

當代藝術評賞教學計劃

成果分享集

小學篇

洪清雅老師

(李志達紀念學校)

鄧秀麗老師

(天主教伍華小學)

中學篇

李燕芬老師

(東莞工商總會劉百樂中學)

盧同欣老師

(葵青教育培信義會心誠中學)

羅維廷老師

(田灣道裕仕苑)

歐松麟老師

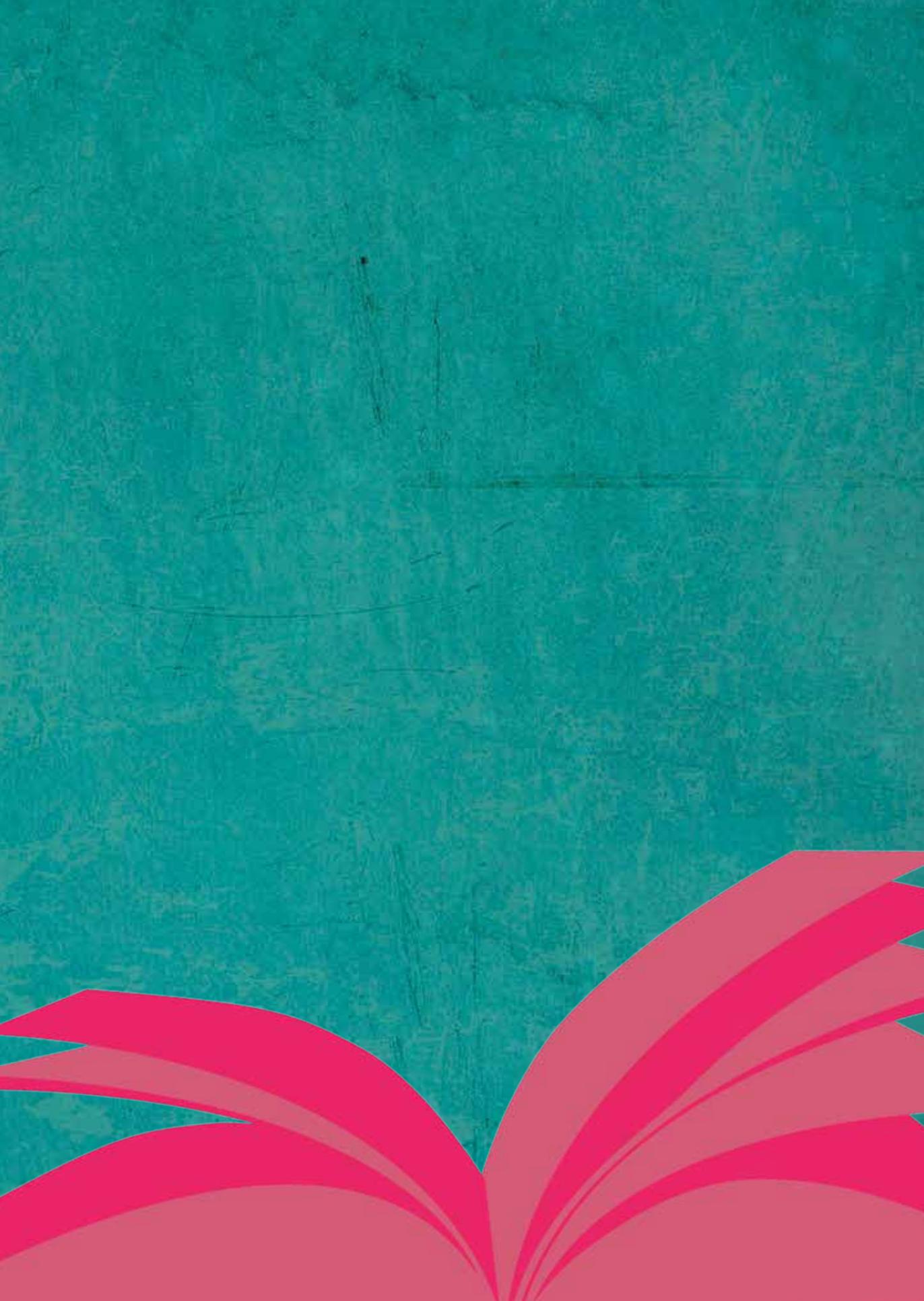
(山景道恩康中心)

盧溢康老師

(葵蔭道領仕)

目錄

序言	P.1
計劃簡介	P.2
小學篇	
洪清雅老師（李志達紀念學校）	P.5-12
鄧秀麗老師（天主教伍華小學）	P.13-22
中學篇	
李燕芬老師（東莞工商總會劉百樂中學）	P.25-32
曾可欣老師（基督教香港信義會心誠中學）	P.33-40
駱靜怡老師（中華基金中學）	P.41-48
韓衍嫻老師（仁濟醫院第二中學）	P.49-56
鄺啟德老師（寶安商會王少清中學）	P.57-64
HKSEA簡介	P.65

序言

承蒙本會獲得香港藝術發展局資助，「當代藝術評賞教學計劃」得以落實舉辦。本會於二零一三年下旬，邀請了資深學者與前線教師舉辦有關香港、中國及西方的當代藝術講座，計有：黎明海博士主講的「當代中國藝術——從『85新潮』說起」、李世莊博士主講的「當代香港藝術」、翟宗浩先生的主講「當代西方藝術」，以及由楊靜老師、鄭啟德老師、蔡凱琪老師和梁志芬老師主講的「藝術評賞的教與學」。除了讓教師認識中、西方的當代藝術作品外，亦可與講者對談，獲得更豐富的藝術資訊。

本書刊是「當代藝術評賞教學計劃」的第二階段，結集了七所中、小學的視覺藝術科老師於二零一四年度推行的教育分享，我們把這些寶貴的經驗輯錄成書，為推動當代藝術教育出一分力。

當代藝術評賞的特別之處在於評賞者可以處於藝術作品之時代背景，設身處地觀賞藝術作品，甚至能與創作者進行的對話，並非單一透過閱讀有關作品的第二手資料後再作評賞。因此，當代藝術評賞或當代藝術評賞的教學法有較大的發揮空間。本書刊所輯錄的都是老師們精心設計的教學計劃，當中選材的當代藝術作品大多是本港公共藝術之雕塑品，例如置放於杏花村地鐵站藝術家馮力仁的作品。參與老師帶領學生走出視藝室，設身處地，直接觀賞作品，甚至觸摸作品，讓學生有第一身的接觸，啟發學生嘗試表達心中對藝術作品的所思所感。

在此，本會再次衷心感謝參與本計劃的七位熱心視藝教師，包括：李燕芬老師、洪清雅老師、曾可欣老師、鄧秀麗老師、駱靜怡老師、韓衍嫻老師、鄭啟德老師，以及七所參與學校的校長及師生，包括：天主教伍華小學、中華基金中學、仁濟醫院第二中學、李志達紀念學校、東莞工商總會劉百樂中學、基督教香港信義會心誠中學及寶安商會王少清中學。

最後，本計劃得以順利完成，實有賴參與計劃的各小組成員及工作室職員的努力。因為有了大家的付出，才得以成就這次實驗性的計劃。

徐國堅
計劃小組主席

計劃簡介

計劃目標：

1. 以內地、西方及本地的當代藝術作品加以分析及詮釋，讓更多老師認識到當代藝術的特點，藉以提昇老師對當代藝術的認知；
2. 透過資深學者舉辦講座，讓老師認識中、西方的當代藝術作品；
3. 出版《當代藝術評賞教學計劃成果分享集》，作為視覺藝術科老師教學上的參考；同時，亦可作為學生應考視覺藝術科中學文憑試之參考資料。
4. 支援視覺藝術科老師於學校推行當代藝術教學，以實行多元化的藝術教育。

內容概要：

「當代藝術評賞教學計劃」由香港美術教育協會主辦，透過當代藝術教學講座、出版《當代藝術評賞教學計劃成果分享集》書刊，提高視覺藝術科老師對當代藝術的認知，以推動多元化的藝術教育。計劃分三個階段進行，包括：

第一階段

計劃籌備工作：聯絡及落實專題講座講者名單、小組會議

第二階段

計劃會舉辦三場有關內地、本土及西方當代藝術教學的分享講座。

第一場

A 「當代中國藝術評賞教學」
B 「如何將當代藝術引入學校」

日期：2013年10月6日
地點：香港教育專業人員協會
旺角服務中心

第二場

「當代香港藝術評賞教學」

日期：2013年10月19日
地點：賽馬會創意藝術中心
L1 藝廊

第三場

「當代西方藝術評賞教學」

日期：2013年11月30日
地點：香港藝術發展局
藝術服務中心

第三階段

邀請本港來自七所中學或小學的視覺藝術科老師分享他們教授當代藝術評賞教學之經驗，並將教學過程輯錄成書，推動當代藝術教育。

小學篇

洪清雅老師 (李志達紀念學校)

鄧秀麗老師 (天主教伍華小學)

「墟」中的人情·百態

學校名稱：李志達紀念學校
負責老師：洪清雅老師
教學對象：小學五年級學生
施教課時/節數：4次，每次80分鐘，共320分鐘

教學設計理念

近年，土地規劃、社區重建及新市鎮的急促發展，改變了社區的原本面貌。一些具本土文化特色的地區均面臨各種保育問題，由深水埗區清拆、地產商收購土瓜灣唐樓，直至近年觀塘市區重建等市區新發展項目，對當地社區的人、事、物造成衝擊，舊本土事物、技藝、環境及文化漸漸流逝，面對經濟發展、市區規劃及本土文化所造成的矛盾，社區為本的藝術教育在視覺藝術課程中擔當不可或缺的角色。

本單元以美國藝術教育學者McFee提倡的「社區為本的藝術教育」（Community-based Arts Education）為教學取向。本教學主題「『墟』中的人情·百態」是校本社區藝術課程——「趁還有『墟』」中的子題之一，承接上一子題：「尋找消失中的舊街道」對本土環境的探討，本子題則著重反映社區中的人物活動及生活百態。「人」是建構社區意識的核心，他們的活動正正能反映社區的文化和特色。

這教學計劃強調學生走出課室進行考察，例如：人物速寫、攝影等，親身認識和感受附近的社區——上水的舊墟：石湖墟，對當地的人物活動及生活百態進行探討，配合評賞本地雕塑家馮力仁的公眾藝術作品，將知識、技能和生活緊密聯繫，尋找社區中不同人的百態，並為它們編上故事，表現舊社區中的情懷。

上水石湖墟街景

新建設的商場

教學流程

本課題以「社區為本的藝術教育」為教學取向，對社區中的人和環境進行探究，探討人與本土環境的密切關係。

讓學生透過對周遭社區的觀察，加深他們對自身鄰近環境的歸屬感和了解。

讓學生認識本地當代的藝術創作，透過分析藝術家馮力仁的公共雕塑作品，明白藝術創作的多元化。

讓學生以立體的創作手法，表現社區不同人的百態，為它們編上故事，表現舊社區中的情懷。

學習目標

欣賞本地藝術家馮力仁的公共雕塑作品，賞析人物造型和動態。

對在學校附近社區中穿梭的人進行視覺探討，觀察及記錄人物造型、神態和動態，編出他們的故事。

觀察人們日常生活的動態。

認識人體的結構，能運用捏造和拼合的方法創造形體。

課次一

分題名稱	學習目標	學教活動	教學策略	教材 / 工具	評估準則
藝術評賞 馮力仁 〈人來人往〉	<ul style="list-style-type: none"> 觀察人們日常生活的動態。 	<ul style="list-style-type: none"> 展示街上人來人往的圖片，提問學生平時在街上所看到的人物動態。 展示街上的人物動態圖片，著學生觀察其造型、神態和動態，猜想他/她在做什麼。 	<ul style="list-style-type: none"> 觀察 提問 小組觀察和討論 	<ul style="list-style-type: none"> 簡報 評賞工作紙 	<ul style="list-style-type: none"> 學生對身邊事物的關注。
	<ul style="list-style-type: none"> 欣賞本地藝術家馮力仁的公共雕塑作品，賞析人物造型和動態。 	<ul style="list-style-type: none"> 評賞馮力仁的公共雕塑系列〈人來人往〉，著學生進行描述及分析。 分組猜猜看：觀察作品中人物的造型、神態和動態，猜想他/她在做什麼。試為他/她編故事。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>剛下班，還要替家人購買日用品的白領。</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>下班後，在超級市場買了東西的文員。</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>拖著買菜車的太太。</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>剛剛放學的兩位女學生。</p> </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> 小組觀察和討論 小組觀察和討論分組討論及匯報 		<ul style="list-style-type: none"> 學生對藝術作品的分析。 掌握藝術詞彙。
石湖墟街上的人在做什麼？ (人物情景扮演活動)	<ul style="list-style-type: none"> 觀察石湖墟人們日常生活的動態。 運用線條去進行人物速繪，讓學生認識到人體的基本結構及人物的動態。 	<ul style="list-style-type: none"> 展示石湖墟中的人物活動情況。 學生因應不同情景扮演社區中的不同角色，並進行速繪活動。 	<ul style="list-style-type: none"> 小組討論創作 	<ul style="list-style-type: none"> 簡報 道具 視藝畫冊 	<ul style="list-style-type: none"> 能對人物的活動和環境的關聯進行分析。 能運用線條速繪人物動態。

課次二

分題名稱	學習目標	學教活動	教學策略	教材/工具	評估準則
考察活動： 「眾裡尋他/她」	<ul style="list-style-type: none"> 對學校附近社區中穿梭的人進行視覺探討，觀察及記錄人物造型、神態和動態。 	<ul style="list-style-type: none"> 對學校附近社區中穿梭的人進行視覺探索。 <ul style="list-style-type: none"> 可利用速繪、攝影方法記錄的人物活動。 分享考察成果。 	<ul style="list-style-type: none"> 分組考察 匯報 	<ul style="list-style-type: none"> 相機 視藝畫冊 活動工作紙 簡報 	<ul style="list-style-type: none"> 能記錄人物活動，描述人物的造型、姿態和身份。

課次三

齊來認識人體結構	<ul style="list-style-type: none"> 掌握基本的人體比例及結構。 	<ul style="list-style-type: none"> 展示人體圖片，分析其比例。 	<ul style="list-style-type: none"> 觀察 提問 	<ul style="list-style-type: none"> 簡報 	<ul style="list-style-type: none"> 能認識基本人體比例。
----------	---	---	--	--	--

