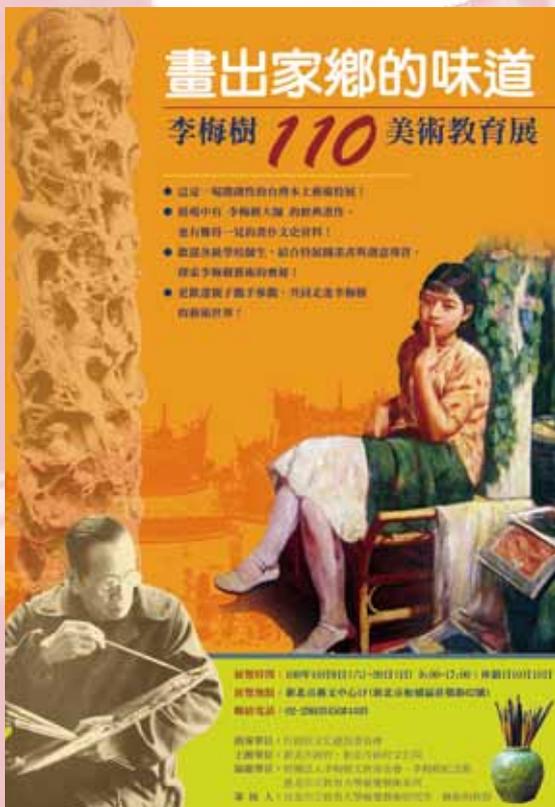

在「李梅樹 110 美術教育展」 遇見「創意導賞」

Encountering the Creative Guide at the “Li Mei-Shu 110th
Birthday Art Education Exhibition”

顏秀倩 | Hsiu-Chien YEN
桃園縣慈文國小教師

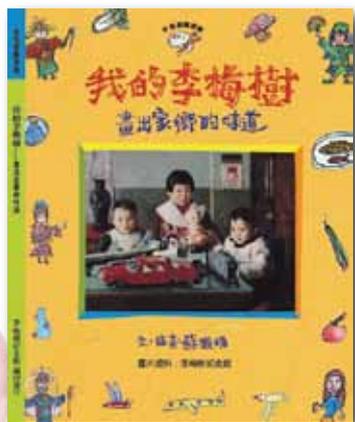
1 展覽主題「畫出家鄉的味道 — 李梅樹 110 美術教育展」。

一場創意的邂逅

筆者在 2011 年 10 月份陪著孩子前往新北市藝文中心，參與了一場「好看！好玩！有創意！有品質！」的常民美術教育展——「李梅樹 110 美術教育展」。主辦單位新北市政府文化局，還針對本展覽主題舉辦了一系列的專題講座，同時規劃多元的創意導賞活動、模特兒見面會、出版《我的李梅樹》兒童圖畫書和《我是小小李梅樹》導覽手冊。讓筆者記憶深刻的，不僅全部活動完全免費，還有一位學歷只有國小畢業的 65 歲林阿嬤，讚賞這是她首次看得懂的畫展。筆者身為國小老師，也是藝術教育研究所的學生，有感於這場美術教育展及創意導賞的開創性意涵，因此撰寫本文，藉以與藝術教育工作者分享。

2 李梅樹 110 美術教育展空間規劃。

3 李梅樹 110 美術教育展特別規劃出版 9 至 100 歲都可以看懂的《我的李梅樹》美術圖畫書。

畫出家鄉的味道

「李梅樹 110 週年誕辰紀念 — 美術教育展」，是新北市政府文化局為紀念李梅樹大師而特別舉辦的活動。市府期望藉由此次美術教育展，引領民眾從不同的觀點開拓視野，理解作家與作品的美學風格以及當時文化的背景，進而認識李大師對於今日新北市，乃至整個台灣美術創作、宗教藝術發展的貢獻。

出生於新北市三峽區（三角湧）的台灣傑出前輩畫家李梅樹（1902-1983），同時也是藝術文化推動者。其繪畫主題以人物和風景系列為擅長，作品風格大多以表現台灣鄉土寫實的繪畫美學。李梅樹在其 82 歲的生涯中，秉持著藝術生活化與本土化的創作理念，不遺餘力的投入個人創作。李大師在藝術領域是傑出的畫家和美術教育家，他也積極參與三峽在地祖師廟的重建、民意代表、社會美育等多元公共事務。總其一生，他是台灣美術史

