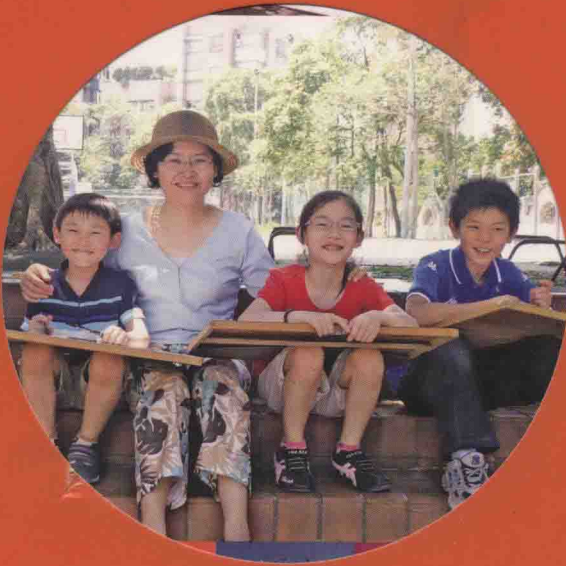

那些年·藝想天開

Eye Opener

2013 年 格致小屋視覺文化藝術學習塾 新作發表

那些年·藝想天開

Eye Opener

發行人：凌春玉

製作發行：格致視覺文化藝術學習塾

責任編輯：任鳳雲 凌春玉

美術設計：晴天

執行編校：鮑蘭英 陳秀惠 任鳳雲 郭頂審

攝影：張峰碧 凌春玉

圖片授權：格致視覺文化藝術學習塾所有學員

印刷：崎威彩藝有限公司

初版：中華民國一〇二年十一月三日 星期日

服務專線：02-29303752 0939082438

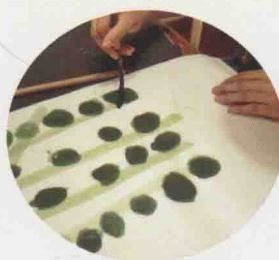
電子信箱：5438pauli@gmail.com

發行所：台北市文山區汀州路4段146號4樓

ISBN：978-986-80916-3-4

定價：880 元

版權所有 翻印必究

目次

● 序文 兒童要在「美」的環境中長大 4

自序 達文西忘了告訴我密碼 6

自學 12

- 張月如〈集字聖教序草書通屏〉 14
石悅安〈隸書條幅〉 16
石悅靜〈隸書條幅〉 17
黃毓均〈楷書通屏〉 18
Karina May Clark 陳思成〈隸書條幅〉 20
Adam Budden 李雅棠〈隸書五言對聯〉 21
林靜瑜〈三門記楷書通屏〉 22
Johnny Peter Clark III 陳思仲〈隸書五言對聯〉 25

遊戲與創作 26

- 吳綺晏〈隸書條幅〉 28
陳宥任〈佛祖像〉 29
涂澗云〈隸書通屏〉 30
涂澗云〈老街風情〉 31
呂若嫣〈慈祐宮〉 32
凌春玉〈下視丘〉 33
蔡宗霖〈威武的雷神〉 34
蔡宗霖〈當我在表演的時候〉 35
莊雅翔〈熱帶魚〉 36
林彥廷〈榮譽王國〉 37

美感學習計畫 38

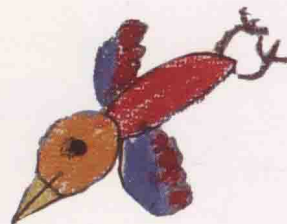
- 黃婧卉〈隸書小品〉…………… 40
羅生沅〈隸書五言對聯〉…………… 41
莊博翔〈隸書七言聯〉…………… 42
莊博翔〈花〉…………… 43
丘芷嘉〈花園〉…………… 44
蔡宗芸〈好大的一盆花〉…………… 45
莫昱婕〈菊花〉…………… 46
徐宗櫻〈小男生的旅行〉…………… 47
林品馨〈FASHION〉…………… 48
林品馨〈四季臉書〉…………… 49

愛上博物館 50

- 廖婉辰〈草書中堂〉…………… 52
黃毓均〈命運之神〉…………… 53
張晏慈〈赤崁春遊〉…………… 54
黃婧卉〈至善園的噴水池〉…………… 55
吳綺晏〈小鳥之輪〉…………… 56
林立妤〈海底世界〉…………… 57