課次四

立體藝術創作： 「墟」中的人情·百態	<ul style="list-style-type: none"> 運用紙黏土以捏造和拼合的方法創造形體，並為社區中的他/她編出的故事。 	<ul style="list-style-type: none"> 以社區中走過的人物為對象，製作一個立體人物雕塑。 探索局部的色彩處理能呈現對比的視覺效果。 	<ul style="list-style-type: none"> 紙黏土技法示範 個人創作 小組作品評賞 	<ul style="list-style-type: none"> 簡報 紙黏土 牙籤 廣告彩用品 	<ul style="list-style-type: none"> 人物雕塑創作 對於物料的掌握程度、技法運用、主題傳意。
-----------------------	--	--	---	--	--

李志達紀念學校
社會服務科
資料搜集工作紙 (五年級上學期)

姓名: 李卓 班級: 5A 日期: 16-1-2015

◎ 主題: 「墟」中的人情、百態

◆ 考察活動—**探探尋尋**: 社區中的人來來往往, 看人們在做甚麼! 在下列方格內繪畫或貼上人們活動的圖片。

造型	1. 試描述人物的造型。(衣服/外表) <u>此人是黃色的圍裙衣服, 高筒膠鞋, 手, 手拿著他的貨物。</u>
動態	2. 試描述圖中的人在做什么? <u>在介紹一些物品。</u>
身份	3. 試描述他的身份。 <u>推銷員</u>
說故事	4. 繪圖以上資料, 試為他編寫故事。 <u>一位推銷員在街上, 他拿著他的貨物, 他想介紹他的貨物, 吸引大家買。</u>

李志達紀念學校
社會服務科
資料搜集工作紙 (五年級上學期)

姓名: 李卓 班級: 5A 日期: 16-1-2015

◎ 主題: 「墟」中的人情、百態

◆ 考察活動—**探探尋尋**: 社區中的人來來往往, 看人們在做甚麼! 在下列方格內繪畫或貼上人們活動的圖片。

造型	1. 試描述人物的造型。(衣服/外表) <u>衣服, 圍裙</u>
動態	2. 試描述圖中的人在做什么? <u>切肉</u>
身份	3. 試描述他的身份。 <u>推銷員</u>
說故事	4. 繪圖以上資料, 試為他編寫故事。 <u>一位推銷員在街上, 他拿著他的貨物, 他想介紹他的貨物, 吸引大家買。</u>

李志達紀念學校
社會服務科
資料搜集工作紙 (五年級上學期)

姓名: 李卓 班級: 5A 日期: 16-1-2015

◎ 主題: 「墟」中的人情、百態

◆ 考察活動—**探探尋尋**: 社區中的人來來往往, 看人們在做甚麼! 在下列方格內繪畫或貼上人們活動的圖片。

造型	1. 試描述人物的造型。(衣服/外表) <u>制服</u>
動態	2. 試描述圖中的人在做什么? <u>推銷</u>
身份	3. 試描述他的身份。 <u>推銷員</u>
說故事	4. 繪圖以上資料, 試為他編寫故事。 <u>一位推銷員在街上, 他拿著他的貨物, 他想介紹他的貨物, 吸引大家買。</u>

李志達紀念學校
社會服務科
資料搜集工作紙 (五年級上學期)

姓名: 李卓 班級: 5A 日期: 16-1-2015

◎ 主題: 「墟」中的人情、百態

◆ 考察活動—**探探尋尋**: 社區中的人來來往往, 看人們在做甚麼! 在下列方格內繪畫或貼上人們活動的圖片。

造型	1. 試描述人物的造型。(衣服/外表) <u>白色上衣, 褲子</u>
動態	2. 試描述圖中的人在做什么? <u>帶狗, 帶狗散步</u>
身份	3. 試描述他的身份。 <u>推銷員</u>
說故事	4. 繪圖以上資料, 試為他編寫故事。 <u>一位推銷員在街上, 他拿著他的貨物, 他想介紹他的貨物, 吸引大家買。</u>

石湖墟街道旁的老人

街上玩手機的上班族和男孩

送貨員

清潔姨姨

〈往街市買菜的媽媽〉

〈過馬路的男孩〉

〈鄰居〉

〈等候巴士的上班族〉

〈街市豬肉佬〉

學生感想

5B官俊軒：這個主題很有趣呢！沒有想過社區中的陌生人能成為自己創作的人物，感覺很奇妙！原來藝術創作也可以從自己的社區中找到靈感。

5B林馨怡：透過這次的雕塑創作，除了認識了人體雕塑的技巧外，也加深了自己對學校附近的社區——石湖墟的認識，雖然自己常常也經過石湖墟，但一直都沒有留意過那快將消失的社區，藉著這一次的考察，能提供一個機會給我細心欣賞舊墟中的事物和人，實在難得。

5A張焯欣：我很喜歡觀察石湖墟中的人物活動，每天來來往往的人都有自己的小故事，從觀察他們的動態、造型、神情去猜和創造他們的故事，覺得很有趣和很有想像性。此外，從考察活動中，我發現石湖墟有很多老人，我們應多關心這些老人。

此主題是本年度五年級的主題教學「趁還有『墟』」的其中一個子題，上一子題的插畫創作「尋找消失中的街道」，評賞本地插畫家蘇敏怡的舊街道插畫作品，著重賞析社區中的事物和環境。然而，構成一個完整的社區最重要的條件是「人」，「人」是社區中情感的載體，承載著社區中的歷史、情感和不同故事，體現社群中的人情百態，這次的創作讓學生能加深認識自身的環境收窄至社區中的人，即使與陌生人從不相識，也可以從藝術創作中結識，記得有一位學生在塑造人像時，她說：「老師，我明明不認識那個婆婆，但當我塑造她的樣子時，好像覺得她很面善。」這句說話的確令我印象深刻。

在這次教學中，最令我喜出望外的是學生從考察活動中帶出了社會的民生問題，露宿者、執紙皮的老人、水貨客等等，社區中的人物活動特色正正反映社會的發展面貌，我也引導學生把觀察所得的結果，嘗試從民生問題方面反思，帶出石湖墟社區現正面臨的轉變和問題，帶出社區保育的訊息，讓學生在藝術創作過程中，有更多的思考空間。

面對面的藝術評賞 「遊·學·藝術館」 我和朱銘爺爺有個約會

學校名稱：天主教伍華小學
負責老師：鄧秀麗老師
教學對象：小三至小六學生（19人）
施教課時/節數：4.5小時

教學設計理念

上學年，學生在課堂裡透過影像欣賞到藝術家黃國才的〈夢想號〉及〈漂流家室〉作品，之後在藝術館看到他作品的真跡，學生的反應都令老師留下深刻的印象。當他們見到真跡時，活像見到老朋友一樣的雀躍，會更仔細地欣賞及互相交流。這樣的「果」不是更好嗎？如果能和藝術家作面對面交流，不是更美好嗎？

有見

1. 學生在學校常規的學習時間表中，視覺藝術科的課堂學習時間並不多；
2. 學生能看著大師的真跡進行藝術評賞，機會更少；
3. 學生一般只能評賞自己、同學或老師的作品，或透過圖片間接欣賞，較少機會欣賞得到藝術家的真跡，欠缺真跡所帶來的震撼和交流。

藉著今次的計劃，學生能踏出校園去欣賞大師作品之餘，更能親身感受藝術品和環境與文化的關係，進行評賞學習，直抒己見。

學習目標

教學流程

熱身——運用
藝術評賞方法
評朱銘作品

- 欣賞作品〈排隊〉（觀察）
- 運用評賞四部曲評賞作品（口述）
- 在作品上加上自己，成為作品其中一個角色（演繹、體驗）

實踐——運用
藝術評賞方法
評朱銘作品

- 分組欣賞各展品，選出一組作品作藝術評賞
- 參考資料：現場展示的文字資料和展館內的錄音導賞資料
- 評賞匯報

比較港台兩位
藝術家的雕塑
作品

- 欣賞及評賞香港李慧嫻作品 —— 〈心滿意足〉
- 與台灣朱銘的〈人間系列〉作比較

註：「刻畫人間——朱銘雕塑大展」

位置：香港藝術館二樓 專題展覽廳及當代香港藝術展覽廳、大堂（二樓）及藝術廣場

展期：2014年2月28日至2014年6月15日

國際知名華人藝術家朱銘首次於香港藝術館舉辦的大型個展。是次展覽展出的〈人間系列〉是他最重要的作品系列之一，當中人物造型取材於日常生活、人們的家庭、工作崗位等範疇，以不同物料雕刻出塵世的種種面貌。展覽以120套木、陶、石、銅、不鏽鋼等不同物料的雕塑，呈現〈人間系列〉30年來的演變，展現朱銘對當下生活的觀察以及反思。

「天、地、人」中的是「人」作品

位置：香港藝術館 梳士巴利花園藝術廣場

展期：2014年2月20日至8月30日

課程花絮

體驗：我們一起和朱銘排隊去！

學生扮演著不同的角色，你猜到他們在幹甚麼呢？

實踐：我們一起跳進朱銘的世界！

學生既欣賞作品，又評賞作品。

第一部：描述

〈人間系列——排隊〉，製作年份是2002年，用鋅合金作物料，是立體的雕塑，等身尺寸，即和真人的大小差不多。有人穿上一件黃色的雨衣，雨衣上有白色的鈕子，頭上戴上黃色的帽子，腳上穿有一雙黃色的水靴，有的穿西裝，撐著腰的，有的穿皮衣，有人打電話，有拿著報紙的，有人穿上粉紅色的風衣，有人背著藍色的背包，有打了紅色的領帶，有人是灰色頭髮，有穿毛衣，有人的臉上有不同的顏色，有灰、有肉色的，有戴鴨舌帽，有拿著傘子的，皮膚部分的用色不多，多是黑色，他們排了一條接近直線的隊伍。

第二部：分析

雕像的五官很粗糙，不細緻，有豪邁、很爽朗的感覺，咧開的嘴巴像多啦A夢的百寶袋般，取題寫實，都是日常見到的排隊情況，身體上的紋理質感所顯示的線條亦很簡潔，沒有其他多餘的裝飾；用實色上色，沒有用漸變色的方法表達作品，造型簡潔，很幾何，沒有鼻子的造型，有抽象的感覺，人與人的距離所產生的空間各有不同，有站得較貼近的，有站得較疏離的。

〈人間系列——排隊〉 2002，鋅合金 (香港藝術館入口)

第三部：詮釋

像在街頭排隊購物或在車站等候公共汽車般，有些人很心急，不時伸頭看看前面的進展情況，如輪到他否？有車到否？有些人善用時間，透過電話和朋友傾談或交代工作，或安排約會，排隊的人都有準備雨具，會否剛下雨？會否當時是雨季？有人將帽子戴上，會否下著牛毛雨？從衣著上可見，這作品取題是排隊，時間應該是星期一至五的上班日，因為他們像趕車上班去。

第四部：評價

很生活化，很親切，有共鳴感，很想走進去參與；造型很粗糙，不細膩，不太像真，放置戶外，沒有玻璃箱罩著，沒有繩子圍著，令人可以和作品走在一起，可以直接和「他們」交流，沒有隔膜。如放在室內，會有嚴密的監管，難以有這種感覺。我覺得放在不同地方，不論是室內，還是戶外，都會給人不同的感覺，如放在洗手間門外，有急切需的感覺，總之作品和環境的配合很重要，大有關係。

立方體

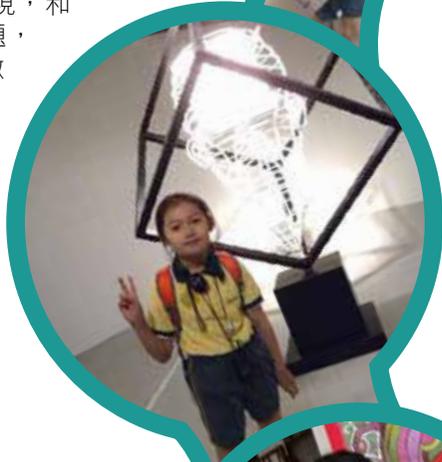
3A何詠千、3A呂梓游、3C張倬鳴、4C王卓臻、
5A曾巧茵、5B樊栢濠、6A林富晴、6B藍婉柔

今日去藝術館，參觀了一個有關朱銘的展覽，我們介紹的作品是〈立方體〉。〈立方體〉是一個立體作品，以黑白色為主，不鏽鋼製作，是2010年創作的。它的大小是265x170x200cm。作品的視覺元素有線和空間，有個人化的藝術情境。我們覺得這個立方體的造型很特別，雖然顏色談不上鮮艷，但很獨特。亦因為作品的線條簡單，黑白分明，所以我們愛上這作品。

作品外框主要是用直線構成，中心用弧線弄成凸面的人像，主色是白色，結構看似有些亂，但仔細看，其實很有條理的，能把頭像清楚勾勒出來。作品利用線構成和空間的表現，製作出一個很特別的效果，它的藝術情境是屬於個人化的表現，和其它作品不同，以前的作品主要是以日常生活為題，而這個的取題和表達手法則很不同。這作品是象徵人的自我局限，在2010年的「人間系列」後才創作的。朱銘開始思考人類陷入「自我做」的框架和囚牢裡，他反省後便創作了人類的非自然的立方體，這個立方體象徵概念包括：限制、管制、強制戰爭和侵略等，做成思想的偏差，因此在某方面來說，人類過度的文明，反而帶來災難。

朱銘在作品上表達不再著重於人物形象的造型，將作品提升到觀念的層次，有形的立方體上可實際擴展成為無形的框架，在立方體上，我們可以看到藝術家直觀世界的境界，朱銘認為人類創作立方體，反被立方體所困，因此若能順應自然，世界則能瞬間變得更美好。

我們覺得作品很特別，很喜愛。

人間系列——游泳

5B顏美琳、3B羅敏如、3C張倬維、3C梁鳳珠、
3C韋思羽、3D龔海寧、3D呂梓漩

我們選此作品是覺得〈游泳〉很特別，除了朱銘選用不鏽鋼製造這件以「游泳」為題的作品外，我們發現它雖然叫「游泳」，但仔細看，並沒有一個人真的在游泳。這些女孩根本不是在海灘或泳池裡游泳，而是在泳池設施旁做游泳動作，像現今的女孩般，只是在做一些優美、難度高的動作，在泳池邊拍照一樣。

