

「行動中的課堂」 Classroom on the Spot

2016-2017 年度

以行動實踐為本的藝術教育計劃報告

計劃目的：

1. 計劃的理念旨在為學生提供平台鼓勵學生攜帶「視覺日記簿」走出課室，養成走到哪，學到哪，創作到哪的學習習慣。學生以第一手材料為基礎，與藝術家和老師一起進行藝術創作，從中體會創作與生活的關係，進而達到培養學生**敏銳的觸覺、細微的觀察能力和強大的動手能力**的目的。
2. 計劃的項目策劃是以香港和北京兩地的本土文化體驗為重點，帶領學生通過對兩地文化的親身考察和在地的藝術創作，來培養對社區和生存環境的承擔，進而達到**增強學生對本土文化保護意識**的目的。

計劃的策劃：

以行動實踐為本的學習將課堂放入我們生活的真實場景中，透過老師帶領學生隨身攜帶「視覺日記簿」（詳見附件一）收集第一手的資料以刺激學生主動建構知識、培養其觀察能力，並從中體會創作與生活之間的關係。學生利用在「行走中的課堂」所得到的切身經歷為情感依據來進行創作，學習興趣因而大增，提升了學與教的效能。是次藝術教育計劃包含六個緊密相關的藝術項目，其中（一）「城鄉共生」本土藝術創作項目及（四）「北京文化藝術研習之旅」遊學項目是重點項目；（二）「陶瓷藝術創作工作坊」和（三）「無水石版畫創作工作坊」是「城鄉共生」本土藝術創作項目中的後續延伸項目，（五）「華服盛宴」時裝設計創作項目是「北京文化藝術研習之旅」北京遊學項目的後續延伸項目；（六）「視覺藝術作品展覽」是以上所有項目的總結和成果推廣展。項目涵蓋的具體上課模式包括：鄉村走訪、農耕體驗活動、戶外寫生、戶外集體創作、藝術家駐校、境外博物館參觀、做客當地居民人家及走入著名大學工作室，所有我們走訪過的地方都變身成為我們的課堂，每一堂課都有能夠觸動到學生神經的新鮮題材、都需要學生細緻入微的觀察和動手進行現場創作。是次計劃在策劃和執行中不依賴傳統講授及紙筆的課業評估，而是**以行動實踐為本**的教學理念和

學習經歷為主要手段，有助加強學生對議題的親身體會，讓學生主動建構知識，反思個人的行為，培養對社區和生存環境的承擔。這些模式可以激發學生的學習動力和增強自主思考的能力，比起著重知識灌輸的傳統教學更加有效。是此計劃以行動為本的學習模式有效地促進了藝術教育學與教，具有獨創性。

各項活動介紹

一、「城鄉共生」藝術遊學項目（詳見附件二：此項目展覽的小場刊）

「城鄉共生」藝術遊學項目是由港青創意藝術教育計劃與本校合作舉辦的一系列藝術活動，本校連續三年參加。參加活動的構想源於本校視藝科主任王老師之前在中國貴州山區生活和創作的深刻體驗。在教學工作中，我們一直思考怎樣能把教室移到主題的現場，讓學生真實了解當地的情景就地取材尋找靈感來進行藝術創作，而「城鄉共生」為我們帶來了一個很好的契機。項目帶領學生來到近年倍受爭議的新界北的一個村莊—馬屎埔村，讓同學們有機會深入了解到就在自己身邊卻十分陌生的村落，讓他們感受到了在本港不一樣的生活模式和文化。同學們走遍了村里的一個角落並作客村民家中，用眼去觀察村莊裡的景和物；用耳朵去聆聽不同小動物的叫聲；用鼻子去聞夾雜在空氣裡的各種鄉村氣味；用口去試吃村民們種出來的蘿蔔；用手去觸摸和感受泥土並學習廚餘堆肥，最後用農鏟在農田裡就地挖泥為自己的陶瓷藝術作品創作取材，這一連串體驗對同學們來說都非常新鮮，能夠成功觸動到學生的神經，激發他們創作的動力和潛力。

