

2-1-3 城市環境觀察主題：Everyday Yilan Magazine Creation Workshop

- 帶領者：日裔法籍 創意顧問 Sali Sasaki
- 參與學校：光復國小、宜蘭國小
- 簡介：Sali 是一位日裔法籍的設計顧問，第一次來到台灣，首次接觸多雨的宜蘭，她帶領學生放開想像力，回味所認識的宜蘭，從每天上學的路徑開始、周邊的人、事、物組成了一本 25 公尺長，學童眼中的宜蘭生活誌。Sali 想讓學生從生活中的感受中尋找靈感，在放鬆下找到自信，發揮創意。由全班同學共同創作的宜蘭生活誌，從對空間的探索，紀錄生活中對宜蘭的種種認知，對學童們來說，重要的地標可能是轉角的便利商店、同學家開的髮型店、速食店、龜山島 – 宜蘭人的精神象徵，雨 – 宜蘭的氣候特色等，透過畫筆滴出特效，牛肉麵、魚丸米粉，一一的被呈現，甚至連祭祀祖先的金紙，也在同學的巧手下展露。
- 設計理念與目標：設計師 Sali 認為在現在這個全球化的世界，許多東西不斷的在改變，並且很多國家趨於相似，然而保留當地的傳統文化、懂得自己的根源愈趨重要，年輕人要懂得介紹自己來自於哪裡、自己是誰，Sali 想要透過製作雜誌的方式，帶領孩子看見自己家鄉的在地價值。工作坊以在地文化作為創作的靈感來源，透過動手作（組合、拼貼）上色與繪製彼此互動，讓孩子能自發性的主動合作互助，讓孩子在自由探索中察覺自己的能力和情緒感受，除此之外，「分享」在工作坊中是很重要的元素，讓孩子能體會到個人和群體之間的關係。

· 工作坊流程：

1. 繪製地圖

搬開桌、椅，清出教室空間，脫鞋襪進室內，在地面上以多張圖畫紙拼成。

Sali 讓學生在紙上畫出從家裡到學校的路線，紙上沒有任何標示，但是學生不約而同把學校設定在紙張的中央，學童首次赤足拿著水彩筆作畫，開始時小心翼翼的避免踩到別人的線條；畫出道路上會出現的物件，是建築、樹，或是自己的臉、名字，學生運用記憶，將各式各樣「與宜蘭相關的人事物」畫在交織的路線上，盡情地揮灑自己所認識的宜蘭。

2. 宜蘭元素

Sali 要小朋友想想宜蘭是什麼樣的地方，如何告訴外地人呢？桌上有的皺紋紙、色紙、紙線等各種媒材，進行元素剪貼，Sali 發現許多學童進行宜蘭山景時，她提醒學童：宜蘭不只有山喔！看到的、聽到的、聞的、觸碰的、吃的，透過五感知來呈現宜蘭。正當大家很投入手作時，Sali 請大家站起來，沿著桌子走一段後坐下來，在無預警的狀況下，讓已進行一半的作品讓別人接手，也要接手別人進行的，剛開始有許多小朋友錯愕無法接受，但是一段時間後，又投入手上的物件。小朋友在製作宜蘭元素時，作了許多立體的作品，如蘭陽博物館、摩天大樓，或是牛肉麵、魚丸米粉，三星蔥美食，最後呈現時，有的壓疊，有的以懸掛的方式附著在雜誌上，讓這本宜蘭誌，成為名副其實的生活寫實誌。

3. 製作雜誌

第二件讓學生吃驚的事，發生在製作雜誌之前，Sali 要求學生兩兩一組，把大家精心繪製的

地圖紙，對半剪開來，Sali 再讓大家把紙片排在一起，將宜蘭元素與紙片結合，鼓勵學童在紙片上增加更多宜蘭的元素。Sali 請每人想文字來形容宜蘭，成為對宜蘭重要認知內容。同學將手作元素黏到地圖上，增加文字敘述，接著引導將書頁黏接在一起，完成一部長長 25 的雜誌。Sali 帶著小朋友製作雜誌，從建構、解構到再建構，打破了一般人對於雜誌製作的觀念；學生的表現從一開始的謹慎、慢慢地放下心防，找到自信心，放鬆的創作，創意漸漸釋放出來；讓孩子從獨享到分享，感受個人與群體間的關聯性也鏈結情感，許多孩子回到家不願意清洗髒髒的腳丫子，與父母述說每個細節，並在日記中分享心得，班級導師發現工作坊之後同學的向心力更凝聚；這是一個有趣的經驗，因為 Sali 是外籍老師，卻讓我們更認識自己的故鄉。

