

附件一

出國報告（出國類別：業務洽談、訪問）

傳統姥姥剪紙與當代藝術媒材 跨領域合作計畫

服務機關：國立臺灣藝術大學 美術學院美術學系

姓名職稱：黃小燕副教授、陳曉朋助理教授

派赴國家：中國 西安

出國期間：103.04.11 至 103.04.14

報告日期：103.06.26

摘要

本計畫以「傳統嫗嫗剪紙與當代藝術媒材跨領域合作計畫」為題，本案著重於兩個方向：一、如何將傳統剪紙作為創作基底，進一步與當代藝術進行跨域結合，進而延伸出教學養分及創作成果。二、實地探訪中國西安藝術發展現況，與西安美院進行交流活動，盼能促成進一步的交流活動。

參訪活動為期四天，分為「探尋剪紙蹤跡」、「拜訪西安美院」及「黃河流域- 中華文化的發源」三大主題，期間順利收羅剪紙相關文件，並與西安美院油畫系與版畫系交流，現場針對教學環境和課程方向相互討論，為未來跨領域課程及教學計畫開創新契機。

目次

目的	4
過程	7
心得與建議	14

目的

真實參訪以及現場觀察黃河流域傳統庶民手工藝，直到現在所能保留下來的民間藝術精華。原始目的旨在專注於陝西旬邑縣的「剪花娘子」庫淑蘭女士的剪紙藝術，庫淑蘭女士已於 2004 年過世，也曾經被曾被聯合國科文組織授予「中國民間工藝美術大師」。出發參訪前，我們先在圖書館以及漢聲出版社仔細研究這一位樸素（而且環保）的剪紙姥姥藝術，環保的理由是因為這位剪花姥姥利用的紙材都是別人剪剩的彩紙，卻能拼貼出如此美好、華麗、動人的作品。（圖一）

（圖一）庫淑蘭作品(getting image)

台灣板橋也有一位號稱「剪紙小狀元」的李煥章大師，李先生的剪紙作品則可以與陝北民間剪紙藝術相比擬，屬於單色的節慶敘事風格作品。如圖（二）、圖（三）。

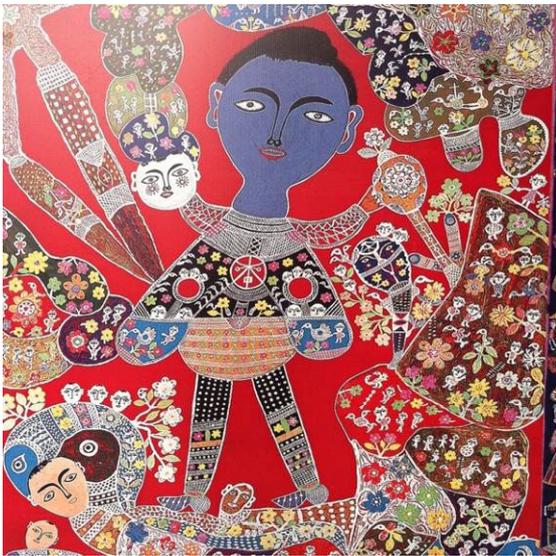

（圖二）陝北傳統民間剪紙（ getting image）

(圖三) 李煥章先生的作品 (getting image)

藉著這些傳統美術，映照出現代或當代創作的各種可能性。例如國內的素人藝術家洪通的作品，就與車淑蘭女士剪紙作品裡的樸素、天真，以及燦爛華美的風格可以互相比較。(圖四)

(圖四) 台灣素人藝術家洪通的繪畫作品 (getting image)

另外我們也可以看到二十世紀初的大師H.Matisse 晚年的剪紙風格作品(圖五)，閱讀這些些作品的同時，結合台藝大美術系複合媒材課程的創作，恰可以讓同學以及個人思考：在求新求變的創作之餘，也必須思考人類文明以及藝術深入民間，或是藉著民間傳統所激發出來的各種的可能性。

(圖五) Henri Matisse 的剪紙作品 1947 (getting image)

過程

由臺灣藝術大學美術系師生仔細規畫行程，並積極尋找「剪紙姥姥」的蹤跡。但是傳統民間剪紙大量可以見到的時令是傳統中國過年時期，我們出發的季節則為清明節過後，因此除了尋找姥姥之外，另一個重點是探訪以及參觀黃河流域所孕育出來的中華文化。這些庶民的生活實景、古典的文物造型，或是五千年文化所遺留下來的精緻藝術文化，都是百看不厭值得一再探訪與研究的人類文化遺產。以下按圖索驥，分門別類敘述此次行程的過程與收穫。

第一部分：探尋剪紙蹤跡

近年來中國願意拾起剪刀的年輕人越來越少，而年邁的姥姥也一一凋零，精巧的手藝日漸消失。我們從街坊收羅不同的剪紙主題作品（圖六、七），其中包含花鳥、皮影戲、童子圖…等主題。其剪紙之精巧為之讚嘆，另外還有染色剪紙作品，尺幅雖小，但令人印象深刻。

