

目錄

計劃統籌序言	2
--------	---

項目統籌序言	2
--------	---

計劃簡介	4
------	---

小學篇	5
-----	---

大埔舊墟公立學校(寶湖道)	6
---------------	---

海怡寶血小學	17
--------	----

筲箕灣崇真學校	31
---------	----

中學篇	45
-----	----

中華基督教會馮梁結紀念中學	46
---------------	----

仁濟醫院第二中學	57
----------	----

聖公會何明華會督中學	68
------------	----

順德聯誼總會李兆基中學	81
-------------	----

中華基督教會基朗中學	94
------------	----

藝術家作品資料	105
---------	-----

28位藝術家作品資料	105
------------	-----

HKSEA簡介	133
---------	-----

鳴謝	134
----	-----

計劃統籌序言

香港視覺藝術科課程的發展，近年銳意把藝術評賞在課程編整和教學的角色提昇至與藝術創作並駕而行的地位。這種趨勢無疑是回應自「學科為本藝術教育」(discipline-based Art Education)影響下產生對視覺研究的關注。然而在理念上，藝術創作與藝術評賞均應各自有所發揮和特色；否則難以平衡藝術教育所重視創意發展和共通能力的培養，更難回應「視覺文化藝術教育」(Visual Culture Art Education)的當代趨勢。除此之外，藝術評賞的課程編排，亦需因應不同學習程度、興趣；以至不同的社會情境來因材施教，否則評賞容易變成胡謔亂扯的空話，故此，一些具質素的相關情境資料的編整，會使視藝科教學更能發揮事半功倍的效果。

藝術家的創作和藝術作品的欣賞，往往是藝術評賞的重要元素。然而藝術作品的欣賞過去很多時候只能依靠二手資料或藝評人的點評進行。可是後現代的藝術創作，藝術家個人創作意念；以至社會情境的影響往往是作品評賞重要資源，這方面的學術研究和配套，在本地的藝術評賞教育中卻未見重視。因此，於2009年香港美術教育協會獲香港藝術發展局多項計劃資助撥款進行相關的研究，目的是希望透過以口述歷史的方式，對香港藝術家及其作品進行紀錄和學習；並以一手資料進行視藝評賞。

此計劃經歷兩年，並獲九所種籽學校支持進行先導計劃的研究。結果證明了與藝術家面談和口述採訪，不但能使學生對作品進行多角度的評賞探究；由於創作觀點和解釋均源自藝術家，可以減少因杜撰和錯誤揣摩；導至含糊不清的闡述；再者能夠讓藝術家直接與觀者對話；增加了雙方的互動，可能是本計劃的意外收穫。

然而在計劃完結整理當中，我們發現在評賞的教學仍有可待改善的空間，例如教師可因應不同媒介；不同的創作理念；引入不同的評賞方式，以增加藝術評賞的趣味和挑戰性。費德曼(E. Feldman)模式的評賞雖然能有秩序地引入評賞的步驟，但千篇一律的四段欣賞步驟，將使評賞變得刻板公式。其次在編寫教材方面，教師亦可多對情境進行附加資料和補充，使學生能因應藝術家的口述資料再結合其社會、時代等元素進行評賞分析，將能更完整地表現作品的價值和特別意義。

綜觀《見證香港藝術：多元感官及媒體藝術評賞的創作教學計劃》只是本地藝術家及其作品評賞的先導計劃，這個理念仍有待各方賢達和友好繼續推動相關研究，使內容變得更完整和豐滿。

計劃統籌

黎明海博士

【小學篇】

大埔舊墟公立學校(寶湖道)

教學計劃內容安排

學校名稱：大埔舊墟公立學校(寶湖道)

單元設計教師：張詩詠

單元名稱：從心「重畫」

藝術範疇：繪畫

教學節數：6教節

試教時段：正規課堂

教學計劃設計理念：

從評賞帶動創作是本教學設計的理念，學生從訪問本地藝術家周俊輝先生開始，認識他的作品創作特色，從而進行評賞。在評賞的過程中，著重了解圖像及文字(字幕)的關係，從而帶出藝術家「重畫」的意義。

教學目標：

- A. 培養創意及想像力：以「重畫」錄像方式，表現學生眼中重要的分鏡
- B. 發展技能與過程：以塑膠彩繪畫繪畫短片重要的分鏡
- C. 培養評賞藝術的能力：評賞周俊輝先生的作品重畫《回歸十周年》系列
- D. 認識藝術的情境：透過評賞政府宣傳短片，讓學生了解作品中的文化情境、生活態度及價值觀

參考網址：

http://www.chowchunfai.com/artwork_videopainting_10anniversary.html

<http://www.isd.gov.hk/chi/tvapi.htm>

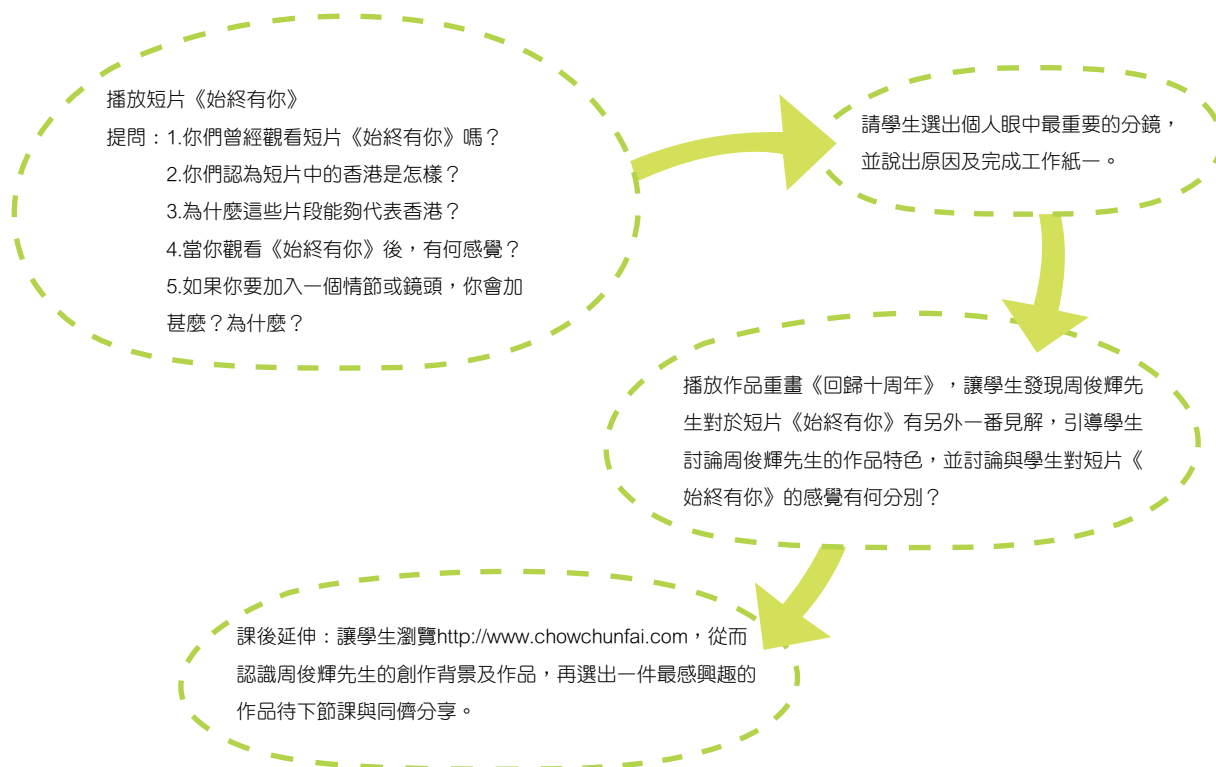
視覺藝術科評賞及創作教學單元大綱

單元名稱：從心「重畫」

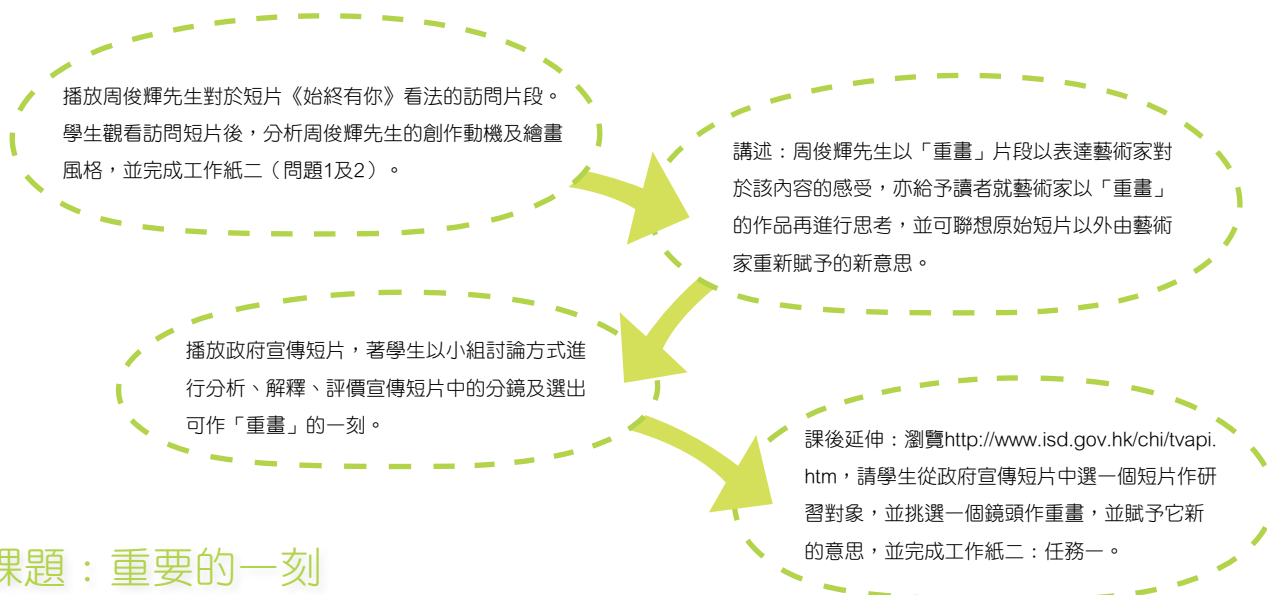
週次	教節	課 題	教學目標 (學習成果或重點)	教學活動	教學方法	教學媒體	學生物料／ 工具	評 估
1	2	短片放大鏡	引起動機 讓學生回憶短片播放時的情境。 學生了解視覺文化中帶出的訊息。 認識周俊輝先生重畫《回歸十周年》作品	觀看短片「香港始終有你」。 以描述、分析、解釋、評價音樂錄像中人物活動與歌詞背後的意義。 選出個人眼中最重要的一個分鏡及說出原因。 觀看《回歸十周年》	提問 小組討論 小組討論	錄像短片 簡報 工作紙	工作紙一	學生能以描述、分析、解釋、評價周俊輝先生重畫《回歸十周年》作品
2	2	「看」多一點點	了解周俊輝先生重畫的表現手法 評賞周俊輝先生於《回歸十周年》作品繪畫風格 尋找不同類型、不同手法的政府宣傳短片重要的一刻	觀看訪問片段 學生觀看訪問片段分析周俊輝先生的繪畫風格 學生以小組討論方式分析、解釋、評價宣傳短片中的分鏡及選出可作「重畫」的一刻。	播放短片 小組討論及匯報	錄像短片 簡報 工作紙	工作紙一	學生能有系統地講解個人選出可作「重畫」的一刻的分鏡
3 4	4	重要的一刻	繪畫短片重要的分鏡	教師示範以重畫及打格的方式進行打稿 學生以不同顏料進行試驗及創作。 學生作品分享及與同儕進行評賞	討論 匯報 試驗 個人創作 互相評賞	簡報 互評工作紙	塑膠彩 畫紙 互評工作紙	學生能以「重畫」方式進行創作及解說個人作品

課程設計及教學活動

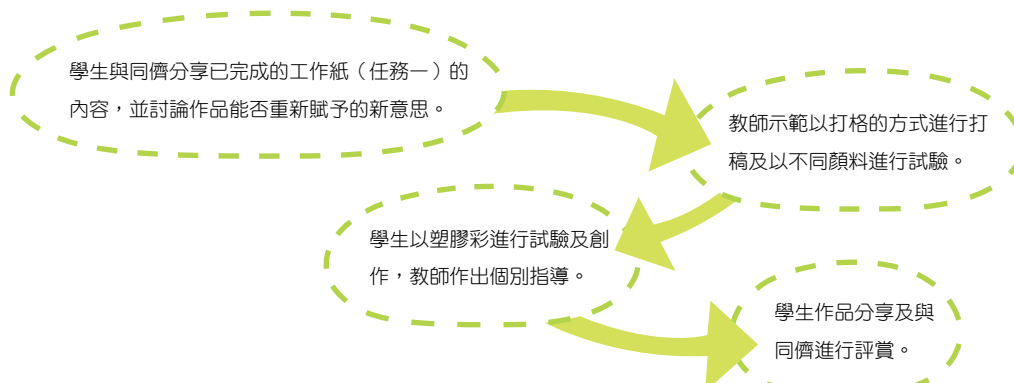
課題：短片放大鏡

課題：「看」多一點點

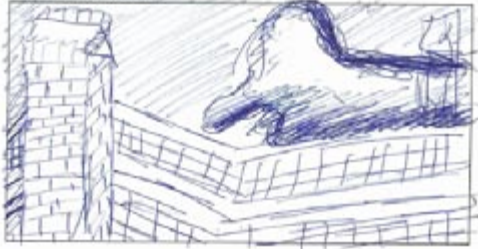
課題：重要的一刻

大埔舊墟公立學校(寶湖道)
2010-2011 視覺藝術科
「見證香港藝術：多元感官及媒體藝術研習與創作教學計劃」

姓名：陳詠琪 (7) 班別：6D
觀看短片：香港特別行政區成立十周年紀念主禮曲- 曾經有妳

試回答以下各題：

1. 試描述短片的內容：(描述作品的主題、內容)
慶祝香港回歸十周年
2. 試分析短片的內容：(視覺元素和組織原理)
香港著名景點十一台配合鏡頭的片段(十特效)
一藍色調的音樂
3. 試詮釋短片的內容：(作品含意及個人感受)
慶祝香港回歸十周年
陳慧敏、許冠文、許冠英、許冠文
4. 試評價短片的內容：(作品的優劣得失)
從新動視、新動視、新動視
從新動視、新動視
一段太難，不難做一個故事
5. 試繪畫你最深刻的場景

大埔舊墟公立學校(寶湖道)
2010-2011 視覺藝術科
「見證香港藝術：多元感官及媒體藝術研習與創作教學計劃」

姓名：劉麗華 (25) 班別：6A
觀看短片：香港特別行政區成立十周年紀念主禮曲- 曾經有妳

試回答以下各題：

1. 試描述短片的內容：(描述作品的主題、內容)
香港人用心、合力慶祝香港成立十周年，香港有高的成就，是山
日一、香港人合力創作、香港有港式理、今的香港和因為大
家的心血
2. 試分析短片的內容：(視覺元素和組織原理)
多元素，加入了香港不同的聲音、風景
3. 試詮釋短片的內容：(作品含意及個人感受)
香港香港的、繁榮而順利光臨
4. 試評價短片的內容：(作品的優劣得失)
播放到香港歷史有條理
5. 試繪畫你最深刻的場景

香港和
中國一部分而
中國的發展是
北京、上海、
香港、廣州、
深圳、珠海、
澳門、香港、
北京、上海、
香港、廣州、
深圳、珠海、
澳門、香港、

大埔區公立學校(寶湖道)
2010-2011 視覺藝術科
「見城香港藝術：多元感官及媒體藝術評賞與創作教學計劃」
教師：二

姓名：楊卓軒 (57) 班別：6A
評賞作品：周俊輝先生 - 回歸十年

1. 試討論周俊輝先生於作品 - 「回歸十年」中表達的訊息及他創作的意圖：
他所繪畫的是香港市民對香港的印象，而不像政府那段短片只是表達香港繁榮的一面。

2. 試討論周俊輝先生於作品 - 「回歸十年」中的創作技巧(顏料運用、色彩、視覺元素、結構原理)：
- 筆記 → 草圖(電腦) → 繪畫 → 次序
- 背景顏色對比不大，而且有點模糊 - 突出主題
- 廣告彩、水彩/繪畫顏料
- 顏色層次豐富
任勝一：
1. 近期哪些政府宣傳短片是你最為深刻？
「雜物阻街，請勿亂擺」
2. 原因：動畫配合到主題，富吸引力。

3. 哪一個鏡頭是最「重要」？為什麼？
如果我們多在一些舊的街道走，就會留意到和這個鏡頭類似的景象。雜物滿街。主角蛋兜要跳到很高才能跨過，正好反映了市民們每次走過都要避開的情景。這鏡頭明確地表達了市民不應把

雜物亂擺

大埔舊墟公立學校(寶樹道)
2010-2011 視覺藝術科
「見證香港藝術：多元感官及媒體藝術欣賞與創作教學計劃」
教師：二

姓名：楊卓軒 (JY) 班別：6A
評賞作品：周俊輝先生 - 回歸十年

1. 試討論周俊輝先生於作品 - 「回歸十年」中表達的訊息及他創作的意圖：
他所繪畫的是香港市民對香港的印象，而不像政府用報紙短片去表達香港繁榮的一面。

2. 試討論周俊輝先生於作品 - 「回歸十年」中的創作技巧(材料運用・色彩・視覺元素・組織原理)：
- 筆記 → 草圖 (電腦) → 繪畫 → 次序
- 背景顏色對比不大，而且有點模糊，是出主觀
- 廢子鈔、水彩 (繪畫材料)
- 顏色層次豐富
任務一：
1. 近期哪件政府宣傳短片是你認為原創？
「雜物阻街，請勿亂擺」
2. 原因：動畫配合到主題，富吸引力。

3. 哪一個鏡頭是最「重要」？為甚麼？
如果我們多在一些舊的街道走，
就會留意到和這
個鏡頭類似的景
象：雜物滿街。
主角電影要跳得很
高才能跨過，正好反映了市民們每次走過都要避
開的情景。這鏡頭明確地表達了市民不應把

雜物亂擺

教學成果

何建理

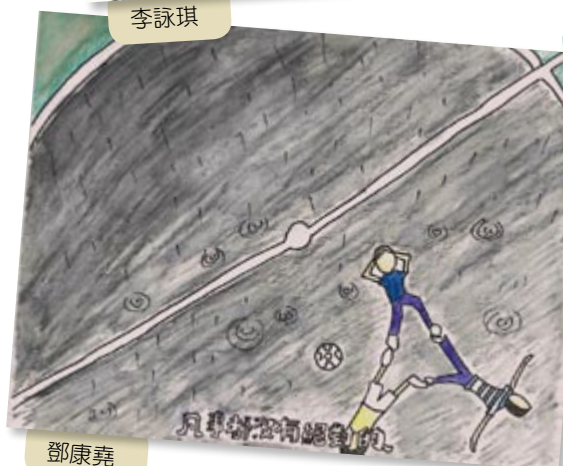
楊卓軒

李詠琪

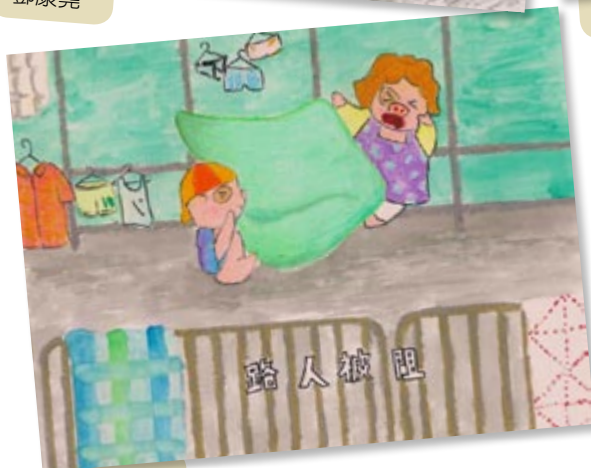
譚皓勻

鄧康堯

鄭朝泓

蕭商庭

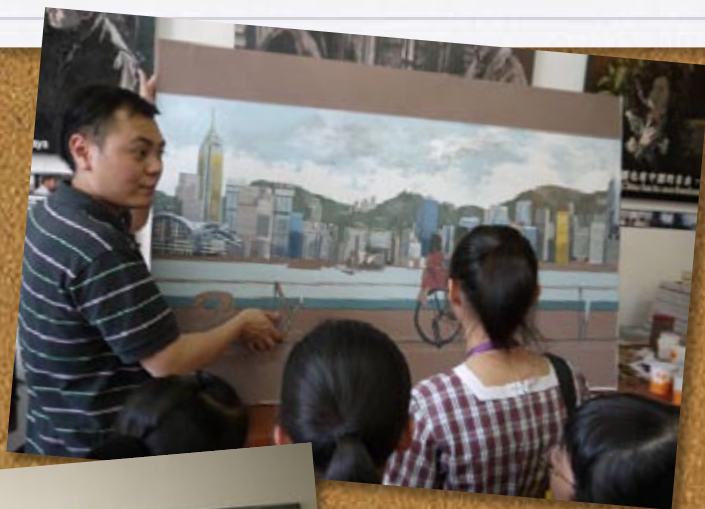
陳詠琪

教師分享

我和學生一行十五人往周俊輝先生於火炭的工作室進行訪談，出發前，學生們都曾閱讀許多有關他的報刊訪問及作品，不過仍有許多問題打算問他。在一個多小時的訪談中，感謝周俊輝先生的講解及詳盡地介紹他的作品，他用簡單直接的方式解釋他創作背後的理念，讓一班小學生易於理解。

在整個教學設計的過程中，由認識藝術家到評賞，再由評賞帶動創作，讓學生進行一個有趣及有深度的單元。電視廣告或政府宣傳短片是學生經常接觸的媒介，許多時候學生都會直接接收短片中的訊息，不過經過這節課時後，學生對於一些短片資訊會作的更深在思考。是次的創作，學生以政府的宣傳短片作文本，重新賦予新意思，這不但讓學生學習新創作方式，亦讓學生學習對於身邊的傳播媒介的資訊作深層次的反思。

藝術評賞於小學視藝課堂中推展並不十分困難，不過教師在教學設計上及單元的內容上需作出配合，如在提問時，要安排足夠的時間讓學生思考及討論；教師的「追問」亦同樣重要，使學生對於課題的內容作更廣闊的思考；在單元設計上，流行文化是學生經常接觸及喜愛的媒介，如以此作為單元研習內容，學生的反應及興趣亦會增加，亦助長學生的創作動機。因此，我認為在小學推行藝術評賞並非難事，希望是次的教學單元能幫助同工對藝術評賞教學有參考作用。

學生感言

鄧康堯

五月的時候，我和一班同學及張詩詠老師到了周俊輝先生的工作室參觀。此次參觀令我獲益良多。

周俊輝先生的工作室充滿藝術氣氛，牆上掛滿了他的作品。我覺得他的作品很特別，我從來沒有見過這類藝術。

周先生的作品別具特色。他常常捕捉電視廣告及宣傳片的一些畫面，自己重新繪畫，並製成短片或畫，讓觀賞的人看到此畫面的時候，能夠加以聯想，有更深的體會。

到訪周先生的畫室後，我真的大開眼界。周先生的創作風格深深地影響了我對藝術的看法。我學會了真正的藝術家應該多角度思考，從不同角度去欣賞一件作品，因為作品有時蘊藏著很大及很廣泛的意義，需要深層思考、發揮我們的小宇宙才能領會。這次的經驗十分寶貴，希望能夠再有此類參觀，擴闊我們的視野。

蕭商庭 創作感受

在我創作這一幅作品的時候，我花最多時間的並不是在於畫的方面，而是不斷重播那個廣告，去找一個適合的畫面，令人重新解讀它的含意。

在這幅作品中，重新解說了字幕「路人被阻」的意思，我想表達的是「路人被阻」並不一定是因為路旁放置的雜物，有可能是因為麥太在掀被的時候阻礙到路人——麥兜。

而我亦非常欣賞周俊輝先生的作品，其原因他的作品生動，但這並不足以令我非常欣賞他，而是另一個原因——他的作品背後有不同的意思和創作技巧。例如他其中的一個作品——「重畫《回歸十周年》」的短片，在第一個畫面，政府的宣傳廣告用了照片，這不能突出文字主題，而周俊輝先生用畫的方法就能夠改善它的不足。而它的畫面配合歌詞，歌詞「香港始終有你」的畫面中，是一些高級階層的人士，而歌詞「香港始終有我」的畫面中，就是一些低級階層的人士，帶出諷刺政府的意思。

李詠琪 一次參觀的感受

2011年5月19日，我連同一班視藝之星到火炭探訪藝術家周俊輝。我們到了周俊輝先生的工作室進行參觀。藝術家果然是藝術家，工作室裏佈滿了形形色色的畫具、種種的藝術品。其中，令我最印象深刻的是在牆壁的一幅畫。周俊輝先生說過，這畫的靈感是從辛亥革命一百周年而畫。我還在看這畫，到底誰是孫中山呢？

在參觀後的兩天，我們模仿周俊輝先生的畫風，嘗試把任何一個鏡頭，重新解釋當中文字的意思，成了一幅詮釋畫。

能參觀周俊輝先生的工作室確實是一種榮幸，使我們大開眼界，從而認識了不少。

譚皓勻對藝術家周俊輝先生的感想

透過周俊輝先生的作品，我覺得他是一個與別不同的藝術家。他的作品都不能只看表面，因為當中可能隱藏了一些深層的意義：例如他所鑄製的「回歸十周年短片重畫版本」中，作品並不是與原來宣傳片段一樣，只展示香港的繁榮景象；而是選取了某些鏡頭表達普羅大眾對香港的印象。而他的「電影鏡頭重畫系列」亦是採用了一些著名電影中的鏡頭而製作作品，表達某個關於現今社會的特殊意思。他的作品很特別，並貼切日常生活，令人們產生共鳴。因此我認為周俊輝先生是一位十分獨特的藝術家。

我的畫作是一幅模仿藝術家周俊輝先生重畫系列的作品。我選擇了政府宣傳短片——「做個盡責的寵物主人」作為題材，目的是通過當中的某個鏡頭表達現今社會中的青少年問題。短片上半段展示了寵物主人對寵物說的種種遺棄牠們的藉口，而我就利用當中的一個鏡頭——一名青年對即將被遺棄的小狗說：「我真的沒有時間整天陪你逛街！」進行創作，因為這個鏡頭令我聯想起現今社會上的人談戀愛年輕化，但不少人都只是衝動和不顧及別人感受，又缺乏互相信任，以致段愛情往往十分短暫。因此我選擇了這個鏡頭創作作品，表達出現今社會的這種風氣。

何建理

早前，張老師教我們6A班完成一個視藝課題——認識藝術家周俊輝。我們通過不同的影片及圖畫開始學習欣賞作品。

欣賞過周俊輝的作品，老實說是百看不厭的，可能有人不明白為何他要這樣去複製一些電影和宣傳片的片段，但我覺得沒需要明白。藝術，對於每個人的感覺與想法也不一樣。另外，我喜歡他這種大塊面上色技巧，十分特別！

然後，張老師要我們選一個在廣告中，選一個令你有感覺的，想分享給其他人的短片，將它重畫。

我選了一個關於大新人壽的廣告。由黃金寶主演，講述香港精神。我特意選擇最後的畫面，因為它有文字清楚記述整個廣告，也令我覺得我應該發奮讀書！你又有甚麼感覺？

日期：2011年5月19日(星期四) | 時間：下午4時至6時 | 地點：火炭工作室 | 撰文：區靖

藝術家周俊輝認為他自己的作品能以不同形式及時期分為三大類型：

1. 早期周俊輝作品大多是風景油畫，並以貼近他生活的事物為主題，以的士系列為例，周俊輝正是畫中的士的舊主人。
2. 期後周俊輝開始嘗試利用不同的形式創作，由繪畫相片變為以攝影混合繪畫的方法發展了一系列以西洋經典繪畫為藍本的作品。
3. 由2006年發展以電影為主題的繪畫，以經典電影如《無間道》、《上海灘》等進行形式轉換的工作。

周俊輝的作品注重形式，並常以重現與扭用的手法，正如他的重畫香港回歸十週年系列，這個片段原本是政府的宣傳片，片段中描述有運動員、有很多基建、有熊貓，政府利用這些元素塑造普遍市民和外國人對香

港的印象。他利用繪畫這種媒介重現這個宣傳片，並在展覽時一幅幅展示出來，讓觀眾反思政府所表現的香港與真實香港的差距。

周俊輝刻意利用很多人都了解的圖像去創作，這是由於他希望能夠帶更多的故事入他的創作上。因為他引用的圖像都是一些經典，而每個人都對原來的作品有不同的理解，即使人們沒有見過原作，也會有一定的想像和聯想。周俊輝的畫是用漆油來畫的，這是因為舊式電影院外的宣傳廣告是工匠用漆油畫，而他就用這種顏料去呼應那時候的招牌。

在重畫電影系列當中，周俊輝選取的每個場景都有著不同的想法，例如在電影系列當中，他第一張的創作就是重畫《臥虎藏龍》：退出江湖。江湖這是個抽象的世界，而在這一格的字幕中，英文就用了拼音「Giang Hu world」翻譯了這個詞語，事實上英語字幕並沒有翻

譯到何謂「江湖」。在這個例子來看，《臥虎藏龍》在外國的確是聲名大噪，而外國人卻不一定明白到何謂「江湖」。事實上，雖然有時候翻譯的字未能完全表達意義，但不代表外國人看不懂這套電影，也許會有更多不同的詮釋。

在題材的選取上，周俊輝有時候會被電影的文字吸引，有時候也會被畫面吸引，例如他正在繪畫的維多利亞港的電影繪畫，正正是被畫面所吸引，以這幅畫來說，他原來認為繪畫維港是很老土和賣弄的一件事，他不想因為自己是香港人就要畫維港，但後來他就認為用不一樣的角度去畫維港其實是一種挑戰，而這個維港正是一套電影的其中一個場景。除此以外，周俊輝的電影繪畫也有被對白吸引的取材，以「中國也有中國的自由」為例，此畫是來自一套改篇電影，這電影改篇自張愛玲的小說，而當中的對白在小說、電影、他的畫也有出現。而事實上當中所說的自由也隨著不同的形式、年代有著不同的意義。

教學計劃內容安排

學校名稱：筲箕灣崇真學校

單元設計教師：莫頌平

單元名稱：香港人・香港情

試教年級：5年級

藝術範疇：繪畫

教學節數：3教節

試教時段：課後時段

教學計劃設計理念：

香港雖算不上是藝術之都，但只要細心觀察也不難發現藝術品隨時在生活中擦身而過。市面有不少產品的包裝設計都富有欣賞價值，可是學生卻往往錯過欣賞這些平易近人的藝術創作。本學習單元以嚴以敬先生為「奇華餅家」創作的一系列水墨作品為教學中心，教導學生不但以藝術家生活背景作分析作品的基本資料，更藉着與藝術家的正面對話了解藝術創作的心路歷程，從而進一步了解畫作表達的主題。另外透過此課程培養學生從不同的渠道認識本土藝術家的作品，訓練學生對藝術的敏銳觸覺及觀察力。

教學目標：

1. 學生能欣賞嚴以敬先生的水墨作品，並品評作品背後的創作理念。
2. 學生能從嚴以敬先生的訪問了解嚴先生繪畫的心路歷程。
3. 學生能從嚴以敬先生為「奇華餅店」設計的作品中明白他的創作理念。
4. 學生能明白嚴以敬先生的漫畫作品的創作形式與中國畫的異同。
5. 學生參考嚴以敬先生的創作形式以小組形式創作畫作。

視覺藝術科評賞及創作教學單元大綱

單元名稱: 香港人・香港情

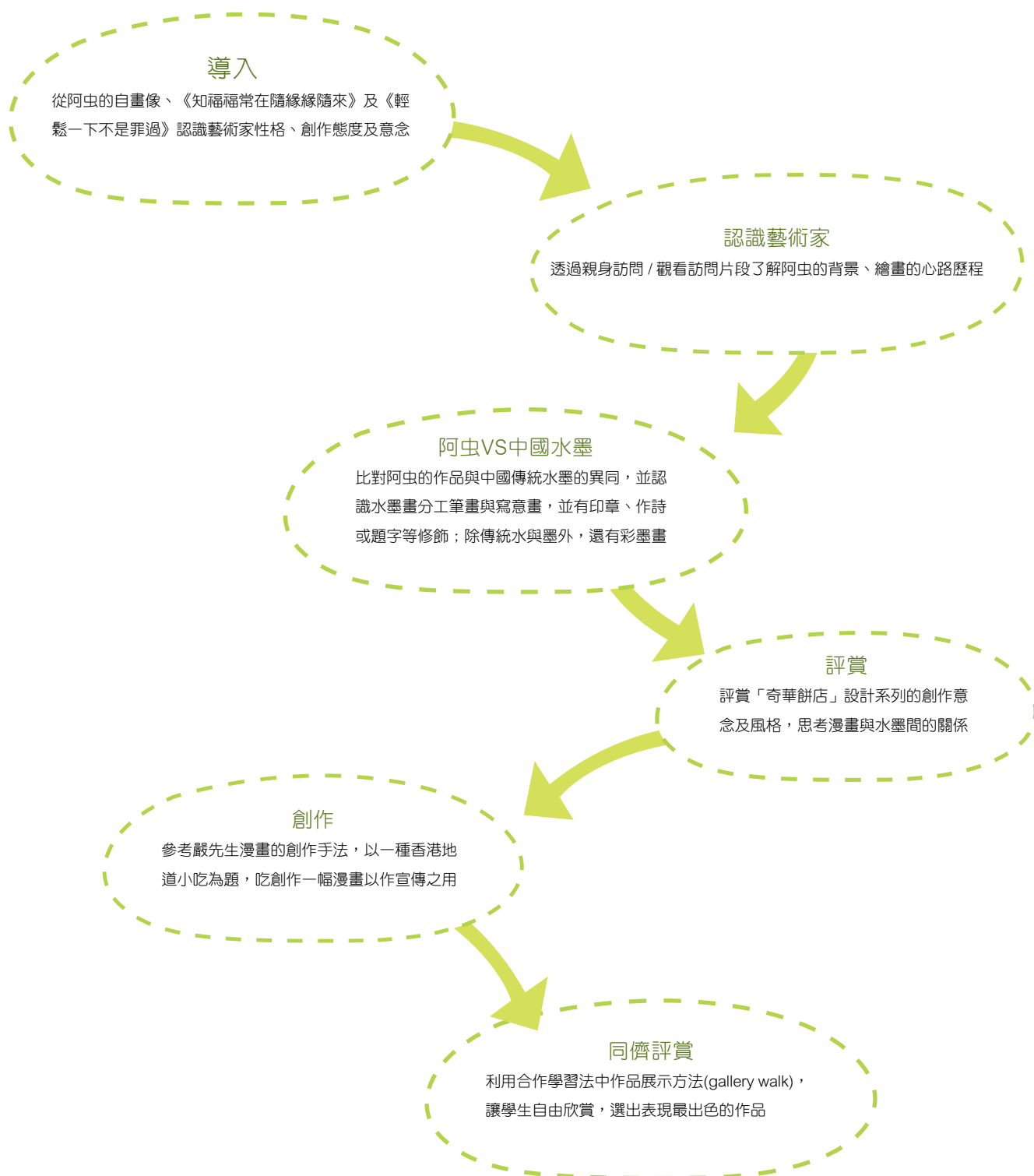
週次	教節	課 題	教學目標 (學習成果或重點)	教學活動	教學方法	教學媒體	學生物料／ 工具	評 估
/	1	賞析阿虫作品(一)(導入課)	1. 學生能欣賞嚴以敬先生的水墨作品，並品評作品背後的創作理念。	1. 引起動機 首先請學生想想一位出色的藝術家應具備什麼條件，並請他們以小組的形式進行討論分享觀點。 2. 評賞作品 以簡報向學生展示嚴以敬先生三幅作品，並請學生寫下對作品的看法，同時請學生猜想藝術家的創作態度及意念。 3. 討論 利用合作學習分組討論的方式請學生把個人意見寫在小組討論的工作紙上，完成後進行小組討論並向其他組別分享討論結果。	分組討論 提問 分組討論	簡報	鉛筆	1.評賞工作紙 2. 小組討論工作紙
/	1	賞析阿虫作品(二)	1. 學生能從嚴以敬先生的訪問了解嚴先生繪畫的心路歷程。 2. 學生能從嚴以敬先生為「奇華餅店」設計的作品中明白他的創作理念。 3. 學生能明白嚴以敬先生的漫畫作品的創作形式與中國畫的異同。	1,2. 講述 3. 提問 4. 講述 5. 評賞 6. 評賞	1. 播放嚴以敬先生的訪問片段。 2. 簡述嚴以敬先生的生活背景及成為漫畫家的心路歷程。 3. 請學生對嚴先生所運用的藝術形式發表意見。 4. 向學生講述嚴先生的創作形式與水墨畫的創作意念之異同。 5. 請學生發表對嚴先生畫作的創作意念與創作形式的體法。	簡報	鉛筆	1.評賞工作紙

週次	教節	課 題	教學目標 (學習成果或重點)	教學活動	教學方法	教學媒體	學生物料／ 工具	評 估
					6.向學生展示嚴先生為「奇華餅家」創作的一系列包裝設計，並請學生以文字記錄最深刻的設計及感想。			
/	1	為香港地道小吃起革命 (創作課)	1.學生參考嚴以敬先生的創作形式以小組形式創作畫作。	1.創作 2.同儕評賞	1.請學生以小組形式進行創作，題目以香港地道小吃為題，嘗試為一種地道小吃創作一幅漫畫以作宣傳之用，當中需參考嚴先生的創作手法。 2.小組完成作品後，需向全班作展示。每組經討論後分別選出最具代表性的作品。	簡報	鉛筆/ 小貼紙	小組創作工作紙

課程設計及教學活動

教節	課題	教學目標 (學習成果或重點)	教學活動	提問/講述/指示	教學媒體
1	賞析阿虫作品 (一) (導入課)	1. 學生能欣賞嚴以敬先生的水墨作品，並品評作品背後的創作理念。	1.引起動機 2.評賞作品 3.討論	活動一： 1.老師與同學討論他們對成功藝術家的體法。 提問：你們認為作為一位成功的畫家應該具備什麼的條件？他們需要經過怎樣的歷程才能有出色的成就？ (在課堂上請幾位學生作答後，並請他們把個人的見解寫在評賞工作紙上。) 2.討論 請各同學向小組內的同學分享自己的見解。 活動二： 老師向學生介紹課題，表明將要介紹的藝術家是一位香港人，而且他的作品往往向人們傳達訊息。 1.以簡報向學生展示嚴以敬先生三幅作品，分別是嚴以敬先生的自畫像、《知福福常在隨緣隨來》及《輕鬆一下不是罪過》。 提問： 1.從畫家的自畫像中，你認為他的性格如何？他是一位怎麼樣的人？ 2.第二、三幅的作品除了圖畫，旁邊還有文字的記述，你認為畫家想表達什麼思想呢？你喜歡嗎？ (請學生寫下對作品的看法，並請他們猜想藝術家的創作態度及意念。 活動三： 老師利用合作學習法分組討論的方式請學生把個人意見寫在小組討論的工作紙上，完成後進行小組討論並向其他組別分享討論結果。	簡報
1	賞析阿虫作品(二)	1. 學生能從嚴以敬先生的訪問了解嚴先生繪畫的心路歷程。	1.觀看錄像	1.活動一： 老師向同學介紹將要認識的本土著名藝術家嚴以敬先生。 講述： 各位同學本課題內我們將要認識的是本地著名的漫畫家嚴以敬先生，他早年未成為藝術家前，他在香港從事過很多不同的行業，在艱苦奮鬥的過程中確立了獨特的人生觀，所以他的作品中充滿了樂觀及從不強求的思想特質。這些風格與他早年從事政治漫畫創作大相迥異。我和同學們有幸能邀請嚴以敬先生接受訪問與同學分享他成為畫家的心路歷程，及分享他的藝術觀。請各位同學細心觀看以下短片。 1.播放嚴以敬先生的訪問片段。 (請學生完成評賞工作紙內挑戰二的問題)	簡報

教 節	課 題	教學目標 (學習成果或重點)	教學活動	提問/講述/指示	教學媒體
1		2. 學生能從嚴以敬先生為「奇華餅店」設計的作品中明白他的創作理念。 3. 學生能明白嚴以敬先生的漫畫作品的創作形式與中國畫的異同。	2. 提問 3. 講述 4. 評賞 5. 評賞	活動二： 1. 請學生對嚴先生所運用的藝術形式發表意見。 (引導學生從風格、線條、用色等作討論) 2. 播放簡報內兩幅水墨作品讓學生分辨哪一幅的創作形式與嚴先生的作品較為相似？(第二幅) 3. 為什麼？你能看出什麼來？ (引導學生從形式、線條、用色等作討論) 活動三： 老師向學生講述水墨畫的創作形式： - 水墨畫多加上印章作修飾、作詩或題字 - 中國繪畫的代表，基本的水墨畫，僅有水與墨，黑與白色，但進階的水墨畫，也有工筆花鳥畫，色彩繽紛，後者有時也稱為彩墨畫。 水墨畫其中分為工筆畫與寫意畫，而嚴先生的畫作創作的形式就以寫意為主，不注重筆法的細膩而注意意念的傳遞，畫中物像以傳神為主。 活動四： 老師請學生發表對嚴先生畫作的創作意念與創作形式的看法。 提問： 阿虫的作品中多運用水墨畫的形式來繪畫，你認為切合他的漫畫主題嗎？為什麼？ (引導學生思考作品中圖畫與提字的關係) 活動五： 老師向學生展示嚴先生為「奇華餅家」創作的一系列包裝設計，並與學生在課堂中對個別作品進行討論。 最後請學生以文字記錄最深刻的設計及記錄他對作品的感想。	
1	為香港地道小吃起革命 (創作課)	1. 學生參考嚴以敬先生的創作形式以小組形式創作畫作。	1. 創作 2. 同儕評賞	活動一： 老師請學生以小組形式進行創作，題目以香港地道小吃為題，嘗試為一種地道小吃創作一幅漫畫以作宣傳之用，當中需參考嚴先生漫畫的創作手法。 活動二： 老師利用合作學習法中作品展示方法(gallery walk)，請各組學生把完成作品展示在班房內指定位置。然後各組學生離開座位在課室內自由欣賞同學的作品，並經小組討論後各組分別選出表現最出色的作品，並於作品內加上星號作表示。完成巡視後，由老師對有關結果作總結。	

青洲英華學校
視覺藝術科工作紙

姓名: 胡景輝 SC (32) 日期: 8-7-2011
香港人 · 香港情

課題一
1. 你認為怎樣才能成爲一位出色的畫家?
我認為要有藝術感、創意和自己的創作風格等才能成爲一位出色的畫家。

課題二
1. 你看過阿虫的作品後，你認為他希望表達什麼訊息?
我看過阿虫的作品後，我認爲他希望第二幅作品希望表達人應該要隨緣的想法。

課題三
1. 看過羅以敏先生的訪問短片後，你認爲他的作品表達的訊息是什麼? 和你先前的想法有不同嗎? 為什麼?
看過羅以敏先生的訪問短片後，我認爲他的作品表達的訊息是做甚麼事都要開心，做文事不要寫字放棄，把快樂帶給其他人，和我先前的想法相同。

2. 阿虫的作品中多運用水墨畫的形式來繪畫，你認爲適合他的漫畫主題嗎? 為什麼?
阿虫的作品中多運用水墨畫的形式來繪畫，我認爲適合他的漫畫主題，因為這是他自己的創作風格。

課題四
1. 欣賞過阿虫為華聯設計的一系列作品，你最喜欢哪一個設計? 為什麼?
欣賞過阿虫為華聯設計的一系列作品，我最喜欢是貓曲奇的題字，教懂我做人要分是非黑白，但心裏卻沒有任何是非。

☆ 我們的小組創作:

創作理念: 我們把格仔餅中的格仔當成屋宇的房子，這些房子建在一起好像我們香港人有互助互愛的精神。 By Cheong Chun Ho

以上的畫作中，你認為畫家希望表達什麼訊息?

