

新竹市 113 學年度國民教育地方輔導團藝術領域分團團務運作成果 編號 _____

活動主題	☐ 輔導團員工作會議及學習進修活動 (含央群到市輔導、團務會議、團務增能、地方辦理之期初/末會議、央群到市輔導、參與央團舉辦之分區活動、年度研討會等)	☐ 市團到校服務 (含分區巡迴服務、學校申請、諮詢服務等)
	☐ 學校領域召集人會議及學習進修活動 (含期初、期末領召會議)	☒ 全市性(含分區辦理)教師學習進修活動(開放全市各校參與、跨校共備、公開課等)
辦理形式	☐ 研討會 ☐ 團員個別分享 ☐ 專業對話 ☐ 分析座談 ☐ 教學演示 ☒ 專題講座 ☐ 教學方案分享 ☐ 其他	
研習日期	__114__年__2__月__19__日	
研習時間	☐ 上午 ☒ 下午 13:30~16:00	
研習地點	新竹市三民國小圖書室	
研習名稱	公共藝術的發想與實現	
主講人	莊明旗藝術家	
參加對象	全市藝術領域教師	
參加人數	12人(建功1,三民4,大湖1,港南1,科園1,南寮1,香山1,關埔1,西門1)	
講座主題 研討內容	<p>一、展志老師開場 感謝老師遠道而來，跟大家分享他的生命故事和藝術創作。</p> <p>二、莊老師課程 今天的主題範圍較大。在講座當中，如果老師有任何問題，歡迎發問，也讓我了解你們的需要，才不會浪費大家太多的時間。 先從我準備的課程大綱開始講。如果老師們有需要，可再加以補充。</p> <p>(一)何謂公共藝術? 一般來說，就是公共性與藝術性，即在開放空間展出的藝術作品。 現在的藝術藩籬已經被打破，油畫、水彩、雕塑等，沒有什麼不可以。尤其是加入了AI。不知道大家害不害怕藝術會被AI所取代?人類腦力只開發了90% 其餘的還有待開發。AI還須經過計算。我們腦力還有非常大的進步空間，我一點也不害怕AI，我稱自己是「創意的過動兒」。</p> <p>裝置藝術相對來說是暫時性的，展覽結束之後就會撤除。而公共藝術會持續放在當地，公共藝術還必須具有「當地性」(這個地方的特色)。公共藝術要如何去發想?當我接到一份公共藝術的委託時，是如何發想與實現的?過程中需要運用專業去克服許多方面的難題。</p> <p>我的閱歷很豐富，我在1955年出生，從9歲開始接觸藝術，就一直忙著創作直到現在。雖然今年已經70歲，但我的心裡始終住著一個小孩子。 在臺灣的藝術家來講，我所從事的公共藝術算多的。在新竹的國家藝</p>	

術園區中的葉榮嘉美術館，就有我的作品。這件作品叫「臺灣土雞」，參加高雄現代畫學會，藝術界也推出候選人，我推出 101 號臺灣土雞參加競選。土雞要辦政見發表會，要會講話，嘴巴要會動。要怎麼設計呢？我用鐵絲做骨架，用報紙包覆起來，還拍了政見發表會。這是臺灣藝術史上非常重要的展覽，我將作品捐給高雄市立美術館。

我沒有學過雕刻 但我會做雕刻，意思是「我是天才！」天才是不用學自然就會的。我口不擇言，也不會客氣。

我將作品捐給中華藝校，某人將作品當破銅爛鐵賣給古物商，古物商循線通知我，最後我以便宜的價格買回。

(二)創作歷程與作品介紹

1998 原山主人藝術規劃

受邀於一家建設公司，做藝術品跟建築的結合。作品必須要量身訂做，正是 20 世紀末，做快樂奔跑，象徵我們迎向 21 世紀，勇敢向前衝。與黃仁勳的名言「沒什麼好擔心的，Run 就對了！」異曲同工。開始是使用保麗龍雕刻，再去翻銅。作品是有動線的，人物的手部形成一條曲線，此外人物的腳步都跟我的小腿一樣粗壯。可見作品如其人。