（圖六：原作掃描）以花鳥為主題的剪紙作品

（圖七：原作掃描）以皮影戲為主題的剪紙作品

第二部分：拜訪西安美院

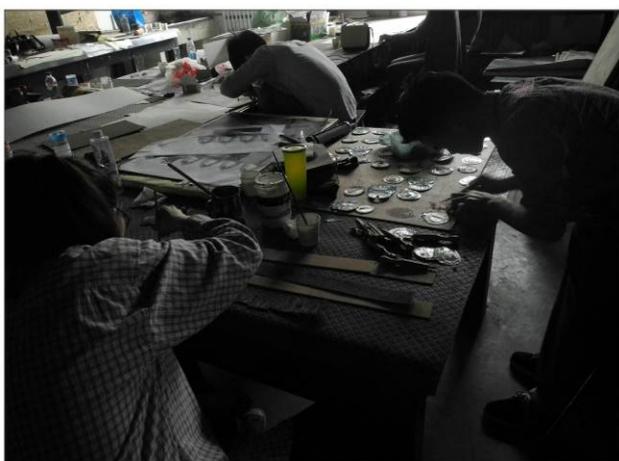
本次參訪西安油畫系及版畫系，除了參觀教學環境，更難得與兩系系主任和學生現場交流。

(圖八，黃小燕攝影) 西安美院大門的鎮校石。

(圖九，張婷雅攝影) 版畫系館前合照。

(圖十，黃小燕攝影) 西安美院版畫系，參訪時剛好遇上大停電，但是學生們依然藉著日光非常專注而且用功。

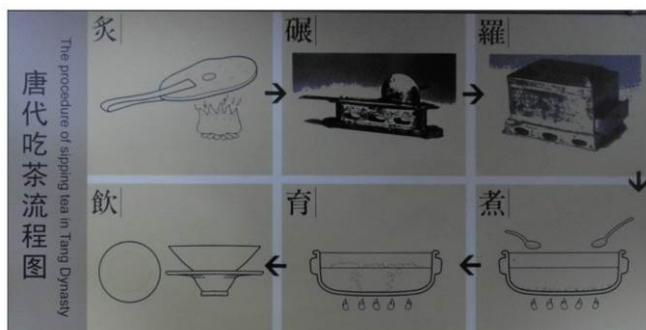

(圖十一，黃小燕攝影) 版畫系的木刻教室，西安版畫系的建立還得歸功於台灣十青版畫協會幾位重量級版畫家，例如廖修平、鐘有輝等藝術家在硬體與軟體上的協助。因此，至今我們看到的西安美院版畫系，規模算是全中國數一數二優秀的版畫專業系所。

(圖十二、十三，張婷雅攝影) 本系教師與西安美院系主任、授課教師現場交流

第三部分：黃河流域－中華文化的發源

(圖十四，黃小燕攝影) 此為探訪武則天乾陵之前，先行參觀的永泰公主墓。墓穴內的壁畫器皿應為複製品，而真實物件則放置在旁邊，濕度溫度控制得宜的博物館內，此圖是展出唐代烹茶器皿，以及烹煮過程圖解。

(圖十五，黃小燕攝影) 圖為永泰公主墓內的唐朝壁畫，現存於博物館內。我們可以看見當時的服裝形制，以及體態上追求雍容華貴氣質的樣貌。

(圖十六，黃小燕 攝影) 圖為章懷太子李賢(654年—684年)墓穴甬道旁的壁畫「馬球圖」，正可以見到當時貴族嬉戲賽馬的景況。

(圖十七, 黃小燕攝影) 渭城朝雨浥輕塵, 客舍青青柳色新。勸君更盡一杯酒, 西出陽關無故人。」這是王維的「渭城曲」, 而渭城即古城咸陽, 位於渭水北岸, 在長安西北方。我們在離古詩不遠處, 這裡是秦始皇陵博物院入口處。

(圖十八) 此為團隊參觀世界八大奇跡之兵馬俑坑。

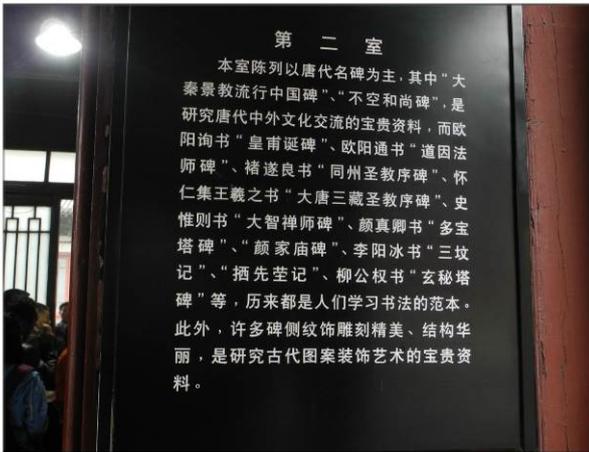
(圖十九，黃小燕攝影) 兵馬俑坑道內實景。

(圖二十，黃小燕攝影) 據說兵馬俑埋葬時，其實是色彩斑斕、栩栩如生的樣貌，剛剛出土時也是彩色的。因為與空氣接觸氧化後，就成了我們現今看到的單色兵馬俑。

(圖二十一，黃小燕攝影) 真實兵馬俑局部。這是一件士兵俑，在當時鞋子的概念就已經有「防滑鞋底」的概念，腰部的盔甲上下翻，腰部以上是往上翻，腰部以下是往下翻，如此一來即使穿著盔甲，彎腰或蹲下等等較大幅度的姿勢也不會受影響而卡住，這是秦朝精緻工藝的展現。