1. 幸福因為笑，畫了三個很開心和很幸福的樣子，而第三幅有一個很輕鬆和自由的樣子。

2. 幸福因為笑，畫了三個很開心和很幸福的樣子，而第三幅有一個很輕鬆和自由的樣子。

3. 幸福因為笑，畫了三個很開心和很幸福的樣子，而第三幅有一個很輕鬆和自由的樣子。

4. 幸福因為笑，畫了三個很開心和很幸福的樣子，而第三幅有一個很輕鬆和自由的樣子。

5. 幸福因為笑，畫了三個很開心和很幸福的樣子，而第三幅有一個很輕鬆和自由的樣子。

6. 幸福因為笑，畫了三個很開心和很幸福的樣子，而第三幅有一個很輕鬆和自由的樣子。

7. 幸福因為笑，畫了三個很開心和很幸福的樣子，而第三幅有一個很輕鬆和自由的樣子。

8. 幸福因為笑，畫了三個很開心和很幸福的樣子，而第三幅有一個很輕鬆和自由的樣子。

9. 幸福因為笑，畫了三個很開心和很幸福的樣子，而第三幅有一個很輕鬆和自由的樣子。

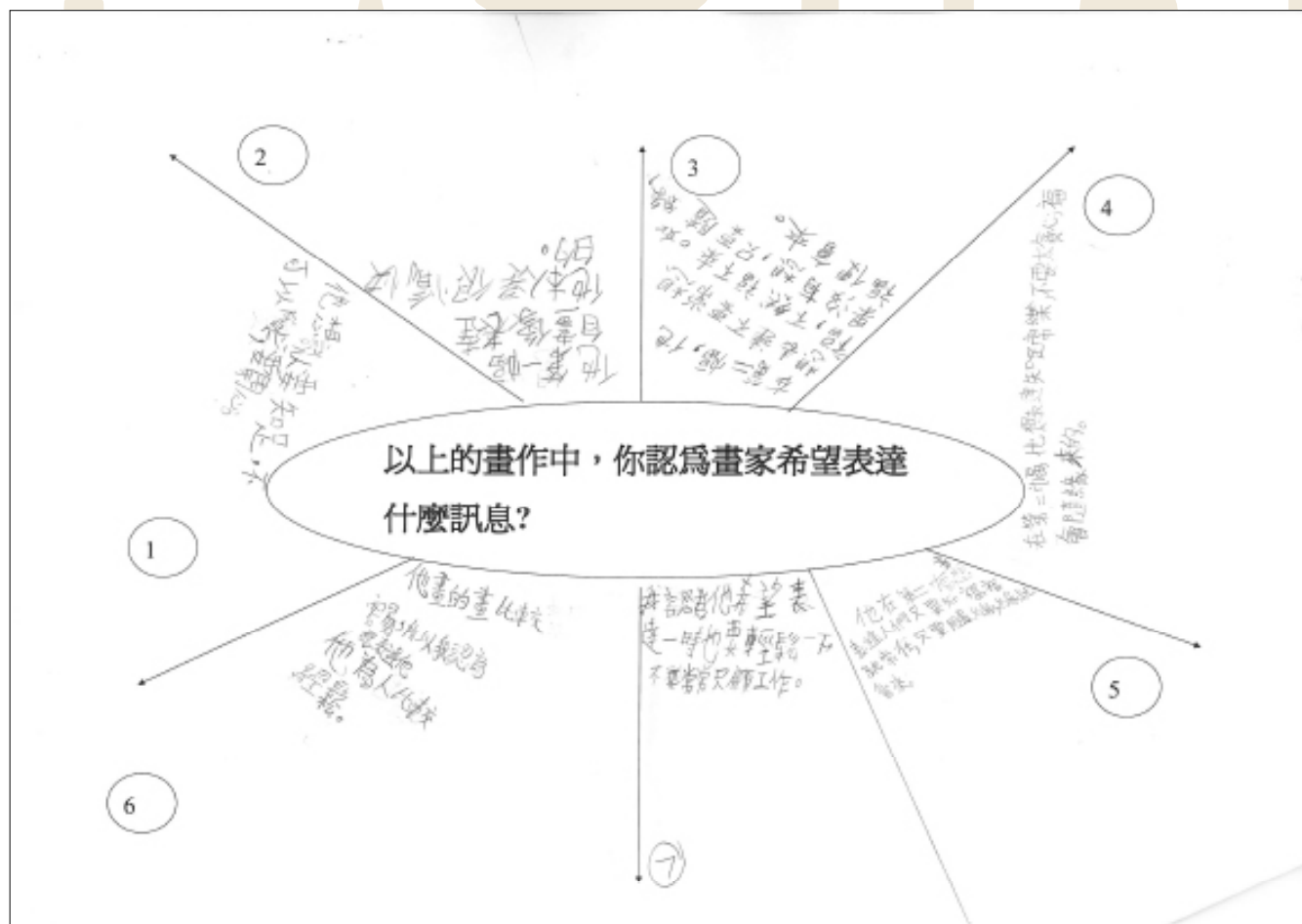
10. 幸福因為笑，畫了三個很開心和很幸福的樣子，而第三幅有一個很輕鬆和自由的樣子。

11. 幸福因為笑，畫了三個很開心和很幸福的樣子，而第三幅有一個很輕鬆和自由的樣子。

12. 幸福因為笑，畫了三個很開心和很幸福的樣子，而第三幅有一個很輕鬆和自由的樣子。

沈

23

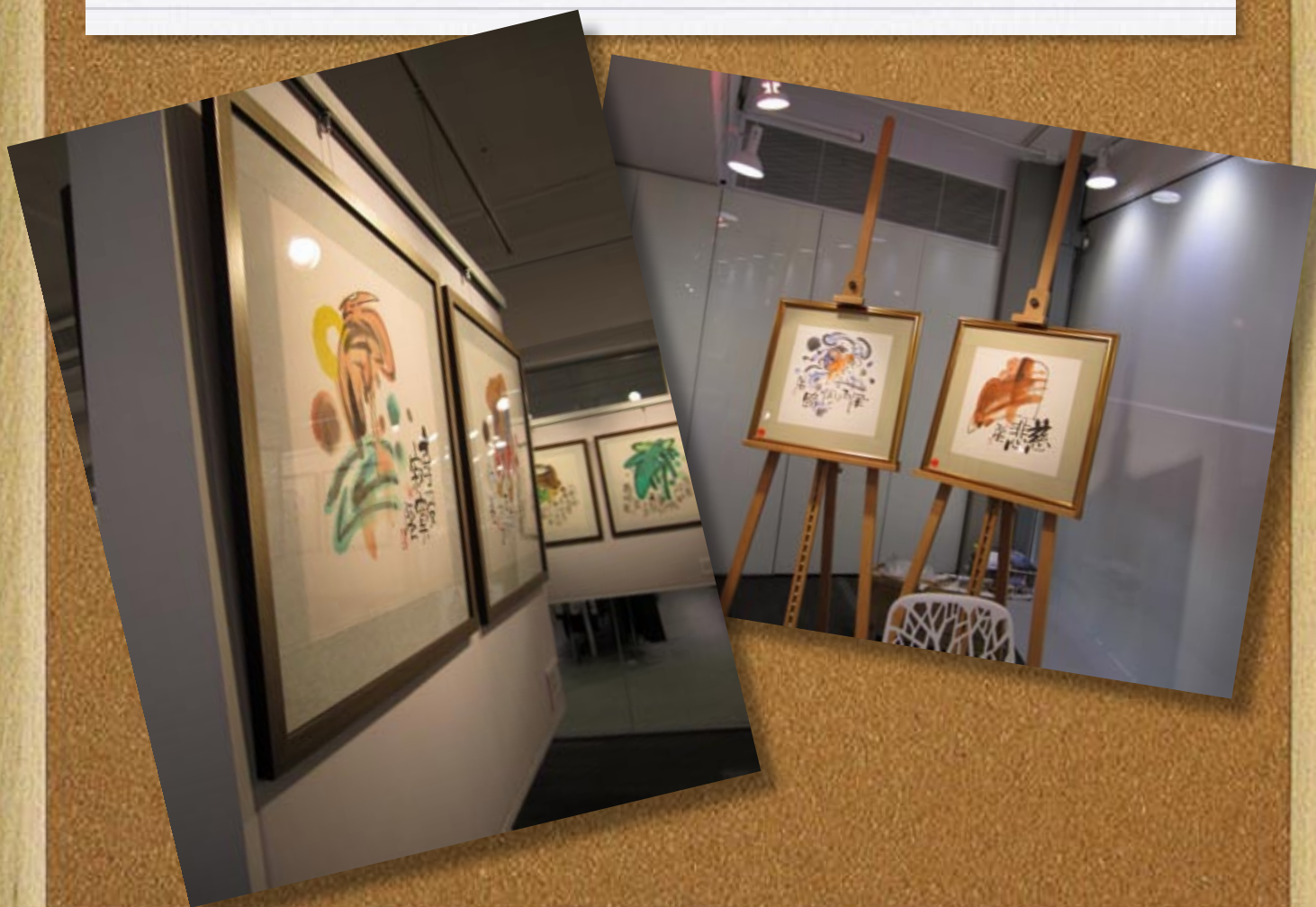
教師分享

活與藝術是息息相關的，學生應從不同的渠道了解本土藝術開闊他們的眼界，培養他們更開放的創作態度。這次的課程研究正好締造機會讓老師探討以本土藝術作為藝術欣賞課的可行性，此計劃令師生間同時得益。

了解藝術家的創作歷程，平常只能以文字記錄或是一些網上資料作參考，往往未能全面了解藝術家的藝術風格。計劃中提供了機會讓老師和學生一起訪問藝術家，讓學生能更全面地了解藝術家創作藝術的心路歷程，比以單一藝術品於課堂內進行分析更為全面。小朋友評賞藝術品都加入了的個人喜惡思想，對於小學生而言有時候未免難於解讀作品的主题。正面了解藝術家創作過程和人生經歷，提供了學生分析及解構作品的中心主题的機會，從而有助培養審美能力。計劃中幸得協會的幫助邀請到嚴以敬先生接受訪問，在訪問過程中嚴以敬先生更毫不吝嗇地與學生分享從事多年藝術創作的心德，學生除了能開闊藝術創作的視野，同時亦吸取了寶貴的人生道理。學生在訪談中不但對嚴以敬先生的作品加深了解，而且能深入地瞭解藝術家創作的心路歷程及生活小故事，讓他們更深明白到藝術與生活不可分割的關係。

計劃過程中安排了數次的教師分享會議，讓來自不同學校的老師們互相分享教學心得及經驗，提升了同儕間的學與教效能，令老師們開闊了教學視野。與藝術家對話，老師亦同時獲益不少。訪問收集得來的資料使老師能以第一手的資訊教導學生，開啟了教學上的更多可能性。

莫頌平

學生感言

余創業 5C

我很高興能有機會參與課程。從前我認為藝術家都是很克苦耐勞，努力鑽研畫技，才能繪畫出傑出的畫作。有時候，我欣賞他們的作品時都只會注重欣賞畫作中的美感，而忽略了畫作的創作背景。從前我不知道了解畫作的創作背景的重要性，也不注重圖畫表達的主題。經過這次課程中，讓我有幸認識嚴以敬先生的作品，使我明白到他的畫作是要表達他生活中的喜怒哀樂和愛與人分享的訊息，他的作品中更呼籲人們要懂得享受人生，真是很有趣呢！這次課程中最令我難忘的是欣賞嚴先生為奇華餅店創作的禮物盒，他運用了很有趣的圖畫來表達他樂觀的性格，好像不是在宣傳商品，而是在表達他對人生的看法。這次的經驗讓我明白到原來日常生活中也有很多藝術品在我們的身邊的，日後我也要細心觀察香港本土的藝術品！

胡蕤雅 5C

看過嚴以敬先生的訪問片段，讓我了解到他創作的心路歷程。他的作品中表達了樂觀處事的態度，他很希望把快樂送給他人。從前我以為漫畫都是漫畫書中看到的模樣才稱得上是漫畫，經過這課程後，我才明白到原來漫畫也可以水墨畫的形式來繪畫呢！嚴先生的水墨漫畫，真的很有趣，我很喜歡呢！課程中也讓我明白到一個出色的藝術家原來都擁有一套獨特的人生觀，嚴先生的作品不但很漂亮，而且也讓我學習到一些做人的道理呢！

文巧琳 5C

經過這數堂學習後，使我認識了阿虫的作品。我很高興呢！我認為因為他的作品都表達了他崇尚隨緣的人生態度，而他運用了水墨的形式來繪畫，我覺得非常切合他的漫畫主題呢！而我亦非常喜歡他隨意繪畫的風格，這風格令人更容易接受他的作品。課堂中老師向我們介紹了一些中國畫的基本知識，這些東西是我從前沒有學習過的。而且也讓我明白到畫作運用的媒介與主題原來是唇齒相依的，媒介選擇得恰當，原來是可以令畫作主題更突出呢！我很開心能有這次的經驗，盼望未來視藝課中能有更多類似的課堂，讓我能認識其他不同的藝術家。

日期：2011年5月24日 | 時間：下午2時至4時 | 地點：九龍尖沙咀彌敦道的彩星中心三字樓 | 撰文：方佩菁

1. 眾所周知你是香港一位非常出色的漫畫家，你的作品不但非常普及，讓很多人認識你而且更影響不少香港人。你是不是自小已對藝術產生興趣？你是從哪時開始意識到自己喜歡藝術？為什麼你會選擇成為畫家呢？

很多人從小便立志將來要做某行業的工作，但是我自己就比較不一樣，我年輕時，是一個沒有目標的人，從來沒有想過要為自己爭取甚麼。自小家境不好，以致我要當上派報員，後來想到自己的居住環境非常惡劣，紗廠工人有自己的宿舍，而我則渴望有自己的私人空間，所以便嘗試投考紗廠工人。可是紗廠工人要有體重達115磅的要求，但我只有105磅，於是我考之前我喝下了大量的水，還未面試已經開始想去洗手間，最後當然考不上，還鬧出笑話來。當時生活很無聊，便去公園坐，身上有些紙和筆，就以畫畫來消磨時間，因而產生了興趣，便開始看別人畫畫，看畫展，看美術書。幾年之後，慢慢越來越喜歡，亦有了一些美術基礎。不久後，遇著《天天日報》創刊，我獲得報章聘請，出任美工一職，畫插圖、漫畫等，出來反應不俗，就是這樣便當了數十年畫家。

2. 當上畫家後，你認為得到了什麼樂趣呢？你可否和我們分享一下。

生活中常常都會遇到挫折，例如，耳聾和善忘都是生活中不好的事情，但是我們換個角度去看，耳聾聽不到閒言閒語，善忘可以忘記仇恨，這些都可以把不好的東西化為好的東西。為什麼我的畫會引起共鳴呢？其實我是把生活中所面對的事情，不論是好是壞，我都會把它整理，然後用自己的方法和感覺表達出來。我是在一個環境中，需要我做甚麼，我便去做甚麼，不論成功與失敗，盡力而為。我需要去畫畫便去畫畫。若你問我，最喜歡是做甚麼，我畫畫時，最喜歡畫畫；聊天時最喜歡聊天；我吃飯時，最喜歡吃飯。我最喜歡生活，生活是多姿多采的，每一秒都會遇到不同事物，是很有趣的。

3. 漫畫的風格都因應畫家的個性而有所不同，有甚麼原因促使你建立出一套獨特的風格？

在我而言，人是生活在理性與感性兩個世界的。理性的世界有時候給了人一種束縛，使人不自由。反之，感性世界可以使我們得到自由，想做甚麼便做甚麼。而畫畫就是以感性世界畫畫，不用理會畫出來的東西是好抑或不好，自己想畫甚麼便畫甚麼。在貧困的環境中，當我愛上了畫畫的時候，我並沒有金錢去學習畫畫，沒機會去跟老師去學習，於是我就認為自己很可憐，眼見別人有機會學畫畫，自己只能獨自畫畫。但是到了現在反而感謝上天，如果當時有機會學畫畫，就難於建立自己的風格，亦有可能會跟從了老師的風格走。而創意是大家都做同一件事，但你有自己特別的想法和表達方式。雖然你做出來的事情未必會得到別人的認同，但不要把成功、失敗看得太重，否則便會不敢嘗試去創新。我們做事，只要做和用心去做，就能創出自己的風格。

4. 嚴先生你藉着繪畫作品，最希望帶給欣賞者什麼訊息呢？

這些水墨作品，我最初是畫給自己，來安慰自己的。有很多畫看似是很開心，但創作的靈感來源是我不開心的時間。我畫了很多年政治漫畫，後來我去了美國，放棄、甚至脫離了畫畫的工作，只造畫框、裱畫等工作，生活改變很大。每天只工作一、兩小時。我最初在心態上是不平衡、不開心的，影響了身邊的人的情緒。另一方面，自己又不甘於失落，就問自己為何會不開心，原來是改變了生活方式，不捨得從前那種舒適的生活，但面對著另一個陌生的環境，這些全都是自己選擇的，不畫政治漫畫是自己的人生改變了。因為政治漫畫需要一個鮮明的立場，見到不恰當的事便要諷刺和批判。當我對世事看得越來越清楚的時候，就會發現很多事都不是絕對的。例如：當你諷刺一個人的時候，換個角度去看，如果我是他，我的做法會跟他一樣。有了這個念頭後，我發現了我的工作是工作而不是創作。這份工作是專門在雞蛋裡挑骨頭，想辦法去罵人，與自己本身的性格互相違背。我渴望有一個和平的世界，人與人之間相處融合，所以便放棄畫了30年的政治漫畫。我明白到凡事都有兩面，當自己不開心的時候，便畫一些畫給自己看。

5. 請問你創作奇華禮盒包裝的主要創作概念是什麼？

奇華的食品是很有香港特色的，而我的成長地方和文化背景亦是在香港。把兩種「很香港」的事結合在一起是很新穎的。我最欣賞奇華餅店的地方是在傳統的風格中，有現代的創新；在現代的風格中，又能找到傳統的風味，禮盒包裝亦有自己的風格。我們創作時，不要單看事物表面的地方，而是要把感情投放入事物中，把它人性化，視為有生命、宇宙萬物的一體。例如：我們看見一隻鳥、青蛙，當兩者融為一體（人即是鳥），人與物互相映射，就會使人有共鳴。藝術的好處是能把世界放到無限大，在感性世界與自然萬物交朋友。作為一位藝術家，不一定要懂畫畫，而是要用感性世界去看這個世界。例如：一張紙，若你單單這樣看的話，便是一張紙，若從感性世界去看，便可以看到一個伐木工人的家庭。

6. 有時候我們會遇上一些不感興趣的畫題，或是開始感到沉悶因而有想過放棄繪畫。在嚴先生的畫家生涯中有沒有想過放棄當畫家呢？你又如何堅持直到現在仍創作出很多出色的作品呢？可否和我們分享一下。

這個問題其實是很矛盾的。小學時，老師要求畫的那些畫，已經畫到很沉悶，有一次老師叫我們畫自由畫，我便畫了一幅較為抽象的畫，老師拿出來時我以為他會讚賞我，誰不知他跟我說這幅畫畫得比幼稚園學生還要差。所以，我認為藝術不應該有考試，因為根本沒有準則可依，而且以一己的感性世界去了解別人的作品亦不公平道。因此，我不喜歡當評判，每次當做完評判後，我便會跟參賽者說，你們可以來到這裡比賽，每一位都是優秀的。為甚麼我會選那幅勝出，不是因為他好，而是因為他「好彩」。我看見每一位參賽者畫的每一筆都是一個希望，同學在我手中拿不到獎項，在另一位評判可能會得獎。

7. 我們都希望能提升繪畫的水平，你可否指教我們繪畫是應該抱着不斷求改進的心態或是抱着隨遇而安隨心的繪畫態度呢？

真正畫畫，是以自己的感性世界來畫畫，不必理會別人的目光，又不要期望別人會稱讚你。如：畫一個月光，以理性的月光就是彎月型、黃色的，我們不敢把月光畫成四角形，因為怕被人取笑，但是可不用理會別人的目光，因為在感性世界中，你畫的每一樣物件都有你的理由，例如：當心情不好的時候，你看的月光便可能是黑色的。所以要看自己追求甚麼，要問自己畫畫是為別人還是為自己而畫。

海怡寶血小學

教學計劃內容安排

學校名稱：海怡寶血小學

單元設計教師：潘儷文

單元名稱：大泥小泥一齊嚟！—— 齊見證香港近代插畫藝術

試教年級：5-6年級

藝術範疇：插畫

教學節數：10教節(另加一天課後出外考察)

試教時段：課後時段

教學計劃設計理念：

在這二十一世紀，社會資訊總離不開圖像、影像、動畫等的展現詮釋，而這些大眾媒體的湧現，也成為現今學童生活的一部份，學生能否「解讀」這些語言？能否判斷背後意義？在無法否定及阻止這種趨勢的情況下，視覺藝術科需重新定位：藝術不單只是訓練學生手作技巧和陶冶性情的媒介，它亦是後現代社會的「表達」、「詮釋」方法。視覺藝術教育也有著肩負起「表達」和「審美」的教育意義，視覺藝術評賞正為學生提供感知、批判和創造的學習素材。

有見及此，本教學計劃以「大泥小泥一齊嚟！—— 齊見證香港近代插畫藝術」為主題，以時下流行的繪本作評賞對象，並邀請香港著名插畫家大泥先生分享，為一群小學生作出「感知」、「詮釋」、「批判」和「創造」訓練。

教學目標：

1. 學生透過小組評賞插畫家大泥先生的作品《我們的都市有童話》，掌握視覺藝術評賞四個步驟：描述、形式分析、情境分析及詮釋作品。
2. 學生透過小組評賞插畫家大泥先生的作品《我們的都市有童話》，以喚起他們自身的感知經驗及他們對自身環境的認同。
3. 安排插畫家大泥先生對話及口述歷史環節，讓學生了解香港繪本創作的過去與發展，及本地插畫家創作的心路歷程。
4. 學生透過同儕討論及與插畫家大泥先生對話，共同詮釋及建構藝術作品，以培養學生的溝通及批判思考能力。
5. 透過「電車環島遊」實地考察活動，學習以多元感官感受作品《我們的都市有童話》內的題材——香港都市，從生活中找出創作靈感，將評賞帶入創作。
6. 學生運用多元媒介，包括水溶性顏料及電腦數碼繪畫形式創作以「童眸話都市」為主題的作品一幅，以發展運用水溶性顏料作畫的他們水彩繪畫技巧及資訊科技進行創作的的能力。

視覺藝術科評賞及創作教學單元大綱

單元名稱：大泥小泥一齊嚟！——齊見證香港近代插畫藝術

週次	教節	課題	教學目標 (學習成果或重點)	教學活動	教學方法	教學媒體	學生物料／工具	評估
1	1	香港插畫話當年	1. 透過欣賞香港早期插畫家作品，以文字及說話表達出個人觀感及描述插畫的內容大綱。 2. 透過欣賞香港後期插畫家的作品，以生產及觀賞情境的角度評賞作品。	1. 了解香港插畫的歷史、發展和類別。 2. 介紹香港插畫作品 早期：杜琛 後期：麥家碧 3. 討論上述插畫作品的個人觀感、內容及創作特色(人物塑造、故事內容、視覺元素及組織原理、對話、作品評價及創作者的意圖)。	發現學習 全班討論	插畫作品 簡報 工作紙	筆記	課堂觀察
2、3	2	《我們的都市有童話》評與賞	1. 討論大泥繪本《我們的都市有童話》中插畫作品的創作特色，包括：人物塑造、故事內容、視覺元素及組織原理、對話、作品評價及創作者的意圖。 2. 運用情境分析進行《我們的都市有童話》的評賞	1. 介紹香港繪本作品《我們的都市有童話》。 2. 討論《我們的都市有童話》的創作特色(人物塑造、故事內容、視覺元素及組織原理、對話、作品評價及創作者的意圖)同學將討論結果填寫於工作紙上，並作小組會匯報。	發現學習 全班討論	電腦簡報 工作紙 繪本《我們的都市有童話》	筆記 工作紙	課堂觀察 同儕互評 同學自評 老師評估
4	1	認識大泥	1. 透過對插畫家大泥的二手資料搜集，認識他的個人背景。 2. 準備探訪活動	1. 觀看介紹插畫家大泥的電視節目，初步認識大泥。 2. 準備訪問活動	提問 節目播放	電腦簡報 工作紙 繪本《我們的都市有童話》	資料搜集	課堂觀察
課後加時活動		與大泥對話	1. 透過探訪插畫家大泥，能直接從他口中得悉：《我們的都市有童話》的創作理念及如何評賞。 2. 以人體的多元感官，感受作品。 3. 對作品進行情境分析。	訪問插畫家大泥 與藝術家直接對話及交流繪畫漫畫的心得，了解及應用繪本的技巧及表現方法				

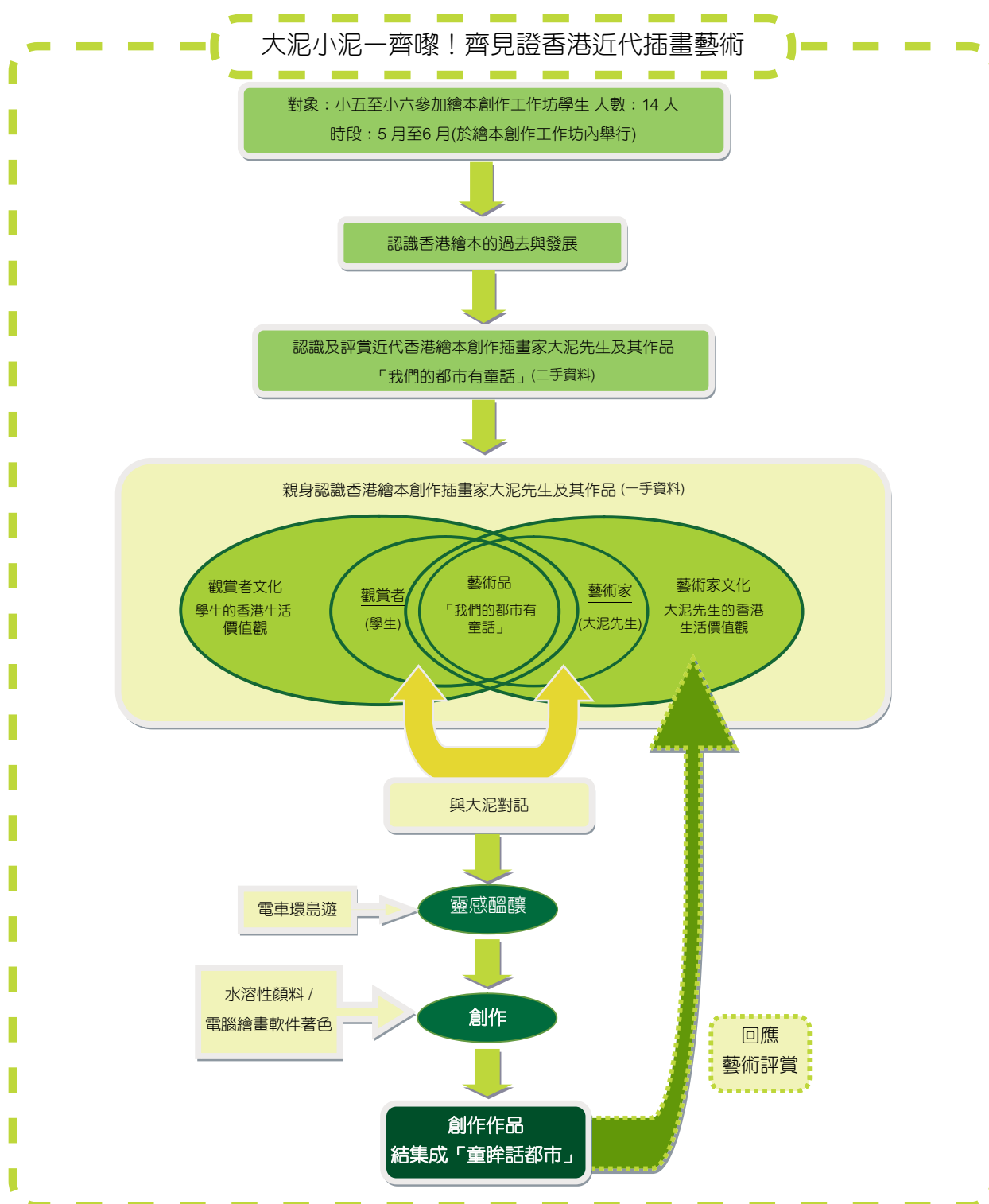
週次	教節	課 題	教學目標 (學習成果或重點)	教學活動	教學方法	教學媒體	學生物料／ 工具	評 估
5	1	向大泥學習	1.總結到大泥訪問的心得。 2.小組報告：掌握及運用描述、情境分析、形式分析及解釋的方法評論小組所揀選的漫畫。 3.準備考察活動	1.根據上一節的探訪活動，各學生互相分享作總結。 2.準備下一次出外考察活動。	發現學習 全班討論	插畫作品 簡報 工作紙	筆記	課堂觀察
課後考察		從電車出發	1.學習以多元感官感受生活，從生活中找創作靈感，將評賞帶入創作。	1.學生分成四組乘坐電車觀察香港。 2.在約45分鐘的電車車程，學生需要在電車內外觀察我們的都市，並以多元感官感受它，再找出創作靈感，為日後「童眸話都市」繪本作準備。	實地考察	工作紙	相機 速寫簿 鉛筆	考察觀察 考察後感
6	1	考察後感分享與靈感醞釀	1.提供互相觀摩學習的空間，培養協作與溝通能力。	1.個人介紹自己在考察時的所見所聞。 2.互相評賞。 3.介紹「童眸話都市」繪本創作。	個人匯報	實物投影機	畫紙 鉛筆 乾性顏料	課堂觀察 同儕互評
7、8、9、10	4	童眸話都市（創作階段）	1.重溫繪本創作的技巧，創作以「童眸話市」的插畫作品一幅。 2.以資訊科技的協助，創作插畫。	1.學生根據草圖進行創作，而教師從旁加以指導。 2.以電腦繪畫軟件繪畫扛插畫。	個別指導	實物投影機 電腦繪畫軟件	畫紙 鉛筆 乾性顏料	課堂觀察 同儕互評 作品評估

課程設計及教學活動

本教學單元以「大泥小泥一齊嚟！——齊見證香港近代插畫藝術」為主題，於本校「繪本創作工作坊」內試行，讓一群有繪本創作經驗的學生，以香港著名插畫家大泥先生的作品「我們的都市有童話」為評賞對象，更深入了解香港本地繪本創作的發展；並透過與大泥先生的會面、討論及分享，親身感受一位香港插畫家對作品的詮釋和他的創作心路歷程，從中以另一角度認識與藝術家共同生活的都市——香港。

單元設計中，更安排學生親身走入都市，以「電車環島遊」的實地考察方式，觀察電車內外的人、事和景物的變化，為個人繪本創作作準備。接著，學生以水溶性顏料或電腦繪畫軟件作畫一幅，抒發他們對香港都市的情感。最後，學生的一幅一幅作品將結集成繪本，以「童眸話都市」為書名，與大泥先生的「我們的都市有童話」作呼應，以創作回應藝術評賞。

教學設計流程如下：

課程設計及教學活動

1.老師介紹大泥先生的作品「我們的都市有童話」。

2.播放有關大泥先生的電視訪問。

3.學生分賞、討論及分析大泥先生的作品。

4. 大泥先生到校接受學生訪問。

6. 電車環島遊。

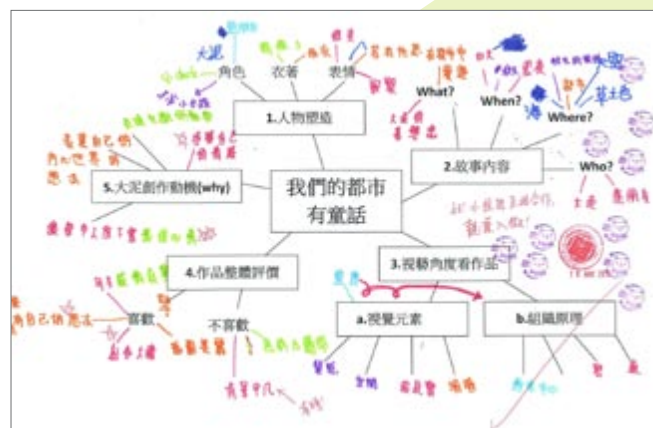
5. 大泥先生分享他的創作手稿。

7. 學生以人手繪畫或電腦繪畫方式進行創作。

教學成果

1. 學生就著大泥先生的作品「我們的都市有童話」作小組及個人分析。

3. 學生以小小記錄的形式來記下在「電車環島遊」內的所見所聞。

2. 學生設計訪問問題，並於大泥先生臨校分享時作記錄。

A list of interview questions designed by students. The questions are numbered 1 through 10 and cover various aspects of Big Clay's work and the 'Our City Has Fairy Tales' project. The questions are written in Chinese and are intended to be asked during a school visit by Big Clay.

A second list of interview questions designed by students. The questions are numbered 11 through 20 and continue the list of questions from the first set. They are also written in Chinese and are intended to be asked during a school visit by Big Clay.