從 1.1「項目簡介會」、1.2「行村導賞」、1.3「廚餘堆肥」及 1.4「用本土泥做本土創作」（詳見 P.3-P.8），到後續的延伸項目（三）陶瓷藝術創作工作坊和（四）無水石版畫創作工作坊整個項目的設計和鋪排令同學們可以走出課室用「五感法」（看、聽、聞、觸摸和試味）來進行觀察記錄和寫生，學生在視覺日記中詳細繪錄了他們的心得和感受，為之後的創作積累了豐富的素材和情感基礎。學生需要用敏銳的觸覺、細微的觀察能力和強大的動手能力來完成項目，這種用親手挖本土的泥做本土創作的學習模式令學生更加體會到「城鄉共生」的主題用意，完成作品後我們在校內舉辦了項目展覽並製作了展覽小場刊在全港 YMCA 免費派發，項目成功培養學生對本土生存環境的承擔感進而達到增強學生對本土文化保護意識的目的。

活動內容	活動地點	實行及推廣方法	活動對象及參與人數	活動成效
1.1 項目簡介會	學校演講廳	邀請新界村民 Backy 及陶瓷藝術家余佩華和 YMC Arts 主腦山地分享針對主題的創作體驗。山地用上屆參與項目的本校學生的作品為例來介紹項目。村民帶來他們自己耕種的 蔬果作為獎品 ，鼓勵學生思考和發問。為學生提供對話的平台，讓他們面對面與藝術家和村民交談，從而進一步引發學生對議題的關注和理解。	所有高中視覺藝術科學生及中三藝術增潤班學生，共約 80 人。	學生對藝術家和村民的到訪和有機蔬果獎品十分有興趣，現場討論氣氛熱烈，學生積極回應和討論議題。

分享會活動圖片：

活動內容	活動地點	實行及推廣方法	活動對象及參與人數	活動成效
1.2 「行村導賞」— 走進粉嶺北馬屎埔村	馬屎埔村	是次全日鄉村走訪學習活動包括：早上行村和下午戶外寫生。學生在戶外用 五感法 （看、聽、聞、觸摸和試味）來進行觀察記錄和寫生，為日後的創作積累了豐富的素材和情感基礎。	中五視藝學生 22 人 中四視藝學生 32 人	學生在走訪和農耕體驗活動後，寫生起來特別有感覺，是用心去觀察和創作。五感法的學習模式大力提高了學習效能。

走訪活動圖片：

活動內容	活動地點	實行及推廣方法	活動對象及參與人數	活動成效
1.3 「廚餘堆肥」— 體驗農耕生活	馬屎埔村	在村民的帶領下，學生進行農耕體驗活動—堆肥工作坊。由於廚餘的味道十分臭而且很重，在烈日炎炎下，工作十分辛苦，學生深刻體驗到做農夫的艱辛。	中五視藝學生 22 人 中四視藝學生 32 人	學生在視藝研究工作簿上，很有感觸地記錄下他們的堆肥體驗，並自發用手中的畫筆畫出一幕幕難忘的畫面。

體驗農耕活動圖片：

活動內容	活動地點	實行及推廣方法	活動對象及參與人數	活動成效
1.4 「用本土泥做本土創作」—就地挖泥取材	馬屎埔村	在村民和藝術家Rebeka Tam的帶領下，同學們在農田邊上親自動手掘坑挖泥。過程中，學生體驗到不同深度的泥土在質感上的分別，明白到做陶藝作品的泥土需要的特質；同學們再將挖出來的泥，經過幾輪艱辛地篩泥和搓泥後，最後才能得到是次創作的原材料。	中五視藝學生22人	對學生來說，整個就地取材挖泥的過程是新鮮、刺激和辛苦的，在之後的創作中學生從未有過的珍惜對待這些來之不易的創作材料，「用本土泥做本土創作」的方法成功調動了學生自主學習的積極性和加深了對主題的理解。

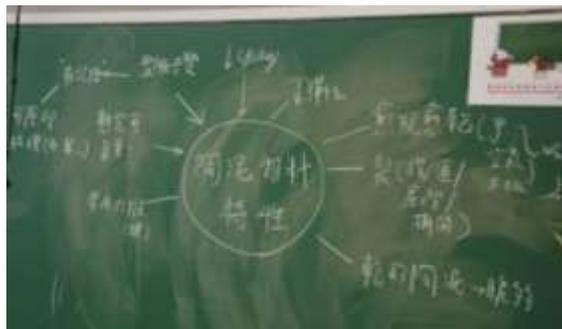
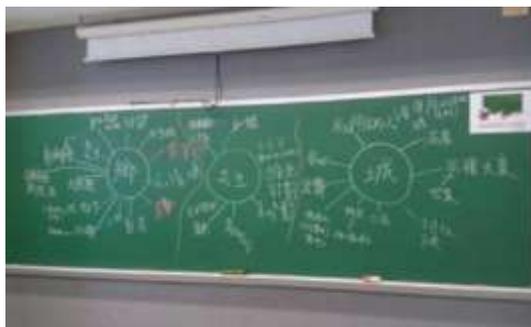
走訪活動圖片：

