使明德的校園更具有藝術氣氛，也能陶冶學生的藝術氣質，培養學生的藝術創造力及鑑賞能力。此外，它還能產生有形與無形每一方面的助益，包括增進校園的美觀及團隊精神等。

陳老師：可以讓學生學會如何善用空間。在做這些公共藝術品的同時，也可以順便讓學生學習如何佈置自己的居家環境。

袁老師：讓明德校園除了建築及花草樹木外，也多了一些人文的氣息。對生活在其中的同學而言，也帶來另一種學習的趣味——既不是知識的堆積，也不是被動感覺的刺激，而是主動思考、主動觀察自己身心的發展和外在環境的變化，以致能夠激發一些屬於自己的感動與想法。另外，透過

袁老師認為透過同學之間的合作，是一個很好的學習過程。

同學之間的切磋合作，再由校園提供展示的空間、機會，將所有作品具體呈現出來，因此這是一個很好的學習過程。

(8) 有一些老師認為，國三學生如果花太多時間在製作公共藝術品上，會影響考試成績，請問您對這件事的看法如何？

方會長：我不認為如此，國三學生縱然課業壓力非常繁重，功課不可疏忽，但若能藉著藝術作品的創作，排解身心的壓力，對以後的學測，說不定會有所助益。當然，在短期之內，還未適應時，可能會有影響，但長期下來，應該不會有太大的影響。

陳老師：多利用課餘時間，可以轉換心情，紓解國三的課業壓力。其次，國三的作品最成熟，課餘之時，也應鼓勵同學多多創作。

袁老師：讓明德校園除了建築及花草樹木外，也多了一些人文的氣息。對

生活在其中的同學而言，也帶來另一種學習的趣味——既不是知識的堆積，也不是被動感覺的刺激，而是主動思考、主動觀察自己身心的發展和外在環境的變化，以致能夠激發一些屬於自己的感動與想法。另外，透過同學之間的切磋合作，再由校園提供展示的空間、機會，將所有作品具體呈現出來，因此這是一個很好的學習過程。

（9）蔡元培先生說，美育能代替宗教，它對於一個人生命的影響是既深且遠。因此，如果能在美育與升學之間取得一個健康的平衡，請問，您願樂觀其成嗎？

方會長：我願意樂觀其成。因為升學是一時的，但是美育對人的影響是一輩子的。它可調劑身心、怡情悅性，甚至在長大後，也可做為職業，因此對個人有很大的幫助。

陳老師：如果從心靈沉澱的角度來看，美育與宗教，兩者都有相同的地方，都能帶給心靈平靜，提昇人類善良的一面。所以，我願樂觀其成。

袁老師：如果這些活動能成為常態性，可以在國中一年級時，就提醒同學多留意觀摩學長的作品並產生思考，到三年級時就不會那麼生疏，也就不再用再投注太多的心力與時間，更不會有倉促成事的現象產生。

（10）最後，請您對推動公共藝術活動的老師學生，說一些鼓勵的話語；並為明德推動公共藝術活動，提供一些建設性的建議。

方會長：要持續，有耐性。指導老師固然很辛苦，但希望可以堅持下去，相信明德所有老師都會看到你們努力的成果。

陳老師認為校園就是一個大展覽場，可以做導覽地圖，並附加作品說明及創作理念。

陳老師：你很認真，不僅記錄很快，反應也很靈敏。另外，我有一點小建議，老師到歐洲盧森堡旅遊，曾見過他們有許多關於「牛」的展覽，不同街角的牛，身上的彩妝都不同。而且，他們還設有「導覽地圖」，把每一條牛都編上號碼，讓旅客可以依圖探索、觀賞，並且可以投票。聽說每一隻牛都是由不同的單位或學校、團體所繪製的，有點像我們的元宵節一樣。只是他們把整個城市當作是一個大展覽場，讓參觀的觀眾或遊客可以一邊逛街，又可以一邊接受藝術的洗禮。我們學校的公共藝術或裝置藝術也可以仿照這種方式做大型展覽。採主題式創作，會帶給人較強的震撼，印象也較深刻。而且，也可依作品的特色放在操場、走廊、澄心園、合作社和停車場……等等。校園就成為一個大展覽場，也可以做導覽地圖並編號，並附加作品說明及創作理念（包含作者、主題、班級、想法、材質……等）。這樣大家就不會遺漏掉任何一件精心製作的作品，觀賞者也有尋寶的感覺，按著導覽地圖看到每一件作品，也讓師生加入評分，票選最有人氣的、顏色最豐富的、有創意的……。

袁老師：過程雖然很辛苦，但是整體的成果是有目共睹的。幾乎每一件作品的創作理念，說明的文筆都十分流暢，表達也很深刻，命名也很別緻，用心讀來，都是一篇篇的佳作。雖然也有極少數作品的表現較不用心，但大體而言，幾乎每一件作品所表現

袁老師：過程雖然很辛苦，但是整體的成果是有目共睹的。幾乎每一件作品的創作理念，說明的文筆都十分流暢，表達也很深刻，命名也很別緻，用心讀來，都是一篇篇的佳作。雖然也有極少數作品的表現較不用心，但大體而言，幾乎每一件作品所表現

