日期：102.09.29 (星期日)

時間：14:00-16:00

講題：「Sweet‧Box：蘇信義&陳艷淑創作研究展」沙發座談

摘要：

「以藝術社會學觀點來看，藝術品為整個社會的共同産物。可惜的是現在的藝術品完成後，只能成為了陳設在美術館裏的展示品，和民眾有了隔閡。所以通過交叉口•異空間藝術家的作品，在一個公共空間與民眾産生互動交流，協助民眾接觸以往沒接觸過的物品。。透過這些藝術品，藝術家們試著幫助市民更了解這座城市。(B991030041)」

「一位藝術家必需要藉由其藝術創作以「回應課題」。人的生命歷程會隨著年齡逐漸積累，在每個階段都有各自需面對的考驗，藝術家則用藝術創作來回應人生的許多疑難和感想。在這一方面，陳老師也有類似的體悟，她認為藝術品可用來「審視過去」。陳老師常常藉由觀看歷年的創作來回憶當時的情景，這些大大小小的藝術品，代表她曾經如何思考、回答。(B991010013)」

「我從來不會把膠水當作素材使用，只會認為它是黏合東西的好幫手。而老師不斷在講座中提到要冒險、不受拘束。我想藝術家就是不斷地把新的東西碰撞出火花，再以美的形式呈現給觀眾。(B991030002)」

　　對於蘇信義先生與陳艷淑女士這對藝術家夫妻而言，他們的創作風格看似互異卻又相似，看似一動一靜、一進一退、熱情與嚴謹，相似的元素來往於彼此的作品之間，宛如一場人生的舞動。透過引言人的牽線，帶領同學認識兩位藝術家之間的「同」與「不同」，欣賞他們彼此所擁有的共同特質，以及獨特有趣的差異風格，而又會如何展現在彼此的創作思考與生命觀點之中。

日期：102.10.06 (星期日)

時間：14:00-16:00

講題：現代藝術大師米羅的藝術世界

主講人：陳貺怡 / 國立台灣藝術大學美術系所副教授兼系主任暨所長

摘要：

「我體會到：原來「米羅並非本來就是米羅」，即使如米羅這樣偉大的藝術家也是經過許多的練習、考驗，加上各方面的學習、努力，才能創作出名聞遐邇的作品，在藝術史上占有不可或缺的一席之地。聽完米羅早年到晚期的作品分析，使我對米羅的認識不再侷限於平面，而是更加具體的了解。另外，老師又提到：「洞窟藝術並非源於美，而是來自欲望」，這也添富了一般大眾的想像。對於古老的壁畫，今人常常有「刻意加深」之聯想，然而溯其本原，其實不過來自人性原始的欲望。如此解釋也更能貼切的理解這些壁畫。(B991010013)」

「演講中令我印象深刻的部分是關於Gaganer人偶的由來以及羅馬式壁畫所用到的「瞪視」畫法；Gaganer人偶在便便的形象，是肥料施予大地、象徵生命的孕育；瞪視則是讓我思考了畫作擺放位置與畫法的表現方式，平視時看起來是”下垂眼”，但放到了高處後則變成了具威嚴的注視，可見隨著畫作擺放位置不同，需要不同的繪畫技巧運用。(B995020044)」

「米羅的作品主要由極簡的符號作為表達的軸心，但我在接觸一些當代藝術作品時很容易便會產生出抽象難懂的感覺，到底「被簡化的表意」應該著重的是與人的共感，還是終歸需要很多人文文化作為背景建設而成？(B991010051)」

「讓我驚豔的是，中世紀教堂的宗教壁畫特術技法”瞪視”，發散出使人肅然起敬的威嚴感，此技法也影響著米羅。米羅所喜愛的他的家鄉的一切，卻無時無刻反映在畫中，傳統服飾、人偶等象徵，以及對於符號的運用自如，為超現實主義的畫作增添了親切感。(B995020041)」

「米羅為什麼要使用如此簡易的繪圖卻又仔細的構圖，這是一種自由的表現？(B994030047)」

「**第一次如此詳細的認識一位藝術家，原來米羅不是一開始就畫這種讓人看不懂的畫，他也曾和許多藝術家交流過，且畫過**[野獸派](http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E5%85%BD%E6%B4%BE" \o "野獸派)、[立體派](http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E4%BD%93%E6%B4%BE)、[達達派](http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%BE%E8%BE%BE%E6%B4%BE)，晚期才開始創作他的星星、女人、小鳥。如果真的能問的話，蠻想問米羅對於他過去不同風格的作品有什麼看法，以現在的角度看**?** (B993090007)」