二、「城鄉共生」延伸項目－「陶瓷藝術創作工作坊」（學生作品，請詳見附件三）

活動內容	活動地點	實行及推廣方法	活動對象及參與人數	活動成效
陶瓷藝術創作工作坊	視藝室	在陶瓷藝術家Rebeka Tam和老師的指導下，同學們首先學習陶瓷藝術的基本知識和技巧，然後用自己親手挖的泥，把自己在馬屎埔村的體驗，經過草圖、塑形、素燒、上釉和釉燒等過程，最後轉化成作品。	中五視藝學生22人	經過整個創作過程，學生在陶瓷藝術形式上，掌握了陶泥的特性、陶藝的審美、基本專業知識和技巧；在創作表現上，明白了創作與生活和體驗的關係，加深了對自己社區的理解，更加熱愛香港的本土文化。

工作坊圖片：

三、「城鄉共生」延伸項目－「無水石版畫創作工作坊」(創作作品，請詳見附件四)

活動內容	活動地點	實行及推廣方法	活動對象及參與人數	活動成效
無水石版畫創作工作坊	視藝室	在版畫家Wendy Wong 和視藝科老師的指導下，同學們首先學習版畫藝術的基本知識和技巧，然後把自己在馬屎埔村的體驗，經過草圖、製版、洗版、上墨和印畫等過程，最後轉化成作品。	中四視藝學生32人	經過整個創作過程，學生了解了版畫的基本專業知識。在版畫的藝術形式上，掌握了無水石版畫的創作技巧；在創作表現上，明白了如何通過創作來表達自我，加深了對社區的理解，增強了學生對本土文化保護意識。

工作坊圖片：

四、「北京文化藝術研習之旅」項目

「北京文化藝術研習之旅」項目由本校視覺藝術科獨力舉辦，構思源於近年社會上對中港文化的激烈爭議。在教學工作中，我們一直思考怎樣拓展學生的視野，不做井底蛙，為學生提供平台走出課室，走出香港，走進北京。學生帶上自己的「視覺日記簿」，在真實的場景裡，在行走中學習、思考和判斷。項目在設計上分為學院篇和文化篇兩個部分。學院篇：經多番努力，我們分別安排了兩個全日讓學生分別與清華大學美術系和北京服裝學院的教授和研究生在他們的工作室和美術館裡，一起上課和創作藝術作品，在共同創作中和深入的對話中去學習和理解當地創作人的特點；文化篇：我們分別安排了學生參觀古老的故宮、在 789 藝術村和 751D·Park 設計廣場裡穿梭、坐客胡同人家裡學習剪紙和畫面譜，在芳草地藝術商場裡購物，學生用五感法去觀察、體會老北京和現代北京的文化交融。這次研習之旅讓學生有機會拋開書本，親身接觸到北京的人、事和景。學生對北方的建築、語言和人文都感到新奇，他們走到哪、拍到哪、畫到哪，並與當地的學生和老師一起創作，深深地感受到整個城市濃厚的文化及藝術氣息。在在地的藝術創作中，學生可以自由討論和走動，打破了傳統課堂的局限，學習氣氛十分融洽。學生投入了比一般課堂更多互動溝通、腦力和體力，完成了一幅幅限時創作的藝術作品、一頁頁精美的視覺日記和寫下了一段段的文字感受。故此，項目達到培養學生**敏銳的觸覺、細微的觀察能力和強大的動手能力**的目的。

