

導師：雷煒建、林榮信、陳泓皓

活動主題：牆上物語 - 與城市對話的街頭藝術

年級：初中一、二 課時：40 分

主題簡介：

史前的洞穴壁畫大概是人類最早在牆壁上抒發心情的廣義塗鴉，它們紀錄了人類與生存空間的互動經驗，以至族群的存在與繁衍。到了 20 世紀，被視為次文化的公共空間大眾街頭藝術，漸次從挑戰禁忌和社會規範，以及弱勢社群發聲等原本功能，發展成重要的藝術運動，街頭藝術的獨特美學逐漸進入了設計與媒體等多個領域，影響廣泛，多元的街頭藝術作品成為一度重要的城市風景。這個藝術現象近年也開始在澳門萌芽，並得到政府某程度的支持。

主題活動學習目標：

1. 認識塗鴉及塗鴉與藝術的關係，學習解讀圖像背後的意涵。
2. 關注生活環境的視覺變遷。
3. 初步探討塗鴉的合法性。

學習的概念：

1. 塗鴉是一種和城市對話的街頭藝術。
2. 藝術作品不一定要能永久保存。

關鍵詞：

信息符號、內在意涵、本土文化、視覺感染力、套版印刷。

學生具有的先備經驗或知識：

學生具有視覺藝術的基礎知能 (例如色彩、造型、版畫等)，以及審美分析的經驗。

採用的教學策略/教學法：

教學策略

從學生以往的塗鴉經驗，以及挑戰學生固定思維的問題切入，引起學生的回想與好奇心，並利用多媒體輔助學習，從史前洞穴壁畫等帶出街頭藝術的起源，開展對塗鴉藝術的認識，以及塗鴉藝術相關議題的探索與討論。探討的重點以螺旋形式穿插在整個學習過程，這樣可以看到學生的思維素質和價值觀的前後改變。塗鴉創作的錄像則可以增加學生對塗鴉技巧以及其與藝術的關係的認知。

採用的教學法

1. 藝術評賞法：讓學生在評賞藝術/塗鴉作品過程中，除了欣賞圖像中的美學素質外，還要依據作品所呈現的視覺線索，解讀作品的意涵。
2. 問思教學法：打破學生對事物的定性思維，透過不同的問答題型，引導學生進行反思，或讓學生猜想塗鴉客的創作意圖。
3. 情境教學法：引導學生投入塗鴉作品的情境，讓學生能夠切身感受塗鴉客的創作意境及其對社會問題的回應。

輔助教學教材資源：

教學簡報及輔助討論的圖檔簡報

(一) 教學簡報選用的主要塗鴉作品：

1. 張大力 AK-47 系列的塗鴉作品
2. 意大利塗鴉藝術家 Blu 的反戰作品
3. 英國塗鴉藝術家 Banksy 的作品：如以巴圍牆、越戰女孩、bunting boy
4. 巴西城市塗鴉(政府推動電話亭塗鴉)
5. 中國內地石家莊樹洞塗鴉
6. 香港九龍皇帝曾灶財大字塗鴉
7. 塗鴉字型種類：Tag, Throw-up, Wild style, 泡泡字型.....
8. 「洗腦先生」(Mr. Brainwash) 的二次創作塗鴉作品
9. 「名牌溶解王」Zevs 的塗鴉作品
10. 貼紙塗鴉(澳門例子：天神巷)
11. 澳門營地大街塗鴉公園的過往塗鴉作品

(二) 輔助討論的圖檔簡報主要塗鴉作品：

1. 台灣字型塗鴉作品
2. 香港大學校園內的塗鴉作品
3. 中國大陸的塗鴉作品
4. 澳大利亞社區市政府支持的學生電箱塗鴉作品
5. 澳門營地大街塗鴉公園的現存塗鴉作品

錄像：字型塗鴉、模板塗鴉、Banksy 塗鴉作品、牆上的戰爭、

參考文獻：

1. 《日常生活的街頭塗鴉研究》
2. 《塗鴉藝術-將城市作為溝通交流的空間》
3. 《亞洲最大塗鴉戰場》
4. 《北京歡樂谷設國慶塗鴉牆》
5. 《專題故事-愛塗鴉不為搗蛋》
6. 《自由世界的產物-公共平面的美學》
7. 《寫甚麼由自己決定》
8. 《公眾地方塗鴉在港違法》
9. 《世界那麼大.....以巴邊境的圍牆讓我發現原來我這麼幸福》