實驗與創意 58

- 洪嘉廷〈金文小品〉…………… 60
林志杰〈獵人與狼〉…………… 61
許晁源〈隸書條幅〉…………… 62
陳宥任〈二郎神〉…………… 63
林育慧〈禁止時間〉…………… 64
林育慧〈古香〉…………… 65
陳予蘋〈海底蒙太奇〉…………… 66
陳予蘋〈囧〉…………… 67

目次

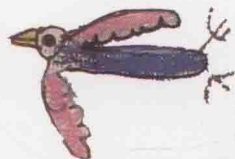

文化 VS. 現代 68

- 莊詠晴〈楷書中堂〉 70
莊詠晴〈SHOW 出自我——文武兼具〉 71
吳宥霖〈行書條幅〉 72
黃宣閔〈行書中堂〉 73
陳申璋〈草書通屏〉 74
邱靖晏〈祈福〉 76
邱靖晏〈希望〉 77
黃家暄〈街景〉 78
黃家暄〈山中傳奇〉 79
王彥雯〈歲朝〉 80
游珮妘〈舞龍〉 81

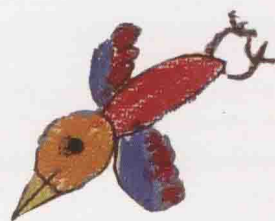
視覺與觀察 82

- 蔡惟美〈隸書通屏〉 84
林志杰〈隸書通屏〉 86
郭逸芸〈團團圓圓〉 87
Melanie Yu 余芷菱〈無題一〉 88
Melanie Yu 余芷菱〈無題二〉 89
洪嘉敏〈魚〉 90
洪嘉敏〈旋律〉 91
劉宇珊〈海報設計〉 92
鍾晴〈尋找遺落的綠寶石〉 93

見學取經 94

- 鍾杰〈草書通屏〉 96
鍾杰〈徘徊・前進〉 98
吳郁柔〈楷書條幅〉 99
邱靖晏〈靜物〉 100
邱靖晏〈靜物草圖〉〈靜物〉 101
凌春玉〈隸書七言聯〉 102
凌春玉〈山高月小墨相〉 103

成長與撞鐘 104

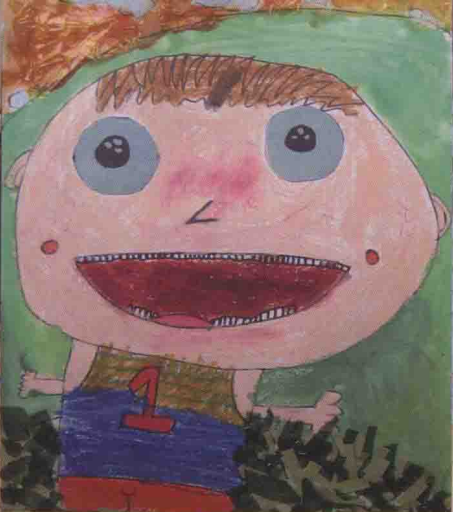
- 林立好〈隸書通屏〉 106
羅佑綸〈隸書通屏〉 108
陳紹綸〈楷書通屏〉 110
邱靖恩〈楷書通屏〉 112
廖婕儀〈隸書通屏〉 114
廖婕儀〈鏡中的我〉 115

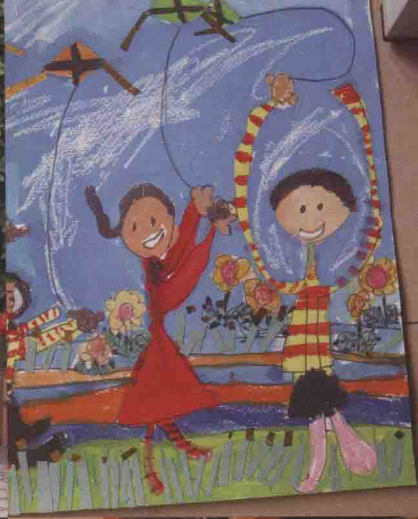

美麗魔法咯吱咯吱 116

- 郭逸芸〈隸書七言聯〉〈隸書小品〉 118
郭逸芸〈媽媽與我〉 119
莊雅翔〈隸書七言聯〉 120
劉宇珊〈春牛戲水〉 121
邱靖恩〈菊泛金觴〉 122
邱靖恩〈凝香〉 123
蔡惟美〈貓咪撈魚〉 124
吳郁柔〈小鳥萬花筒〉 125
林彥廷〈貓頭鷹〉 126
蔡宗芸〈我和媽咪〉 127
凌春玉老師藝年・藝事 128
感恩！感恩！ 133

