

CULTaMAP[®]
文化地圖

「創意文字空間－藝術評賞與通識工作坊」

07/12/2013

支持機構：

資助機構：

I. 計畫目的：「欣賞當代藝術，我寫我文化。」

- A. **提升教師創意教學能力，優化學校教學模式和課程設計：**本計劃集中港藝術資源共同協作，為師生提供導賞與評賞的跨地域文化交流等基本藝評培訓。這不僅提升教師創意教學能力，更優化學校教學模式。
- B. **藉推動校園「評賞文化」提升學生共通能力：**藝術品的內容與文化語境(context) 聯繫，能啟發個人批判思考。把藝術品內容與語境聯繫的藝術評賞，是新高中課程與大學相關課程的要求。但因課程嶄新而坊間少開辦一連串的藝術評賞課程，本計劃正因應教師與學生須要而設計，以加強師生的批判思考，從而提升共通能力，推動校園「以藝術說通識」的文化。
- C. **以多元文化議題，推動「我寫我文化」的「評賞文化」：**計畫中師生除了會學習到不同的藝術表現形式外，透過語言導賞或書寫評賞，描述和表達藝術意念的過程中，學生亦可以發展以語言描述、詮釋、對話及溝通的技巧。從而更了解自己、周遭社會、文化與意識形態及與作品相關的主題，對多元文化價值抱包容態度。「我寫我文化」須推動，本土藝術才有詮釋者，以完善香港藝術生態。
- D. **以藝評教育推廣「批判思考」共通思維，提高市民素質：**批判思考能力是現今全球教育培育學生的重要工作。透過印製、出版與發行「多角度藝術評賞」的藝評專業文章和筆記，供本港學校與香港市民參閱與使用，能有效推動新學制的藝術教育，增進學校間藝術欣賞與教育的交流。

II. 計畫理念：「針對新的藝術教育理念，倡導具情境的藝術評賞，推動藝評和通識文化，提高市民藝術水平。」

情境化的「多角度藝術評賞」：以往香港的藝術評賞大多應用費德曼的四個評賞步驟，然而不少學術界人士認為該理論似乎已不足以應付當代多變而流動的文化意義。重視個人和社會價值的情境化文本分析方法已取而代之。

A. 費德曼 (Feldman, 1992) 的藝術評賞四步驟：

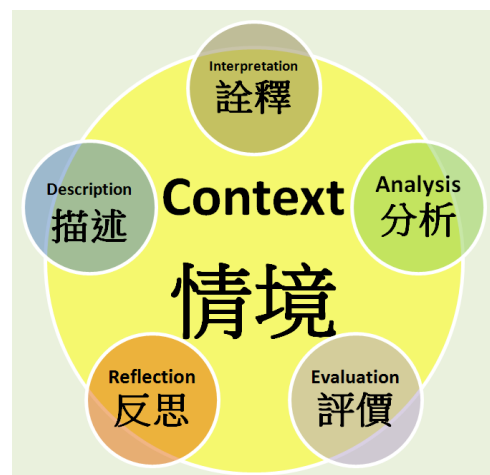
藝術蘊含人類物質、文化與精神的生活經驗。然而，為學術界熟悉的費德曼藝術評賞四步驟包括：描述、詮釋、分析與評估，著重藝術品本身的文本分析，未有注重藝術品與當下情境(context) 之間產生的複雜而多樣的文化意義。但藝術本源於生活，與人類的當下生活聯繫才有意義。不少論者認為，學校的藝術評賞教育，普遍而言仍停留在精緻藝術(high art)的評賞方式，未能有效地與不同的社會情境緊密聯繫，學生難以投入，影響學習興趣。

劉仲嚴提到香港藝術教育近年雖然開始重視社會文化，但本土文化往往忽略由議題引發的觀念，難於創造出有深入的藝術意義。¹另外，獲藝術發展局頒發「2007年藝術評論組別傑出青