A third list of interview questions designed by students. The questions are numbered 21 through 30 and complete the list of questions. They are written in Chinese and are intended to be asked during a school visit by Big Clay.

4. 人物形象設計。

5. 學生嘗試人手繪畫或電腦繪畫方式抒發他們對都市的感覺。

教師分享

很榮幸被獲請成為是次「見證香港藝術：多元感官及媒介藝術評賞與創作教學計劃」的其中一位種籽老師，再次與香港美術教育協會合作，進行不同視覺藝術的教學試驗。

參加「見證香港藝術」的掙扎

一段回想起當初收到香港美術教育協會的邀請信和有關是次計劃的簡介時，心裡確實有點疑惑：視覺藝術評賞課程不是只有在中學視覺藝術課內進行？不是香港考試及評核局對中學視藝科學生的一種評核手段？這套完整的純文字記錄的視覺藝術評賞方式可在小學生身上實踐嗎？這一連串的問題，霎時在我腦海浮現……

其後，翻開去年我校參加的『「找尋香港故事」繪本創作之創意思考教學體驗計劃』專刊，看到臨校分享的插畫家蘇敏怡小姐的親切笑容、繪本學生的雀躍反應及他們的優秀作品，我的疑慮頓時消除。再想，身為小學視覺藝術科最前線教師的我，是有責任肩負起視覺藝術評賞教學，為學生打好基礎，更何況藝術評賞亦是後現代藝術教育不可劃缺的一環。因此接受了香港美術教育協會的邀請，開始落實我的計劃。

一個新嘗試

我校視覺藝術科也有評賞的學習單元，學生已有自評和同儕互評的經驗，但要實踐全套完整的藝術評賞教學確實是一個新嘗試。事實上，小學生的詞彙有限，在描述及分析作品上有一定困難；在創作上，他們的技巧和意念亦較單一直接。不過經過老師從旁協助和提示，學生最終能舉一反三。他們認真觀察、投入創作、踴躍發問，這表現與學習態度真值得鼓舞。

與大泥先生對話的得著

是次計劃，我們有幸邀請了香港著名插畫家大泥先生與學生對話。過程中，大泥先生表現親切，更不時利用很多小朋友的生活例子和他們的語言來解釋他的創作，令學生容易明白。在對話中，大泥先生多次提醒同學要把自己的感覺和想法如實表現出來，千萬不要虛構感覺。而事實上，學生在學習不同藝術畫派風格時，往往徘徊在形式上的模仿。大泥先生的話正好提點老師和學生創作的根本目的——表達個人的最真誠的情感。這一份「真誠」亦在大泥先生傾談中散發出來。

衷心感謝

是次計劃得以順利完成，實在有賴各方的支持和協助。感謝本校前任校長李世華先生及現任校長陳麗娟修女對藝術教育的無限量支持，海怡寶血小學上下同工的鼓勵及香港理工大學周凱漩同學的專業拍攝及記錄工作。最後，衷心感謝香港美術教育協會計劃統籌黎明海博士的指導、協會主席張寶雯老師籌劃與聯絡及各執委在計劃進行上的協助。謹在此再次向各位致以最衷心的感謝，謝謝大家為本地藝術評賞教育踏出一大步。

何紫晴同學(左)、指導老師潘麗文老師(中)、梁曉瑜同學(右)

學生感言

張盈莉 六智 (現為嘉諾撒聖心書院中一學生)

在這次繪本的「見證香港近代插畫藝術」中，我能與插畫家大泥對話，真的十分興奮，也獲益良多。透過這次活動，我能了解更多大泥的創作心路歷程和創作風格，還提升了我的繪畫技巧。

此外，由於我們創作的繪本主題為「童眸話都市」，因此我對香港社會加深了認識，也令我能畫了一幅以自己 and 香港都市有關的插畫，抒發自己內心的情感。

是次，我選擇用了水性顏料作為我的創作媒介，是因為大泥的一番話：「人手繪畫總比電腦繪畫來得更有人情味呢！」況且，現代人做事實在太依賴資訊科技，我要好好感受這番說話背後的意義，最後我決定放棄潘老師為我們準備的電腦，拿起木顏色，來一次真切地享受那份「人情味」。

總括而言，我真的十分喜歡和享受這次繪本創作，不論是在學習上、個人發展或友誼等方面，我也獲益良多，期望你們也會喜歡我們的《童眸話都市》。

黃穎淦 六義 (現為嘉諾撒聖心書院中一學生)

當我知道可以再次參加「繪本工作坊」，可又一次與藝術家來一個近距離的接觸時，我心裡簡直狂喜。上年我們有機會與Stella So對話，今年亦有機會與大泥先生談談他的創作，心感榮幸。

透過與大泥先生的對話，使我更了解他的創作心得和成為插畫家的心路歷程。他還在分享當日即場示範他的繪畫插畫的技巧呢！真的令我獲益良多。

在創作過程中，我遇到不少困難，但最終迎刃而解，我真的感受到大泥所先生分享的創作歷程。

在這次繪本的「見證香港近代插畫藝術」活動中，我得著不少。最後，希望將來也有機會以小師姐的身分參加我的小學繪本活動。

馮鑑彤 六義 (現為嘉諾撒聖心書院中一學生)

不經不覺已完成了本年度的繪本創作。起初我以為十分容易，因為我上年度已經參加過，對繪本已有認識。可是我今次繪畫時竟感到困難，簡直難以至信！但在潘老師的協助下，我終於解決了所有困難，完成作品。

我第一次看到大泥的作品時，覺得他的畫雖然抽象，卻很容易明白。我希望我都能畫一幅好像他一樣出色的畫作。由起稿至上色，潘老師幫了我不少，還記得上色的時候，因為我的大意，沒有把圖畫儲存，而電腦又因沒電關機了，當時我十分沮喪。及後我重新振作，繼續繪畫。最後，我花了一小時終於畫好了，還比第一幅滿意呢！

經過今次繪本的「見證香港近代插畫藝術」，我不但能學會很多上色的技巧，我還能從大泥身上學會了要有鍥而不舍的精神才能把互作做得好。

林子詩 五節

不知不覺間我已參加了兩年的繪本工作坊。經過去年的學習，我以為今年會比較得心應手。怎料，過程中卻遇上種種困難。

今年，我們接觸了一位藝術家——大泥。看過他的作品和網頁，我認為他是一個樂觀的藝術家，經過親身訪問，明白到大泥也有悲觀的一面和他對城市看法。

電車環島遊這個活動，引發了我對城市的看法，我更能從多角度(五官感覺)觀察這個城市，感受它的壓迫感。最後，我以人手繪畫方式把我的體會畫在我們的《童眸話都市》這本繪本上，以體驗大泥先生所說的「人情味」。

陳煒旭 五節

一個學期結束了。起初我參加「繪本工作坊」只是為了提高我的繪畫技巧，但現在我有更深刻的體會：藝術家的創作心路歷程。

在這次繪本的「見證香港近代插畫藝術」，我認識了一位香港繪本插畫家——大泥先生。初次接觸他的作品時，我覺得他的畫能給人一種溫暖的感覺，他應該是一個有自信、樂觀的人。但經過與大泥的對話後，才了解他的童年，發現他以前原來是個自卑的人，卻因為他的創作，漸漸由自卑中變得自信。這就是藝術對人的改變、對人的感染，是我的得著。

何紫晴 五節

今次繪本的「見證香港近代插畫藝術」令我獲益良多，因為我可以親身訪問大泥先生，我能親身了解大泥先生的作品風格、他的創作意念及從生活中獲得意念的方法。最後我更利用他的方法在「電車環島遊」中，觀察這個香港，以另一種感官觀察城市，從都市的生活片段中找出靈感。

梁曉瑜 五節

今年，潘老師邀請了大泥先生來校分享，了解他的《我們的都市有童話》。大泥先生更分享了他的創作心得，成為插畫家的心路歷程及他的創作風格，如技巧、視覺元素等等，獲益良多。

藝術家訪談紀錄：大泥

日期：2011年5月29日 | 時間：上午11時至下午1時

地點：海怡寶血小學 | 撰文：周凱漩

大泥的由來

大泥，一個熟悉的名字，原來背後有著一個不平凡的故事。「小時候，別人都稱呼我“細龜”，直到自己長大成漫畫家的那一天，真的想為自己起一個獨特的名字。由於“細龜”這名字早在九十年代已經被藝人用了，於是我想把“細龜”改成“太龜”，但考慮到“龜”字可能會惹來笑柄，於是改為“大圭”，英文名為“Big Soil”。直到有一天，一位朋友指出“Big Soil”的中文意思是“大泥”時，我就認定“大泥”就是自己想找的名字了。」

水彩和電腦

平日我們在報刊書籍中看到大泥的作品大多是水彩畫，原來在水彩創作的背後，大泥也喜歡運用電腦創作，對於水彩和電腦這兩種不同的媒介，大泥有這樣的體會：「水彩能夠即時靈活地把事物記錄下來，畫的每一筆，都包含了創作時的熱情和當時的感受，這來得真摯和誠實。而電腦就好像一位助手，它在後期修改和製作上幫上很大的忙。所以，水彩和電腦兩者能夠互補不足。」

我們的都市有童話

《我們的都市有童話》輯錄了大泥早年在《星島日報》的專欄創作，書本以平敘的編排手法，記錄了大泥生活在都市的兩年半中創作的點點滴滴，細膩刻畫了都市人孤單寂寞的感受，但同時又流露了都市人天真率直的一面。當中，書本大幅著墨描寫了都市人怎樣透過正面的態度去抵抗不愉快，流露出純真的一面，帶出了繁囂的都市裡存在著純真童話的信息。

當被問及怎樣創作出繪本中不同人物時，大泥稍稍停了下來，向我們分享了他創作初時的經過：「在當初還沒繪畫故事前，我曾畫了多個不同的人物造型，畫完後，停下來把他們都蓋上，默想了很久，究竟哪個是我最有把握可以畫好的呢？於是，一個圓頭圓眼的角色就這樣被創造出來了。」

一本好的繪本，除了有好的故事外，擁有好的角色是能夠代替作者說出很多難言的心底話。「在故事出現了熊，是因為主角的孤單。平時繪畫，很多時候是根據自己的感受和想法而創作的，當自己想哭時，因為男孩不能隨便哭，所以就畫了一個女孩代替自己哭。在一個男孩要堅強，女孩要溫柔的傳統觀念下，漫畫就能提供空間，讓自己認識到原來男孩也有溫柔的一面，而女孩也有堅強的一面。除主角人物外，我也安排了鴨子團，他們代表著一群在身邊支持我們的朋友，雖然他們並不張揚，但他們就好像鴨子團一樣在我們身邊默默守護著，所以我很希望透過繪畫鴨子團，提醒自己要珍惜和惦記身邊的好友。」

是悲觀還是樂觀？

大泥的作品包含了悲觀和樂觀的元素，那麼，大泥究竟是一個悲觀還是樂觀的人呢？

「很多時候，當我把不相信的事畫出來後，我會漸漸變得相信。又有時候，當我不相

信自己可以達成某個夢想，透過畫漫畫的抒發，我會漸漸相信自己能夠實踐這個夢想。」從大泥的回答中，我們感受到他正面的人生態度，雖然在他的作品中包含了灰暗的調子，但每每灰暗調子的延伸是光明快樂的結局，我們就是透過大泥的故事明白到，他是一個樂觀的人！

人長大了，想法也不同了

很多年前的一天，當大泥路經銅鑼灣鬧市時，看著茫茫的人海，一種無名的孤寂使他停下了腳步，思考著他在眾人中是怎樣的一個角色，於是他把當時的那刻用畫筆記錄了下來。十年後，當他再重溫舊作時有了新的感動，於是他重新畫了這張畫，出乎意料的是十年後的今天，畫作中少了一份孤單，多了一份自信，畫中人物也變得更願意站出來，更願意為自己的夢想追求。原來，大泥的作品已經和他一同成長了。

一次難忘的經歷

訪問中，大泥向我們講述了一次難忘的經歷：「在一次偶然的機會下，我在辦公室遇上了一位自己十分崇拜的漫畫前輩，大家一見如故，促膝長談了很久。在談話中我表示從小喜歡看前輩的漫畫。這時候，前輩停了下來，語重心長地對我說『大泥，你要努力多畫！因為小時候有你看我的漫畫，同樣現在也有很多小朋友看你的漫畫！』」就是這句話，激勵了大泥發憤要成為一位認真負責的漫畫家，他希望可以透過漫畫的創作，把希望和鼓勵帶給讀者。

給年輕一代的話

在訪問結束前，大泥語重心長地給年輕一代寄語：「年輕的一代，首要任務要讀書，同時要培養自己的興趣。我記得在讀中五的那年，我報讀了香港理工大學的設計系，當時媽媽反對我的決定，大家也因此鬧得很不愉快。後來我選擇了讀預科，但由於興趣不在此，所以在公開試的成績考得不好，本來一心打算畢業後出來做工，但自己還未心死，希望再給自己一次機會，報讀了理工大學的設計系，意想不到的這次成功了，理工大學收了我，而媽媽的態度也開始轉變了。就這樣，我就為我的夢想邁出了第一步。大學畢業後，我出來開了一間設計公司，當中因為箇中原因，後來結束了公司的業務。到了現在，自己選擇了漫畫創作，生活仍然入不敷支，畢竟在香港社會是不鼓勵漫畫創作，但我總相信自己既然可以經營一間公司，同樣也可以把經營技巧運用在漫畫創作中。挫折，可能別人不願意去面對，但我相信，只要自己有信念和堅強面對的話，總有一天能闖出屬於你的天地。」大泥希望在往後的日子裡，能夠以行動作讀者和同業的榜樣，以漫畫作傳播承接的媒介，把正面信息傳播開去，感染讀者，感染社會，感染未來。

結語

訪問大泥的過程中，他正面樂觀的人生態度，令我們很感動。他透過漫畫創作，使他從不相信這個世界，變得慢慢接受這個世界，也使他從不願意表達自己，變得慢慢自信堅強起來，作為年輕的一代，我們是否有所領悟？

【中學篇】

中華基督教會馮梁結紀念中學

教學計劃內容安排

學校名稱：中華基督教會馮梁結紀念中學

單元設計教師：洪佩君

單元名稱：見證林玉蓮的裝置藝術

試教年級：中六年級

藝術範疇：裝置藝術

教學節數：28教節

試教時段：正規課堂 / 課後時段
2011年4月至9月，約有三個月實施教學，要求學生於6月28日前完成評賞作品，並於8月20日前完成裝置藝術創作品。

教學計劃設計理念：

裝置藝術是一種當代流行的創作與思潮，其表達形式與傳統視覺藝術作品迥異，十分具趣味性。裝置藝術是一種表達意念的形式，可以採用藝術評鑑的步驟評斷和鑑賞有關作品，然而，裝置藝術家開拓與發展了有別於以往慣用的視覺語言，不再講求線條、色彩、構圖、造型等元素，更為重要的是創作的情境及與觀賞者的互動關係。是以本教學計劃讓學生先對藝術評賞的方法有一定的基礎，再就我們要探訪的裝置藝術家林玉蓮女士的裝置藝術創作品進行一番的研究，對裝置藝術品有所認識後，認定要探討的問題，才安排學生與藝術家林玉蓮對談，從而瞭解情境與裝置藝術創作的關係，進深認識裝置藝術及有關作品的創意念、表達手法與特色。再鎖定《山海經後傳》進行深入的評賞，相信學生不再單純講求慣用的視覺語言進行評賞，而是重視創作的情境、意念與場景的關係。

本教學計劃嘗試以啟導教學的方式，著學生就裝置藝術的文本及網頁資料，以本地裝置藝術創作為例子進行觀察與分析討論，並請他們指出對這種創作形式的觀感與評價。然後，學生展示自行尋索及評賞裝置藝術家的藝術品，學生不其然的發覺裝置藝術的創作形式和手法擺脫了傳統藝術的框架，是一種可以自行探究與發掘的創作形式。

是次教學計劃讓學生能夠以訪談形式進入裝置藝術創作的真實場景，與裝置藝術家林玉蓮直接面談及交流，見證藝術家的創作者自白，著實是既真實又寶貴的一課。我相信，較諸老師長篇大論的講授與簡報灌輸裝置藝術的知識，啟導及訓練學生透過與藝術家的真實接觸和評賞去發掘裝置藝術的特色與創作方法，學生的學習會更為深刻及具啟發性！

教學目標：

1. 認識藝術批評的方法及評賞的步驟；
2. 認識及探索裝置藝術的定義、發展過程及特色；
3. 認識及應用藝術評鑑的方法評價裝置藝術作品，培養評賞藝術的能力；
4. 透過閱讀評賞裝置藝術的文章及圖像，領會裝置藝術的主要表達手法及特色；
5. 透過與藝術家對談，認識裝置藝術創作的創意念、表達手法與特色，瞭解情境與裝置藝術創作品的關係；
6. 從多角度去觀看及思考裝置藝術創作品的創意念，創作裝置藝術作品。

視覺藝術科評賞及創作教學單元大綱

單元名稱：見證林玉蓮的裝置藝術

週次	教節	課 題	教學目標 (學習成果或重點)	教學活動	教學方法	教學媒體	學生物料／ 工具	評 估
1-3	6	評一評 賞一賞	1.認識藝術批評的方法及評賞的步驟。 2.認識及應用藝術評鑑的方法評價藝術作品，培養評賞藝術的能力。	透過作品評賞練習，學生描述、分析、詮釋和評價藝術家的作品，表達觀感及評論作品的優劣。	講授 提問 討論	電腦簡報 評賞工作紙		評賞藝術作品的能力
4-6	6	何謂裝置藝術？	1.認識及探索裝置藝術的定義、發展過程及特色。 2.認識及探索多位裝置藝術家的藝術作品特色。 3.透過閱讀評賞裝置藝術的文章及圖像，領會裝置藝術的主要表達手法及特色。	1.學生以裝置藝術作為專題研習的對象，搜集裝置藝術作品之圖片及資料，探索裝置藝術的定義、發展過程及藝術作品特色。 2.學生於課堂上就研究所得進行匯報。 3.學生思考有關裝置藝術的問題，嘗試尋找出答案，並以簡報展示出來，向同學進行匯報。 4.閱讀評賞裝置藝術的文章及圖像。	啟導學生探索	電腦簡報 個人匯報	電腦簡報	學生匯報
7 8	4	初探林玉蓮的裝置藝術	1.認識及探索林玉蓮的裝置藝術作品的藝術特色。 2.應用藝術評鑑的方法評賞裝置藝術作品，培養評賞裝置藝術的能力。	1.學生觀察、形容及分析林玉蓮的裝置藝術作品所表達的含義和訊息，探索及討論其表現手法、技巧及藝術作品特色，並作出評賞。 2.學生思考及討論有關林玉蓮裝置藝術作品的問題，嘗試尋找答案。	啟導學生探索	電腦簡報 個人匯報	電腦簡報	學生匯報

視覺藝術科評賞及創作教學單元大綱

週次	教節	課 題	教學目標 (學習成果或重點)	教學活動	教學方法	教學媒體	學生物料／ 工具	評 估
9 10	4	與藝術家林玉蓮對談	1. 透過與藝術家對談，進深認識裝置藝術及有關作品的特色。 2. 認識林玉蓮的裝置藝術創作作品的創作意念、表達手法與特色，瞭解情境與裝置藝術創作作品的關係。	1. 學生就裝置藝術的範圍，商討訪問林玉蓮的問題； 2. 學生訪問林玉蓮，並就《山海經後傳》及《種植文明》提出有關這兩件作品的問題； 3. 學生向林玉蓮請教有關裝置藝術的問題。	啟導學生探索	對談	文具	對談筆記
11	2	評賞《山海經後傳》	1. 學習及應用評賞的方法評賞《山海經後傳》； 2. 閱讀及分析自己及同學的作品，培養評賞藝術的能力。	1. 學生用不少於1000字描述、分析、詮釋和評價藝術家林玉蓮的作品《山海經後傳》，表達觀感及評論作品的優劣； 2. 閱讀及分析自己及同學的評賞作品，透過互評進一步培養評賞裝置藝術的能力。	個別指導	評賞文章	電腦	評賞文章
12 13 14	6	我的裝置藝術	1. 從多角度去觀看及思考裝置藝術創作的創作意念，創作裝置藝術作品； 2. 加強學生對同儕及自己的作品的評鑑能力。	1. 讓學生從多角度去觀看及思考裝置藝術創作作品的創作意念； 2. 學生進行創作過程，並定期向教師及同學進行匯報，教師及同學對學生的設計稿及創作加以評鑑，讓學生從多角度去觀看及思考自己的設計意念及作品，作出自我反思、研究與改進； 3. 學生就自己的興趣與能力，創作一件裝置藝術作品。	小組討論 個別指導	裝置藝術創作	自選材料及工具	裝置藝術創作

課題：評一評 賞一賞

請學生描述、分析、詮釋和評價藝術家的作品，表達觀感及評論作品的優劣。

何謂裝置藝術？

請學生以裝置藝術作為專題研習的對象，搜集裝置藝術作品之圖片及資料，嘗試尋找出答案，並以簡報展示出來，向同學進行匯報，從而認識及探索裝置藝術的定義、發展過程及特色。

初探林玉蓮的裝置藝術

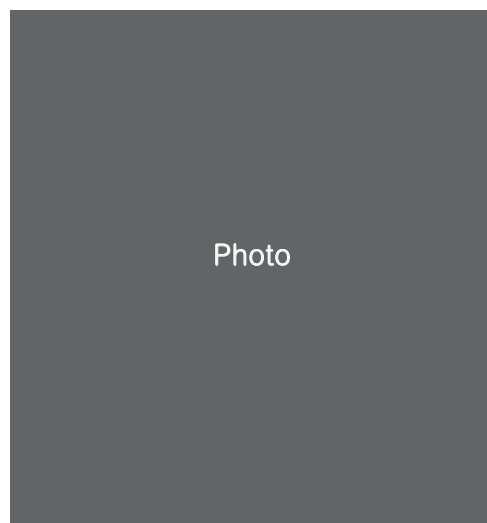
請學生思考及討論有關林玉蓮裝置藝術作品的問題，加強學生對藝術家的作品的認識及評鑑能力。

與藝術家林玉蓮對談

安排對談，讓學生向林玉蓮請教有關裝置藝術的問題。

功課要求：

- (一)評賞《山海經後傳》
- (二)我的裝置藝術

評賞林玉蓮的裝置藝術：《山海經後傳》 F6A郝穎淇

是次評賞的藝術家是林玉蓮¹，現從社會角度去分析、探討林玉蓮《山海經後傳》系列作品的藝術意義與價值。此系列的作品挪用了中國古代奇書《山海經》中所記載的各種奇異動物的形狀作為創作依據。在古代的時期，這些奇珍異獸可能給人一種莫名其妙、稀奇的感覺。可是，在現今基因改造、生物科技迅速發展，以及工業污染的環境下，是否還令人覺得稀奇古怪呢？這些動物的出現到底是早已存在，還是古人早有先見？是今人受古人的影響下所衍生出來？或是……這些問題值得我們認真思考。

《山海經後傳》的作品以不同種類的膠袋，包括來自超市、食肆、連鎖店，有帶品牌或沒品牌的厚料、薄料、單色或印花手挽袋等製成。從形式層面而言，看到的只是一些色彩鮮艷的膠袋，透過燈光的投射下，映襯作品的美，吸引觀賞者的注意。可是仔細地觀察、運用關聯感應²去感受、理解、探討作品深層意義，會發現意義不止於此，更引起人們對日常生活上的反思。再者林玉蓮在創作《山海經後傳》作品期間，正直政府就濫用膠袋對自然環境帶來的問題，開始徵收膠袋費，此令人們更深入了解、探究《山海經後傳》的深層意義，為作品與自然環境互相配合、產生共鳴。梵谷曾說道：「所謂藝術，就是塑造大自然的人性，亦即塑造自然、現實、純真的人性³。」這些膠袋不但反映城市人的消費文化，一些已絕版的膠袋設計亦具其深層、重大的歷史意義，而且揭露人性的醜惡，就如作品中借用《山海經》中所載造型怪異的動物，暗示基因改造工程和生物科技發展對人類的衝擊，假若人們繼續濫用膠袋，破壞大自然的生態系統，這會違反了自然定律，令世界變得不合理、不正常化。

從這件作品中，我欣賞的是林玉蓮運用簡單平凡的物料，卻盛載著豐富、深層的訊息，且帶有很多在未來世界發掘現代文明的意味。而且，這充份展露出林玉蓮對中國文化的領悟和沉澱後的表現，亦引出環境的關注，把中國神話故事及視藝圖像演繹得栩栩如生、淋漓盡致，令觀賞者停下腳步，細心觀察作品所表達的意思。

對於林玉蓮的作品中，大部分人都有一些疑點——為何要以《山海經》的異獸來帶出保護環境的訊息？為什麼不採用西方神獸——駿鷹⁴，牠們同是古代神話中的異獸，所宣揚的訊息有何相異之處？我也質疑過以上的不解之謎，但經過認真的思索、分析及搜集所得，作者以《山海經》的異獸作為作品的選材，是希望人們了解更多中國文化，意識周圍的世界，而且《山海經》是地理誌及百科全書，亦是老少咸宜的書籍，較易傳遞訊息，更容易了解「山海經後傳」背後的意思。

總括而言，對於林玉蓮的作品——《山海經後傳》，我也頗欣賞及值得我們借鏡，而且這份作品對藝術的執著，確值得我們反思。再者，我非常認同林玉蓮的創新手法，她以當代藝術的方式去詮釋香港的情境，且描述得活靈活現。從這件作品中，更可看出林對中國歷史深入的認知，她這種勇於探究的精神、對藝術的熱誠、對自然環境的尊重，絕對值得我們學習。

Photo

注釋：

1 林玉蓮

生於香港。畢業於香港中文大學藝術系，獲學士學位及教育文憑，其後獲澳洲皇家墨爾本理工大學藝術碩士。從事藝術教育及藝術創作多年，曾任教於香港中文大學校外進修部，現時任教於香港教育學院體藝學系。

林氏近年的作品多以大型場域特定(Site-specific)和概念化(conceptual)的裝置及互動行為藝術為主，展出場地包括域多利監獄、時代廣場、太古廣場、古慶圍村屋、港外線碼頭、渡輪上及花墟年宵市場等等。近期作品主要集中探討文化發展與人類活動之間的影響和關係，重要作品包括有關生態環境的「山海經後傳」系列作品、有關西九天幕風波的「吃檸檬的西九天幕」、探討時人愛情觀的「朱古力吊燈」以及與將域多利監獄的監倉改裝成「一分鐘監獄」，監禁所有自願被監禁的參與者等。

2 關聯感應

所謂關聯式的思考，大約包括直覺 (intuition) 類比論證 (analogy) 與想像(imagination) 等等。

3 「所謂藝術，就是塑造大自然的人性，亦即塑造自然、現實、純真的人性」

(資料來自http://www.charts.kh.edu.tw/teaching-web/98color/index_color.htm)

4 駿鷹

駿鷹,是西方神話與傳說中的生物,形象與另一種傳說生物-鷹鷂相似,不過兩者並不相同,駿鷹是鷹鷂與母馬雜交的後代。在古羅馬詩人維吉爾,英國詩人彌爾頓與義大利詩人阿里奧斯托的作品中,均有駿鷹的出現。可見駿鷹是西方文學中,其中一個重要的象徵。或許能自由飛翔,馮虛御風的駿鷹,就是詩人奔放的創意的象徵。

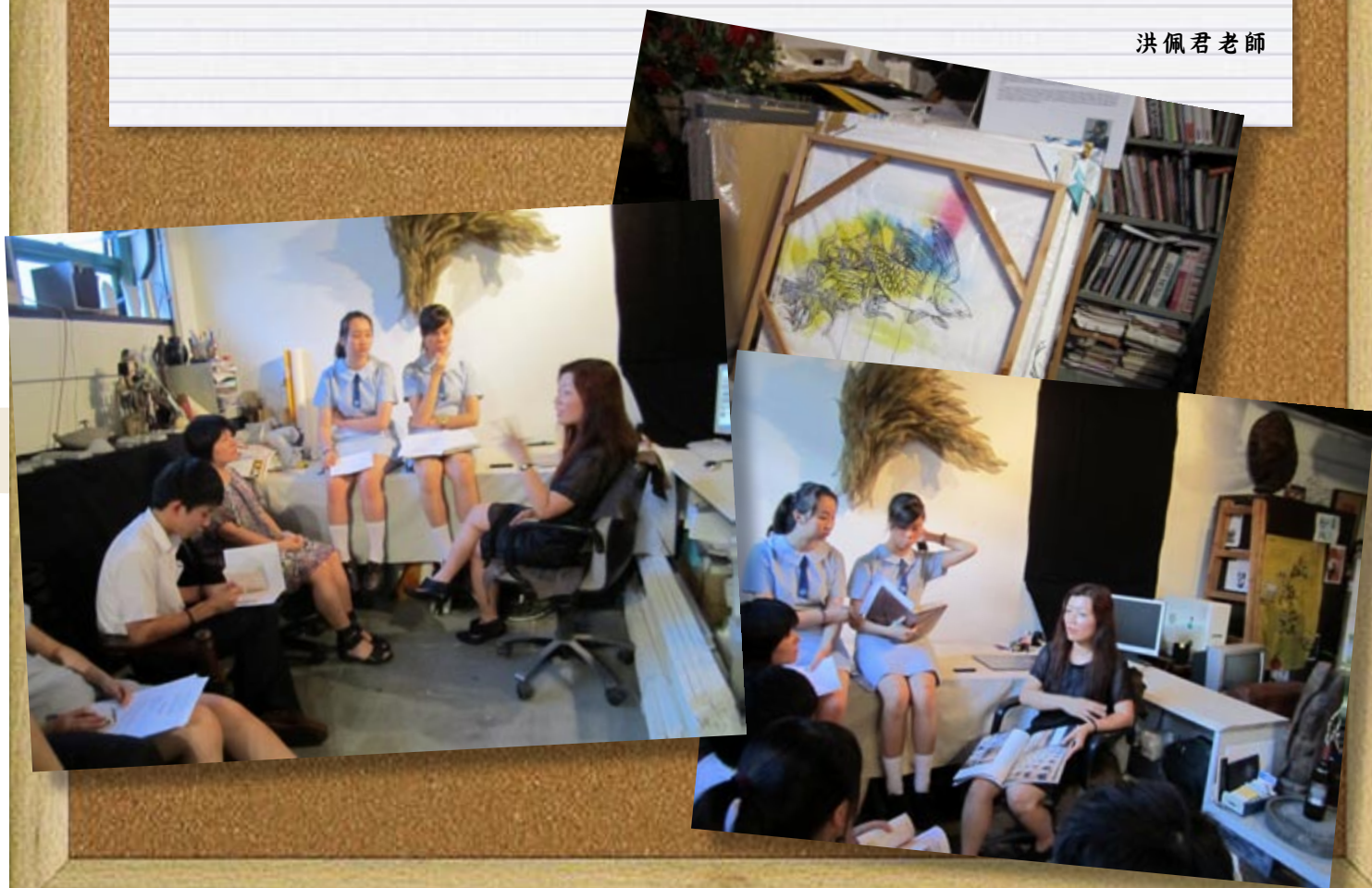
教師分享

該怎樣去讓學生認識裝置藝術？如何能讓學生適切地評賞藝術作品？這是我近年常思考的教學課題。因著參與了香港美術教育協會策動的「見證香港藝術計劃」，計劃當中主要的牽涉的教學範疇是評賞，而我校學生訪問的藝術家是香港裝置藝術家林玉蓮女士－我就更認真地去思考上列的兩個教學課題。結果是我選擇了以師生互動討論研究及講述的方式去讓學生認識評賞的方法，且鼓勵學生多閱讀評賞藝術品的文章，加深對評賞藝術的認識與信心，並以啟導的教學方式去讓學生研究甚麼是裝置藝術，例如當中的定義、特色、影響、中西代表藝術家等都是由學生去自行探究與發掘，再讓學生就我們要探訪的裝置藝術家林玉蓮女士的創作品進行一番的研究，認定要探討的問題，透過與藝術家林玉蓮對談，瞭解情境與裝置藝術創作品的關係，進深認識裝置藝術及有關作品的創作意念、表達手法與特色。

透過此教學計劃，學生見證著香港的裝置藝術家林玉蓮的創作思維與理念及創作者的心路歷程，而我，見證著學生對評賞藝術及裝置藝術兩大學習範疇的成長～實不相瞞，起初學生們得知我要他們自行研究甚麼是裝置藝術及寫一千字去評賞林女士的裝置藝術作品時，其苦惱表情我還歷歷在目，但大家經一番努力探究，並向同學匯報研究所得及討論問題後，他們對裝置藝術的認識益發加深，表情就變得越來越自信了，及後要寫《山海經後傳》評賞時竟給我寫來二千至四千字，且言之有物，評賞既有客觀的描述與分析，亦具主觀的評價與判斷，誠然是學會了評賞的方法與角度及甚麼是裝置藝術。

在此，衷心感謝林玉蓮女士耐心地給我們介紹她的作品及剖析對裝置藝術的見解，讓我們見證了藝術家對藝術的認真、堅持、執著與永恆的尊重，也十分謝謝香港美術教育協會作出有關活動的策動與安排，讓我與學生均獲益良多。

洪佩君老師

學生感言

陳芷瑩 F6A

還記得上幾個月，當我們知道要參加【見證香港藝術】需要寫一份評當時，大家都搖頭說：「不！」之所以我們這麼抗拒，是因為對於我們這些從未接觸過評賞的人來說，評賞簡直就是如登山一樣艱巨的任務。可是，既然參加了，就不能臨陣退縮，只好硬著頭皮去做了。

經過多次的商量後，最終，我們決定以裝置藝術為題材。起初，大家都對裝置藝術十分陌生。可是，經過大家一番努力的資料搜集及洪洪老師的指導後，大家開始對裝置藝術有初步的認識。接下來，洪洪老師叫我們各自把搜集回來的資料，做一個有關裝置藝術的簡報，在做簡報的時候，需要經過很多的篩選、分析、歸類等步驟，這一部分是最困難和花時間的。經過大家的努力，大家都順利地利用簡報匯報。每次匯報完畢，洪洪老師都會幫助我們指出需要改正的地方和糾正我們一些錯誤的觀念，並要求我們修正簡報。

報告的部分完畢後，接下來便是搜集要探訪的藝術家林玉蓮的圖文資料。林玉蓮是香港一位出名的裝置藝術家。探訪藝術家之前的準備功夫，當然不可馬虎。我們在藝術家芸芸的裝置藝術品中選擇數份作品作為研究對象，當我們在討論探訪時的提問問題時，老師會從旁指導，使我們提出的問題更有條理性和具深度性。

探訪林玉蓮後，我發現原來她並沒有我想像中那麼嚴肅，反而是一位幽默和認真的藝術家，在探訪過程中，她也十分有耐性地給我們介紹她過往的作品，例如有《吃檸檬的西九天幕》、《流動的天空》等。而令我最佩服的是，她對藝術的一份執著。身為一位全職的教師同時也是藝術家的她，當中所花的時間和流出的汗水絕對不是一位普通人能辦到的，正是這種的堅持和恒心不得不令人感動。

最後，大家決定評賞林玉蓮的《山海經後傳》。這份表面上看去是傳達環保意識的作品，背後卻隱藏了許多鮮為人知的人生意義，教人受益非淺。

在整個的活動中，不但培養了我在藝術評賞中分析、判別等各方面的能力，而且也激發了我以後的創作。我深深地明白到一份藝術品，背後所需的支持理據和過程中的探索，正時在藝術道路上催使我們成長的重點。

郝穎琪 F6A

記得踏入牛棚藝術村的時候，我已經感受到濃厚的藝術情懷，周圍的一磚一瓦都表現出不同藝術家對藝術的興趣及熱誠，而且印證著古代歷史的文化足跡。而我走進林玉蓮的工作坊，更令我感受到她為創作付出無限的汗水，對藝術永恆的尊重。

再者，我從林玉蓮身上學到很多一生受用的知識及道理，令我明白到製造每件作品都要有熱誠。創作的原意是不求成功與否、作品能賣得多少價錢，目的是只求讓更多人認識。在《山海經後傳》的作品中，我學懂裝置藝術不但要與空間、環境互相配合、產生共鳴外，同時要保護大自然，尋找舊有文化、足跡。記得林玉蓮曾說道，真正的創作是由經驗+累積+沉澱，只有這樣，我們才能探究作品中的奧秘及真諦。希望在將來的創作中，我能藉著林玉蓮對創作的熱誠作借鏡，發揮無限的聯想及想像空間，令作品達致真善美。

羅嘉豪 F6A

參加見證香港藝術前沒有特別了解這個計劃的內容是什麼，起初參加時也沒有對這個計劃有什麼的想法，只是當中一個普通的活動。記得有一個活動，是到玫瑰崗學校聽講座後參與一個藝術家帶領的活動，我還記我當時我是與我的視藝科老師洪老師及數位同學一起參加「蛙王」的活動，最初當「蛙王」解釋什麼是裝置藝術給我們聽時，也沒有太大的興趣，但之後他拿出他的紙、畫作、衣服及各類不同的物件對我們說叫我們把這些物件都放上身，盡情發揮。就在這時，我對這個計劃開始改觀，因為我覺得有個活動可以讓我很放鬆地享受學習的過程，真是不錯，因為平時有課堂裏怎會有機會讓我對面前的事物任意破壞後放上身呢？很有趣吧！就是這樣，我開始對見證香港藝術的活動有了興趣，因為一方面可以讓我近距離接觸藝術家，另一方面，還可很放鬆地享受一個學習過程，真的是很有趣。

上月從洪老師裏得知我們將要探討「裝置藝術」並且會探訪藝術家後做一份評賞的功課，我心裏又開始感到興奮，雖然對要寫字的習作未開始就感到煩惱，但我又會抱有一種期待有什麼新奇有趣的事物可以接觸的心態。一開始時對「裝置藝術」沒有太大的認識，但透過洪老師的引導，探討「裝置藝術」的意義是什麼，並透過匯報的過程，增添了自己在這方面的知識，也令我對「裝置藝術」開始感到興趣，因為我認為裝置藝術與傳統藝術不同，有很大的自由度和活動空間可給自己創作想做的事情。後來，透過探訪藝術家林玉蓮，解答了我一些對裝置藝術不明白的地方，也為我日後的評賞功課及創作提供了很重要的信息。這也進一步提升我對裝置藝術的興趣。

我覺得參與這次「見證香港藝術」的計劃是一個十分有趣及有意義的學習過程。評賞的當兒，我沒有想像中的那麼苦惱，雖然我也花了不少時間，但在過程中我對探討的作品《山海經後傳》也起了興趣，令我想更深入了解當中的含意。這次評賞功課令到我了解到《山海經後傳》中想傳遞的信息，改變了我一些自己日常生活消費習慣的看法，並增添我對裝置藝術的知識。我很榮幸有機會親身訪問香港藝術家林玉蓮女士，見證了香港藝術的發展與特色。