出來的創意、趣味和巧思，常會讓人眼睛一亮。另外，創作的主題不一定都要那麼嚴肅，也可以作一些另類的嘗試，如：趣味或溫馨性質的，甚至是顛覆一般傳統的想法。但也不要太花俏、太譁眾取寵。見解清新，思考清新，才更能展現青少年的活力與創新。

這三位老師代表了大部分師長們對明德校園持續推動公共藝術的支持與鼓勵。公民科李式華老師也提出了她對明德校園公共藝術的看法：

去年（2005）在明德校園首度陳列學生的公共藝術作品，使得校園環境頓時生氣盎然，不只令人眼前一亮，還讓我在課堂上多了和學生的共同話題，在九上公民課談到藝術時，我就可以利用校園中的公共藝術作品，輕易的進入學生的心靈，達成藝術欣賞的理念與實務。

藝術，是人類對周遭環境感應後產生的精神具象，其所要傳達的是美感、社會的真實或因某些感受而爆發的創造力。而對藝術的欣賞，當然也會再激發相同或不同的映射。所以，藝術欣賞與創作在豐富心靈的功用上應該是等價的。公共空間的藝術作品，更可以讓普羅大眾平淡且公式化的生活步調產生新的刺激、帶來不同的體會及感動，是非常值得鼓勵的。

明德藝術與人文領域的老師們不辭辛勞地引導學生在校園公共空間從事藝術創作，此作法是值得肯定及令人佩服的。至於在創作後的作品展示所引起的討論，更是開啟廣大未參與實際創作的其他學生進入藝術殿堂的鎖鑰，如果能在展示之同時，進一步讓創作者有更大的舞台空間宣揚其創作理念，並讓欣賞者易於了解到作品的創作意念，我想一定可以激發更豐碩的成果。

輕輕搖響校園空間裡的藝術作品，就足以啟動師生之間對談的話題，提升彼此對美的敏銳的感受力，留印共同的記憶。

（左）大家同心協力在美術教室前的螺旋梯旁佈置作品。

（右）七年級學生製作「風之廊」的情形。

四 迎向未來

審美教育，是一種追求「美」的活動。它強調的是生命與文化感受的整體薰陶，以情意為主，以認知和技能為輔，然後運用美學和教育的原理與方法，透過各種教學活動，有計劃、有系統地訓練學生的審美知覺及感性批判能力，冶煉思考力與創造力。

以公共、裝置藝術作為校園美感教育的媒介，不僅可以美化環境，豐富景觀，營造共同的記憶；更可以讓學生親臨感受藝術造型在空間形塑的情境，萌生啟迪陶鑄的功效。因此，將「校園空間」作為學習的場域及觀察的對象，正足以引導學生對於主題、媒材、材質、色調、形式、風格的藝術涵養，再經由實際參與創作的體驗，強化個體的感覺、知覺與思辨能力。

所謂「參與」（participation），指的是在更高層次的整體性或完整性之下的一部分，它牽涉到與其他人共同分享的事實或條件，也牽涉到對共同財貨所作的決策。所以，「參與式設計」（go-design）的教學形式，有著極為正向的意義。它

的主要特色就是讓「使用者」因為「參與」而激發出更多不可預期的創意與想像，產生實質空間、環境、自然與人文、群體與兩性、自我認知和自我肯定等教育功能。因此，它對學生心智的發展，影響是既深且遠。

隔著五顏六色的彩色方塊和瓶子望出去，原本單調的校園，一下子就變得活潑了起來。

而且，這一種由「下」而「上」的主動參與機制，這一種融合藝術、人文與環境（空間）教育的操作方式，學生們可以透過對環境的觀察，藉由彼此的相互討論、主題探求、資料找尋，提出自己對環境的想法，進而經由集體藝術創作的方式對環境空間進行改造。

富有教育、娛樂和激發思考等功能，同時又能被大眾所接納的公共、裝置藝術，具有一種不可忽視的力量，能讓我們的社區與眾不同。明德國中有幸成為「藝術家駐校計畫」的一員，又臨近捷運淡水線，只要有心有情，就可以沿著捷運線，連結社區，把所有資源納入校園來。

更可貴的是，在九年級學生進行公共、裝置藝術創作的同時，七年級新生也在藝術與人文領域教師的指導之下，開始從事簡單小型的公共藝術創作。他們採分組合作的方式，以各式材質剪出圓的、方的、三角的、扇形的、菱形的幾何圖形，再加上每個人不同的巧思，拼貼出充滿創意的造型。完成之後，原本獨立的個體被連結了起來，一串串掛在美術教室前螺旋梯旁。站在美術教室這一頭的走廊，隔著五顏六色的彩色方塊和瓶子望出去，原本單調的內苑，一下子就變得活潑了起來。亮麗的色彩，象徵了無敵的青春。風一吹，所有的色塊也都跟著飛揚了起來，傳遞了一種薪未盡、火已傳的實質意涵。