¹ 劉仲嚴著(2004)：《藝術教學新論：後現代藝術教育》；香港藝術發展局:p. 89

年藝術獎」的劉建華也表示，學校偏向以現代藝術的評賞角度教學，即以作者中心論瞭解藝術價值，將難於把藝術與有差異的社會脈絡聯繫。他認為以通識切入藝術評賞的方法可發展多角度的詮釋方向，讓藝術與社會情境連繫，豐富後現代社會的個人經驗與內涵。²因此，3-3-4新學制的視覺藝術課程理念已與時並進，引入「藝術評賞」新方位，強調「觀看的方法」和當下情境的重要，對培養學生的批判思考和創造力十分重要。

- B. 強調文本與情境結合的「多角度藝術評賞」：文化研究是近30年歐洲新興的跨學科研究。始祖雷蒙威廉斯(Raymond Williams)結合了社會學、文學理論、視覺文化與文化人類學來研究當代文化現象。著重文本與情境結合的研究方法，關注某現象是如何與意識形態、種族、社會階級或性別等議題產生關連。³
- C. 簡而言之，「多角度藝術評賞」是在費德曼藝術評賞四步驟之上，強調作品/文本必須與個人多方位看事物的方法，在研究議題或對象相關的情境結合作探討，從而反思人類活在當下的狀況或狀態為目的。

III. 計畫對象：

- A. 藝術科／通識科／常識科／語文科／OLE 課程教師；
- B. 中三至中六學生

IV. 「創意文字空間－藝術評賞與通識工作坊」內容：(日期：2013年12月7日)

- A. 「創意文字空間－藝術評賞與通識教師工作坊」(共6小時)

1. 目標：

- a. 掌握不同媒介的視覺語言作出評賞，提高藝術水平；
- b. 以作品形式配合內容與社會文化語境結合作視覺分析；
- c. 向教師提供以香港城市景觀為主題的角度作評賞，啟發學生對社會關注，詮釋本土文化。

² 《文化地圖》月刊 v.10&12/2010; CultaZine

³ 若丁·薩達，《文化研究介紹》(第二版)，Totem Books

文化地圖：「創意文字空間－藝術評賞與通識工作坊」

2. 課堂內容：(六節共6小時)
- 參加人數：最多30人
 - 日期：2013年12月6日(09:30AM - 03:30PM)
 - 地點：09:30AM- 1:00PM，香港獨立媒體會議室(香港灣仔軒尼詩道 365 號富德樓9樓)
01:45PM-3:45PM，香港兆基創意書院(九龍聯合道 135 號)
 - 導師：歐陽乃霑、樊樂怡、譚偉峰、李嘉言

獨立媒體會址(共3節課, 3小時)	
09:30am - 11:00am	李嘉言簡介活動及講授藝術評賞方法。 譚偉峰講授電影語言及以麥曦茵導演作品《偏偏》為例講解藝評方法應用和城市景觀的概念。
11:00am - 12:00nn	樊樂怡以不同媒介藝術創作講解香港城市景觀。
12:00nn - 01:00pm	歐陽乃霑分享他繪畫香港40年的景觀圖。
01:00pm - 01:45pm	午膳和到九龍城兆基創意書院。
香港兆基創意書院「九龍城書節」(共3節課, 3小時)	
01:45pm - 03:45pm	「九龍城書節」的由來, 其空間使用方式。
	「九龍城書節」導賞和參觀。

3. 附加參考文章：

- a. 李嘉言(2011)《「蒙羅麗莎」：視覺分析、情境、視覺文化》(文化地圖 Vol.05&06/2011)

Art Appreciation & Criticism 藝術評賞

「蒙娜麗莎」：
視覺分析(visual analysis)·情境(context)·視覺文化(visual culture)

文：CULTURACY
社會學碩士·文化研究碩士

達文西的《蒙娜麗莎》

在香港，視覺分析好像是欣賞藝術的不二之法。以藝術經典名作達文西(Leonardo da Vinci)的《蒙娜麗莎》為例，我們都不開會聽到有人如此介紹：「《蒙娜麗莎》是西方文藝復興時期巨匠達文西在1503-05年間創作的油畫。在繪畫技法上，達文西採用由他發明的藝術/科學透視點(vanishing point)繪畫技法，並在二次元平面空間中能製造有前後深遠的三維度空間感外，還開創了「暈染畫法」(sfumato)，以一層又一層的透明顏料塗在畫作上，製造線條鬆軟而有質感，色彩既豐富而表面朦朧，卻具立體感的圖像效果，致使蒙娜麗莎的微笑是如此的耐人尋味，成為不少藝術史家詮釋及深思的對象。」這種以藝術史為主軸的詮釋方法，可使觀眾以一個既定程式，就如「x+y=z」的程式為基本去閱讀作品。持之以久，當然有助大家認識歷史或由色彩與點線面基本元素組成的構圖知識，但若以此了解藝術是甚麼，卻是不足夠的。