那些年·藝想天開

Eye Opener

2013 年 格致小屋視覺文化藝術學習塾 新作發表

《序文》兒童要在「美」的環境中長大

為凌春玉「那些年·藝想天開」而作

凌春玉不是一個孩子頭，而是一位好導演。

人的一生不管老少、貧富、智愚，都要演一個角色。其成功與否？第一、要選對自己演的角色。第二、要有個好導演。第三要有好劇本。第四要有好舞台、好背景（好老闆）。在這場大戲中，春玉的角色是導演，她已在（2009-2013）導演三年，在過去她已有三次演出的經驗（每四年有一次演出），這次已是第四次。

一九七二年，我初到美國，教了一群中洋混編的兒童書畫班，最初有位洋母親問我：姜老師，你有什麼本領讓我的孩子痴迷？後來他們每到了星期三就嚷著 I can not waiting for the Saturday.（為什麼星期六還不來？因為我都在週六上課。）看來春玉也有同樣的本領。

每週一春玉教導自學班中洋混編的 karina、Adam、Johnny、恩諒、悅靜、悅安……等，她可以讓孩子對中國文字痴迷！教兒童讓兒童痴迷。這是最大的成就。教兒童要真正地愛他（她），並真正地讓兒童愛美。我認為兒童不管胖瘦、美醜，個個純真可愛，一旦孩子漸漸長大，不知不覺中就會加進一些虛飾。成年人能保持純真，非常可貴。所以我愛「單純的人」，春玉非常單純，不以功利心對待朋友，對待兒童更需要單純的「愛」。

教藝術千萬不要講太多大道理，教成年和兒童都一樣。文人畫之可愛處，在於有的文人保住了中國文化的「純真」。凌春玉的書法雖然不是什麼大書家之作，但她卻沒有一般的「書家習氣」（老書家的壞習慣或是酸氣），因為她「純真」，所以她適於教兒童書畫，自然也很成功。例如：karina〈隸書條幅〉（頁 20）、綺晏〈隸書條幅〉（頁 28）、宥任〈佛祖像〉（頁 29）、宗霖〈威武的雷神〉（頁 34）、彥廷〈榮譽王國〉（頁 37）、博翔〈隸書七言聯〉（頁 42）、婧卉〈至善園的噴水池〉（頁

姜一涵老師（左）、凌老師與賈福相院士（右）合影於中央研究院（2009 年攝）

55)、嘉廷〈金文小品〉(頁 60)、志杰〈獵人與狼〉(頁 61)、逸芸〈團團圓圓〉(頁 87)、Melanie 〈無題〉(頁 89)、嘉敏〈魚〉(頁 90)、鍾杰〈書譜草書通屏〉(頁 96)、婕儀〈鏡中的我〉(頁 115)、靖恩〈菊泛金觴〉(頁 122)……等書畫俱精純，放在大畫家中，也是上乘。育慧〈禁止時間〉(頁 64)、予蘋〈罔〉(頁 67)、宣閔〈行書中堂〉(頁 73)、申瑋〈草書通屏〉(頁 74)、靖晏〈希望〉(頁 77)、宇珊〈海報設計〉(頁 92)、郁柔〈小鳥萬花筒〉(頁 125)……等作品頗有創意。幾位成人張月如〈集字聖教序草書通屏〉(頁 14)、林靜瑜〈趙孟頫三門記楷書通屏〉(頁 22)也具足了良好的臨摹本領。實為可喜！

教兒童書畫，最大的秘訣是愛心和耐心，若對兒童沒耐心、沒有愛，就不要從事兒童教字。教美術的人，最基本的條件是對「美」有高度敏感。培養美感通常有兩個大方向：(一)是對自然美的發現能力，春玉曾經於大湖國小、台北市立圖書館、典藏創意空間二區與蕭如松藝術園區……等做過一系列的美感教育計畫演講；美感教育主要就是提升美感的能力，這是另一個方向。春玉隨著年紀漸長，漸漸有了更宏觀的遠見。

多年前我帶小兒子，行經停車場，四五歲的小孩子卻能發現所有車子都有表情。他大叫著說：「這車子在發怒、這車子正在笑、這車子不高興。」在成年人的世界中，往往只覺得車子就是車子；而小孩子的世界才能夠把車子人格化，所有車子都有了表情。(二)是對藝術美的訓練，書法偏於藝術美，是要教育的。書法教育，最重要的是訓練他(她)對藝術美的感受能力。