它的用色令人很舒服，它有光亮的銀色作為身體，白色作泳衣，線條及姿勢都很美，很細膩。光滑的質感，加上銀白的配搭，令人有種新鮮感，那些「女孩」像剛游泳後上岸，燈光像陽光一樣照在人們身上，讓它們閃閃發亮，有些像真的在曬太陽一樣，在燈光照射下的不鏽鋼物料，真的帶我們到了泳池邊。加上其物料有平滑的質感效果，加強了真實感。我很喜愛這件作品，因藝術家創作的每一個人都有不同的動作，同組的作品能互相呼應。我覺得他一定花了很多心思和時間去完成的。

裙的故事

4B陳梓鋤、4C 葉峰、6B張展僥

別以為男士欣賞〈裙的故事〉很奇怪，這組雕塑作品確實令我們著迷。作品是由朱銘所製作的，〈裙的故事〉是一組立體雕塑，灰色的底，配上分別是黃色和粉紅色的裙，這兩種顏色都沒有覆蓋灰色的部分，看上去很易令人誤以為她們是一組很老、很舊的作品，其實它是2000年用銅製造的，大小是94.8x58x46cm。故事描述舞蹈師在跳舞時，裙子隨身體舞動時擺動的情況，盡顯女性的線條美。組員中有跳爵士舞的高手，他看著雕塑的美態，指她們不就是在舞池上顯出音樂的節奏感和動感嗎？她們忘我的跳動，再一次令我們著迷。你也想一起共舞嗎？

摩登女郎

4D黃美琳

朱銘用了黑、白、棕、藍的顏色，以顯示四位排坐在地上的女士。臉上有長長的眉毛，活像多啦A夢百寶袋形狀的笑容。哈！不是很有趣嗎？她們各有不同的造型，有短髮的、有束起辮子的、有披著長髮的。各自穿上同系列不同款式的裙子，配上時髦的長靴，有優雅的、有豪邁的坐著，亦有蹲著的，全都顯出「摩登女郎」最舒服的坐姿。有的在對談、有的在默想、有的在觀看旁人，活生生的生活情景在展覽館中出現。如果把她們放在不同的環境裡，會否有不同的感覺呢？

香港藝術館 梳士巴利花園 藝術廣場

相同

- 有部分的作品是由陶泥開始，然後再放大用其他材料表達。
- 作品題材生活化，都是你我曾經做過的事情。
- 作品都可以在街頭展示，走進觀者的生活中。
- 作品可大至真人般的尺寸。
- 作品上的顏色都是塗上去的。
- 較愛用物料的原色表達。
- 有互動的感覺，像鼓勵我們一起玩，跟著一起做同一個動作，很好玩！

不相同

- 李慧嫻的人像作品造型較朱銘的細緻，較具象，較似真實的感覺。
- 李慧嫻的「公仔」較似卡通，很可愛，很想抱著她。
- 李慧嫻的多赤腳，朱銘的有鞋穿。
- 李慧嫻的人像有鼻的，朱銘的沒有。
- 李慧嫻的用了自然物件表達，多曲線，令人感到柔軟的感受；朱銘的則是幾何物形，多直線，令人感到豪邁、爽朗的感覺。

教學花絮

你學會了從生活中找創作題材嗎？

這是很難得的機會，讓我的夢實踐。

當大家在書刊或印刷品上看過某某藝術家的作品後，然後有機會站在真跡前再欣賞，那種震撼，那種觸動，比看相片或影像大好幾百倍，如果該作品是立體的，是互動的，又或者是一組作品，或需要配合環境展示的，更是非筆墨可以形容的感覺。

這種經驗一直都很想帶給學生，可惜苦無機會，漸漸的遺忘了。

如「面對面的藝術評賞」設計理念所說，一次的參觀活動，見到學生的反應，再一次喚起這個記憶，決心借這個機會小步子的實踐出來。今次的經驗是值得繼續下去，只是寄望下一次再來，要來一個改良版，如可以更焦點式欣賞作品，加入學生和藝術家進行「面對面」的心得交流或學習，又或者可以再加入創作部分，用其他的方法去感受作品，如以模仿藝術家的創作風格、或以相同的主題再創作、或回應作品內容等為主題，以便同學在用眼和口去評賞藝術家的作品後，更能用手落實地做一次，感受深一點。

「藝術是生活，生活是藝術」。讓我們好好在生活中用不同的觸覺去接觸藝術、評賞藝術。

中學篇

李燕芬老師 (東莞工商總會劉百樂中學)

曾可欣老師 (基督教香港信義會心誠中學)

駱耀宗老師 (中華基督教中學)

韓志豪老師 (山頂書院附屬中學)

龔益輝老師 (龔益輝紀念中學)

尋人

—— 尋找心中的某人

學校名稱：東莞工商總會劉百樂中學
負責老師：李燕芬老師
教學對象：中三學生
施教課時/節數：每週課時60分鐘

教學設計理念

以人物雕塑出發，從評賞芭蕾舞者作品開始，引發學生對某人物某角色的探索和創作，再回到評賞藝術品的背後、藝術家的創作目的和理念。

為擴闊創作視野，本教學設計鼓勵學生多欣賞、觀摩別人的作品。為了更能與藝術品和藝術家產生共鳴，我嘗試讓學生從創作的過程中，親身體驗構思時的理念和實踐時的甘苦。然後再評賞和解讀藝術品所傳遞的訊息。

教學共分三階段進行

- 一、初次評賞：實踐創作前，讓學生初次接觸人物雕塑作品，透過觀察和問與答的活動，學生熱烈地發表個人觀感和意見，用短句作簡單紀錄。學生透過眼見、心感、口述、筆錄……對藝術品作初步的評賞。
- 二、創作實踐：鼓勵學生探索自己心中所惦念的某人、此時此刻最想提及的某人物角色。在創作過程中，認識到如何組織視覺元素，使作品更有效地訴說個人心聲。同時，體驗到藝術品的每個環節，正正是藝術家運用「視覺元素」的一字一句來訴說其話語。
- 三、評賞分享：完成個人創作後，透過小組分享、討論及匯報個人創作動機和作品含意，進一步分析和評賞藝術作品的表現。

為甚麼選擇「人物」為主題？

曾經與學生在課餘交談時，深深體會到每位學生的心底深處，總有一份情！無論是懷念已故親人、感恩關心自己的家人朋友、正在熱烈追捧的偶像。

藝術本來就是感性的，尤以當代藝術，較重視心靈的溝通。藝術家透過創作灌注心聲，觀賞者從作品感受藝術家的話語和情境，作品成就了人際間的溝通。

所以，我期望透過藝術品中的人物角色，去認識藝術家。也讓學生回望自己，尋回心中某個自己關心的人、惦念的人、甚至是隱藏了的自己！讓學生從過程中尋找自我、認識自己。

期望學生從評賞、創作、個人作品演繹等歷程，不單學會藝術評賞，也能尋回個人最寶貴的那份情、那種感受。

第1週 芭蕾舞者的印象…

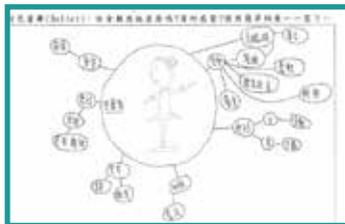
2014年3月中旬

課堂欣賞芭蕾舞天鵝湖選段 (Youtube)，喚起學生對日常看似熟識卻又不盡瞭解的人物角色，作出討論和分享，並以詞彙表述對芭蕾舞的感覺。透過素描描寫人物(舞者)的姿態，欣賞有關芭蕾舞的作品和舞姿，加強學生對肢體造型的觀察和聯想能力。學生以簡單文句來描述角色的姿勢動作，並筆錄個人對動作的聯想和感覺。此外，更向學生介紹德加Degas及其以芭蕾舞者為題材的畫作，感受藝術品與觀眾的交流。

課堂工作紙舉隅

中三 王詩敏

中三 黃靜雯

中三 王詩敏

中三 黃靜雯

舞者的姿態很優美、腳步很輕快、身體很柔軟。令人感到很开心。

描寫芭蕾舞者C

第2週 藝術家的BB —— 14歲小芭蕾舞者的誕生

2014年3月下旬

播放《BBC名作背後—7雕塑藝術》Degas〈14歲小芭蕾舞者〉(DVD)。

老師事前給同學提出一連串與作品相關的神秘問題來引起同學的興趣，例如：作品中的主角是誰？她是虛構的或存在的？作品在X光下找到甚麼？為甚麼作品會缺席展出？透過影片，追蹤藝術家的創作歷程，引導學生觀察和思考作品與藝術家的心脈相連。

認識到藝術創作的意念發展過程，引發學生對藝術創作情境的探知興趣。感受藝術家創作時的投入，引起學生創作人物雕塑的動機，也令學生體會到作品背後往往訴說著不同的故事或訊息。

第3-4週 尋找心中的某人 —— 胖胖的芭蕾舞者

2014年3-4月

欣賞胖者芭蕾舞表演 Big Ballet (Youtube)。打破傳統：同一主題人物(芭蕾舞者)卻有著不一樣的效果，也帶出不同的訊息和意義。鼓勵學生分享個人的經驗，描述對某些人物角色的印象和感覺，從而醞釀個人的創作主題。欣賞Art in MTR尹智欣〈陶醉的芭蕾舞者〉，透過範例、討論與分享，分析和探索主題，認識尹智欣〈陶醉的芭蕾舞者〉的廣度意義和創作動機，啟發學生探索創作主題，分析範例的創作靈感，從而實踐探索個人創作，試走藝術家的創作之路。

第5-6週 我也來創作(一) —— 認識雕塑的造型

2014年4月

透過作品欣賞、比較不同年代的〈維納斯〉造型。透過提問，從猜度到認識有關作品的表象與創作的背後動機。欣賞人物雕塑在造型效果上，所給予觀眾的感覺也就是藝術家想要訴說的話語。綜合藝術評賞與雕塑的認知，發展個人作品的造型，表現出作品背後的喻意。

第7-9週 我也來創作(二) —— 色彩、肌理與物料表現

2014年5月

欣賞朱銘〈芭蕾舞者〉。從藝術家對創作的熱誠、不斷發掘各種物料的可塑性、實驗作品產生的視覺效果，認識到藝術家本身、藝術品中的角色人物「舞者」，都呈現了其自身的個性和理念。

第10週 從創作 —— 回到評賞

2014年5-6月

分享創作感受，實踐藝術評賞。透過評賞同一主題〈芭蕾舞者〉的不同雕塑作品：Degas〈14歲小芭蕾舞者〉、尹智欣〈陶醉的芭蕾舞者〉和朱銘〈芭蕾舞者〉，嘗試詮釋藝術家(德加/尹智欣/朱銘)的創作動機並猜測其為人和性格，並以言詞和文字作出總結。

延伸(增潤)

2014年某月

比較兩件與芭蕾舞有關的雕塑作品。

這是一件以單人為題材的圓雕作品，以寫實的手法，用蠟和布料塑造。作品展現了非常優雅的芭蕾舞姿勢，身型和服飾都做得很仔細。用色單調，但給人一種舒適和諧的感覺，而且也給我們一種很真實的感覺。我們認為作者是一位很了解和熱愛芭蕾舞的人，也給了我們一種很獨特的感覺。

3B 陸子晴、陳靖然、沈浩軒、林浩賢

是一位嚴肅的藝術家。

3B 尹泳恩、梁小燕、謝綺媚、劉展泳

作品展現了神秘的效果，給觀眾傲慢的感覺。

3A 柯浩霖、陳慧芳、徐樂釗

這是一件以人物為主題的圓雕。以寫實的手法用蠟塑造一個自然形的全身像，展現一個擺出優美動作的小芭蕾舞者的姿態，讓人感到她的高傲、美麗和獨特。我猜想藝術家是一位有耐性的人，他為了完成作品每次都以少份量的蠟去慢慢塑造舞者的身體和輪廓，可見他對作品非常認真。在當時而言，以真實的物料為舞者穿衣服，突顯藝術家的機智和不封閉於傳統的氣度。

3A 蘇凱琳

是誰創作這件雕塑作品？

給人一種刻苦練習的感覺。

3A 莫傅誠

作者運用了哪些物料去創作舞者？為什麼？

請探討作品的時代背景及創作風格？

對 德加〈14歲小芭蕾舞者〉的評賞

〈14歲小芭蕾舞者〉是一件以單人為題材的全身圓雕，以芭蕾舞常見的動作造出這個作品。這作品給人驚訝的感覺，因為「她」是用真實的衣料所造成，十分逼真。雖然不美觀，但也令我們感受到藝術家創作時的用心。因為作品經過多次的修改，作者仍對作品有不滿意！我推說作者是一位喜歡芭蕾舞的人。我很喜歡此作品，因為我也喜歡芭蕾舞。

3B 林海琪

這是一件以芭蕾舞為題材的圓雕作品。藝術家運用寫實手法造出一位年輕的舞者。主角是一位14歲的女孩，她的皮膚是由蠟造成，為了增加真實感，她的裙是用真的紗裙造出來的。作品展現出年輕芭蕾舞者的熱誠和專業、充份表現出對舞蹈的認真和一絲不苟的態度，給觀眾一種不平凡的感覺。我們都喜歡此作品，她給我們一種難以捉摸和神秘的感覺。

3B 尹泳恩、吳淦鈞、曾皓揚

我們推測藝術家是一位很多元化的人，處於寫實主義與抽象主義之間。作品輕鬆的感覺令人印象深刻。作者可能同樣熱愛跳舞，而肥胖的體型影響了他的理想，所以藉作品來訴說心底話。

3A 楊意荻、楊紀銅、
陳慧芳、周偉怡

藝術家是一位浪漫、寬容、
有思想和有創意的人。

3B 徐芷盈、何曉彤、
林海琪、楊婷筠

舞者身形肥胖，處於
嘈雜的環境……不在乎技巧的優劣，只享受跳舞的樂趣。無論是甚麼人、甚麼環境，都可以享受這份輕鬆的感覺。

3A 馮紫明、莫傅誠、
何曉澄

作品給觀眾一種堅毅
的感覺。

3A 梁諾怡、何曉澄、
吳倩怡、陳偉傑

雕塑人物正在
做什麼？

作者何解
創作光頭
的舞者？

簡化的手法突顯舞者
陶醉的神情。

3A 梁諾怡、何曉澄、
吳倩怡、陳偉傑

有種初生嬰兒的可
愛。

3B 曾皓揚、黃天朗、
許浩聰、陳偉灝

誰創作了這
些雕塑作
品？

他們與傳統芭
蕾舞者有何分
別？為什麼？

藝術家用生動有趣的手法，表現
出「無論任何類型的人都可以跳
舞」。

3A 梁諾怡、何曉澄、
吳倩怡、陳偉傑

肥人也可以跳舞/男女老
幼都可以參與。

3B 曾皓揚、黃天朗、
許浩聰、陳偉灝

這是一件以人物為主題的圓雕。藝術家以寫實的手法，用青銅鑄模的方法做出三個肥胖的芭蕾舞者的全身群像。它的造型效果是自然形。舞者身體十分圓潤和光滑，但衣服則是粗糙而隨意的條紋，與舞者本身形成對比。藝術家用單色來表現產生統一和諧的感覺。這件作品給觀眾的感覺是一群打破常規的芭蕾舞者，與一般的芭蕾舞者作品表現輕盈纖瘦的效果不同。我認為作者是想帶出不要以歧視的眼光看不同的人，快樂是無分你我他的，每個人都有權得到快樂。我猜想作者是一個有同理心的人。