《光復國小》過程記錄：

1. 繪製地圖

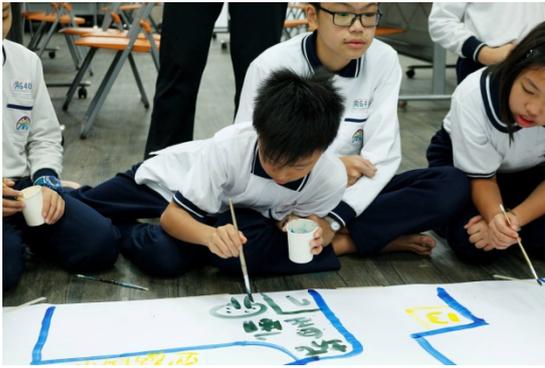

在地上鋪滿白色壁報紙，大家光者腳分工合作。

將小朋友分組，從白紙的四面八方出發，藉由手上的水彩顏料，畫出從家裡到學校的路。不是具象的，可以盡情想像，自己設定

起點終點。

在空白處加上路線上會出現的建築、物件、風景、人物，也可以是想像的。

當路線與物件越來越豐富，想像的地圖逐漸形成，而線條匯聚的中心點，是小朋友們口中的學校。

Sali 引導小朋友進一步運用混色技巧。把拿有不同顏料的小朋友一一配對，藍色和紅色、黃色和藍色、黃色和紅色，創造出更豐富的色彩。

這次不設限的課程，所以當有一位小朋友詢問：「可以畫下雨嗎」，他便能自由地用顏料揮灑出點狀，用不同的力道創造不同程度下雨的感覺，呈現他眼中不同樣貌的宜蘭。

2. 宜蘭元素

Sali 拿出自己從巴黎和日本帶來的色紙，以及不同材質的線段，說明接下來要利用這些材料剪出各式各樣有關於宜蘭的圖案。小朋友們好奇地感受不同紙張的觸感，討論該如何運用。各種材料可以有不同

的運用方式，像是利用線條來剪出字母，或是在紙膠帶上寫字。

在 Sali 慢慢的引導下，小朋友們畫出了各式各樣的圖案。

有放眼望去可以看到的山脈、雨水、龜山島，也有在地食物，如：牛舌餅、三星蔥。

孩子們發揮想像力，呈現出宜蘭印象。

在這個階段，Sali 告訴小朋友們可以開始

多多利用文字表達自己的感受。舉凡是與五感相關的形容方式，或者宜蘭的故事，只要是表達宜蘭的文字通通可以寫下來。班上有一位學習障礙的孩子，在工作坊中，很細心地將纏繞打結的線，一一分成一小坨線球，讓大家使用。

小朋友帶著已經完成的物件來到前方空地，將圖案擺放在地圖的任何地方。有趣的是，在過程中，小朋友們自動地依據相對的地理關係來擺放、調整，甚至在同學陸續將物件擺放上來後，依據物件彼此之間的關係移動擺放位置。

把目前為止所有的素材都攤開來，才發現在短短幾個小時內，我們產出了原先直覺沒有想到的人、事、物，發展出越來越多樣的宜蘭元素。

原來要把之前畫好的地圖重新解構？Sali 的驚喜帶給小朋友們不一樣的刺激。而現場沒有可以畫線的尺，Sali 向小朋友們展示了變通的方式，示範如何轉化不同的東西成為可以利用的道具。

3. 製作雜誌

經過 Sali 的示範，小朋友們不再焦慮，開始用一旁的白紙專心地畫直線。和同學互相合作，可以更快找到切割的方式。細心的小朋友先在紙上描繪出直線。

把半開的地圖分成 1/2 長條形，把長長的地圖對折再對折成風琴形狀的小冊，摺出四面書頁。聽起來複雜的過程，實際上卻相當有挑戰性，在過程中，小朋友們逐漸看到自己

先前畫的地圖又將長成另一個新的樣貌

小朋友們拿著剪裁好的地圖排成一列，把手上的地圖攤開放在地圖上。有小朋友說好長好長的書頁像宜蘭長長的河，而一本雜誌的雛型也在歡笑之中逐漸成形囉。

Sali 要大家一起決定雜誌哪裡要作為雜誌的第一頁，哪邊又要作為結尾。小朋友們經過票表決和討論得出共識。當一切都就定位，Sali 引導每位小朋友認領一到兩張地圖，並把昨天到今天所製作的所有物件依照自己的想法放置到書頁上。思考雜誌順序，發揮創意去配置版面，說出特別的宜蘭故事。小朋友們不斷地和彼此交換想法。

老師說，全身趴在地上的孩子展現了最極致的專心，那是之前所沒有見過的。原來，離開桌子和椅子，回歸原始讓身體和地面接觸，就可以讓孩子有不一樣的感受！

當有足夠的內容以後，雜誌就進入到組裝階段。小朋友們互相合作，與旁邊的同學協調該如何黏貼起相接連的地圖。

當書頁一一接連起來，歷史性的一刻終於到來。長長的書頁越來越近、整本雜誌卻也越來越厚，小朋友的情緒越來越高漲。當第一頁與最後一頁終於來到的幾公分的距離，大家開始鼓掌歡呼了起來。

