

畫

OUT FRAME 外

月訊 No.009

指導單位 | 嘉義市政府

嘉義市政府文化局

發行單位 | 嘉義市立美術館

地址 | 60045 嘉義市西區廣寧街101號

電話 | (05)227-0016

信箱 | art@ems.chiayi.gov.tw

企劃製作 | 沃時文化有限公司

美術設計 | 理式意象設計有限公司

印刷 | 崎威彩藝有限公司

出版日期 | 2020年9月

嘉義市立美術館
CHIAYI ART MUSEUM

當藝術家走進 中小學校園課堂

嘉義市立美術館
校園藝術推廣計畫

文 | 黃銘彰

對於平時較少接觸藝術的人來說，要步入一座美術館並不容易，降低大眾接觸藝術的門檻，之於美術館始終是個重要課題。嘉義市立美術館（以下簡稱「嘉美館」）開館在即，除了規劃多元的展演內容吸引民眾前來觀賞，更將主動出擊，跨入校園場域，讓藝術創意從小扎根於孩子的生活之中，成為真正可親近的文化。

藝術教育作為方法 實踐場館公共性

隨著中小學新學期即將展開，嘉美館成立後所帶來的改變也將在各個學校中悄悄發生。嘉美館發起的「校園藝術推廣計畫」由具有數年藝術教育活動策劃經驗的「害喜影音綜藝有限公司」（以下簡稱「害喜」）承辦，串連起橫跨多元領域的五組藝術家及五個從小學到高中的班級，以藝術作為教學方法，透過每週2小時、為期五週的課程安排，盼能在嘉義市的孩子心中從小埋下藝術的種子。

負責此計畫執行的害喜成員張允茵及孫世鐸，前者出身藝術大學、曾任職富邦

文教基金會，後者則對於電影研究甚深、並為富邦文教基金會青少年發聲網講師，兩人對於以藝術創作為方法的培力工作及相關活動策劃皆有豐富經驗。「這兩年來，害喜一直有和富邦文教基金會合作，找年輕藝術家來幫青少年學生上課」張允茵分享道，「一開始當然不容易，藝術家未必知道教學方法、教案該怎麼設計，我們就和他們一邊討論，一邊前進，慢慢地，也把好幾個年輕藝術家真正帶入了教學現場；後來他們大多也繼續和基金會合作開課。」

藝術前進校園 觸及受眾更多元

有了與基金會合作的實戰經驗，害喜對於將藝術教育導入美術館系統亦躍躍欲試；繼與新北市立美術館合作藝術教案開發與推廣，也和嘉美館展開合作，運用過往累積的活動策劃與藝術教育推廣經驗，進一步實踐藝術、校園及公眾推廣教育的連結。

有別於美術館舍常見、由民眾主動報名參與的藝術教育工作坊，此次嘉美館與害喜合作的校園推廣計畫將直接進入校園，作為學校課程的一部分。張允茵認為，館方能與學校搭建起如此緊密的合作關係，意義非凡，「一般那種家長會幫小孩報名的工作坊，和我們進到學校的課程全然不同。在學校裡面，藝術家面對的學生是常態分布的、趨於多樣的，這也意味著，計畫本身能夠創造出更多機會接觸到平常家裡不見得會去美術館

的學生；在課程的介入之下，也有機會讓效應連動回家長或者身邊的其他人身上，進而如漣漪般打開更多人與藝術接觸的契機。」

談起進入學校教學現場的過程，孫世鐸認為在館方充分溝通的奠基之下，後續的合作及課程規劃變得輕鬆許多，「嘉義市的最大優勢就是城市規模小，學校總數不多，溝通能夠更深入，也更易掌握各個學校的現況。館方預先做過不少前期溝通，包含拜會各個學校的校長、老師，在說明理念及教案的過程當中，多多少少先化解了阻力。且在新課綱實行後，學校也有觸及外部資源的需求，不管小學、國中、高中都是這樣。這次我們合作的學校，對於與藝術家合作規劃課程這件事的態度都很正向、開放。」