3A 楊紀銅、林靖彤、温成安

作品採用抽象的手法，塑造出沒有真實的眼耳口鼻，只有動作的舞者！

3A 阮銀滙

單色不會突顯其中幾個，反而營造出和諧統一的感覺。

3A 周偉怡

保留了材料（海綿）的質感和肌理。

3B 徐芷盈、梁小燕、陳煥琪、劉展東

是誰創作這件雕塑作品？

作者運用了哪些物料去創作舞者？為什麼？

藝術家是一位心思細密和很聰明的人。

3B 徐芷君、何曉彤、林海琪、楊婷筠

對朱銘〈芭蕾舞〉的評賞

六個舞者組成群像，做出不同形態的芭蕾舞者。

3B 龔子晴

作品做出舞者跳躍時的動作，表現出剛中帶柔的感覺，非常優美。

3D 王保維

請探討作品的時代背景及創作風格？

這件作品是以誇張手法來塑造每個芭蕾舞者的肌肉。顏色方面採用單色來營造出和諧統一的感覺，不會只突出其中幾個舞者，而是表現出他們是朋友。這作品看似簡單，卻表現出和諧效果。

3A 鄭晴而

作品用簡化的手法，造了一個隨意的形態，突出舞者的姿勢，展現出一群活潑的芭蕾舞者。作品雖然只有單一暗沉的色彩，但毫不影響作品給觀眾一份快樂、輕盈的感覺。

3A 阮銀滙、岑施婷、蔡耀慶、馮紫明、方嘉聰

兩人正在跳舞的一刻。

3A 楊意荻

是誰創作這件雕塑作品？

抽象的造型，想表達兩人跳舞的姿態。

3B 許浩聰、陸孝賢、葉焯乾

請探討作品的創作風格是什麼？

作品是雙人的全身像。以青銅塑造抽象的圓雕。著色方面，藝術家為作品上了亮啡色來營造人物的膚色。…從而看得見兩人以和諧的方式起舞……我們認為藝術家是一位具創造力及簡約的人。

3A 劉靜怡、李家維、嚴倩彤

柔軟的線條造型，與堅硬的物料，十分配合。

3A 楊意荻

你能描述作品的線條及色彩嗎？

想表達舞者的舞姿。

3A 楊意荻

你能描述作品的線條及色彩嗎？

對陳炳添〈雙人舞〉的評賞

教學成果

學生雕塑作品

3A 劉靜怡

〈虛偽的朋友〉
…尋找「人心中的黑暗面」

我造了一件以學生為題材的圓雕作品。以寫實的造型，配合抽象的手法，塑造出一位手持刀子的女孩雕像，來表達朋友的虛偽。因為，我發現一些人說一套做一套，所以想透過作品來表達自己的不滿！

這是一件以人物為主題的圓雕，以誇張的手法塑造出一位三頭六臂、努力工作的母親，來突出媽媽在我心中是非常能幹的。我以寫實的自然色來著色，因為我所表達的，都是母親平日所作的真實事情。用誇張的手法來表達母親平日可以做很多很多的事務，非常能幹，亦藉此塑造出我心中媽媽的形象！

這是一件以人物為主題的圓雕，以簡化手法來塑造出一位手持拐杖、微微彎身的老婆婆。我是參考了太婆生前愛穿的服飾而造成的。我對太婆最深的印象就是她這個姿勢，她經常這樣在家行走。因此，我決定造這個雕塑來表達對她的思念。

教學感想

透過今次教學計劃，我又再體會到：「蝸牛帶我去散步」的美妙經歷！

從籌備課程整理資料開始，「計劃」給我動力和機會，重新籌劃不同的評賞技法、不同的教學可能、不同的課堂設計。在課堂的評賞討論，讓我發現到學生的率性天真、敏銳的觀察力、淘氣而又具建設性的觀點視野。導修學生探索自選創作人物時，也加深了師生之間的交流和認識，無數次，我被學生的真人真事感動了。學生創作實踐期間，同學們投入和雀躍地跟老師探索作品的可行性、分享創作過程的苦與樂，把大家都拉近了。當學生評賞及詮釋個人作品時，他們的認真和投入，令我倍感欣慰。

感謝在過程中曾給我支持的家人、朋友和同儕。更衷心寄語我的學生，他們的表現，在當今繁重的教育環境中，給了我無限的支持和動力。

以「比較手法」作藝術評賞： 古典藝術與當代作品的互動評賞單元

學校名稱：基督教香港信義會心誠中學
負責老師：曾可欣老師
教學對象：中四級學生
施教課時/節數：2014年3月至4月

教學設計理念

過往藝術評賞的模式多是以單一藝術作品為評賞對象，學生多感到困難，除了因為學生對藝術歷史知識不足，評賞作品時的理解角度不準確；學生亦容易被作品別的特徵所干擾，難以取得作品的精髓，阻礙了深入的評賞分析。

近年，高中視覺藝術科課程的考試模式於藝術評賞考卷的部份利用多於一件的藝術作品進行評賞，考題所選取的多以不同時期，但在主題上具有共通之處的作品為評賞對象，讓考生從作品之間歸納共通特徵，作出深入的分析及評賞。通過學生的文字，不單能有效地考核學生的美術知識及評賞能力，這種評賞方式更能協助學生有效地利用所得的資訊進行反思，啟發學生的創作靈感，而作品當中所提供的創作技巧亦能提升考生的創作水平。

新高中視覺藝術科藝術評賞考試模式屬於「比較方法」，根據《藝術批評學》（謝東山，2006）第七章〈藝術批評方法概說〉，這種方法與「邏輯方法」、「分析與綜合方法」同樣歸納為藝術批評的一般科學方法。「比較方法」可應用於有著某種相關藝術現象的藝術作品之上，根據特定的標準加以對比分析，確定作品之間相同與相異之處，從而深入認識藝術現象本質的一種方法。

要進行「比較方法」的藝術評賞，首先需選取適合這種評賞方式的藝術作品。藝術作品之間的藝術現象必須具有清晰的「可比性」，例如類同性、繼承性等內在的關係。我們可就著作品之間的內在關係或聯繫作出比較及對照。

適逢意大利駐香港領事館及亞洲協會香港中心在2014年3月至4月期間於金鐘的洲協會藝術館舉行的「香港賽馬會呈獻：光·影——意大利巴洛克藝術大師·卡拉瓦喬」藝術展覽，便嘗試以〈以馬忤斯的晚餐〉作為展覽的骨幹，引入四件當代藝術作品，包括曾建華〈第三印：年老的·已沒存在之必要〉（2009）、王無邪〈大江二十〉（2012）、周俊輝〈以馬忤斯的晚餐〉（2014）及蘇慶強〈華南人物誌〉（1995-1996），與〈以馬忤斯的晚餐〉存在清晰的「可比性」，讓學生欣賞經典的巴洛克作品時，亦通過四件當代作品與〈以馬忤斯的晚餐〉的四大共通特點：「黑影」、「神秘感」、「戲劇性」及「寫實手法」作出比較及較深入的評賞。

學習目標

透過是次教學計劃，期望除了可讓學生親身目睹經典的巴洛克作品，亦可讓他們利用當代作品與之作出比較分析，更深入地從多角度分析評賞作品的內涵。故此本單元教學從早期的課題引入開始，便以比較的方式引領同學溫故知新，打開討論的話匣子。

曾建華
〈第三印：年老的
已沒存在之必要〉
(2009)

神秘感

黑影

王無邪 〈大江二十〉
(2012)

戲劇性

卡拉瓦喬 〈以馬忤斯的晚餐〉
(1605-1606)

寫實手法

周俊輝 〈以馬忤斯的晚餐〉
(2014)

蘇慶強 〈華南人物誌〉
(1995-1996)

教學流程

一，課題引入（兩節課）

知識重溫

學生於初中已有基本的文藝復興與巴洛克時期藝術作品的初步認識，故利用鮮明的文藝復興作品與巴洛克作品為引子，以提問形式讓學生分析兩件作品的共通及相異之處。

描述以下兩件作品在畫面形式上的同或異

- 同——以人物為主題，人物比例描繪同樣精確。
- 異——巴洛克較不著重構圖平衡，帶出一種戲劇感覺；巴洛克作品較具強烈的光影效果；巴洛克作品的人物呈現誇張的運動性，更能表現出緊張、繁鎖的效果。

文藝復興

拉斐爾〈雅典學院〉
(1509-1510)

巴洛克

Aeneas flees burning Troy,
Federico Barocci (1598)

從文藝復興及巴洛克作品討論作品主題特徵

- 兩者均以聖經故事為創作主題，以故事情節呈現人物之間的互動關係，及人物的內在情感。

文藝復興

達芬奇〈最後的晚餐〉
(1495-1498)

巴洛克

卡拉瓦喬〈以馬忤斯的晚餐〉
(1601)

認識卡拉瓦喬作品及背境

比較卡拉瓦喬不同時期的〈以馬忤斯的晚餐〉作品

- 透過比較分析作品在用色、光線運用上的不同，認識作者的遭遇，以及當時在絕望當中渴望獲得救贖的情感。
- 觀看卡拉瓦喬〈以馬忤斯的晚餐〉（1605-1606）作品簡介短片：
http://the-sun.on.cc/cnt/lifestyle/20140316/00485_001.html?pubdate=20140316

卡拉瓦喬〈以馬忤斯的晚餐〉
(1601)

卡拉瓦喬〈以馬忤斯的晚餐〉
(1605-1606)

小組活動

- 十二位學生分為四組，每組各獲一張圖片，分別為曾建華〈第三印：年老的·已沒存在之必要〉（2009）、王無邪〈大江二十〉（2012）、周俊輝〈以馬忤斯的晚餐〉（2014）及蘇慶強〈華南人物誌〉（1995-1996）。
- 每組需分析該件作品與卡拉瓦喬〈以馬忤斯的晚餐〉（1605-1606）可利用哪一詞彙作連繫。
- 每組分析後派組員作出匯報。

教學成果

問題一

試分析〈以馬忤斯的晚餐〉與我們所選擇評賞的當代作品的共通之處（如神秘、感、黑影、寫實手法、戲劇性），以及兩者在表達形式上的異同之處。

這兩件作品的畫面構圖結構基本上是相同的，而兩件作品的共通之處是其戲劇性，故此兩者均強調鮮明的光暗對比。

雖然兩件作品在整體的結構及色調也很相似，但他們的表現手法卻截然不同。卡拉瓦喬的〈以馬忤斯的晚餐〉就是直率地以寫實的手法以及高超的繪畫技巧把人物及場景呈現出來。而當代藝術家周俊輝則以親身扮演畫面內的多個角色，拍攝成照片然後拼貼起來，畫面上多個部份的物象都被刻意改寫，表現出一種現代感，也帶出一種幽默的感覺。

問題二

試分析〈以馬忤斯的晚餐〉與當代作品在主題方面有何異同之處。

卡拉瓦喬為當時因犯謀殺罪而逃亡，正經歷著他人人生中的黑暗時期。他希望藉著作品表達出當時的痛苦情況，反映渴望被救贖的情感。相反，周俊輝的改編作品則表現一種輕鬆的幽默感，表達出了濃厚的戲劇性，表現出當代善於利用高科技的手法，相信他藉著創作審視文化交融的同時，也在向前人作品致敬。

創作歷程紀錄

卡拉瓦喬〈以馬忤斯的晚餐〉
(1605-1606)

戲劇性

肖佳慧、何欣濃、
鄧紫瑩

周俊輝〈以馬忤斯的晚餐〉
(2014)

比較評術學 以方賞藝 作習品 紀錄

創作意念

透過欣賞〈以馬忤斯的晚餐〉，我們都對探討人們的生活感到興趣。因為時下的年青人大部份擁有美滿的家庭，父母有求必應，但他們卻身在福中不知福，常常仍不滿足。

我們三人分別扮演著蒙娜麗莎，利用相機拍攝出麻木的表情（與原作的微笑作對比），以影射當下的年輕人不懂珍貴，對很多事情都不屑一顧。我們以大自然作為拍攝背景，利用光明的場景代表著青少年的人生充滿希望。

創作成果

我們的作品是同時參考了達文西的〈蒙娜麗莎的微笑〉及周俊輝的〈以馬忤斯的晚餐〉，如服裝及化妝參考了蒙娜麗莎，而媒介則參考了周俊輝攝影拼貼的創作手法。

完成了這次的作品後，讓我們接觸了不同的媒介，幫助我們在日後的作品中有更大的發揮，不再僅僅局限於繪畫這單一的媒介。

問題一

試分析〈以馬忤斯的晚餐〉與我們所選擇評賞的當代作品的共通之處（如神秘、感、黑影、寫實手法、戲劇性），以及兩者在表達形式上的異同之處。

〈以馬忤斯的晚餐〉和〈華南人物誌〉的共通之處是運用了寫實手法，「寫實手法」是卡拉瓦喬畫作的特徵，他畫中除了基督還顯得像以往文藝復興時的藝術作品所描繪般優雅，畫中的其他人物都是感覺疲倦、老邁的面孔，呈現了一種平民的生活面貌。

而在蘇慶強的照片裏，鏡頭下的農民有著與卡拉瓦喬筆下十七世紀的貧民一樣強悍又疲倦的面相。此外，〈以馬忤斯的晚餐〉的畫裏是描繪較多人的動態，而且是一刹那的捕捉，但蘇慶強的照片是以個體形式來拍照，每一張照片都有一個主角來反映當時國家的情況，而他們的動作是刻意安排的。

問題二

試分析〈以馬忤斯的晚餐〉與當代作品在主題方面有何異同之處。

〈以馬忤斯的晚餐〉和〈華南人物誌〉在主題方面的相同地方是以窮人和普通人作為代表，卡拉瓦喬因流放而與一眾被社會遺棄的人們生活，呈現他的悲傷情感。而蘇慶強的作品則是針對中國當代社會當中，將被社會遺忘的百姓呈現於我們的眼前。我們相信蘇慶強的作品似乎要讓我們站在貧苦大眾的前面思考當前的社會問題，以及重新思考人的價值的議題。