共創的作品完成了！小朋友們迫不及待地抱著他們口中的「曠世巨作」，想要與之合影。

這本共同產出的宜蘭五感雜誌，其實正是孩子們用最在地的眼光所觀察到的宜蘭生活誌。

這次的主題很「放」，卻也因此可以把社區或周遭都放進教材中。這次的活動把孩子對於宜蘭的想法納入其中成為一幅想像的地圖，在經過解構創造更多的可能性，讓他非

常意外。校長還說到，藝術教育是能量的展

示，孩子們透過活動去展示不同的感覺。

劉老師談到自己正在思考如何將這次工作

坊的形式轉化成低年級能夠參與的方式。

Sali 說自己對於人們怎麼動手做非常有興

趣，在他的觀察中，動手做是全球要面對的

課題。

《宜蘭國小》過程記錄：

1. 繪製地圖

· 走在繪製的線上，和創作互動玩耍。

· 小朋友正用食指和畫筆點出「宜蘭雨」

雙手是最好的畫筆

2. 宜蘭元素

赤腳在教室裡跑跳給小朋友們不一樣的感受，用身體去接近自己手做的地圖和小物件更能自由自在地發揮創意和想像力，用身體感受材料。

開始製作宜蘭食物，跳脫平面變成立體物件

開始加入繪畫，有些小朋友更擅長用這種方式表達自己的想法，大家可以自由選擇想要使用的工具和媒材，自由呈現眼中的宜蘭元素。

小朋友主動和設計師 Sali 分享自己的想法。

大家可以自由選擇想要使用的工具和媒材，自由呈現想要讓更多人知道的宜蘭元素。小朋友們都好用心的對待每個環節，也同心協力完成一個小物件。

在這個環節，設計師 Sali 要大家把作品集中到前方，並從所有物件中挑一個其他人的作品接續完成。可以幫同學製作的物件加工改造，或者透過同學的作品聯想出更多的東西，然後動手做出來。

3.製作雜誌

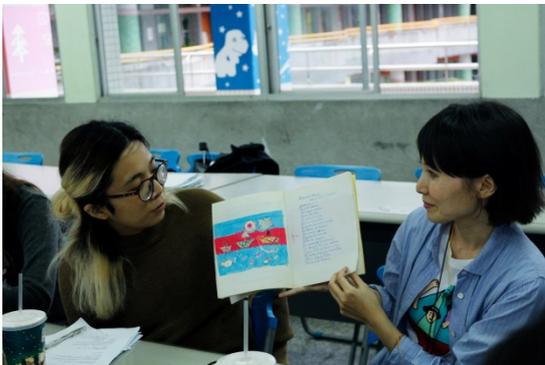

主動報名接受採訪的小朋友，害羞地分享自己這兩天的感受。所有的小朋友都說很喜歡這兩天的課程，因為和平常上課的感受非常不一樣，不是用課本來上課。孩子還說這次讓他們可以和不同的老師一起上課，所以覺得很有趣。好幾位小朋友都提到「做地圖」是他們印象最深刻的環節，也有小朋友指出他很喜歡做地圖的經驗，因為可以展現出團隊合作的精神。

班導說，小朋友今天放學時就問：以後我們上課可以都這樣嗎？小朋友說完成這個東西他們很感動，到放學還有人跑來翻閱。昨天的日記大家都提到這個活動，家長也都很支持。

設計師 Sali 帶來自己七歲時的課程作業本，和教師們分享法國是如何讓小朋友從小就讀文學讀本，接觸具有一定難度的經典，培養人文素養與美感。

Sali 說，他其實忘記自己有畫過這些東西，但他相信這些經驗一定在他的身體裡面。

· 交流會討論：日裔法籍的設計師 Sali 在法國、美國、英國體制下求學過，他從過去的經驗和這兩天工作坊的觀察，和老師們一起討論、交流，不同國家用什麼樣的態度去教育下一代。「犯錯這件事情如何在教育、設計上有所突破？」老師問。而 Sali 分享自己學習藝術與設計的經驗，就是會犯一堆的錯，但也會理解到，在達到目標之前永遠不能放棄。「如何從生活和教學當中，讓學生更能夠掌握生活的美和設計的元素？」「你必須要教導孩子他們永有什麼，他們必須要知道在地有哪些特殊的人事物，而這些都是靈感的來源，從這些已知

中，可以創造出新的東西。如果靈感與創造只從新的東西來，這就會失去了文化的根源」 觀課的老師有不同的背景，在這次過程中，觀察與交流所得的感受和想法，將會成為教育場域上不同的可能性。