他進一步補充，「過去美術館要做長期、帶狀的藝術教育課程往往有一定難度，但在學校意願也高的狀況下，最終討論出五週這樣的長度，足以規劃出小而完整的教案，比較能夠漸進式地帶領學生成長。這很難得。」在各方努力之下，嘉美館校園藝術推廣計畫即將在九月正式展開，最終害喜邀請了五組藝術家張卉欣、施佩君、不可無料劇場、蔡濟安與陳孟慈、馮志銘，分別與北園國小（特教班）、博愛國小、民族國小、民生國中、嘉義高中（美術班）合作，為學生量身打造課程，讓藝術有機會自年少時代便在孩子心頭萌芽，培養他們用更開放的視野、更敏銳的感官，洞察自己身處的城市、乃至於整個世界。

▲ 由富邦文教基金會和關渡美術館主辦，害喜影音綜藝規劃執行的「青少年發聲—藝術家工作坊」，圖為藝術家張紋瑄與衛理女中社團學生的工作坊紀錄。（害喜綜藝影音有限公司提供）

▼ 由富邦文教基金會和關渡美術館主辦，害喜影音綜藝有限公司規劃執行的「青少年發聲—藝術家工作坊」，圖為藝術家田侖源與復興高中美術班學生的工作坊紀錄。（田侖源提供）

上圖：即將與市民正式見面的嘉義市立美術館。
（采藝影像創意有限公司攝影，嘉義市立美術館提供）

為這座城市與孩子量身打造

——校園藝術計畫的共學與參與

● 文——黃銘彰

在藝術家真正踏上教室講台之前，除了得仰賴前期館方與學校的充分溝通，藝術家與合作老師之間默契培養的重要性自不待言。

共學工作坊 凝聚教案共識

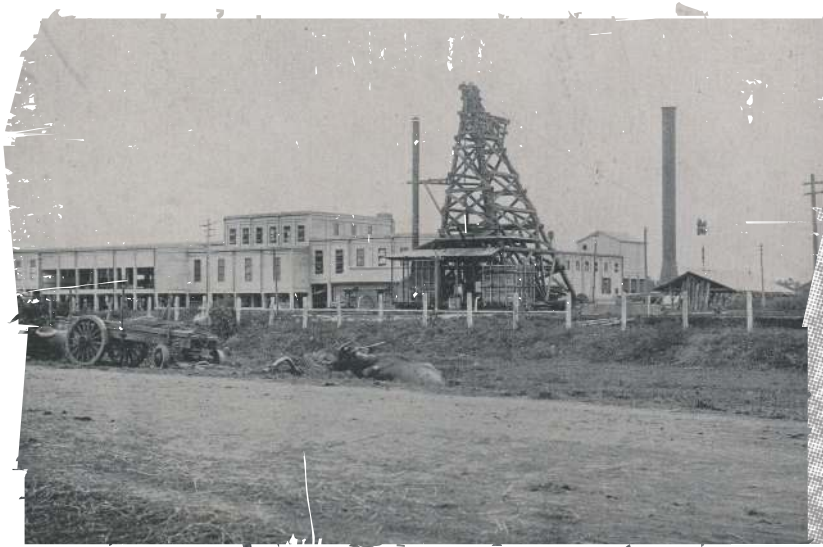
在熾熱無比的七月第一個週末，參與嘉美館校園藝術推廣計畫的五組藝術家張卉欣、施佩君、不可無料劇場、蔡濟安與陳孟慈、馮志銘，來到嘉義與自己將合作的學校老師相見歡。這場在嘉義文創園區舉辦的「共學工作坊」，除了讓來自各地的藝術家更深入瞭解嘉義市這座城市，更重要的是，促成藝術家與合作教師深度討論教案規劃，並在一次次分享與交流的過程中，凝聚出最適合學生的最大公約數。

貼合學生需求 亦充分連結在地

「當天，藝術家先是設計好教案草案，提出來和老師分享；老師這端則會提供班級可能遇到的狀況，甚至是盤點學校能夠提供的資源或限制等等。」負責此次嘉美館校園藝術推廣計畫的害喜成員張允函表示，七月初舉辦的共學工作坊，有效地讓藝術家與合作教師相互理解彼此的狀況，並拉近兩者之間的認知距離，「我相信，藝術家與老師都會有需要挪動的地方，而這樣子前期的溝通，能夠確保最後在教學現場的實際狀況不會離想像太遠。」