網址：

1. Banksy 的牆被挖走去拍賣了!
<http://doublecheesedoublemeat.wordpress.com/2013/02/21/banksy%E7%9A%84%E7%89%86%E8%A2%AB%E6%8C%96%E8%B5%B0%E5%8E%B%E6%8B%8D%E8%B3%A3%E4%BA%86%EF%BC%81/>
2. 牆上的戰爭
<http://programme.rthk.hk/rthk/tv/programme.php?name=tv/lifeonthewall&p=6056&e=241938&d=2013-12-10&m=episode>

3. 北京歡樂谷設國慶塗鴉牆
<http://news.qq.com/a/20091001/005132.htm>
4. 街頭藝術—將城市作為溝通交流的空間
<http://www.tkaim.org/tkforum/module/forum/topicDetail.aspx?id=2218>
5. 自由世界的產物 公共平面的美學
<http://life.mingpao.com/cfm/dailynews3b.cfm?File=20110516/nalgf/gfj2.txt>
6. 世界那麼大.....以巴邊境的圍牆讓我發現原來我這麼幸福
<http://elisaho.pixnet.net/blog/post/17194327-%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%82%A3%E9%BA%BC%E5%A4%A7---%E4%BB%A5%E5%B7%B4%E9%82%8A%E5%A2%83%E7%9A%84%E5%9C%8D%E7%89%86%E8%AE%93%E6%88%91%E7%99%BC%E7%8F%BE%E5%8E%9F%E4%BE%86%E6%88%91>

參考書：

1. 陳琦(年份不詳)。塗鴉文化史。濟南：山東美術出版社。
2. 聶佑佳(編)(2011)。Istyle!國際頂尖插畫藝術家的創造力X商業力。北京：中國青年出版社。
3. Reach (2008)。塗鴉人轟炸台灣。台北：大辣出版。
4. 廖方瑜、孟成瀚(2006)。塗鴉·城市糖果地圖。台北：田園城市文化。

延伸閱讀建議：

畢恆達(2011)。塗鴉鬼飛踢。台北：遠流。
這是一本把嚴肅的學術研究，用非學術的寫作方法來介紹塗鴉和探討關於塗鴉的眾多議題，內容充實和易讀，是了解和研究當代視覺文化現象不可多得的參考文獻。

跨學科/跨領域的連結：

動畫、平面設計、全球化議題(嘻哈文化)、中國文學(歷朝文人的壁上題詩與題詞)、生命教育

教學流程

教師引導	教學引導細項的目的
<p>開始 (2 分鐘) 帶入主題</p> <ul style="list-style-type: none"> · 播放簡報(投影片 1,2,3) 「如果給你一面牆 … 你會做些甚麼?」 「你小時候有做過嗎?」 「看看古人做了些甚麼?」 <p>發展 (30 分鐘)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 介紹古代壁畫，以及和塗鴉的關係 (投影片 4) (山洞壁畫) 1. 「大家見過這一類的作品嗎? 這幅作品有甚麼功能?」(如果學生不能回答，提問學生在圖像中看到什麼。) 2. 「這些圖像說些甚麼?」 3. 「這幅圖畫有甚麼功能?」 4. 「這些是塗鴉嗎?為甚麼?」 <ul style="list-style-type: none"> · 明確標出主題：由塗鴉到藝術 (投影片 5) 「塗鴉是藝術嗎，那麼我們看見公園和巴士上那些文字塗鴉是不是藝術?」 「那一種是破壞?那一種是藝術?」 <ul style="list-style-type: none"> · 解釋人類初始的塗鴉是街頭藝術的起源。(投影片 6,7) (埃及壁畫) 「自從人類面對世界上第一堵石牆的時候，塗鴉就應運而生了。塗鴉是街頭藝術的雛形。」 「塗鴉」最初是用來指在古跡、古墓或廢墟上找到的銘文或圖畫。」 <ul style="list-style-type: none"> · 讓學生嘗試解讀塗鴉作品中的意涵。(投影片 9, 10 控訴戰爭的塗鴉作品) 「知道他們在說什麼嗎?」 (如果學生沒回應或說得不對便接續問) 「左面這個大頭仔的表情告訴我們甚麼?」 「右面這個女的象徵甚麼身份?」 <ul style="list-style-type: none"> · 介紹中國首位塗鴉藝術家:張大力 (投影片 11 批判被拆掉的傳統建築作品) 「他在北京眾多將會被拆除的房屋牆上，噴上“拆”字，你們知道這個行為代表了什麼?」 	<p>目的： 讓學生對街頭藝術產生基本概念。 挑戰學生的固定思維。 從學生的個人經驗入手帶入主題。</p> <p>目的： 測試學生的視覺分析能力，了解學生的認識。 了解學生的判斷力。 打破學生對一般塗鴉的固有印象，重新認識塗鴉</p> <p>目的： 帶學生進入活動主題，並思考塗鴉是否藝術的一種，透過問題了解學生如何下判斷。</p> <p>目的： 讓學生明白塗鴉和街頭藝術的由來和關係。 埃及的壁畫在現代被視為高雅藝術，藉此衝擊學生的思考。</p> <p>目的： 讓學生嘗試解讀圖像，猜測其內在意涵，並藉此了解學生的審美分析能力水平。</p> <p>目的： 初步認識社會批判性的塗鴉藝術，從社會的問題上理解到空間公義。 激發學生思考在生活環境裡是否也有相同的問題。</p>