視覺分析只是其中一種認識藝術的簡易方法，卻不是非行不可。未受過視覺分析訓練的大眾同樣可從觀看藝術品而得到美感經驗或共鳴。你有可能都受香港較「傳統」的藝術教育及欣賞方式影響，只流於「視覺分析」的層面。如果你是3-3-4視藝科學生，會否在不斷計算「x+y=z」的時候感枯燥？老師對於同學對藝術提不起興趣是否感苦惱？如果你在大學修讀視藝或藝術史，分數會否往往偏低？其原因可能是你對藝術的理解仍止於前面提到的視覺分析。藝術視角從來就不只是構圖表面上的「觀、觀、觀」，一種附庸風雅的賞心悅目。藝術在不同地域、歷史及社會情境(context)中，充斥著不同面向的意義(meaning)。「蒙娜麗莎」就像幽靈，浮游在不同的場地，衍生不同的意思。我們也從21世紀的歷史大風暴中，由有固定場所(如：博物館)看視藝藝術(visual arts)，走到不同場域看(如：印有「蒙娜麗莎」的杯墊和浴室磚)以視覺建構的文化意義(cultural meaning)而進入具革新性、講求創意的香港藝術教育新紀元。

羅浮宮的「蒙娜麗莎」vs 杜象的「蒙娜麗莎」

筆者無意否定《蒙娜麗莎》的藝術價值，但一幅繪在畫布上，只有30吋x21吋大小的「蒙娜麗莎」再傳畫是不足以使它登上藝術神壇的。以羅浮宮畫框框著的「蒙娜麗莎」更加高雅，再置於羅浮宮博物館內，無論它被盜過多少次(它在19世紀至今已多次被盜再尋回)，都是「真跡」(original)，是羅浮宮鎮館之寶。世界各地的遊客要認識西方藝術都會來膜拜它。所以博物館這場所本身就為其館藏製造了藝術的氛圍(aura)。氛圍有如天使頭上的光環(halo)，讓人看它看得更純淨，神聖不可侵犯。這是干涉博物館制度的社會文化情境面向，在藝術界已有不少討論和創作，實不容漠視。

今天你若想帶走「蒙娜麗莎」是可以的，你可在博物館的精品店買張「蒙娜麗莎」明信片作紀念。企圖推翻「真跡」才是藝術之說的當代藝術之父杜象(Marcel Duchamp)，對於以博物館的權威欽點甚麼畫派或風格才算是藝術品此舉甚為不滿。於是他在1919年順手拿來的經典「蒙娜麗莎」明信片上，為「蒙娜麗莎」加上小鬍子，再寫上L.H.O.O.Q.(其法語發音是一句粗口)，宣洩對當時狹隘的博物館制度衍生的文化霸權(hegemony)的不滿。同時，也宣示在工業革命以後，大量生產技術已漸漸脫去藝術「真跡」的氛圍，光環早已站不住腳。

資本主義消費社會，進一步把「蒙娜麗莎」當作商品消費發揮得淋漓盡致。「蒙娜麗莎」成為消費者洗手間內愛磚上的圖像，一面上廁所一面消費「蒙娜麗莎」。「蒙娜麗莎」早已是商品，但不諱的是，它必須先成為經典名畫才能給予消費者消費的價值。(之一，待續)