學院篇—清華大學：

清華大學不可置疑的是中國頂尖學府。為使學生得到與一般遊學團不同的體驗，經多番努力，我們很榮幸能在美術學院進行了一整天的研習活動，真實地做了一天美術學院的學生。早上，美術學院的吳波、李莉婷、王悅和張寶華教授首先為我們介紹清華大學，令我們對清華大學的有了基本瞭解。然後，我們在美術學院研究生的帶領下，來到「清華大學藝術博物館」參觀研習，這座博物館裡有著傳統服飾、甲骨法書、以及全國美術學院的創新藝術展。接著，我們的學生分組以 2:1 的比例和美院的研究生一起去大學的食堂午餐，真實和自由的體驗了清華學生的日常生活。飯後，我們漫步校園，整個校園就像近代建築博覽展，每個角落都蘊藏著濃厚文化的氣息，再回到美術學院，我們又參觀了數個藝術創作工作室。下午，我們與教授和研究生一起進行了「手繪絲巾創作工作坊」，由國家級工藝大師張寶華教授親自為我們做示範，他非凡的實力令學生信服。在他的激勵下，每位學生都腦洞大開，以早上所參觀的美術館展品和校園建築為素材，在限時內完成了一幅絲巾作品的創作。當學生拿著自己的作品在工作室樓梯上拍合照時，場面非常壯觀，學生都非常有成功感。

	活動內容	活動地點	實行及推廣方法	活動對象及參與人數	活動成效
4.1	清華大學美術系 研習活動	北京—清華大學 美術系	參觀「清華大學藝術博物館」和藝術創作的工作室， 與教授和研究生一起進行 一日內即興的在地創作。	高中視藝科學生27人	學生對大學博物館內的藏品和校園內的歷史建築非常驚嘆，在地參觀和討論成功激發了他們的創作思維。在短時間內，由收集素材到完成作品，學生的創作能力亦得到了提高。

清華大學美術系研習活動圖片：

學院篇—北京服裝學院：

北京服裝學院是中國最權威的服裝設計專業大學，校內的「民族服飾博物館」更是世界聞名。本校有不少同學對時裝設計有濃厚的興趣，故此我們選擇參觀這所大學。為使學生得到與一般遊學團不同的體驗，經多番努力，我們請到中國著名服裝文化大師趙明教授帶領我們參觀了「民族服飾博物館」，館內有眾多學生鮮有接觸的民族服飾，如苗家的絞繡和水族的馬尾繡等。趙明教授淵博的知識及生動有趣的講述大大加深了學生對中國少數民族文化的認識。我們還以小班教學的形式將學生分成兩組在學院老師和研究生的指導下分別進行了兩個工作坊—杜冰冰教授指導的「時裝拼貼畫」工作坊和趙明教授就參觀博物館後專設的「中國服裝文化」工作坊。「時裝拼貼畫」工作坊在最短的時間內發掘了我們內心最真切的設計動力，啟發了我們以不同的物料製作多種元素的拼貼畫。「中國服裝文化」工作坊給予了我們一個可以觸摸到中國民族服飾真品的機會，並將所觀察和感受到的東西即時運用到圖案設計中，鞏固了我們在參觀博物館中學到的知識。這兩個傳統與創新交融的工作坊均令我們大開眼界，在有限的時間內，把教授的課程學以致用，學生在一日之內完成了兩份藝術作品，獲益匪淺。

活動內容	活動地點	實行及推廣方法	活動對象及參與人數	活動成效
4.2 北京服裝學院 —服裝設計系 研習活動	北京服裝學院	首先參觀「民族服飾博物館」，然後根據參觀的內容進行「中國服裝文化」和「時裝拼貼畫」兩個工作坊。學生在教授的指導下和當地的研究生一起完成了兩份在地創作。	高中視藝科學生27人	先參觀收集素材，然後上課，最後創作作品。整個過程學生主動學習，將所學到知識成功轉化成自己的作品，大大提高了學生的學習能力和創作能力。

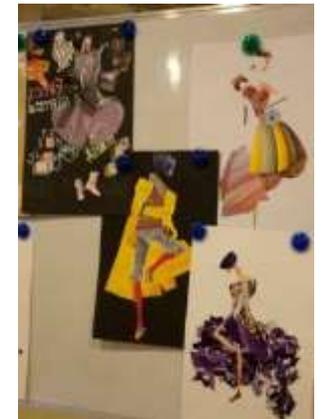
參觀「民族服飾博物館」及「中國服裝文化」工作坊活動圖片：

「中國服裝文化」工作坊活動圖片：

「時裝拼貼畫」工作坊活動圖片：

文化篇：

我們分別安排了學生參觀古老的故宮、在789藝術村和751D·Park設計廣場裡穿梭、作客胡同人家裡學習剪紙和畫京劇面譜，在芳草地藝術商場裡購物，學生用五感法去觀察體會老北京和現代北京的文化交融。這次研習之旅讓學生有機會拋開書本，親身接觸到北京的人、事和景。學生對北方的建築、語言和人文都感到新奇，他們走到哪、拍到哪、畫到哪，並與當地的學生和老師一起創作，深深地感受到整個城市濃厚的文化及藝術氣息。