<p>· 介紹台灣不同風格的塗鴉作品例子。(投影片 12) 播放到最後一張圖時提問學生： 「看看最後這張圖，這些塗鴉作品都是在室內展場展出的，那塗鴉是藝術嗎？」</p> <p>· 介紹義大利街頭藝術家 Blu 的反戰塗鴉作品，理解塗鴉與城市對話的意義。(投影片 13,14) 「看得出塗鴉作品內這個人的身份是什麼嗎？他被人做了什麼變成這樣？」 (如果時間不足，可省略投影片 14)</p> <p>· 介紹英國街頭藝術家 Banksy 的作品，認識諷刺時弊、黑色幽默的街頭藝術和模板塗鴉作品。(投影片 15--21) 「這裡是 Banksy 在以色列和巴勒斯坦邊界上築起的圍牆上創作的作品，猜猜他想說些什麼？」 「你們看得出這些圖像想表達什麼？」 (時間不足的話，可省略 18,19)</p> <p>· 介紹裝飾性的塗鴉藝術和《畫樹洞的女孩》。(投影片 26-27) 「你們喜歡灰沉沉的水泥牆和鐵水管，還是這種充滿色彩和生命力的圖案？」</p> <p>· 介紹香港塗鴉客曾灶財。(投影片 28) 「你認為這是藝術嗎？」 「他的塗鴉在他生前創作的時候被認為是破壞，但在他死後的今天卻被認為是藝術，為什麼？」 (曾灶財的漢字塗鴉使灰沉沉的香港石屎森林城市面貌增添了「人」的氣息，而且他的作品已成為香港一代人的城市記憶)</p> <p>· 介紹澳門的塗鴉作品。(投影片 29--32) 「這些在澳門的塗鴉作品有多少是你們見過的？你們在街上行走時有注意過他們嗎？」(如:黃色氣球塗鴉) 「在最後的這張圖片裡，我們可看出塗鴉客如何回應世界時事。」(回應埃及神廟被中國遊客塗鴉的新聞)</p> <p>· 播放塗鴉的影片教材 (若時間不足的話可省略)</p>	<p>目的： 激發學生思考塗鴉和藝術的關聯性，判定什麼塗鴉才是藝術。</p> <p>目的： 讓學生了解「反映現實的藝術」的重要性。當代創作者如何以社會現象思考創作，同時了解學生如何詮釋這些圖像。</p> <p>目的： 讓學生認識廣受大眾歡迎的 Banksy 塗鴉作品，作品除了美觀以外，圖像中的意涵發人深省。</p> <p>引導學生從審美分析入手，探究作品的內涵。</p> <p>目的： 讓學生明白塗鴉也能美化城市。</p> <p>目的： 讓學生接觸多元形式和內涵的塗鴉作品。衝擊學生對塗鴉定義的思考，這裡不一定有肯定的答案。</p> <p>目的： 認識澳門本土的塗鴉作品，提醒學生多注意身邊的視覺文化。 了解學生所留意的生活環境視覺信息到底是甚麼。 藉「埃及神廟被遊客塗污」的事例，引出「尊重文物及尊重他人文化」的重要性。這也是世界塗鴉客的守則。</p> <p>目的：讓學生感受一下字體塗鴉作品是怎樣形成的。參考別人塗鴉的做法。</p>
---	---