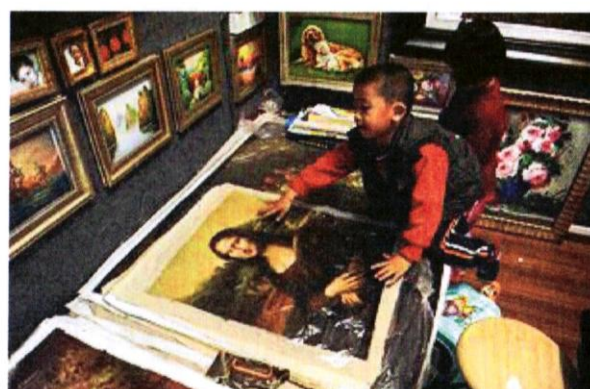
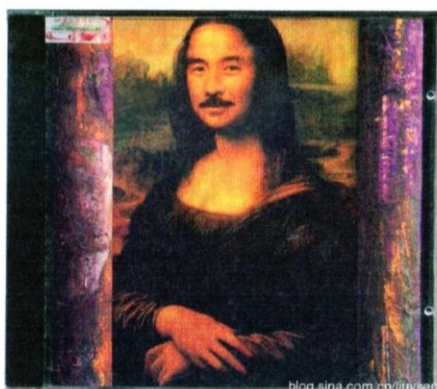

1503-05年達文西的《蒙娜麗莎》
有羅浮宮畫框的「蒙娜麗莎」
1919年當代藝術之父杜象作品《L.H.O.O.Q.》其法語發音就是一句粗口，以作為他對當時由博物館制度衍生的霸權之不安。

Art Appreciation & Criticism 藝術評賞

(續上期) 「蒙娜麗莎」： 視覺分析 (visual analysis)，情境 (context)，視覺文化 (visual culture)

李嘉言
純藝術學士，文化研究碩士
《藝術與通識評賞工作坊》計劃統籌

林子祥的「蒙娜麗莎」與大芬村的「蒙娜麗莎們」

讓我們放在本土文化情境看吧！1992年杜象的鬍子《L_H_O_O_Q》（請參閱《文化地圖》5月號）被香港流行音樂挪用成林子祥的《最難忘的你》唱片封套。「蒙娜麗莎」跟林子祥有甚麼關係呢？國內深圳大芬村更打正旗號，生產「蒙娜麗莎」油畫，興建「盧浮宮」，是全球「名畫」最大的輸出地。現在你花費無幾便可掛一幅「蒙娜麗莎」在家，享受羅浮宮的「藝術經驗」，讓你生活得更更有品味？

你會否覺得這樣去欣賞「蒙娜麗莎」會很有趣？為甚麼？那是因為「蒙娜麗莎」進入你我所熟悉的日常生活中，即是我們把「蒙娜麗莎」放進不同的時代與文化背景去看它時，它的意義不停轉化，而且充滿創意，這也是現在社會都想擁有的城市生產力。

不是「蒙娜麗莎」

要好好分析「蒙娜麗莎」現象，就留給你們自行細心思考了，資料搜集是少不了的，但不要抄網料。我想以「蒙娜麗莎」說出的是情境不同，造成意義的大不同。林子祥與「蒙娜麗莎」只有鬍子這個共同之處，而原本在文藝復興時期的「蒙娜麗莎」自畫像所產生的藝術意義已完全被抽空，只殘留「蒙娜麗莎」外殼讓你認出與記得那是香港流行曲歌手林子祥的CD大碟，是廣告而已，目的是消費。我們從眼睛觀看所要牽動的不只是你我的考試，或成為社交場合的話題 (value statement)，而是你的批判思考 (critical thinking) 能力。你將來未必會成為藝術家，但生活就須要那份貼近生活的批判思考所產生的創造力。☺

(之二，完。文章之一請參考上期《文化地圖》五月號。)

- b. 梁美萍博士講解，李嘉言筆錄《重讀中國經典——比較「清明上河圖」國畫版和動畫版》(文化地圖 Vol.05&06/2011)