中，少數跨領域參與公共事務推動的傑出者。

該展策展人蘇振明教授，目前任教於台北市立教育大學視覺藝術研究所，特將本紀念展定名為「李梅樹 110 美術教育展」，統合博物館生態展和美術館教育的理念，希望辦理一場「好看！好玩！有創意！有品質！」的常民美術展。

為了「好看！」，本展特別展出李梅樹油畫精品 10 餘幅和近百件相關文物，讓觀眾看到李大師的創作精華和珍貴史料。為了「好玩！」，觀眾除了用眼睛觀賞藝術品，還可以透過角色扮演參與李梅樹作品的情境裝置活動。為了「有創意！」，特別規劃出版 9 至 100 歲都可以看懂的《我的李梅樹》美術圖畫書和《我是小小李梅樹》導讀手冊。為了達成「有品質！」的藝文推廣效益，也積極規劃一系列特展專題藝文座談會和創意導賞活動。並期望透過此展覽能彰顯李梅樹的多元藝術成就；透過出版品《李梅樹 110 美術教育展》專輯、《我的李梅樹》兒童圖畫書，以及《小小李梅樹》親子導覽手冊，搭建美術館與學校美術教育的橋梁；開創「美術教育展」的理念與價值（引自：《李梅樹 110 美術教育展專輯》，2011）。

創意導賞的意涵

何謂「創意導賞」？「創意」是有新意和巧思，是創作的意念，以過去未曾出現的新想法來思考，以推陳出新的方法解決問題；「導賞」意含指引、啟發他人欣賞美的事物。「創意導賞」則是應用多元的創意策略，例如文件導賞法、角色扮演法、

問思觀察法、教具剖析法等，進行藝術品的審美活動，以協助觀賞者自主性的感受藝術品美感的特質，並透過自己儲存的經驗與體驗，對個人的人生產生連結與意義。

隨著台灣文化水準的提高，藝術欣賞的人口增加，國外內藝術家的作品不斷的湧進各大美術館、博物館，例如：「夏卡爾的愛與美」、「世紀大師畢卡索」、「莫內花園」、「慕夏大展 — 新藝術·烏托邦」特展等等，這些國際大展吸引觀眾大排長龍入內參觀。一般的參觀者進入展場後，有的租借語音導覽聆聽作品的導賞，有些跟著美術館的解說員，聽解說員針對展覽品進行名詞的解釋、概念的說明與意義的詮釋。

英國著名的美學家柯林伍德（Collingwood）認為，從一件藝術品可以得到兩種經驗：第一種是我們在藝術作品中所發現的東西，及藝術家賦予作品的感性物質；第二種是我們在作品中不能發現的東西，是由我們自己儲存的經驗和想像力，注入到作品裡去的。所以目前的美術館語音導覽或是解說員的解說，著重對藝術品的簡單描述、形式分析與意義詮釋，是單向的知識傳遞，屬於柯林伍德認為的第一種經驗。而創意導賞則運用了多元的策略，引發觀賞者連結自身的舊經驗與想像力，產生不同的回應，是屬於第二種經驗。

在「李梅樹 110 美術教育展」遇見「創意導賞」

本次展覽精選李梅樹人物畫「自畫像」、「戲弄火雞的小孩」、「小憩之女」、「屋頂花園」、「紅衣」、「愛孫」、「冰果室」，以及風景畫「祖師廟慶典」、「寧靜的村落」、「豐收」、「生命」、「三峽春曉」、「清溪浣衣」等 13 幅原作。因篇幅的關係，以下筆者就以李梅樹的人物畫，說明導賞員創意導賞之歷程。

在導賞之前，導賞員首先指導大家參觀的藝文活動禮儀，用兩隻手指頭輕拍手掌，表達對於分

4 《戲弄火雞的小孩》立體情境陳設。

享者的讚美與鼓勵，但不至於發出巨大聲響而吵到其他觀賞的民眾，也並提醒在場的小朋友勿將展場當成遊戲場。創意導賞正式開始，首先導賞員要大家針對展覽主題「畫出家鄉的味道」提出自己的看法與想法，說說自己居住的城市有哪些特殊景點？有什麼特色建築？最好吃的美食是哪幾道？如果有外國朋友來訪，你如何介紹自己的家鄉？一位來自桃園的小朋友大方地和大家分享，把桃園特殊的美食及景色如：大溪豆乾、復興鄉的水蜜桃、龍潭花生糖、桃園國際機場、復興鄉角板山……一一道出。經過導賞員創意的提問，讓觀賞者從生活經驗和展場主題互相呼應，產生共鳴與興趣。