陸 教案

一 公共藝術篇

一、設計大綱

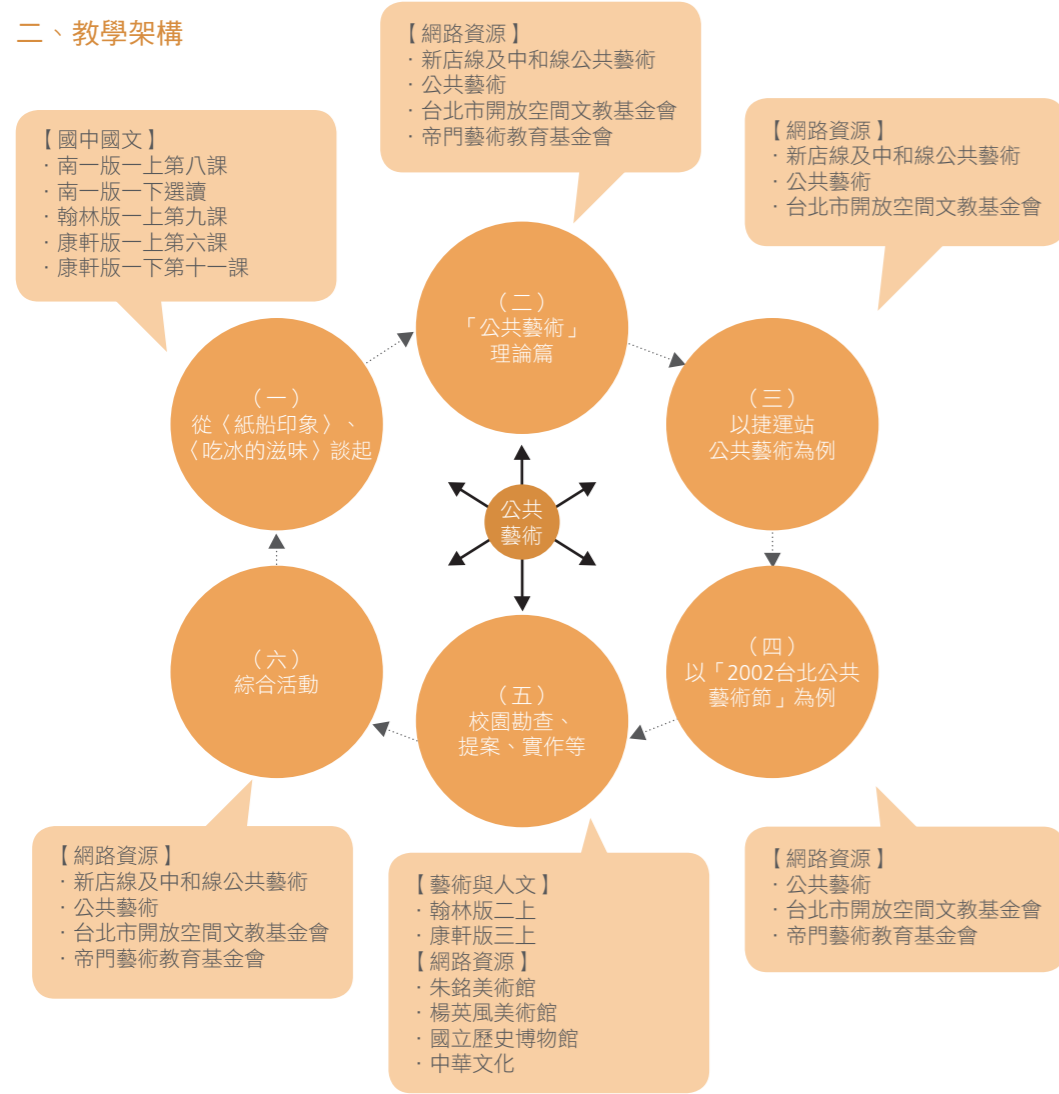
教學主題	公共藝術篇
學科領域	國語文、藝術與人文
適用年級	國中三年級上學期
授課時數	一學期
教學目標	<p>(一) 認知方面：以公共藝術的理念為核心進行課程規劃，令國中學生獲得正確的認識及實踐經驗，藉此提昇關懷環境空間的生活意識。</p> <p>(二) 能力方面：以公共藝術的環境意識、空間創造等特質，激發學生進行空間想像，分組合作，培養討論溝通能力。</p> <p>(三) 情意方面：以國中學生的認知及心理特質為基礎，進行課程導引的規劃，令學生在「做」中真實體驗生活中的藝術美，進而陶冶情性。</p>
能力指標	國語文領域
	B-3-2-6 能透過各種媒體，認識文化，並擴充文化視野。
	B-3-2-8 能靈活應用科技資訊，增進聆聽能力，加速互動學習效果。
	C-3-2-5 能扮演不同角色，參與團體活動。
	E-3-2-2 能具體陳述個人對文章的思維，表達不同意見。
	E-3-6-8 能靈活應用各類工具書及電腦網路，蒐集資訊、組織材料廣泛閱讀。
F-3-8-8 能透過電子網路，將作品與他人分享，並討論寫作的經驗。	