「藝術評賞與通識工作坊」花絮

重讀中國經典——比較《清明上河圖》 國畫版和動畫版作品

李嘉言筆錄
純藝術學士，文化研究碩士
《藝術與通識評賞工作坊》計劃統籌

《清明上河圖》動畫版在上海世博展現後旋即到香港再展，掀起可能是香港開埠以來最多人參與藝術活動之壯舉，100萬人次曾到過展廳，嘗試從

《清明上河圖》動畫版認識北宋清明節時候的人文面貌。你有看過嗎？看到了甚麼？認識了甚麼？

那時正值《藝術與通識評賞工作坊》舉行期間，本機構認為是最佳的時機讓參加者就即時的社會議題作出討論，以助參加的師生更能掌握藝術如何配合中國和香港的不同情境作為藝術品，或藝術品之間的比較。本人旋即致電本機構（CultaZine Ltd./文化地圖）的學術顧問，任教於香港浸會大學藝術院的梁美萍博士，商議在堂上加入《清明上河圖》的討論。梁博士隨即在幾天內為本會精心預備了《重讀中國經典——比較《清明上河圖》國畫版和動畫版作品》的講課。梁博士的用心良苦，除在此謹代表本機構向她和其他貢獻良多的顧問和導師致謝外，本人更希望藉今期，也是最後一回報道工作坊花絮的時候，把本人筆錄梁博士的講課在此公諸同好，讓更多未能出席是次活動的《文化地圖》讀者也能分享當中內容而受惠。

古畫《清明上河圖》描述的是宋朝期間百姓在首都汴梁（開封）的生活。這可能是古代第一幅細描當時（據說是節日當天）由上流社會以至草根階層的日常生活情況的國畫，也是其難能可貴之處，相信大家皆知

道。以下將就《清明上河圖》國畫版和動畫版作品在媒介（media）、形式（form）、內容（content）、觀看方式（way of seeing）與展示（display）方式、中介（mediation）方式作比較。視覺元素的分析不是本文的重點所在，在師生交來的徵文中，本機構發現大家已掌握基本視覺分析技巧，故不在此多提。再三叮囑同學，網料不代表你有見解，個人賞評經驗才有價。

媒介、形式、內容與觀看方式

卷軸式的《清明上河圖》（圖1）水墨繪畫，閱讀時要一手管開卷，另一手管收卷。同一時間不能看到全圖，是一種只供一人在私人空間靜靜觀賞的形式。圖像在作品中，動作凝固，要求個別的觀眾運用個人豐富的聯想力，安靜地把精神投入畫作中，想想當時當刻的情況，畫家與觀者就此超越時空作溝通。

由創作總監于正製作的動畫《智慧的長河——清明上河圖》（圖2）的影像會動，生鬼有趣。觀眾可以看到小豬由這裡走到那裡，畫面的人物有對話及交流，

是國畫《清明上河圖》沒有的。吊詭的是，看似讓我們知道多一點的互動影像與觀看方式，卻相反地，大大減低觀眾觀賞原作和引申聯想的能力。嚴格來說，觀眾甚至不是到場欣賞《清明上河圖》。《清明上河圖》本身就沒有夜景繪本，即是說，觀眾看到的動畫《智慧的長河》「清明上河圖」晚間版不是原作包含的部分。于正的確對《清明上河圖》做了很多研究才創作，表明對原作的尊重。但本人認為，根據《清明上河圖》的想像，理解、呈現（representation）與創作《智慧的長河》，是「清明上河圖」的再創造（reproduction），而不可視之為《清明上河圖》。《智慧的長河》也許可引起觀眾閱讀《清明上河圖》的興趣，卻未必能從觀賞經驗中增加對原作的了解。

至於觀眾觀看《智慧的長河》的方式也相同於《清明上河圖》。如圖（2）所示，大多數人都爭取有利位置拍照以當作「觀賞」。人是在場，所謂的「觀賞」卻不在當場。只顧拍照，那怎樣欣賞？「看」第一手動

畫的，是攝影鏡頭，不是觀眾本身。現場攝影鎂光燈閃個不停，加上現場嘈吵聲。原本的《清明上河圖》被無限放大，當時那種場面，也許是創造了另一張香港版的《清明上河圖》，香港庶民生活的縮影。觀眾的欣賞不在當場，欣賞是在拍攝完展覽現場情況後才開始。在自己的私人空間欣賞攝影之「眼」為你呈現的也不單是作品本身，還有自己及其他觀眾和作品的合照吧！大家知道了《清明上河圖》的甚麼？再不用想太多了，行人和小豬一樣有了預設程式管行管坐，很可愛，但這不表示觀眾是投入那時那刻的開封生活。在我們日新月異的科技世界，科技中介和影響著我們如何看或聽這世界，3D動畫《清明上河圖》甚至阻隔了我們和其他事物互相交流和呼應。☹