　　主講人從米羅多采多姿的藝術世界談起，循序漸進地引領出超現實主義的誕生與隱藏含意，而它又如何影響米羅的創作，將各種情感、形體，甚至是聲音，幻化成自然的線條與符號，以及濃烈鮮明的色彩，交織成色彩與符號共舞的萬花筒，宛如訴說著米羅內心的宇宙，以及他對生命的熱情與感動。

日期：102.10.13 (星期日)

時間：14:00-16:00

主題導覽賞析：女人‧小鳥‧星星 米羅特展

摘要：

「【figure and bird in front of the sun】吸引我的目光，小鳥的樣子像站在樹梢而且抬頭挺胸的，大大的紅色太陽，很溫暖的感覺，而人物的頭望著這隻小鳥，感覺很童趣，聽導覽員說這是第一次展出的作品，這是米羅送給孫子的生日禮物，我心中就想，生日時有人送一幅畫，有意義又有保存價值，再來旁邊是風格相似的【figure in front of the moon】，畫中的月亮是以藍色表現，月亮顯得很清澈沁心，在這類似風格的畫作中有一點一點的黑點，看不太懂，原來是聲音的符號，給畫加入聲音，看起來具有音樂性，之後看其他作品時，時常作品中會有一條連續的線，有時彎彎曲曲，有時直線前進，是代表小鳥飛行的軌跡，感覺像是拍照時利用長時間曝光，紀錄了一段時間內小鳥的飛行，表現出動態的小鳥，所以每幅畫都是靜靜地掛著，但畫中的世界可是動個不停的樣子…(B993100030)」

「從米羅作品大量而重複的簡易樣式符碼、重複的主題、鮮豔的色彩，看著米羅使用他自己獨特的藝術語言，轉達他創作時的不同情緒。米羅的色彩運用辨識度極高，每一種色彩都有自己主要的意境，與那些符碼搭配，又有另一層蘊涵。(B991030041)」

「徐冰(中國)，轉話：將一段文字由中文→英文→法文→俄文→……→中文，翻譯後所得到的文字跟原意存在不小的差距，這也讓我們思考了「語言是否真的可靠」這樣的問題，一句話傳了千百個人之後，可信度到底剩下多少呢？是個十分有趣的議題(B995020044)」

「一進展《逃離的女人》便印入眼簾，當看到作品，真的不知道這個”女人”有在逃離什麼，透過解說了解到他頭上的水龍頭代表著思想的奔放，而我們在平庸世俗的人生中，就是需要思想源源不絕的靈感來創造生命的價值，米羅的畫作中有許多的圖形、線條，看似如同小孩子的塗鴉，其實每一個都是米羅的文字也是他的風格，每一個都有其代表的意義，絕大部分的作品都可以找到相對應的符號，如他的工作室一樣一絲不苟的，這就是米羅。(B995610017)」

「米羅的畫不單單是畫，他還是我們溝通的”符號。”我們的文字是符號，米羅的畫就是他的文字，他的文字不但要容易辨別，而且還可以有很多的組合。例如：女人與小鳥，夜晚的女人與小鳥等等。總而言說，米羅簡單的以他自己的符號系統來描述他自己對這世界以及西班牙人的文化。看了米羅這麼多幅畫，我還是比較喜歡＂帶著漂亮帽子的女人＂米羅這幅畫的顏色看起來不會很亮眼，可是卻帶給我們一個舒服的感覺。這也可以說女人在社會裡看起來雖然很平淡，可是他們卻是社會上很溫馨又可愛的小天使，連星星和小鳥都喜歡隨時圍繞著他們而飛行，顯示女人有多麼的浪漫。總而言之，從這幅畫裡，我們看到的不只是帶著漂亮帽子的女人。畫裡的兩條橫線更告訴了我們女人也是可以頂天立地的。因為在西班牙的文化裡，大地是母的，女人就是大地之母。我們要尊敬女人的生命就像尊敬大地一樣。(B991020050)」

　　米羅運用想像力的符號與線條，描繪出一幅幅有關於女人、小鳥與星星的形態，釋放出他靈魂深處的生命詩篇。在米羅的繪畫世界中，黑色、杏仁核與水滴象徵著女人的形象，而女人的符碼不再是生物而是宇宙；鳥兒象徵著逃離、自由、天地與夢境，是世俗與幻想的連結；星星象徵著高不可攀的天外世界，以及藝術家內心的宇宙對抗黑暗來襲的標誌。導覽之餘，沉浸在藝術的空間與時間脈絡之中，透過與作品進一步的心靈交流，一同感受米羅流於繪畫符碼之間的生命感動。

日期：102.10.20 (星期日)

