



21個

與藝術擁抱的姿勢

永和社區大學・社區大學全國促進會／策劃

藝術不再躺在高尚冰冷的美術殿堂
而是生命中每一天的呼吸
晨起刷牙和夜晚入睡

只有半張雙人床空間的家庭主婦
孤獨荒蕪無所寄託的上班族
每日為家事操煩的母親

在生活夾縫中
努力尋找面貌模糊的自己
21個掙扎拉扯找尋出路的故事
21個抵抗壓迫／面對生命的姿勢

陳其南・吳瑪悌・石計生・黃武雄／聯合推薦

目次

推薦序

「公民美學運動」在永和社大 / 陳其南 6

解放藝術，催生新美學 / 吳瑪俐 9

不可解決的和解 這藝術與公民教育之間的道路 / 石計生 13



篇一 美學反動

與美無關，藝術的提問 / 吳寧馨 18



篇二 跨界實驗

在優美的戰鬥位置上 台灣田野美學 / 林滄清 32

她的生活，以及她的藝術史 女性藝術的在地經驗與課堂觀察 / 陳正菁 40

找尋躲藏在身體裡的藝術細胞 / 曹瑞芝 54

找回美術的本能 / 茅怡真 64

三十歲的青春期 走進繪本樂園 / 儲玉玲 70

一路掉落美術國度裡 / 林春色 76

畫作可以看出一個人的內心世界 / 陶蜀台 82



篇三 畫框內／外



關於素描的想像與思索 / 林滿紅 88

簡單，是最好的方式 訪〔休閒繪畫〕張文宗 / 陳正菁 94

與成績無關的創作樂趣 / 宋妍嬋 100

以畫圖對抗命運法則 / 周碧珊 106

篇四 生活工藝

學會紙藤，找到自信 訪〔化腐朽為神奇：紙藤藝術〕楊賢英 / 吳寧馨 112

突破侷限，藝術的天空真廣闊 / 周若嵐 118

不留一手，竹雕真功夫 訪〔竹雕生活藝術〕陳寶通 / 吳寧馨 128

篇五 攝影定格

反攝影：游移攝影 練習一種不談技術的觀看與創作法則 / 陳正菁 134

有一種說不出的趨向 訪〔攝影入門〕莊正原 / 吳寧馨 144

實用，而且熱情 訪〔實用攝影〕徐愼隆 / 吳寧馨 152

是生活是創作 / 李君容 158

從有限擷取無限 紀錄生命裡的真實遭遇 / 彭慶玉 164

篇六 激盪與反思

我們需要什麼樣的公民美學？ 永和社區大學藝術座談實錄 / 吳寧馨、陳正菁 170



藝術不再躺在高尚冰冷的美術殿堂

而是生命中每一天的呼吸

晨起刷牙和夜晚入睡

七十歲老太太用畫圖對抗親友的凋零

退化的視力和記憶

只有半張雙人床空間的家庭主婦

孤獨荒蕪無所寄託的上班族

每日為家事操煩的母親

在生活夾縫中

努力尋找面貌模糊的自己

21個掙扎拉扯找尋出路的故事

21個抵抗壓迫／面對生命的姿勢

21個與藝術擁抱的姿勢



21個與藝術擁抱的姿勢

作者	永和社區大學
系列規劃	社區大學全國促進會
企劃執行	永和社區大學
企劃專案	吳寧馨
執行編輯	黃泰山
責任編輯	林巧玲
封面設計	陳正菁
美術編輯	陳正菁、吳寧馨、廖健次
社長	郭重興
發行人暨出版總監	曾大福
出版	左岸文化
發行	遠足文化事業有限公司
	231台北縣新店市中正路506號4樓
	電話：(02) 2218-1417
	傳真：(02) 2218-1142
	客服專線：0800-221-029
	E-Mail: service@sinobooks.com.tw
	網站：http://www.sinobooks.com.tw
法律顧問	北辰著作權事務所 蕭雄淋律師
印刷	成陽印刷股份有限公司
初版	2004年12月
定價	280元

ISBN 986-7854-82-9

有著作權 翻印必究（缺頁或破損請寄回更換）

Chinese (Complex character) (c) copyright 2004 by Rive Gauche Publishing House,
An Imprint of Walkers Cultural Co.