人人在為動畫《清明上河圖》拍照<http://www.youtube.com/watch?v=3WmVPNXIABQ>

比較《清明上河圖》國畫版和動畫版作品

內容	國畫版《清明上河圖》	動畫版《清明上河圖》
媒介形式	卷軸式國畫	虛擬動畫
作品大小	24.8cm x 528.7cm	整個展覽會場，比原作大得多
觀看形式	一人在私人空間觀賞	多人在嘈吵的黑暗空間踏步欣賞
展覽方式	在燈光微弱的展覽櫥窗內，可遠觀而不可近之	投射在展覽廳牆上，投射的圖像比原作大，可遠觀而不可近之
作者與觀者關係	近，更多溝通	遠，較少溝通

其他建議問題：

- 為何中國要在世博展示《清明上河圖》？
- 《清明上河圖》提供了一幅怎樣的國畫給大家？
- 與其他地方各年代的庶民生活作比較

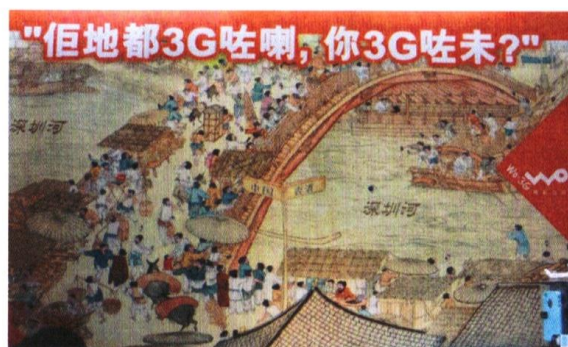
● 《文化地圖》2010年十二月號 (Vol. 12/2010) :
《清明上河圖》的n個看的方法

● 電訊公司聯通趁3G《清明上河圖》到港期間推出
《清明上河圖》廣告作宣傳

相關資料：

● 董啟章〈《清明上河圖》的反諷——民間社會如何被偷龍轉鳳？〉

「張擇端的《清明上河圖》以至於動畫版的製作者所努力秉持的精神是甚麼？是民間社會的生命力。《清明上河圖》的價值除了是精湛的畫技，也同時是一種藝術精神的顯現。這樣的藝術精神並不歌頌帝王將相、豐功偉業，而是以所有民眾為主角，繪畫出一個生機勃勃的共同生活世界……在香港我們早就論及街道生活的消失，代之以完全掩蔽於戶內的商場和通道。《清明上河圖》的美好街道生活圖景對我們來說是個『時宜相合』的諷刺。」

鳴謝：香港浸會大學人文學課程全體同人、香港兆基創意書院、何慶基先生、《藝術與通識評賞工作坊》的全體學術顧問與導師和《文化地圖》的全體同工

「藝術評賞與通識工作坊2010」活動手冊和DVD將於即將推出，有興趣人士可填妥以下訂購表格，郵寄費用\$10。本刊將以電郵及短訊確認申請。

「藝術評賞與通識工作坊2010」活動手冊和DVD訂購表格

付款方式：支票，抬頭請寫：「CultaZine LTD」

訂戶請填妥以下表格，連同支票郵寄至「油麻地新填地街251號宏昌商業大廈10樓F室《文化地圖》」

中英文全名：_____ 電話：_____

電郵：_____ 地址：_____

同時免費申請成為《文化地圖》會員（將定期收到《文化地圖》的資訊） 是 否

資助：

主辦機構：

協辦機構：

香港兆基創意書院
HKICC Lee Shau Kee School of Creativity

c. 大專學生作品：

Jake Oliver Fishman(2011), *Martin Creed-‘Sick’* (請參考附送的文化地圖 Vol.08/2011)

灣仔(2011) 《戰爭之後－越南戰爭罪惡館》 (請參考附送的文化地圖 Vol.08/2011)

d. 初中學生作品：

伍辰罡(2011) 《獨一無二的小熊》 (請參考附送的文化地圖 Vol.08/2011)

4. 工作坊 PPT