能力指標	藝術與人文領域	
	1-4-1	瞭解藝術創作與社會文化的關係，發揮獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。
	1-4-2	設計關懷主題、運用適當的媒材與技法，傳達出有感情、經驗與思想的作品，發展個人獨特的表現。
	1-4-3	嘗試運用藝術與科技的結合，並探索不同風格的創作。
	2-4-1	鑑賞各種自然物、人造物與藝術品，從事美感認知與判斷。
	2-4-2	依據美學與相關學門之原理，欣賞各種視覺藝術的材料美、形式美與內容美。
	2-4-3	比較分析各類型創作品之媒材結構、象徵與思想。
十大基本能力	2-4-4	思辨藝術與科技的關係，體認環境與資源對藝術的重要性，並提出建設性的見解。
	<p>(二) 欣賞、表現與創新。</p> <p>(四) 表達、溝通與分享。</p> <p>(八) 運用科技與資訊。</p> <p>(九) 主動探索與研究。</p> <p>(十) 獨立思考與解決問題。</p>	
六大議題	資訊教育	
	3-4-7	能利用網際網路、多媒體光碟、影碟等進行資料蒐集，並結合已學過的軟體進行資料整理與分析。
	4-3-1	瞭解電腦網路概念及其功能。
	5-3-1	能找到合適的網站資源、圖書館資源。 兩性教育

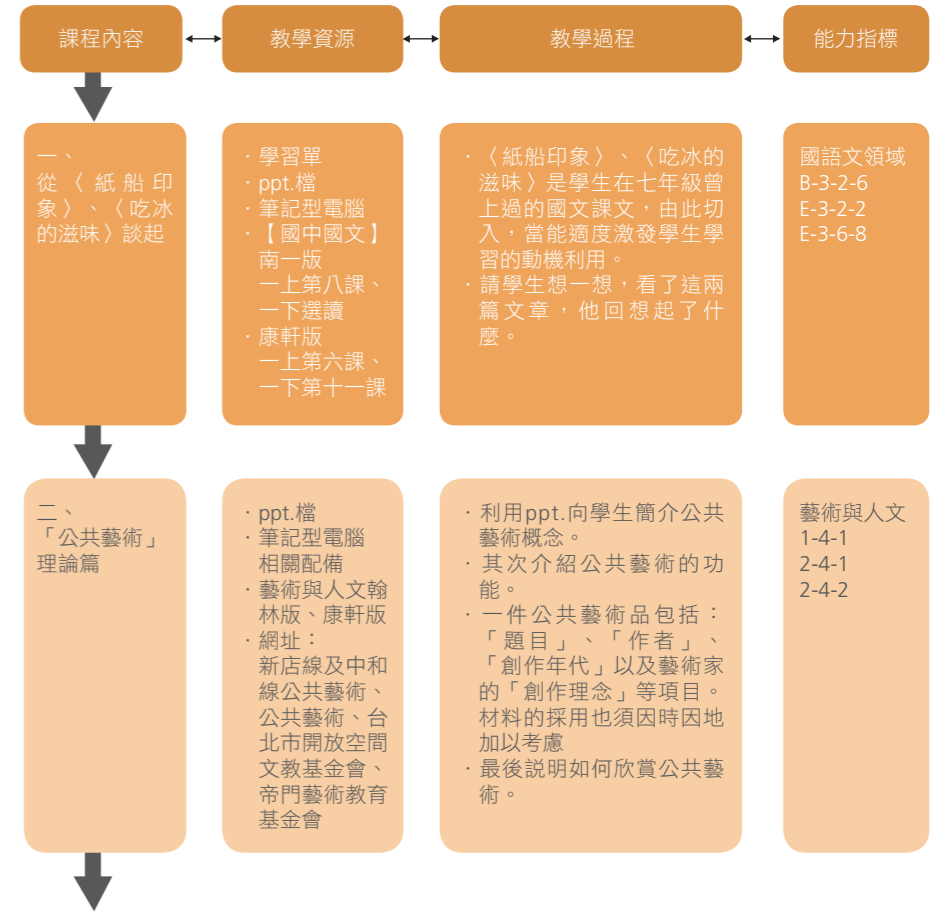
六大議題	兩性教育
	1-3-5 運用科技與資訊，不受性別的限制。
	1-3-6 學習獨立思考，不受性別影響。
七大領域	自然與生活科技
	1-4-5-6 善用網路資源與人分享資訊。
	藝術與人文
配合科目單元	1-4-2 設計關懷主題、運用適當的媒材與技法，傳達出有感情、經驗與思想的作品，發展個人獨特的表現。
	一、國語文領域
	1、南一版國中國文課本一上【第八課洪醒夫〈紙船印象〉】
	2、南一版國中國文課本一下【選讀古蒙仁〈吃冰的滋味〉】
	3、康軒版國中國文課本一上【第六課洪醒夫〈紙船印象〉】
	4、康軒版國中國文課本一下【第十一課古蒙仁〈吃冰的滋味〉】
	5、翰林版國中國文課本一上【第九課沈復〈兒童記趣〉】
	二、藝術與人文領域
	1、康軒版國中藝術與人文課本三上【藝術潛望鏡1.視覺藝術的語言】
	2、翰林版國中藝術與人文課本二上【參、我的生活圈3.社區的生活樂章】
	三、自編教材