創作歷程 紀錄

卡拉瓦喬〈以馬忤斯的晚餐〉
(1605-1606)

寫實 手法

陳美靜、陳梓揚、
雷婉碧

蘇慶強〈華南人物誌〉
(1995-1996)

比較評術學 習 以方賞作 習紀錄

創作意念

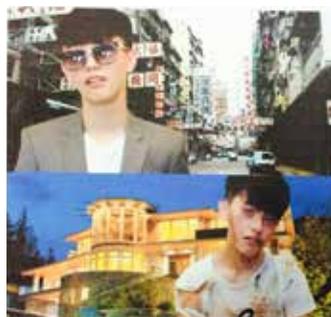
透過欣賞〈華南人物誌〉這作品，讓我們重新審視我們社會中的貧富懸殊問題。

但我們否決了運用寫實的手法記敘當下香港的貧窮問題，反而希望利用一種對比的手法，讓人發現在這個表現繁華的大都會當中存在著很多的不協調。

創作成果

我們於是次的創作中，親身去到最多基層市民居住的深水埗，但前景的主角卻是一名經過悉心打扮的年青人（二世祖），從他的眼神中可看到他對社會的漠不關心。

沒有容身之所的貧瘠人士，抬頭望著如此金碧輝煌的豪宅前，只能掉下一個萬般無奈的神情。我們試著問是否一個健全的社會就會有這種必然的現象？

學生感想

利用當代作品與古典作品進行互動式評賞，我認為可以讓我更加容易去了解作品，認識作品背後的意義，以及了解藝術家的生平。透過兩代的作品，我覺得可以更有效地了解作品的特性、主題。對我了解及評賞藝術作品有重大的幫助。

經過這次的練習，令我學習到畫畫以外的創作手法，而這次的作品，我學會在拼貼和相片的拍攝方面的技巧，讓我學會在多角度及不同位置拍攝相片。

我們的作品有著不足之處，但作為新嘗試的創作手法，效果尚算不錯。以嶄新的手法表現經典作品的確是很好的創作點子。

經過今次的專題，雖然作品效果與預期中有些不同，但整體效果也不錯，而且作品趣味性較繪畫高，可以引起人們的注意。

我認為是次活動能夠讓我在日後評賞有幫助，因為公開考試也要我們評賞兩幅不同的作品，而這次透過利用當代作品與古典作品進行互動式評賞，令我可以更容易地了解作品。

這份作品令我知道香港的美好真是得來不易，很多內地人很羨慕我們有物質生活同時亦有言論自由。但近年中央對我們的收縮政策開始對我們的未來造成威脅，我們卻毫不在意，現實令我們反思身邊的自由是否令我們不珍惜現在。

經過這次創作後，我更加確定我那種畫直線的方法可以減去我的負面情緒和恐懼，而我發現草間彌生以重覆的圓形圖點舒緩情緒的手法跟我很相似，我也許會於日後的創作多加入這個元素，讓作品更能代表我。

一直都認為笑容可以解決一切的壓力和恐懼，所以今次的藝術品都用了這意念，把代表恐懼的直線全都畫上面上，而有笑容的地方直線則越來越少，想說出在笑容下，壓力都跟著減少。

完成這次的作品後，讓我們對評賞加深了了解，這對我們日後在公開考試時能夠更加得心應手。此外，也接觸了不同的媒介，例如周俊輝全新創作的〈以馬忤斯的晚餐〉是利用相片組合而成、曾建華〈第三印：年老的，已沒存在的必要〉是影片。這啟發了我們在日後的創作中也可以透過不同的媒介去創作。

星座、塔羅牌、占卜等都是不少女生的興趣。然而，我喜歡占卜是因為那種神秘感，能預知未來的興奮。經過這次練習，我對中國哲學思想、西方的宗教，以及香港有更多了解。香港是我們成長的地方，它的現在與未來與我們有很大關係，所以我們應該對香港的事務更關心。

是次創作使我更深入去探討有關香港的議題，透過與兩位同學的討論令我對一件事上的看法增加了。香港的變化一直存在，雖然每次的變化都很少，但秋天的第一片落葉都是悄然無聲的落下，如果我們一直不去留意，或者轉瞬間冬天就來了。而且這次還能將我一直感興趣的占卜、塔羅牌、中國的水墨等的東西融合在一起，令我非常滿足。

詩與攝影評賞與創作實驗計劃

學校名稱：中華基金中學
負責老師：駱靜怡老師
教學對象：中四及中五學生
施教課時/節數：3個月

教學設計理念

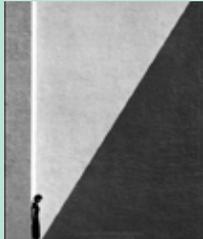
自攝影的媒體出現後，人們一直把它和寫實主義聯想在一起。但是透過相機鏡頭，由光產生出來的影像，是含有某種程度的主觀選擇，包括取捨、構圖和個人化等。而當我們在選角、構圖和框景過程中，經已扮演着主觀角色，藉由再現的過程為事物建構意義。攝影是其中一種運用影像語言將事物再現（representation）的藝術形式。

根據蘇珊·桑塔格（Susan Sontag）及法國理論家羅蘭巴特（Roland Barthes）所言，照片都是「死亡」的提醒物，拍一張照片等於參與另一個人（或另一件事）的無常、脆弱以及不避可免的死亡。照片既是我們投入深刻情緒的物件，我們藉用照片來記憶事物或思念某位已經失去的人和事，學生從探索香港舊區與小巷，以新詩寫作及攝影創作，重拾香港逝去的一點一滴，並將有感覺的事物以相片重現。

學生透過欣賞何藩、鄭啟文、吳文正等攝影作品，從反映香港舊時的小城故事的攝影集，反思在全球化下，被邊緣化的本土文化及已消失的文化（The disappearance of culture）。最後，學生選取一張具本土文化特色的相片，以跨領域取向寫一篇評賞文章作結。

單元及教節	也斯（梁秉鈞）互動詩作坊——共四節，每節兩小時
藝術領域	文學
合作導師	鄧小樺（作家、文化評論人）
教學目標	<ul style="list-style-type: none"> • 分析及欣賞也斯新詩作品 • 體驗新詩創作的樂趣
教學活動內容	<ul style="list-style-type: none"> • 也斯短片介紹 • 也斯新詩作品欣賞 • 創作體驗——寫十句富對比性的字句串合成一首詩 • 分析及欣賞也斯《給苦瓜的頌詩》 • 以食物主題寫詩探索
學習者能力培養	<ul style="list-style-type: none"> • 透過文學賞識，提升學生對新詩的分析力 • 透過文學創作，提升學生文字與映象間的聯想力

單元及教節	攝影工作坊 I —— 共兩節，每節兩小時
藝術領域	攝影
合作導師	何淑儀（自由攝影師）
教學目標	<ul style="list-style-type: none"> • 學習手機及數碼相機的基本攝影技巧 • 探索如何透過相片發掘環境與自身的關係
教學活動內容	<ul style="list-style-type: none"> • 熟悉相機基本功能及設定，例如了解光圈、快門、感光度（ISO）是什麼和解說三者之間的關係 • 構圖的認識 • 於校內進行攝影實習 • 於校外附近的街道進行攝影實習並於活動結束後，學生互相分享作品
學習者能力培養	<ul style="list-style-type: none"> • 從了解攝影構圖，提升學生美感 • 透過相片發掘環境與自身的關係，有助提升學生觀察力

單元及教師	攝影工作坊 II —— 共兩節，每節三小時
藝術領域	攝影
合作導師	何鎮宇（香港藝術學院講師）
教學目標	<ul style="list-style-type: none"> • 透過欣賞不同攝影大師的攝影藝術創作，提升學生對攝影作品的分析力 • 體驗時間與光、映像的關聯
教學活動內容	<ul style="list-style-type: none"> • 介紹及欣賞不同攝影大師的攝影藝術創作，當中包括 Sally Mann、Ansel Adams、John Hilliard、Robert Frank、何藩等。 • 認識打燈及自然光等光線在攝影的運用。 • 藍曬映像（Cyanotype）藝術創作
學習者能力培養	<ul style="list-style-type: none"> • 透過欣賞不同攝影大師的攝影藝術創作，有助提升學生對攝影作品的分析力。 • 藍曬映像（Cyanotype）藝術創作有助提升學生的觀察力、美感、思考。

單元及教師	視覺文化互動工作坊——共兩節，每節兩小時
藝術領域	藝術、文化、音樂
合作導師	駱靜怡（文化推廣統籌老師）
教學目標	<ul style="list-style-type: none"> • 以視覺文化理論認識全球化概念 • 將攝影工作坊II的課堂知識進行延伸
教學活動內容	<ul style="list-style-type: none"> • 以短片介紹全球化概念。 • 延續攝影工作坊 II 的評賞活動，介紹及分析 Andreas Gursky的攝影作品。 • 借以全球化商業場景為主題的攝影作品，與學生討論全球化的議題。 • 借達文西與K11的〈蒙娜麗莎〉探討圖符與複製。 • 以小組討論方式討論全球化帶來的影響與回應（討論全球化使文化和價值觀趨向單一抑或多元？帶來相互排拒還是融和、演進？）。 • 聽莫文蔚的 While My Guitar Gently Weeps（西方爵士創作手法配合中樂樂曲中段加入中國古箏獨奏）討論全球化下的流行音樂。
學習者能力培養	<ul style="list-style-type: none"> • 從小組互動溝通、協商的過程，培養協作能力和溝通力。 • 從延伸討論全球化的影響，學生需提出個人觀點以培養批判性思考能力。

單元及教節	《形象香港》也斯 —— 詩作命題音樂會，一節，共兩小時
藝術領域	音樂、文學、多媒體
合作導師	林蘭芝博士（嘉賓）、劉詠澤（作曲家、嘉賓）
教學目標	<ul style="list-style-type: none"> • 透過映像、音樂及文字認識香港本土形象，例如演出提及《老殖民地建築》、《樓梯街》、《花布街》等。 • 透過與演出之作曲家交流，了解文字與映像、音樂創作的關係。
教學活動內容	<ul style="list-style-type: none"> • 帶學生到香港大會堂欣賞《形象香港》也斯詩作命題音樂會。 • 邀請參與演出之作曲家到校，與學生交流分享文字/映象如何引發他們的音樂創作靈感。
學習者能力培養	<ul style="list-style-type: none"> • 透過音樂、文學和多媒體三者的互動，不同的符號與組合，提升學生的創造力和聯想力。

單元及教節	《形象香港》I —— 中上環文化遊
藝術領域	文學、攝影
合作導師	鄧小樺（作家、文化評論人）
教學目標	以第一身探索香港不同本土文化
教學活動內容	<ul style="list-style-type: none"> • 於樓梯街朗讀也斯的詩作《樓梯街》，漫遊香港街道，感受也斯眼中的文學世界。 • 觀察中上環的老店鋪並進行拍攝。
學習者能力培養	<ul style="list-style-type: none"> • 提升學生觀察力及寫作能力 • 提升寫詩及空間經驗的綜合感受能力

單元及教節	《形象香港》II —— 九龍城文化遊
藝術領域	文學、攝影
合作導師	鄧小樺（作家、文化評論人）
教學目標	延續第一次文化遊的經驗，探索香港不同本土文化
教學活動內容	<ul style="list-style-type: none"> • 鄧小樺作為文化遊導師，講解九龍城寨的發展。 • 到舊式水果店，選擇一款能代表自己的生果並為它寫上新詩。 • 觀察九龍城寨的街道、店鋪並進行拍攝。
學習者能力培養	<ul style="list-style-type: none"> • 提升學生觀察力及寫作能力。 • 提升學生對九龍城文化的了解。

學生於計劃完成後，根據工作坊所學到不同領域的知識技巧及理論，自由選取一張具本土文化特色的相片，以評賞方式撰寫一篇文章。

透過多元化的教學活動及第一身的空間經驗，學生於全球化下尋找本土文化特色作為創作情景，藉着攝影，以映像記錄香港的不同面貌。從映照中，學生取材的不再是連鎖式商店，而是多元、具故事性及表達力的人和事。舊街市的霓虹、被遺忘的單車、默默耕耘的老人、寂靜的鐘樓見證着他們這數個月的成長，不論是攝影技巧或對香港城市的印象，學生透過不同空間體驗，而有更深層次的體會與反思。

我們的學生凌志豪同學參與校內的延伸活動：《我思·我城》策展評論人專訪交流計劃。本校感謝香港藝術節及市區重建局支持，學生的創作得以於中環公開展出。凌同學訪問了黃啟裕先生有關藝評發展後，進行藝術創作，並以「文有何價」為題，參與「校園藝術大使計劃」藝術同行2014。

學生凌志豪同學於「校園藝術大使計劃」獲得「最佳表現獎」，展品於沙田文化博物館展出。

全球化下的本土情味

5E 凌志豪

藝術（Art）一詞源自於古希臘拉丁語（ars），大義為「技巧」，指憑藉技巧、意願、想像力、經驗等綜合人為因素進行創作。隨着社會和科學的發展，藝術形式不斷轉換，藝術不再停留於繪畫與雕塑，題材也不再局限於寫實或宗教，而追求更多個人思考，並探索不同媒體界限的可能。

關於「如何定義藝術」於當代經已成為開放式的問題，不過就當代藝術而言，個人認為當代藝術帶有不少思考性、政治性或目的性。當代藝術有喚醒大眾對社會事件關注的作用，這正如本港從事了十八年藝術教育的藝術家楊秀卓老師所言：「藝術不止是一個學科，而是一個讓我們去認識社會和世界的途徑。」

當代藝術在21世紀的數位化、科技整合的時代潮流下，進入了前所未有的國際對話和融合的階段。在「全球化」的趨勢下，文化因人與人之間的便利交流而互通，但同時逼使文化和價值觀趨向單一化。一些具個性或歷史價值的地方正隨着經濟及全球化發展下而面臨消失的邊緣，而我們該如何透過藝術將消失的文化再現？或許本土攝影師吳文正的作品可以提供一個實例。