ALL RIGHTS RESERVED

國家圖書館出版品預行編目資料

21個與藝術擁抱的姿勢 / 吳寧馨等

著. — 初版. — 臺北縣新店市：左岸文化出版：遠足文化發行，2004[民93]

面；公分. — (社大文庫；4)

ISBN 986-7854-82-9(平裝)

1. 藝術－文集

畫一張美麗的畫已經不再重要

我們要的是一種生活的態度

一種可以永遠追尋下去的精神和環境

培養出一雙眼睛看穿什麼是媚俗

把藝術當作內在革命的媒介，與世界共舞

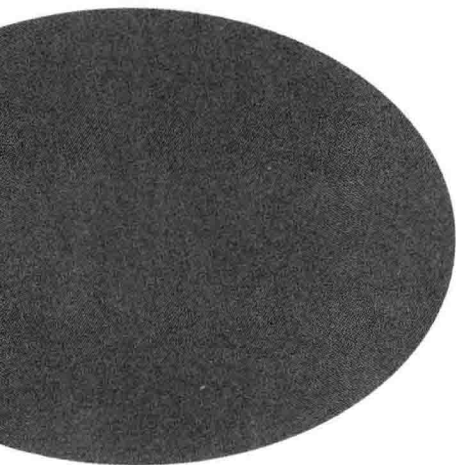
藝術只是一個儀式，讓你慢慢釋放自己

領受別人的特質，面對不同的生命

把美學帶回日常生活

時時刻刻都和藝術產生關聯

感謝本書的所有參與者



目次

推薦序

「公民美學運動」在永和社大／陳其南 6

解放藝術，催生新美學／吳瑪悒 9

不可解決的和解 這藝術與公民教育之間的道路／石計生 13



篇一 美學反動

與美無關，藝術的提問／吳寧馨 18



篇二 跨界實驗

在優美的戰鬥位置上 台灣田野美學／林滄清 32

她的生活，以及她的藝術史 女性藝術的在地經驗與課堂觀察／陳正菁 40

找尋躲藏在身體裡的藝術細胞／曹瑞芝 54

找回美術的本能／茅怡真 64

三十歲的青春期 走進繪本樂園／儲玉玲 70

一路掉落美術國度裡／林春色 76

畫作可以看出一個人的內心世界／陶蜀台 82



篇三 畫框內／外



關於素描的想像與思索 / 林滿紅 88

簡單，是最好的方式 訪〔休閒繪畫〕張文宗 / 陳正菁 94

與成績無關的創作樂趣 / 宋妍嬋 100

以畫圖對抗命運法則 / 周碧珊 106

篇四 生活工藝

學會紙藤，找到自信 訪〔化腐朽為神奇：紙藤藝術〕楊賢英 / 吳寧馨 112

突破侷限，藝術的天空真廣闊 / 周若嵐 118

不留一手，竹雕真功夫 訪〔竹雕生活藝術〕陳寶通 / 吳寧馨 128

篇五 攝影定格

反攝影：游移攝影 練習一種不談技術的觀看與創作法則 / 陳正菁 134

有一種說不出的趨向 訪〔攝影入門〕莊正原 / 吳寧馨 144

實用，而且熱情 訪〔實用攝影〕徐愼隆 / 吳寧馨 152

是生活是創作 / 李君容 158

從有限擷取無限 紀錄生命裡的真實遭遇 / 彭慶玉 164

篇六 激盪與反思

我們需要什麼樣的公民美學？ 永和社區大學藝術座談實錄 / 吳寧馨、陳正菁 170



推薦序

「公民美學運動」在永和社大

文／陳其南

文建會主委



社區大學有一個很重要的社會意義，就是以民間自發的行動，打破社會科層限制而能夠自由學習與參與，其背後所展現的能量，如同黃武雄教授認為社區大學是提供個人知識成長、學歷加昇的機會、開拓人民的公共領域、充實其生活內容、發展人民的批判思考與台灣社會的新文化，以進行社會重建，為未來的民間社會鋪路。換言之，社區大學透過台灣社會的內在反省，重建新價值與新文化的有利契機，其目的在於追求一個更為理想的公民社會與生活共同體。

創校六年，來自於深刻反省且無怨無悔的貢獻，永和社大所努力的成果已經有目共睹，「二十一個與藝術擁抱的姿勢」蒐錄二十篇社大成員作品及和一篇美學座談實錄，

真實呈現以生活擁抱藝術的姿勢，絕不高談擴論，充滿自我檢視與反思的精神，從生活出發，開啓一扇新的藝術觀點，讓我們感受到五年多來兩萬多名參與者的學習喜悅。這決不是盲目的跟從，而是回歸主體性與社會公益的具體結合，也是公民美學運動的呈現。