活動內容	活動地點	實行及推廣方法	活動對象及參與人數	活動成效
4.3 北京藝術文化參觀體驗	北京各藝術文化熱點	我們盡量避免旅遊熱點，安排學生與當地居民和藝術熱點近距離接觸。每個學生派發100元，自行在芳草地藝術商場內午膳和消費，讓學生自由體驗。回到學校後，向全校師生匯報遊學成果。	高中視藝科學生27人 全校師生850人	學生被北京的建築風格、黃包車、胡同、街頭小吃和京腔等新鮮事物吸引；對789藝術村和751D·Park的設計廣場，感觸特別深。參觀活動成功加深學生對當地文化的理解和刺激了他們的創作靈感。

文化篇活動圖片：

參觀789藝術村－「尤倫斯當代藝術中心」

置身在789藝術村的壁畫街中

觀看789藝術村的街頭默劇表演

參觀751D • Park設計廣場

乘坐黃包車在胡同裡穿梭

芳草地藝術商場

作客胡同人家－學習剪紙

作客胡同人家－畫京劇面譜

作客胡同人家－學習包餃子

遊覽故宮

被故宮內的建築細節深深的吸引

商場內無處不在的藝術作品

五、「北京文化藝術研習之旅」延伸項目－「華服盛宴」時裝設計創作項目（詳見附件五：項目場刊《林大輝中學2016-2017年度「華服盛宴」時裝表演創作賽》）

年度時裝設計創作項目背景

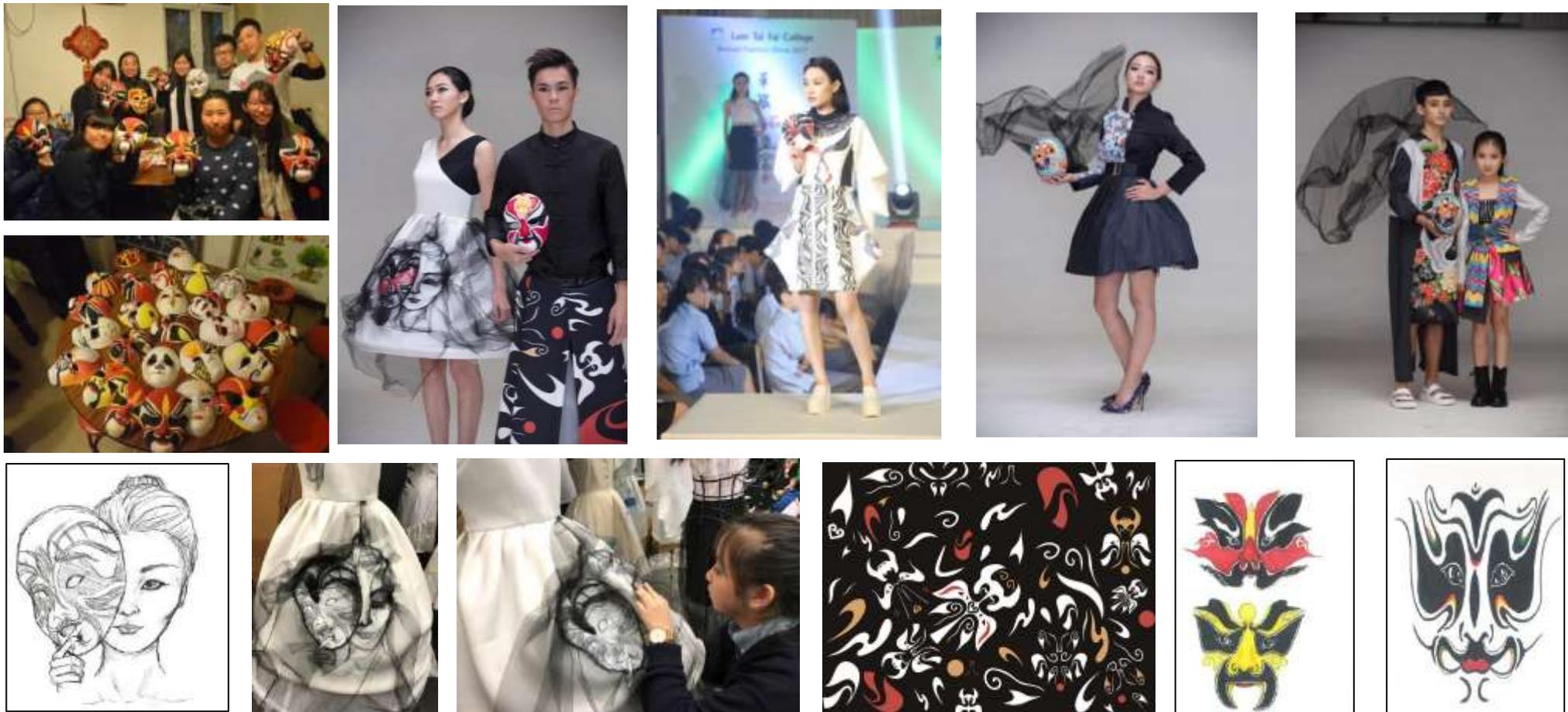
我們不僅要培養學生藝術設計的理論知識和繪畫技巧，更致力於通過藝術設計項目，不斷提升學生的多元技能和跨學科知識的共通能力。為此，我們每年舉辦「時裝設計創作表演賽」，參與的同學從設計、選料、裁製到舞台展示都要親力親為，極考驗同學的合作性和解難能力，至今已有 13 年，此項目已成為同學展示其創作成果的年度盛事。為推動和分享我們的藝術教育經驗和學習成果，我們特意邀請了來自不同範疇的專業人士來擔任學校年度時裝表演賽的評審團，包括由業界的知名時裝設計師、香港時裝設計協會、香港鞋袋設計協會、大學、教育局和考試評核局視覺藝術組的專家等，讓他們親身體會，從而推廣我們的教育理念，並從中聽取寶貴意見和推動專業發展。2015-2016 年度本校更向上百所中小學發出邀請，邀請學生家長和老師蒞臨參觀本校的年度視覺藝術作品展及時裝設計創作表演賽。