教畫和教書法方法不同，教畫要讓學生向造物主學習，從寫生中發現自然。教書法則要讓學生向人文學習，向前人學習。要向人學，不能向自然學。臨摹的過程是一種表現自我學習書法的本領。所以教畫和教書法方法不同，目的也不同。以上我所說的，春玉大都做到了。在她的這一「那些年·藝想天開」展覽之前和她的畫集出版之前，提出一點粗淺的意見供她參考，並祝展出成功！

青山不老仙 姜一涵

《自序》達文西忘了告訴我密碼

我相信每一個人天生就帶著一個珠寶箱，
老師就像那一把開啟珠寶箱的鑰匙，巧妙的是，每個生命又都有不同的密碼。
幸好，達文西沒有告訴我打開生命珠寶箱的密碼，
這樣我才能在教學路上不斷嘗試、調整、修正和變化。藝術不就貴在有變化嗎？

二十多年前，在眾多老師（陳華興老師、李大木老師、蔡友老師、林保堯老師）與好友的鼓勵下，開始了從事藝術教育（書法與繪畫）工作。記得當時一方面想考師範大學藝術研究所，一方面憂心誤人子弟，於是開始深入研讀各類西方藝術教育理論。在西方教育界不斷探討現代主義思潮——「學科取向藝術教育」（Discipline-Based Art Education，簡稱「DBAE」。融合術科、美術史、欣賞與批評、美學四大類）時，八〇年代中葉，「DBAE」可謂達到顛峰。嚴謹完整的理論架構，深深地吸引了我。於是在沒有任何約束、沒有學校體制的負擔下，大膽地將「學科取向藝術教育」（簡稱「DBAE」）與「博物館學」（Museology）結合，成為個人推廣藝術教育的基本概念核心。（因「DBAE」的教學理念在過去「格致小屋師生成果展」（2000年）、「花漾年華展」（2004年）……等專輯已談過，今略之不再細談。）近年來，格致小屋的教學型態也隨著時代的變化，進入微調、轉型的階段。一向尊重「創造性取向」的實作能力、更重視學科取向思潮「DBAE」（Discipline-Based Art Education）的全人發展，更期盼將二十一世紀「視覺文化教育」（Visual Culture Art Education，簡稱VCAE）重視生活與藝術的關聯，以及視覺影像的思考與解讀，作為孩子於新世紀奠定「文化創意產業」的重要基盤。

由於臺灣的教育普遍過於重視知識與學科的學習，往往使形式創作、技法學習與個別創意的引導難以著力；加上課程內容的設計常脫離現實的生活，使學生們容易喪失學習興趣與學習動機。所以如何在教學中，擴大學生參與日常生活相關的大眾藝術、流行文化產物及通俗影像……等認知，如此才能更貼近現實的生活。所以在二〇〇〇年間，個人將「DBAE」的教學比例（術科 25%、美術史 25%、欣賞與批評 25%、美學 25%），微微調整為術科 30%、美術史＋欣賞與批評 40%、美學 30%。尤其在「美學」部分，更擴大對於「中國傳統文化的體認」與「游於藝」的生活美學。而鑑於西方所談論的視覺文化（visual culture）概念，似乎頗能貼近個人「後現代」（postmodern）的「DBAE」教學思維。之後，我更關心視覺文化（visual culture）的議題，並進一步瞭解西方所談的視覺文化教育（「VCAE」）究竟在討論些什麼？同時深入瞭解西方盛行的「文化創意產業」（Cultural and Creative Industry）究竟意指什麼？

在現今什麼都談多元的時代，也許「一技多元」是一種新的價值思維。九〇年代以後，多元文化的思潮也注入了藝術教育，藝術教育學界也對視覺文化進行熱烈的討論。在相關思潮一再被探討之後，二〇〇二年澳洲裔學者 Paul Duncum，提出了視覺文化藝術教育（Visual Culture Art Education，簡稱「VCAE」）一詞，意圖以「VCAE」表現藝術教育界中視覺文化的新思潮。在二十一世紀，人類面臨前所未有的「影像」（Image）衝擊，新世代終日處在繽紛炫目的視覺環境中。以往認為難登大雅之堂的漫畫、電玩、電視……等「視覺加工物」，今日卻成了大家生活的重心。漸漸地「視覺性」已超越了「讀寫力」，視覺文化成了傳播資訊的最主要媒介。在一