1999 鹿港藝術之心：

鹿港 400 多年古老建築日茂行，因擋到路要拆掉，鹿港有很多人要阻擋鎮公所，所以政府公開招標，請一個教授來主張這個建築物拆或不拆，。找了 11 位藝術家來做公共藝術展覽，跟居民溝通，了解居民的所思所想，作品現場製作，要擾動民眾，讓他們知道。在經過三個月的實地場勘，並和當地居民溝通了解之後，終於靈機一動~為什麼鹿港這麼落後?原來是鹿港睡著了! 以前是一府二鹿三艋舺 原本是離中國大陸最近的大港口，到現在海岸線退後到幾十公里外，剩下小水溝，變得乏人問津。街上道路狹窄，沒有高速公路、沒有航空，更缺少宣傳。但鹿港卻是全臺灣唯一保存有帶狀古蹟的地方，並保留原汁原味的地方腔調，都是因為它睡著了!

我終於定調「醒來吧!鹿港」這個聳動的標題!要讓全鹿港畫滿眼睛。眼睛是靈魂之窗，比喻靈魂甦醒了，我想要用不花錢的方式來實現我的計畫，於是請我的太太一起和居民溝通。當時鎮民非常保守，一方面也很窮困，並且自卑感重。我們必需要通過許多的溝通，才能達成共識。(現在鹿港是全臺灣觀光人潮最多的地方)鹿港居民窮困、自卑感重，悲憤不快，因此溝通過程出現問題。如何擾動居民?如何邀請居民一同參與活動?我想到孔明曾說的「請將不如激將!」，由於主題聳動，我另寫了非常犀利的文章說明，於是引起博士來對我開罵。這個事件的效果竟擾動了居民與當地，真正達到我想要的效果。電視臺做了相關報導，還引來許多臺遊覽車都是來找眼睛的。在當時我是全世界第一位用眼睛當圖騰的藝術家。為求方便遊客參與，我也準備貼紙讓居民張貼，事情爆發的真正原因，還是為了錢。我書寫六篇文章，引發輿論衝擊，帶動遊覽車前來觀光。然而因為錢被某位大學教授拿走，引發居民不滿，後召開公聽會，親自說明。

2000 高雄市舊城國小百年紀念雕塑(三足鼎立):

朋友是家長會長，要捐作品給學校，我說我雕好送給你。學校要能百年，一定有三股力量在支撐著，學生、教職員、家長會。所以這件作品叫三足鼎立。我把上至校長、下至所有老師的名字都貼在上面，當屆畢業生和家長委員都貼在上面。獲得很大的好評。作品很大。

2000 綠海建案(銅雕):

有一次在台南，突然發現一棟建築物前面有兩個雕塑品，仔細一看，是我做的。作品名稱叫做綠海。我身為一個藝術家，我做的公共藝術作品算多，多到自己都忘記了。

2002 有閒來坐(鐵雕):

當時鐵板很厚，做好黏好之後，師傅發現會晃，認為加支柱撐住，我回答這是藝術品，這樣還能看嗎?對方想不出辦法。我利用張力，彎曲會有張力撐住，找一個點切開，再加一根鐵棍焊住，再拗過來，變成一個圓弧形，就撐住了。跳脫慣性思考才能解決這個問題。

2006 朱銘美術館(一片雲):

一條線，高度 15 米，約五層樓高，不鏽鋼作品館藏。我在天空上畫一個人形不鏽鋼片裁剪，找到受力點，要怎麼讓這麼高的鐵柱在那裡?師傅說加鋼筋、水泥，但太重了，在 90 度的部分會撐不住。我請他們去裁剪後再貼，銜接後就很有承受力。放了快 20 年，金山那邊風很強，還能撐到現在。平常在教壁報可以盡量用這種原理。方法都自己想出來的，問題丟在腦袋瓜，突然就有想法，問題就解決了。

2007 新竹國家藝術園區藝術規劃(新竹的風、大圓滿-鐵雕)

作品高度也將近 15 米。新竹的風很強，強到把鐵管彎成這樣。藝術就是要誇張，我就是誇張。案子本就叫大圓滿，光畫一個圓圈不能看，要怎麼弄成這要彎彎曲曲的?先做出一圓用怪手壓扁、扭曲。兩個月完成。可以運用在教學，一張紙捲起來做成一個圓筒就有張力，讓學生利用張力概念玩。

2010 潮州天燈(幸福天燈):

