

藝術創作專題與反思寫作

林甫珊

看到林文琪老師的文章，感覺到我的課堂或許能夠藉著反思的寫作增加一些思考元素。這讓我在一個陽光燦爛的午後，積極詢查如何參加反思寫作的說明會議。希望除了讓自己更知道學生學習的過程和創作的理念，也期望學生因此花更多時間在創作前後思考自己的作品。美術背景的過程讓我在清華的教學上碰到很多的衝擊，學生習慣性的要求指令和鑽研技術。常想如果能夠讓學生多一層自我的反思，或許能夠讓他們的創作增加深度。由於清華大學並不隸屬於北二區，所以沒有辦法參加，因此第一學期的教學現場沒有任何助教處理作業的回收，而是使用數位學習系統，讓學生自行繳交。不過有些學生作業寫得不好，好像在寫流水帳，反思的部分常常不知道要如何深化。

第二學期開始，我有機會提出一堂新課：「藝術創作專題」。這門課程以創作現代藝術為主旨，本學期以平面創作為起始，之後會逐步加入不同的形式。藝術教育的目的，並非在訓練技法純熟的作者或專業的藝術家。有別於一般藝術學院的教學時數。通識課程中的藝術教育，最重要的是利用複合媒材，使學生體驗「藝術」本身。所以這也是無法很容易的讓反思寫作和藝術家筆記的書寫狀況在清華執行，因為學生不是美術系的學生。只能希望藉著這樣的課程，讓這種創作和心靈活動陶養其自身。

當學生享受一堂自己盡情表現的課程後，即使作品生澀，但絕對有深刻動人之處。這和藝術本身的寬闊與自由度相合。清華大學的通識教育開了許多和藝術操作型的創作課程，當代藝術裡有許多原創與藝術表現手法都是作者們藉著觀察深思而表達出來，進展到 20 世紀時，亦已不侷限在一個單一物件的塑型。

希望藉著同學們的發想，將創作的形式藉由平面延伸到藝術專題的層次，可以是同學對生活觀察所濃縮的反應，將由簡易繪畫技法入門、攝影、紙本藝術等做為創作的形式。期望學生能以觀察者的角度體察藝術的本質。創作本身是一種自身能量的延展，創作課程在清華，將是一種人文的啟示與評析。希望藉此讓各種藝術創作多樣的面貌，

能呈現在這樣多元而豐富的校園。當學生藉著創作，思考更多重的概念時，他們也會有能量，並引導觀眾探索作者的心靈。

一、讓學生以專題製作方式思考創作議題，創作行動導向之課程是強調藉著學生自身所設計出來的創作議題，完成創作及相關之論述。本校學生多有理工之基礎，期望藉此多媒材的創作形式，讓創作藝術作品的過程能應用本身技法，跨領域至相關議題並整合學生所學之專長完成創作。

二、本校學生有意畢業之後轉系至設計及創作相關之研究所，因此本課程希望能協助學生製作創作作品集，不論相關之工業產品設計或是媒體藝術，理工的背景雖然賦予他們相關的智識，可設計或藝術相關科系需要更多藝術性的呈現，故提供意見及討論作品專題，可以協助同學釐清視覺呈現的重點。

我設計的題目設計如下：

第一件作品：

尋找一個心中的寶石 --- 哈利波特的儲思盆。

儲思盆（英文：Pensieve）是一個雕刻著神秘記號的石盆，可以透過它看到別人的記憶。巫師或女巫可以將自己的記憶吸取出來，特別在大腦被大量訊息充斥時用來解除壓力。任何人都可以透過儲思盆看到別人的記憶。盆中的世界是以第三人稱的角度看記憶，有一點像在看電影。進入儲思盆裡的人必須跟著主角（提供記憶的人的年輕分身）走，而進入儲思盆的人可以看見主角已經忘了或不留意的東西。

第二件作品：

Who am I？定義自己／你的藝術從哪裡出發？

第三件作品：

我的創作專題／創作的形式與呈現（合作之創作）

這樣的主題，除了希望學生有簡單的依據，也能夠讓學生探索內心的向度，幫助聚焦，同時書寫的過程也是一個內省的狀態。節錄一位同學關於創作儲思盆的敘述，敘述他如何決定自己創作的材料：