接著介紹展場的第一幅作品李梅樹的「自畫像」。導賞員並沒有滔滔不絕的說明畫面的繪畫技巧、分析畫面構成的形式，而是要大家注意看畫中李梅樹大師的眼神，讀出畫家眼神的意涵，然後用形容詞說明自己的想法。這時一位就讀國小四年級的小妹妹以「專注的、嚴肅的」形容這幅畫作中畫家的神情。李梅樹留下許多自畫像的作品，經常是表現出堅毅內斂的神情，展現出對生命的執著。導賞員利用「問思觀察法」的策略，引導觀賞者進行圖象式的思考，採取邊觀賞原作，邊交互討論的方式進行，所以連十歲的小女孩都能將觀看後的感受具體描繪出來。

5 孩子們和導賞員模仿火雞「咕嚕！咕嚕！」的叫聲。

接著導賞第二幅作品「戲弄火雞的小孩」。這時展場的孩子們興奮地跑到人型看板旁，和導賞員一起學著畫中的小男孩，嘟著嘴巴、舉起雙手，模仿火雞「咕嚕！咕嚕！」的叫聲。「火雞在早期台灣的農村佔有重要的角色，除了具有經濟價值之外，因為火雞性情機警的特性，只要是陌生的居民進入農宅，火雞便會聲嘶力竭地發出『咕嚕！咕嚕！』的叫聲，成為農家忠實的看門者，所以也成為頑皮孩子逗弄的對象」導賞員進行藝術品的引介審美活動。導賞員應用「角色扮演法」的策略，讓觀賞者將自己轉換成藝術品的一部分，透過表情、姿態、肢體的模仿，經由感官體驗，瞭解藝術家創作的意圖。

第三幅作品「小憩之女」。此畫曾榮獲 1935 年第九屆台灣美術展覽會特選第一席之殊榮，視為台展賞最高榮譽。李梅樹在東京藝大學習西洋美術，感受到義大利畫家達文西的作品「蒙娜麗莎」與日本古典美女的繪畫之美後，也畫出台灣氣質婉約動人的姑娘。導賞員請大家先示範拍照時會擺出的姿勢，接著要大家猜想畫中人物正在想甚麼？然後再觀察畫中模特兒的穿著及腿邊擱置的西洋畫冊。畫中美女穿著一雙白皮鞋，為當時高貴典雅的象徵。畫面的圖象，也讓筆者乘著時光機，回到三十年前的記憶，小時候一直想要一雙白皮鞋而終

究無法如願的缺憾。

第四幅作品「屋頂花園」，畫中人物是李梅樹的二媳。這時導賞員更語出驚人的要大家找找看，畫中的模特兒是否在展場中，眼尖的觀眾發現了李陳淑惠女士，也就是現在李梅樹紀念館館長李景光先生的夫人。在大家盛情的邀約下，李女士和大家暢談畫面的故事：「我公公李梅樹大師，很在意家人的服裝打扮，這套洋裝是我丈夫特地從美國帶回的布料訂製而成的。因為花色與樣式引起公公的注意和喜愛，因此我才能幸運的成為畫中的模特兒。」畫中的模特兒居然栩栩如生的站在觀者的面前，有如觀看 3D 電影般的立體與真實，會場的民眾興奮的要求與陳女士合影，留下難忘的回憶。

第五幅作品「愛孫」。導賞員要在場的小朋友想想阿公阿嬤曾送給你什麼禮物？而畫家畫了些什麼玩具送給孫子？畫中的日曆是幾月幾日什麼日子？代表什麼意義？從畫面的內容及主題，你覺得畫家想傳遞何種訊息呢？第六幅作品「冰果室」。導賞員詢問大家對冰果室的認知？最愛喝的飲料是什麼？畫中四位模特兒的穿著哪一位最符合繪畫的主題？你認為他們心裡正在想甚麼？看了這幅畫想和大家分享什麼看法？有位小朋友回應：「『冰果室』這幅畫中，右後方的冰箱裡，擺著不同風味、不同顏色的飲料，就讓我想起台灣的