後市長要把前市長在潮州圓環前花了四百多萬做的三顆蓮霧紀念碑打掉，蓮霧現在是林邊的特產，潮州沒有人在種。要尊重前藝術家，花的是人民的錢，我不要做。對方請我想辦法，我做出一個天燈，幫潮州祈福，叫幸福天燈，把三個蓮霧藏進去。藝術家的作品一定尊重，我默默幫他保存十幾年。這作品有六米多高。每年天燈外面都會改變。經費只有 10 萬，藝術家拿 9 萬。

2010 東港阿榮坊餐廳(如魚得水): 海港餐廳。

2010 高雄駁二大公仔彩繪:

我都使用最強烈的顏色，滿搭的。很多人不敢跟我一起聯展。原型是陳廷晉的，他請很多藝術家去彩繪。創作要符合自己的性格，發揮自己。

2010 屏東縣牡丹鄉公共藝術:

作品完成後，其中一個作品被原住民藝術家把作品頭部切掉，換成他自己的，名字是莊老師的，但頭被換成他的。後經過訴訟程序，鄉長拜託不要再告，最後選擇原諒對方。我要恢復原狀，不過頭已經搬到其他公園內。牆壁的還在。作品很大，鐵板烤漆。作品都是立體的，鼻子、嘴巴、手都比較高，很壯觀。我這個是世界性的原始藝術，喜歡非洲雕刻，做的東西就是不一樣。

2013 莊明旗美術館設計圖:

我的美術館，藝術家也會蓋房子。我將貨櫃立起來蓋，使用 18 個貨櫃。我是第一個把貨櫃立起來蓋房子。貨櫃骨架直挺挺，站起來沒問題。一個建築師請人計算後，說可以。我做的桌子石材是跟米開朗基羅一樣的大理石，從義大利進口的。我用 30 幾萬的作品跟老闆娘換一大卡車的大理石。需要遮太陽，做架子，讓植物爬進來，遮蔽陽光。照片中屋頂沒蓋，預算用完，賣掉 6 百多萬的作品，才把屋頂蓋起來。要來參觀要提前預約。

2016 蘭花鐵雕:

蘭花公司要蓋一個蘭花展示廳。鐵片用鈹金的方式做成花，搭配名詩人寫的詩詞。字被切掉變立體的。做之前先去現場了解，看場域多大、委託人要你做多大，依這些條件取設計作品。這些細膩的花，不是用手去鈹，是用鐵鎚慢慢敲。先去看有哪些種類的蘭花。目前沒有開放，只有辦一次展覽。總共有十幾、二十件，價格一百萬。布置之前要想好怎麼安裝。

2020 潮州行動藝術:身體彩繪。

2022 屏東縣潮州四春三山國王廟(雞爺):

神桌地下是雞爺。經過擲筊，問過雞爺才做。一開始是圖片，再做翻銅的模型問神明。

2024 高美館創作論壇「奔跑吧!快樂!」:

這個展覽，我先去看場地，跟場地對話，展期三個月，但準備了三年。總共五個展間，立軸可以直直地掛。

三、Q&A

Q1:創作怎麼找靈感?

A:我不靠靈感創作，時間到就創作。昨天都會留下一個小尾巴。做的過程中胡思亂想，沒有動腦，靠靈感。筆拿起來就畫，畫得沒完沒了。

Q2:會專注一件，還是很多同時進行?

A:大部分我專心做一件事，靜靜地做。被打擾臉會臭臭的。

Q3:創作通常花多少時間?

A:目前停半年，我創作是因為不要創作，像地震、火山爆發，讓能量累積、一次爆發。

Q4:老師在學校要做情境布置，要布置某些視覺空間，老師接到一個案子會注意哪些地方?有什麼經驗分享?

A:先看地形地物，看有沒有發揮的空間，還有對方要求什麼、哪些東西不能碰，有哪些條件要考慮。需要學生參與的話，去激發學生創意讓他們一起創作，會有意想不到的效果。朱銘以為我是素人藝術家，我丟掉學校的東西，限制我的創作，讓我的創作跟老師和同學一模一樣。技術不是最重要，創意才是。沒來由才是創意。我的藝術追求自由，創作要絕對自由，有限制就會不夠完美，我要自由揮灑、自由自在。

Q5:經費不足、怕危及建築，對老師做佈置的建議?