時間：14:00-16:00

講題：太陽底下的黑色喜劇

主講人：莊普 / 藝術家

摘要：

　　他的異想世界令人陷入喜愛又難解的複雜情緒之中，女人、小鳥與星星構築出他幻想的天地，他是偉大的超現實藝術家米羅，他畫中的形象不是生物，而是一個宇宙，來自內心天地的符號。主講人透過藝術史的脈絡嘗試帶領同學走入這個符號世界，再一次的感受心靈對抗未知力量的共鳴，而故鄉加泰隆尼亞的色彩又是如何豐富了米羅的想像，成為他內心想像中的泉源。

日期：102.10.27 (星期日)

時間：14:00-16:00

講題：交叉口‧異空間─兩岸四地藝術交流

主講人：胡永芬 / 獨立策展人

摘要：

「…李明則是台灣戒嚴及解嚴前後時期的重要藝術家，作品具有南部特色(人文、建築、空氣等)，陳伯義是國土地質專家，也是攝影家，作品中計時攝影無法照到物理的現象，比如說在蘭嶼的小孩身上累積的毒，崔廣宇是行為藝術家，作品樸素、粗糙，他不會有FULL HD的影像，也能表現主要主題，用準確、真摯、精確地來表達內容…(B993100030)」

「藝術所展現的一定是創作者的生命，背景及文化有關的。在後現代的社會裡，就算是大家有了共同語言，但還是有人會不明白你講的話。換句話說，一幅畫不單單是一部藝術作品，他還是畫家的一部分，看一幅畫，就像認識畫家一樣，不必見到人，見到畫就好了。(B991020050)」

　　隨著全球化的來臨，藝術家不斷在生存、創家空間上的流轉與位移，這也反映著當代兩岸四地的現實情境。主講人提及，當全世界看到兩岸四地，藝術家站上一個個交叉口，許多的選擇與困局難以突破，使得藝術家嘗試以嶄新的、多樣的方式表達內心的話語，開啟有別以往與觀者更加深刻的對話，也再次誘發出同學內心對於時代鉅變的深層想法。

日期：102.11.03 (星期日)

時間：14:00-16:00

主題導覽賞析：交叉口‧異空間─兩岸四地藝術交流計畫

摘要：

「君士坦丁:最讓我印象深刻的是在第一幅作品，講解員問我們什麼時候電影會有很多字幕在下方，原來是盜版的，這件事想都沒想過，因為我們常做這類的事卻沒發現到這細節，反思我們盜版的猖獗。(B993100030)」

「崔廣宇巧妙地用影像微觀的角度，由近到遠拍攝出一 個衝突感，看似世界著名觀光景點，其實是生活中的某個角落罷了。 (B991010020)」

「這片土地的回憶重置，紅毛港成為高雄地誌中不連續的歷史片段。陳伯義認為透過框架來看時很容易把那些改變留下來，所以後來也開始在高雄、台南、台北尋找一些可以看到整個都市景觀的窗景來拍攝。我一直認為攝影是可以通往觀察台灣社會文化現象的方式，那是關於如何看待什麼是台灣味，以及台灣的社會現象，台灣的都市景觀，屬於台灣這個地方的獨特性在哪裡。(B991030041)」

「在當代藝術家們的作品裡處處是和人文、生活、文化或地緣特色的權權愛護重視之意，使人感覺到藝術家們其實是這麼可親又可敬的群體，又是如此地鮮活地表達了屬於他們的美感與堅持。(B991010051)」

「一進入展區，我隨即感受到空間的轉換。空曠的展區中，李明則的大廈投影搭配著楊嘉輝的音樂歌詞表現，隱隱約約的貫穿全場，徐冰的符號書也讓我讀得非常驚奇。我認為此次參展台灣的藝術家具有本土特質，林介文藉由賽德克族傳統女性編織技巧融入藝術中表達理念，陳伯義以荒屋攝影映出台灣傳統社會與工廠的突兀對比。此次特展中，我最喜歡的是伍韶勁的”銀河列車”，待在昏暗狹長，偶爾有窗戶光影掃過的暗室裡，我真的能感受到自己正坐於車內，與女主角一同經歷奇妙的時光變化，人們的改變、忘卻，給我夢境般的真實感。(B995020041)」

「…再來看到了幾張攝影作品來自兩岸四地，其中有一幅是拍到高雄仁武，而這也是我的家鄉，從窗戶的角度透過光線的斜照下，工業區的煙囪顯得格外的巨大，這件攝影作品也是讓我覺得印象特別深刻的…(B994020012)」