陳麒懋 F6A

「見證香港藝術」的一系列活動均很有意義和有趣，例如學習繪畫、探訪藝術家等...其中令我感受最深的是探訪藝術家。這次有幸能親身到牛棚藝術村探訪藝術家林玉蓮，實在深感榮幸以及獲益良多。我認為這次探訪林玉蓮能令我感受到本地藝術家的工作環境，而且我更能得到藝術家分享自己在創作的經驗及感受。一直以來，我都認為成為藝術家只是一件很輕易的事，在一個很舒適的工作室進行創作。原來一切都是假的，我明白到創作是艱辛的，而且當面對困難更要獨自想方法解決。我認為「見證香港藝術」的活動令我學懂不少平日接觸不到的事物。

1. 創作裝置藝術有何困難之處？

主要是要克服很多現場環境的限制問題，例如，曾經要去一個荒廢了的地方創作，連照明工具也沒有，我要自備來創作。而且，大多數的作品均要事先製作好，再運送到現場。所以就曾試過單單要把藝術品全部包好，就用上了一星期，因為不容有失，否則便會功虧一簣。還有遇上體力的問題，若作品太大和太重，便要找人來協助搬運。但最重要是怎樣找平衡點，例如：要自我調節，保持體力和精神，才會不易病倒。

2. 你會不會把《山海經後傳》中創作的東西搬去《種植文明》的作品裡面？

不大可能。因為兩件作品所涉及的内容並不不相同，《種植文明》是回應文明之後自然環境的改變，主要材料以石屎來創作。而《山海經後傳》是說環境意識的問題，主要材料是以回收膠袋來創作。《種植文明》展出的地點在元朗吉慶圍一間舊式的村屋內，作品是製作了一百多磚石屎不銹草放在一層泥土上，四邊都預留了通道供人觀賞，亦曾有為教師而設的導賞團到來參觀。

3. 你現在還保留著那些作品嗎？

有些作品能保存下來，如：《種植文明》是用石屎作為材料，所以能夠保存下來，但有些作品就不能保存下來的。如2008年情人節前後在時代廣場中央大堂展出的朱古力吊燈，由於是用朱古力來創作的，所以當然就不能保存了。

4. 創作裝置藝術有甚麼地方要注意呢？

創作裝置藝術許多時都要與場地及環境配合。創作作品前，許多時都要親身到現場了解和感受一下當地的環境，否則便不會懂得怎樣去創作。要創作出來的作品能與環境好好的配合，事前準備功夫很重要。有些展覽，我會事前到該處視察好幾次，嘗試了解該地方的背景。當然對環境的了解深入也不一定能創作出好的作品，因為還需要靠個人的訓練和經驗累積而成的。很多人會問：「自己有很多很好的想法，為甚麼總創作不到好的作品來？」這主要是因為個人創作經驗不夠。創作意念雖然可以有很多，但還需經過轉化、磨練再呈現出來，這正是學生需要學習的地方。

5. 你為甚麼會選擇創作裝置藝術？

其實裝置藝術在我成長的那個年代是不流行的，但我當時喜歡嘗試新事物，所以便選擇了這種藝術創作的形式。裝置藝術的挑戰很大，要駕馭一個空間是很難的。而且，創作裝置藝術的過程往往很深刻。即使是十年前的作品，但一想到當時的情景，那些畫面便會浮現在眼前，歷歷在目。回想起創作時那種實在的感受，隱約也會嗅到汗水的氣味。正是因為克服的困難多，所以你的感受也特別深。裝置藝術的作品一般也較大，所以，另一方面觀眾的印象一般也會較為深刻。

6. 《種植文明》這批作品想傳達甚麼訊息？

耕地是用來種植物的，但它種的是石屎，草亦是不鏽鋼製成的。香港以前亦有不少的農耕地，但現在全是高樓大廈，甚至被稱為石屎森林。整個香港的環境轉變很大，值得我們思考的是：當社會走向文明，文明的背後其實是有代價的。

日期：2011年6月21日 | 時間：下午5時

地點：土瓜灣馬頭角道63號牛棚藝術村 | 撰文：方佩菁

藝術家訪談紀錄：林玉蓮

7. 《山海經後傳》和《種植文明》這兩批作品有沒有關聯的地方？

兩批作品都是與環境有關。《種植文明》與環境、自然有關，而《山海經後傳》與環境意識有關，道出膠袋的過度使用對環境的影響。最初膠袋的出現，人們認為這是一件好的東西，既廉宜又方便。現在，人們都認為膠袋是不好的發明，因為它對環境的污染是極大的。但另一方面，鑑於衛生的問題，我們現在仍然不能完全放棄使用。《山海經後傳》表達出來的訊息不只是環保的問題，亦想表達出人類對環境的污染亦影響了動物。《山海經》裡面有很多奇形怪狀的動物，我藉此帶出了環境污染使世界出現了很多不合常態的動物。而且現今科技發達，人們常把兩種不同品種的動物基因結合，以致出現了很多奇怪的動物，這些都是人為的問題。《山海經後傳》觀眾的層面很廣，因為連小朋友也很容易接觸到膠袋，較容易共鳴。我另一身份是教育工作者，事實上並不是所有作品開始時都要那麼高深，作品在材質上普及化，訊息才會較容易傳達給不同年齡層的普羅大眾，之後觀眾若再有興趣，便會嘗試去多了解作品背後的深層意義。

8. 創作裝置藝術的過程辛苦，你有沒有曾經想放棄呢？

在創作方面是沒有的，但我會放緩一下步伐，不能一下子做太多同一類的作品。在創作時，有些顏料或物料會釋出有毒物質，我以前創作時沒有帶口罩，但現在意識到不能吸入太多有毒物質，所以會戴上口罩，保護身體。可是，口罩亦不能完全把有毒物質分隔，所以我會隔一段時間才做某類型的創作，讓身體有時間復原，使自己創作藝術的生命長一點。

9. 你創作的過程不怕辛苦的精神很值得我們學習，你有沒有一些心得傳授給年輕人？

可以請年輕人告訴自己不能退後，告訴自己我很喜歡創作，便會排除萬難。至於作品背後所傳遞的訊息，這方面的技巧是可以訓練出來的。創作裝置藝術所遇到的困難很多，可以鍛鍊到人的應變能力，例如：有些場地只有一次機會給你事前參觀，因此你一下子便要記下全部東西；亦有些場地連一塊膠紙都不能貼上等等，很多問題都要自己解決，所以應變能力要很強。

10. 怎麼定義作品是不是裝置藝術呢？

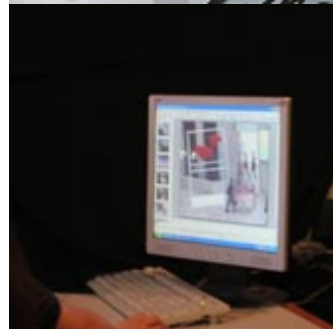
最主要是作品與空間的關係大，藝術品的規模一般都會較大。但現在還沒有確切的定義，因為當中仍存有很多灰色地帶。

11. 我給了學生兩份暑期功課，第一份是評林玉蓮的作品，第二份是創作一份裝置藝術，你有沒有一些意見給他們？

可以嘗試找一些有趣的空間，例如：學校的後樓梯，若在學校以外的地方創作便要花多些功夫，作品有機會不能保存下來。而且要找出空間的特性，問自己為何你要將作品設置在哪裡？藝術品亦要與空間的關係大，同時規模上可以嘗試大一點。

12. 如何評你的作品才算評得好？

可以嘗試多了解我的創作理念和作品背後的意義，而不單是作品呈現出來的視覺效果。

仁濟醫院第二中學

教學計劃內容安排

學校名稱：仁濟醫院第二中學

單元設計教師：韓衍嫻

單元名稱：字・己

試教年級：中五年級

藝術範疇：陶藝

教學節數：十教節(五課)

試教時段：課後時段

教學計劃設計理念：

以李慧嫻的作品系列《看陶識字之字裡行間之眾女尋他》作基本，讓學生了解字、情境、個人及創作的關係。

教學目標：

1. 透過與李慧嫻訪談，學習建構問題。
2. 透過閱讀李慧嫻書籍及資料搜集自己的名字，培養在視覺藝術科的自學能力。
3. 通過到訪李慧嫻的工作室及訪談，了解藝術情境與創作的關係。
4. 通過討論、匯報及練習，增強學生在藝術方面的觀察力及評賞能力。
5. 通過陶藝練習，鞏固學生的創作能力。

視覺藝術科評賞及創作教學單元大綱

單元名稱：字・己

週次	教節	課 題	教學目標 (學習成果或重點)	教學活動	教學方法	教學媒體	學生物料／ 工具	評 估
1	1	與藝術家面談	1.透過研究藝術家書籍，初步了解藝術家的創作心得。 2.學生把藝術家的作品特色歸類，並學習建構問題。 3.鞏固評賞過程的基礎，把書本的資料分類為形式分析、詮釋、評鑑等等，從而把問題分類，以有系統地訪問藝術家。	1.探訪李慧嫻，主要了解她的代表作《看陶識字之字裡行間之眾女尋他》。	分組討論（有同學負責建立問題，有同學負責筆錄分析，然後匯報）	相 關 書 籍 及 網 站		
2	2	訪問齊分析	1.學生能根據訪問結果，依形式分析、詮釋、評鑑等元素分類及匯報，未能出席訪問的同學亦能理解李慧嫻的創作意念。	1.匯報及分享個人見解。 2.討論藝術家的個人風格與創作成果間的關係。 3.討論「字」在李慧嫻作品當中的意義。	匯報討論			學生匯報
3	3	我的名字	1.透過意念發展，學生更能了解自己名字的由來、組成，認識自己。 2.學生在藝術家的作品中得到啟發，轉化成自己的作品。 3.學習到從多個途徑搜集資料。	1.先做資料搜集，從不同途徑了解自己名字的由來、意義。 2.繪畫草圖及思考製作方法，以陶泥作媒介，嘗試把文字轉化成圖像，表達自己及自己的名字。 3.在形態上、物料上，思考作品與自己名字的關係，並能表現自己個性。 （例如粗陶，胖胖的形態是李慧嫻的風格，學生應嘗試如何展現個人風格） 先做資料搜集，從不同途徑了解自己名字的由來、意義。	資 料 搜 集 討 論 讓學生不斷 反思及改進			

視覺藝術科評賞及創作教學單元大綱

週次	教節	課 題	教學目標 (學習成果或重點)	教學活動	教學方法	教學媒體	學生物料／工具	評 估
4	4	實踐創作	1.鞏固陶藝製作的已有知識（手捏法／泥條法及泥板），並能夠摸索新的方法創作。 2.能在創作過程中不斷反思。	1.根據上一節的構思，創作作品。 2.不斷紀錄自己試驗及創作過程。	陶藝創作		陶 泥 / 釉 / 釉下彩	學生創作過程紀錄
5	5	檢視「字·己	1.透過互相討論及評賞，了解自己及別人作品作品的優劣。 2.學生能夠欣賞及評鑑自己及同學作品。	1.展示學生作品，每位同學用五至十分鐘時間介紹意念，然後讓同學及教師給予意見。	討論	簡報		學 生 評 賞表現

課程設計及教學活動

課題：字·己

與藝術家面談

學生先閱讀李慧嫻相關書本、文章，並制定相關訪問問題。

經過與學生討論得出的共識，訪問問題將歸類為四個方面：

1. 藝術家背景
2. 對李慧嫻作品《看陶識字之字裡行間之眾女尋「他」》的深入探討：形式分析及意念詮釋
3. 李慧嫻個人的反思及其他人對該系列作品的意見
4. 李慧嫻的整體藝術觀

註：除特定的研究——《看陶識字之字裡行間之眾女尋「他」》

外，學生亦須觀察工作室環境、擺設、書籍，甚至工作室的地理位置，盡量全面地了解李慧嫻創作的心路歷程。

檢視「字·己

學生介紹自己的作品，表達個人反思

了解其他同學創作意念，講出作品優點及需要改進的地方。

實踐創作

重溫陶泥創作方法

訪問齊分析

匯報能作提示及啟發，學生隨後需要完成功課，撰寫《看陶識字之字裡行間之眾女尋「他」》的其中一件作品的文章。

學生根據費爾德曼模式嘗試完成評賞，進行重點在於理解李慧嫻如何「玩字」，並如何把情境元素滲入作品之內

我的名字

學生須了解自己名字的由來。

資料搜集途徑主要來自家人口述、字典／說文解字、文章等。

可把名字從「形」、「意」方面拆解，甚至用自己的花名，連繫童年回憶等。

作品亦能表現個性

課程設計及教學活動

是次計劃的對象是中五學生，即第一屆新高中學生，他們多在初中時接觸過陶泥，但近半數學生在初中後便沒有再以陶泥為媒介創作，可說是新嘗試；學生認識的本地雕塑家或陶藝家不多，當中有不少學生早已對李慧嫻有所認識，並看過她的作品，藉此計劃希望能讓學生更深入了解其作品意義。這次主要圍繞著李慧嫻的代表作《看陶識字之字裡行間之眾女尋他》，教學內容主要分為三個部分：訪問、評賞及創作。

在訪問李慧嫻前，教師在課堂上略述她的創作背景及作品特色，讓學生對她有概括的了解。經簡單講解後，學生須先閱讀李慧嫻相關書本例如《看陶識字之字裡行間之眾女尋他》、文章等，然後制定相關訪問問題。我們先分工，其中有兩位同學（5B何靖嵐及5E蔣詩穎）負責歸納所有問題，由於資料甚廣，經過與學生討論得出的共識，訪問問題將歸類為三個方面，以便處理：一、藝術家背景，學生可了解藝術家喜好、學習歷程等，有助連繫至藝術風格的產生；二、對李慧嫻作品「看陶識字之字裡行間之眾女尋『他』」的深入探討，形式分析及意念詮釋，其實有關書籍已有很詳盡的解釋，進一步訪談希望有助鞏固內容；三、李慧嫻個人的反思及其他人對該系列作品的意見，啟發學生對藝術品的評鑑及分析。

由於工作室空間有限，學生將分批合作，十二位學生當中有七位學生到訪，並提出問題，發現原來單憑觀賞作品或閱讀書籍，或多或少會誤解李慧嫻的創作意念，經過一番訪談，學生對李慧嫻及作品的了解進一步加深。再者，除了言語傾談，學生亦能透過親身接觸工作室、觀察擺設及四周環境了解創作的心路歷程，例如有學生好奇位於殯儀館、紙紮店的工作室會否影響創作，發現原來李慧嫻也有收集紙紮鞋，也許與李慧嫻細小的模型作品有連繫；她工作室內亦擺放了很多書籍，當中包括雕塑家亨利摩爾及中國陶俑，因而了解李慧嫻創作的風格及喜好，尤其在形態方面。另外，她亦讓學生觸摸系列中的其中一件作品，學生能更具體地認識其製作過程以及作品的色彩和質感。

訪問後，學生需選取系列中的其中一件作品評賞。為進一步鞏固訪問中所得的內容，並學懂如何轉化，他們進一步整理資料，並向全班同學匯報他們的分析，以作參考。5B洪龍騰及5E黃樂曦則嘗試以他們的分析和見解與同學分享，當然，也先描述訪問過程、工作室環境鞏固記憶。他們以評賞的其中一種模式（費爾德曼）分類，把整個內容分為描述、分析（形式分析）、詮釋及評鑑，向其他學生展示他們如何轉化訪問內容。例如學生曾經觸摸李慧嫻的作品，感覺十分粗糙，亦聽到李慧嫻解釋作品質感像沙煲，在質感方面有具體的體驗；詮釋作品意義上，學生亦感受到李慧嫻在訪問中表達出對立法二十三條的感受，才明白作品的真正意義。

最後，學生亦嘗試轉化成個人作品，由於該系列的一大特色是「食字」，玩字玩得有趣，當中包括李慧嫻自己的名字「嫻」，便嘗試讓學生以自己的名字製成作品。學生先進行資料搜集，可問家人，可查字典，了解自己名字的意義，再而連繫至個人經歷、個性等。例如其中一名學生提及自己的名字「秋月」是一個負擔，常給人取笑，因為她總發現電視劇內的青樓名妓都叫做「春花」、「秋月」，感到無奈，但不能改名。她認為我們用自己的名字用一輩子，但自己的名字卻不是自己選擇的，引伸到很多思考問題，包括家庭重男輕女的傳統枷鎖，因而決定做一系列相關作品。學生主要以陶泥作媒介，並施以釉下彩，製成品能表達自己名字，最後向同學匯報意念。不過，在創作過程中遇到困難，就是與校本評核的創作時間重疊，以致未有更詳細地研究與名字相關的創作。

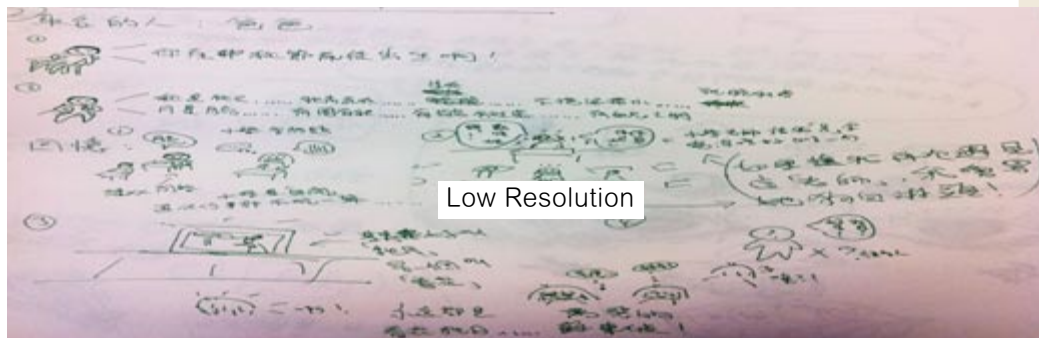
教學成果

意念發展及草圖

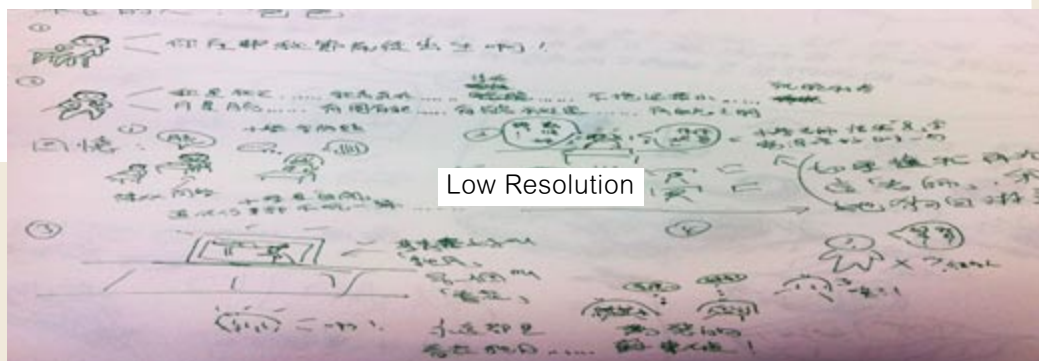
學生：繆秋月

名字很重要，有一個好名字是人人都想的，有風水八掛的幫人取名字，有些小孩會有一個好名字，然後有利他／她的人生，名字有機會影響一個人的性格、甚至人生、甚至未來等各方面，而名字卻不是自己的選擇，在十八歲前，就是身不由己。我雖然不太喜歡自己的名字，但卻不會去改名，因為一無所謂，就當是父母給的另一種禮物吧！我的存在便印證他們的存在，而我也在因他們賦予的名字存在。

問過父親取名原因：「你在中秋節後出生啊！」

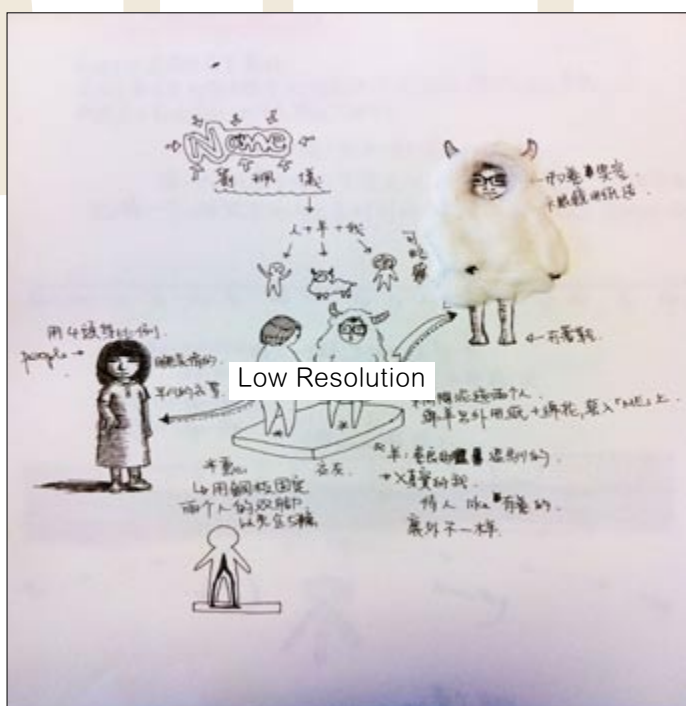
小學的回憶，有給同學取笑，也有給老師嘲笑。

另一個名字帶給我的困擾，就是與「青樓名妓」相關，可能大家沒有留意，我們常常在電視電影中看到的名妓，都是叫「春花」或「秋月」，就是古詞帶給我的麻煩。

我很想逃出「青樓」，逃出名字為我帶來的不便。其實，「青樓」對我而言也可比喻著「傳統中國思想的枷鎖」，我也成長於一個重男輕女的家，與名字一樣，都不能脫離，我無所謂。因而，我決定製作一個作品表達我的名字，中國建築的樓房、紅燈高亮象徵這是「紅燈區」，那渺小的人就是我。

學生：劉佩儀

如果像李慧嫻一樣，把字訴開重新解讀，我的名字「儀」就會變成「人・羊・我」，原來也頗能解釋我的性格，「我」和「人」以「羊」連系著，我會以「羊」的一面示人，羊給人的感覺溫馴，也就是我給人的感覺，但其實我也有另一面，裏外不一。

學生：蔣詩穎

花名叫阿蔣，也有的叫仙人掌，查了字典，原來穎字最初也解作植物，故名思義，完完全全可以用一植物來解釋名字。引伸喻意，仙人掌也有堅毅強壯的意思，這是我的期望。

教師分享

說到藝術評賞，不期然會想到中西美術史，一堆浩浩蕩蕩的資料及文字，要背、要消化、要分析。那些人物，遠至達文西近至達利均耳熟能詳，但這些名字親切卻又疏離。藝術史書上頁頁燦爛，可是，我沒有機會親身接觸，沒有機會親身感受藝術作品之偉大。

從小到大，我只是一直被那些耀眼璀璨的藝術迷著，卻忽略了原來在香港，也有一群出色的藝術家，大家香港人「同聲同氣」，作品更容易引起大家共鳴。二零一零年十月份，我和一批新高中的學生參與了「見證香港藝術」的活動，並在「蛙王好玩工作坊」玩了一會，原來藝術可以這麼近。

後來，參與「見證香港藝術計劃」第三部分的活動，當初我一直猶豫讓哪一級別的學生參與，我所任教的中五級，剛忙著校本評核的作品，我應否讓他們參與這個活動？我又能否兼顧？最後也安排他們參與了，因為他們正進行的作品集，正需要對藝術家進行分析，理解及轉化成為自己的作品，就當時練習，希望他們能夠透過訪談、研究、分析具親切感的本地藝術，更能夠融入其藝術情境；再者，到訪藝術家的工作室，亦有助學生們了解創作過程，對學生多少也有益處。

李慧嫻愛鑽研文字與其藝術創作之關係，在作品系列《看陶識字之字裡行間之眾女尋「他」》之內，我們可看到她以不同的「女」字作重新演繹，好比她獨有的立體字典，解釋了李慧嫻與當代文化中的奇妙關係，以現代人的身份，重拾古代中國造字的樂趣。參考了該系列作品和對她整個藝術歷程的相關書籍及文章後，不期然會想到各種女性議題，亦有考慮過以此作為教學題材，其後卻認為要實行此類題材，學生需要更多時間消化，不想蜻蜓點水地略過，所以擱置了。相比之下，我認為「文字」的發揮空間更大，由於「文字」過於寬廣，於是把範圍縮小為個人名字，希望透過這小小的功課，讓我可以更了解學生，學生亦可以更了解自己。

幸好，在繁忙的新高中生活下，學生們也能完成有關名字的探索，欣賞他們的責任心和努力。最有趣的過程在於資料搜集的部分，多數學生未曾了解自己名字的意思，當查字典後才有發現；甚至有學生在網站上用自已的名字檢測性格，雖然可信性存疑，但別有一番趣味。

最後，要多謝美術教育協會的協助，以及李慧嫻友善的招待及教導。

韓衍嫻

學生感言

甘卓琳 5C

今次創作這件與名字有關個作品，令我更了解自己的名字和當中的意思，並透過陶泥親手一下一下捏出名字的意境，雖然不是一些意義深長的作品，技巧亦不熟練，但創作的過程以至大功告成，感覺都很有趣、很滿足！

洪龍曦 5B

這次模仿本地藝術家李慧嫻的創作意念，製作一個與自己有名字有關的創作。我覺得這一個題目的意念十分創新及有趣。這是我第一次製作這一類型的作品，而且在資料搜集過程中我嘗試去了解自己名字的意思，從而在作品的創作過程加深了我對自己的認識。

何靖嵐 5B

參觀李慧嫻的工作室令我獲益良多，從訪問中，經過她對我們的講解，加深了我對陶泥的認識。我認識到原來製作陶俑前，我們可按照效果來混陶泥，以營造陶俑的質感。

在參觀工作室後，我亦圍繞我的花名來製作了一個小陶俑。由於該陶俑代表我的名子，所以別人一看便聯想到本人，因此我感覺這陶俑別具意義。

蔣詩穎 5E

這次的創作是仿效李慧的文字系列作品，以自己的名字去創作一件能代表自己的陶泥作品。整個創作過程加深了我們對自己的了解，因為平日我們亦甚少去思考自己名字的意思和由來。這絕對是一件屬於自己以及獨一無二的作品。

梁永賢 5E

文字，人們通常用來作記錄之用，只是一些平面化的符號。

如今，藝術家將平面的文字製作成立體的藝術品，將文字變得生動、有趣。

李慧嫻的《看陶識字之字裡行間之眾女尋他》就是將文字變成立體的作品。

我覺得文字創作可以令人更深入地認識文字當中的意思，亦令到文字的吸引力大大提升。

每個人都可以進行文字創作，不妨試試利用你的名字可以做出什麼的作品。

藝術家訪談紀錄：李慧嫻

日期：2011年4月18日 | 時間：下午3時至5時 | 地點：紅磡工作室 | 撰文：鄭少捷

1 如何營造粗糙的感覺，泥是自己調製還是買的？你認為粗糙的質感和女性柔情形象有抵觸嗎？

兩者皆有，以往都會自己調製，但後來我發現在市場上可以購買到質感比較粗糙的泥，而這質感的泥亦都十分適合我喜歡的那種效果，那種效果就如沙煲一樣粗糙。此外，我不是一個素描者，並不需要像「文藝復興」時期那樣追求像真，而是用一個比較省略及概括方法去創作，例如，你能夠看得出作品是一個人物已經足夠，並不需要用一些細緻的方法去製造。

人們對女性有一種先入為主的想法，認為女性比較柔弱，而且柔情與否是被社會定型了，其實男女性格是可以互調，女性未必是柔情。

其實最主要是作者創作目的，而我的目的並不是說女人的柔情，所以材料的質感與女人的特點沒有直接關係。

2 為何以肥女人來表達？ （諷刺現代審美標準？）

因為最重要是自己歡喜這個造型，很多人受社會價值觀的影響，均認為瘦就是美，

盲目減肥，人們受主流審美觀的影響，但我依然保持一種傳統的看法，我認為圓潤才是美。我的作品並不是諷刺現代審美標準，我只是堅定自己的價值觀而已。

3 為何以樸素的色彩表達？（釉色的學問）

這是一種個人的選擇，在早期我都用過釉料，由於我要表示的內容比較多，但若果那個造型不需要釉料也可達到同樣的效果，我就不會用，而且還可以節省資源。上釉的過程是比較複雜，又不能達到樸素的效果，利用釉料表達的意義又比不上樸素的色彩那般簡單，所以我覺得不需要用額外的資源。此外，釉是一種很高深的學問，我沒有用太多的時間去研究，我反而著重去研究作品的造型，或者透過這些「肥佬、肥婆」去說明一些道理，而我認為窮一生的力量也做不了多少事，所以分配時間去做甚麼是很重要的。我不喜歡有光澤的作品，無論上釉與否，我都會務求令自己的作品有雅淡、樸素的感覺。

4 作品配件很精緻，是如何創作呢？為何要精緻小巧，這與女性藝術家風格有關嗎？

一部分是自己買，有些是別人送的，而我對配件要求包括比例、色澤、物料和作品的反差。有時還會搜集小配件去配合我的作品，我認為尋找小配件都是一種創作的過程，如果找不到配件，我會親手製造一些小配件。

B 情境分析

1 你的作品很容易令人聯想起中國古代的女陶俑，是否有參考有關創作？你認為你的作品比較近似哪一個朝代的女陶俑？

我並不會刻意去留意中國古代的女陶俑，但也受到影響，而最令我留下深刻印象的是其簡單、圓渾，概括性的線條。相反影響我最深的是外國的陶藝，我當藝術學徒時最常接觸到亨利摩爾的作品，故此我深深受他的影響。我認為我的作品較似漢俑，都是比較樸素，高表達能力。

2 你認為以「政治」形容你的作品恰當嗎？什麼事觸動到你創作政治相關題材？

當中有部份是在譏諷政治，如有些人對政治有意見時會選擇上街遊行，而我則用製造不同的藝術品的方式去宣洩，我對事情有一種批判的看法，而我的作品以一種似是而非、佻皮，笑裡藏刀的手法去表達。

C 個人及其他人的意見

1 為何你會選取《看陶識字之字裡行間之眾女尋他》這件作品為代表作？

因為18個製成品可表達多種不同的聲音，又與文字的結合度較高。整體而言，這一系列的作品比較完整。

II 藝術家的藝術觀

1 你認為香港陶藝與外國陶藝有何分別？

香港由80-90年代開始，理工學院設有高級證書陶瓷課程，另外，RMIT(Royal Melbourne Institute of Technology)與HKMA合辦陶瓷學士課程，設有基本課程，讓學生掌握陶瓷的基本技術，能夠培育學生的藝術細胞，相對於外國是比較

多元化，而且比較著重陶瓷造型上的變化。外國及內地都有資源上的配合，製成品的體積較大，而且全職陶瓷藝術家較多，香港的全職陶瓷藝術家則只有五、六人，但這些人都要靠教學來維持生計。外國燒出來的效果有多種變化，例如，香港只用電窯，較少人使用石油氣窯，例如煮食，人們比較喜愛用明火的原因，是因為明火煮食比電飯煲煮出來的較多元化，用電窯造出來的效果較單一化，不及石油氣窯有千變萬化的效果。此外，材料可以形成不同的風格，但香港很少原材料，需要在其他地方運回香港，成本高昂，所以就很少人嘗試使用不同材料，致使作品會較單一化。

2 作為藝術家，你的靈感是從何而來？

大部分題材都是取自生活，包括政治、文字、愛，利用作品表達自己的感受，對生活有感受，就自然有創作的靈感。

參考資料：

李慧嫻(2007)：《漫漫地尋，雌雌地等》，簡亦樂出版社，香港。

阮曼華、李慧嫻(2003)：《看陶識字之字裡行間之眾女尋「他」》，香港，創亦樂出版社。

聖公會何明華會督中學

教學計劃內容安排

學校名稱：香港聖公會何明華會督中學

單元設計教師：元潔心（評賞及創作教學）、陳沁慧（藝術家到校工作坊）

單元名稱：《成長白皮書》

試教年級：中四年級選修視藝同學

藝術範疇：漫畫

教學節數：14教節

試教時段：正規課堂 / 課後時段

教學計劃設計理念：

漫畫的「漫」本具隨意的意思，漫畫媒介同時是陪伴青少年成長的獨特藝術。對於他們，漫畫當然不陌生，反倒親切、直接表達，因為它一直存在於我們香港的流行文化之中。

在整個新高中藝術課程，個人成長是高中一的重要單元，教師期望學生透過認識自身的過去作起點，幫助他們重新認識自己的同時，更檢視個人家庭、學習和成長歷程，重塑或展望未來的自己。

在課程教學中，透過視象日記、兒時舊照、至愛漫畫分享，引發學生表達自己，教師也藉此加深對同學的了解。接著，帶領學生有系統地認識香港漫畫發展，並前後進行個人及分組的漫畫家作品評賞，進一步重點認識香港當代漫畫家。隨後，由學生自選一位香港漫畫家作專題簡報，深化對藝術家及其創作的賞析。因此，學生在創作前經過廣泛的藝術欣賞，充分掌握漫畫媒介的獨特性。

至於創作部分，教師鼓勵學生以不同的媒介，按其表達內容設計篇幅，不論四格或連環圖，最重要是能真摯表達自我，轉化以前從探究中的得著，為自己寫下「成長白皮書」。最後，獲邀漫畫家小克，與學生以工作坊的形式，進行創作對話。更難得的是，學生從藝術家身上得著鼓勵，推動他們在創作上努力追求。

教學目標：

1. 透過專題研習簡報、與藝術家對話，讓學生認識香港當代漫畫家。
2. 透過評賞漫畫家的作品，學生能認識漫畫的視覺元素。
3. 學生能掌握所學，並以漫畫形式展示個人成長經歷。

視覺藝術科評賞及創作教學單元大綱

單元名稱漫畫：《成長白皮書》

週次	教節	課 題	教學目標 (學習成果或重點)	教學活動	教學方法	教學媒體	學生物料／ 工具	評 估
1	1	評賞香港漫畫家初探	1.認識香港漫畫發展及說出對漫畫的個人觀感。	1.引起動機:學生自攜一本心愛的漫畫書籍，以小組形式與同學分享喜歡的原因。 2.老師作個別指導並總結漫畫的不同種類。 3.透過文章初步認識香港漫畫發展歷史。	講授式教學 合作學習	簡報	筆記 視象日記	同學互評
2	2-3		1.欣賞香港四位漫畫創作人的漫畫，包括梁以平、小克、黎達達榮、智海。以小組協作方式，共同探討其漫畫的形式分析，如格局特色，與及點、線、面運用，再分散向各組匯報分析結果。 2.認識漫畫的視覺元素：技法：畫框、話框、旁白、對話、背景、取景角度……	1.學生以小組形式從漫畫書籍中找出漫畫元素，並寫在紙上作展示之用 2.學生以教師提供的當代漫畫家資料為討論個案，分成四組以不同能力組合，個別向組員輪流介紹漫畫家及其作品風格	講授式教學 探究式教學 發現式教學	簡報 漫畫書籍： 《路漫漫》、 《大騎劫》、 《日本漫畫技法工具》 工作紙	筆記 視象日記	同儕評估 老師評估
3-4	4-5	漫畫家匯報	1.學生運用描述、分析、詮釋等方法評賞自選漫畫家的創作動機、漫畫特色與風格及作品等。	1.重溫上一課重點。 2.老師引導學生資料搜集一位漫畫家，並以合作學習方式作小組報告：學生自選一當代漫畫家為研究對象，以簡報形式呈交，內容包括漫畫家生平、背景介紹及個人對其作品的評賞。 3.老師帶領學生討論小結。	講授式教學 探究式教學 發現式教學	簡報 漫畫書籍	筆記 視象日記 資料：每組簡報介紹漫畫作品	同儕評估 老師評估 同學自評

視覺藝術科評賞及創作教學單元大綱

週次	教節	課 題	教學目標 (學習成果或重點)	教學活動	教學方法	教學媒體	學生物料／工具	評 估
5-6	6-7	《我的成長篇》	1.透過閱讀劉以鬯《吵架》及智海的漫畫，以帶出文學與漫畫的演繹關係，認識漫畫的不同表現漫畫的方法。	1.老師介紹生活小品，須鼓勵學生運用嶄新的角度敘事，從富趣味性的小品得到啟發。 2.學生從生活相片中聯想成長經碰內容：《我的成長歷程》、《新我與舊我》、《我們這一家》、《愛情》、《理想》、《夢想》、《喜怒哀樂》……	講授式教學 探究式教學 發現式教學	簡報 漫畫：智海《吵架》 文章：劉以鬯《吵架》	筆記 工作紙 視象日記	同儕評估 老師評估
7-8	8-9		1.學生透過簡報先認識漫畫的組成元素，並自行撰寫 Learning Log作總結。 2.學生從視像日記整理成長重要片段，發掘漫畫的意念表達。再以人物角色圖(Different character in proportion)，設定《白皮書》內的故事人物組成。 3.學生用STORYBOARD勾畫草圖，幫助學生構思內容發展。	1.擬定人物角色 2.草圖正稿創作	講授式教學 探究式教學 發現式教學	參考書籍	畫簿	老師評估 同學自評
9	9	與漫畫家小克對話	1.鞏固已有漫畫知識。 2.觀摩學習:由漫畫家小克介紹其漫畫創作。 3.透過與漫畫家交流，能詮釋及評價深入認識小克的作品。 4.學生掌握創作的主题應以日常生活的經歷為主题。	1.介紹小克的作品 學生於工作紙上運用已有知識描述及分析漫畫家小克的作品。 2.小克分享自己的作品及創作歷程。 3.學生透過與漫畫家對話，能更深入了解小克的創作意念與發展，並完成工作紙的後半部份。 4.教師總結:漫畫創作的主题應以情景為主，源於生活、社會文化及時事議題。	講授式教學 探究式教學 發現式教學	簡 報 漫畫書籍	筆記 視象日記 資料：每組簡報介紹漫畫作品	同儕評估 老師評估 同學自評

課程設計及教學活動

教 節	課 題	教學目標 (學習成果或重點)	時間	教學活動	提問/講述/指示	教學媒體
2	與漫畫家小克對話	鞏固學生的漫畫知識及評賞能力。	15分鐘	老師派發工作紙給同學，學生先描述及分析小克作品。	1.老師向同學解釋工作紙分為兩部份艱及教學流程等。 2.首先，同學須從人物、背景及情景評賞小克的作品。	評賞工作紙
		透過學生與漫畫創作人的對話，學生更能掌握創作源於生活。	45分鐘	1.小克邀請同學分享對他作品的第一觀感。 2.小克講述他作品的創作背景、靈感來源、作品的焦點、構圖規劃、顏色及物料的運用等等。 3.小克展示他的視藝日記，並分享他的創作題材源自日常生活。	1.老師鼓勵學生主動分享。 2.老師總結學生的見解，再交由小克解釋作品，並仔細講述作品的創作步驟、構圖規劃、意念及信息。 3.老師總結小克的分享重點，並邀請同學發問有關作品的問題。 4.小克分享他從小學到現今的視象日記，而這些視象日記的題材來自，寫生，拼貼，生活點滴等。	視象日記
			15分鐘	4. 學生自由提問	1.老師於活動前曾派發一張構思提問的工作紙。 2.學生的問題: - 如何尋找創作靈感?	提問工作紙
		學生能利用四個評賞步驟評賞作品。	15分鐘	1.經小克簡述作品後，同學重新評賞他的作品，並寫下分享的感想。 2.學生填寫工作紙的後半部份(完成作品的詮釋及評價部份)；同時，小克欣賞同學的漫畫創作。	1. 老師向小克解說同學的漫畫作品。	評賞工作紙 漫畫作品
		1.學生能為作品作修改。 2.增強學生的成功感。	20分鐘	3. 小克評賞學生的作品，並給予意見。	1. 小克對同學的漫畫創作提供意見。 2.同學記下小克對作品的意見。	漫畫作品

課程統整及教學活動

第一輪評賞教學：香港漫畫家（集體評賞）及 智海漫畫評賞（個人評賞）

漫畫集體評賞	Name:	Class:	Marks:
作者:			Date:
畫框格局:			
敘事方法:			
視覺效果分析: e.g. 造型、點線面等視覺元素....			

