

「文化講堂」教案大綱

導師：梁倩瑜

活動主題：為何要記錄平民故事？

年級/目標對象：初中

課時：40分鐘

主題活動學習目標：

- 1) 認識如何透過當代藝術方式記錄平民故事
- 2) 啟發學生從日常生活出發，觀察和記錄身邊的人與事

學習的概念：

- 1) 口述歷史能記錄及補充常被歷史事件忽略的平民百姓經歷
- 2) 當代藝術具有多元性及思辯性

關鍵詞/藝術詞彙：

視覺藝術、當代藝術、歷史、口述歷史、平民故事

學生具有的先備經驗或知識：

觀察和聆聽身邊故事

採用的教學策略/教學法：

先以講述西方藝術史與社會政經的關係切入，透過圖片及影像，介紹國內外的藝術家作品例子，再帶入講者自身的經歷和本土作品進行討論。

輔助教學的教材資源：

西方藝術史（蔣勳）：

<https://www.youtube.com/watch?v=9tJbvBB-8l8&list=PLGm8cxDg-l7N8I6V-LTi962OLe9UuJlab>

藝術家瑪麗·凱利（Mary Kelly）訪問：

<https://www.youtube.com/watch?v=OaKXUVDSZdQ>

藝術家宋冬演說（藝術在生活中）：<https://www.youtube.com/watch?v=l-FEq0sC-hA>

What you need to know about Marcel Duchamp's Fountain:

https://www.youtube.com/watch?v=NSKxJc_J0No&t=72s

延伸閱讀建議：

貝絲·羅伯森（2004），《如何做好口述歷史》（*Oral History Handbook*）（黃煜文譯），台北：五觀藝術管理。

保羅·湯普遜（1999），《過去的聲音：口述歷史》（*The Voice of the Past: Oral History*）（覃方明、渠東、張旅平合譯），香港：牛津大學出版。

凱斯·詹京斯（1996），《歷史再思考》（*Re-thinking History*）（賈士衡譯），台北：麥田出版。

「文化講堂」教案大綱

安妮·法蘭克，大衛·波隆斯基繪（2018），《安妮日記》（漫畫版），台北：愛米粒出版社。

王博志（2013），《藍色皮膚：老媽的故事》，台北：無限出版。

David Hockney & Martin Gayford (2018), *A History of Pictures for Children*, London: Thames & Hudson.

Maurice Halbwachs (1980), *The collective memory*, New York: Harper & Row.

跨學科/跨領域的連結：

視覺藝術：透過西方藝術史的梳理，了解藝術史演變流程，認識當代藝術的多元性和思辯性

歷史：透過相關的當代藝術作品，思考歷史與個人自身的連繫

常識：認識公民與社會的關係，如何發揮個人的觀察和記錄力量

教學流程

教師引導	教學引導細項的目的說明
<p>開始（5分鐘）</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自我介紹（投影片 1-2） • 提問： <ol style="list-style-type: none"> 1. 如果談到歷史事件和人物，你們第一時間會想起甚麼？ 2. 你和身邊人的故事，是否值得被記錄？ 	<p>目的：引入主題，讓學生先思考歷史和自身的關係</p>
<p>發展（25分鐘）</p> <ul style="list-style-type: none"> • 西方藝術史簡述（投影片 3-14） 從中世紀公元五世紀開始，藝術多為宗教題材，後來的人物畫作也以當權者或貴族為主，如《拿破侖翻越阿爾卑斯山》(<i>Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard</i>) (雅克·路易·大衛 Jacques-Louis David 繪)；在描寫平民生活方面，具有代表性的藝術思潮如十九世紀興起的寫實主義，他們透過畫作呈現農民簡樸勤勞的生活，如畫家米勒 (Jean-François Millet) 的作品《拾穗者》，印象派畫家畢沙羅 (Camille Pissarro) 把家人作為繪畫主題，反映了藝術主題更貼近藝術家的日常生活； 第一次世界大戰期間，一群流亡在瑞士蘇黎世 (瑞士當時為中立國) 的歐洲藝術家，在當地所發起的一次「反藝術」的行動，他們 	<p>目的：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解藝術家能直接表達自己的所思所想，描繪身邊的人事物，其變化不是獨立於社會環境，而是與當時社會政治和經濟變化有着密切關係。 2. 在歷史的變化中，觀眾的觀賞方式與藝術媒材範圍越來越豐富多樣。 3. 使學生更容易理解及後介紹的當代藝術作品的概念和形式。

命名為「達達」，「達達」主張顛覆對藝術舊有看法，其中，杜象（Marcel Duchamp）以「現成物」的概念創作的作品《噴泉》（*Fountain*）引起了當時藝壇的爭議，自此藝術家在創作時的意圖和思想更被重視，也擴闊了觀眾的觀賞方式與藝術媒材範圍。第二次世界大戰再次引發了更多藝術運動和流派，社會的動盪不安激起了很多嶄新的文化思潮的湧現，不同媒材的試驗以及科技的創新發展，使藝術的表達也擺脫了過往既定的模式而趨向多元，形成了當今豐富多變的藝術世界。

- 有關口述歷史的基本知識：

回應開首有關個人故事的問題，先初步了解有關口述歷史概念，整個口述歷史學界存在不同的見解和定義，其中，澳大利亞口述歷史協會提出：「口述歷中是過去的圖像，而這種圖像原本並不是以文字而是以口語來表現。自有人類以來，就有口述歷史，不過時至今日，口述歷史的意義擴大了，它包括了對於人類記憶進行訪談並加以記錄的過程。」（貝絲·羅伯森 Beth M. Robertson）。