A:注重整個玩的過程，材料也可以讓學生帶，想要做什麼或是帶遊戲。我第一個設計出臺師大的課程，吹氣球、畫氣球、綁在腳上踩氣球、玩氣球。之後引導討論，思考過程能否入畫。過程會非常好玩。

Q6:老師好像喜歡人物，做出來的作品都是人。我去年在高美館看過老師的作品，其中一個作品，用寫字的模式，寫了撞到一個國文老師跟他道歉。請問老師創作經驗?

A:創作受到小孩子的影響非常深，小孩天馬行空想法我非常崇拜。撞到國文老師是真的。當時中午午休開放去畫畫，中午吃完便當再跑去畫畫，時間不夠，所以第三節之前先吃便當再衝到美術教室。第一次跑到撞到樹，鼻青臉腫。第二次撞到老師。第三次撞到精壯的男生，自己掉一顆牙齒，求學時喜歡畫畫這個感覺。

Q7:老師人物的雕塑塑型，立體的部分多樣，做的人都很動感，是有模特兒可以參考嗎?

A:完全靠想像。刻出來就像自己。

Q8:欣賞老師自由造型能力。老師上過美術學校，如何丟掉學校的東西?怎麼讓自己的造型能力這麼自由，經過哪些階段?

A:我丟掉學校東西，頭腦歸零之後，非常恐懼，不知道怎麼面對空白的畫紙，不會畫畫。只好什麼都不想，筆拿起來就亂塗，有時一天塗十幾、二十張，一直塗。有一天發現有些圖案出來了，慢慢再勾描出來。我自己胖胖的，喜歡胖胖的身體，喜歡的東西是我投射出自己喜歡的感覺。大約兩年時間才有辦法全部丟掉，以前的東西會存在，盡量不要讓之前所學跑出來。簡單來說，作品要有自己的個性與想法才能達到這樣。學院的學者捨不得把老師教得丟掉視為珍寶，那就大錯特錯了。還沒當兵還沒考上師範

大學，很喜歡鄭善禧老師的作品。有一次當當兵休假去拜訪，看他牆壁的作品和他看的圖書，地上畫冊，世界各地畫冊都有，怪不得眼界很寬。考八年考進臺師大夜間部最後一屆，修鄭善禧老師的課，五年級的時候鄭善禧當導師，我是國畫組中唯一的男生。但是我翹課一年，因為不想當鄭善禧第二。我們畢業展時，每個學生都要請老師指指導一下，每一個老師會動筆改，改到作品都是老師畫的，完全失去自己。五年級時，我作品都不給鄭善禧老師看，不想被改。作品一拿出來所有評審老師都愣住，跟同學都不一樣。

四、展志老師歸納

感謝莊老師分享藝術創作的故事，當然會遇到比較頭痛的學生。會特立獨行的孩子，未來可能有更大的能量。教學現場有時急於求成，難免會急一點，要有時間等待。感謝莊老師，保持赤子之心，有獨特的創造。剛剛老師分享有一些大型作品，從不同角度就能克服困難。謝謝大家光臨。回饋表嫂 QR CODE 回饋。畫冊也可以參考。

五、藝術團研習通知

3/5 陳奕安老師藝術場館介紹。

7/1 永福國小邱文仕老師:皮雕、雷雕

7/2 戲劇工作坊

活動照片&圖說
(至少 4-6 張)

說明：醒來吧!鹿港

說明：醒來吧!鹿港~眼睛

說明：百年校慶三足鼎立

說明：朱銘藝術園區~一片雲

說明：大圓滿作品製作過程!怪手出動

說明：2024 高美館創作論壇作品

成效評估
(質性描述或回饋
表單資料/會議
性質可免附)

1. 藉由莊老師的分享讓 90%以上的學員對於公共藝術的定義有更深入的認識。
2. 經過講師的經驗分享讓所有學員了解其創作內涵，以及在實作過程中的流程與細節。例如:從業主的需求，創作者的實地考察，與當地社區居民的溝通，材質選用與工班研究創新的工法，到最後要考慮未來藝術品的維修保養與持續發展。
3. 所有學員從講師的創作與生命故事中感受到其對創作的熱情。在學期的一開始也能激勵在場從事第一線藝術教育的老師們在教學上持續創新。

其他備註

(可視需求彈性調整延伸表件使用)