智海漫畫評賞	Name: 周延鈞	Class: 4H3	Rate: A-2-100
推薦作品: < 沙塵 > 這幅漫畫是《沙塵》系列中的一幅，描寫了主角在沙塵暴中的經歷。畫面中，主角被沙塵包裹，只露出頭部，表現了主角在沙塵中的孤獨和掙扎。畫面色彩以黃色和棕色為主，營造出一種荒涼、沉重的氛圍。主角的動作是掙扎，表現了他在沙塵中的掙扎和求生慾望。畫面構圖簡單，但重點突出，主角的掙扎是畫面的核心。			
我的點評: 這幅漫畫的畫面構圖簡單，但重點突出，主角的掙扎是畫面的核心。畫面色彩以黃色和棕色為主，營造出一種荒涼、沉重的氛圍。主角的動作是掙扎，表現了他在沙塵中的掙扎和求生慾望。畫面構圖簡單，但重點突出，主角的掙扎是畫面的核心。			
我的建議: 這幅漫畫的畫面構圖簡單，但重點突出，主角的掙扎是畫面的核心。畫面色彩以黃色和棕色為主，營造出一種荒涼、沉重的氛圍。主角的動作是掙扎，表現了他在沙塵中的掙扎和求生慾望。畫面構圖簡單，但重點突出，主角的掙扎是畫面的核心。			
我的感想: 這幅漫畫的畫面構圖簡單，但重點突出，主角的掙扎是畫面的核心。畫面色彩以黃色和棕色為主，營造出一種荒涼、沉重的氛圍。主角的動作是掙扎，表現了他在沙塵中的掙扎和求生慾望。畫面構圖簡單，但重點突出，主角的掙扎是畫面的核心。			

第二輪評賞教學：學生專題探討

目的：由學生自選喜歡的本地漫畫家，製作簡報一份。

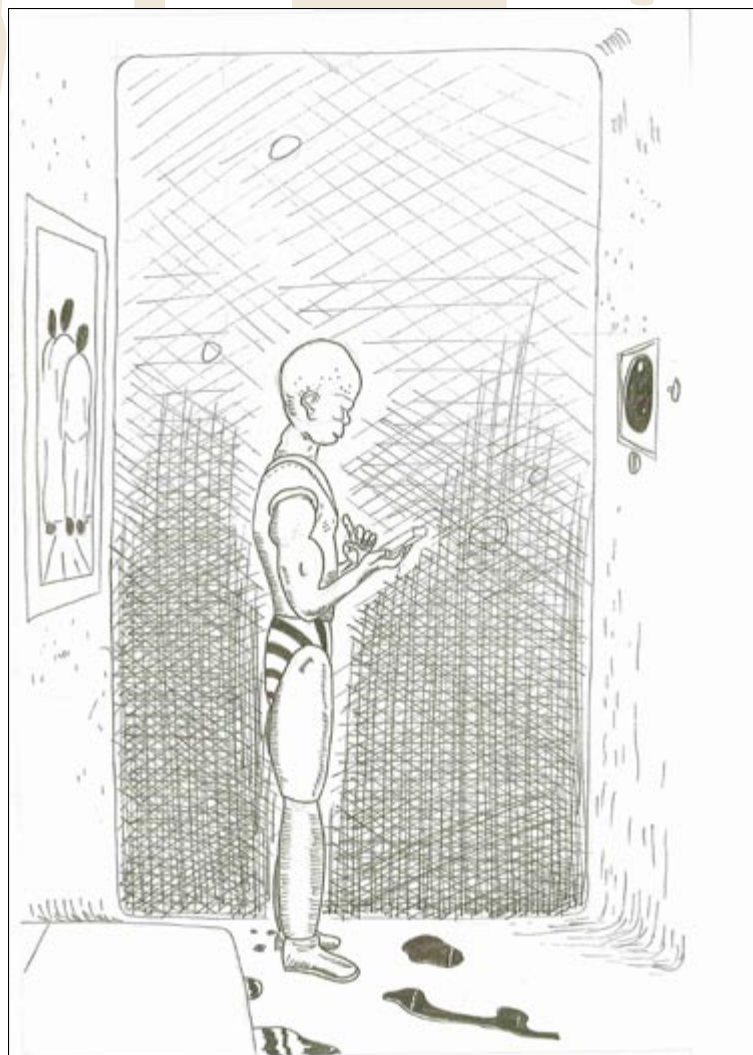
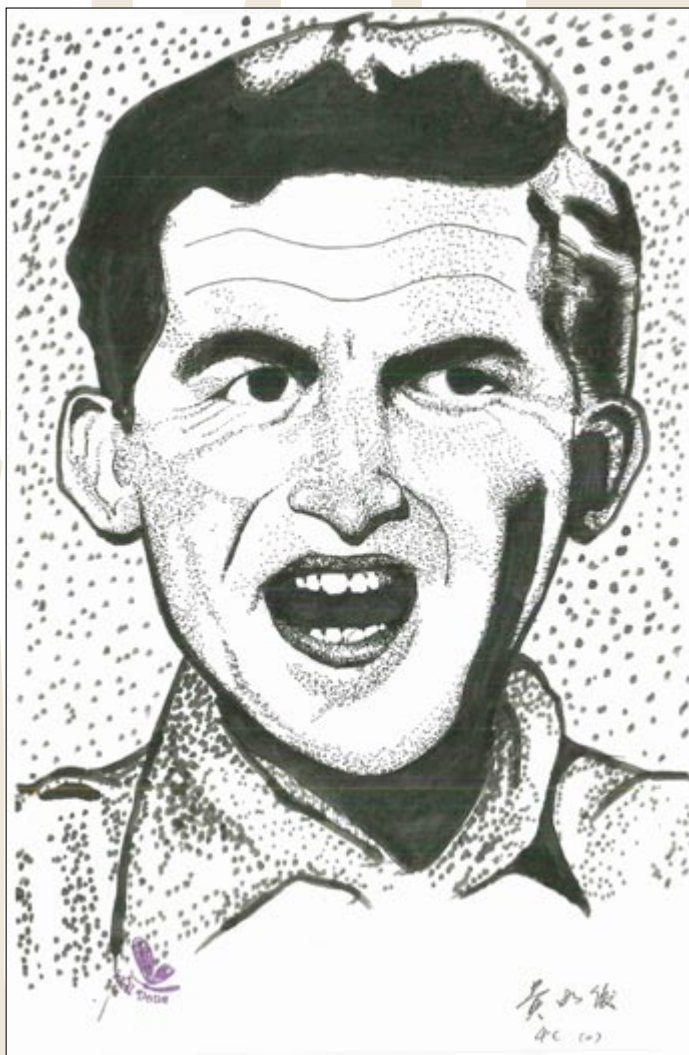
漫畫家簡介	創作動機：為甚麼愛漫畫？	漫畫特色與風格
- 生平 - 簡述創作歷程 - 學歷 - 入行經過（如何投身漫畫界）	- 漫畫如何吸引他？ - 他透過漫畫表達甚麼？ - 他怎樣看香港的漫畫？	- 漫畫主題 - 概念來源 - 故事結構 - 繪畫技法、特色、色彩等視覺元素

代表作舉隅	我的評賞	報告總結
- 早期 - 近期 - 代表作/你最喜歡的漫畫	- 我欣賞漫畫家的地方 - 作品帶給你甚麼聯想和感想？ - 作品對我的創作有何幫助及影響？	

漫畫創作（二）
我的白皮書

點線面實習：畫稿摹畫

目的：掌握Marker的運用，點描與網線的繪描技巧。

教學成果

朱偉成 4B

黃如俊 4B

黃如強
九二

成長日記
精舞門

四個人的練習歷程就在此展開了.....

三個月後

果、將靈次
三個月的成

一高下三

嘿，今天來跳舞吧！

好呀

小風車

看我的

半小時
單手倒立

哇！

我也投擲了...

看我表演一招

吃錢啦

這花了那麼久呀！

視 覺藝術科 2011 訪問藝術家 姓名： 班別： 組號：

計劃訪問的藝術家小克

關於藝術家

1. 你認為藝術家應該具備甚麼條件？你認為自己是一位成功的藝術家嗎？
2. 你最喜歡那一位藝術家？

你印象最深刻的視藝老師？

一位成功的藝術家是不是要有很強的奉獻？

關於創作

1. 你較多採用那些主題 / 物料來創作？有沒有主題 / 物料是你一定不會用於創作的呢？
2. 通常創作耐了便沒有新意，你是從那裏獲得新靈感？

你通常在甚麼地方做創作？

在你做創作中曾遇到什麼困難？你是怎樣克服？

關於作品

1. 你以甚麼準則/角度來判斷一件作品的成功與否？
2. 到現時為止，你沒有有最滿意/成功的作品？請分享一下。

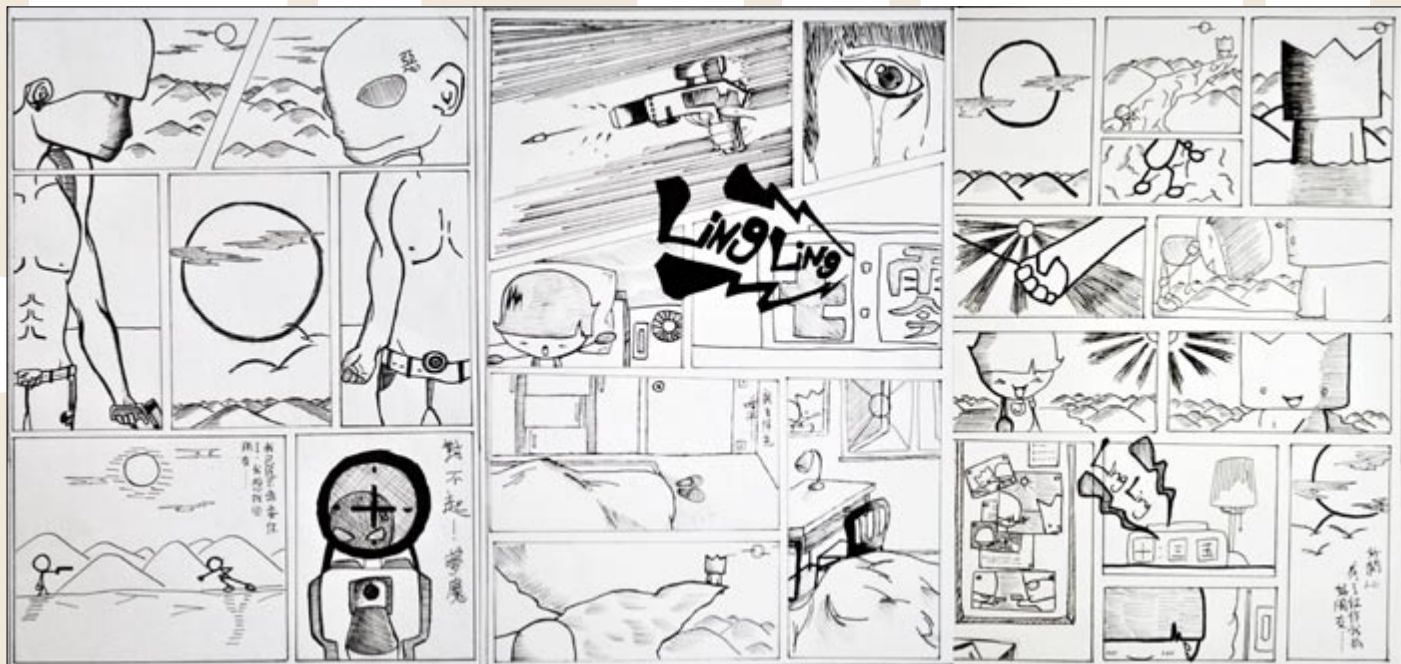
在你作品中主要運用了什麼物料創作？

當別人批評你的作品時，你是怎樣面對的？

你認為一個好的作品需要具備什麼因素？

1

作品一：周曉勤 4B

作品二：朱偉成 4B

教師分享

本單元的主題為「成長白皮書」，期望本課程能讓學生反思個人成長經歷，並鼓勵學生以該經歷為漫畫創作題材。當中，老師以講授式教學、探究式教學、發現式教學、合作學習的形式，讓學生從評賞理論中建構漫畫知識；老師更以不同層次的評賞教學，令學生掌握及應用漫畫的基本原素及法則。

總括而言，整個單元計劃能有助學生認識重新認識自己，更可檢視個人家庭、日常生活的學習和成長歷程，透過漫畫小品重塑或展望未來的自己。本計劃的學生成交果更能充分展示所學，若學生的作品主題以日常生活的趣事或嗜好為題，這些作品會較其他作品更流暢地演繹。

學生感言

曹樹森 4A

見完小克,我感受到他對畫畫的熱情和堅持.他是個努力不懈的畫家.他忠於自己,做好自己的創作,他堅持他的風格!與他相比,無論努力程度及對藝術的堅持我都遠遠不及他!小克是我藝術的學習對象!

日期：2011年7月6日(星期三)

時間：下午2時至4時 | 地點：聖公會何明華會督中學 | 撰文：方佩菁

1. 試形容《成長白皮書》中的主角？

主角沒有戴上口罩，以勝利的姿勢跟香港人說沙士已經過去了，我們將要離棄口罩。在灰色的底色中，主角的顏色卻是白色，頭巾是彩虹，身穿「I♥HK」的平民化衣服，褲子是迷彩色的，代表了一個人剛打完仗，腳穿「BIRKENSTOCK」的矯形鞋款，叫香港人要重新踏出新一步。因此，整張畫的焦點都集中在他身上，十分耀眼。為甚麼要用灰色作為底色呢？我們經常習慣了用白色畫紙，變相忘記了白色的功用，白色都是一種顏色，所以我們可嘗試用不同顏色的色紙。當時我在香港跟大家一同經歷了沙士，每天都見到很多人死亡，所以我特地一張灰色的厚身紙。採用灰色紙第一個好處是代表了當時香港人灰沉沉的心情。另外一個好處是，在一班灰沉沉的香港人中，突出了畫中的主角。

2. 為甚麼小克要用這人物及場景?他反映了當時甚麼社會現象?

這幅畫我沒有起草稿，而我心目中已有了這個主角的形象。主角則站在安全島上，象徵香港已是安全島，再也不危險。主角的背後，我畫了一群人過馬路，但我不想整幅畫都充斥著人群，因此，我畫了一輛的士和巴士。的士旁邊有一對情侶，衣服上印有「ADIDAS」這個商品，這是當時的流行的款式，我特地用這個牌子的衣服來對比主角的衣服，主角的衣服對比起流行品牌顯然是較為老土，但卻代表著一種精神。車輛後面有一排密密麻麻的建築物，場景是銅鑼灣伊利沙伯大廈對出。另外，插畫是有一種視覺次序的，首先會看主角，接著你會看到主角的服飾、姿勢，加上有「03」這個年份，大概會猜想到我想帶出甚麼，主角背後的景物是沒有著色的，只有主角是著色的。除了突出主角外，還想藉著背後不同的景物把焦點帶到主角身上，即是你看這幅畫的任何部分，最後都會把你的視線帶到主角身上，例如：安全島上的箭咀、馬路上的鍋釘、天橋的方向、途人的目光等，都是指向主角，而主角的手勢指向了天空，象徵我們在困局中的出口，最後你的視線會隨飛機飛走，這就是插畫的技巧，就是怎樣用視覺元素幫助你訴說這個故事。若你細看之下，我在馬路上貼上了一層膠紙，是帶出香港空氣污染嚴重的問題，香港會出現沙士，都是與空氣污染有關的。而燈柱上有些噴油，是有關「23條」的，帶出了當時香港人除了對抗沙士外，還有對抗「23條」立法。整幅畫不單是說沙士，是借沙士來說香港的民間精神。

3. 小克希望透過這作品傳遞甚麼信息?

這是我03年的作品。這是沙士時期的香港，而在沙士尾聲的時候，有一本日本雜誌找我畫的，訴說香港怎樣在大病中復蘇，希望藉此鼓勵香港人要重新振作。

4. 對你而言，感覺在創作中是否很重要?為甚麼?

這是很重要的。一幅漫畫的畫工很漂亮，但故事的情節毫不吸引，另一幅漫畫的畫工很差，但故事能夠觸動到你的心靈，你會怎樣選擇呢?我便會選擇後者。

5. 如何令自己得到更多靈感呢?

看報紙、看雜誌、多聽收音機、看電影、聽音樂，與別人多聊天等，便會了解世界正發生甚麼事，不要單看關於畫畫的事，看一些小說，沒有圖畫的，反而使你有更多想像的空間，對你畫畫有更大幫助。因為我畫漫畫的題材多取自本地發生的事件，若不看報紙便會不知道，所以靈感便是來自生活。靈感可以是發生在自己或朋友身上的事情。而且，多畫這個城市和地方，日後當你對這個地方有感受時，便可以把以前所經歷的事情與現在所經歷的事情結合，做到今昔的對比，才會擦出新的火花。

6. 通常會在甚麼地方創作?

任何地方都可以，但地方要寧靜。我可以聽音樂畫畫，但必須為純音樂，因為有歌詞會令自己分心。原來你聽甚麼音樂會令畫作有那種音樂的風格，我試過有一陣子聽舊的英文歌，歌詞是說和平的，所以我畫出來的會很和平。有些人喜歡搖滾音樂，畫出來的東西便會較為激烈，音樂是會影響你的潛意識的。

7. 當別人批評你的作品時，你會怎樣面對？

一開始當然會有些不開心，但慢慢會想對方的出發點，若批評者的意見是有理據的，我便會接受他們的批評。若他們沒有理據，便可不用理會。因為個人風格和方向是很難改變的，倒不如相信自己。這個世界一定是有人喜歡你的作品，有人不喜歡，所以不能遷就任何人。

8. 一幅好的作品，要有甚麼元素？

我認為情感是最重要的。

9. 一位成功的藝術家是不是需要很強的功底？

不一定的。我的功底也不是很強。現在很多大學的設計系學生都不會畫畫，當然畫得好是有一定好處的。

10. 你在創作中遇到甚麼困難，你是如何克服的？

每次都有不同的困難，要慢慢克服，這是很難說明的。在工作中，人事關係往往比實際工作還要難，只能繼續去做。

11. 你認為藝術家需要有天分嗎？

需要但不是必然，要互相配合。天分不是說你畫畫美不美麗，這些是可以訓練的，但有些東西是不可以訓練出來的，例如：你對生活的一種敏感度。有些人天生對某些字眼和顏色敏感，他們會執著這些東西。當藝術家便要執著某些東西，改善生活上的事物，這些便是設計師，告訴和影響這個社會甚麼是美醜。

12. 怎樣才能成為成功的藝術家？

不斷做藝術範疇的東西，不要放棄。

順德聯誼總會李兆基中學

教學計劃內容安排

學校名稱：順德聯誼總會李兆基中學

單元設計教師：蔡凱琪

單元名稱：走動藝術

試教年級：中三年級

藝術範疇：版畫

教學節數：十教節

試教時段：正規課堂

教學計劃設計理念：

由評賞帶入創作是本單元的重點，計劃邀請了本地藝術家花苑，於講座中與學生分享創作心得。教師選取花苑的單一版畫作品－《永遠懷念》，引導學生以四個評賞步驟，深入分析花苑的作品之餘，同時了解創作作品時的社會現象。學生學習以批判角度分析作品及回應同儕之評賞報告，也留意藝術與社會的相互影響，思考藝術作品的箇中意義。

創作媒介以版畫為主，雖然版畫工序複雜和費時，但它卻能夠製作出很多可能性。以花苑為例，它將版畫作品製成信封、圓領衫、明信片，以不同形式來傳遞訊息。本單元學生能接觸版畫的媒介，認識製作版畫的過程外，還能將版畫印製於不同的物料上。

教學目標：

1. 讓學生與藝術家訪談，了解作品的創作理念；
2. 讓學生以版畫創作來回應社會議題；
3. 提升學生獨立思考及評賞作品的能力；
4. 讓學生深入了解藝術與情境的相互關係，學習情境分析。

視覺藝術科評賞及創作教學單元大綱

單元名稱:走動藝術

週次	教節	課 題	教學目標 (學習成果或重點)	教學活動	教學方法	教學媒體	學生物料／ 工具	評 估
1	1	藝術全接觸— 藝術家花苑 創作分享會	1.透過藝術家分享親身經歷，啟發學生對社會時事的觸覺，以藝術來關心社會，提升學生的創作動機。	1.藝術家(花苑)分享《永遠懷念》的創作歷程，介紹藝術如何走進社會。 2.藝術家示範剪紙並與學生交流。 3.學生記錄講座重點。	藝術分享	簡報	筆記	與藝術家對談 筆記內容
2	2	版畫評賞— 《永遠懷念》情境導 向評賞	1.學生學會四個評賞步驟，對版畫作品進行評賞。 2.從社會現象方面進行情境分析，分析藝術作品的創作背景，了解藝術與社會的相互影響，並能評價藝術作品。 3.透過同儕互評評賞報告，提升評價藝術家作品的能力及進行多角度分析。 4) 學生能發掘其關注的社會議題，以藝術創作來關心社會。	1.學生根據講座筆記分享藝術家背景資料及選擇版畫為創作媒介的原因。 2.引導學生描述及分析《永遠懷念》的視覺原理。 3.播放有關天星碼頭的新聞片段及《天星碼頭最後的中午鐘聲》。 4.老師引導學生討論畫家的創作動機及社會背景。 5.教師講解藝術由情境中的社會現象而促成。 6.引導學生就作品給予評價，並與同儕互評報告。	分組討論 播放影片 教師講解 同儕互評	簡報	工作紙	學生講座筆記詳細度 評賞工作紙: 學生能對藝術作品作個人回應 學生能針對評賞報告作客觀回應
				創意意念發展 7.播出Love More HK你還可愛麼《香港愛我》短片，引起學生對的關心社會的動機。 8.討論影片的創意意念。 9.學生創作有關社會議題的草圖。	播放影片		畫紙	學生對影片 的回應

課程設計及教學活動

教學目標

學生能：

1. 學生學會四個評賞步驟，對版畫作品進行評賞
2. 從社會現象方面進行情境分析，分析藝術作品的創作背景，了解藝術與社會的相互影響，並能評價藝術作品。
3. 透過同儕互評評賞報告，提升評價藝術家作品的能力及進行多角度分析。
4. 學生能發掘其關注的社會議題，以藝術創作來關心社會。

週次	教節	課題	教學目標 (學習成果或重點)	教學活動	教學方法	教學媒體	學生物料／ 工具	評估
1	2	《永遠懷念》情境導向評賞	1. 學生學會四個評賞步驟，對版畫作品進行評賞	1. 學生根據講座筆記分享藝術家背景資料及選擇版畫為創作媒介的原因。 2. 提問: 花苑的背景? 成為藝術家的過程? 為什麼會選擇版畫為創作媒介? 3. 教師講述: 根據藝術家所述，版畫的優點是經濟，可大量印刷。	分組討論	簡報	工作紙、筆記	學生講座筆記
				1. 與學生重溫四個評賞步驟並引導學生描述《永遠懷念》作品。 2. 提問: 你看到了什麼?有什麼內容? 3. 引導學生分析《永遠懷念》作品中的視覺元素及組織原理。 4. 教師提問:作品主要使用了什麼元素?(顏色、線條)	教師提問	簡報	工作紙、版畫作品彩圖	學生回應

週次	教節	課 題	教學目標 (學習成果或重點)	教學活動	教學方法	教學媒體	學生物料／ 工具	評 估
1	2	《永 遠 懷 念》情境導 向評賞	2.從社會現象方面進行情境分析，分析藝術作品的創作背景，了解藝術與社會的相互影響，並能評價藝術作品。	5.老師引導學生討論畫家的創作動機及社會背景。 6.以簡報展示學生的講座筆記。 教師提問: 花苑創作該版畫時，當時的社會發生了什麼? 花苑如何描述當時的情境? 7.播放有關天星碼頭的新聞片段及《天星碼頭最後的中午鐘聲》。 8.教師提問:花苑為什麼要製作這件版畫?有什麼含意? 9.教師總結藝術由情境中的社會現象而促成，因此理解一件藝術品同時要理解同時期的社會環境。	播放影片	簡報	工作紙、筆記	評賞工作紙: 對藝術作品的個人回應
			3.透過同儕互評評賞報告，提升評價藝術家作品的能力及進行多角度分析。	1.引導學生就作品給予評價，並與同儕互評報告。 2.提醒學生評價作品並提供理據。 3.學生分享報告評語。	同儕互評		工作紙	同儕回應
			4.學生能發掘其關注的社會議題，以藝術創作來關心社會。	創意念發展 1.播出你還可愛麼《香港愛我》短片 2.討論影片的創意念及當中提及的社會議題 3.學生創作有關其關注的社會議題草圖	播放影片		畫紙	討論

課程設計及教學活動

課題：《永遠懷念》情境導向評賞

透過四個評賞步驟，對版畫作品進行評賞

1. 學生根據講座筆記分享藝術家背景資料及選擇版畫為創作媒介的原因。
提問：花苑的背景？成為藝術家的過程？為什麼會選擇版畫為創作媒介？
2. 與學生重溫四個評賞步驟並引導學生描述《永遠懷念》作品。
3. 引導學生分析《永遠懷念》作品中的視覺元素及組織原理。
提問：作品主要使用了什麼元素？(顏色深綠)

從社會現象方面進行情境分析，分析藝術作品的創作背景，了解藝術與社會的相互影響，並能評價藝術作品。

1. 引導學生討論畫家的創作動機及社會背景。
2. 以簡報展示學生的講座筆記。
提問：花苑創作該版畫時，當時的社會發生了什麼？花苑如何描述當時的情境？
3. 播放有關天星碼頭的新聞片段及《天星碼頭最後的中午鐘聲》。
提問：花苑為什麼要製作這件版畫？有什麼含意？
4. 教師總結藝術由情境中的社會現象而促成，因此理解一件藝術品同時要理解同時期的社會環境。

透過同儕互評評賞報告，提升評價藝術家作品的能力及進行多角度分析。

1. 引導學生就作品給予評價，並與同儕互評報告。
2. 學生分享報告評語。

學生能發掘其關注的社會議題，以藝術創作來關心社會。

1. 播出你還可愛麼《香港愛我》短片
2. 討論影片的創作意念及當中提及的社會議題
3. 學生創作有關其關注的社會議題草圖

舉辦「藝術家花苑創作體驗分享會」，讓中三學生認識花苑創作《天星碼頭》的歷程，學習藝術如何走進社會。透過藝術家分享親身經歷，啟發學生對社會時事的觸覺，以藝術來關心社會，提升學生的創作動機。學生即時記錄講座的重點，收集的資料有助對藝術家作品的評賞。

2015 L&L GREY BOX CONTEST
Finals Fall 2015-16
Letter call with video & photo

Name: _____ Class: _____ 2017 Week: _____ 20

Background

Illinois Institute of Technology (IIT) is a private research university in Chicago, Illinois, United States. Founded in 1899, IIT is known for its focus on engineering, architecture, and design. The university has a long history of innovation and research, and is currently ranked among the top universities in the world. IIT's main campus is located in the Loop area of Chicago, and it has several other campuses around the world.

Photo *Photograph*
 Area: *How far from IIT?* *1/16*
 Source: *the front of IIT* *1/16*
 Date: *2015*

Background

1. Why does IIT have a clock tower? *2/16*
 IIT has a clock tower because it is a private research university. The clock tower is a symbol of the university's commitment to research and innovation. It is also a landmark building in the Loop area of Chicago.

2. Why does the clock tower have a clock? *2/16*
 The clock tower has a clock because it is a symbol of the university's commitment to research and innovation. The clock is also a landmark building in the Loop area of Chicago.

1. Description. *2/16*

1. *Describe what IIT is - Chicago area and how far from the photo.*
 IIT is a private research university in Chicago, Illinois, United States. It is located in the Loop area of Chicago, which is the downtown area of the city. The university is known for its focus on engineering, architecture, and design. It is currently ranked among the top universities in the world.

[illegible]

STYLISH IDEAS WITH COLOUR

Visual Arts 2000-2002

Artist's call with a film camera

Name: Jing Li Jing Class: 7C Mark: 8 / 10

Remarks:

After having studied digital media in the Hong Kong Institute of Vocational Education, visualised the magazine *Playground with Words* in 1999 and has been in the Editorial and Art Editor for 2007. She joined an online media company called Hong Kong to Media in the Editor. Her current working project is 2008 Hong Kong's forthcoming game area without the formal training, she continues to produce more that draws a magazine and newspaper.

Facilities: she was an assistant in producing a magazine.

Notes: Reminding
Artist: China for her 2008-10/10
Award Film: No. 100 for 7/10/2008
Year: 2008

Background

1. Why does Marklin choose to be an artist? 2/10

2. Why does she always prefer making art by using creative products?

3. Describe the images: images you can see from the third picture.

4. Describe the images: images you can see from the third picture.

[illegible]

學生整理講座筆記後，將收集的資料完成評賞報告。課堂以師生互動的形式討論藝術作品的創作內容及社會背景。最後，學生互相交換評賞報告，回應同學對作品的評賞部份。

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

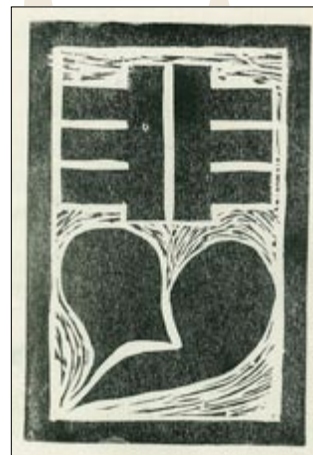
教學成果

第三階段: 版畫創作

版畫技法探索：從花苑的版畫作品《去年夏天要往菜園村吃龍眼》中學習不同的紋理效果。

版畫製作：學生作品以會議題為題，以版畫來回應社會時事。部份學生嘗試將版畫印製在不同物料上，如布袋。

教師分享

很高興能夠參與《見證香港藝術》計劃，邀請到本地藝術家花苑與學生交流。透過與藝術家訪談，才能知道有關藝術品的細節及創作時的小故事。例如作品《永遠懷念》不只是一張版畫，而是印在信封上的，藝術家希望告訴大家天星碼頭是在郵政局內的。藝術家分享了天星碼頭清拆時的親身經歷，讓學生能夠明白藝術創作是一種途徑，能令更多人可以即時了解事件，往往比文字的影響更快更廣。

在課堂上評賞花苑作品的時候，發現很多學生其實對天星碼頭的印象模糊，甚至不知道天星碼頭在哪裡。透過重溫當年的新聞片段及有關天星碼頭的記錄片，再加上花苑分享親身經歷，才能讓學生獲得更多不同的資訊來分析當時的社會現象，對情境分析部份尤其重要。評價部份應鼓勵學生多角度思考，對藝術品作直接的回應及評語。在同儕回應部份，學生認真閱讀別人的文章，甚至作出了批判性的回應，實在難得。

由評賞帶入創作是本單元的目標，大部份學生都是第一次接觸版畫，他們遇到的不是技術上的困難，而是如何找出其關注的社會議題。當時我於網上看到了《香港愛我》的短片，發現其帶出的訊息正是作品的創作主題；Voice Out，為社會發聲。於是便在堂上播放影片，期望學生可以被受感染，產生一鼓創作熱情。可是，部份學生仍然認為創作有關自身問題的作品會更切合自己的需要，較容易有創作熱情。若學生能夠有機會實地的認識和經歷著該事件的發生，才更容易產生創作的衝動。正好當時發生著要求釋放艾未未、財爺派錢和拉登被殺的等事件，學生容易在報章新聞中了解事態發展，因此也影響了很多學生創作該類型的題材。這也正好也向學生解釋藝術如何由社會現象而促成。最後，於課程中介紹香港藝術家，透過對作品詳細的介紹和評賞練習，有助學生了解更多關於香港社會的發展及本地藝術家的創作歷程和感受，而藝術家也可以了解到中學生對作品的回應，是難得的交流機會。

蔡凱琪

學生感言

李宏祐 3A

新一代青年人的特點，在於那份朝氣，在於那份敢於“Voice out”的衝勁，還記得開始課堂教學前花苑的講座，我的「艾未未」的意念是由花苑那《天星碼頭》的集體回憶引起。其實不論議論時事又好，感性發揮也好，藝術創作，不過就是一種途徑，一種方式，透過語言以外的體現去表達自己的意見感受，今次創作希望透過作品引發眾人關注議題，至於事件對錯，作品中帶出的信息或許就等觀者自行定奪吧！

鄧詠心 3D

版畫這媒介其實不太陌生，因為小學時期亦曾經嘗試過。但聽過花苑小姐的講座後發現原來版畫亦可以跟貼身邊大大小小的時事。這次的板畫製作從構思到完成，我只花了一兩星期的時間。記得當時碰着拉登被殺，令我反思殺死了拉登真的停止戰爭？所以我便用了拉登作主題。因為雕刻人物細節部位時不能出錯，所以要特別小心！一不留神可能會將所有心血毀於一旦，更會弄傷自己。除此之外，版畫除了可印在紙上，還可印在其他物料上，例如布袋……最後我認為版畫製作不但讓我去了解時事，更可引起別人關注呢！

蘇詠怡 3E

我本身對板畫是沒什麼興趣的，但上過這幾節的美術課後，發現板畫並不是想像中的那麼難和沉悶。只要用心刻，就可以製作出漂亮的作品；而在同一塊板上，用不同工具印刷也可得出不同的效果，十分有趣。在這次的課堂裡，我認識到藝術家花苑利用作品來表達自己的想法，刻了一個受傷的小孩來表達對戰爭的不滿。雖然我的技巧不太好，但它說出了我的心聲，我完成後仍很滿足。

日期：2011年4月18日 | 地點：順德聯誼總會李兆基中學 | 講者：花苑karden | 對象：順德聯誼總會李兆基中學學生
主題：藝術家花苑創作分享講座 | 內容：分享創作的辛路程 | 撰文：大專記者黃嘉麒

講座開始，花苑指出自己近年主要從事版畫工作。中學時期，中四時選修美術，與美術結下不解之緣，會考後到專業教育學院繼續修讀數碼媒體，內容大致關於網頁設計。

首先，花苑展示一張有趣名片畫作，是學生時代的作品。同時亦鼓勵將來有興趣修讀視藝科的同學，平日要多儲起畫作，不論有否深度，或只是無聊之作，他日若重新翻閱，定別有一番趣味。講者又指出以往畫作，並沒有甚條理和系統。直至08年開設個人創作展，才懂得思考如何處理和鋪排作品。

畢業後，花苑如眾多畢業生般，欲尋找一些有關設計工作，卻沒有再思考其他關於藝術創作的的事情。工作了一段時間，日子十年如一日，發現自己所設計的，多非自願。有時被上司迫交設計，失去創作精神上的自由，最後辭工告終。

花苑為尋找平衡創作上的自由心理，05年創作了一些以貓為主題的信封和名片，於文具鋪長期寄賣，亦可以糊口自足。信封和名片的創作靈感源自家中兩隻可愛貓咪。又為節省作品印刷費用，想到購買一些簡單工具自行製作，如膠板、雕刻刀、顏料等。很有「山寨」感覺：家中窗邊掛有一條棉繩，而作品則一幅幅夾在棉繩上。這些創作，並非為有意識、有目的去完成，卻成就富有個人藝術特色的印版畫。講者再次鼓勵同學多保留創作，或許這些創作只流於表面，未能成形，卻是無價。小則一幅插圖，只要將其放大至A2畫紙的版畫，又將會是一件作品。

緊接，花苑欲借一些社會事件，向同學介紹自己的創作。06年中環舊天星碼頭鐘樓拆卸工程，使一批藝術工作者十分關注，更發起一場紀念活動。講者參與創作了一個由兩個信封拼合而成的版畫作品，信封面印有綠色舊天星碼頭圖案，喻意舊天星碼頭原址位於郵政局對面。同時亦讓人將願望寫於信封背面，掛於郵政局橫樑上，仿如願望樹般，叫人永遠懷念。另外，講者亦設計一件印有舊天星碼頭鐘樓的襯衫作為紀念，並用作義賣籌款。版畫能夠印於紙、物件、衣服，同學亦可一試此類版畫創作。多嘗試以一種非文字訊息，去表達社會事件，讓多些人知道，正如中環舊天星碼頭鐘樓拆卸。

花苑建議同學可利用「flickr.com」，將作品相片發放，要善用網上資源，和志同道合的人一起作全球交流。「flickr」內有常設群組，有一些畫作可供參考。

講者略述政府對中環舊天星碼頭保護不足，提出疑問：政府有為文化保護出力嗎？是否公開對市民講「我們要向天星碼頭道別！」以及提醒市民趕乘最後一班天星渡輪，就已足夠？

花苑借政府清拆皇后碼頭，介紹自己另一創作。名為《皇后生活》，板畫上畫有兩群於皇后碼頭長椅上捉象棋的人，只用黑白二色。又向同學簡介皇后碼頭的功用：回歸前本為貴族上落船之用，回歸後其角色漸平民化，不論路過市民、放工後想吹風的人，甚至露宿者，均可自由使用；亦有釣魚、抽煙、捉棋的市民。皇后碼頭變相屬於一個公共空間和中環規劃使用的一個議題。一批藝術工作者包括講者自己，就政清拆皇后碼頭一事，決定進駐皇后碼頭紮營露宿，派傳單、掛海報，向市民介紹皇后碼頭的事情。意義在於當年政府認為皇后碼頭沒有用處，不存在使用價值，因此決定清拆。但實際上回歸後，是政府欲除去殖民色彩之舉動。而皇后碼頭並非涼亭，是有生命的，藝術工作者進駐是不想工人暗地趁夜清拆。有一晚四時許，影星周潤發突然出現支持，使花苑等人甚為感動，亦有合影留念。後期眾人更升級為無限期絕食行動，各人身穿講者所設計的皇后白衫，頭帶后冠，甚有團結精神，喻意人人都是皇后。絕食一百八十小時後，被警方抬走。皇后碼頭當然免不了清拆的命運，原址變為一條公路，講者並與眾人回到舊址合照。