「這次的導覽又更令我大吃一驚。每一位藝術家表現的方式都是我們不曾想過卻與我們的生活息息相關的事物。不論是用拆壞的房屋牆壁來映襯城市的一景；還是用模仿盜版影片的字幕油畫；或是用錯覺的想像來表達崇洋媚外的概念等等，都是不同於一般的藝術表達手法。其中我最喜歡的作品，莫過於在文字符號上的轉變，譬如將原文是中文的文章翻譯成各國語言後再轉譯回中文，卻發現意思會有些許的不同。(B995610008)」

「『交叉口‧異空間─兩岸四地藝術交流計畫』一開始對此展很不以為然，但實際參觀後才發現其實為一座寶山。(B991060033)」

「我想中國那麼多年的文化背景與地方，中國慢慢崛起下，想當然也會有許多的新人輩出對這個世代的藝術有影響力。令我特別印象深刻的昰，有一個作品，是描述一個西北老農民的畫，是個特別的發展開始，因為對於中國大陸都而言，過去最重要的作品網網都是著重在把毛澤東畫為一個最偉大的人物，而這個作品，卻能把一個鄉村的小人物，畫出他的滄桑，畫出人情味。(B993100046)」

「我突然覺得以符號來溝通，可以突破語言之間的隔閡，直接的形象能讓我們更貼近，就像他另一個作品(忘了作品名)利用不同的語言不斷的翻譯，到最後再回到原本的語言，已經是不同意思了，語言有時候會造成人們的距離，但少了語言，也無法溝通，我覺得很有趣。(B995610017)」

「就是這次展品像是彭韞的「通道」是可以脫鞋子走進去，可以真實的接觸到作品，跟在看古典藝術不太一樣，不再只是在距離畫框遠處欣賞，是可以真正接觸到藝術品…(B993011035)」

「兩岸四地在歷史脈絡下所造成差異的社會價值觀念在作品中完全顯示，台灣緩慢而溫暖，香港榮華但是對社會牢騷不斷，澳門異國風味濃厚，有著西方人的自在事實上卻像是隱著淒涼傷口。中國內地帶有正向、突破、革命氣魄。(B991060026)」

「看了這次的兩岸四地藝術展覽，我還蠻喜歡以燈光及聲音的結合來製造坐在火車上的作品。現在的藝術作品，不單只是視覺效果，更是觸覺效果。總而言之，現代藝術是比較移動性的，或者也可以說比較偏向電子化的形式。(B991020050)」

　　動畫畫透過卡通的形式出現在每個人的童年裡，它帶領著人們穿梭於現實與幻想之間，相較於現實情境，它脫離了世界的法則與規範，創造出另一個新的幻想空間，既懷念又嶄新，既真實又夢幻，讓人們難以抗拒它的神奇魅力。深受動漫畫普及年代影響的現代創作者，他們自然而然地運用動漫畫的語言與思維，不再只是仿效過去的動漫畫手法，而是傾注心力於動漫畫的命題與精神的探尋。創作家嘗試構築出一個獨一無二的奇幻世界舞台，並以愛作為主角開啟故事章節的原動力，讓同學在世界、愛與故事主角流轉的關係之間，觀賞一場璀爛美妙的動漫美學篇章。

日期：102.11.10 (星期日)

時間：14:00-16:00

講題：他山之石，可以攻錯～談張宏圖的藝術

主講人：梅丁衍 / 台灣藝術大學美術系教授

摘要：

　　文明的進步，讓人們的足跡得以踏遍天涯海角，對於旅美藝術家張宏圖先生而言，豐富的生活經驗與多重文化背景的影響之下，人生不但只是生命的體驗，亦是藝術創作的道路，生命就是在這條道路上不斷地綿延下去，展開了一場奇幻之旅。透過主講人的引領，讓同學認識到中華近代藝術的發展史中，東方文化、西方文化、菁英文化和大眾文化已成為潛在的課題，儘管往往會因為政治與社會的變遷而顯得失焦，但參照張宏圖先生等近代旅居海外的藝術家的創作脈絡，我們依然可以思考對於現代的藝術發展上仍有哪些未竟的課題，值得我們去發掘。

日期：102.11.17 (星期日)

時間：14:00-16:00

講題：米羅‧幻象‧地中海

主講人：林惠瑛 / 淡江大學西班牙語文學系副教授

摘要：

「米羅的畫裡總是色彩鮮豔，跟那裡的氣候有關，因為他眼裡所見都是那麼鮮豔。(B991030022)」

　　主宰內心想像力的視覺詩人米羅，在他那超越真實的幻想邏輯中，他想追尋的一切皆來自他的內心。主講人透過米羅與土地的連結，對大自然與有機形體的崇拜，帶領同學思索於米羅作品中不斷出現地女人、小鳥與星星的符號，細細地品味米羅獨特語言之中充滿的生命力。

