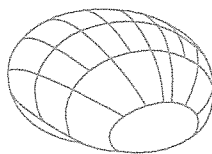

92-86

視窗之外

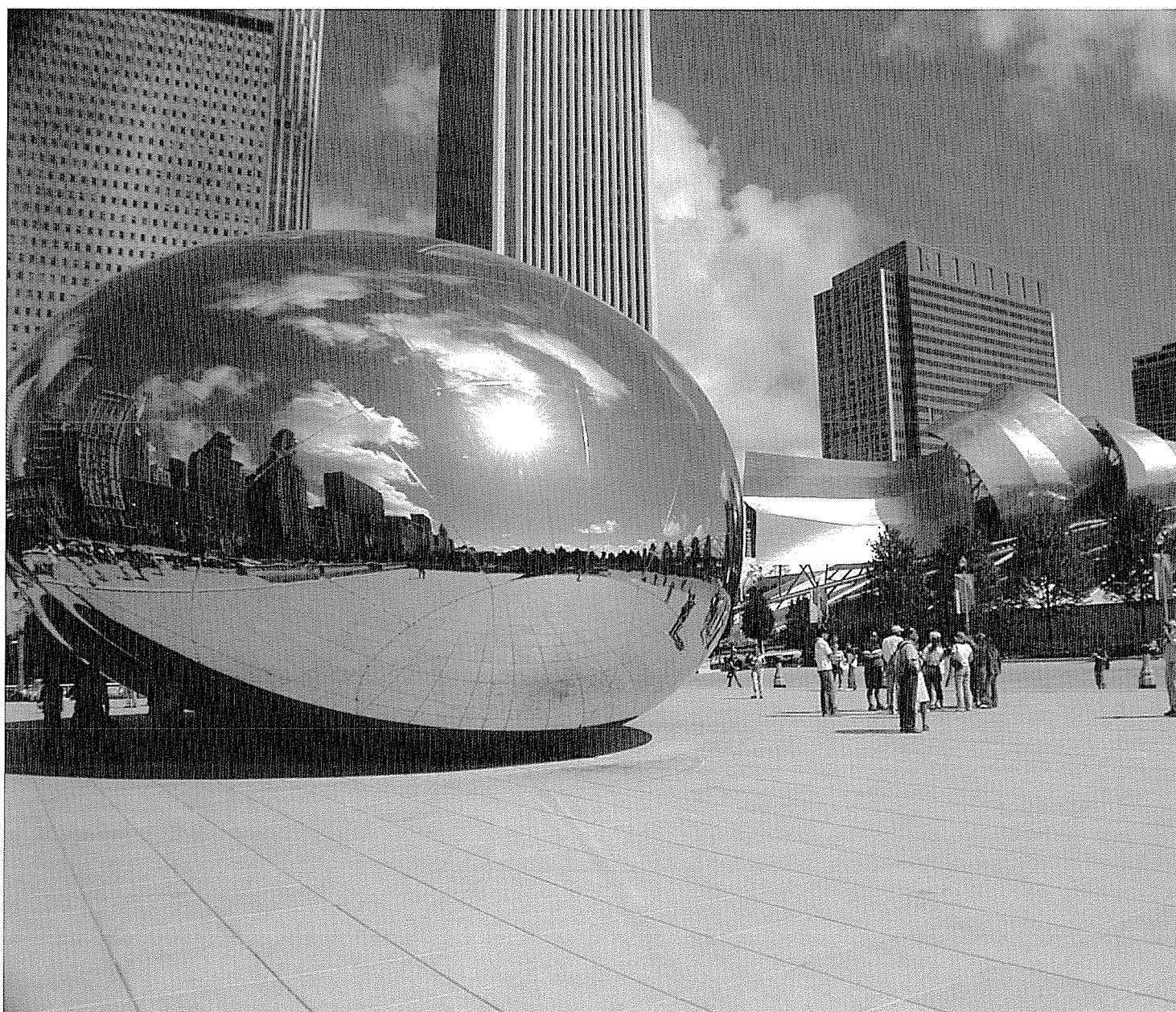
Think Out of the BOX

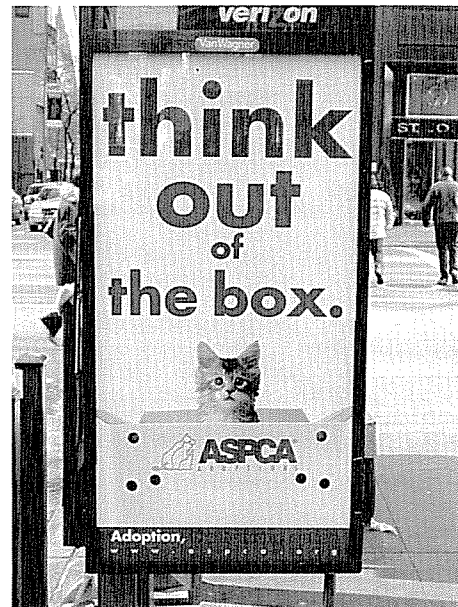
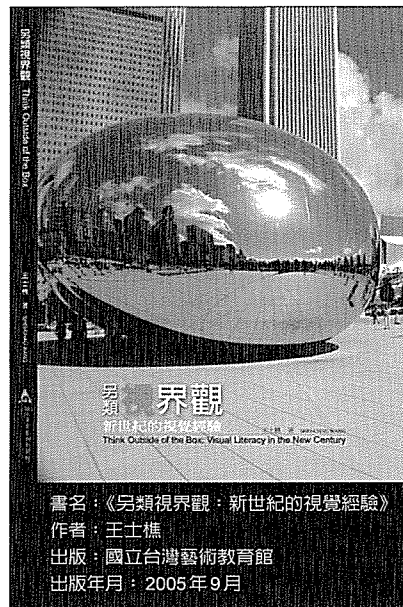
王士樵

