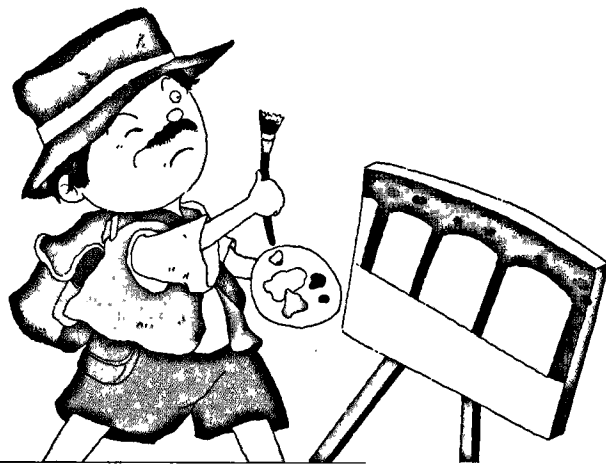

北區社區種子藝術教師走透透 以繪畫藝術關懷鄉土

North District Community Seed Art Teachers' Promotion Activities Gains

13-18

■ 洪東標 Tung-Piao HUNG
國立新莊高中美術教師兼特教組長
台灣國際水彩畫協會理事

當我邀請一位同事，問他是否願意協助我辦理「社區鄉土藝術種子教師」活動時，他問我：「在學校除了教書上課，又要兼辦行政工作，家裡又有妻小，你還嫌太閒嗎？」是呀！我也不禁懷疑自己是否有足夠的時間和能力來擔任這樣的職務呢，幾經思量，我還是提出計畫，參加了台灣藝術教育館的遴選，作這樣的抉擇，不是沒有原因的，完全是自己的個性使

然，我常常在當面對一項新的工作挑戰時，會燃起一股嘗試的勇氣和挑戰的鬥志，是有點自不量力，但是機會不是都瞬間即逝的嗎？我到底能在社區藝術教育的領域中作些甚麼事呢？尤其當我在構思有了初步的架構後，我便會一廂情願的認為那是沒甚麼困難的事，一頭栽了進去，這樣的念頭，這不得不說說近年來，在我的教職生涯中，自己和社區藝術活動中一些

中小學教師與藝術創作人才自學研習進行人體創作單元。(洪東標提供)

互動和相關連的故事……

二〇〇一年的春天和朋友到東北角寫生，那一天我席地而坐正在努力的要把那個黑房子畫好，背後傳來一個男子的聲音「你畫這幹甚麼？」我回頭一看，一個約五十來歲的中年男子抽著煙看著我，一種怪異的表情和不客氣的語氣，讓我不得不停下工作，也藉機讓自己喘一口氣，「這一帶的老房子越來越少了，不畫下來，再幾年就看不到了」，「這樣的破房子很醜，那邊新蓋的才漂亮」，他手指著對山腰的洋房，看起來像外地人蓋來渡假用的別墅，囂張的粉紅色磁磚正鄙視綠色的山野，「那樣的房子台北到處都有，不稀奇啦！像這間台北都找不到」，「鄉下破厝台北人才不稀罕」，「這種厝在這裡才有，就是一種特色，一種地方文化，不然台灣頭到台灣尾，起的厝都一樣有甚麼意思，金瓜石要怎樣跟別人不一樣」，他靜默了，不再搭腔，我又繼續專注畫起來，偶爾背後傳來議論的聲音，我早已習慣在別人指指點點下繼續畫我自己的畫，順便虛榮的享受一下偶而會傳來「畫得好棒！」的讚美聲，過了一會兒，我差不多已經完成了近景中的黑房子，有一個人開始熱絡的對旁人說我畫的正是他家，「那棟住了四十多年的厝是金瓜石才有的」，語氣中有一絲驕傲，因為這個台北來的畫家正在畫他的厝。

二〇〇二年我參加一場由大學教授組成的專案研究小組的公聽會，研究主題是當前的中小學美術班教育，一位來自中部某大學的美術教育學博士點出一個很確實的問題，他說：「翻開中小學美術班的畢業畫冊，看起來都一樣，我們的美術班教育是在訓練學生什麼？…」，這一句話讓我重新思考我在高中美術班教學的定位問題，雖然把學生送上大學是我們的使命，