我們知道，台灣經濟開發與政治民主獲得傲人成就，實踐所謂的經濟公民與政治公民之建構，接下來，即是以藝術文化做為路徑的「文化公民」之形塑。所謂的文化公民，強調的是公民對於文化意識之自覺性，特別是著重於責任與義務的關係，而不是單方面享受權力。順著此一脈絡，我們可以發現台灣視覺環境污染正需要公民的責任心，藉著將「美」的實踐視為是每一個人應盡的義務，落實在每一個公共與私有的領域中，展現對於環境的尊重，社區大學強調自覺性的參與，即是對於環境責任意識的落實。

回到真實生活的場域，台灣整體環境仍然缺少美感的氛圍，所謂美感氛圍的意涵有點類似英文的 Amentiy。Amentiy 在中文似乎很難直接翻譯過來，通常只能描述性地說是令人感到舒爽、愉快的事物或環境，可以包括公園、圖書館等空間設施，也可以指如音樂會、畫展等活動，禮貌的態度和親切的人際關係也是不可或缺的質素。想像我們如果生活在這樣的環境中，任何不快和不適的因素都被降到最低程度，我們的五官所感知到的範圍都是循怡人的方向改善，而促使我們如此追求的動力，乃是來自我們對環境生活美學的價值觀，就此意涵而言，或許我們可以勉強把這個觀念譯為「美適性」。

在台灣，我們出入精緻劇院欣賞一流的音樂、舞蹈、戲劇等演出，卻也可以忍受路途上令人生氣，甚至作嘔的交通與景觀。過去台灣始終以為世界級的藝術美學也可以用過剩的新台幣財大氣粗地即時獲取，像在採購方便的即溶咖啡或葡萄美酒一樣。然而一家家展示和交易視覺作品的畫廊、美術館或博物館，也可以座落在髒亂的空間環境中。更不用說台灣各地所見招牌和違章的氾濫、空氣的汙濁、噪音的充斥、無法處理的垃圾等

現象，有時候我們不禁懷疑，假如這樣的環境沒有改變，即使有再多的雲門舞者、再多的朱銘大師、再多的藝文活動，在台灣又有多大的意義？

環境美適性的重要特質在於它的「公共性」、「自覺性」，也就是說它不是個人獨力可以提供或完成的，卻是每一個人都避免不了的共同責任。我們每天生活中的空間、氣氛或景觀，幾乎都要靠別人來付出和維持，因此一個人不論多麼富有，如果沒有社會大眾和全民價值觀的共識，他和他的家人再怎麼努力，也只能把自己關在也許是充塞著金銀財富的別墅庭院中，一點也享受不到鄉村與都市的「美適」感覺。

公民美學運動在乎的是公民的美感責任，這是每一個人都無法置身於外的義務。美學自覺意識的提昇，將能讓台灣社會全體進入一個全新的生命體驗，一個具備美感與倫理的社會建構。進入高度資本主義社會裡，我們更應該回歸到自家起居室、社區公園，甚或公共廁所等等每一個日常生活角落的美感體現，將私人環境與公共環境之品質提昇，內化成爲每一個國民的樂於承擔的義務。

若先拋開我們對於美學的刻板印象，我們可以發現整個永和社區大學都在進行人的美感重建，透過公民參與、公共意識與公民自覺，重建一個公民社會的場域。在此要特別感謝永和社區大學對台灣美感社會所做的貢獻，此書的出版，在這個多元差異的社會裡，更顯得珍貴，也希望各界從這本書中找到自己的「公民美學」價值。