教學資源	(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/index2.aspx?p1=Book_menu&p2=Book_List&Id=0001
	2、朱銘美術館 http://www.juming.org.tw/
	3、楊英風美術館 http://www.yuyuyang.org.tw/
	4、國立歷史博物館（典藏檢索／全文檢索／空城計） http://nmh-ndap.nmh.gov.tw
	5、中華文化——空城計 http://www.pep.com.cn/200301/ca140344.htm
	6、新店線及中和線公共藝術 http://sdpo.dorts.gov.tw/Arts/Art_Main.htm
	7、公共藝術 http://publicart.cca.gov.tw/enjoy/en.php?id=17
	8、台北市開放空間文教基金會 http://www.openspace.org.tw/review/focus53.html
	9、帝門藝術教育基金會 http://www.deoa.org.tw/
	10、中華民國藝術文化環境改造協會（華山藝文特區） http://www.art-district.org.tw/
	11、臺北市立美術館 http://www.tfam.gov.tw/
	(二) 教師需事先準備連接電腦的喇叭、麥克風、單槍投影機、大螢幕、筆記型電腦、power-point光碟、插頭、連結線、延長線，於教室架設好單槍投影機、大螢幕，並熟悉操作方法。
	(三) 「帝門藝術教育基金會」及駐校藝術家。
(四) 本活動由藝術與人文科及國語文科教師共同支援合作。	