但多年來我們卻迷失在升學考試的漩渦裡，把所有的專業課程定位為以術科考試的技術訓練課為導向，這樣的教學方式不免讓學生陷入「不知為何而畫」的迷思之中，我們經常看到學生在報章雜誌上找到一張攝影照片，無病呻吟的在很短的時間內抄出一張繪畫作品，可以交作業也可以參加比賽和展出，畫面有純熟的技巧，但作品因無法扣人心弦而空洞無趣，觀賞者更無從在作品中感受到任何內涵；二〇〇二年春天，我開始在我任教的美術班推動一項主題創作實驗活動，按計畫學生必須選擇一個與自己生活領域相關的社區為研究對象，從生活的環境中尋求自己的定位，對此地域做歷史、人文、生態與區域發展過程的了解，透過情感的聯繫引發自己的感動，再依此作為創作作品主題內容，我想要建立學生「要感動別人要先感動自己」的創作信念，在創作每件作品之前要先記錄下創作的動機和理念，希望學生能體會藝術創作的內涵和表象是一體兩面的，學生在我的宣導下熱烈的展開鄉土實查的動作，我也不時地加入各小組的討論，和學生們在鄉間尋找創作靈感，踩踏在自己賴以生存和成長的土地上，有一股鄉土情懷溫暖了我們的心靈。

基於這樣的感觸，在經過同仁們多次的溝通商討，我漸漸有了活動設計的主軸和概略的輪廓，有意將整個活動架構，建立在具有鄉土地域特色的地區之參訪活動，同時帶動以寫生繪畫的方式，促進參加的社會民眾能體認以鄉土主題為創作的繪畫之美，嘗試以繪畫來記錄，也期盼藉由繪畫行為激起當地民眾對鄉土的關懷；在全部的活動設計中有兩項是針對地區的中小學教師，希望透過教師的鄉土藝術教學活動，作思想的深耕，另一方面也因為

部份的中小學美術教師，在課餘時多有所創作，並有經常性作品發表的機會，他們的參與不但可以擴大影響力，也將各地區自然與人文景觀特色、地域產業文化透過老師們的教學和作品來深植於學生和民衆的認知之中。

所以我設計了辦理社區中小教師與地方藝術創作人才的進修活動，以我服務的高中美術班良好的環境設備為社區提供服務，讓擁有共同嗜好和專長的藝術家們共同觀摩與研究，進而帶動社區藝術創作風氣的成長，這個活動非常受歡迎，在開始受理報名的短時間內即告額滿，許多畢業於美術相關科系的教師，平時因為工作和家庭的影響，荒廢創作多年，都因此而重拾畫筆，在互相觀摩的激盪下畫出許多讓自己滿意的作品。

我在每一次的鄉土參訪活動，都規劃一段寫生的活動時間，鼓勵參加的成員動手，畫不好沒關係，總有一個開始，而且我還安排由協辦的同仁或我自己當場揮毫寫生以讓大家觀摩，期望以「寫生」來喚起社區民衆的注意和了解，如果時間許可，完成作品後的「觀摩與討論」，是活動的重點，記得在「八里挖子尾」的參訪活動中，寫生後的作品在當地有名的「榕樹城堡」涼蔭下進行觀摩活動時，除了參與的成員外還吸引大批民衆的圍觀，無形中也提高了活動的影響力，達到藝術推廣的意義和價值。

在台北周圍還保有許多早期開發的聚落，尚存在一些具有獨特風格的街道景觀，因近年來過度開發和改建而日漸消失中，因此老街也成為我們參訪的重點，其中「新莊老街」的參訪，由新莊文化協會的洪老師帶領參觀了大台北盆地開發最早的聚落，第一座媽祖廟「慈佑宮」，第一座

「文昌祠」、「廣福宮」和「潮江寺」…最後在樸拙古意的「廣福宮」寫生，畫下先民的開台艱辛血淚史的見證。

「三峽」地區的參訪重點在於三峽老街、聞名國際的傳統建築藝術殿堂「清水祖師廟」和認識前輩藝術家李梅樹的藝術成就，我們更在一家古玉店的後屋裡參觀到從未開放的畫家吳耀忠遺作，這位在白色恐怖時期曾任職於台灣藝專的青年畫家，除了醉心於繪畫，也熱心於政治改革，因而承受一段莫名的冤獄，出獄後抑鬱而終，讓藝壇中損失了一顆明日之星。