片視覺文化的氛圍下，個人亦將「格致小屋」發展成為「格致小屋視覺文化藝術學習塾」提醒自己。期盼在未來的教學中放入視覺文化藝術「VCAE」的思維來勉勵自己。除了希望學生對技法熟練與媒材的認知的學習，也要重視生活周遭事物與藝術教育的關聯，同時有提醒學生關心視覺影像（大眾藝術、流行文化產物及通俗影像）的思考與解讀。

這些年在不同教學場域（格致小屋、蕭如松藝術園區、松山媽祖廟、新月社……等），設計出「自我藝術學習」、「實驗與創意」、「田野調查」、「複合媒材玩創意」、「集體創作」、「美感學習計畫」、「愛上博物館」、「游於藝」、「色彩與生活」、「玩造型實作」……等相關課程別於過去。對於國中以上的學生更鼓勵加入錄影、攝影與表演……等項目，提前儲備影像與錄製影像的習慣。也與學生共同欣賞古代文明藝術的影片，並討論中國的古代工藝之美。希望藉由創作、欣賞、展覽、表演……來激發學生的創意靈感，鼓勵以實際的行動參與美術運動。在過去四~五年間，有幸連結台北市圖（景美分館、西湖分館）推動美感家庭學習計畫；希望透過連結大展（希臘神話展、米開朗基羅展……）的導覽，讓家長可以主動帶領孩子前往博物館參觀。使孩子悠遊西方神話世界，前進米開朗基羅的文藝復興時空，分享殷商武丁與婦好動人淒美的愛情故事，及感受幸福大師雷諾瓦所說的：「痛苦將過去、美麗會長存！」的美學意識。慢慢擴大學生對「文化、藝術、生活」的連結，以及享受美的精神愉悅。而在成人的美感藝術教育中，則盡量減少知識與技法上的學習負擔，藉由自省與集體回憶，發揮個體創作與所在社區的連結性。有趣的是在這些教學過程中，老師的位置不再是主導的位置，相反的在旁觀、平行、連合與合作的關係下，更能拓展學生對不同文化的引導。

「教育」富變化，具有彈性，且沒有特定內容。「教育工作」亦非一成不變，可接受不同的挑戰，持續產生多元的變革。由於教育具備這樣的特性，相對於一位自覺性較強的藝術教育工作者而言，也發展出依照不同對象、時代、國家，依照其社會環境的現實需求，賦予教育各式目標與內涵。簡而言之，老師的想法與觀念必須是活潑的、非固定的，更不該是一成不變的。同時教育方法也必須因應社會現實需要而調整改變，老師要用心準備教案內容，為學生設計編寫適性、適合的教案。就如同今日的父母，在親子間的溝通模式上，進入前所未有的調整狀態，隨時面對「家庭結構本質」發生轉變的準備，及孩子成長不同階段的想法與變異。身為藝術教育工作者更不能畫地自限，除了須在教學取向上進行調整之外，甚至須面對「藝術教學本質」發生轉變的準備。期望在過去「DBAE」的藝術教育與博物館學(Museology)結合的教育觀點基礎，融入視覺文化教育「VCAE」的思維，為新的世代藝術教育注入更多新的養分以自勉。

目次

● 序文 兒童要在「美」的環境中長大 4

自序 達文西忘了告訴我密碼 6

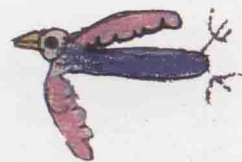
自學 12

- 張月如〈集字聖教序草書通屏〉 14
- 石悅安〈隸書條幅〉 16
- 石悅靜〈隸書條幅〉 17
- 黃毓均〈楷書通屏〉 18
- Karina May Clark 陳思成〈隸書條幅〉 20
- Adam Budden 李雅棠〈隸書五言對聯〉 21
- 林靜瑜〈三門記楷書通屏〉 22
- Johnny Peter Clark III 陳思仲〈隸書五言對聯〉 25

遊戲與創作 26

- 吳綺晏〈隸書條幅〉 28
- 陳宥任〈佛祖像〉 29
- 涂澗云〈隸書通屏〉 30
- 涂澗云〈老街風情〉 31
- 呂若嫣〈慈祐宮〉 32
- 凌春玉〈下視丘〉 33
- 蔡宗霖〈威武的雷神〉 34
- 蔡宗霖〈當我在表演的時候〉 35
- 莊雅翔〈熱帶魚〉 36
- 林彥廷〈榮譽王國〉 37