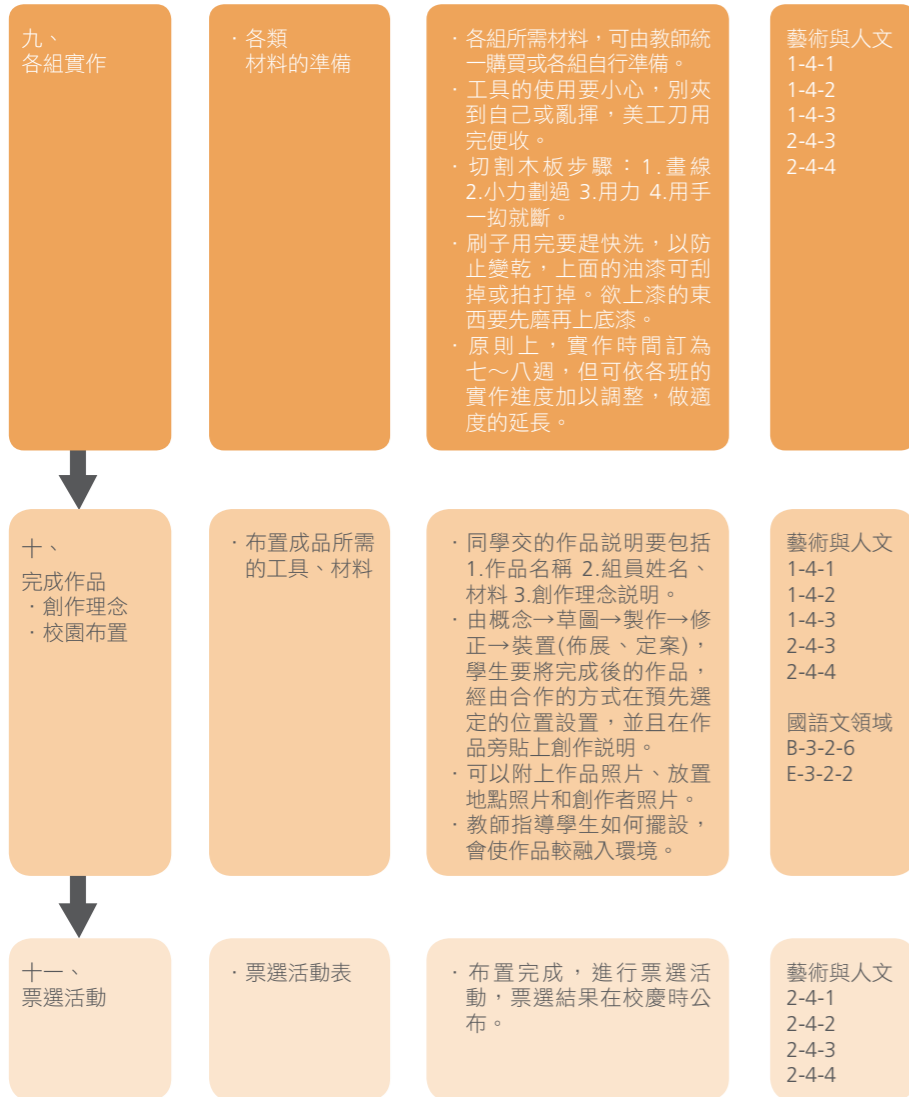
二、教學架構

三、教學流程

二 裝置藝術篇

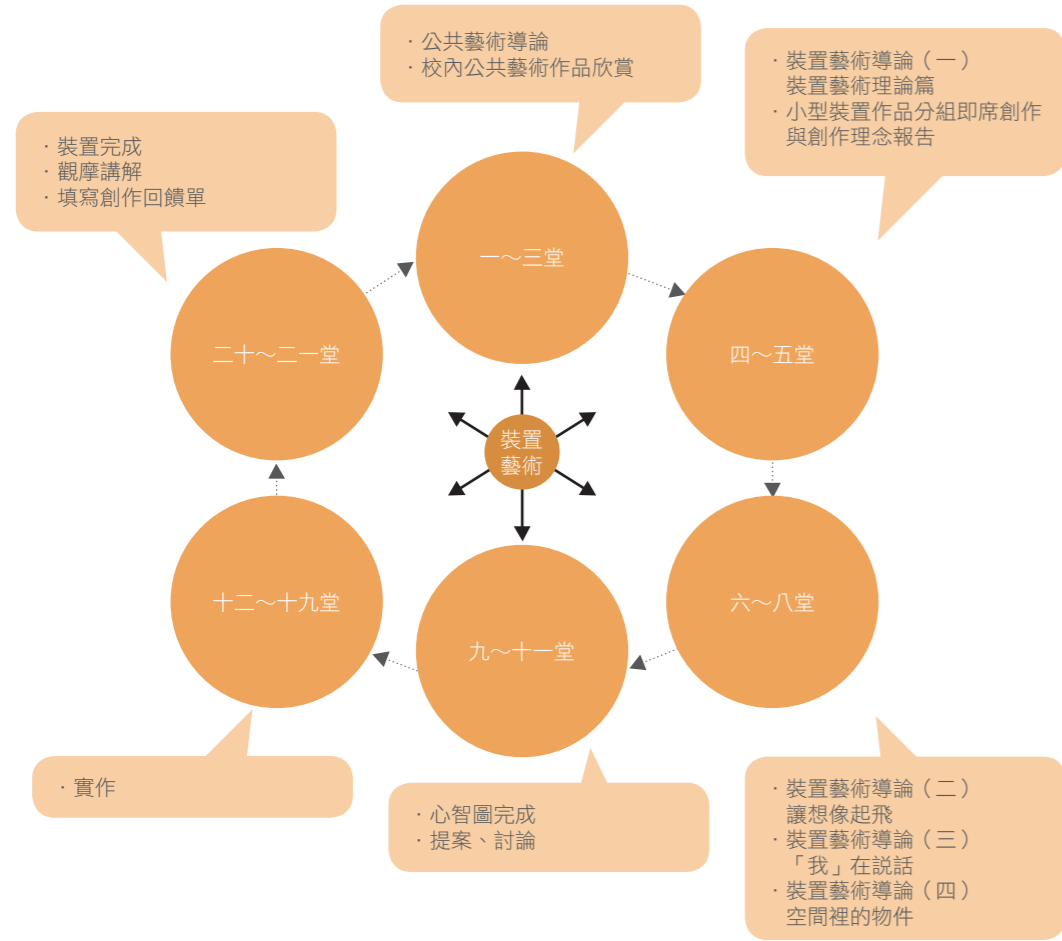
一、設計大綱

教學主題	裝置藝術篇
學科領域	國語文、藝術與人文
適用年級	國中三年級下學期
授課時數	一學期
教學目標	<p>(一) 認知方面：使學生認識裝置藝術的特質、「媒材」和「空間」的關係，以及裝置藝術的作品「形式」和「內容」(「意味」)。</p> <p>(二) 能力方面：激發學生張開詩的靈魂，啟動想像的羽翼，尋找創作情感的根本源頭。並使學生以此為發想的基點，利用最佳的團隊、創意與媒材，創作一個與空間結合的裝置藝術作品。</p> <p>(三) 情意方面：提供學生運用感官、知覺與情感探索生活環境中的人、事與景、物的機會，重視人的生命自身，並建立人我之間與環境之諧和發展。</p>
能力指標	<p>國語文領域</p> <p>B-3-2-6 能透過各種媒體，認識文化，並擴充文化視野。</p> <p>B-3-2-8 能靈活應用科技資訊，增進聆聽能力，加速互動學習效果。</p> <p>C-3-2-5 能扮演不同角色，參與團體活動。</p> <p>E-3-2-2 能具體陳述個人對文章的思維，表達不同意見。</p> <p>E-3-6-8 能靈活應用各類工具書及電腦網路，蒐集資訊、組織材料廣泛閱讀。</p> <p>F-3-8-8 能透過電子網路，將作品與他人分享，並討論寫作的經驗。</p>

能力 指標	藝術與人文領域	
	1-4-1	瞭解藝術創作與社會文化的關係，發揮獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。
	1-4-2	設計關懷主題、運用適當的媒材與技法，傳達出有感情、經驗與思想的作品，發展個人獨特的表現。
	1-4-3	嘗試運用藝術與科技的結合，並探索不同風格的創作。
	2-4-1	鑑賞各種自然物、人造物與藝術品，從事美感認知與判斷。
	2-4-2	依據美學與相關學門之原理，欣賞各種視覺藝術的材料美、形式美與內容美。
	2-4-3	比較分析各類型創作品之媒材結構、象徵與思想。
十大 基本 能力	2-4-4	思辨藝術與科技的關係，體認環境與資源對藝術的重要性，並提出建設性的見解。
	(二) 欣賞、表現與創新。 (四) 表達、溝通與分享。 (八) 運用科技與資訊。 (九) 主動探索與研究。 (十) 獨立思考與解決問題。	
六大 議題	資訊教育	
	5-3-1	能找到合適的網站資源、圖書館資源。
	兩性教育	
	1-3-5	運用科技與資訊，不受性別的限制。
	1-3-6	學習獨立思考，不受性別影響。
七大 領域	自然與生活科技	
	1-4-5-6	善用網路資源與人分享資訊。