褪色的黃金「九份、金瓜石」之行，我們體驗一座由絢爛歸於平淡之後，又再度因電影「悲情城市」而發展成為觀光勝地的庸俗小城，也見識了保有一份純樸卻對世俗無力抗拒的金瓜石，礦場的殘骸正被玻璃帷幕的鋼柱禁錮，豔麗的瓷磚和馬賽克正侵蝕黑色莊嚴的油毛氈，大伙們在黃金神社憑弔往昔的黃金歲月，最後我們用繪畫為歷史作見證。

一群中小學教師在「平溪」的鐵道

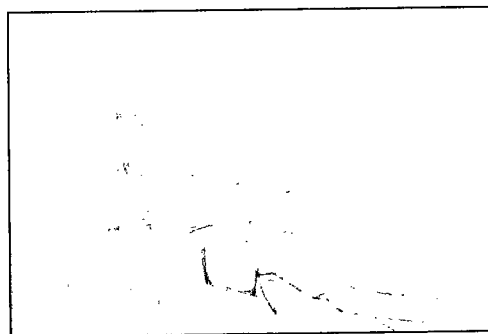
在八里挖子尾參訪，學員們紛紛到河灘上觀察生物。(洪東標提供)

鄉土主題教學研習的中小學教師在龍洞海濱寫生。(洪東標提供)

寫生流程與要訣

- 1.取景：尋找令自己感動的景物，靜下心來仔細觀察體會。
- 2.打稿：在複雜的景物中去蕪存菁，取捨出要表現的重點，找出地平線、消失點；安排出遠景、中景、前景。
- 3.上色：觀察光線投射的方向，作出基本明暗。透明水彩，預留最亮的部分逐次加深；不透明水彩，先經營中明度以下色調，再以不透明加白逐次提亮。
- 4.整理：暗示出空間關係，利用陰影或點景統整畫面，調整明暗色調。
- 5.潤飾：作出物體質感，對主題做更深入的描繪，精益求精。
- 6.討論與觀摩：分享創作心得，相互學習、批評指教。

筆者在鄉土主題教學研習時在龍洞海濱寫生，以數位相機記錄從草稿到完成的寫生過程，並以此製作成水彩風景畫課程的教學教材。(洪東標提供)

上，想像煤車隆隆的穿越聚落之景象，基隆河源在這裡耀眼地展示它的丰姿，壺穴、峽谷和大瀑布，自然和人文在這裡交織出礦業小村落的影像，敦厚的百姓每年仍以天燈守著這片再也沒有煤灰和著汗水滴落的土地；在鼻頭角濃濃鹹魚芳香的小漁港灣內，有滿佈風霜的漁船老水手眯眼望著有先進衛星導航的豪華遊艇，我們在龍洞畫下巨浪拍岸的山海之歌；當老師們將這些景象融入鄉土教材時，我們的孩子將更能了解這塊土地的生命力。

「三義」特有的木雕藝術和台灣鐵道中值得緬懷的舊山線鐵路，在三義文化研究協會江老師的導賞下，是一段精采和難忘的回憶，參觀木雕博物館，林道間驚鴻一瞥的和老鷹照面，穿越一道時光隧道，目睹龍騰斷橋美景，最後在初冬的寒風中用彩筆捕捉斷橋身影。

第一個場次的專題講座，邀請到新莊聞名的「小西園」布袋戲團主持人吳正德老師，除了對台灣布袋戲發展的辛酸史和布偶戲劇理論作了闡述，吳老師細膩熟練的布偶操作技術更令人大開眼界，讓我們深刻的體會了布偶戲的獨特美學。

「藝術家的鄉土情懷」專題講座，在國立台灣藝術大學美術系謝明鋁教授幽默風趣的帶領下，我們重回古老的台灣，謝教授以他研究台灣早期影像而繪製的五十幅作品，讓我們暢遊百年前的台灣，有泥土的芳香、有純樸島嶼色彩、有辛酸的影像紀錄和繪畫的點點滴滴，是藝術也是歷史。