日期：102.12.01 (星期日)

時間：14:00-16:00

講題：阿莫多瓦的電影之性/愛烏托邦：「人渣」的愛也是愛，「人渣」的性也只是性

主講人：陳明媚 ／ 靜宜大學大眾傳播學系助理教授

摘要：

「在這座講堂之前，我對阿莫多瓦是未知的。西班牙天主教國家，提倡聖母形象，而這也有溫暖、生殖的隱喻。介於好萊塢的香草天空與情色影片的黑暗情慾之間，阿莫多瓦的愛是叛逆、璞真、矛盾、無法定義的。而”人渣 ”既非正面也負的名詞，代表了邊緣人物，就如同性愛一般，無高低級之分。所謂的超世俗理想國究竟是什麼呢?(B995020041)」

　　西班牙是孕育畢卡索、達利以及米羅等多位偉大藝術家的故鄉，本次講題透過阿莫多瓦的電影，讓同學更一步的探索其文化脈絡，一個關於西班牙母系社會的部分寫實樣貌。有別於我們文化中對性愛的保守，在阿莫多瓦執導的多部作品中，徹底地跳脫傳統對於性愛的框架，大膽地以超世俗、非正常的手法表達性與愛，本次透過主講人對於其電影的解讀，讓同學得以一窺阿莫多瓦超越一般人想像或認同的性愛烏托邦之樣貌。

日期：102.12.08 (星期日)

時間：14:00-16:00

主題導覽賞析：愛你一生一世 - 動漫美學雙年展

摘要：

「動漫是否是一種美學?我認為是的，因為藝術沒有高低貴賤，先後次序之分，藝術是展現價值、時代及態度，動漫的感染力我們皆有目共睹，而這就是美。(B99 2010033)」

「…動漫美學的趣味性，而不再是俗稱動漫迷、宅男腐女的次文化。因為他們是這樣的生活化，不得不承認動漫已成為我們新一代的生活元素，若說這是科技下的文化產物，那不如說這是我們新一代的代表文化之一了吧。(B991060033)」

「動畫是有很多故事性，啟發性，創造性以及獨特性的元素存在，這與一般我們所為的藝術作品的呈現是雷同的，透過動漫元素的結合告訴我們這部作品所要表達的意境，但又比靜態的雕塑書畫又更的貼近現實也更加的容易理解，令人眼睛一亮的COSPLAY的那些服裝，非常的美利也非常的有質感，完美的將2D中漫畫呈現的服裝特色以3D的型是還原甚至更加細緻與精致，且從對於COSER的採訪中可以發現，他們在進入角色的模仿時往往更加的有自信，暫且的從自己融入角色中而別有一種特質，他們將自己當成一個藝術品，透過姿勢眼神營造出不同的意境，動漫並不是大假口中所謂的次文化，他的的確確是一種藝術永有藝術所擁有的特質，而更有自身與眾不同的表達方法。(B993090012)」

　　動漫陪伴大多數人的生命成長歷程，它延伸於真實的情境，卻跳脫出空間與時間的限制，既真實又奇幻、既懷舊又新穎，讓接觸它的人難以抗拒它的魅力而踏進這個天馬行空的世界。在動漫高度普及的時代背景影響之下，新一代動漫畫創作者得以自然而然地運用動漫的語言與思維，形塑出有別於純藝術的幻想意境。相較於過去，當代的動漫美學更注重於創作者心力的投注，以及核心精神與命題的呼應，他們試圖選用不同的創作媒材，在一個想像力奔騰的世界舞台，讓愛成為驅動故事主角的原動力。一件件的精彩作品的呈現，引發出我們內心深處對生命體悟的共鳴，給予我們得以暫時脫離現實藩籬、規則束縛的力量，讓我們不由自主地踏進當代動漫創作者內心的虛幻世界。

日期：102.12.15 (星期日)

時間：14:00-16:00

講題：幻影(愛你一生一世：動漫美學雙年展2013-14)

主講人：陳文祺 ／ 本展偕同策展人、實踐大學媒體傳達設計學系系主任

摘要：

「COSPLAY文化與台灣傳統廟會八家將文化似乎有異曲同工之妙，有無可能將這兩者的關聯結合發展台灣特有藝術特展 ? (B994020012)」

「這次講堂讓我理解到了COSPLAY更深層的一面，從演講知道COSER辛苦的一面，陳文祺主任說COSER最重要的是眼神，透過眼神真的能發現他們很重視自己的作品，且非常投入專心，不僅是COSER，攝影師也非常的講究，藝術就是如此吧。Q:COSPLAY近年來在台灣越來越興盛，也進入美術館展覽了，不知道這塊的環境在以後會不會越來越好，讓更多人能專心的投入? (B995610017)」