配合 科目 單元	一、國語文領域
	1、南一版國中國文課本八上【羅貫中〈空城計〉】
	2、康軒版國中國文課本八上【許博允〈盒子與生活〉】
	3、西西〈一條線〉
	4、西西〈抽屜〉
	5、陳黎〈盒子〉
	6、自編教材
教學 資源	二、藝術與人文領域
	1、自編教材
	2、康軒版國中藝術與人文課本九下【2走入人群的藝術】、【3新藝象】
	(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、國立歷史博物館(典藏檢索／全文檢索／空城計) http://nmh-ndap.nmh.gov.tw
	5、帝門藝術教育基金會 http://www.deoa.org.tw/
	6、中華民國藝術文化環境改造協會(華山藝文特區) http://www.art-district.org.tw/
7、臺北市立美術館 http://www.tfam.gov.tw/	
(二) 教師需事先準備連接電腦的喇叭、麥克風、單槍投影機、大螢幕、筆記型電腦、power-point光碟、插頭、連結線、延長線，於教室架設好單槍投影機、大螢幕，並熟悉操作方法。	
(三) 「帝門藝術教育基金會」及駐校藝術家。	
(四) 本活動由藝術與人文科及國語文科教師共同支援合作。	

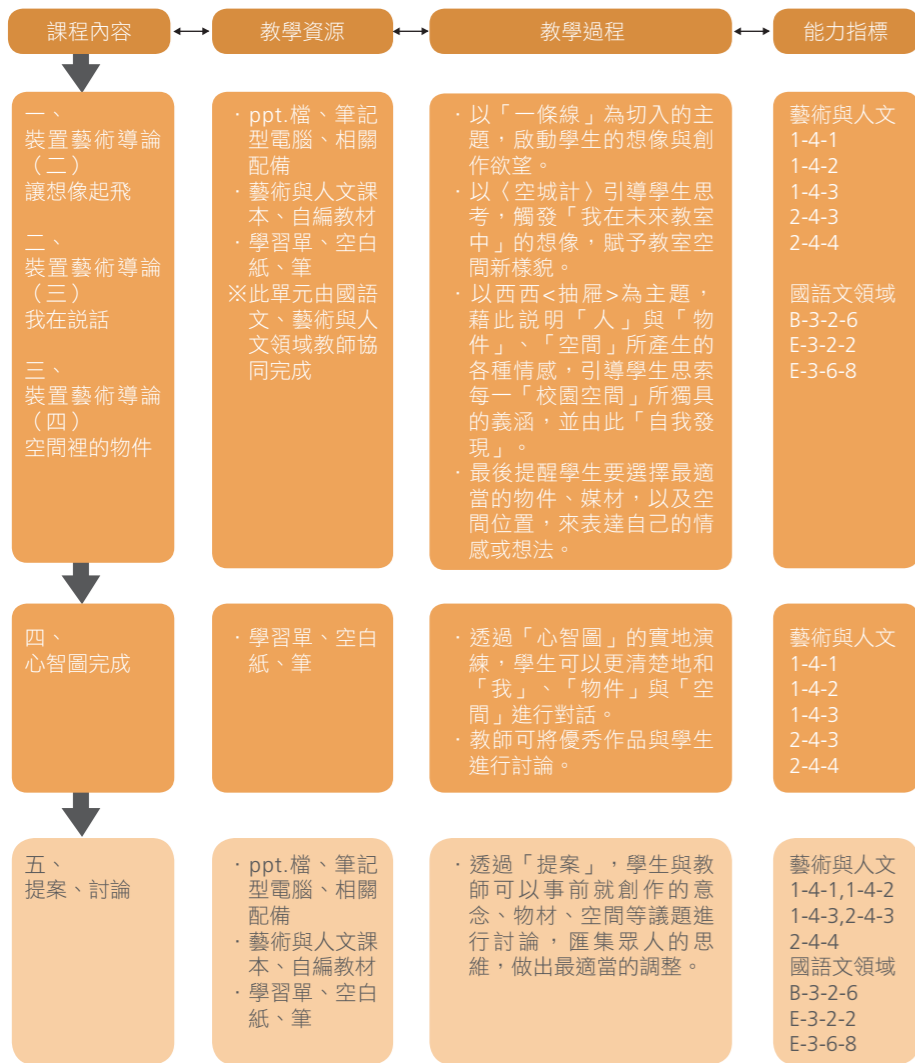
二、教學架構

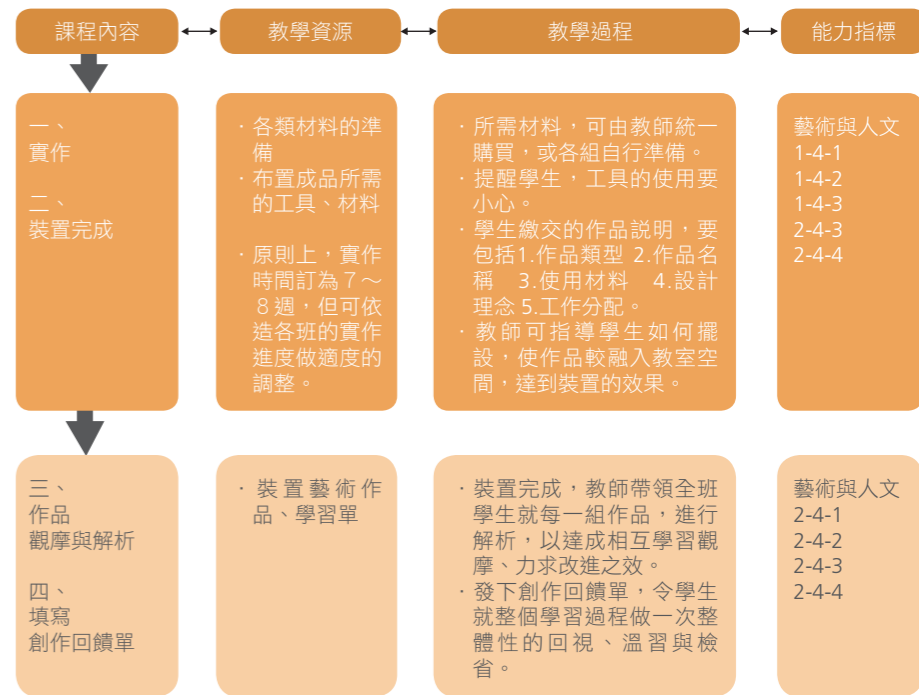
三、教學流程 (第一~五堂)

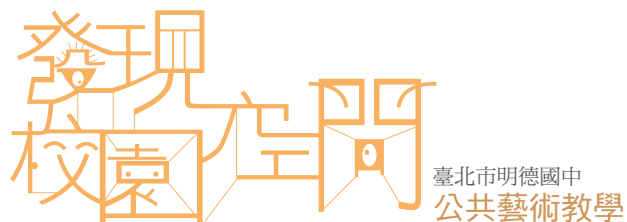
課程內容	教學資源	教學過程	能力指標
一、引起動機	· ppt.檔、筆記型電腦、相關配備 · 藝術與人文課本、自編教材 · 學習單、空白紙、筆	· 「公共藝術」是上一屆學生剛剛完成的教學活動。從已裝置於校園各個角落的「公共藝術」作品作為起點，可激發學生的學習動機。	藝術與人文 1-4-1 2-4-1 2-4-2