推薦序

解放藝術，催生新美學

文／吳瑪悧

藝術創作者；台北藝術大學、台南藝術大學兼任副教授



藝術是什麼？

在濕濕冷冷的颱風天，閱讀著永和社區大學師生聯合製作的這份《二十一個與藝術擁抱的姿勢》時，我的腦子裡迴旋著《賣火柴的小女孩》故事裡，那一幕幕映照在牆上的亮光景象。

……她劃了第一根火柴。火柴的溫暖亮光讓她臉上泛出微笑。
但是火很快就熄了，於是她畫了第二根。

從映照在牆上的火光，她看到一張桌子，上面有香噴噴的烤雞和豐盛的菜餚。

火熄了，她再劃一根。

結果看到一顆點綴漂亮的聖誕樹，樹下有許多給她的禮物。

再劃一根，看到最疼愛她的奶奶。

為了不讓奶奶消失，她一根又一根的劃著……。

《賣火柴的小女孩》

賣火柴的小女孩很讓人動容。不是因為她的貧窮和可憐，而是，透過那個牆面亮光的映照，我們看到她內在深沉的渴望，以及因此而照見的，她的匱乏。

藝術是什麼？安徒生的童話好像已經在回應我們：藝術就在那個亮光牆面上。

那麼，藝術的工具、媒介，不就是那一根根的火柴棒嗎？技術呢？劃火柴，大家一下就可以學會。但是，透過柴火去看見個體內在的渴望，是多麼不容易教與學的事……。

《二十一個與藝術擁抱的姿勢》這本書，很真誠的紀錄著永和社大藝術課程參與者——規劃者、講師、學員們，對於課程的設計、互動、思索，從中的收穫，以及透過「藝術課程聯合會」的相互激盪，試圖營造一個公共參與的論述場域，使課程邁向社大的目標：透過藝術媒介，建構公民社會。

永和社大的這個努力透露在字裡行間，很讓人感動，因為也在這個字裡行間，我們可以讀到許多師生的猶疑、衝突，以及不斷努力的調整自我。

對於藝術課程的規劃來說，這裡其實涉及到工具的掌握學習、透過工具來展現差異的個體生命，以及透過藝術讓不同的個體產生連結等，不同階段的教學操作。然而面對社大不斷流動的學習狀況來說，要看到成果就要非常吃力的經營。因此隱藏在這本書裡的根本性焦慮便在於——如果我們追求一種讓藝術與自我生命又與他人連結的目標，那麼，這個目標如何達成？

然而，在深入思考藝術教育的課題時，它其實觸及到更本質性的問題：到底什麼是藝術？藝術就如我們一般所認知到的，具有實體的藝術品嗎？創造藝術的方式就只有透過我們熟悉的傳統藝術媒介嗎？藝術教育的目的，是為了培養會做藝術品的人，還是培養一個具有創造力、反省力的個體？給予一般民衆的藝術教育，和培養藝術家的專業教育，有什麼差異？更進一步的——藝術與公衆的關係到底是什麼？然而這些問題都不易回答，答案也不只有一種。

當我接受台北市婦女新知協會邀請，為一般社區婦女的「玩布工作坊」設計課程時，我嘗試著回答上述的問題。由於協會是個社運組織，不是藝術學校，參與工作坊的學員，都有簡單的縫布經驗，因此我從布思考它與人生活、與我們身體密切的關係，覺得它就像我們身體外面的一層皮膚，而設計了「從妳的皮膚裡甦醒」三個工作坊課程計畫——以被單（心靈被單）、內衣褲（裙子底下的劇場），以及衣服（皇后的新衣），幫助探索女性的心靈、身體情慾與自我認同。

然而我把「從妳的皮膚裡甦醒」既當作一個藝術工作坊來規畫，也視它為一個以公衆為主體的社群藝術計畫（community project）在進行。在課程過程的分享中，參與者會因為看見彼此的差異，以及在工作坊中建立的互信與同理心，而學習尊重彼此。因此，工作坊的成果不只在於學員們各自所創造出來的藝術物件，更在於大家所共同創造出來的溝通空間。透過這個共同享有的空間，我們覺察自我，也體察她人，因而創造了彼此的連結。玩布工作坊因此最讓人訝異的成果在於，透過工作坊所建立的姊妹情誼。也因爲這種深厚的感情連結，彼此因此會不斷鼓勵彼此，相互拉拔、建立自信。

之後，我們把玩布工作坊的經驗，透過簡偉斯導演拍攝《玩布的姊妹》影片，繼續把這種以藝術作為引領自我覺察的媒介，和連結藝術與公衆的理念推廣到各地。一方面希望吸引有志者投入以社群為主體的藝術工作，同時也希望大家相互切磋，讓這樣的想法