　　透過美學的再現與新的演繹，動漫重新塑造了一個有別於現實空間與時間之外的奇幻領域，如果我們的世界並不真實，那真實的世界又會是如何呢？主講人認為來自日本與歐美的動漫角色，形塑出新生代創作者有別於過去不一樣的經驗與回憶，新生代創作者對於生命、角色以及社會文化的意識，透過新的媒介轉化為迷人又充滿想像力的情感渲染，而這股傾瀉而出的情緒，也透過各式各樣的樣貌呈現於世人的眼前，除了回應創作者的生命歷程，以及如何看待生命的方式，也牽引著觀者心中共同的情感共鳴。

日期：102.12.22 (星期日)

時間：14:00-16:00

主題導覽賞析：2013國際貨櫃藝術節

摘要：

「…而有時單獨抽菸，因為覺得寂寞所以在貨櫃裡加裝很多鏡子，讓自己感覺比較多人，但是我反而覺得這樣只會更加寂寞，和自欺欺人而已，並且我覺得這樣其實算是另類的戒菸法，因為看著自己在抽菸，然後就會有所警惕自己。(B991060004)」

「很開心藉由這堂課，能好好欣賞並去瞭解貨櫃藝術節的活動，其中有雞尾酒吧、吸煙亭、藝術家工作坊等等，許多在平常生活中不見得會想到能用貨櫃屋代替的住所…(B991030013)」

「城市縫隙：高雄都會裡的異托邦，展現空間可以有很多形式，作品外部為城市接點，有connection概念的公車站亭及腳踏車位點，disconnection概念的內部一人為主的深藍色房間，傳達放鬆意味，和empty概念的白色房間，其中上下有兩面鏡子，使人在其中成為唯一映照出顏色的物體，傳達既空為有的意涵，裡面也有一段發人深省的文字“Architecture is not just a container but a content.”(B992010033)」

「貨櫃屋乍聽起來與鐵皮屋類屬同一層級，有便利性及短暫替代性的意味，與高級住宅好像無法沾上邊，但藝術性及組合概念似乎增添了其未來性與文化價值，在台灣，鐵皮屋的存在有時成為都市更新的隱憂，我們是否也能將貨櫃屋的改裝概念導入，讓鐵皮也能有其一寸光輝呢？(B992010033)」

「在貨櫃藝術節中第一個展示品便有讓我驚訝一下，那是一個起名為『聚與散』的吸煙場所。雖然說在這個年代有著很多有吸煙習慣的人士甚至有非常年輕的世代，可是以吸煙群體為軸心而建築的場所感覺是非常特別的事，特別因為室內禁煙的條例，吸煙人士都比較會流連在乘著小休在小巷中吸煙的情狀在煙霧中甚至有點像水泥城中的小幽靈一樣，獨立設置一個吸煙亭對我來說實在是一個很新奇的立足點，直立式的像煙囪的建築好像一下讓吸煙產生的煙霧形象放大了，又好像小了點幽微又明滅不定的感覺，而多了點不知道如何形容的理直氣壯和光明磊落。讓生活裡基本沒有吸煙人士的我感覺很神奇，很難形容的但又好像重新意識到社會學上的確有著可能很龐大的吸煙族群的感覺。(B991010051)」

「高雄港是一個貨櫃流動極高的港口，這個展在駁二展出真的太適合不過，一到駁二看到一堆貨櫃完全沒有違合感，而透過貨櫃藝術節這個活動，讓大家有機會能近距離參觀貨櫃，走進貨櫃內部，甚至伸手接觸貨櫃的外觀，此外更能深層的了解貨櫃的運用，把它當作藝術品。藝術家把貨櫃變成住家、盪鞦韆、咖啡廳、個人空間等等，讓人嘆為觀止，說不定可以成為以後的一個趨勢，讓貨櫃藝術生活成為一個潮流。(B995610017)」

　　貨櫃，在瞬息萬變的社會中象徵著一個空間的流轉，它不再只是貨物的載體，而是一種對於人類文明中複雜又多元的意想，也激發藝術家對其更前瞻性的想像。此外，由於近代地球環境的劇變，人類日常生活也迎向更加嚴峻的挑戰，因此也促使藝術家重新思考環境、人以及貨櫃之間的關係，便賦予貨櫃另一項使命「可以居」的概念。本次的導覽透過同學與貨櫃作品的近距離接觸，產生更進一步的交流與省思，也讓同學認識到未來人類居住的另一個新選項。

日期：102.12.29 (星期日)

