

畫 畫 外 外

OUT FRAME

月訊 No.057

指導單位 | 嘉義市政府
嘉義市政府文化局
發行單位 | 嘉義市立美術館
地址 | 600002 嘉義市西區廣寧街101號
電話 | (05)227-0016
信箱 | art@ems.chiayi.gov.tw
企劃製作 | 沃時文化有限公司
美術設計 | 理式意象設計有限公司
印刷 | 崑威彩藝有限公司
出版日期 | 2024年9月

嘉義市立美術館
CHIAYI ART MUSEUM

傾聽雕塑與陽光的對話 拂過栖息的陽光的風 —— 蒲添生《運動系列》展

受訪 | 許遠達（策展人）、謝慧諭（展覽教育組組長）
採訪整理 | 王瑀

響應巴黎奧運盛會，嘉義市立美術館於七月至九月期間推出「拂過栖息的陽光的風—蒲添生《運動系列》展」。該展覽由嘉美館與策展人許遠達共同策劃，呈現出臺灣雕塑先驅蒲添生（1912-1996）創作的十件《運動系列》館藏作品，並同步安排了相關的教育推廣活動。

蒲添生的藝術生涯橫跨日本時代與臺灣戰後時期，他曾赴日本學習雕塑，師從被譽為「東方羅丹」和「日本現代雕塑之父」的朝倉文夫（1883-1964）。蒲添生是早期將西方古典雕塑引入臺灣的藝術家之一，對臺灣雕塑藝術的發展產生了深遠影響。

《運動系列》是蒲添生於1988年觀看奧運轉播時，受到羅馬尼亞體操選手優美的平衡木動作啟發而創作。嘉美館與策展人許遠達選擇在館內四樓的文化沙龍展出這些作品，運用空間中原有的自然光線，不加設人工照明，讓觀眾在享受陽光、放鬆心情的氛圍中，感受雕塑作品中所傳遞的自然與時間的流動。

享受陽光、感受時間

蒲添生的《運動系列》不同於他過往於頭像作品中展現的寫實風格，他簡化了手部與面部的細節，將手部末端延伸以強化視覺效果，並藉此捕捉姿態，強調動作的速度與流動感。儘管雕塑的解剖結構仍然精確，但肌理與骨骼的細節卻被簡化，以免觀者過多關注雕塑的質感，而忽視了動作的韻律，展現身體的律動、平衡、姿態的極限與美感。

在訪談中，許遠達分享了本次策展的概念，從作品本身與空間特性出發。《運動系列》捕捉了運動中的肢體動態，展現時間的流動；而四樓的文化沙龍空間具有高度的透光性，陽光作為可見的時間流動，這兩者都是時間移動的象徵。因此，陽光啟發了他的策展想像，透過空間中的自然光線灑落在雕塑上，隨著一天中光影的變化，便能看見時間的流逝。



展區設計部分，許遠達將雕塑的擺放與光線變化巧妙結合，通過展台的高低起伏，營造出雕塑動作的韻律感。觀眾不僅能感受到時間與動作的流動，還能從多角度一覽無遺這十件作品的姿勢與動態。在策展論述上，則著重於展覽中的柔和與感性。許遠達將策展論述的前半段以詩意的語調書寫，將現場氛圍與作品融為一體，引導觀眾在放鬆、享受陽光的心情下觀看展覽。此外，亦將雕塑作品所展現出的動作的平衡與律動轉化為易於閱讀的文字，對十件作品進行了約200字的詳細解說，呈現於展覽的紙本文宣中。

放鬆心情、親近雕塑

嘉美館希望觀眾能在輕鬆的氛圍中，進一步瞭解並親近蒲添生的《運動系列》。展覽期間，館方安排了專人導覽、雕塑體驗、主題對談等活動，讓不同年齡層的觀眾在參觀展覽的同時，能夠深入理解和欣賞這些雕塑作品。

例如，蒲添生雕塑紀念館館長蒲浩志所帶領的「捏塑體驗課程」，透過觸摸和手作理解雕塑的型態，其中親子互動課藉由三原色黏土去探索人體型態、簡易雕塑和混色。以及，「主題對談活動」邀請策展人許遠達與蒲浩志館長，帶領觀者先經由展覽現場感受作品，再至一樓咖啡廳一同品咖啡、暢談展覽。

「拂過栖息的陽光的風—蒲添生《運動系列》展」以詩意的空間和光影的想像為基調，透過柔軟的展示方式重新詮釋《運動系列》，試圖營造出放鬆、愉悦的觀展體驗。展廳內光線隨時間變化，讓觀眾在不同時段欣賞作品時，能感受到陽光與雕塑之間和諧交織的美感。展覽結合了現代生活的美學需求，讓觀眾在享受藝術的過程中，感受到雕塑藝術的獨特魅力。



▼ 「拂過栖息的陽光的風—蒲添生《運動系列》展」現場一隅。（嘉義市立美術館提供）



▼ 兒童策展工作坊「捏塑體驗課程」。（均勻製作提供）



找回藏品失落的時間

—二〇二四兒童策展工作坊 「我的身體是天線」

● 受訪·圖—胡忻儀（均勻製作總監）
採訪撰文—王瑀

均勻製作與嘉美館的合作始於二〇二一年，至今每年針對館方的年度主題策劃「兒童策展工作坊」。今年，工作坊呼應嘉美館的年度主題「感知·世界」，以「我的身體是天線」為題，讓孩子們通過自身的感知與創意，探索藝術與空間的關係，同時深入瞭解展覽背後的細節與分工。