可以不斷茁長，而形成新的美學觀，拓寬我們對於藝術既定的狹窄認知。

七〇年代以來，西方許多藝術家紛紛投入社區／社群工作，或進行所謂的「新類型公共藝術計畫」。因為當藝術家去反省個體與公眾的關係時，這些以公眾為主體的互動式創作，就成了幫助建立公眾與藝術關係的最佳方式。然而這些計畫目的不在於把公眾塑造成專業的藝術家，也不在於展現大家在過程中所完成的藝術物件，而是，每個參與過程的人，都在互動、相互激盪的過程中，被重新塑造，成為一個新的、有反省力、有創造力的人。

當代藝術的發展其實早已走向解放工具、解放實體的作品觀等方向，因為它的根本認知在於——藝術的創造來自於思考、反省、批判的精神，而不是工具技術，因此，藝術作品不只是為了被觀賞，而是更積極的在誘發觀賞者成為具有創造力、反省力的人。今天雖然許多學院仍拘泥著教育部的藝術課程規劃，以媒材——素描、水彩、油畫、綜合媒材等來做為課程的區劃，但許多老師已經不拘泥於課程的技術名稱在教學。社大作為一個非學院體制的成人教育機構，其實更可以拋掉技術性的思維模式，重新建立一套藝術與公眾關係的思考。

然而，在追求新的藝術教育觀、美學觀時，我們可能還是要先解放我們對於藝術的既定認知。藝術其實不在完成品上。它也許就在稍縱即逝的亮光中……。



推薦序

不可解決的和解

——這藝術與公民教育之間的道路

文／石計生

東吳大學社會系副教授



從來「藝術是不是一般人就可以從事」的這問題，就一直是藝術社會學的爭議焦點。其問題的解析可以區分為「藝術的本質」、「藝術的作用」與「藝術的結果」三部份。就「藝術的本質」而言，我們看到主張平民老百姓無法從事藝術創作者均主張，藝術是一種自給自足的範疇，是必須在一個高度技術錘鍊與天分的自發(spontaneity)力量之下才能產生的結果，藝術社會學稱之為「為藝術而藝術」(art for art's sake)的現代主義(modernism)的見解。顯然，表面上看來，這樣端視藝術的本質的觀點，無法與公民教育或其美學產生任何關連，因為藝術已經成爲一種高級文化(high culture)，

只有天才如艾略特(T.S. Eliot)或瘋狂如梵谷(Vincent van Gogh)才能為之；另一種觀點則主張，如豪澤(Arnold Hauser)所言，將社會化的力量納入藝術創作的思考，不僅僅有與生俱來的天份自發(spontaneity)力量，還有所謂的社會習俗(convention)的教化作用，可以讓人內在所潛藏的創作的種子萌芽，遂於有生之年逐漸發光發熱，展現才華。這裡，藝術，本質上因此就是一種社會範疇的存在，它可以和一般人相關連，和公民教育相關連，這是一種強調藝術的社會實踐意涵的寫實主義(realism)的道路。我們在這本書所看到的「永和社區大學」的藝術課程，雖然不一定知道，但是實踐上的努力必然是相信，我們這裡所論述的第二條關於藝術的本質的道路，才能以五年的光陰，完成這樣的「二十一個與藝術擁抱的姿勢」。

但是弔詭的是，當我們以為問題應該是這樣劃分的時候，從書中我們看到社區大學的學員，這些已經出了社會的家庭主婦、上班族、退休的人等等，他們對藝術創作的自白，會發現事情並沒有這麼單純。問題在於：藝術的社會性所完成的竟是現代主義的個人滿足，是以美學教育的學習完成了自我的平均化的需求，將「藝術」變形為「工藝」傳習，這就造就了教學與學習兩方面的挫折。「藝術的作用」遂成為我們思考的主題，基本上，「藝術」與「工藝」的差別在於「藝術」必須具有奮不顧身的熱情，在這點上，現代主義與寫實主義沒有什麼不同，只是前者相信是透過個人的內在體驗可以通往眾人的體驗，而後者相信這體驗必須經由社會的直接或間接啟蒙來完成。但把「藝術」當「工藝」學習似乎也是一種必然的現象，人們交學費利用閒暇時間去學習藝術課程，並不是要追求「奮不顧身的熱情」，反而是現在所流行的「功能論」(Functionalism)的觀點，想要利用藝術學習來宣洩情緒，達到釋放不安，追求安寧的功能。畫完一幅畫，拍了個攝影，寫完一首詩，誠然，會有「穩定情緒」的功能，但這並不是故事的全部；我們考察歷史上的偉大藝術家，梵谷、畢卡索、羅丹、里爾克、柴可夫斯基、托爾