6 民眾與畫中的模特兒李陳淑惠女士合影，留下難忘的回憶。

7 愛孫 1965 油畫 112x145cm

8 展覽觀眾可從互動說明牌中，獲得作品背後的時代變遷與相關參考資訊。

炎炎夏日，我總會拉著爸爸媽媽到剉冰店，來一碗清冰，上面再淋上一大匙粉粿、仙草、地瓜及蜜餞，一碗代表台灣味的剉冰，哇！透心涼的感覺頓時暑氣全消。」

在展場裡精心裝置的「戲弄火雞的小孩」、「李梅樹的畫室」及「李梅樹與祖師廟」、「清溪浣衣」等畫作的情境，透過立體陳設，讓觀眾重回現場，洞悉李梅樹作畫當時的一舉一動，彷彿進入當時畫作時空之中，將傳統美術館的「請勿動手」導向「歡迎觸摸」的開放性導賞，以滿足兒童動手觸摸美術品的好奇心，為「教具剖析法」的創意導賞策略。

接下來導賞員開玩笑的說他即將要退休，想找新的接班人，在場的小朋友經過 60 分鐘創意導賞的洗禮，個個充滿自信的輪流上台，發表自己對於作品的看法與個人見解。而這位頭髮斑白但說話中氣十足、對於古今中外藝術史瞭若指掌、肢體動作模仿逼真、說話幽默風趣的創意導賞員，原來就是本次展覽的策展人——蘇振明教授。

強調觀眾的互動

2011 年 9 月台北市立美術館舉辦的「第六屆美術館教育國際研討會」，以「從傳遞觀念到促進互動：博物館的學習空間」為主題。研討會中闡述美術館不再只是典藏文化的資產，而是強調它的教育功能，尤其是兒童藝術教育。英國文化部針對 6 至 22 歲出版創意產業文化書；倫敦泰德美術館近來擴建建築，

9 這位創意導賞員為本次展覽的策展人蘇振明教授。

提供新的學習空間，讓美術館從傳遞觀念轉為促進互動的角色。

《博物館 2.0 版》的作者 Nina Simon 也提出「參與式博物館」的想法，認為博物館的發展也已經從早期扮演著傳遞知識、提供展示資訊時代，演變成得以讓博物館與觀眾之間的關係發展到「互動、參與、回饋、分享」的時代。一般參觀美術館的人，常被視為「旁觀者」，無法像藝術家或策展人般地被對待，而參與式的美術館提供許多軟硬體空間，觀眾可以像藝術家或策展人一樣，展現想像力、創造力，甚至表達自己的創作理念或美學意見，而不是行禮如儀地對藝術作品進行膜拜而已（引自：黃鈺琴，2011，p. 66）。

在「李梅樹 110 美術教育展」的創意導賞中，導賞員透過問思觀察、角色扮演、教具剖析法等方式，讓觀眾充分參與討論，從個人的經驗與想像，讓藝術作品和自己的生活產生連結，進而對於個人的生命賦予不同意義，實踐了「由知識的傳遞觀念轉為強調與觀眾的互動」的參與式導賞。

■ 延伸閱讀

黃鈺琴（2011）：從博物館學習的角度觀看參與式的教育展。李梅樹 110 美術教育展專輯。新北市：新北市政府文化局。
蘇振明編著（2011）：李梅樹 110 美術教育展專輯。新北市：新北市政府文化局。
蘇振明著（1995）：兒童美術鑑賞教育的理論與實務。台北：中華色研出版公司。

散播藝術的芬芳

策展人蘇振明教授在「李梅樹 110 美術教育展」專題演講裡提及：民主社會的「美術導賞員」，是進步國家的文化使者，他以豐富的美術知識代替帝王貴族的權威；以生動有趣的導賞策略，代替藝術家嚴肅的說教；他的工作目標不再是創造藝術投資的財富成長，而在傳送社會美術花園的芬芳。

《李梅樹 110 美術教育展》雖然已經落幕，但是《我的李梅樹》美術圖畫書、《小小李梅樹》親子導覽手冊，以及本次的藝文座談會和創意導賞活動，均提供了筆者今後回到教學現場推動「藝術與人文」教育之課程設計與創意導賞教學之參考。經過此次展覽活動的薰陶，更期許自己能成為培育文化公民的園丁，藉以促進「全民美育」在學校教育的落實。

（本文圖片提供：顏秀倩）