「吳氏為非牟利文化機構文化葫蘆創辦人。生於香港，自小在舊區長大。畢業於香港理工大學設計系，曾從事新聞攝影工作；從90年代起，舉辦多次攝影展覽，反映低下層居民的生活與尊嚴。吳氏多年來專注搜集本地民間舊物及口述歷史記錄，並將研究出版成書。早前出版《香港葫蘆賣七藥》、《街坊老店》和《情迷照相館》等書，把香港正在及已經消失的文化紀錄下來。^{1]}

技巧上，吳氏之攝影不作花巧修飾，寫實地拍攝具本土特色的老店鋪，描繪出香港社區的人文風景。他喜歡以同一角度，於水平視點進行拍攝，讓每張相片產生連貫的效果，而相中人物的率真和親切感，讓人反思社會問題及香港的發展。《街坊老店》作品結集中的照片主色調為黑白，以單色調去抽離現實環境，令觀者更加專注於畫面上人的形態，表情上的細緻部位，令畫面更為平實，亦表現出店主與店鋪、環境之間的關係，達至單純、統一的效果。其採用黑白照的手法，亦避免了因老店鋪雜亂的陳設，夾雜過多的色調，或是店內光線不平均所帶來視覺上的凌亂。黑白照比彩色照片更能強調相片的連貫性。

穿越吳氏的二維影像空間，我走進相片內的老店鋪，與它們結下不解之緣。蜜餞、醃菜、涼果與零食，放在厚重的大玻璃瓶內，鼻子仍可感受那份甜酸味。一隻隻沁人心脾的金華火腿，懸掛在鋪面上，與一洗熏陳的素雞陪襯在旁；一樽樽的豆瓣醬、芝麻醬、麵豉醬、甜麵醬與紹興酒、花雕酒胡亂地放在一起，勾起上星期走過上環老店寫詩攝影，與店主聊天的快樂時光。香脆可口的蘭花荳、「小餅如嚼月，中有酥和飴」的上海月餅，使我愛不釋手的家鄉美食，在滿足口腹之慾之餘，在相片的二維空間，我感受到香港傳統社區的人情味。

吳氏的攝影特別關心人與社會的關係，他的紀實攝影不單是一種純粹的直接紀錄（Straight Record），還包含了他對這個時間、時刻的看法。例如在《街坊老店》²的作品結集中，收錄近百幅香港老式店鋪的黑白照片，正正對香港近年市區重建的社會議題作出了回應，其透過紀實攝影的方法，用相片去表達舊街老舖當中的情感，並以拍攝相片來進行保育行動。

受到經濟全球化的影響，本土傳統工業受到強烈衝擊。市區重建後的社區大多以千篇一律的商場及跨國企業，例如星巴克、麥當勞等取代，加上業主瘋狂加租，行業式微和無人繼承等問題使本土傳統工業受到強烈衝擊。傳統式的老店鋪面臨着消失的命運。吳氏的攝影具有啟發性、教育性，讓人反思市區重建的社會問題，正有當代藝術之常見動機——喚醒大眾對社會事件的關注。

吳氏拍下一張張簡單而直率的老店鋪相片，就像訴說着一個個引人入勝的故事，令人感受到老店鋪與社區人間充滿濃厚人情味的密切關係。相片中老店鋪的貨品陳列方式亦可展露本港的舊經濟社會。「亂中有序」的陳設擺放，或是貨品的選取，不但反映出店主個人的心思、喜惡與個性，更表達出舊香港多元文化的社會特色。

1. 藝術在社區經驗分享會<http://edocs.icm.gov.mo/NTHUPUBLICART/SimonGo.pdf>
2. 吳文正（2010）：《街坊老店》，Hulu Concept 文化葫蘆。

透過多元化的教學活動及第一身的空間經驗，學生於全球化下尋找本土文化特色作為創作情景，藉着攝影，以映像記錄香港的不同面貌。從映照中，學生取材的不再是連鎖式商店，而是多元、具故事性及表達力的人和事。舊街市的霓虹、被遺忘的單車、默默耕耘的老人，寂靜的鐘樓見證着他們這數個月的成長，不論是攝影技巧或對香港城市的印象，學生透過不同空間體驗，而有更深層次的體會與反思。

我們的學生凌志豪同學參與校內的延伸活動：《我思·我城》策展評論人專訪交流計劃。

本校感謝香港藝術節及市區重建局支持，學生的創作得以於中環公開展出

學生凌志豪同學與香港文化博物館館長黃秀蘭合照

凌同學訪問完黃啟裕先生有關藝評發展後，進行藝術創作，並以「文有何價」為題，參與「校園藝術大使計劃」藝術同行2014。學生於「校園藝術大使計劃」獲得「最佳表現獎」，展品在位於沙田香港文化博物館展出。

「形象香港」計劃攝影作品

細看·感受

你眼中的香港

展覽：2014年7月7日至20日

地點：城中綠洲

嘩囉街的鐵器鋪——向也斯致敬

5E 凌志豪

佝僂的老人 開始脫落
黑白髮絲 素色的衣服
肩膀一點棕色 深藍的牛仔褲
幾下敲鑿 幾疊皺褶

銹色的鐵管
銅線
鐵片
站立
倒臥
依靠

詭異的青光旁
是典雅明亮的慳電膽 洗刷過的青花瓶
街道更少陽光 更多灰塵
更少簷篷

「咁、咁、咁」
一聲緊接一聲 把波浪的鐵片 打平
銹色沾不上蒼白的腳踝 只在鐵鏈上
送葬老舊的廢鐵 換上整潔的玻璃

當這天空已變得晦暗
當這空氣已混濁不堪
當這世界已變得黑暗
有誰還會保護這個環境？

當這海水已充滿垃圾
當這清水已與污水同流合污
當這生命之泉已變得黑暗
有誰還會保護這個環境？

即使 我們已懂得反思 但一切經已
太遲

即使 我們已學會保護地球 但
不足以有任何 改變

當我們迫不得已 吸着廢氣 喝下污水 不能回頭
我們只能一直走 直至世界的
終結

計劃延伸：《我思·我城》策展評論人專訪

學生於計劃完成後，除了選取一張具本土文化特色的相片，撰寫一篇評賞文章，我們於五月下旬，帶學生到香港教育學院訪問黃啟裕先生。黃啟裕先生擁有豐富的藝評寫作經驗，並曾多次於不同攝影展擔任策展人。延伸活動是透過與受訪者對談的互動交流，而加深對攝影展覽及藝評寫作的認識。

教學感想

同學首次參加藝術與文學音樂的跨學科計劃，透過多元化的活動及導師的分享，學生於整個學習歷程上，不論知識上或是對香港文化背景，以及攝影及寫作技巧上，皆獲益良多。

「穿著木屐穿過樓梯街
我和影子穿著木屐穿過歲月
我的足踝跟我的足踝說
我說歲月是衣裳竹日子曬出芳香」

一首來自也斯《樓梯街》的節錄，小樺老師帶著學生遊走中上環，沿途經過樓梯街，我們就在這裡誦讀也斯的作品。《形象香港》、《中午在鰂魚涌》、《花布街》一首又一首呈現香港點滴的新詩，不但可以閱讀，還可以化作音樂與映像。感謝香港藝術節在此計劃的周詳預備，不但有小樺老師和攝影導師教授新詩與攝影，學生能於香港大會堂欣賞〈也斯形象香港〉音樂演出，並有機會與作曲家會面交流，分享音樂、映像與文字的關係。

作者楊照先生曾述以下一段話：

「很多人沒有準備好自己的眼睛，就算到羅浮宮，也裝不進任何東西到自己的生命裡。很多人沒有準備好自己的耳朵，在音樂廳聽同樣的音樂會，也不會有感動愉悅，亦不會有音樂衝擊出來的體驗。很多人沒有準備好自己的心，也就無法感染別人的痛苦、別人的興奮、別人的快樂……」本人但願通過藝術及音樂教育，能打開學生的一雙耳，開放一雙眼，擴闊其心思意念，以欣賞和體味的態度，迎接不同的事物，發掘更多的可能。

物料的探究

學校名稱：仁濟醫院第二中學

負責老師：韓衍姍老師

教學對象：中五學生

施教課時/節數：4次，每節1小時20分鐘

教學設計理念

本計劃主要以創作物料和媒介入手，讓學生進行評賞。為何會選取媒介作探討？為使學生循序漸進地深入了解評賞，我希望盡量維持原本學生寫評賞的費德曼模式，再加以深化。費德曼模式包括了描述、分析、詮釋及評鑑四個部分，而考評亦以此作為評分參考。當中分析方面，「學生需要對藝術作品的形式結構，組織原理的應用；並配合媒介的表現手法及技巧等進行整體與部分關係的分析及討論」（黎明海，2002《超越或邊緣：現代西方繪畫賞析：Transcend or margin: The appreciation of modern Western paintings》，香港，香港教育學院）可是，學生往往只能在藝評中表現前半部分——分析視覺元素、組織原理的運用」，忽略了後半部分——媒介的表現、技巧的重要性。

課程發展議會（2007）的課程發展指引也一再強調「在創作方面，學生能夠展示個人對所選的視覺語言、物料、媒介以及技巧有基本的操控能力，在考評上亦反覆強調「評賞與創作之連繫」，既然在評賞上，學生出現了物料及媒介上的缺口，我們更應加強學生對此的敏銳度，全面地進行評賞。

本校的藝術環境為學生進行評賞帶來契機，藝術家沈寬教授於2007年把大型雕塑置於校門，建立了校園藝術氣氛，因此，我亦希望從沈寬教授出發，讓學生了解他的其他作品，希望首先引起學生興趣。適逢沈教授前年回港舉辦了「希望之旅」展覽，當中有互動成份，讓公眾反思創作及物料之間的關係，遂以此為評賞主題。

在單元教學中，亦加入體驗學習的成份。學生從日常生活的經驗取得靈感，連繫一些課堂活動，例如帶回自己的物品、材料，讓學生親身觸摸及分析，加上每天看到沈寬教授的校園雕塑，獲得具體的經驗。「發展與媒介及視覺元素表現和特色相關概念，這些概念的形式過程，有賴老師和同儕間交流，或透過討論，藝術家、藝術品之間的交流，來支援學習」（課程發展議會，2007）。因沈寬長居美國，未能面對面交流，但我會把學生評賞電郵寄給沈寬教授，讓學生閱讀回信，盡量為學生帶來更大衝擊。

01 我眼中的材料意義

課前活動

- 學生先自行搜集不同材料/藝術家的作品。
- 向同學匯報材料與創作的意義。

評估

- 學習態度（匯報及聆聽）
- 反思
- 活動的投入度

- 透過自行搜集資料，培養自學能力。
- 對不同材料的特性有初步認識。

02 物件從哪裏來？

教學流程

講解及討論

- 先展示不同藝術家以混合媒介創作的意義

遊戲

- 學生先準備一種自己有感受的物料/物件，並秘密地在上課前給老師，附上一張字條，寫上自己對該物料/物件的感受。
- 教師抽起字條，把物料/物件放進盒子內，並讓同學抽取。
- 抽到物料/物件的同學，要另紙寫上對該物料/物件的感受。
- 派發物主的字條，讓同學了解其意義。

討論

- 同學對物料的看法，與自己對物料的看法有何相同，有何區別，原因何在？從而了解情境與物料/物件之間的關係。

評估

- 參與及投入度
- 內容分析

- 引起動機了解不同物件/物料的特性。
- 明白物件/物料的意義與情境的關係。

03 沈寬教授作品的故事

教學流程

討論

- 展示校內的沈寬教授雕塑，引入動機。
- 觀看沈寬教授作品的展覽錄像。
- 討論創作物料：「木、紙、茶葉」如何幫助沈寬教授表達意念。
- 參考報章中沈寬教授對物料的演繹，與剛才討論結果作一對比。
- 了解裝置藝術的特性。

功課

- 評賞沈寬教授作品，留意物料是創作的一部分，並要表達出當代藝術的特性。

評估

- 能運用課堂所學，豐富物料的分析。
- 帶出當代藝術的特性

- 透過觀賞校內雕塑，引入動機。
- 認識藝術家的創作歷程。
- 了解當代藝術媒介、互動的特色。
- 評賞能表現藝術家創作與物料的關係，及引伸至當代藝術的特性。

04 沈寬作品的啟示

教學流程

閱讀回信

- 把學生文章整理並電郵給沈寬教授。
- 把沈寬教授的意見整合，以回信的方式給學生閱讀。
- 讓學生回應感受

深化評賞技能

- 沒有老師輔助，討論學生及藝術家作品，並進行匯報。

啟發創作

- 以不同媒介進行創作，以物料回應身邊事物。

評估

- 學生討論的深度
- 學生創作意念與物料的連繫

- 深入了解藝術家對作品的回應。
- 了解珍惜身邊人和事物的重要。
- 透過討論及評賞學生及藝術家作品，從多方面了解物料/物件的功用。

教學成果

學生對沈寬教授作品的討論

		
年輪：時間的過去 木砌成船：以樹木製船，使船能航行於大海，象徵媽媽為兒子的付出	因為媽媽小時候和他們摺紙船，象徵與媽媽一起的時光	抗癌是一種信念
木：堅強的感覺	紙：代表脆弱	錐形的茶葉代表燭光
木色：溫暖的感覺 (鑽木取火)	白色：代表對去世的人的尊敬/ 代表純潔	共同帶著苦澀的情感
101塊木： 一百分愛意再多一份	砌成波浪狀，像無涯的大海	黑色在紙船上更明顯
木紋生長紋理： 像人的指紋獨一無二	白色像水	
木：家具常用，有家的感覺		
木紋的起伏：人生的波折		
紙是木所製的，象徵母子關係		
堅硬的木船保護著柔弱的小白船		

閱讀回信

學生討論後在海報上寫上評賞資料

5B 梁詠欣

沈寬教授的作品〈希望之旅〉是由一艘大木船及很多艘小紙船所集結而成。其中的木船是由多塊大小不一的木塊製作成一艘大的木船，木船中有一條長條狀的木條比擬為人的脊椎，代表人的身軀。隨旁伴著大木船的小紙船上放著一個錐狀的茶葉。

木塊上的年輪可代表時間，用木塊集成一艘船，就像很多時間集成的人生。而且沈寬教授做這件作品是為祝福他患了癌症的媽媽，媽媽經歷了一段很長的時間，木紋的起伏也可代表人生的波折，他用他經常運用的木作為媒介，造成這件藝術品。

旁邊的紙船，像跟大木船一起飄流。紙是從小就會接觸到的物料，也有很多小孩懂的摺紙船，就像是每個年齡的人也能帶祝福給其他人。另外，紙及木有另一個意思，木是紙的原材料，就像木是紙的媽媽，像沈寬教授與媽媽的關係。茶葉造成錐形，像蠟燭一樣，放在紙船上，有祝福之意。茶葉當中也有一種成份可以抗氧化，對身體健康有很大的效用，沈寬將茶葉放在作品中，像為媽媽趕走癌細胞。

沈寬教授製作出這件作品十分有意思，在親人離去傷心欲絕的時候，能做出一個能表達自己的感情，又有包含特別意義在內的藝術品，是一件難得的事。我十分欣賞這件作品背後的意念及其互動性。互動能不只著重娛樂或參與的部分，而能夠將互動扣到作品的意念中，讓參與摺紙船成為作品重要的一部分，是最欣賞的地方。

I am glad you enjoyed the interactive element part of this piece, which was the first time I introduced it. Thank you.