話鋒一轉，花苑重談版畫。話說版畫於五四時期，為傳播革命運動的工具、又或反映基層生活，有其傳統性。講者不想傳統從此掉失，因此利用版畫創作以表達香港社會的另類面。

花苑接著展示一版畫作品貼紙，主題為反高鐵。是一輛和諧號列車(旁寫有：已經不再為你著想了)和一個倒方向的特區區徽(旁寫有：已經不再我們的政府了)。喻意曾經擁有，現在風光不再。講者再展示下一版畫作品，主題為菜園村，以反映政府因建高鐵而清拆菜園村的規劃。講者認為菜園村村民很有活力，重視人與自然的和諧，較和諧號更和諧。

中華基督教會基朗中學

教學計劃內容安排

學校名稱：中華基督教會基朗中學

單元設計教師：曾婉眉

單元名稱：探索自我

試教年級：中五年級

藝術範疇：繪畫

教學節數：8連堂

試教時段：正規課堂

教學計劃設計理念：

在昔日推行藝術教育過程中，主要選擇西方藝術大師作為探索對象，鮮有以本地藝術情境刺激學生創作，學生分析作品時，多未能輕易融入創作人面對的外在環境。

如今以訪問本土藝術家為教學計劃主線，首先介紹香港繪畫藝術在不同時代的發展特色，讓學生初步了解情境與創作的關係，繼而掌握訪問藝術家的策略，最終引導學生訪問藝術家黃仁達，並整理訪談內容，作為日後教與學的珍貴資料。

透過直接與藝術家對談，培養學生的溝通及批判思考能力，了解藝術家的創作意念及作品特色，掌握第一手資訊以發展藝術評賞，定能擴闊學生視野，深化至個人藝術觀及創作，提高學與教效能。

教學目標：

1. 認識六十年代至今香港繪畫藝術發展與社會情境因素的關聯；
2. 認識香港藝術家黃仁達先生的創作歷程及繪畫作品的特色；
3. 掌握以情境探究形式進行的訪談技巧；
4. 培養學生與人訪談的溝通能力；
5. 以費德曼(Edmund Burke Feldman)評賞模式，建立學生藝術評賞能力；
6. 深化藝術認知能力，發展學生個人繪畫創作的表現。

視覺藝術科評賞及創作教學單元大綱

單元名稱：探索自我

週次	教節	課 題	教學目標 (學習成果或重點)	教學活動	教學方法	教學媒體	學生物料／ 工具	評 估
1	1 2	認識六十年代至今香港繪畫藝術發展與社會情境因素的關聯	1. 認識西方繪畫在香港發展的初期情況。 2. 了解香港六十至七十年代的情境與繪畫藝術發展。 3. 認識八十至九十年代香港的情境與繪畫藝術發展。 4. 了解香港八十年代的國際化藝術風格及相關藝術家。	A. 利用陳福善早期作品1952「開拓中的銅鑼灣」及1979「夢鄉圖」，引導學生討論香港自五十年代至八十年代繪畫的創作情境變化。(20min) B. 分析八十至九十年代的社會、經濟、文化情境與國際化藝術風格的關係。(15min) C. 介紹藝術評賞的元素(描述、分析、詮釋、判斷)(5min) D. 就陳福善作品，利用藝術評賞導向總覽，引導學生掌握情境與創作關係(15min) E. 簡單介紹法國留學藝術家黃仁達(5min) F. 安排家課(蒐集資料)(5min)	老師講解 實例評賞	網上資源： http://cd1.edb.hkedcity.net/cd/ae/web_course/index.html 香港藝術館網頁 黎明海、李羨喬編 《藝術評論+視覺藝術教育-藝術評賞導向總覽》	筆記	
1	3 4	認識香港藝術家黃仁達先生的創作歷程及繪畫作品的特色	1. 認識黃仁達的生平、經歷、創作風格及繪畫作品的特色。 2. 培養學生口頭匯報能力。 3. 掌握以概念圖整理資料的方法。 4. 欣賞黃仁達多元化創作例子。	A. 學生輪流匯報有關黃仁達生平、經歷等資料(40min) B. 根據學生匯報資料，老師示範整合為概念圖。(10min) C. 閱讀黃仁達《放風》，了解黃的寫作風格及其與繪畫表現的關聯。(10min) D. 展示明報周刊黃仁達「個人特區」創作例子，補充講解黃的跨媒體多元風格。(5min)	匯報 概念圖	白板 刊物 - 《放風》 - 明報周刊黃仁達專頁 香港大學藝術館網頁 http://www0.hku.hk/hkumag/mc/exhibitionyan.html	紙筆	學生匯報

視覺藝術科評賞及創作教學單元大綱

週次	教節	課 題	教學目標 (學習成果或重點)	教學活動	教學方法	教學媒體	學生物料／ 工具	評 估
				E.認識黃仁達在香港大學藝術館展覽作品。				
2	7 8 9 10	培養學生與人訪談的溝通能力	1.實踐訪談計劃。 2.通過直接對談，了解黃仁達的經歷、創作習慣及風格。 3.通過訪問藝術家過程，刺激學生思考。 4.培養學生與人訪談溝通能力。	A.探訪黃仁達工作室。 B.欣賞藝術家的創作環境。 C.通過訪談，了解藝術家的生平、經歷、創作過程、藝術觀及繪畫作品的特色。	訪談	錄影機 相機	錄影 拍攝	即場表現
3	11 12	以費德曼評賞模式，建立學生對黃仁達作品賞析	1.實踐整理訪問內容。 2.掌握費德曼藝評四步曲。	A.分組整理筆錄訪問內容。 B.選擇評論黃仁達作品。 C.重溫費德曼藝評四步曲。 D.以訪談內容輔助評論黃仁達作品。	工作紙	電腦 訪問錄影光碟 工作紙	紙筆 工作紙	筆錄文本 工作紙
3 4	13 14 15 16	探索自我：深化藝術認知能力，發展學生個人繪畫創作的表現	視藝創作 -結合藝術評賞與繪畫藝術的認知，發展意念進行繪畫創作。	A.意念探索 B.技巧實驗 C.繪畫 D.反思	實踐繪畫	畫布	畫布 塑膠彩	

工作紙

黃仁達作品參考網頁：

<http://www0.hku.hk/hkumag/mc/exhibitionyan.html> 港大藝術館

試參巧下列問題，評論一幅黃仁達繪畫作品：

1.描述 – 你看見甚麼？

符號 / 題材 / 空間 / 創作媒介 / 氣氛 / 表達方式

2.作者生平

- 成長歷程
- 留學法國的社會情境對他繪畫作品的影響？
- 家人對他的影響？

3.情境分析

- 黃仁達如何看待繪畫藝術？
- 黃仁達的繪畫習慣？
- 黃仁達的生活態度？
- 黃如何看待觀賞者對他的作品理解效果？
- 他的工作經驗與作品關係？
- 他的文學作品與繪畫的關係？

4.形式分析

- 作品的視覺元素：畫家愛用那類色彩創作？線條運用？形狀的選擇？視覺的效果？
- 作品的組織原理：均衡/ 對比/ 動勢/ 重點
- 畫家對抽象與寫實的見解？

5.詮釋

- 為何黃仁達有上述意圖作畫？
- 作品有何含意？作品名稱的存在意義？
- 你的描述與上述論點有關嗎？

6.判斷

- 整體你對作品有何評價？
- 可曾與其他當代藝術家比較 (如風格 / 內容 / 時代)
- 可曾與黃仁達其他媒介作品比較 (文學-放風，明報周刊 – 黃仁達個人特區)

作品:桃紅 # 11/07 媒介:布本塑膠彩 大小:1525x1525mm 創作年份: 2008

創作人: 黃仁達 評論學生: 黃家琪(中五)

黃仁達，1955年在香港出生，1973年至1979年學畫於法國，其後回港一直從事繪畫及電影美術指導工作，亦會創作散文、音樂等，創作媒介多樣化。法國這地方對黃仁達而言，帶來了很多的改變，令他認識、體會到繪畫不純粹是畫一樣東西畫得像樣，而是要有的，相信這就是黃仁達繪畫風格的其中一個由來。

《桃紅 # 11/07》是黃仁達於2008年的創作，作品以布本塑膠彩作為媒介。從作品的畫面可見，黃仁達的作品並不喜歡以清楚、可辨識的圖像作繪圖的方法，相反地，他喜歡利用鮮艷的色彩和不規則的符號、形狀排列出平衡的構圖。形狀、色塊等配合營造出密雜的感覺，多種的色彩更勾起人童年繪畫的回憶，但構圖上的緊湊，卻予人緊張、天花亂墜的感覺。

不少人認為黃仁達的繪畫風格應列為抽象的一類，黃仁達先生自己曾表示自己並不是事事以寫實為先，但他並不考究自己是甚麼風格或甚麼畫派，表現甚麼意思才是他最先考慮的因素，創作是很簡樸，很真的，而不是表演特技。

他認為每個人天生都有創造力，而他本人天生就是繪畫的、創作的。至於以鮮色作畫，他本人認為以鮮色作畫有何不好，他認為所有顏色買回來都是鮮色的，實在須有一個很實在的理由才調一個顏色，而不是須要一個理由不調顏色。這可反映黃仁達的生活態度，就是喜歡原有的。而其作品《桃紅 # 11/07》就是以鮮艷固有色作畫，以顏料本身的色彩表達所想。

黃仁達的作品著重均衡的組織原理，不像其他畫家喜歡將部份畫面留白，而予人想像的空間，反而他喜歡將畫面排列得緊湊的，以達至兩邊的平衡，構圖上的安全感。

整體不論是從訪問中的見識，還是從欣賞他的畫而獲得的感覺，黃仁達總予人一種自我的感覺，繪畫對他而言不算甚麼，自己喜歡便去做，日常的創作只是一個類似家務的事情，每日進行，做了才安心。與當代的藝術家相比，他不喜歡特意吸引別人目光，而是默默地努力，藝術已融合為他生活的一部份。

作品:滿月 媒介:布本塑膠彩 創作年份: 2008 創作人: 黃仁達 評論學生: 黎綺媛(中五)

《滿月》是本地畫家黃仁達於2008年創作的塑膠彩畫作，一幅非常鮮明的畫作，整幅作品用色飽和，都是以色塊拼砌出隨意形狀圖像。用色鮮艷豐富的畫作，讓人看得舒服悅目，不禁令人聯想這就是滿月嗎？

《滿月》充滿明亮的色彩，當中鮮有混濁的顏色，而黃仁達先生曾在訪問中表示「顏料本身都是鮮色，鮮艷有何不好，要把它調至不鮮艷，須要一個理由。」所以畫中可見色彩多屬純色或暖色，如檸檬黃、天藍及深紅色等。運用色彩注重顏料本身的鮮色，並利用其純色所營造出的多變化效果，實在令人驚歎。此外黃仁達先生會平衡工作室的燈光，以免燈光干擾畫作的用色。

畫中以多變的線條、色塊拼湊成隨意的形狀甚至抽象，或者予人怪異的感覺，但黃仁達先生則提出「作品中是有具體形象的，只是不重現另一物件的形象。」整幅滿月都是以實在的點線面構成，經過黃先生長達多月的繪畫及改動，可看到圖像不斷重疊，再加上鮮明強烈的色彩，營造出複雜、變幻無常的氣氛。

對於黃仁達先生而言，繪畫是類似家務，他曾說「日日都會做，做了才安樂」繪畫就是他思考的副產品，以《滿月》為例，表達了他的觀念。當我看這幅畫作時，我感到很多錯覺效果，但黃仁達先生就表示他的畫是反對錯覺，例如畫一幅寫實靜物畫，那效果就是錯覺，其實只是一堆顏色；如果畫了一個紅色圈，我說它是紅色圓圈，那才是真實。我想《滿月》未必有甚麼大主題作先導，但一定是黃先生希望表達的心意。令我思考如何透過繪畫輸出自己希望表達的訊息。如果只考慮觀眾能否看懂自己的畫作，反而混淆了自己希望表達的感受，便本末倒置了。

訪問紀錄相片

學生繪畫作品

鍾善樂 探索自我 塑膠彩布本

陳耀賢 探索自我 塑膠彩布本

陳鎮增 探索自我 塑膠彩布本

教師分享

回想大半年前瀏覽香港美術教育協會的網頁，看到「見證香港藝術計劃」報導，對內裡提及的藝術家很感興趣，包括郭孟浩先生、黃仁達先生、嚴以敬先生、李慧嫻女士……當中有我昔日的老師、或曾被邀請擔任評判工作的藝術家等，已令我有即時探訪的衝動。若能讓我的學生直接訪問他們，定必開闊年青人的視野，刺激後輩的思維。

可惜不能預知及額外的工作量，令我不得不詳細思考，但這項有關本土藝術家的教學計劃，十分吸引，與一組藝術教育同工合作，更份外有意義。最終我仍是參加了計劃，活動讓學生獲取與藝術家對談機會，能擴闊學生視野，刺激思考，再內化為自己的創作理念，亦能為學生寫作藝術評論時，提供了實證，種種優點與自己的教學理念不謀而合，達至教學相長的效果。

經過多方的商議協調，我最終能訪問黃仁達先生，實在興奮。一連串預備工作隨即展開，搜集資料、計劃內容、安排訪問、調動課堂，終於在四月十六日在教學助理、實習老師和大專小記者的協助下，帶領十六位中五學生到黃仁達先生位於灣仔的工作室訪問。

二十人擠在一幢舊樓的工作室內，陽光通過一排排玻璃窗映入，與窗旁的大幅黃色合併布畫互相輝映，伴著悠揚的樂聲，黃仁達坐在白畫布框前，跟學生們圍攏交談，一輪熱身，各人不自覺地投入，在一遍歡笑聲中，轉瞬度過兩小時，同學們都滿載而歸。

在反思過程中，同學們均表示黃仁達很有性格，亦很自我，除此之外，我感到這次訪問中，其中一項藝術家影響學生最深的，是有關新高中藝術教育的議題。同學們不斷提出有關主題、意念發展、創作檔案等問題，都是同學們在面對新高中視藝課程要求的不安表現。

我在這輕鬆愉快的訪談過程中，深深感受到黃仁達先生的思路清晰，引述例子簡單生動，與訪問前其他人提及難捉摸言論，大相逕庭。對於藝術家就藝術理念的堅持，更令我佩服，他在這次訪談中提及的理念，與我搜集到多年前藝術家被訪資料的論點，如出一轍，在他的畫作中更表露無遺，盡見藝術家對藝術的堅持。

為迎接是次訪問，同學們閱讀了與藝術家對談的書籍-《距離。對話訪問當代中國北京藝術家》，瀏覽了香港藝術館的網上學習資料，我亦參巧了黎明海、李羨喬編的《藝術評論+視覺藝術教育》等參考書籍和資料，雖然不能完全改變學生，但能激起學生反思藝術創作的價值，利用訪談內容評論藝術家本人的作品，嘗試實踐繪畫理論，將藝術融入生活。

經過這次訪談經驗，引發我繼續安排學生訪問藝術家的興趣，事實上亦已籌備訪問第二位藝術家。在是次計劃中，雖然學生首次訪問藝術家，心情難免緊張，評論作品亦見粗疏，但實質的訪談總比紙上的閱讀，更能影響學生的發展；面對面的訪問亦培養了學生的溝通能力及批判性思考能力，效用如此高，縱然增加日常工作量，但是當中的樂趣是無法形容的。

曾婉眉

學生感言

孫佩兒 中五

黃仁達先生是一位具有個人風格的畫家，在訪問中令我獲益良多，他為人風趣幽默，他的口頭禪是「關我咩事」。他認為繪畫不是那麼特別，只是生活一部份，他追求的是畫面上的平衡，所選用的色彩力求保持色彩原有表現的光亮、跳脫。

當我們走進他的畫室，便聽到一些悠閒的音樂，雖然畫室狹小，卻充滿藝術的氣息。在他的畫室中放有很多物品，如一些畫具及樂器，黃先生說那些東西都有自己的故事。

黃仁達先生認為繪畫不一定是有草圖才畫，他認為草稿便是作品本身，畫作不一定有主題，當中的事物更不一定要有具體的外形，即使畫出來的事物有具體的外形，你亦不一定明白他所表達的是甚麼。他認為繪畫不應用語言表達，畫家更不可能站在作品旁邊講解他所表達的意思，不然站在旁邊講就行，不用繪畫了。黃仁達先生沒有意思改變觀眾的看法，他認為別人的評價與他無關，這時他的口頭禪「關我咩事」又說出來了。

黃先生認為所有人天生都喜歡繪畫，大人會跟小孩說畫得很漂亮，但是那是甚麼來的？這情況大大扼殺了小孩子的創意，日後小孩會畫一些大人能辨認的事物，免得他們再問那是甚麼。黃仁達說他的父親不反對他繪畫，但他的父親總看不明他在畫甚麼。黃仁達認為即使把物件畫得非常真實又如何？即使把物件畫得很真實，有具體形象，這不等同你會明白他想表達的是甚麼。

對黃仁達而言，繪畫不是職業，不是用來賺錢的，所以他盡量在生活中避免做他不喜歡的事。此外，黃先生更讓我們欣賞他的「流動畫簿」，內容有一些繪畫、剪報、詩文等，原本A4大小，他卻把每頁對摺成一半，方便攜帶，每年用一本，讓他同時記錄那一年的事物，我十分欣賞他的做法。

經過這次訪問，讓我認識到這是一個別具風格，有獨特風格，口才了得的畫家，更使我明白甚麼才是「繪畫」，不一定要知道畫出來表達甚麼，最重要是喜歡畫。這次訪問讓我上了寶貴一課。

周曉彤 中五

黃仁達先生是一位具獨特個性及風格的藝術家，他曾獲香港電影金像獎最佳美術指導，又是著名畫家、音樂家及香港文學雙年獎得主。當我們走進他的工作室時，便聽到悅耳的音樂，四周則放滿了樂器和一幅幅的大畫，雖然空間狹窄，卻充斥著藝術氣息。

黃先生說話風趣幽默，口頭禪是「關我咩事」，在討論香港被定位為文化沙漠時，是甚麼驅使他堅持繪畫？黃仁達先生表示每個人都有創造力，只是在成長過程中被外來的價值觀干擾這種創造力，亦有些人在中段放棄，覺得不服氣，退休後再重拾樂趣。

在訪問黃仁達的過程中，可親身體會到畫家的真實感受及個人獨特的風格，亦明白到他的創作取向及發展經歷，令我獲益良多，深深感受到藝術人的理念，這是一次深刻的經歷。

陳苑恩 中五

我們於四月十四日到了藝術家黃仁達的工作室進行訪問，雖然跟這位藝術家素未謀面，但是跟這位「語不驚人勢不休」的藝術家對話片刻，已深深感受到他的藝術家性格。例如黃先生說：「當一個人選擇以繪畫來表達的時候，就是他相信繪畫可以幫助他表達，如果你用很多說話補充，便是你自己也不相信繪畫可以表達。」

日期：2011年4月15日(星期五) | 時間：下午2時至4時 | 地點：灣仔 | 撰文：區靖

王仁達：畫畫是一種生活態度

1. 王仁達的創作觀

1.1 人天生是要去做某種事才能找回自己

對於香港社會本身的節奏和社會中普遍的價值觀，王仁達有著自己獨立的思維。他認為社會本身有著自己的結構與因果，人各有志，他無意影響別人，或有責任令別人停下來欣賞藝術。重要的是自己不要被別人影響，能夠保持自己想要的生活態度。雖然香港是個金錢掛帥的地方，但王仁達卻不認為金錢是人生唯一的目標。能夠做自己喜歡的事，做到自己的本身才是重點，這不一定需要有很大的經濟效益，或是某種實際的原因。

他認為每個人天生都俱備了創作能力，但在成長的過程中，很多其他外在的價值觀都會對天生創作力的干擾，有些人或許會不在乎，但他自己卻是在乎這種影響的。就如他不認為是因為要學繪畫所以需要去美術學院，學習過程只是尋回一些已失去的，而他本身就會繪畫和創作，所有人亦是同樣。一些人會因為為了符合普遍社會價值觀的要求，如賺錢與供樓等，但最終都會回到他們的本身，例如在退休後做回一些少年時代嚮往的東西。這是因為他最終會因為一些次要的東西而放棄最重要的而感到不甘心。

1.2 畫畫不是一種事業，而是一種生活態度

王仁達認為在創作上，一個人如何表達他的內心並不是最重要的，為甚麼要表達才是最重要的課題。他不認為畫畫是藝術媒介，也不認為繪畫能夠表達他自己的內心。他認為他只是在畫畫，這是類似家務的東西，是每天都會做，做了才安樂的一件事。創作、畫畫、玩音樂其實是生活的一個過程。畫畫的目的就是畫畫，並不需要

很多推動力，不是很宏偉或低下的事，不過是件很中性但又好玩的事。

王仁達作畫是沒有先設的期限的，他雖然享受畫畫的過程，卻並不認為這是單一的目標。他認為任何創作過程都會涉及對宇宙、社會和人生的思考，繪畫對於他而言就是這些思考的輔產品。意思是經過這些思考後，產生出來的就是一幅畫作，而畫作就是表達了他的觀念。

1.3 創作就是調動手頭上的所有東西去列出一個次序

在創作上，王仁達把現世已存在的東西，然後調動出現的次序與層次。正如畫畫，顏料並不是他的發明的，他的工作不過是將顏料擠出來，再排列。而在他的畫布上，顏料仍然是顏料，他不會說這堆綠色是代表某件實體。對他而言顏色就是顏色，他如何使用都是顏色。

王仁達認為創作的第一步不一定要深思熟慮，正如每一次呼與吸的次序其實不是必然的。創作可是以是隨意的，但不代表是毫無章法，隨意的意思是要拿捏當中的平衡，就如走綱線一樣，要站在綱線上才知道甚麼調整平衡，並不是在先前已經計劃好每一步該如何去平衡。而當決定畫面上的平衡時，並非先畫一張草稿，然後放大就可以。畫畫不是單單將人心裡的影像畫出來，而是在整個過程中會有衍生狀態。除非該作品是用於事件的敘述，但作品用於表現一些東西的時候，草稿可以成為作品的本身，而不是用於放大在作品前的計算。起步既不是主題，也不是一個目標，而是一個必經的階段。

1.4 畫的聯想力不在於題目，因為題目是文字並不是畫

對他來說，畫畫就是要反對錯覺。每一次的題目都是真相，亦是不會引起聯想的題目。因為題目不是繪畫，題目是文字，題目的創作是文學創作。很多人會打算將題目作為理解作品的輔助。而他本人卻不喜歡這種取向，並希望盡量不要有錯覺。它是甚麼就是甚麼，並不是「靜物」這類型的題目。這不過是欺騙觀眾的幻象，因為畫布上不過是一堆顏料。

1.5 具體的形象與另一個實體的形象的分別

他認為如果一個人從來沒有見過欣賞的畫，是不會嚮往畫畫的。他喜愛的畫作，廣義上是與他創作有影響的，但不是相似與模仿的關係。他亦不愛用畫派作為類型的區分，他認為有些畫表現能力強，著重表現技術，就如表現絕技和雜耍。如果一幅畫為了表現葡萄的美，細緻地描繪了一串充滿光澤與水珠的葡萄，何不直接就買一串回家放呢？因此，他認為畫得似是沒有意思的，這的確能夠表達畫家登峰造極的技術，但這其實是彰顯了他的自卑。

2. 王仁達的創作習慣

2.1 觀察不是創作的第一步，也不是唯一的，而是其中一種形式。

他提及到曾與失明人士參與工作坊。當時因為希望能夠與他們一起感覺、經歷一些東西，所以他也閉上了眼睛，在大家都看不見的情況下聊天。他認為在共同的經歷下，較容易感受他們。事實上，任何創作也會投放自己的感覺。而繪畫對王仁達來說並不止於視覺，而是所有知覺都涵括。

2.2 王仁達的畫是由左邊開始的，這是由於他個人由左至右的閱讀習慣影響的。

這不等於他喜歡這個習慣，也不由他決定喜歡與否。他看別人的畫作時也是由左邊看起的。他不需要改變這個習慣，不需要有原創意味或與眾不同，因為每人天生都是與眾不同，他認為做回自己已經是與眾不同。你不在意觀念，但觀念仍是會左右你的所有決定。但他認為他畫作中鮮豔的色彩並非他的個人風格，因為所有顏料本身都是鮮色的。相反地，要令一種顏色變得更深或淺是需要動機的。

2.3 王仁達畫室裡面的燈光也是為了畫畫去設計，

所有人的畫室也用他自己滿意的燈光去營造氣氛，他設計燈光的目的是為了減少干擾。

3. 王仁達藝術中的認知與了解

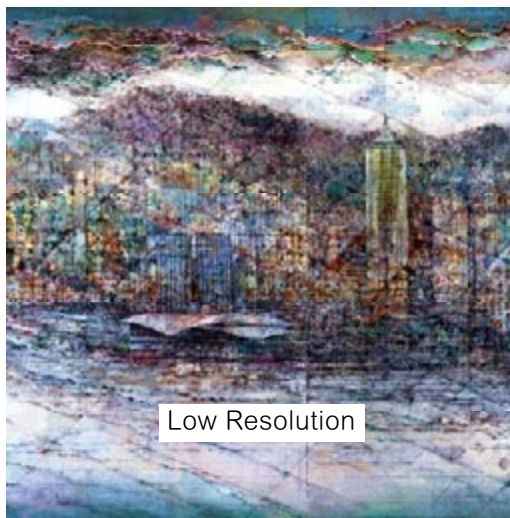
3.1 被同學問到畫作的概念時，王仁達謂他能用言語表達他便不需要畫畫，而一幅作品的觀眾將會是誰也不能預計的。

一個人選擇用繪畫去表達是因為他相信繪畫能夠達到表達的效用。相反地，當一個人用大量語言去配合他的創作時，是因為他自己也不相信繪畫能夠表達。黃仁達認為往後的觀眾對他作品的分析、評價與猜想是與他無關的。他亦沒有能力去預計觀眾是誰、觀看的場合，甚至空間，他也不介意觀眾是否明白。

3.2 此外，他認為觀眾對一幅畫中的認知，並不代表理解。

當王仁達於法國回港的時候，他的爸爸明言完全不了解他的畫作，他以客廳中一幅徐悲鴻的畫作反問父親對此畫又是否了解，他父親說畫的很清楚是兩隻鵝。他說知道畫的是鵝，卻不代表知其含意。事實上，這不過是一些顏色有著鵝的形象。普遍的人會認為這是寫實，但事實上這是不真實的。在他的畫作中，正正就是有一堆顏色，而同學有對這些顏色的認知，卻認為這是抽象。到底為何真實變成抽象，假象的卻變成寫實呢？

藝術範疇：水墨畫 | 作者：王無邪 | 作品名稱：香江幻彩(小局部) | 創作媒介：水墨設色紙本
尺寸：高2米長16米 | 創作年份：1999

作者生平：

王無邪的人生可以分為四個階段：一是五十年代的人文，二戰之後來港定居，在香港就讀英文中學時，已投稿發表文章，其後自資出版文學雜誌，喜愛寫詩和小說，並於1958年創立現代文學美術協會；二是六十年代的畫家，他初期自學西畫，隨後跟隨呂壽琨老師學習傳統國畫；三是設計理論家，在六十年代赴美留學，攻讀藝術，回港後任職於香港中文大學、香港博物美術館及於理工大學任教設計理論，其後移居美國；四是在九七前回流香港，從事繪畫創作，2006年於香港藝術館舉行首個大型個人回顧展「東西問話」。2007年為表揚他致力推動藝術發展，獲行政長官曾蔭權頒授銅紫荊星章。近年作品以「天地情」為創作主題，充份展現天地萬物之間環環相扣的微妙關係，達到天地人合一的境界。

情境分析：

文學、中國傳統山水畫、設計和西方文化都是影響王無邪藝術觀念的四大因素，他的作品糅合中西畫道精神，結合傳統山水畫的元素與西方設計觀念，為水墨畫開拓新視野。他從多元角度探索東西文化，雖然曾經移居美國，但仍然心繫中國和香港，他希望在畫中表達對香港人的民族認同和本土意識，因此在回歸十年來，他的水墨畫作有很多以香港城市為主題的作品，也嘗試在水墨山水畫的構圖中引進西方的現代設計意念，注重作品幾何化、結構和空間鋪排，作品帶有東方特色，也富有現代感，給人「不中不西」的感覺。此外，他的作品都以中國儒家思想為本，以「天、地、人」為核心，強調「天人合一」，畫面富有趣味和充實的內涵。

形式分析：

《香江幻彩》以水墨畫和西方的幾何圖案的構圖表達維港兩岸景色。在表達方式上既有寫實基調又以抽象表正為主，且融匯了多種表達語言及元素，用色雖淡彩但卻五色皆用，染彩且點彩，筆觸上強調了點動感。畫中以水墨的方式繪畫維港兩岸的建築物，

例如：香港會議展覽中心、中環廣場等，渲染的顏色亦非常豐富，充份表現出香港是五光十色的城市，維港畔高廈林立、霓虹燈光。山海、山與雲間則運用了水墨留白的特色表現出來，讓整個畫面更富有中國水墨的味道。作品的構圖方面運用了若隱若現菱形方格與維港景色融洽在一起，建立一種視覺秩序，富有現代的設計特色，整體的構圖以中間建築物為主，上天下海留白的地方給人空間感。這幅作品同時呈現出東西文化藝術的特色，活現了王無邪對東西文化的熱愛。

互動活動：

按不同幾何圖案的線條加在水墨作品上，幾成一幅富有東西動感的作品。

反思問題：

1. 如何把水墨的特色與西方的設計理論結合在同一畫面上？
2. 討論線條、幾何圖案等視覺元素的重要性。

教學活動：

引導學生繪畫一幅建築物的水墨畫，並加入設計元素，將幾何線條畫在水墨畫上。

創作活動：

以居住環境作主題，創作一幅富有東西文化的水墨畫。

相關網址：

<http://www.caaia.com/Blog/apollo/ArticleShow.aspx?ID=652>

<http://paper.wenweipo.com/2006/12/24/YC0612240001.htm>

教材作者：陳齊欣

太行萬壑圖 藝術範疇：水墨畫 | 作者：熊海 | 作品名稱：太行萬壑圖 | 創作媒介：水墨紙本橫幅
尺寸：高123.2厘米，闊465厘米 | 創作年份：2006

作者介紹

熊海自幼跟隨父親習畫，並研習前人的技法，因此奠定了深厚的藝術基礎，熊氏於年輕時已在中國畫創作上取得超卓的成就。熊海出生於福建廈門鼓浪嶼，三歲起便跟父親熊俊山習畫。隨後，跟隨嶺南名家楊善深先生習畫，一方面汲取楊氏寫生自然的特色，一方面在穿梭古今的經驗中累積創作的泉源，加上曾經從事古畫復修的工作，得以飽覽古代名畫、鑽研古人筆法和構圖佈局，這些閱歷都為熊海奠下了深厚的繪畫基礎。在定居本港後，受到本地文化薰陶，為創作注入新元素。熊海現任香港特區政府康樂及文化事務署博物館名譽顧問、香港大學專業進修學院客席教授，多年來積極參與不同的展覽，較近期的分別有「當代香港藝術雙年展」。

形式分析

「細筆山水」是熊海創作的最大特色，由擬古出發，一絲不苟地將前人的筆墨神髓表現出來。《太行萬壑圖》表現了熊海仿效古人遊名山大川，繼而描寫心中山水的非凡造境功力。熊海發展出精細的水墨表現形式，以「墨分五色」的精神，將創作以來遨遊山川的經驗累積與心靈造境結合，藉由長期紮根的筆墨線條與擦皴暈染，層疊出恬靜峻秀、氣勢雄奇的中國山水新貌。

情境分析

從熊海近二十年的創作內容中，可以發現是寫意、精工、寫生、造境，擬古、創新等多方面穿插運用。熊海的畫作不論小品大作，皆不起底稿，這應歸功於常年遊歷寫生所訓練出的準確觀察力。熊海的精筆水墨山水，遠觀氣勢雄渾，近看細筆如絲，用傳統的筆墨功力，散發現代的審美情趣。熊海堅持在繼承傳統藝術的基礎上，努力創新求變，開拓當代視野。在定居本港後，更廣泛受到本地文化薰陶及接觸外來因素影響，在原來穩固的繪畫基礎上注入新元素，形成具有個人特色和嶄新風格的畫作，實驗性

極強。這個創作面貌的出現，是熊海追古開今願景的實踐，也在當代書畫的創作領域中樹立了新的思考理路。

互動活動

為熊海早期純粹黑白的作品添上色彩。

反思問題

1. 如何把水墨的特色與西方的繪畫物料結合在同一畫面上？
2. 中畫西畫會否失去中國水墨畫的特色？

教學活動

2. 以「中畫西畫」或「西畫中畫」的方式創作一幅風景畫或山水畫。

相關網址：

<http://www.artistneighbourhood.info/tchin/exhib09/hunghoi1.html>
http://www.lcsd.gov.hk/b5/ppr_release_det.php?pd=20060804&ps=04

教材作者：姚穎彤

畫

藝術範疇：繪畫 | 作者：韓志勳 | 作品名稱：《滴翠》 | 創作媒介： | 尺寸： | 創作年份：2005 | 收藏處：港鐵觀塘站D出口

作者簡介

韓志勳1922年生於香港，自幼喜愛美術。1941年於香港華仁書院畢業後，曾任職郵政局，開始自學繪畫。自此以後，韓氏一直醉心創作，60年代活躍於香港藝壇，其後獲取多項獎學金，得往歐美等地遊學，變法一己藝術風格。

創作風格

韓氏不斷創作，其作品風格可分四個發展階段：50年代以寫生風景油畫為主；60年代畫風進入抽象期；70 - 80年代，其作品主要探討生與死、自然、宇宙等哲學性的課題，「圓」和「方」成為了韓氏的個人表徵，他更率先嘗試使用噴筆營造畫面上各種視覺效果；90年代初，韓志勳移居加拿大。2000年回港定居，並繼續創作，畫風漸趨自由灑逸。他中風之後，其創作更流露出對生命及理念深層的體會。

情境分析

這幅巨型壁畫名為《滴翠》，由八塊靠牆的玻璃組成，畫中展現了畫家的夢想世界。

韓氏利用了抽象手法創作這幅作品，他更寫了一首詩以表達這幅作品背後的創作理念：「畫云滴翠，去彼翳塵；山光在目，蔥鬱彌身。」他希望這幅作品能為地鐵乘客忙碌的一天帶來清

新的感覺。乘客可運用聯想力，想像自己置身於大自然悠然自得的意境。

形式分析

藝術家用大筆觸在畫面上繪畫，有如水墨掃染；而在用色之際，以藍色為主體，再點綴以其他顏色。壁畫雖屬油畫，但卻能體現中國水墨畫墨分五色的效果。

一大片海藍色調，讓觀眾自覺身處蔚藍大海，五色游魚悠然自得地在水中漫遊，正是行色匆匆的地鐵乘客最佳的對比寫照。

互動活動

- 以筆圈出魚兒的所在。
- 在一大片藍色中，用筆圈出顯示水底分層次波紋的特色。

反思問題

- 作者如何採用對比寫照方式，突顯清靜與繁忙的大不同？

教學活動

- 嘗試創作一幅以單一色彩為主調而構圖相近的畫作。
- 創作故事畫，突出城市人生活的無奈，對大自然的嚮往。

教材作者：杜瑋珊

藝術範疇：繪畫 | 作者：黃仁達 | 作品名稱：無題 | 創作媒介：布本塑膠彩
尺寸：122 x 122cm | 創作年份：2008 | 收藏處：香港大學美術博物館

作者簡介

黃仁達1955年生，原籍廣東梅縣，1973至79年曾修讀於巴黎國立藝術高級學院。自1979年回港後，一直從事藝術創作包括繪畫、繪製插圖、攝影和電影編劇，並為香港電影界作美術指導和佈景設計。業餘創作散文，曾於《華僑日報》、《現代日報》、《新報》撰寫專欄，作品現多發表於《明報周刊》、《香港文學》、《文學世紀》、《作家》。1998年出版散文集《放風》，獲第五屆中文文學雙年獎(散文)。

創作風格

黃氏的畫風獨特，難以歸類。他堅持以繪畫的基本技巧作為最終的演繹手法，這是對畫家的最大挑戰。黃仁達努力在構圖上取得平衡，時常在作品完成後，每隔一段時間再作改動。繪畫在表面上呈現複雜的構圖，營造變幻的氣氛，起初令人不安，但畫面所運用的色塊，卻能令觀眾注意，掀起濃厚興趣。

情境分析

這幅作品色彩斑斕，充滿不同圖像，同時作者透過一個不完整的圓形表現了內與外的空間。雖然作品名為《無題》，但從暖色為主的畫面可得知畫家作畫時的喜悅心情，藍藍的天空和開闊的景物正好繪畫了一個明媚的心境。

形式分析

黃氏在這幅作品上用了不同景物描繪一個內外的空間，驟看似熟悉的影像，但卻不能辨明出來。他努力在構圖上取得平衡，表面上雖呈現複雜的構圖，營造變幻的氣氛，初看可能驟然會覺得不安，但由於他運用了色塊很豐富，就能引起觀眾注意，掀起看下去的興趣。

互動活動

- 以不同圖像和繽紛的顏色營造繪畫畫面。
- 同一構圖表演一個內與外的空間。

反思問題

- 作者為何不清楚表達要表現的東西，而把物像繪畫得朦朧模糊？

教學活動

- 嘗試創作一幅構圖相近的畫作。
- 創作一幅相似的圖畫，突顯心中的恬靜。

教材作者：杜瑋珊

藝術範疇：繪畫 | 作者：周俊輝 | 作品名稱：《文藝復興三部曲-學院》 | 創作媒介：攝影混合媒介
尺寸：520厘米(高) x 740厘米(闊) | 創作年份：2005