美感學習計畫 38

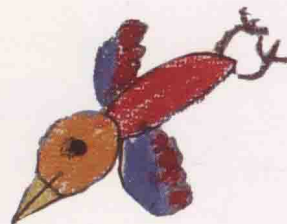
- 黃婧卉〈隸書小品〉…………… 40
羅生沅〈隸書五言對聯〉…………… 41
莊博翔〈隸書七言聯〉…………… 42
莊博翔〈花〉…………… 43
丘芷嘉〈花園〉…………… 44
蔡宗芸〈好大的一盆花〉…………… 45
莫昱婕〈菊花〉…………… 46
徐宗櫻〈小男生的旅行〉…………… 47
林品馨〈FASHION〉…………… 48
林品馨〈四季臉書〉…………… 49

愛上博物館 50

- 廖婉辰〈草書中堂〉…………… 52
黃毓均〈命運之神〉…………… 53
張晏慈〈赤崁春遊〉…………… 54
黃婧卉〈至善園的噴水池〉…………… 55
吳綺晏〈小鳥之輪〉…………… 56
林立妤〈海底世界〉…………… 57

實驗與創意 58

- 洪嘉廷〈金文小品〉…………… 60
林志杰〈獵人與狼〉…………… 61
許晁源〈隸書條幅〉…………… 62
陳宥任〈二郎神〉…………… 63
林育慧〈禁止時間〉…………… 64
林育慧〈古香〉…………… 65
陳予蘋〈海底蒙太奇〉…………… 66
陳予蘋〈囧〉…………… 67

目次

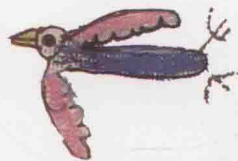

文化 VS. 現代 68

- 莊詠晴〈楷書中堂〉 70
莊詠晴〈SHOW 出自我——文武兼具〉 71
吳宥霖〈行書條幅〉 72
黃宣閔〈行書中堂〉 73
陳申璋〈草書通屏〉 74
邱靖晏〈祈福〉 76
邱靖晏〈希望〉 77
黃家暄〈街景〉 78
黃家暄〈山中傳奇〉 79
王彥雯〈歲朝〉 80
游珮妘〈舞龍〉 81

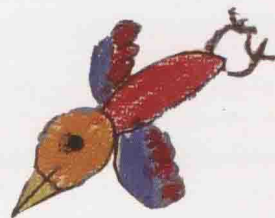
視覺與觀察 82

- 蔡惟美〈隸書通屏〉 84
林志杰〈隸書通屏〉 86
郭逸芸〈團團圓圓〉 87
Melanie Yu 余芷菱〈無題一〉 88
Melanie Yu 余芷菱〈無題二〉 89
洪嘉敏〈魚〉 90
洪嘉敏〈旋律〉 91
劉宇珊〈海報設計〉 92
鍾晴〈尋找遺落的綠寶石〉 93

見學取經 94

- 鍾杰〈草書通屏〉…………… 96
鍾杰〈徘徊・前進〉…………… 98
吳郁柔〈楷書條幅〉…………… 99
邱靖晏〈靜物〉…………… 100
邱靖晏〈靜物草圖〉〈靜物〉…………… 101
凌春玉〈隸書七言聯〉…………… 102
凌春玉〈山高月小墨相〉…………… 103

成長與撞鐘 104

- 林立好〈隸書通屏〉…………… 106
羅佑綸〈隸書通屏〉…………… 108
陳紹綸〈楷書通屏〉…………… 110
邱靖恩〈楷書通屏〉…………… 112
廖婕儀〈隸書通屏〉…………… 114
廖婕儀〈鏡中的我〉…………… 115

美麗魔法咯吱咯吱 116

- 郭逸芸〈隸書七言聯〉〈隸書小品〉…………… 118
郭逸芸〈媽媽與我〉…………… 119
莊雅翔〈隸書七言聯〉…………… 120
劉宇珊〈春牛戲水〉…………… 121
邱靖恩〈菊泛金觴〉…………… 122
邱靖恩〈凝香〉…………… 123
蔡惟美〈貓咪撈魚〉…………… 124
吳郁柔〈小鳥萬花筒〉…………… 125
林彥廷〈貓頭鷹〉…………… 126
蔡宗芸〈我和媽咪〉…………… 127
凌春玉老師藝年・藝事…………… 128
感恩！感恩！…………… 133