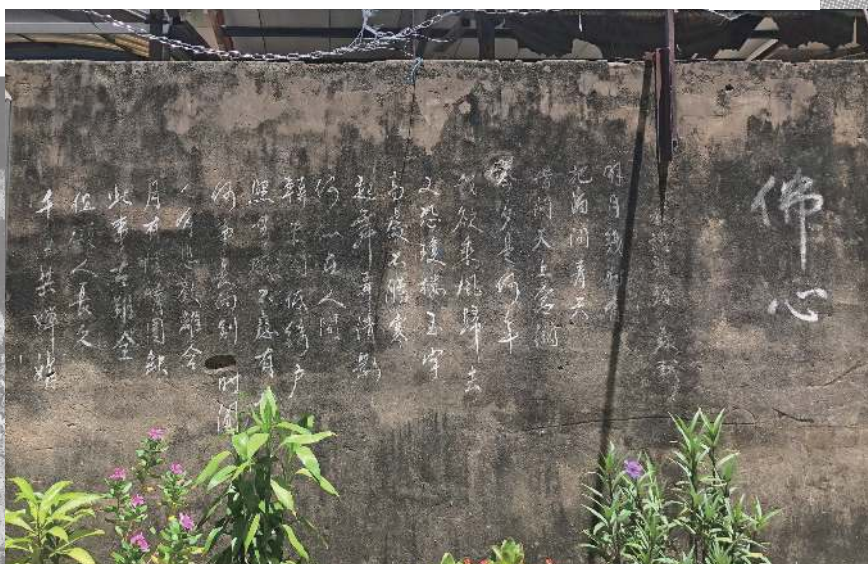
在如此高度相互尊重的共創協作模式之下，五組藝術家透過滾動式修正，大致上皆已完成最終的教案規劃。

舉例而言，與民族國小六年級班級合作、來自嘉義的在地表演藝術團體「不可無料劇場」，預計以「小人兒美術館導覽」為題，帶領同學從嘉美館的典藏品進行發想，以身體、聲音作為回應藝術品的媒材，開發他們對於自己身

▲《臺灣寫真帖》第1卷第1集（1914年）中的阿里山製材所。（典藏者：國立中央圖書館臺灣分館。數位物件典藏者：中央研究院臺灣史研究所檔案館。CC BY-NC 3.0 TW）

▼ 由嘉義文史工作者陳世岸帶領共學工作坊進行市區踏查。（害喜影音綜藝有限公司提供）

體、聲音的各種想像可能性。而與民生國中二年級班級合作的藝術家蔡濟安與陳孟慈，則受嘉義處處可見的廟宇及其中精美的交趾陶裝飾啟發，將課程定名為「我的神獸朋友」，將帶領同學思考、探索生命經驗與信仰文化的連結，進而帶領他們完成屬於自己的神獸角色視覺創作。

除了凝聚共識的共學工作坊，藝術家在規劃及調整教案的過程中，也會到課堂上先行觀課，貼身觀察學生的真實需求。像是與北園國小特教班合作的藝術家張卉欣，便在實際觀課後，認知到特教班混齡上課、且學生狀況不一的情形，於是下了好一番工夫調整教案，就是希望能夠讓課程順暢進行，每位同學都有所收穫。最終，她規劃以「一起做本書」為題，引領每位同學透過藍曬、底片攝影、拼貼重組、色筆描繪等手法，逐步完成屬於自己的小書。「這些比較直覺的手法，是和學校老師來回討論過許多操作方式後的結果。根據老師的經驗，這樣拆解、簡化後的課程安排，會跟同學的認知更緊密結合，孩子也更容易有成就感，同時感受到藝術的無限可能。」張允函說。

除了上述提及的不可無料劇場、蔡濟安與陳孟慈，以及張卉欣的課程走向，另兩位藝術家施

綜觀所有課程安排，不但與背景各異的同學需求貼合，亦與嘉美館館藏、在地文化本身多有連結。張允函補充，課程安排終歸要回到學生自身上面，而從他們身邊的事件、所處的環境談起絕對是最有感的，「希望讓他們有機會因為這次的校園藝術推廣計畫，重新看待對於自己生活的環境與這座城市之間的關係。」

透過校園藝術推廣計畫，嘉美館嘗試讓藝術不再只置於高高在上的殿堂裡頭，而能落地走進校園的教室裡，成為一種提供新世代孩子學習如何理解世界、與他人溝通的重要媒介。這項計畫才正要展開，這些藝術家究竟會在課堂上與學生擦出什麼樣的火花、又能為這些學生與這座城市帶來什麼樣的不同的觀點與可能性，值得拭目以待。

▲▼ 由嘉義文史工作者陳世岸帶領共學工作坊進行市區踏查。（害喜影音綜藝有限公司提供）