二、「公共藝術」理論篇 三、學生公共藝術作品欣賞	· ppt.檔、筆記型電腦、相關配備 · 藝術與人文課本、自編教材 · 學習單、空白紙、筆	· 簡介什麼是「公共藝術」；簡介公共藝術的概念、特質、功能。 · 播放上一屆學長姐的公共藝術作品。	藝術與人文 1-4-1 2-4-1 2-4-2
四、裝置藝術導論 (一) · 裝置藝術理論篇 · 小型裝置分組即席創作 · 小型裝置創作理念報告	· ppt.檔、筆記型電腦、相關配備 · 藝術與人文課本、自編教材 · 學習單、空白紙、筆 · 學生課堂即席創作所需的文具或玩偶 (事前交代學生準備)	· 利用ppt.及網路資源，簡介「裝置藝術」的源起、理念、代表作家及其作品，令學生有一整體性的認識。 · 令每組學生運用文具或玩偶等現成物，取一特定空間，在課堂上即席創作，並說明其「創作理念」。 · 這是進入較大型「裝置藝術」創作前的暖身動作，多鼓勵學生盡力發揮想像力，激發更大的創意。	藝術與人文 2-4-1 2-4-2 2-4-3 2-4-4

(第六~十堂)

(第十二~二十一堂)

發現·校園空間
臺北市明德國中
公共藝術教學

作者：黃淑貞
駐校藝術家：楊智富
課程規劃暨執行：王昱玲、王品驊、李佳倩、高慎敏、莊馥禎、黃淑貞
圖片提供：王昱玲、王品驊、李佳倩、莊馥禎、黃淑貞、林宏澤、
吳雅惠、鍾雨欣

出版：財團法人中華民國帝門藝術教育基金會
主編：熊鵬壽、王品驊
編輯：張端君、張舒婷、唐雅萍
地址：台北市中正區銅山街11巷6號1樓
電話：02-2391-9394
網址：<http://www.deoa.org.tw/>

美術設計：舞陽美術文化事業有限公司 張祐誠
印刷：日動藝術印刷有限公司

贊助單位：臺北市政府文化局、國家文化藝術基金會
出版日期：2009年12月
ISBN：978-957-8899-47-6

發現·校園空間：臺北市明德國中公共藝術教學/
黃淑貞作.- 臺北市：帝門藝術教育基金會，
2009.12
208面；21×19公分
ISBN 978-957-8899-47-6 (平裝)

1.藝術教育 2.公共藝術 3.空間藝術
4.課程規劃設計 5.中等教育

524.47 9802424