作者簡介

1980年香港出生，先後於香港中文大學藝術系取得藝術學士及藝術碩士。「伙炭」藝術村成員。其作品曾於香港、北京、上海、新加坡、英國曼徹斯特、德國慕尼黑、奧地利薩爾斯堡、維也納、意大利巴勒摩、維羅納等地展出。現於香港及北京設立工作室。曾獲獎項包括「香港藝術中心三十週年大獎」、「Sovereign亞洲藝術獎」等。

創作風格

周俊輝的創作類型包括攝影和錄像，尤以繪畫為主。周氏的繪畫歷程中，最初以繪畫香港風景和的士為主題，其熟練的寫實技巧，在同輩的畫家當中實為少有；及後，他以攝影混合繪畫的方法發展了一系列以西洋經典繪畫為藍本的作品，成為其創作的轉捩點；2006年開始，他嘗試探討與電影相關的內容，並以電影情節為主題發展繪畫，以本土經典圖像進行形式轉換的表現。

情境分析

拉斐爾的經典作品《雅典學院》原以哲學為題，將不同時期的藝術家、哲學家、科學家、數學家、天文學家等集中於殿堂之內，展開熱烈討論。而在《學院》這重新組合的作品中，作者重構了新的意義。例如中間的兩個人物，原畫中分別為古希臘哲學家柏拉圖(左)及亞里士多德(右)。在新的《學院》中柏拉圖變成了一個身穿長衫、手拿一書《新亞遺鐸》的學者。《新亞遺鐸》為新亞書院創辦人之一錢穆先生的一本有關新亞書院的文集，它象徵了新亞書院、錢穆先生對新亞書院學生的遺訓及對中國人文精神的關懷。而亞里士多德則變成一個身穿畢業袍的學生，畢業袍原為古希臘的衣飾，現今成為學術地位的象徵。然而相中穿畢業袍的人物卻腳穿牛仔褲、球鞋、手拿麥嘜

公仔，麥嘜公仔亦同樣穿上畢業袍。麥嘜亦被說成香港流行文化象徵，在麥嘜的漫畫故事裡含有很多香港特色元素，例如唐樓、茶餐廳、香港俚語對白等。聞說只有香港的大學生會在拍畢業照的時候手拿玩具洋娃娃的，拿著玩具洋娃娃的學生/亞里士多德仍不忘與手拿《新亞遺鐸》的學者/柏拉圖對話，形成了一個多種文化混雜、有趣、但不陌生的畫面。對多種文化混雜的現象，藝術家沒有反對或支持，而是將混雜之特色呈現。

形式分析

整件作品以2904張3R相片組合而成，作者根據原畫拉斐爾的《雅典學院》再造一個模型，然後逐格拍攝出2904張3R相片。因逐格拍攝的關係，即使模型與畫面中的大小不相符，亦可在拍攝過程中令各物像變成合乎比例，例如作品中的figure公仔會變成與畫面中的人物同樣大小。從製作過程的照片可以看到，相中各個人物的身體是以不同的模特兒拍成的，然後以拼湊照片的方法再與藝術家的頭像組合。

互動活動

- 在電腦螢幕中以顏色相若的相片拼湊出一個新畫面
- 用重複的圖案湊出一個立體圖形

反思問題

- 作者為何要用自己的相片作為作品的一部份？

教學活動

- 嘗試以傳統的繪畫名作回應香港當前的生活。
- 創作一幅以攝影混合繪畫的作品，表現平面圖像的不同空間感。

教材作者：杜瑋珊

藝術範疇：繪畫 | 作者：李尤猛 | 作品名稱：《等待遊戲》 | 創作媒介：油彩布本
尺寸：184.5厘米(高) x 125.5厘米(闊) | 創作年份：1996 | 收藏處：香港文化博物館

作者簡介

李尤猛1966出生，1991年畢業於廣州美術學院油畫系，1985年由福建來港，1995年獲香港中文大學研究院藝術碩士學位。李氏於2000年榮獲香港藝術發展局視藝發展獎助，以發展其藝術創作事業。多年來他致力藝術創作和藝術教育工作，現為香港中文大學藝術系兼任講師、中文大學校外進修學院講師及香港大一藝術設計學院導師。

創作風格

技法上，李尤猛經歷了多次的轉變，由廣州美院的寫實，到中大求學時期的抽象，後來去了美國紐約遊學，才驚覺繼續經營抽象的現代藝術，實在沒法跟西方相比，才又回到具象作品的表現。

李氏的創作靈感來自對身邊事物的觀察和反思，作品中經常出現嬰孩、貓和建築物，藉以反映城市生活的黑暗面。他以塑膠玩具的嬰孩比喻普羅大眾，眼神空洞，哭笑難分，以描述上班族猶如嬰孩般脆弱，每天承受着龐大的工作壓力；筆下的貓是正義的化身，中國人相信牠可驅魔辟邪，但在西方人眼中卻又是貪婪和魔鬼的象徵；擠迫的建築物則是藝術家對現代化都市的直接感覺。

情境分析

龐大的嬰孩身軀與殘缺的玩偶，無論在比例或用色方面，均形成強烈的對比，令畫面充滿張力。以恐怖卻又令人憐惜嬰孩當

畫作的主角，代表著一群被社會遺棄和誤解的人物，努力地在這個殘酷的世界中尋求憐愛和歸屬。他／她肥胖浮腫、似笑非笑，且疲態畢露，充分反映城市人的病態、焦慮和不安。畫中荒謬虛幻的組合正是現實生活的寫照。

形式分析

作品刻意以混亂古怪的構圖和內容，傳遞一種不安和不穩的狀態。簡單的角色，寫實又恐怖的畫面，令作品充滿了既美麗又恐怖的特質，能引發甜蜜和悲劇的感覺，表達個人對生活的無奈與掙扎。作品以冷色調表現被遺棄嬰孩的落寞和悲情，擠擁的構圖令人有不能喘息的感覺。

互動活動

- 以灰暗的顏色重整畫面
- 把物件的大小倒置，營造不安的感覺。

反思問題

- 作者為何要把可愛的嬰孩畫成似笑非笑，且疲態畢露？

教學活動

- 嘗試以中央分割的構圖描繪城市一角的景像。
- 以冷色調子創作一幅令人焦慮和不安的圖畫，表達心中的恐懼。

教材作者：杜瑋珊

藝術範疇：設計 | 作者：石漢瑞 | 作品名稱：渣打銀行港鈔 | 創作年份：2009

作者簡介

石漢瑞生於奧地利，五歲移居美國，並於當地亨特學院及耶魯大學，分別取得學士及碩士學位；其後曾在巴黎及美國成為執業設計師。石氏1961年受聘來港從事傳意設計工作，1964年成立「石漢瑞設計公司」，客戶包括中環希爾頓酒店、香港上海匯豐銀行、香港賽馬會、渣打銀行等。

石氏早於1975年開始為渣打銀行設計鈔票，分別以中國神話傳說中的動物及富香港特色的幾何圖案組成視覺效果；1978年為香港女童軍設計徽號；至2000年石氏為第十二屆香港印製大獎，構思了以精子為主題的大膽設計，成為一時佳話。2009年石氏再度為渣打銀行設計150元紀念鈔票。

情境分析

擁有「香港設計之父」美譽的石漢瑞，以其跨文化(crossculture)設計風格，成為廣告及設計界的翹楚。石氏居港四十多年，深深體會到東西方文化的差異；他的作品多揉合西方的構圖技巧及東方的圖象顏色，充份展現了香港中西文化匯粹的特色。

石氏早期的鈔票設計多以中國神話傳說為主，至2003年石氏與渣打銀行推出一系列共五款不同傳統瑞獸(龍、鳳、麒麟、鰲及鯉魚)為主題的防偽鈔票，石氏亦喜在鈔票背面加入香港維多利亞港不同年代的動人風貌，以展示渣打銀行和香港「共同創造歷史」的主題。

形式分析

石漢瑞於2009年為渣打銀行設計的150元紀念鈔票，充份體現了香港由小小漁港演變成國際大都會的過程。鈔票的背面以八位身處不同年代及階層的香港市民站在太平山頂俯瞰維港：最左邊是本港早年的警察「大頭綠衣」，左二是一名用「囍」字帶背着小孩的婦女，左四是一名身上掛著「祝君早安」毛巾的

苦力。鈔票的正面以藍綠為主調色，背景則採用從人造衛星拍攝所得的維港兩岸圖像，加上左面渣打中環總行的摩登高廈，及右面一個黃色「150」字樣的水印和螢光銀碼。其正反兩面的摩登與傳統，形成了鮮明的對比，也道出了香港這跨文化地方的色彩。

互動活動

1. 請為鈔票背面的人物換上不同國家的衣服。
2. 試為鈔票設計一個較傳統 / 摩登並具香港特色的「150」文字設計

反思問題：

1. 設計師為何要運用衛星圖片作鈔票正面的背景？
2. 鈔票背面的8位人物或物品分別代表甚麼？有甚麼人物或物件能代表現今的香港？

教學活動

1. 嘗試列出十個能代表「香港」主題的圖像；
2. 對學校所屬地區或學校進行視覺文化探究，尋找當中的視覺形象或元素。

創作活動

1. 嘗試創作你心目中的香港鈔票；
2. 為學校所屬地區或學校設計一套郵票或紀念鈔票。

Photo Reference

http://www.google.com.hk/images?hl=zh-TW&source=imghp&biw=1020&bih=570&q=%E7%9F%B3%E6%BC%A2%E7%91%9E&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai

教材作者：張詠靄

藝術範疇：設計 | 作者：靳埭強 | 作品名稱：〈文字的感情〉系列海報：〈山〉〈水〉〈風〉〈雲〉 | 創作年份：1995

作者簡介

靳埭強1942年生於廣東番禺，1957年定居香港。由於家境窘迫，他以15歲之齡投身為學徒，滿師後當裁縫師，過程長達十年。其後他在香港中文大學校外進修部修讀設計課程，巧遇王無邪、鍾培正等啟蒙老師，啟發了他對設計工作的熱愛。

靳氏作品一直游走於藝術與設計之間。從六十至七十年代備受西方設計觀念影響，而表現出強烈現代主義色彩；到七十年代中期，開始把山水風景等東方素材揉合於創作意念中；八十年代把水墨畫及海報兩個互不相干的元素相互結合；九十年代中期至今，則注重畫作意念及筆法暢運。

情境分析

靳埭強是首位融合中國水墨畫元素於西方海報之中的設計師，尤其愛以山水為題材。靳氏愛以水墨畫中筆法的勁度及線條的委婉，引領觀眾的眼睛在作品上走動。他亦喜以國畫中「留白」的構圖呈現中國文化「天-地-人」相融的宇宙觀。

近年靳氏嘗試因應漢字的造型畫出山水的形態，並加入文房四寶「紙、筆、墨、硯」等傳統中國元素，形成別樹一幟的設計風格。靳氏作品流露出他對山水、文字、書法等關係的探索，以及他在視覺及精神上對美的追求。

形式分析

這幅作品展示了設計師在山水、文字、書法方面的研究成果。海報以文字為主題，以象徵書法的毛筆及象徵水墨畫的「山」字，組合成中國的「中」字。海報底部的留白，與水墨組成的文字形成鮮明的對比；加上構圖空白的「虛」與筆墨硯圖像

的「實」，讓觀眾的視點聚焦在文字上。作品放棄了西方的光暗、透視等視覺元素，改以中國畫中的「留白」、「虛」與「實」等組合構圖，是靳埭強揉合中西藝術概念的一傑作。

互動活動

1. 試以不同粗細的筆跡寫出海報中的文字。

反思問題

1. 作者為何會把山水融入漢字造型作為創作媒介？
2. 創作者如何將中國書畫融入漢字造型設計上？中國書畫及東方藝術中還有甚麼特色或元素？

教學活動

1. 一起討論文字在美學上的意義。
2. 學習中國書法的美學概念及西方文字設計的原理，並比較兩者的異同。

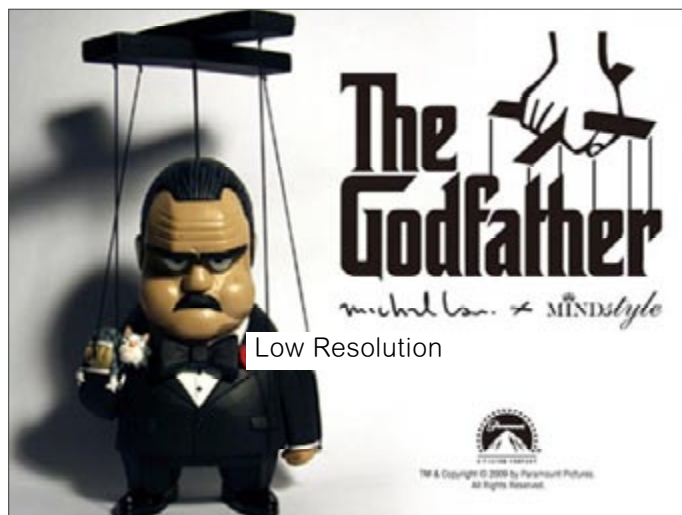
創作活動

1. 試以英文字母創作一系列的海報。
2. 試模仿海報中的文字設計，運用中國書法與實物圖片，以自己的姓名進行拼合設計。

圖片取材

http://www.google.com.hk/images?hl=zh-TW&source=imghp&biw=1020&bih=570&q=%E9%9D%B3%E5%9F%AD%E5%BC%B7&gbv=2&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai

教材作者：張詠靄

藝術範疇：設計 | 作者：劉米高 | 作品名稱：The Godfather(其一) | 創作媒介：搪膠 | 創作年份：1999

作者簡介

劉米高Michael Lau (原名劉建文)是香港土生土長的设计師，自小鍾愛繪畫的他，1992年於大一藝術設計學院畢業，曾舉辦個人畫展，並獲得最有前途大獎，但他深感藝術在香港只是個小圈子玩意，遂轉型到玩具公仔設計。1997年Michael在年輕潮流雜誌「東 Touch」刊登漫畫作品Gardener，並開始推出相關人形公仔；1999年他在香港藝術中心悉數展出全套共101隻Gardener人形公仔。由於人形公仔形象與潮流吻合，是次展覽為Michael帶來了一大班「粉絲」，Michael隨後為多個品牌擔任服飾、鞋履、玩具甚至唱片封套等的設計工作，知名度直逼日本及歐美設計名師。

情境分析

Michael Lau以創作街頭服飾造型的Gardener公仔成名，具有「Figure之父」的稱號。他的作品強調人性化，是目前少數能鉅細無遺地刻畫時下年輕人神態的創作，例如：板仔look、衝浪裝、褲外露、紋身、穿鼻環、hiphop裝、波衫、塗鴉藝術…等等。Michael的設計概念全來自身邊的朋友，因此每個figure公仔背後都有一個故事，從起初的完整造型，到後來的粗略 (Rough)概念化 (Conceptual)，以至於出版刊物，製成裝置 (Installation) 等，Gardener已從漫畫發展成多媒體創作。Michael的靈感源自他對設計的觸覺及日常生活的觀察，由於作品橫跨商業、設計、藝術等領域，因此廣受潮流品牌歡迎，作品中亦有不少是和Nike、I.T.及Diesel等品牌的crossover.

形式分析

Michael Lau除了個人創作及與知名品牌crossover的搪膠公仔外，亦會以經典電影人物為創作對象，如他跟MINDstyle合作的「教父」系列，便以「Godfather」此經典黑幫電影製作了一系列8個造型的搪膠公仔。公仔以髮線後移、肥頭大耳、西裝衣不稱身並手抱貓咪的造型，打破了傳統教父威嚴的「大哥」形象。教父公

仔並附送小扯線十字架，讓「教父」成為玩家的「扯線木偶」，非常搞鬼。Michael喜歡以向下斜的粗眉、高挺的鼻梁，及橫跨臉頰的嘴巴，塑造人物的面部表情，並以一雙肩膀和碩大身軀，營造人物的重量，使每個figure公仔看上去都神氣十足。

互動活動

1. 試在圖中尋找Michael Lau所創作的crossover公仔
2. 試為Michael Lau所創作的Godfather改變形象

反思問題

1. 設計和潮流文化如何互相融合？
2. 何謂潮流文化？
3. 現今香港的潮流文化是甚麼呢？當中有甚麼元素？不同時代有甚麼不同的潮流文化？

教學活動

1. 嘗試畫出10個對你影響最深的人。
2. 從親友或歌影視名人的照片中，探究其角色或形象的特徵，及潮流文化元素，了解不同人物身上的象徵符號。

創作活動

1. 嘗試以10個對你影響最深的人，進行人像製作。
2. 為1-3個親友或歌影視名人設計一系列具象徵性或代表性的figure公仔。

圖片取材

http://www.google.com.hk/images?hl=zh-TW&source=imghp&biw=1020&bih=570&q=Michael+lau&btnG=%E6%90%9C%E5%B0%8B%E5%9C%96%E7%89%87&gbv=2&aq=f&aql=g1&aql=&oq=&gs_rfai=

教材作者：張詠靄

版畫

藝術範疇：版畫 | 作者：黎石 | 作品名稱：焰 | 創作媒介：套色木刻版 | 尺寸：41cm × 46cm | 創作年份：2009

作者簡介

黎石為資深版畫家，中國版畫家協會會員，1982年至1984年任香港版畫協會主席。作品曾於多屆中國版畫雙年展及中國百年版畫回顧展展出。曾應邀到德、英、波蘭、巴西、日、韓、西班牙、烏克蘭、荷蘭、古巴及前蘇聯十五個加盟國巡迴展以及重要國際版畫雙年展。黎石的作品現收藏於前蘇聯烏克蘭獨立當代藝術博物館、烏克蘭“SHEPTYSKY”廣場藝術博物館、中國江蘇省美術館、江蘇省文化廳、中國版畫家協會、四川省神州版畫博物館、深圳美術館。獲入選《中國當代藝術界名人錄》、《中國美術書法界名人名作博覽》及獲頒授世界「書畫名人」榮譽稱號。1996年榮獲中國版畫家協會頒授「魯迅版畫」獎牌及榮譽證書，並納入《中華人物辭海》之《當代文化卷》。

情境分析

《焰》是有正面和負面的兩個意思的，正面是夫妻透過溝通，得到溫馨和幸福美滿的婚姻。而負面的意思是反映社會常有夫妻離婚問題的新聞。夫妻在新婚時即使關係有多濃情熾熱，感情一旦冷卻就造成離婚。黎先生認為現代社會的男女對於婚姻的重視過於兒戲，希望藉此讓觀眾反思對婚姻的重視才能得到幸福的愛情。

形式分析

黎石先生在《焰》中，運用一些抽象的元素來表達人的面孔，

讓觀眾能容易分辨出男和女人像，也能避免過於寫實。黎先生欣賞過中國的三星堆後，了解到在男女像上加上頭髮及於女人像上加上漸進色眼蓋和胭脂，將令畫面更立體。透過不同色彩的男女項鍊飾物和衣服等，透過色彩的分別，使畫面變得豐富。除了畫面上的火焰，其他顏色都是和諧的，沒有強烈的對比，所以能把火焰的鮮豔紅色突顯出來。

互動活動

設計一幅沒有頭髮的《焰》，按下頭頂後，頭髮會出現。

反思問題

你認為《焰》是代表婚姻美滿，還是諷刺婚姻？

教學活動

與學生一起討論用抽象的手法來表達人物有什麼好處。

創作活動

以抽象的手法來繪畫一幅同學的畫像。

教材作者：劉珏琳

藝術範疇：版畫 | 作者：梅創基 | 作品名稱：故里黃花 | 創作媒介：木刻版畫 | 尺寸：30cm × 42cm | 創作年份：1987

作者簡介

梅創基在1940年生於廣東台山。1959年入讀廣州美術學院版畫系，並於1963年到香港定居。在1969年起曾於香港、首爾、巴黎、新加坡、美國、台灣、中國、日本、意大利等地參加國際或地區性展覽。並在1972年開始於香港、吉隆坡、新加坡、美國伊利諾州、台北、北京、澳門、廣州等舉行個展。現為中國版畫家協會理事、中國藏書票研究會理事、香港中華文化促進中心基本會員及香港作家聯誼會會員。並歷任廣州美術學院版畫系列客座教授、香港中文大學崇基學院駐校藝術家、香港中文大學聯合學院駐校藝術家。其出版有《版畫藝術與製作》、《鄉土情》、《速寫》、《中國水印木刻版畫》、《梅創基速寫》等。曾獲中國藏書票協會金獎及榮譽獎、台灣版畫學會貢勞獎、中國版畫協會魯迅版畫獎等。

情境分析

這幅《故里黃花》是展現梅創基先生懷念故鄉的情懷，利用故鄉前的一片黃花表現悠閒的生活。

形式分析

透過色彩利用明暗對比的手法，把構圖分成一半的效果，下面以淺黃色的黃花與上半部的深色屋頂顯出對比效果。均衡的一半構圖把小屋和黃花顯得互相重要的效果。

互動活動

在《故里黃花》中，設計當按下畫面時，會加入一些人物或動物。

反思問題

你認為以構圖規劃成一半的方法，能令你產生什麼感覺？

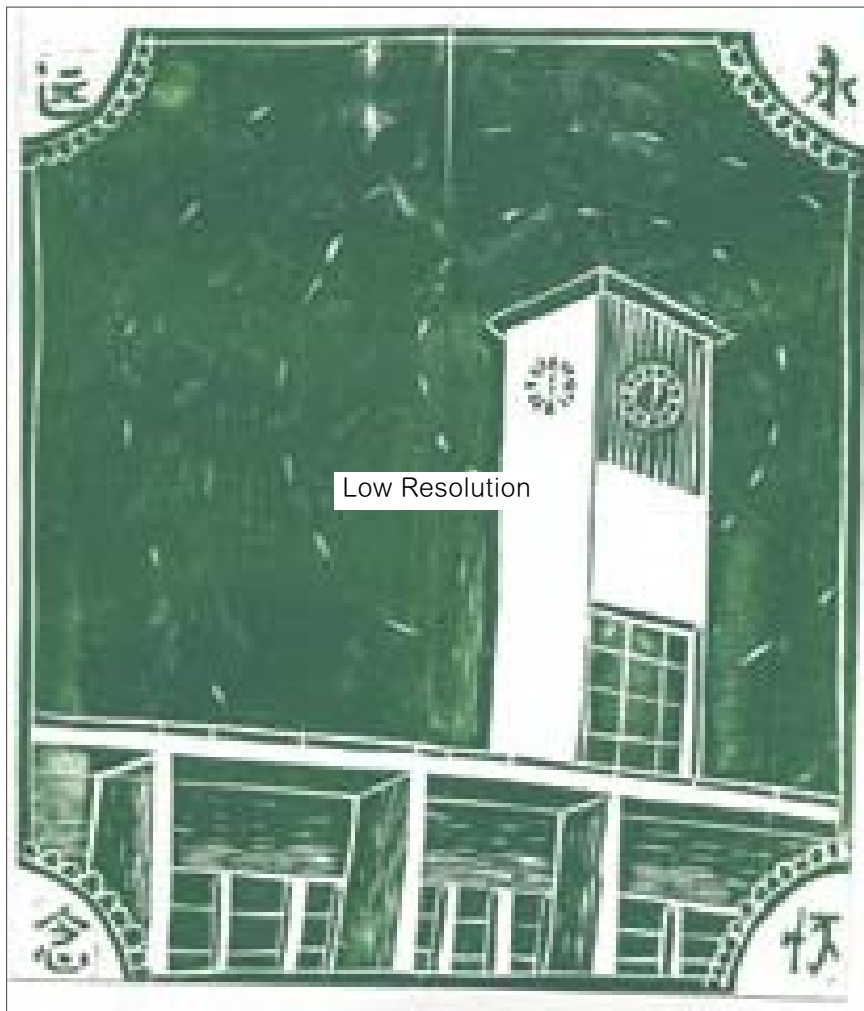
教學活動

一起討論還可以用什麼構圖的方法來表現《故里黃花》。

創作活動

以構圖規劃成一半的方法，創作一幅繪畫。

教材作者：劉珏琳

藝術範疇：版畫 | 作者：陳嘉琬 | 作品名稱：天星碼頭 | 創作媒介：木刻版畫 | 尺寸： | 創作年份：2006

作者簡介

陳嘉琬筆名「花苑」，於香港專業教育學院數碼媒體系畢業。2006年跟友人合辦《月合》，為雜誌美術總監及美術編輯，在2007年加入香港獨立媒體網為編輯。於2005年開始製作版畫，雖然一直沒有接受正式訓練，但無師自通。在2008至2009年，曾參與多個展覽，其個展包括女子集作—花苑版畫小展，聯展包括《革命·女》放映+花苑版畫小展、風雨飄搖愛國時—青年藝術家六四展及Plaaay Black Show等。

情境分析

《天星》用意喚起香港市民的回憶，燃起社會運動的火苗。希望通過版畫表達惋惜之情，她不想作品瞬間變成標記，於是鼓勵大家走到現場，實地了解事件。花苑會身體力行地參與社會運動，並將事件製作成版畫，陳嘉琬說：「社會事件發生了，長篇大論的文章沒多少人看。我不懂演講，卻愛走到現場，與居民談天。要是靈感來了就創作，我覺得可以藉着版畫幫助別人再思考事件。」

形式分析

以墨綠色的鐘樓為主題，運用單色印版使主題突出鮮明。在作

品的四角有「永遠懷念」四字，表明對天星碼頭的情懷。作品中，刀刻的疏密變化使碼頭顯得更富立體感。

互動活動

運用2-3種顏色重新把《天星》填上色彩，成為多種顏色的版畫。

反思問題

討論為何藝術家要以社會議題來作題材。

教學活動

引導學生利用社會所發生的事件和議題來作創作的主题。

創作活動

創作一幅以社會議題作主题的版畫。

教材作者：劉珏琳

藝術範疇：雕塑 | 作者：李慧嫻 | 作品名稱：行人、閒人 | 創作媒介：陶瓷雕塑 | 創作年份：2005

展出地點：港鐵油塘站出口

作者簡介

李慧嫻，生於香港，曾在香港及英國攻讀陶藝。李慧嫻是著名藝術家、雕塑家、香港理工大學副教授、香港藝術館及香港文化博物館名譽顧問。自1983年起多次參加本港、大陸及國外展覽。近年積極研究香港當代陶藝發展並發表有關文章，亦嘗試以現成物件、混合媒介及裝置形式創作。

情境分析

李慧嫻愛好塑造陶製人物，風格古拙可愛，原始氣息濃厚，充滿幽默感。其陶塑人物多以成組出現，主題寓意深遠，反映本土社會文化及捕捉香港社會眾生相為樂。另外，李慧嫻所創造的陶製人物具備圓潤、身體比例不正常和人物頭部仰上的特點，作品主要以人物為及日常生活為題材。作品表達反潮流、追求自然反映日常生活與人溝通的社會現實的寄意及回應。

形式分析

《行人、閒人》——置於油塘港鐵站的戶外雕塑由六個人物雕像組成，其中，三個人物雕像（一男二女）坐著，三個人物雕像（一男二女）站立。該作品描述的是常人常事，包括吃飯、讀書、購物等活動。進出車站的人們可在這些活動中找到認同感。該雕塑採用專業設計，與建於車站上的鯉魚門大廈和購物商場的空間內及空間周圍的彩色壁畫交相輝映。壁畫描述人們購物的快樂，而購物回歸的人們可將常人常事的快樂帶回家中。

互動活動

讓學生扮演作品中的人物角色，並可為這組作品的第七位新加的人物作討論。

反思問題

試探討《行人、閒人》作品與四周環境的關係。

教學活動

可以人物造形雕像設計進行練習

教材作者：陳秀桃

藝術範疇：雕塑 | 作者：李展輝 | 作品名稱：都市一隅一花 | 創作媒介：不鏽鋼雕塑

尺寸：高8.5米 | 創作年份：2009 | 展出地點：K11地庫

作者簡介

李展輝，生於香港，畢業於前香港理工學院設計系，為本地知名雕塑藝術家。現為香港視覺藝術協會會長，作品曾在3屆的「香港藝術雙年展」展出。近十年，李展輝一直以「山水」為題作探索和發展，嘗試以不同素材如木、石、金屬、水泥等組合作品。擅於將其作品與公共空間融合起來，從中表現人與環境及自然與都市的關係。

情境分析

李展輝之雕塑源於中國水墨精神。他喜歡以烹調比喻藝術創作，兩者都是實實在在地體現人生。他的人生哲學深刻地落實在其日常生活裏，作品乃其世界觀之縮影。在現今社會，都市發展似乎是不可以抗拒的事實，「都市」及「大自然」兩者之間的關係，李展輝把它們結合為一，以另一種新面貌將大自然的美帶到都市當中，並且以一種看似玩味的方法，表達事物的真與假、虛與實。希望觀眾通過他的作品思考對都市景觀的影響以及反思城市發展中建設與破壞的歲月留痕。

形式分析

高8.5米的巨型不鏽鋼雕塑《都市一隅一花》造型有如一棵大樹，將由K11的地庫二樓一直向上層延伸。作品以大樹代表生命，象徵着生生不息的社會繁榮。李展輝將花以誇張放大的手法，呈現生命成長的過程，把大自然的美態展現出來，喚醒人

們對大自然的欣賞。都市發展與大自然環境兩者息息相關，這件作品坐立於煩囂的都市，令平凡甚至卑微的現象受到注目，可體現整個生命的過程及李展輝所傳達的尊重自然，愛護地球的訊息。

互動活動

試探討都市發展所引致的環境問題與破壞，學習環境與公共空間設計如何美化煩囂都市。

反思問題

《都市一隅一花》如何能表達到大自然的美態？

教學活動

一起探討大自然在都市發展中的重要性及存在價值，指導學生以自然界物象的造型，設計一件放置在城市街道上的雕塑。

教材作者：陳秀桃

藝術範疇：雕塑 | 作者：張義 | 作品名稱：横行將軍 | 創作媒介：銅雕

創作年份：1984 | 展出地點：尖沙咀太空館外口水池

作者簡介

張義是香港著名的雕塑家之一。他的作品具有很強的現實意義，1936年出生於廣州，曾經師從著名書畫家丁衍庸學習繪畫。18歲時，前往台灣求學，主攻中國畫和篆刻，畢業於國立台灣師範大學藝術系。張義於五十年代末返港後便開始雕塑創作。六十年代創造的作品很多都受到中國甲骨文影響的蝕紙版畫及雕塑，並曾以螃蟹為藍圖創作《横行將軍》。

情境分析

在香港藝術館，看到那隻横行無忌、「肢體語言」十分生動的巨型長腳蟹是張義1980年代最具代表性的作品之一，名為《横行將軍》。張義由八十年代初開始搜集蟹的造型以尋求創作的靈感，至八四年完成第一件以蟹為主題的銅雕，由尋索研究至成形足有四五年時間，可見張義創作的縝密精神。張義一直以原始圖形和傳統手法來喚起觀眾對作品的深層思考，他一直在努力尋求繼承傳統和創新開拓之間的平衡點，而他本人就像自己所創造的雕塑主題「蟹」一樣，甚有橫行於不同界別的潛質。

形式分析

《横行將軍》這件作品並非單純是一隻螃蟹，它具有許多超現實的表現手法，它的造型包含了很多其他動物的特徵，那幾雙

直立的爪子又近似人類的腿。它頭部伸出來的並非眼睛，而是女性乳房的造型！張義喜歡蟹的原因之一，是它具有那種看似原始、野性的力量，他藉作品中的正負力量元素，形成對比強烈的空間，讓觀眾留下深刻的印象。

互動活動

試比較張義創作的「龜」和「蟹」兩種雕塑造型及特色。

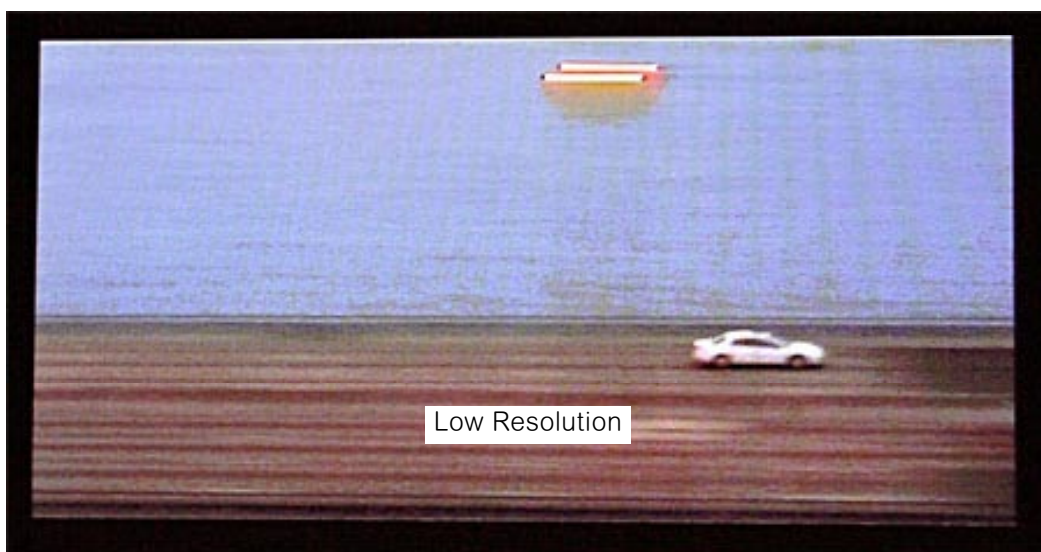
反思問題

作者如何在作品表達出原始、野性的力量？

教學活動

引導學生利用動物造型創作具超現實的雕塑（學生可以廢料再造或組合方式完成）

教材作者：陳秀桃

藝術範疇：媒體 | 作者：鮑藹倫 | 作品名稱：循環電影 | 創作媒介：錄影裝置 | 創作年份：

作者簡介

錄像藝術家鮑藹倫活躍於本地和國際媒體藝術圈，亦為媒體藝術策展人。作品在香港發表，也遊走世界各地的展覽會。第一套作品是超8的《手套》，在1984年於國際影展公映，受到很大鼓舞，促使她致力投身錄像創作。1986年與友人（黃志輝、馮美華、毛文羽）合力創辦Videotage「錄影太奇」，創辦「微波藝術節」，凝聚藝術家進行交流及從事錄像創作。在2000年，她以作品《循環電影》參加了第四十九屆威尼斯雙年展，刺激了觀眾慣常的觀賞方式。她的著作《大大話話鮑藹倫》於2004年在香港及紐約面世。2007年鮑藹倫獲邀擔任德國超媒體藝術節（Transmediale）評審，可說是對其成就的最大肯定。鮑氏現任全職放射診斷技師，並常於大專院校演講。

情境分析

鮑藹倫的創作靈感多源自生活的觀察，作品多元化，涉及的層面亦見廣泛。鮑藹倫對任何事物都存著好奇，只要覺得好玩，便想試試，看看能否在過程中發現新事物，讓觀眾探索數碼科技與藝術創作結合的領域。她以作品《循環電影》（“Recycle Movie”），挑戰尋常觀影方式，以現代都市生活形態為主調，呈現當中的人與空間、人與物象構成的獨特模式，又從個人最私密的身體出發，把日常體驗轉化為超異常態，發掘尋常生活中隱含的驚異和奇想。

形式分析

新媒體的引入，如數碼科技，不但為藝術工作者提供嶄新的創作空間，亦為觀眾開拓新的藝術視野。鮑藹倫擅以不同方法捕

捉都市動感與地域感的追求，其錄影裝置作品《循環電影》，藉一個簡單的視覺經驗—遠眺一段沿海公路，來帶出深沉的思緒及被孤寂所掩飾的激情。影片以抽離的角度，冷看海傍一條公路上的往來車輛，以移動的鏡頭拍攝成平靜的畫面，模糊與清晰的影像互相交替。飛馳的車輛在鏡頭極力前後捕捉下，似乎在告訴觀眾，視覺活動是受欲望和意志所支配，因此無法接受從視線內消失的事物，一如人對情感失落的反應是軀體本能。

互動活動

播放鮑藹倫的作品《循環電影》，同學以速寫形式記錄片段中的景物。

反思問題

反思多媒體藝術與記錄片的分別。

教學活動

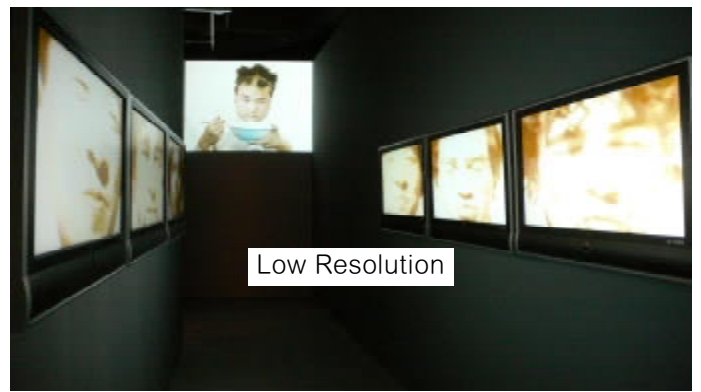
以《循環電影》的拍攝手法，拍攝回校途中的一小段路。

相關網址：

<http://portal2.hkptu.org/modules/magazine/article.php?articleid=77>

http://www.waikitlam.com/reviews/Recalling_the_Present_Stanley.pdf

教材作者：姚穎彤

藝術範疇：媒體 | 作者：洪強 | 作品名稱：豐胸城市，瘦身文字 | 創作媒介：互動性的裝置藝術 | 創作年份：

作者簡介

洪強一直致力於獨立短片、數碼錄像及新媒體創作。他於香港、英國及德國接受教育，先後從香港理工太古設計學院、香港中文大學藝術系、英國倫敦聖馬田藝術及設計學院畢業，現為香港理工大學設計學院助理教授，教授數碼錄像及多媒體設計課程。他從1995年起從事電影、錄像及新媒體藝術的創作及研究。2004年，他成立了「燕老米的雅實驗室」（imhk lab），開發及研究藝術互動軟件，從事新媒體藝術研究及有關互動軟件研發與應用工作。1998年成為首位華人導演同時以四套作品入選「英國短片節」及獲頒之大獎。同年，亦成為首位獲頒「歐洲新媒體藝術節」全場佳作殊榮之華人導演。

情境分析

兩段不同時期的作品—《我們都愛祖國的天空》和《豐胸城市，瘦身文字》都是由對香港九七回歸所引起的現象去思考—香港人對香港從殖民到回歸後的感受。

《豐胸城市，瘦身文字》 洪強以香港人對香港從殖民到回歸後的感受，豐胸與瘦身是市面流行的字眼，既敏感又關注。豐胸恰似城市裡的舊建築物一邊被拆毀，一邊又加入新建築物；而瘦身表達了對聯合國把繁體改簡體為正統中文字的感受，平時寫字也夾雜簡體字。