Overall, thank you all for doing such a good job in writing articles on my installation piece, "Sea of Hope". All your interpretations are very accurate and thoughtful. I believe my mother would be very pleased with what I have done for her and that is all it matters. I would hope that you all should seek the opportunity to make art for your mother while she lives.

I apologize for not responding in Chinese.

5B 麥俊超

沈寬教授用了實木切割出一架獨木舟的形狀，並用支撐格把它撐起，然後圍著獨木舟周邊的都是許多小船，而小船是用紙張摺成，是一件裝置藝術品。

木的質感給人的感覺就是很強硬，普通的一顆樹，無論風雨多大仍然不倒，是大自然中一個非常堅強的角色，並有不斷生長的感覺。而這用木造的獨木舟的顏色十分溫暖，十分自然，有一種窩心的感覺，就好像回到家一樣，可能是因為木本身是家具原材料之一，所以給人家中舒適環境的氣氛。

Wood to me is the warmest material with a variety of tones, not necessarily the strongest. I like your using a tree as an example being strong under stormy weather, good thought.

而紙是很薄的，感覺很脆弱、甚至無能，好像一個沒有了手腳的人一樣，任人魚肉，輕易被撕碎。而白色卻令人感覺到潔淨純樸，沒有受到污染。

從上述的描寫，木與紙的關係就好像母子一樣，紙的原材料就是木。木就是母親而紙就是兒女，母親永遠都是子女的最大防護屏，看得出大船在保護眾多小船，給予小船

It is nice the way you put it that the role of protection and steering the way from our mother will be reversed as we get older in life.

安全的環境成長，同時，大小船向著同一方向走，就像母親為子女導航。在成長過程中，子女的心靈容易受到破壞，往往需要母親的保護；相反，成年後因年紀或疾病因素，反而子女擔當照顧親人的角色，亦像為母親護航，走過人生的旅程。

這件作品亦可邀請公眾參與，寫下自己的感受，更凸顯真實感，讓人代入紙船的角色。

5C 勞桂笙

〈希望之旅〉是由木材、紙張、茶葉組成的一個裝置藝術。中間木材的部分有101塊的大小不一的木材組成的一個身體曲線，中間的長幼木條像脊骨，表達出作者對母親的想念，101塊木材是以母親對他的百分百的愛和關懷多出一份，而旁邊的小紙船，小紙船裡寫上祝福的字句。

That is exactly what I meant.

首先，希望之旅最為注目的是中間用木條排成的大木船，一條條的木條就像經歷過的事，有長有短的，而大木船就好像向著一個方向，越走越遠，就快消失在眼中。

然後，在大木船旁邊的小紙船裏有茶葉，小紙船裏有些祝福的字句，又跟著大木船同一方向走，就像把祝福帶在身邊，跟著他一直祝福母親。

最值得思考的是紙其實是由木做成的，就好像木船母親，而小紙船是子女。小紙船上的祝福字句由不同的人所寫，就像表達每個不同的人對母親的思念。最特別的是希望之旅這個裝置藝術是讓觀眾互動的，藝術家讓觀眾在小紙船上寫思念母親或祝福的句子，在心靈上觀眾卻帶動了希望之旅的意思。

Not all my works are interactive, this particular piece was very effective since I wanted to share the feeling of loss of my mother with so many people. It has become a good therapy for me and I feel a lot better now. I believe my mother would be also pleased that so many people have joined her voyage of hope.

5D 馮蕾

在〈希望之旅〉中，沈寬教授用木、紙船和茶葉製成一件裝置藝術，表達對母親的懷念和敬意。

用木塊製成一隻船，代表媽媽的身軀，而樹木這個材料原本亦具有豐富的含意，它可代表人與人之間的關係，代表成長；年輪於每棵樹的生長紋理都不一樣，就像人的指紋，代表獨一無二。

用木塊砌成一隻大船，而大船的周圍，亦有很多小紙船，裏面盛著尖錐形的茶葉，形成一股洪流般的壯觀景象。紙船代表親朋好友，甚至是陌生人對媽媽的祝福，紙和木都是源自樹，而運用紙船，可表示到作者與媽媽之間的關係，亦有追逐的感覺，媽媽因癌去世，而茶葉亦可抗癌，代表著藝術家對媽媽的關懷。

That is why I like to use wood, not two grain structures are alike, even from the same tree.

裝置藝術〈希望之旅〉可讓公眾參與其中，公眾亦可摺一隻紙船，寫上對自己的感受或對親人的祝福，再推起茶葉，放置於展覽中。這種互動性加強了人與人之間的關係，使觀眾更易產生同感，喚起觀眾的同理心。

裝置藝術的混合了各種媒介，人們可以走進去從不同的角度觀察都有不同的感覺，甚至可以參與其中，在沈寬教授的〈希望之旅〉這件作品當中，除了見到藝術家對母親的心意之外，更感受到觀眾的一份關心和情意，每一隻紙船都是由白色的紙及簡單的技巧折摺而成，幾乎是任何人都可以做到的事，同樣，簡單的問候、祝福亦是每個人都做到的。由此可見，最平淡看似最普通，簡單的物件，是最溫暖和最易打動人心的。

將裝置藝術與觀眾結合，就算是簡單的一隻紙船，亦可以把人心串連起來，喚起共鳴。

Woodworking could be difficult for someone who is not trained, but folding paper and making wishes are simple enough that everyone could participate. This the partnership between me and the audience.

5C 陳竣皓

沈寬教授利用101件木條製作作品〈希望之旅〉，木條的排列有序，當中有輕微的曲直變化，營造出一艘木船，此外，還利用紙張製造紙船，而紙船中加上一顆錐形的茶葉。木船的構造中間加上一條長長的木條，仿佛是人的脊椎，營造出母親。

作者製作紙船目的是為紀念因癌逝去的母親，這件作品亦不只他一人所製作而成，他的姐姐和妹妹也一起製作紙船，令紙船寄託著他們對母親的思念。

作品選材利用了木和紙張，中央的大型雕塑利用木條創作，木條由不同的組件砌成，每個木塊紋理各異，但色彩近似，顏色溫和，有效地表達母親的慈祥和體貼。

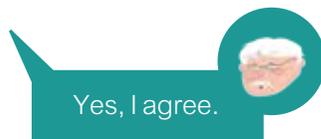
The wood vessel was constructed from different types of wood from China, each has different tones and grain structure, very organic and warm, as you said.

由於木材取之於大自然，帶出一份特別的和諧感。而紙是木材的生成物，營造出母親孕育兒女的過程，令作品同時產生大船和紙船之間相輔相成的互維感。由於紙是由木製成，比喻著母親為子女獻出一切，甚至乎那只是她唯一僅有的東西。紙船上乘載的茶葉仿如為母親對抗癌症而送上。

作品體積巨大，營造強烈的空間感，欣賞作品同時能夠與作品作出不一樣的互動。

沈寬教授一直都有用木創作雕塑，從形態的表現到感情的抒發，他的作品往往感動人心。就如圖中的一艘船，是以101塊木所合拼成的，旁邊有很多白色小船隨行。作品是表達作者對母親的思念，木代表時間，當中用101塊木所砌成的船更代表母親。隨行以白紙接成的小船，小船中寫上想對媽媽說的話，以表達對媽媽的思念。

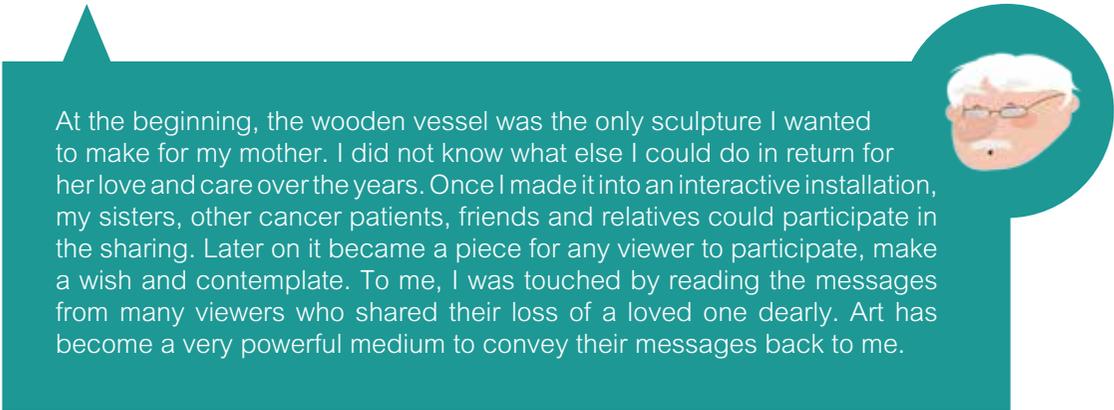
大木船，木代表著時間流逝，時間過去代表母親離世前的種種相處片段；木的拼湊當中形成一條線，他把這稱為母親的脊骨，隨之也代表著母親的生命。

作品中，之所以運用紙船來製作是因為他希望借此令作品的物料統一，一張白紙是需要樹木以製造出來，而白紙給人發揮的空間極大，如何把白紙更豐富和多姿多采也是一門學問，他就以大量密不可分的紙船以代表著陪伴媽媽，和感謝媽媽一直以來的照顧。

為什麼在船上放茶葉？是因為聽說茶葉能有抗癌功效，希望調理身體，亦為觀眾帶來祝福。

作者想帶出的意念是家人的重要，特別是他自己曾親身有失去親人的經歷，所以希望帶出珍惜家人的訊息，不要待生病時才懂得珍惜和愛護。整件作品讓人有沉思的機會，特別是木和紙的和諧，給人舒服平靜的空間；靜默過後又不失交流，藝術家特意安排觀眾在紙上寫下感受，訴說與親人的情感。

At the beginning, the wooden vessel was the only sculpture I wanted to make for my mother. I did not know what else I could do in return for her love and care over the years. Once I made it into an interactive installation, my sisters, other cancer patients, friends and relatives could participate in the sharing. Later on it became a piece for any viewer to participate, make a wish and contemplate. To me, I was touched by reading the messages from many viewers who shared their loss of a loved one dearly. Art has become a very powerful medium to convey their messages back to me.

教學感想

整個學習過程雖然未必讓學生的評賞能力突飛猛進，但可說是讓學生了解多一點評賞的方法，以及更有效的反思，我認為以下幾點是成功的。

一、了解媒介與創作間的關係

這讓學生進一步反思媒介物料背後的意念。評賞與創作的關係是密不可分的，透過多次評賞，讓學生更謹慎地考慮自己往後創作的物料選用，從而令藝術作品不太流於表面；再者，評賞分析不止於視覺元素、組織原理，學生能反覆觀察藝術品的媒介、各元素及意念間的關係，讓評賞更豐富及深入。

二、與藝術家交流

作為中學生，很少機會與藝術家交流，這次是一難得機會，而且是每天所接觸的校園雕塑藝術家，學生既有親切感，又有新鮮感；想不到我把學生評賞電郵給沈寬教授後，他會一字一句仔細地回應學生，使學生重新反思自己文字的魅力，比較自己的理解與藝術家的感受有何不同。

三、珍惜人和事

藝術作品的主題是與母親感情相關，學生透過作品，反思了人與人之間的關係。透過重新檢視自己帶回校、或別人帶來的物料，再評賞沈寬教授所用的物料，亦反思了人與事的關係。其中「木與紙」的關係最耐人尋味，當中充滿溫暖，亦充滿人情味，讓我有更深體會。

學生感想

首先，能夠與藝術家沈寬教授回信接觸感覺仿似來自遠方的朋友對話，有種親切感。此外，能夠得到藝術家的回信是我的榮幸，而且可以在信中作出指教地方。既可在信中寫出肺腑之言，又可令我明白自己的不足之處。再者，得到藝術家的專業意見，更可增加有關方面知識，甚至了解到藝術家的心態及性格。

另外，在媒介物料方面，透過不同物料了解每件物件都有一個存在價值，而每件物品背後都有一個故事或一件事情。然而，媒介物料讓我感受到這件物料都令人有不同情緒，學懂了各種媒介物料都有自身的獨特性。

5D 周凱欣

經過這次活動我感覺到原來物料就算很普通也可以在藝術方面也有用處，只是需要我們用不同的方法嘗試，就如活動中的抽獎，我們也不知道抽獎會抽到什麼，但當一抽到媒介物料，就學會了如何去運用在生活上或藝術品上。

而其中我寫信給沈寬教授的內容，說出沈寬的作品是用來表達自己對媽媽的思念，而中國人傳統也是用白色來表達出一種對去世先人尊敬，沈寬教授回信給我也說出對媽媽的思念所以不用到墨水和任何顏色和紙張，所以經過這次寫信和回信我與藝術家沈寬教授接觸令我學會了做出一件作品不一定要特別或抽象，反而是藝術家做出來的意思和得到別人的明白這一點是我在沈寬教授學習到和體會到的地方，感受到有種突然媽媽是全世界最偉大的人，因為沈寬教授令我有一個深的感覺到就如當日後媽媽的離去我一定和沈寬教授一樣這麼的思念。

5B 朱穎欣

在這個活動中，認識到可以運用不同的物料去做媒介，因為同學們的抽獎物料都是與他們的題材無關，所以多思考就所有物料都可以做創作媒介。

而評賞沈寬教授的裝置藝術中，令我更明白到可以用不同的創作手法去做創作，不只是局限於畫畫或陶泥的創作手法，而且創作者的回信，使我深入了解作品的內容，並且改善到我的評賞技巧，因為他的回信顯出我的評賞不足之處。