(圖二十二，黃小燕攝影) 西安碑林第二室，除了價值連城的石碑之外，也讓我們親眼目睹柳公權、顏真卿、懷素、褚遂良……等等名家的書法鐫刻真跡。

(圖二十三，黃小燕攝影) 這是世界上四大碑之一的「大秦景教流行中國碑」，早期研讀中國藝術史時絕對不會錯過的章節。「這塊石碑上說的是唐太宗貞觀年間，有一個從古波斯來的傳教士叫阿羅本，歷經跋涉進入中國，沿著于闐等西域古國、經河西走廊來到京師長安。他拜謁了唐天子太宗，要求在中國傳播基督教。」讀到這一段，不禁想起馬可波羅遊記，往來於義大利威尼斯與中國之間的商人，藉著這些傳教士或商人的紀錄，給人類留下一段世界寬闊無邊，不應該閉門造車或是侷限在小小斗室呻吟感嘆而已。

(圖二十四，張婷雅攝影) 現場拓碑示範

心得與建議

國立臺灣藝術大學 美術學系專任副教授 黃小燕老師

此次出訪，一共有八位團員（包含三位教師，一位行政人員，四位自費學生），每人均有深刻學習體驗，未來若是有相關行程，行政人員或學生的旅費及交通費是否也能有些許補助。因為這樣文化民間藝術的深入探訪，對於藝術相關行業，不管是創作、藝術史或是古蹟修復等領域，都非常具有積極及正面的教育內涵。

另外參訪結束後，我們也積極著手於「庶民藝術與當代藝術跨領域」之創作與發表，由參訪團員陳正才客座助理教授執行。這是一次美好的旅行參訪及考察經驗，而將其落實在創作與研究上，的確是一個創作上的考驗，也讓年輕人學習創作的每個可能性。並且認識到歷史在時間軸上的重要性，藝術的深度與廣度並不是關在家裡上上網就可以得到，實際的操作與親身體會是創作的基本功課。

國立臺灣藝術大學 美術學系專任助理教授 陳曉朋老師

本次出訪中國陝西西安的主要目的為進行傳統剪紙姥姥文化采風，雖然出乎意料之外，姥姥們似乎都已凋零，或難以在四天三夜的短期行程中聯絡到，但是本次參訪活動的安排相當豐富，以下為我個人印象比較深刻，也特別有所感想的參訪機構與對象。

一、西安美術學院

中國自從經濟崛起之後，對於其境內的高教建設經費也多所注挹，名列中國三大美院之一的西安美術學院在硬體方面也有驚人的發展，除了各教學大樓的興建重整，也特別建造教師宿舍供教師居住。

本次行程參訪其版畫系和油畫系。其版畫系的設備已完全超越臺灣所有藝術大學的規模，凹、凸、平、孔等主要版種皆有獨立的版印空間和齊全的設備。在空間的規劃上，比較特別的是版印教室之外，尚

設有研究生的創作工作室，這種安排讓學生在創作思考和技術操作上得以區隔開來，值得本系版畫空間規劃做為參考。

其油畫系的設備也有顯著提升，即使因為參訪當日停電，我們一行只能參觀到低樓層由舊建物重新修建的油畫工作室，也能看出校方在空間安排設計上的用心。該系以授課教師工作室的方式來帶領主修課程，五個工作室是「具象表現繪畫工作室」、「油畫的中國精神工作室」、「印象表現油畫工作室」、「油畫民族化工作室」、「視覺藝術工作室」，我所觀察到的學生作品內容上較為傳統保守並具中國地方（陝西）特性。

我以為其油畫工作室即使以授課教師工作室的方式來操作，卻仍以媒材形式（或風格）為工作室名，實際上也失去了工作室的精神，和目前本系以創作媒材為課程名稱的授課方式沒有什麼不同。我個人比較建議，如果未來系上以授課教師工作室的方式來帶領主修課程，或許可以教師的實質研究內容為工作室名，如「梅丁衍工作室－藝術與政治／政治的藝術」。

二、秦始皇帝陵博物院

此博物館為建立在秦兵馬俑原址上的遺址性專題博物館，館內陳列著被譽為「世界第八大奇蹟」的兵馬俑和青銅之冠的秦陵銅車馬。閱讀這些兩千多年前為數如此眾多而面貌體態皆異的雕塑作品，我深深感到不可思議，也重新思考到藝術的發展，它也許並不一定是西方現代主義以來所強調的，一種如進化論式的發展方式。