<p>· 介紹不同塗鴉字型種類和風格。 (投影片 33--36) 投影片 36: 「你們看到一般的字型塗鴉都是以英文為主，其實也有中文字型的塗鴉，而且美觀絕不輸給英文字型，還很新潮」 「那你們看到什麼字？」 「這些字是用什麼圖案組成的？」</p> <p>· 再次討論塗鴉是否藝術 (投影片 41) 「塗鴉是藝術嗎？」 「是否所有的塗鴉都可以稱為藝術？」 「破壞公物的塗鴉可以稱為藝術嗎？」 (可同時播放關於各地塗鴉的圖檔例子簡報，如澳大利亞社區市政府支持的學生電箱塗鴉，並特別指出香港的塗鴉混搭精緻藝術跨界合作創作例子，以幫助學生思辨)</p> <p>· 介紹二次創作街頭藝術《洗腦先生》 (投影片 42-43) 「好! 讓我們再來看看塗鴉和藝術在創作上的交叉點」 「這些影像你們認得出多少? 你們知道原圖是什麼? 它們和原來的有什麼不一樣?」 「二次創作是挪用了其他人的原作的影像、文字或音樂來進行創作。這並不代表是抄襲。」 (因應學生的回答，可舉出不少著名的藝術家如畢加索、梵高、馬奈……等都有二次創作的作品)</p> <p>· 介紹外國街頭塗鴉《名牌溶解王》 (投影片 46,47) 「這些品牌標誌都是經常出現在我們身邊的，他為什麼要這樣做? 他想表達什麼?」 「你們有爲了這些標誌沉淪過嗎?」</p> <p>· 介紹不同的另類形式塗鴉和街頭藝術。 「塗鴉不一定畫牆，例如貼圖，也可以貼在物件上。」(投影片 48--52) (如時間不夠可省略這部份的圖檔播放，只在口頭上交代)</p>	<p>目的： 讓學生認識不同字型種類的塗鴉作品，了解塗鴉也可以使用各種的語言創作，不單單只使用英文字。</p> <p>從審美分析促進對塗鴉風格特點的認識：色彩強烈、字形相扣，以及文字和圖像相互結合。</p> <p>目的： 讓學生加深認識塗鴉在藝術範疇內的定義，以及思考怎樣的塗鴉才是藝術。 了解學生現在對塗鴉的看法是否有改變。</p> <p>目的： 進一步探討塗鴉和高雅藝術的關係，並引入富爭議性的「二次創作」理念，讓學生認識何謂二次創作。</p> <p>鼓勵學生上網參看這些藝術家二次創作的作品。</p> <p>目的： 探討塗鴉和商品的關係，並指出曾有相關的塗鴉客因此而被品牌公司吸納，爲產品設計廣告。 激發學生對現代物質消費風氣的探討或反省。這個議題很貼近他們的生活經驗。</p> <p>目的： 再次打破學生對一般塗鴉的固有印象，讓學生了解街頭藝術創作的多樣性和大眾性，鼓勵學生在藝術創作上加入新的構思。</p>
---	--

<p>總結（8 分鐘）</p> <ul style="list-style-type: none"> · 重新思考塗鴉的合法性。 · 總結塗鴉的意義及類型。強調街頭藝術的功能和意義。 <p>「塗鴉的特點是色彩強烈、內容多樣、有裝飾性，也可包含諷刺及黑色幽默。」</p> <p>「塗鴉是一種藝術，而且是瞬間、消失性的。」</p>	<p>目的：</p> <p>加強學生在這個議題上的思考，補充各地的「合法塗鴉」及「不合法塗鴉」法規，例如政府支持的城市塗鴉。在討論過程中，引述塗鴉客選擇合法塗鴉的理由（參看《塗鴉客轟炸台灣》）。</p>
---	---