時間：14:00-16:00

講題：天‧地‧人：米羅的啟示

主講人：謝佩霓 ／ 高雄市立美術館館長

摘要：

「深受大人小孩喜愛的米羅作品，其實也是與大自然的連結。本次講堂由歷史開始追溯，古典繪畫三巨頭各有千秋，而最廣為人知的達利竟屬於古典系統，因為其作品為寫實中的超現實。(B995020041)」

「鼓勵多看真跡，看真跡的感動是不一樣的。館長有說到：米羅望著這一條線，幾百小時後，最後才出手於一瞬間。看真跡的感受是上大學後才慢慢理解的，剛開始只是因為各種機緣或同學的邀請才走進美術館，後來發現：看作品時的感受是如此真切，有的作品看了會讓自己想哭，有的看了覺得很不舒服，每件作品看起來都有不同的感覺，總是納悶這是自己感受到作者所傳達的，還是只是自己投射在作品上面的情感罷了！(B994011029)」

　　米羅是二十世紀重要的超現實大師之一，他運用鮮豔的色彩，以及樸實的筆觸，構築出他內心之中獨一無二的奇幻世界，並讓這股流轉的想像力，透過簡單的線條與躍動的符號，讓我們感受那比生活更加現實的絢爛生命力。而到底是什麼樣的人、事、物影響著米羅的思緒，是與故鄉的緊密情感？是與超現實藝術與現實西班牙的革命情緒？主講人從與米羅相關的藝術史、西班牙的歷史事件，引導同學從藝術、歷史、社會與自然的角度，去嘗試解讀米羅對於世界、土地，以及對人們的思想與依戀。

日期：103.01.05 (星期日)

時間：14:00-16:00

講題：貨櫃屋的古典性與反叛力

主講人：王啟圳 / 四方建築事務所建築師

摘要：

「我從來都不知道原來貨櫃是近期(二次大戰)才出現的產物，關於貨櫃的尺寸是以〝人的尺度〞所設計出來的這一點我感到十分神奇。(B995020044)」

「…而有時單獨抽菸，因為覺得寂寞所以在貨櫃裡加裝很多鏡子，讓自己感覺比較多人，但是我反而覺得這樣只會更加寂寞，和自欺欺人而已，並且我覺得這樣其實算是另類的戒菸法，因為看著自己在抽菸，然後就會有所警惕自己。(B991060004)」

「對房子和人類的關係感覺有了進一步的了解：之前會比較留意建築物的外觀與周邊環境的契合感，卻無法體驗到內面的建築尺度來和人的身體延伸的尺度原來存在著這麼深刻的關係。再一次從另一個角度感受到科學的本質其實還是離不開深厚的人文關懷的。另外，也很驚訝的發現原來我們一直努力建造、以為得到成功的水泥房子反而會在天災中做成嚴重的結構性傷害，感覺科學的發展與其以想要超越自然為目標，還是以以人為本、盡量和大自然互相配合比較不會出現比較不會出現負面的反作用力。也很希望日後不管是在衣食住行等各方面上，我們都可以更多的選擇循環再用的模式，使社會經濟盡量傾向物盡其能而不是無限消費的運行結構。(B991010051)」

「這次講堂加上去駁二看了國際貨櫃藝術節讓我對貨櫃有了以往不同的見解，貨櫃除了裝帶東西來運送，也是展現藝術的空間，一個個的貨櫃，為我們的生活點綴了不同的色彩，每個貨櫃都是每個可能性，潛力無窮。(B995610017)」

　　貨櫃之於當代的精神為何？貨櫃被賦予乘載人類文明發展歷程中多元而複雜的概念，來自世界各地的藝術家，不斷地反覆思索貨櫃的新時代使命。貨櫃之於高雄，不再只是過去貨物的載體，或是工商業的主體，隨著高雄的蛻變，藝術家更嘗試探討貨櫃「可以居」的可能性。主講人從「古典的尺度，優雅的反骨」的改裝車文化，探討其對於當代的時代精神為何，引領同學思考對於當代的文化以及人民工業的可能性，更進一步聚焦於本屆國際貨櫃藝術節的主題「可以居」，闡述在不遠的未來，貨櫃將如何成為連結創意與生活空間的橋樑。

日期：103.01.12 (星期日)

時間：14:00-16:00

講題：淺談動畫技術與發展

主講人：陳偉欽 / 崑山科技大學視覺傳達設計系所講師

摘要：

「從歷史切入，原來人類從舊石器時代即有動畫的概念(洞穴岩畫)!後來的陶杯(跳跳羊)、埃及壁畫(摔角運動)，皆證實了人類渴望動畫的心。隨著時間演進，最初的動畫影片，到現在科技發達的時代，動畫公司迪士尼的製作技術也已經有大轉變，從以前手工的翻拍平台至現在全面數位化。令我驚訝的是，台灣的動畫代工產業原來如此發達而偉大，可謂是幕後功臣。日本動畫特殊的技術，使3D 看起來像2D，為了保有自身的文化風格，讓人非常佩服。(B995020041)」