「地方鄉土藝術主題創作展」一共邀請大新莊地區二十五位畫家共同參與，展出七十餘件以大台北地區鄉土取材的作品，新莊市黃林市長親臨致意，結合畫展辦理的「藝術家揮毫」活動更在會場內吸引了將近三百餘位的群眾，五位揮毫畫家的周圍有社區民衆、有學生，看了無不津津有味，這也是新莊藝術文化中心多年來

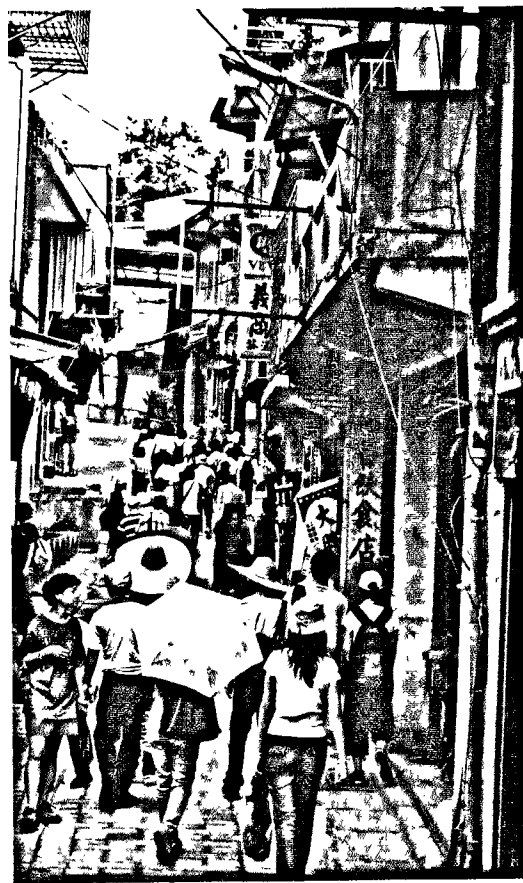
唯一的場畫家揮毫的活動，讓地方民衆對藝術創作認知與欣賞的提昇，是一次不錯的藝術教育活動。

個人以爲「鄉土藝術」的定義並不等同於「民俗藝術」的範疇，例如附屬於傳統建築中的木構雕刻石刻和彩繪泥塑，傳統的家具和日常使用器具的造型和美化的形式圖案等，這些大多繼承自閩南文化的特色，在台灣南北顯然是大同小異，而這些也正被我們日漸西化的生活形態方式所取代，而快速消失中，較爲讓我關心的是「聚落建築」特色，也正快速的被千篇一律的鋼筋水泥加瓷磚所取代，在早期台灣承接的閩南文化在歷經日據和光復之後，各地產業開發和天候環境的不同，漸漸演進出地域性的差異和特色，尤其在北部地區因產業的性質不同，在聚落街屋建築的形

式上更有許多形式和特色，例如以開採金礦的九份、金瓜石和開採煤礦的平溪因位處東北季風迎風面多雨而潮濕，房屋多以石砌建築或木造外加油毛氈爲多，三峽鶯歌一帶因燒磚窯業的發達，則大多以紅磚砌建的房子，這些便是聚落的特色，在淡水河流域我們看到小漁家使用的舢舨船，其塗妝色彩和魚眼的圖案在台灣也是獨一無二的，著眼於這些地方的特色，如果我們以藝術爲表現形態加以記錄和描繪，何嘗不是一種「鄉土藝術」的面向，因此在北區的活動規劃中我選擇以八里、三峽、新莊、九份、平溪、貢寮、三義等鄉土參訪的路線，著重於地區特色的探索和描繪，擴大民衆對文化的認知和藝術表現的相結合，便是我接辦社區藝術教師的活動設計精神。

專題講座「布袋戲之美」：新莊小西園布袋戲團團主吳正德先生講解示範情景。(洪東標提供)

平溪、貢寮地區鄉土與人文主題教學：參觀老街的樸拙之美。(洪東標提供)