Shei-Chau WANG

國立聯合大學助理教授

芝加哥千禧公園之「雲門」與「露天音樂廳」(王士樵攝, 2004)

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

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

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

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

上圖 芝加哥千禧公園之「王冠噴泉」（王士樵攝，2004）

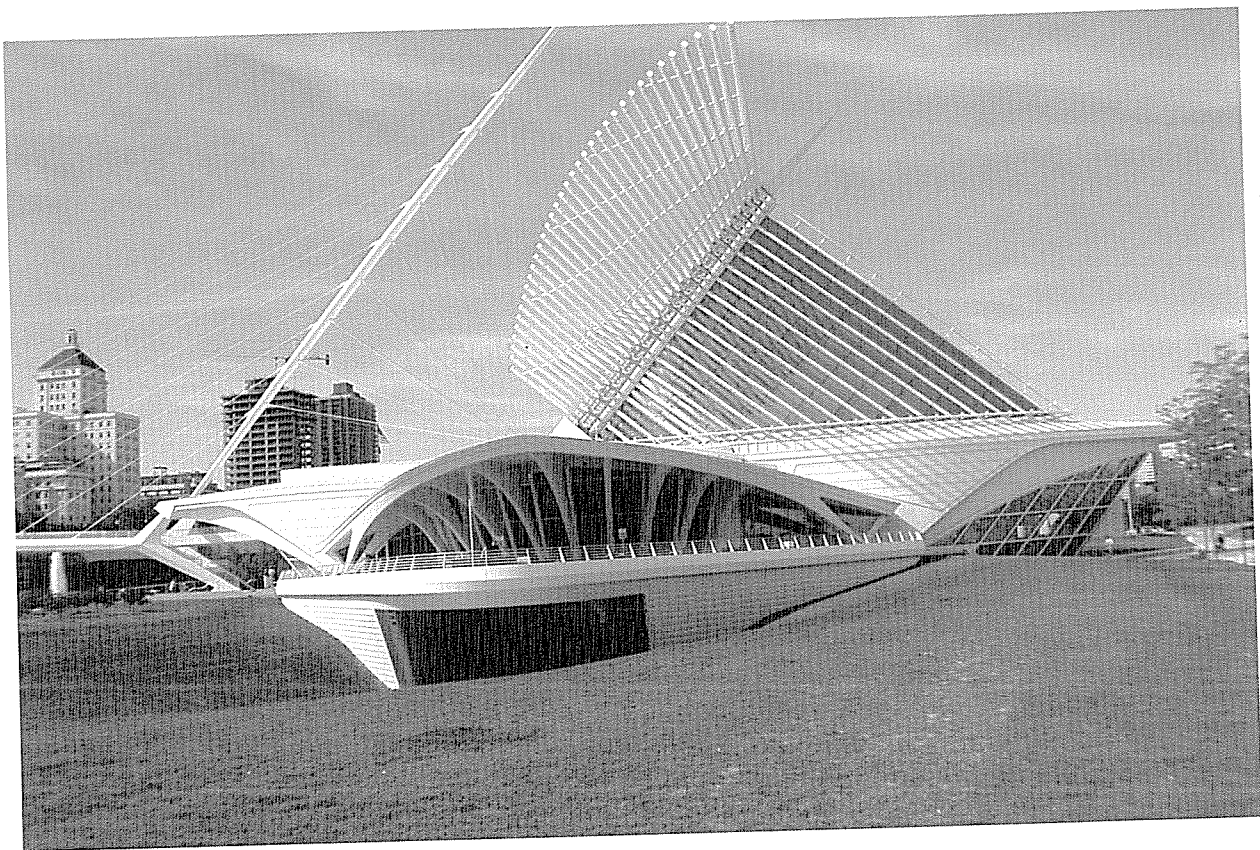
下圖 密爾瓦基美術館之新館內部（王士樵攝，2004）

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

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

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

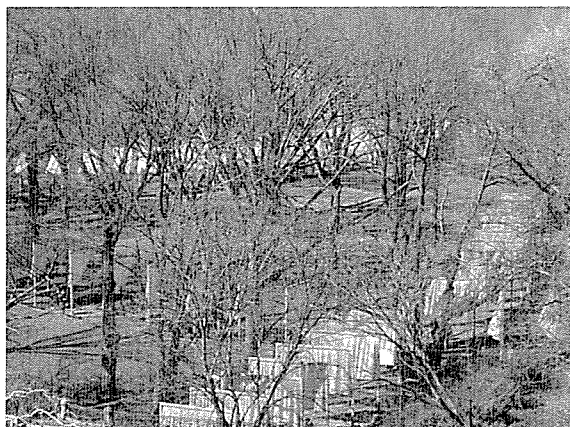
密爾瓦基美術館之新館外觀（王士樵攝，2004）

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

參考文獻

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

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