胡忻儀在訪談中提到，目前嘉美館的藝術教育區的常設展「世界在變」，為二〇二一年暑期兒童策展工作坊的延伸成果，設定上是為期三年的常設展，但保留了一些區域的靈活性，讓後面這幾年的兒童策展工作坊成果能持續增補並更新展覽內容。今年暑期的工作坊，便是期待透過學習策展的方法，結合孩子們在過程中思考與概念，將展示的成果轉化為一套桌遊。

發現展覽的分工和角色

胡忻儀分享：「把展覽想像成一條線，線的前面是觀眾的角色，線的後面是化身為策展團隊的某個角色，參加策展工作坊讓小朋友理解，原來在這條線背後有

觀察空間的特色與功能

胡忻儀在這幾年發現，孩子們對於美術館的想像較為侷限。當代美術館不僅僅是展示藝術作品的場所，更包含了多樣的空間功能，從教育到休閒等。因此，工作坊邀請講師何柏儒，為孩子們導覽嘉美館建築，讓他們跳脫單純看展覽的視角，深入瞭解建築的歷史與設計，並觀察各個空間的特色與功能。

工作坊將嘉美館劃分為十五個不同的空間，每位孩子各自認領一個，仔細觀察空間中的人們。隨後，在藝術家石孟鑫的雕塑課程中，讓孩子們對人體比例與結構有基本認識，同時引導孩子們藝術家如何發揮創意，將他們在認領空間中觀察到的人物以黏土捏塑出來。不僅延續了《運動系列》展中的雕塑觀察，且與後續的身體田調課程相呼應，建立孩子們對空間與身體的連結。



▲ 在不同的美術館空間中，觀察不同的觀眾。

那麼多人共同達成這個展覽，以及我希望讓他們知道觀眾這個角色的重要性，線後面的策展人或展示設計師都需要透過展覽跟觀眾溝通。」工作坊課程融合了嘉美館本身建築空間的功能、正在發生的展覽。並將五種展覽角色，策展人、藝術家、空間設計、平面設計、觀眾，製作成卡牌，讓每位孩子分別扮演其中一位角色。透過各種方式讓孩子思考展覽背後的分工、以及觀眾角色的重要性。

例如，邀請「拂過栖息的陽光的風—蒲添生《運動系列》展」的策展人許遠達，以不同角色的切換導覽展覽。讓孩子們從展覽中，理解藝術家的創作過程、策展人的概念發想、空間設計的選擇等。或是，讓孩子們嘗試轉換角度自己探索「天天上演」，通過學習單中的五個W(Who、What、Where、When、Why)一個H(How)，了解策展人的選件原因和藝術家的創作動機。

那麼多人共同達成這個展覽，以及我希望讓他們知道觀眾這個角色的重要性，線後面的策展人或展示設計師都需要透過展覽跟觀眾溝通。」工作坊課程融合了嘉美館本身建築空間的功能、正在發生的展覽。並將五種展覽角色，策展人、藝術家、空間設計、平面設計、觀眾，製作成卡牌，讓每位孩子分別扮演其中一位角色。透過各種方式讓孩子思考展覽背後的分工、以及觀眾角色的重要性。

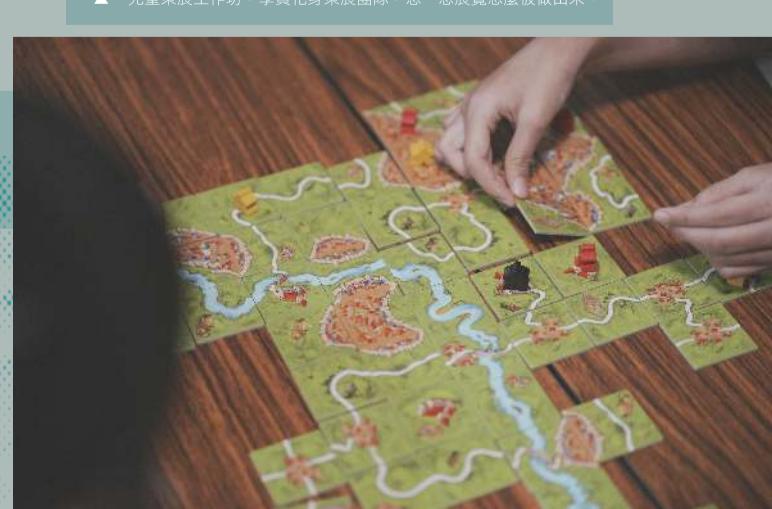
挖掘孩子的好奇心與創造力

訪談最後，胡忻儀回顧這四年來的兒童策展工作坊，從展覽企劃、展示設計到佈展實作，整體架構逐步成形並日益穩定。儘管每年都在調整比例與內容，並引入不同領域的講師，但她也在反思如何滿足年年參與的孩子們的需求，以及如何呈現展示成果提升孩子們的參與感與成就感。

兒童策展工作坊通過感官探索、策展教學與空間思考的結合，挖掘孩子們的好奇心與創造力。使孩子們在美術館中不僅學會感受藝術，也理解展覽背後的多方合作，並學會觀察並理解社會的樣貌。



▲ 小小策展人動動腦，組合出嘉美館的空間特色與功能。



▲ 兒童策展工作坊，學員化身策展團隊，想一想展覽怎麼被做出來。



▲ 兒童策展工作坊，五感大亂鬥，畫下身體告訴我們空間裡有什麼。

◀ 兒童策展工作坊，玩桌遊學會說故事。