2016-2017 年度「華服盛宴」Oriental Extreme 時裝設計創作項目

在行動實踐為本為教學理念下，為將「北京文化藝術研習之旅」的體驗進一步昇華，我們鼓勵學生在研習之旅的情感基礎上再根據個人興趣和所收集到的素材，創作時裝設計作品。2016-2017 年度「時裝設計創作表演賽」訂為「華服盛宴」以中國文化為靈感來源，學生以小組形式(2-4 人)進行討論和合作，將在北京的研習體驗親力親為轉化成一系列(6 套)的時裝作品。過程中，學生為了買到需要的物料，學習用購物網站成為了網購高手；為了找一個服飾配件，走遍深水埗的舊巷；為了成功將自己手繪的圖案轉印到指定的布料上，查遍了觀塘的印刷公司。項目成功提升了學生的多元技能，尤其是動手能力和執行能力。通過對中國傳統文化的研究，增強了學生對中國傳統文化和藝術的認識和熱愛，令保護傳統文化的意識在他們心中萌芽。在北京參觀期間，我們正遇到霧霾紅色警告的惡劣天氣，令人嘆為觀止的傳統文化藝術和當代中國經濟高速發展所帶來的破壞，形成了強烈的對比。針對這一議題，學生在視覺日記簿和設計作品中都有所反思和表達。項目成功培養了學生對社區和生存環境的承擔，增強了學生對保護本土文化的意識。

活動內容	活動地點	實行及推廣方法	活動對象及參與人數	活動成效
「華服盛宴」 年度時裝設計表演 賽	學校	以中國文化為靈感來源，學生以小組形式進行討論和合作，將在北京的研習體驗親力親為轉化成一系列的時裝作品。向全港中小學派邀請函邀請他們來參觀我們的時裝表演賽及視覺藝術創作展，將學生的創作成果和學習歷程推廣至其他學校。	全校師生、家長及嘉賓，共約1400人。	由於活動非常受歡迎，嘉賓參加人數眾多，時裝表演賽須分兩場進行才能滿足需求，嘉賓們對學生以中國文化為主題的創作讚嘆不已！