5B 麥俊超

體驗山水

—— 以經驗為本的教學計劃

學校名稱：寶安商會王少清中學

負責老師：鄺啟德老師

教學對象：中三學生

施教課時/節數：5次，每次80分鐘，其中兩次屬戶外考察及參觀展覽

教學設計理念

當代藝術創作並非一種與眾不同的藝術流派，故不能以單一的藝術情境角度來分析作品。評賞當代作品者需有豐富的藝術情境知識，才能對當代藝術創作有深入的了解。

當代有許多藝術家以跨文化的藝術情境進行創作。例如，對生於香港的藝術家而言，融合中西文化情境的創作方向能表現出其身份的獨特性。就著當代藝術表達形式的多變性，教師需要以各種手法引導學生思考當代藝術作品的意境。

學生一向接觸形式較自由及風格較多變的西洋藝術創作，學校亦傾向教授西方藝術史的流派，較少接觸中國傳統藝術。對欠缺國畫知識的學生而言，山水畫只是一種欠表達個人情感及發揮想像力的形式，並不配合現時講求創意的年代。事實上，古人對國畫創作其實滲透著許多發揮想象力的概念，如「造景」、「留白」、「虛實」等。對於這些較抽象的概念，一般課堂的講授或摹臨練習實在難以解釋。學生對創作者的創作情境抽離，所撰寫的藝術評賞只會變得空泛且欠缺情感。而老師需扮演促進者角色，協助學生代入相關的藝術情境。

有見及此，本單元以讓學生走出課室探究，親身感受自然環境與創作的關係，體驗古人在郊野創作的心態，配合研習山水畫的意境，從而將其體驗及研習心得轉移至欣賞當代以中國文化為創作思路的藝術家作品。

本單元主要以「經驗為本」的學習模式認識較少認知的藝術情境。教師鼓勵學生從國畫寫生的經驗，體驗郊外創作的情懷，並將經驗整理或轉化為有系統的概念，然後欣賞當代具中國藝術思想的藝術作品。

學習目標

1 認識中國山水繪畫的特色

1

2 欣賞香港藝術家劉學成於展覽「乞泉齋內的水動山靈」的作品，並撰寫一份以中國傳統書畫意念剖釋劉學成「乞泉齋內的水動山靈」系列內的作品

2

3 從欣賞荃灣郊區景色，了解中國文人欣賞山水的角度

3

4 以藝術創作回應他者創作

4

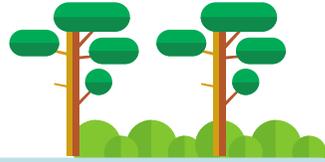
教學過程花絮：川龍寫生

川龍是位於荃灣半山的一個郊區，區內有不同村落，不少居民仍以務農為生。村內亦有甚具特色的茶樓、廟宇及郊野景色，學生可從寫生的過程中體驗川龍的人、情和事。

1
(校內)

- 讓學生認識中國繪畫的意景及佈局，並透過摹臨山水畫學習中國繪畫的技法。
- 介紹劉學成作品，從中意識中國山水之美及認識不同的創作物料。了解何謂雕塑及裝置藝術。

到荃灣郊區（川龍及老圍）考察，拍照及搜集當地具象徵性的物品，並即席進行水墨寫生。

2
(校外考察)

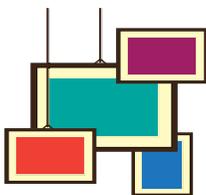
3
(校內)

根據學生遊覽荃灣郊區及即席水墨寫生的體驗、以及仔細欣賞劉學成的作品，教導學生撰寫一篇有關劉學成作品的藝術評論。

就著劉學成的作品，引導學生以藝術創作回應劉氏的作品。

4
(校內)

5
課後參觀
(校外)

參觀劉學成先生個展「向你好說你好」，實地觀賞藝術家的作品。

體驗山水
教學流程

胡嘉希

譚景峰

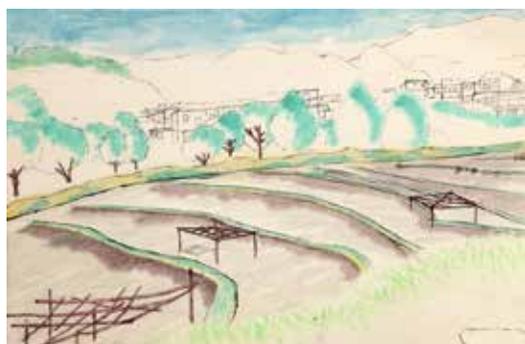
何子奇

何沛瑩

莫佩雯

林子堂

曾希彤

中三級 林子堂

中國傳統繪畫常以山水為主題是跟中國傳統文化有密切的關係，由於中國文化的早熟，使得藝術很快從以人為主的儒家思想轉至講究「天人合一」的老莊思想，這也為後來的藝術創作題材定下基礎。除此之外，更因為早期中國的繪畫由文人的參與而登上大雅之堂，令中國藝術與寫實分開，藝術的目的不再是為了再現，而是為了抒情。

〈乞泉齋內的水動山靈〉是本地藝術家劉學成於零八年舉辦的展覽，他的作品突破了傳統規限，山水畫不再局限在紙、墨、筆上，他嘗試以一個全新風格去創作出能表達中國藝術風味的藝術品。在整個展覽中，展示多件不同的雕塑品，這些作品是由中國古代書齋文化所演變出來的文玩，他們都有一個共通點，全都是用廢棄的木頭，加以修飾所改造而成的。

在展覽的佈局上，劉學成以運輸貨板築起一道九曲長橋，兩旁並以假山和流水營造出山水園林的畫像，同時存在著「三遠」的意境，即是「高遠」、「深遠」和「平遠」，跟中國傳統的山水畫取景技法相同。劉學成的作品與傳統的中國繪畫在線條上也有相同之處，線條不會太過刻意筆直，卻能保持平衡，畫面不會縱橫交錯，在作品的用色方面，都是比較樸素簡約，有一種淡淡的自然風貌，加上中國傳統繪畫和劉學成的雕塑品都是以抒發個人情感為主的，只在乎意境而不求形態的相似，就好像乞泉齋清供廿八品中的〈薰羅——薰籠〉。這件作品都是以一些自然物料去製作，如木、草粉、國畫顏料，劉學成使用了一些廢棄的木頭，以夾木的方式去創作，並加以修飾。他將多塊的木頭製成橢圓型，然後疊在一起，在中間切割出相同比例的空洞，並在底下鋪置草粉作為草地，中間擺放著一座以木頭所製的假山，最後以數條半圓狀的枝條籠罩著整座山，營造出一個山景。這件作品給人的第一個感覺是像鳥籠，罩著整件作品，帶出大自然與人的一種隔離，可是又能自然地從縫隙中看到，就像現代人一樣，往往身處在大自然中，卻只肯將自身留在高樓大廈之中，而不去接觸一下外面的自然環境。

對於劉學成的作品我有一種喜愛之情，因為他的作品風格非常簡約，跟我所喜歡的很相似，加上他的作品還帶出了一些正面訊息，劉學成發覺到一個現象，有些人對於物件的價值很快就會忘記，就如年輕人時常換手機，對這些事物完全無感情，所以劉學成藉這個展覽，表達出物件和人在長時間的相處中，會否能建立起感情。除此之外，整個展覽的作品都是以廢物回收，然後作出改造而成的，不但非常環保，可以保護大自然，而且給予了這些廢料第二次的生命，令它們可以以一個全新的姿態展現在世人的面前，令它們變得有價值，所以我非常支持劉學成的創作，希望日後能見到他更多不同的作品。

劉學成
〈薰羅〉
木、草粉及國畫顏料
32厘米（長）x 19.5厘米（闊）x 29厘米（高）
2008

中三級 蕭曉恩

從我學習國畫及荃灣川龍寫生的經驗，我認為劉學成的作品運用了以念作畫的元素，就是運用主觀感受於實景中加以取捨以表達的意念和抒發情感，當中的大部份作品（文玩）亦以生活作主題和物象的造型。

中國傳統繪畫一直深受儒家愛好大自然的思想影響。其中有着深厚的哲學意蘊。中國人通過對自然山水的描述表達人生理想，並且把自己與大自然融為一體。所以便常會以山水作主題，亦蘊含著儒家的生態倫理思想。

平面的中國傳統繪畫大多追求通過藝術經營和筆墨效果，將自然物象轉化為帶有象徵意義或概括性的圖像，使用者必須注意筆墨的素質和表現技巧。而中國傳統建築佈局亦講究五行風水的理念。劉氏以運輸貨板築成九曲長橋，並以廢木方造成的假山和藍色海棉製成的流水，構成讓觀者踏步的山水園林意象。我認為中國傳統的山水繪畫跟劉學成的雕塑概念相差無幾，只是劉學成的作品以一個立體的佈局去帶出主題。

劉學成所採用的創作物料大多都是被人棄置的夾木和卡板。他認為當代生活的人很快就會放棄一些物品，對物件毫無感情，所以就將這些物料帶出一個信息，就是把棄置的物件改造成一件值得人去愛的物件。

我喜歡劉學成的作品，因為他每件作品都有它的故事或典故。例如〈醉蓬萊〉蓬萊有著仙境的意思；或是〈醉裡挑燈看劍〉那是出自一首詞的句子，劉學成把這句子擬成一件有用的物件；或〈明毫〉以兩個木製的球和毛筆筆頭造成毛筆，以此引出「日月為毫寫千秋」的意境……我認為這些作品都非常有意思和有趣，而且它們不止是一件藝術品，更是一件與日常生活息息相關的物品，更令我覺得十分有親切感。

劉學成
〈醉蓬萊〉
木、過瀘綿及草粉
2008

〈餐碟上的山水〉

中三級 何沛瑩

從遊覽川龍的經驗，我吃過山水豆腐花，買了川龍菜農種的新鮮西洋菜，見證了「靠山食山、靠水食水」的俗語。

〈立體山水〉

中三級 曾希彤

參考了劉學成先生於「乞泉齋內的水動山靈」展覽所展出的創作及最近的個展「向你好說你好」，我了解到裝置藝術形式展示傳統山水意景和佈局的可能性，讓我想起以立方體的形式呈現山水。

〈獅子山……上?〉

中三級 胡嘉希

自九七回歸以後，我們多了一個「大靠山」。而代表「香港精神」的獅子山，還能屹立不倒嗎？

許多學生為了迎合老師或公開考試作品集的要求，常以一些社區文化甚至世界大事作為創作主題。學生能跳出個人的框框，放眼看看社會所發生的問題，並透過藝術創作回應這些事件，不就是表現出學生對社會的關懷嗎？但許多時候，這些作品不論從創作過程或作品的表達形式看，也難以察覺到學生對事件的個人感受，只是道聽途說、人云亦云，難以創作出富靈魂的創作。是次單元只是一個起點。我希望透過經驗學習，讓學生透過親身體驗、欣賞他人創作及個人藝術形式表達，建立一種具情感的創作模式。在往後的單元，我會繼續以不同的手法刺激學生的五感，培養他們對這個社區和世界的不同事物有所動情，讓他們表現出較高層次的「人文關懷」。

本會簡介

香港美術教育協會（HKSEA）於1992年成立，屬香港非牟利慈善團體。1998年起獲香港藝術發展局行政資助至今，為本地最具代表性的美術教育團體。舉辦的活動主要環繞在推廣本地藝術文化及美術教育方面，計有：各項美術教學研習班、視覺藝術工作坊、展覽、參觀交流團、本港及外國美術教學交流、專題講座、國際美術教育座談會等。歷年致力推廣美術教育與教師專業發展；出版的美育書刊，亦成為海內外美育同工的重要參考刊物。

本會宗旨：

1. 加強社會人士對美術教育的重視；
2. 確立美術教育在教育體制中的地位；
3. 提高美術教育素質；
4. 提高美術教育人員的專業地位；
5. 策劃不同層面的活動，提供砥礪交流的機會；
6. 放眼世界，與本港及世界各地美術教育組織聯繫，積極推動藝術文化發展。

本會於2003獲藝發局頒發「香港藝術發展獎·藝術推廣獎·優秀藝術教育獎（非學校組）金獎」；2008獲藝發局頒發「香港藝術發展獎·藝術教育獎（非學校組）銅獎」；2010獲藝發局頒發「香港藝術發展獎·藝術教育獎（非學校組）銀獎」，工作成效獲各界認同。近年，更先後得到優質教育基金（QEF）、地區教師專業交流計劃（DTN）、香港教師中心學科團體計劃（SRO）等資助，籌辦多個專業教師培訓計劃，包括：「美術教育空降計劃」、「美術教師培訓與協作計劃」、「校本藝術·文化生活·教學新策略」、「中國書畫教學」、「綜合藝術教育·巡遊藝術」及「校本藝術教學單元設計計劃」等。

同時，本會亦多次策劃大型展覽，包括：「香港美術教師節——師生互動創作展」（2001）、「學校與藝術家的互動——創意美術教學聯展」（2002）、「教藝兩全：教師創作·師生互動作品展」（2003、2005）、「台灣文化藝術交流成果及創作展」（2004）、「《關心藝術齊齊畫·薈萃創意西九龍》千人布畫巡迴展」（2006）及「創意成長路——視藝作品集及作品展」（2006）、「香港視覺藝術教育節07/08」、「優質教育基金資助「今昔家國六十年」國民藝術教育計劃（2009）、「香港視覺藝術教育節09/10」、迪士尼兒童基金資助「塗鴉全方位——服務學習與青少年藝術教育社區學校協作計劃09/10」、「周大福文化慈善基金『展藝跳躍』建共融慈善計劃」（2010至2011）、第一屆至第七屆「光的藝術校園推廣計劃」（2008至2015）、以及「香港視覺藝術教育節師生視藝展2012及2014」等。

計劃小組主席
徐國堅

計劃小組成員
陳國棟、梁志芬、張寶雯、黃素蘭、黎明海

項目主任
陳家燕

書刊編輯小組
陳趣源、黃佩賢、鄭少捷、廖健羽

設計
鄧佩儀

承印
天域商業印刷及設計

出版
香港美術教育協會

地址
九龍石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L2-01室

電話
22346096

傳真
22346092

電郵
info@hksea.org.hk

網址
www.hksea.org.hk

版次
2015年12月初版

印刷
1000本

國際書號
978-988-12016-5-2

© 版權所有，不得翻印

本書任何部份，未經版權持有人允許，不得用任何方式抄襲或翻印。本刊物所有表達的意見或觀點及其內容，均為作者個人意見，並不代表香港美術教育協會之立場。香港藝術發展局全力支持藝術表達自由，本計劃內容並不反映香港藝術發展局意見。

當代藝術評賞計劃

資助機構

藝術教育伙伴

Arts in Heritage Research Limited
藝術及古蹟資料研究有限公司