附錄：

一. 以巴圍牆：

以巴圍牆亦稱中東的柏林圍牆，因為歷史、政治及戰爭因素，以色列為了防止炸彈客，而在以巴的邊境築起了一道有如柏林圍牆一樣把巴勒斯坦包圍住的圍牆，因為這道牆，讓巴勒斯坦的人失去了到別的國家工作的機會，大多數的人民都失業了，連要出國，都要搭長達十幾個小時的路程到約旦去才能出國，這中間還不知道要經過多少重重的檢查關卡。

而以前就居住在以色列耶路撒冷舊城大約三千多個巴勒斯坦人，也因為以巴戰爭被以色列政府趕到一個區域去，一直到現在，他們仍然被限制住在那個區域內，不得搬離那個地方。

住在那邊的巴勒斯坦人，已由原先的三千人變成現在的七萬四千多人，他們不算是以色列人，所以他們沒有以色列護照，但他們住在那裡，所以以色列政府給了他們一個特別的身份，不同於住在巴勒斯坦的人，他們擁有一個藍色的通行證，類似身分證，有這個他們就可以在以色列工作，但他們卻不是公民，無法享有以色列公民的權利。連進出這個位於以色列境內的難民營都還要經過檢查，還要看護照、簽證，那進出以巴邊境就更不用說了，層層檢查可想而知。

二. 越戰女孩：

女孩潘金福當時住在越南浪滂的村莊。1972年6月8日，當時南越軍隊正與北越軍隊在浪滂交戰。潘金福與家人跟隨南越陸軍與難民，從該地的一處高臺教寺廟往南越領地逃竄，但被南越飛行員誤認為敵軍而遭到燃燒彈轟炸，她本人和兩名兄弟及兩名親戚均遭灼傷。當時美聯社的攝影記者黃幼公（Huynh Cong Ut；或稱 Nick Ut）拍下她在混亂中逃命的景象，這張照片成為越戰中令人印象最深刻的一張，並獲得普立茲獎與1972年的世界新聞攝影比賽獎項。根據多年之後的採訪，潘還記得她當時正大喊著「好燙、好燙」。

越南戰爭（1955年—1975年），簡稱**越戰**，又稱**第二次印度支那戰爭**，為受美國等反共陣營國家支持的南越（越南共和國）對抗受共產主義國家陣營支持的北越（越南民主共和國）和「越南南方民族解放陣線」（又稱越共）的一場戰爭。其發生在冷戰時期的越南（主戰場）、寮國、柬埔寨，是二戰以後美國參戰人數最多、影響最重大的戰爭。

三. Bunting Boy

「Bunting Boy」是一幅 Banksy 在 2012 年調侃英女王登基 60 週年的塗鴉，作品的內容是一個第三世界的勞動階級，血汗工廠中的小男孩，為英國人要慶祝女王登基 60 週年 (Diamond Jubilee celebrations) 而製作英國國旗彩旗。由於這個作品太有名，吸引了許多觀光客，完全呈現出了 Banksy 效應中最典型的現象。這個 Banksy 效應接著持續發酵，至 2013 年，竟然有商人看重這點，將 Banksy 這幅塗鴉很完整地從牆上偷走，放上邁阿密的藝術拍賣 (Fine Art Auctions Miami)，被標價為 \$500,000 至 \$700,000 (£323,000 至 £452,000)。這樣如偷竊一般的行爲，馬上引起了民衆反彈。

這個作品位於倫敦的一磅商店 (Poundland) 的外牆上，Poundland 是英國有名的連鎖平價商店，就有如澳門的 10 元店，店中的商品都是由第三世界生產。也許 Banksy 就是因此才在這家商店外牆噴上這幅圖，當人們在採買廉價的商品來慶祝的同時，也要想想有許多第三世界的孩子正在一些血汗工廠工作。由於這面牆為 Poundland 所有，因此有民衆質疑是這家一磅店將 Banksy 的作品賣出。但是 Poundland 也澄清並沒有做這樣的行爲，事件也正在調查中。Poundland 強調，此時才得知這面牆即將在邁阿密的拍賣中出售，但是拍賣網站指出，提供者為一名匿名人士，因此到底是誰偷走 Banksy 的作品，依然不得而知。