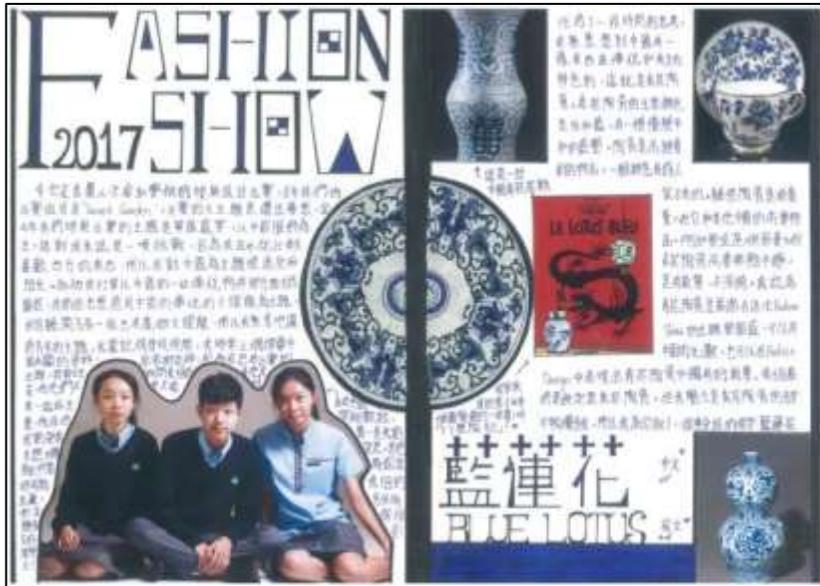
學生以在北京胡同人家創作的京劇面譜為素材，設計及製作的現代時裝作品：

京劇面具與自畫像的手繪圖及移印到布料上的效果

男裝褲料的京劇面具圖案設計

學生以參觀故宮博物館中見到的青花瓷器的展品為靈感來源設計及製作的現代時裝作品：

學生以參觀故宮建築裡見到四神獸圖案為素材，設計及製作的現代時裝作品:

(六) 2016-2017 年度「視覺藝術作品展覽」

「視覺藝術作品展覽」展出了所有 2016-2017 年度，學生在《「行走中的課堂」以行動實踐為本的藝術教育計劃》中完成的五個藝術項目，展品的形式多元化，包括陶瓷藝術、版畫、時裝設計、繪畫及視覺藝術簿等。視覺藝術科老師利用視藝堂，帶領全校學生參觀，並詳細講解展品和項目。展覽的目的是鼓勵和肯定本科學生的創作，同時帶動全校的藝術氣氛及成功吸引更多學生修讀視覺藝術科。

活動內容	活動地點	實行及推廣方法	活動對象及參與人數	活動成效
項目成果分享展覽	學校時裝中心	展示出所有參與學生的作品，並特製展覽小場刊予全校師生和嘉賓分享創作成果，增加項目的認受性，學生需要在開幕日上為觀眾介紹展覽及分享創作經歷。	全校師生及訪客	同學在展覽作品中所獲得的好評能增強自信，有利下一步學習。展覽可帶動全校的藝術氣氛，成功吸引更多學生修讀視覺藝術科。

展覽活動圖片：

項目總結

本校視藝科每年都會舉辦各類藝術教育活動，而 2016-2017 年度「行動中的課堂」以行動實踐為本的藝術教育計劃是最值得推廣的一年。這 20 頁的計劃報告和 5 份的附件充分顯示了此計劃的理念和豐富的成果。計劃中最令人感動的是**京港兩地**的文化體驗和創作交流，為學生帶來許多衝擊和思考；計劃鼓勵的攜帶「**視覺日記簿**」的學習習慣，令學生終身受益。計劃不依賴傳統講授及紙筆的課業評估，以行動實踐為本的學習模式有效地促進了藝術教育學與教，具有獨創性。計劃的實施成功達到了培養學生**敏銳的觸覺、細微的觀察能力**和**強大的動手能力**及培養對社區和生存環境的承擔，進而達到**增強學生對本土文化保護意識**的目的。