「問 : 陳偉欽老師, 如果我想往這一塊發展,尤其是想當燈光師,我要如何去開始呢?而且我也不會畫畫。答：你可以先從攝影開始，而且你的觀察力要很強。你平時要多注意一樣物體在靜態的時候，物體的光和影子是如何的。現在的軟體很發達，你可以用軟體來表達你要表達的信息。但如果要縱試這一行，別從電腦軟體開試，要從攝影先開始，因為一切是從攝影而來的。美國有龐大的市場和資金來領養這些專業的燈光師和攝影師。在亞洲，ㄧ個人要會很多種才能才能生存，但美國不用，他們那裡的人只要求把細節做好，不用做太多東西以免分心。(B991020050)」

「台灣的動畫產業主要有兩種類型，一為幫國外如夢工廠做動畫代工，二 則自製動畫如媽祖、阿貴等動畫。(B994020012)」

「台灣常代工一些知名的動畫，自己的創作卻因社會在這塊沒有重視而被埋沒，不知台灣什麼時候能有一部動畫電影能轟動全國。(B995610017)」

　　回顧人類的歷史，在那想像力奔騰的年代，人們總是渴望著如何令腦海中想像的事物能栩栩如生重現於世界舞台，為實現這個「動起來」的理想，從過去的一筆一畫，到如今透過資訊科技的協助，透過無數的努力與嘗試，在動畫師的畫筆之下誕生了許多既奇幻又美麗的動畫文化。動畫師以動畫特有的語言，激起觀眾內心陣陣地漣漪，彷彿似曾相似，也彷彿是一段無法想像的另一段生命之旅。而此時主講人話題一轉，反觀近代台灣動畫的發展，引領同學思考台灣難以脫離的代工命運，並鼓勵同學一起預想未來台灣動畫產業的可能性。

日期：103.01.19 (星期日)

時間：14:00-16:00

講題：市井美學：人與空間的感性閱讀

主講人：謝一麟 / 拾在工創有限公司負責人

摘要：

　　市井美學的襲來，是否喚醒我們過去的美好回憶？主講人認為認識一個城市可以從留心地觀察開始，時代的流變也帶動著審美活動的改變，而這不代表一個文化或一個地區的改變，既不古典、亦不現代、因地制宜的美學在城市的每個角落發酵，這些看似平凡的設計，卻是真實地記錄歷史與文化的最佳載體，而身為城市中的一份子，該如何重新衡量在地的美學價值與變遷，便是我們應該正視並審思的問題。

藝術品賞析心得：

「從米羅，動漫，到貨櫃屋，藝術工作者們分別在這三項主題做出不同的努力，有傳統畫作的傳達，有次流文化的重新界定，還有新概念的提出，這三者看似不相干，但卻都具有一樣的特質—『孤立』。推廣米羅的畫作，就好比介紹古典音樂一樣，不受大眾喜愛；動漫的展出，又僅限於年輕的族群，難以深入其他階級；貨櫃屋的推行必然會受到傳統觀念的束縛。(B991010013)」

「參觀了國際貨櫃藝術節後，我開始有對貨櫃產生興趣。我很喜歡玩樂團，但就是缺乏地方練習。如果把樂器全部放在家裡，又會吵到家人和鄰居，很不方便。所以，貨櫃對我來說可以是以後一個留動性空間的投資。例如：我會要兩個貨櫃，一個貨櫃改成可以練團的地方，另外一個貨櫃是改造成太陽能電源供應。這樣我們的貨櫃可以移動又可以練團而且也有電源供應。此外，這裡還有另一個好處是，貨櫃既然可以被用來練團，當然也可以拿來做表演舞台。(B991020050)」

「<與牛共享作者>:王秀杞年代:2003，銅；<從土地出發作者>:楊柏林年代:2003，不銹鋼。兩件作品都是人類期望反璞歸真的展現，與牛共享，藉由孩童與牛群的互動，讓人回味幼時無所拘束的我們，與土地、生物最直接的互動；從土地出發，則是一種精神上的象徵，藉由鱒魚回歸大海的行為，象徵人們在經歷成長的過程中，經歷了痛苦、困難最後只想回歸源頭－母親的懷抱。兩件作品一件藉由直接的影像，另外一件藉由象徵的涵義將我們帶回生命最樸實最純真的年代。(B995610003)」