英國口述史學家保羅·湯普遜指出口述史的意義：「口述史是圍繞着人民而建構起來的歷史…它認為英雄不僅可以來自於領袖人物，也可以來自於許多默默無聞的人們…它協助無權無勢的人，特別是老弱之人，得到尊嚴與自信。它讓社會各階級、各世代建立起聯繫。」（保羅·湯普遜 Paul Thompson）

- 以平民故事為題的藝術創作（投影片 15-27）

1. 出生於美國的藝術家瑪麗·凱利（Mary Kelly）在七十年代於英國倫敦首次發表了作品《產後文檔》（*Post-Partum Document*），記錄有關母子關係的系列作品，她以藝術家和母親的角度，透過他們

目的：初步了解口述歷史概念及意義，回應開始部分的問題，也引出以下帶有口述歷史內容的當代藝術作品。

目的：結合西方藝術史發展脈絡，以及口述歷史的理解，介紹國內外藝術家如何透過家人擁有的平凡物件來表達與家人的關係，以及如何從口述歷史或個人經歷中反映時代

<p>之間親密的物件來展示兩個生命相互成長的牽連與疏離。</p> <p>提問：想想一個有嬰兒的家裡會有什麼物件？現在你再看回這些物件時，會有什麼感覺？為什麼藝術家要選擇這些物件作展示？</p> <p>此外，作品也回應了六、七十年代歐美女權運動（Feminist Movement）的社會背景，女性爭取政治、工作和家庭中的兩性平等，凱利是當時英國學校鮮有的女性導師，她的作品直接地關注到女性在家庭勞動中，被人忽視的日常經歷。作品在當時引起強烈的爭議，甚至成為小報的醜聞。</p> <p>近半世紀以來，爭取兩性平權的議題仍然被繼續討論，女性的社會地位雖然在表面上得到提高，但仍然存在不公的現象和深層的問題，而凱利的作品則成為了當時一個女性藝術家對時代的回應和見證。</p> <p>2. 中國藝術家宋冬與母親一同創作作品《物盡其用》，母親因經歷中國物質匱乏的時代，對物件百般珍惜，致使家中收集了上萬件物件，另外，丈夫的離世亦使她對有關他的物件更加珍重。</p> <p>提問：你有沒有不捨得扔掉的物件？如果有，為什麼？你會如何處理？對你來說，記憶應要如何保存？</p> <p>藝術家如何通過整理、分析及安排使觀眾能透過作品和母親互動，從一個平凡女性身上更了解一個國家的經濟發展，以及讓人思考消費型社會衍生物資過剩的問題。</p> <p>提問：你會如何記錄你的家庭故事？</p>	<p>的變化，讓學生更深入了解到自身和藝術及社會的關係。</p>
---	----------------------------------

- 講者經歷和創作（投影片 28-47）
 1. 講者受以上藝術家作品和個人經歷影響，開始了有關家庭的創作，2014 年的作品《結》由外婆和媽媽的合照中發現了背景中一枚中國月曆，在追尋拍攝時間中，發掘了三代人之間共同經歷。
 2. 自 2017 年至今參與了本地有關記錄澳門製衣業的藝術項目《離下班還早—車衣記》，曾為製衣女工的母親成為被訪者，講者在此機會中聯繫與同齡人在製衣廠的兒時集體回憶，以及澳門製衣業興衰的變化，反映如何從一個家庭成員身上連結到家庭和城市的記憶。
 3. 2019 年在英留學期間，於東倫敦與社區組織合作舉辦以移民故事為題的《他方之書》工作坊，與當地移民婦女一同製作講述她們身份和地方的的小書，事後也有參與者表示啟發了她們用記錄的方式來講述她們的親身經歷。
 4. 2018 至 2019 年在英留學期間，研究當地華人移民的經歷，在華人教會進行調查和訪問，並以他們的故事改編成作品《漂流的家》，表達他們離鄉的心情，以及自身身份認同和歸屬感的變化。

結束(知識鞏固) (10 分鐘) (投影片 48-50)

- 藝術創作是否離我們很遠？
總結之前介紹的藝術史及東西方的藝術作品，帶出藝術貼近我們生活的過程。
- 如何欣賞當代藝術作品？
需要了解創作者創作時是經過選擇、提煉、整理、分析、創造互動等過程，且結合當時時代背景來欣賞。
- 觀察和記錄生活的力量
藉着之前有關口述歷史的了解和運用例子，

目的：回到講者自身和澳門的背景，認識一名澳門的藝術創作者如何從家庭出發，並透過參與本地的社區藝術項目，連結到澳門昔日的製衣業面貌，從中也影響講者在外地進行的藝術文化項目。讓學生在更熟悉和切身的背景中認識相關題材項目，並增加由自身出發的信心。

目的：結合之前的介紹，鼓勵學生不要忽視自身和身邊的故事，在全球疫情當下，能主動用自己的方式，記錄自己的所見所聞。

「文化講堂」教案大綱

啟發學生不要低估自己的力量，可以從小事件出發，例如宋冬為了慰籍媽媽而做作品，最後成為一個家庭的集體創作；又例如講者和媽媽的合作，讓她很了解和理解我的興趣和作品等，可以從自身和身邊人做起，尤其在疫情當下，嘗試發掘身邊故事和自身感受。

- 延伸閱讀
- 問答環節