關於儲思盆

2013.12.7「已經說過的話還活著，歷史卻已經是水泥了。」

記憶是什麼？那些記在我們腦中的發生過的事情，真的是我們記得的樣子嗎？我們挑選、省略、增添、轉化，每次的反覆咀嚼複習，真實性又在減少一點，虛幻的成分又再多了一些。所以記憶不是死的歷史，記憶是活生生的，隨時增減改變，更像夢。所以儲思盆的概念沒有錯。在與現實拉開了距離之後，我們的疏離使我們像第三者，像閱讀故事、像看電影，參不參與故事本身再也不重要，因為你本身就是個創造者。

我挑選的一段記憶是2012年的夏天。那時在台東停留了將近一個月的時間。陽光、山林、海灘、星空、刨冰，還有很多很多美麗的人。這些人事物已經不能用一個故事來傳達，它們是一幅相連的畫，甚至是不太有邏輯性的。基於這些原因我開始思考什麼樣的媒材是適合的。思考過毛線，但這些毛茸茸的小東西是冬天的符號；攝影，但它們已經過去了，再也無法穿越時光去截取；雕刻，石膏太堅硬了，太肯定也太確實，我需要的是像泡泡一般的東西。最後想到的是布以及透明水彩。想要藉由這些媒材翻閱記憶…

經過反思書寫的課程產生出來的藝術創作作品如下：學生的作品更加個人化，同時他們的創作論述也較具內涵。

作品名：聚思盆

作者 黃秉倫

媒材：複合媒材、樹脂、顏料、玻璃瓶

簡述：回憶總是無法用言語完美的詮釋，而我希望用玻璃瓶來當作內心儲存回憶的容器，妄想自己將珍藏的回憶收集，無論是歡樂的、哀傷的、幸福的、苦澀的。但在儲存的過程中，它並不想就此安定，總是不停的掙扎，想要繼續支配著其他思緒，聚思盆裂了、損壞了，但並沒有完全消失，回憶也就此妥協被珍藏在那內心深處，偶爾的，溢出一些，使我們不時地想起那些點點滴滴。

課堂補助惠及此堂課，使其有機會請到不同的老師，到教室和學生講述自己學習創作的過程，以及藝術家如何確定自己的創作專題。本期我們邀請了藝術家／陳亭君老師，工業設計師／趙丹琦，交大跨領域藝術團隊的「食間」作品。國畫藝術家／郭振坤老師。這些老師在創作的起初，都有內在的動機和動力。同學們藉著創作者的介紹，能夠明白作者在「觀察」這件事情上所花費的時間和過程。所謂的創作，不是等著老師發給他們材料包，動手拼貼完成的勞作。

節錄許懷方同學在這些藝術家蒞臨課程之後的記錄：

陳亭君老師講座後記／許懷方

特別喜歡亭君老師說的，在美國僻遠森林中的駐村經驗。聽著她的描述，看著投影片上她和其他藝術家在當地的作品，心思被拉到遙遠的國度，森林、湖泊、天空，小動物們和青苔。時空間彷彿都被拉長了，一種空曠和寂靜，遠離世俗，讓創作的心靈沉澱下來，放慢腳步去聆聽觀看。當所有多餘的聲音都被抽離後，深海底的生物或許才會浮現。創作的過程更柔緩而貼近自我了。突然很嚮往那樣的駐村地點。我本來就很喜歡大自然，森林中的陽光特別有魔力。真希望能看到她拍的房間。她的作品，讓我一直想到女作家張悅然，為了探索全然陌生的生活，而喬裝成鐘點女傭，流連

在他人私密的生活空間中，從每個細節窺見可能的蛛絲馬跡，背後一個人的樣貌與故事。凝視著她的畫作，彷彿踏入了色彩明麗乾淨的任意門，進到他人的世界，在物品的交錯中充滿想像空間。如果是我，我想畫羅馬尼亞的地下社會，流浪漢和癮君子們在羅馬尼亞的首都布加勒斯特的地下水道組織形成了一個大家庭。還有紋刺青的首領簡直像電影情節，很不可思議呢。我的作品不方便攜帶，在課堂上只能先畫些草圖。想用黏土捏一個小人兒。穿著漂亮的衣服在蛛網的中央……

能夠有機會將反思寫作的概念引進課程中，讓這樣的練習增加一個藝術創作課程的深度，也增強學生在自己生涯的過程中，更靈巧的知覺自身所面對的狀況。