對簡體字與繁體字做社會城市的表徵，意指了一種進化或變革的象徵意義，它們都是一種創造性的構建、解構和重構。香港的中國人來言希望對這個新中國想知道多一點。另一方面，你有覺得她不太念舊，只顧一味前進。作品討論香港人對簡體字和繁體字的感受，概念更打破了西方對互動作品的認知。

形式分析

《豐胸城市，瘦身文字》 這件互動性的裝置藝術，觀眾會看到自己的影像被傳輸在螢幕上，一反傳統多媒體互動的直接反射，

變作了當自身投射的影像做出動作，軟件投射出來像小蟲子般的「繁和簡」的中文字元相隨著自身的反應，呈相反的反射。置身於這件互動作品，有著一個令你有如置身兩難的局面，利用自己身體去體驗藝術家想表達的那種模稜兩可的經驗。

互動活動

感受《豐胸城市，瘦身文字》，改變「繁簡字」的元素。

反思問題

1. 以媒體軟件創作的藝術作品有甚麼特色是其他媒介體驗不到？（互動性和即時性的效果）
2. 數碼科技如何帶領觀眾有新的感受？

教學活動

從生活中的一件事，創作互動性的媒體藝術，以圖片、文字表達出來。

http://info.hktdc.com/shkmag/old/07vol2/vol2_07_design07.htm

<http://www.artmap.com.hk/updown/review.html#c1>

http://www.hungkeung.hk/works/newmedia/07_interactive_fashion_II/content.htm

教材作者：姚穎彤

攝影

作者簡介

陳復禮1916年出生於廣東潮安縣官塘鄉。1934年畢業於廣東省立第二師範，翌年赴南洋一帶謀生，初為店員，其後經商。1944年在越南開始涉足攝影藝術，並隨陳芳渠學習精進的攝影黑房技巧和控制色溫方法。

1955年定居香港，業餘繼續攝影創作；受西方寫實主義所影響，其作品主題轉向關注民生。20世紀60年代初提出「寫實與畫意結合」的藝術主張，身體力行，勤奮求索，逐步形成了富於詩情畫意和中國傳統文化韻味的個人獨特風格。1984到1994年這十年間潛心學習中國水墨畫，從中攝取精華並融合到攝影之中，他盼望能透過攝影追求國畫中那「以不似之似為真似」的抽象美。

情境分析

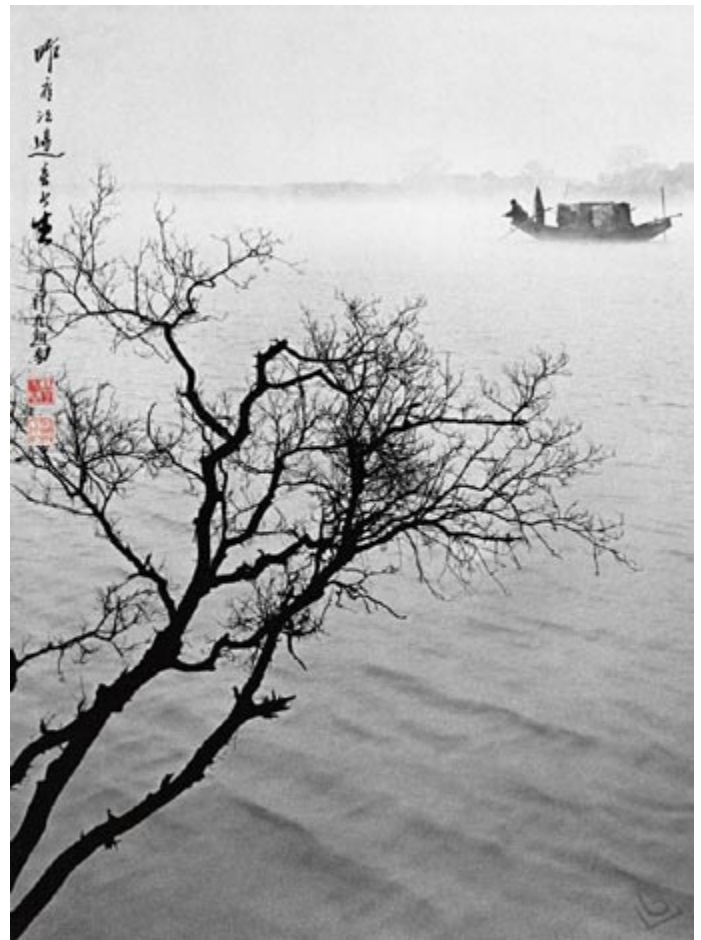
作品名為《昨夜江邊春水生》，是陳復禮於1953年於越南拍攝的作品。陳復禮利用了中國山水畫的構圖和意境去創作，並將作品名稱以國畫提字的形式在相中的左上角揮筆。他在前置的枝頭後配上煙雨江水的景色，仿如南宋山水畫中以馬遠(1189-1224)為主流的「偏角山水」風格。

形式分析

由於陳復禮早年受中國第一代攝影大師郎靜山(1892-1995)的創作理念及風格所影響，因此此作品利用「集錦攝影」中簡單的底片疊放合成技法進行，仿造出這張含中國繪畫構圖和意境的作品。

在構圖方面，前景的枝頭作為相中的一個引導，將觀者的視線帶往後景的船隻，而前景和後景的設計亦營造了畫面的立體感。

而在攝影的美學角度上，相片中的黑白影調營造了豐富的層次，並且有著中國畫那水墨暈染的氣氛，而相中大量的留白亦營造了一種山水畫式的詩意。

藝術範疇：攝影 | 作者：陳復禮

作品名稱：昨夜江邊春水生

創作媒介：銀鹽紙基 | 尺寸：38.5×49cm

創作年份：1953年

互動活動

- 以筆指出相片中的前景、中景和後景。
- 以箭咀表示觀者視線在相中遊走的軌跡。

反思問題

- 攝影和中國畫之間的關係。

教學活動

- 嘗試創作一幅構圖相近的畫作。
- 仿效底片疊放合成技法，利用拼貼形式去創作具詩意的作品。

教材作者：區靖

藝術範疇：攝影 | 作者：葉青霖 | 作品名稱：香蕉的對話 | 創作媒介： | 尺寸： | 完成日期：2006年8月

作者簡介

葉青霖是香港專業攝影師，現已出家，法號常霖。他跟攝影的緣份始於1968年。從他得到第一部玩具照相機開始，便與攝影結下不解之緣。1977年從香港理工學院（即今理工大學）設計系畢業後，從事攝影工作至今廿多載。他專業成就超卓，1986年率先發起成立「香港專業攝影師公會」。

他擅長拍攝人像，並歷任亞太區多間學府、社團、學會顧問及客座講師。1979年創辦的「現代經典」影室，專門拍攝人像及時裝廣告。自1986年開始以他獨特自然的手法專營婚紗攝影以來，引起同行爭相倣效，將香港的傳統婚紗攝影徹底改變。其作品常見於各大報章雜誌，亦經常出版攝影專集，包括1989年出版的「上海感覺」、1996年在澳洲南天寺拍攝的「佛門的一天」、2001年的「色相」李珊珊攝影集等。1990年的「葉青霖寫真實錄」錄像帶，開創了香港攝影師出版錄像帶的先河。2003年再出版「葉青霖數碼寫真劇場」DVD，跟大眾分享他的攝影心得。

情境分析

《香蕉的對話》是葉青霖在馬爾代夫為朱茵拍攝寫真集期間攝下的。在他與工作人員在首都馬里街頭蹣跚、尋找外景期間，無意看到街角有一堆香蕉靠在牆邊販賣。然後他即時蹲下來，用手上一部簡單的自動相機，拍下這張相片。葉青霖認為，愛拍攝的人要有一對「攝影眼」，容易看到別人看不見的。在拍這堆香蕉時，他沒有想過任何事，例如思考構圖、測光或搬弄它們；無意看到，感覺即時湧現，就即時按下快門。他認為藝術創作其實愈簡單愈直接愈好，再慢慢堆砌，感覺已流走，剩下的，只不過是匠氣。

形式分析

在視覺效果上，蕉皮上的斑紋與牆上斑駁剝落的歲月痕跡十分匹配，誠然富有美感。而但最動人的，其實是那種恍如化身為人的感覺。眼前的，已不再是一堆香蕉，而是幾個當地人閒暇地蹲在街角聊天，閒話家常，那幾枝香蕉柄，就像有大有小的幾張面孔，互望互笑。這相片的魅力，在於能夠反映拍攝時的感情。

互動活動

- 觀察相中香蕉形態，以筆為相中香蕉加入不同神態的面孔。
- 在相中圈出主體的位置。

反思問題

- 在日常生活中，如何訓練自己的「攝影眼」？

教學活動

- 嘗試在日常生活中，利用想像力拍攝一張靜物攝影。
- 選擇一種生果，經過創意處理(例如：放入冰格、削皮)後，以抽象手法為完成品拍攝一張相片。

教材作者：區靖

作者簡介

蘇慶強是一位本地攝影師，1994年於前香港理工太古設計學院畢業。1995年獲亞洲文化協會獎助學金往美國深造，及後游走於藝術創作與商業攝影的工作，並創辦自家攝影工作室「強記文化影像」。近年攝而優則教，於香港中文大學藝術系及香港藝術學院擔任客席講師。2010年4月，舉行其《第一個印象中國1981——蘇慶強個人攝影展》。

其創作風格主要以「如實攝影」(Straight Photography)為本，他嚮往攝影的直接性和紀錄性，能捕捉生活的面貌。1981年，他首次踏足中國，其後三十年來多次前往中國多個地方進行拍攝，並將「中國」作為其中一個終身大型創作主題。

蘇慶強歸納自己的創作為三大方向，並全都被結集成攝影集。黑白影集” Still Night: Hong Kong as the City Sleeps” 以入夜後的香港為主題，用獨特的手法去捕捉繁囂都市的另一面貌。” This Mortal Coil” 是蘇慶強的一次實驗創作，他刻意突破「純攝影」(Straight Photography)的模式，例如採用雙重曝光將不同的空間和事物重疊，並配合菲林加工和黑房技術。至於《華南地誌》則記錄了中國自改革開放到現在的轉變，亦是他個人需時最長的項目。

情境分析

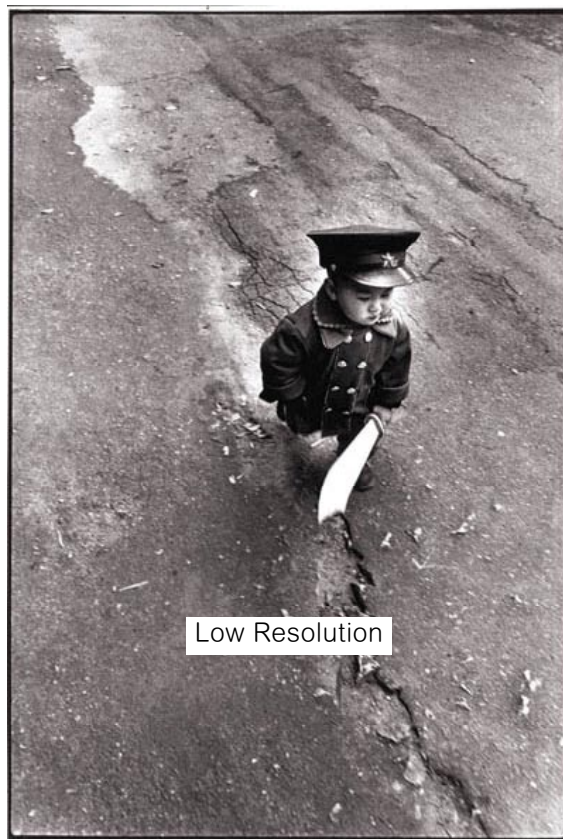
上圖作品是蘇慶強《第一個印象中國1981》系列中的其中一張作品。他在此作品中利用了直接和紀錄的形式創作，去捕捉生活的面貌。蘇慶強稱之為直觀式拍攝。

相片中的小孩身穿軍服，手中握一把假刀大搖大擺地走，令相中人物充滿了故事性。在構圖方面，那小孩走在有裂縫的路上，構成一種小孩劈開路障的錯覺，十分巧妙。由此作品可見，其風格獨特中見樸實，含蓄而且理性；當中沒有新聞攝影的爆炸性，卻具有一份旁觀他人的抽離與冷靜。

形式分析

蘇慶強的作品受到捷克攝影師 Josef Sudek “Straight Photography” (即看見甚麼就拍攝甚麼)的創作手法影響，但其作品能夠從很簡單的東西看到一些深奧的道理，人生的看法、世界觀。

從這張相片來說，在小孩的裝扮中，反映了當時中國上一代對子女的期盼：當兵、有權勢、守紀律。回顧現在的中國，這種觀念已經改變了，一切都以經濟為重。使這張相片的內容和現今的中國社會造成強烈的對比。

攝影 | 作者：蘇慶強

作品系列：《一個印象中國1981》 | 創作媒介：

尺寸： | 完成日期：1981年

出版：《華南地誌》香港中央圖書館(藝術資源中心)

互動活動

- 以幾何圖形簡化相片畫面，從以分析其構圖。
- 將畫面中的最暗部份圈起來。

反思問題

- 作者如何利用相中人的衣著來表達他的意念。

教學活動

- 嘗試創作一幅構圖相近的畫作。
- 選擇一個地區，並以紀錄形式拍攝該區居民。

教材作者：區靖

書法

作者簡介

袁鴻樞，字運旋，1910年生，是「三不亦堂」的主人，現年百載。父親是教育家、書法家和詩人，所以從小學詩習字，臨碑寫帖，奠下從事文化藝術的基礎。他畢業於廣州市立師範學院，從事教育工作，業餘與書畫名家結緣翰墨，鑽研國畫書法。

1949年移居香港，任教於德明中學。受丁衍庸的影響，業餘從事藝術創作。榮休後在各大專院校及社團教授書畫，歷年來春風化雨，門生眾多。他不但參加很多展覽，作品更被香港藝術館、茶具文物館、香港道教聯合會等收藏。2010年5月更參與香港道教節文化周的「道教書畫展」，展出了袁老師的楷書作品《道》，蒼茂勁拔。由此可見，雖然袁老師年時過百，但仍然積極參加藝術活動，仍然熱衷於書畫創作。

情境分析

袁老師自小喜愛書畫，非常尊敬仰慕鍾繇和王羲之。至今已逾百，達到心慕手追的境界，他深研八種不同書法字體，能夠集各家之長而融匯貫通地進行創作。他用筆精妙，章法盡顯風神，在創作書法時，既能保留傳統字體的特色，也能揮灑自如地表達個人風格。他一生熱愛教育，希望將書畫藝術和中國文化精神傳給下一代，從作品中流露出他的寬容祥和之氣。從他的篆隸作品中可見其書法造詣深而天賦高，雖然年時已高，但作品仍然閃爍神采。

形式分析

《鶴壽》是2010年袁鴻樞的作品，本幅書法的書體為行書，二尺長。在用筆的分析，每筆劃帶牽連的，筆劃粗而均稱，用墨極濃，筆力雄厚蒼勁；字體結構分析方面，字體如行書般結構整齊，大小均勻，但款書部分則較隨意，沒有規限於行書整齊的結構要求；章法部局方面，字集中於中間，字距間緊密，四周則留白，佈局緊湊。整幅作品字粗而緊密，筆法渾厚而雄勁，特顯作者剛強而穩重的性格，此作品是袁鴻樞九十九歲時所畫，更能表達出袁老師強壯的一面，也紀念老師鶴壽之喜。

藝術範疇：書法 | 作者：袁鴻樞 | 作品名稱：鶴壽

創作年份：2010

互動活動

按及選取不同筆劃，移動不同的筆劃拼砌出行書特色的字，需要筆劃牽連，結構緊密而工整。

反思問題

如何透過書法的筆法、墨色、章法部局等表現自己的創作意念和性格。

教學活動

認識中國書法家袁鴻樞，並透過欣賞其書法作品，與學生討論行書的特色。

創作活動

練習行書的筆法，然創作一對聯句，根據行書的特色把對聯句創作出來。

相關網址：

<http://paper.wenweipo.com/2010/05/27/AY1005270007.htm>

教材作者：陳齊欣

作者簡介

區大為生於廣州，少年時隨吳子復先生學習書法和篆刻，其後自學山水畫。他曾於各大專院校任教書法和篆刻的課程，包括香港中文大學藝術系、香港浸會大學校外進修部、香港大學專業進修學院、香港大一藝術設計學院等。書畫作品自1981年起多次入選「當代香港藝術雙年展」，由1985年至今其書畫篆刻作品多次展出於中國、美國、英國、日本、韓國及香港各地的藝術展覽。

自1987年至今，在香港大會堂、香港藝術館舉辦多次書畫篆刻個展，曾獲市政局藝術獎（書法及篆刻項目）、香港藝術發展局頒發的視覺藝術發展獎等。他積極參與藝術發展工作，包括香港美術家協會理事、香港美術家協會書法委員會副主席、香港康文署博物館專家顧問等。作品收藏於香港藝術館、香港文化博物館、中國篆刻藝術館及日本篆刻藝術館。

情境分析

區大為是一個執毛穎握刻刀、胸中自有丘壑、生活在詩境之中的藝術家。他熱受書法、篆刻和山水畫，在書法方面，早期以隸書著稱，其書法受到吳昌碩引篆刻入書法的影響，有些筆觸像刀法般，也充滿了童趣，開創了書法的現代新貌；在篆書的作品中也顯示出區氏的灑脫、敢於創新、厚實和成熟的修養。

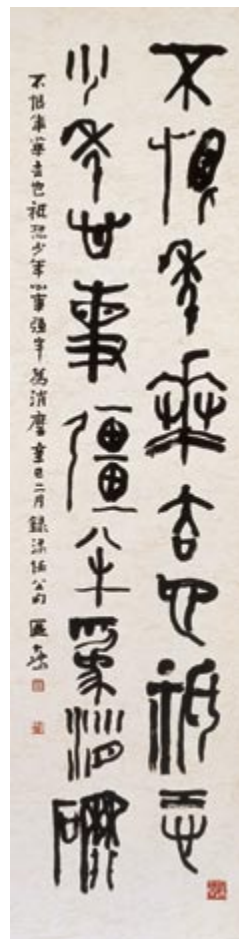
從欣賞他的水墨畫作可感受到畫家的心靈正是追求大自然沉穆與和諧的歡欣與秀麗。他的書畫篆刻都擁有自己獨特的風格，從作品中感受到區大為的藝術修養，追求藝術家自我心靈的探索和自我生存意義，而不是追求潮流和物質，透過作品去表達自我感受，正是各藝術家所追求的境界。

形式分析

《梁啟超詞句》是2001年區大為的篆書作品，釋文：「不恨年華去也，祇恐少年心事，強半為消磨。」先從用筆的分析，每筆的結尾強勁有力，線條粗幼配合字形大小變化，用墨極濃，有些筆劃濃墨堆積起來；從字體結構的分析，每個字體筆劃粗幼比例平均，字的造型均稱，字形大小變化不一，可看到區大為精心地編排字形的大小，字形較大的字，如「華」、「事」、「磨」更顯得強而穩固；從章法佈局的分析，此條幅窄長，字距較行距窄，所以更特顯出行氣，但整體行列分明，佈局緊湊，全篇作品都能顯出其神韻氣勢。此篆書作品由甲骨文所演變出來，既有篆書的韻味，也特顯出區大為創新的意趣。

互動活動

輸入自己的姓名，按「篆書」和「隸書」，了解一下自己姓名在中國書法中的變化。

藝術範疇：書法 | 作者：區大為 | 作品名稱：梁啟超詞句
創作年份：2001

反思問題

討論區大為在《梁啟超詞句》中想表達的背後含義。

教學活動

與學生討論篆書的特色和變化，教導學生欣賞中國的文化藝術。

創作活動：

根據篆書的特色和學生的自由演變，把自己的姓名刻在石膏上作為圖章。

相關網址：

<http://zh.wikipedia.org/zh-hk/%E5%8D%80%E5%A4%A7%E7%82%BA>

http://www.cciv.cityu.edu.hk/speakers/?type=art&speaker=ou_dawei&semester=2005-2006-a

教材作者：陳齊欣

裝置

作者生平

郭孟浩，外號「蛙王」，1947年生於廣東。香港長大，1970年畢業於前香港葛量洪教育學園美術專科，並於香港中文大學、香港大學校外課程部進修藝術，1980-1984年赴美國紐約藝術學生聯盟深造，遊藝紐約15年，於1995年返港定居。自1976年起，郭氏作品無數，於世界各地從事觀念、行為藝術、雕塑、繪畫及裝置等超過3,000項藝術活動，是一位多媒體藝術家。

郭氏分別於1975年及1998年獲「香港市政局藝術獎」(包括雕塑及混合媒介)、1987年獲美國紐約市政府頒發「最佳社區藝術服務」團體獎、1998年獲「香港藝術發展局視藝成就獎」及2005年獲澳門藝術博物館頒發「中國行為藝術文獻展」優異獎。2001年展開「蛙王郭博物館」計劃。作品為本地、海外藝術館及私人收藏。

郭孟浩自稱「蛙王叔叔」，因為他對青蛙的鍾愛已到達「癡漢」程度，不管場合都要將青蛙作品穿戴上身，就像超人出動時要變裝一樣，這種怪誕行為總惹來途人奇怪目光，他自己卻很享受，理由是「每次變身，都可以從現實中抽離，使生活變得趣味化。」

情境分析

「蛙王」的藝術行為每每出人意表，在世人眼中他是一個行為怪誕，甚至近乎瘋癲的人。「我是下一個世紀的藝術家，因為我的藝術走在時代前端，現在的人無法理解。」隨心而發、混雜無序的表現方式充分反映郭孟浩天馬行空，自由自在的想像，令其作品散發獨一無異的個人風格。所以，在他的「一秒鐘人體裝置」作品中，他提出「時間即藝術」、「遊戲即藝術」、「觀眾互動」及「即興活演」的觀點，邀請觀眾即興演出其「一秒鐘人體裝置」，以及「一秒鐘活演」行為藝術。

形式分析

毫無疑問，郭孟浩是七十年代早期非傳統藝術的先驅。當其他人仍舊守著傳統現實主義表現模式，他已經率先採納七、八十年代鮮為人知的裝置藝術、即興表演等的藝術形式。郭孟浩最擅長將空間創造成感性的裝置藝術。他的藝術傾向卻是多元化的，包括繪畫、雕塑、環境裝置、即興藝術和表演等等。膠

藝術範疇：裝置藝術 | 作者：郭孟浩 | 作品名稱：一秒鐘人體裝置
創作媒介：行為藝術 | 創作年份：2003

袋、火、臭蛋、鋼料、燒焦的膠喉，通通都是郭孟浩雕塑、裝置藝術的原料。一秒鐘人體裝置：不限於固定空間，可拉近郭孟浩與觀眾，甚至觀眾與觀眾之間的距離。

互動活動

- 以找不同的遊戲方法，將原來相片中各人身上的裝飾刪去，藉此感受人體裝置的藝術和樂趣。
- 設計一些飾物，將其貼在人體上，像替人類大變身。

反思問題

- 如果將自己的一張生活照放在作品旁邊看看，感覺有甚麼分別？為何會有這樣的分別？
- 從蛙王的個性與藝術風格中學習，我們如何可以令自己的生活變得更有趣味？

教學活動

準備一個充滿可再用物料的空間，給學生自由發揮的時間，在限時之內設計一件時裝，最後會有介紹設計概念的時間及時裝表演。

相關網址：

<http://www.macauart.net/News/ContentC.asp?region=I&id=354>

<http://www.artreview.com.hk/frog-king-kwok-mang-ho>

<http://www.com.cuhk.edu.hk/ubeat/040462/veryculture.htm>

<http://www.frogkingkwok.com/home.html>

教材作者：歐陽月貞

作者簡介

甘志強於1965年出生香港，自1993年開始喜歡以鳥籠作題材，常參與本地及海外的裝置藝術展，作品獲香港藝術館、香港文化博物館及私人收藏。分別於1996年及2001年入選香港當代藝術雙年展，並在1996年獲香港當代藝術雙年展的市政局藝術獎及在1999年取得香港藝術發展局視覺發展獎。

2001入選「藝遊鄰里」。2002-03年於香港藝術中心舉行「僭越」甘志強裝置作品展。2003入選由新渡輪公司贊助「海上動感藝廊」裝置藝術組。2004於1a空間舉行「空想書園」甘志強裝置作品展。2005《VAS文化》第三十二屆香港視覺藝術協會年展。海外成就方面包括1998年獲邀參加蛻變突破：華人新藝術展覽，於P.S.1博物館、三藩市、西雅圖、澳洲及香港展出，同年入選第11屆國際現代藝術悉尼雙年展。2000於柏林彼坦尼亞藝術館參與「假如我有一個夢想」展覽。2006《首爾藝穗節》，韓國。

情境分析

「鳥籠」幾乎已成為甘志強的標誌，作品《倒影》中，也見一隻隻巨型大鳥在商場上空飛行。他在K11展示了3件作品，當中也有和鳥籠有關。甘志強並沒有大談鳥籠代表樊籠或作為中國及本土文化符號等背後意義，相反，他說，採用鳥籠來創作純粹因為「喜歡」和覺得「好玩」。靈感源自他經常出入雀仔街、花園街等一帶，在這些街道上流連感覺很舒服。他說：「在熱鬧的城市中有這些街道，看到花鳥、蟲魚，讓人接近大自然。」

形式分析

鳥兒叼著手提袋、頸鏈飛行，這些購物願望和姿態是人們的一個倒影。甘志強介紹說，他喜歡竹造鳥籠的線條與形狀，於是以鳥籠作為創作的媒介，這幾年來他創作的鳥籠藝術品變化無窮。推門進入K11的大堂，頭頂上有一群黃色雀鳥在飛翔，這正是甘志強的作品《倒影》。「一打開門成群鳥兒像飛進去，很有氣勢。鳥兒結構以正方或長方形的鋼構架而成，牠們口裏叼著購物袋、手袋或頸鏈，這些購物願望像倒影般反映人的心態，教人反思及發現生活中的情景。」

互動活動：

- 按一下飛鳥，牠們便會拍動翅膀。
- 把更多的物品給飛鳥掛上，替牠進行裝飾。

藝術範疇：裝置藝術 | 作者：甘志強 | 作品名稱：《倒影》

創作媒介：混合媒介 | 創作年份：2009

展出地點：K11 G/F（正門大堂入口）

反思問題：

- 作者以金黃色的飛鳥作為主題，裝置在商場的高處，感覺比其他商業化商場有何分別？
- 如果你有機會在商場內創作，你會用怎樣的形式或主題進行發展？

教學活動：

- 給學生一個小型空間，如：紙皮箱、抽屜或儲物櫃，讓他們自行創作主題，發揮他們的創意。
- 帶學生遊覽K11欣賞大型裝置藝術，叫他們寫低感受或思考藝術家創作意念。

相關網址：

<http://www.designerhk.com/forum/post/1723>
<http://happypama.mingpao.com/cfm/relation3.cfm?File=20091225/plab/wta4.txt>
http://www.hongkongvisualartssociety.org/members_01.html
http://www.takungpao.com.hk/news/10/04/20/images_0712-1246054.htm

圖片取材：明報

教材作者：歐陽月貞

Low Resolution

藝術範疇：裝置藝術 | 作者：林玉蓮 | 作品名稱：《山海經後傳》
創作媒介：膠袋 | 創作年份：2001

作者簡介

林玉蓮是一位多元媒介創作的藝術家，出生於七十年代，於香港中文大學藝術系畢業，其後獲澳洲皇家墨爾本理工大學藝術碩士。2001年獲邀參加亞洲跨文化計劃—「米變」，於新加坡、吉隆坡、台北、嘉義及北京作行為演出，同年開展其「種植文明」研究創作計劃，重要作品包括有關生態環境及環保問題的「山海經後傳」、有關西九天幕風波的「吃檸檬的西九天幕」、探討時人愛情觀的「朱古力吊燈」以及與將一間前監獄的監倉改裝成「一分鐘監獄」，監禁所有自願被監禁的參與者等。展出場地包括域多利監獄、時代廣場、太古廣場、吉慶圍村屋、港外線碼頭、渡輪上及花墟年宵市場等等。

林玉蓮以多元的創作方式包括場域特定裝置、行為演出、觀念攝影、錄像等表現其對當代文明的看法。林玉蓮作品主要集中在探討文化發展與人類活動之間的影響和關係。林氏對周遭環境的細微改變，以至創作物料上的選擇，都有她一套獨特的見解。自然環境與人類文明發展兩者之間的矛盾，使她的創作有著源源不絕的靈感，而她採用的物料都是日常生活中常見的，例如：米粒、中藥材、巧克力、石塊、黃銅網等等。

情境分析

《山海經後傳》借用《山海經》中所載造型怪異的動物，暗示基因改造工程和生物科技發展對人類的衝擊。作品以膠袋為主要用料，不但反映了城市人的消費文化，某些已絕版的膠袋設計本身亦具有其歷史意義。更巧合的是，林氏在創作這一系列作品的期間，政府就濫用膠袋對自然環境帶來的問題，開始徵收膠袋費，事件一度為城中熱門話題。有些停產的膠袋忽然變得來之不易，讓作品又多了一重意義。

形式分析

林氏近年的作品多以大型場域特定（Site-specific）和概念化（Conceptual）的裝置為主，以表面上簡單且平凡的物料，

盛載豐富的訊息讓觀眾發掘，是林氏作品的一貫風格。《山海經後傳》就以膠袋作為主要物料進行創作。這些膠袋蒐集自超市、食肆、連鎖店，有帶品牌或沒品牌的厚料、薄料、單色或印花手挽袋和「背心袋」，林林總總，共冶一爐。

互動活動

畫面有其他物料如：玻璃瓶、紙杯、膠樽等，將其注入《山海經》異獸身上，便可看到以其他物料製作的效果。

反思問題

- 回想我們過往日常的生活中，有多少廢物被丟棄了？
- 如果將我們過往丟棄的物品回收進行創作，可造出多少件作品呢？

教學活動：

同學們自行帶備一星期裡所儲下的廢物，創作一件以環保為主題的作品。

相關網址：

http://www.artistneighbourhood.info/ain4/chi/expo_09_intro.html

<http://lamyuklin.webs.com/biography.htm>

教材作者：歐陽月貞

2011@Ah Chung. Licensed by Artware Ltd. www.artware.com.hk

藝術範疇：漫畫 | 作者：嚴以敬(阿虫) | 作品名稱：愛為主題的作品

作者簡介

嚴以敬(阿虫) 小時由廣州幾經坎坷奔波來香港，他生活在下層社會，體驗到很多人生苦樂和眾生百態。在19歲時開始習畫，原為政治漫畫家，作品刊載於《快報》及《天天日報》；自嘲「不能成龍，只好成虫」，畫了二十餘年後，他突然頓悟，想通世界和人性本來就不完美，自1984年起以阿虫為名發表畫作，創作一系列的生活水墨畫小品，開創禪意水墨漫畫先河，2006年與「傳達傳播有限公司合作」，有系統地把藝術普及化，作品可見於香港及海外華人社區，深受眾多讀者愛戴。

情境分析

阿虫的作品充滿禪意，他的作品精煉幽默、充滿睿智。他透過作品去傳遞「鼓勵」、「快樂」、「祝福」等訊息。他的作品不追求深奧的文字內容，所表達的道理也十分簡單，都是些我們在日常生活之中可能會遇到的問題，他認為正如佛家係說的不要認為苦痛，是你我額外要承受的，人一出生，已經是一種痛苦，正在承受的苦楚都是正常的，而現在享受著的一切幸福、快樂，那才是上天額外給予的。

他的作品中帶有許多種種的禪意，讓讀者從因他的作品中得以開解。

他帶出人要知足常樂，不要沉溺在痛苦之中，不然便會無法體會到現時正在享受的快樂。

形式分析：

阿虫作創作品中的癡人蠻漢、花鳥蟲魚或風雨石頭，都以拙樸簡單的線條以及豐富的顏色去畫出，再加上簡練但充滿禪意的句子，展現和諧快樂的人生態度。如作品「拿得起，放得下，情雖重，要瀟灑」或是「快樂是忘掉所有數目字」，這些簡單易明的句子，加上簡單但充滿顏色的線條讓人從作品中得到啟發。

互動活動：

- 阿虫作品所表達的內容可以開解到讀者。
- 作品充滿正面的信息。

反思問題：

不刻意追求、不刻意壓抑，複雜的世界和問題在他的畫中，都簡單起來。

教學活動：

- 嘗試將圖片和文字在作品中配合。
- 以簡單的線條去表達構圖

教材作者：施沛仰

藝術範疇：漫畫 | 作者：蔣子軒(小克) | 作品名稱：聾貓

作者簡介

小克，原名蔣子軒，香港本土漫畫家。1996年畢業於香港理工大學設計系，其後一直以自由創作人身份編劇、繪畫插圖及漫畫，並創作動畫。他的創作注重內容本身的意義，沒有一個特定形態與風格。2004年他與幾位創作人組成了名為《春卷》的漫畫組合，同期出任理工大學設計系長期客席講師，及開始於《東touch》雜誌專欄連載《偽科學鑑證》系列。小克以漫畫《聾貓》成名，2008年開始他更為多首大家耳熟能詳的粵語流行曲填詞，如《滾》、《如果我是陳奕迅》等，後曲更獲商業電台叱咤樂壇流行榜2009《我最喜愛的歌曲》獎。其後他與內地著名畫家阮筠庭結婚後，定居杭州。

情境分析：

小克漫畫特色常一針見血和充滿幽默。他運用一隻小小聾貓角色去表現出現今香港的一些社會時事，或是熱門話題。又如《巴士阿叔》。他將香港人的生活化的點滴用一個卡通的形式去表達，讓讀者以另一個角度去觀看這個社會。

形式分析：

小克的漫畫風格有很多，如《偽科學鑑證3之心上人》的內容和風格跟《跟貓兒鬥智鬥力》的那種又不同，有些反璞歸真，只用最簡單的黑色線條和最小量的文字去表達；有些採用單色調但構圖豐富。但他認為表達手法只是工具，事情的內容才是最要緊所表達的靈魂核心。

他的漫畫充滿香港本土風格，他著重以第三者論述及以廣東寫法，足以看到他對香港的情懷。那是小克從漫畫以至歌詞都會流露的。張繼聰新歌〈永和號〉，正是他對上環一些舊式老店舖表示關懷的寫照。

互動活動：

- 將港人生活的點滴漫畫化。
- 故事的內容生活化，因此內容能與讀眾產生幽默，令人回心微笑。
- 用漫畫或流行音樂去表達那份香港的情懷。

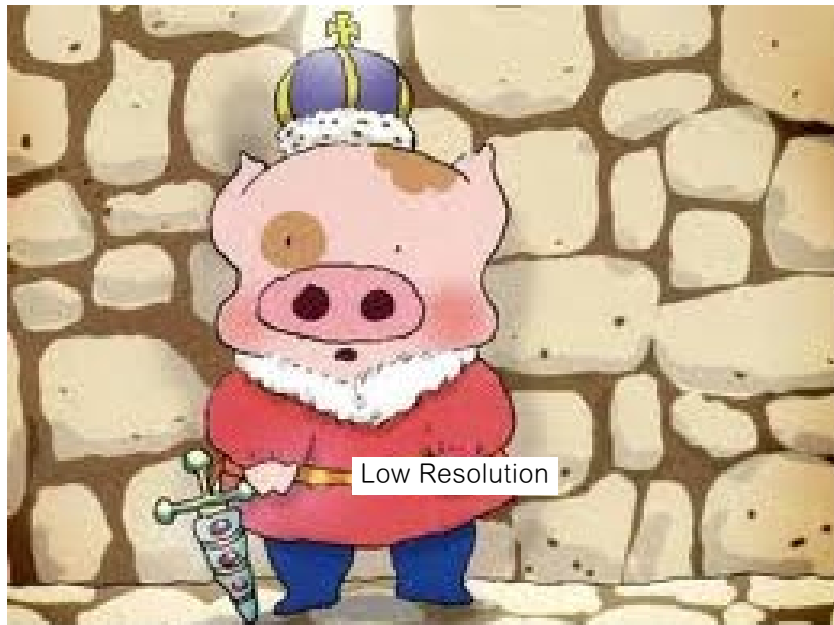
反思問題：

- 反思社會環境及人與人的改變。
- 在漫畫或歌詞內用廣東口語或俚語，表現出香港的獨有性。

教學活動：

- 用身邊的生活點滴去寫一個四格故事
- 為流行曲重新編歌詞加入自己生活的點滴

教材作者：施沛仰

藝術範疇：漫畫 | 作者：麥家碧 | 作品名稱：麥嘜，電影卡通《麥兜菠蘿油王子》

作者簡介

1988年畢業於香港理工大學設計系，1990年開始在《小明周》連載《麥嘜的故事》漫畫專欄，其後麥嘜這角色就一直極受讀者歡迎。1993又於《星期日週報》夾附的《黃巴士》(YellowBus)連載，及於1994《香港經濟日報》連載麥嘜漫畫。1996《黃巴士》(YellowBus)週刊獨立發行。1997因香港無線電視台播放麥嘜卡通，聚集了超人氣，其後於2001及2004先後推出了電影卡通《麥兜故事》《麥兜菠蘿油王子》等系列電影。

情境分析：

八九十年代出生的香港人，童年必定讀過《巴士》，對當中麥嘜這個名字更是耳熟能詳。麥家碧用兒童漫畫的方式去解讀社會，借麥嘜這個角色去反映香港草根階層生活狀況。如她借麥嘜反映香港父母對子女的期望、反映香港人日常生活文化、反映出香港人與人的對話方式。這些都是香港人生活中出現的「小事」，都會被麥家碧用紙筆，以一個輕鬆、幽默的方式呈現在麥嘜的世界中。

形式分析：

有於香港主流的動作漫畫，麥家碧以一隻粉色卡通豬以及牠一班朋友，投入這個社會的一些種種事，用小朋友的眼光去看大人的世界。他利用小朋友那份天真爛漫的對話，去表達「大人」世界的情境反應。從《得閒飲茶》中，透過幼稚園學生的觀察，以幽默的方式描述香港人的人際溝通問題；或者可以說是生活特色。茶餐廳侍應與師奶顧客的「常餐」對話，反映低下階層日常生活的無力感，在淺顯的對話中隱含生活哲理。這些呆板說話一旦呈現在一般人眼前，即可令人發出會心微笑。

互動活動：

- 嘗試將日常生活的對話紀錄下來，從中找出令人會心微笑的幽默片段。
- 設計可愛的動物化人物。

反思問題：

- 利用漫畫角色反映香港人的生活點滴以及社會問題。

教學活動：

- 嘗試設計一個能反映自己性格的卡通角色造型。
- 設定人物個性；如喜好、口頭語、性格、表情等等。
- 借角色去了解自己，學習如何以卡通人物角色去表達自我感受。

教材作者：施沛仰