

原味的建構與再生～ 以文化資本觀點探討校園公共藝術課程之實踐

李惠敏

臺東縣新興國小校長

國立高雄師範大學博士生

何俊青

國立臺東大學教育學系教授

一、前言

文化資本理論由法國社會學家布迪爾（Pierre Bourdieu）提出，解釋了中產階級父母如何提供學校教育優勢來影響學生的表現和成就。這一理論強調學生技能、慣習及價值觀對學術成功的重要性。根據 England（2016）指出，文化資本在學校中體現為技巧、習慣、身份、世界觀、偏好或價值觀，這些因素與父母的社會階層密切相關。Swidler（1986）認為文化更像是一種風格或一套技能和習慣，而非固定的偏好。Farkas（2018）研究指出，通過改善學校內部環境，可以提升低收入和工人階層家庭學生的學業成就。研究者在一所傳統原住民學校觀察到，該校與公部門文化處合作了一個公共藝術示範計劃；旨在通過創造學校環境條件，提升學生在文化學習過程中的技能、習慣和能力，以增加其文化資本。依據 1992 年行政院文化建設委員會頒布的《文化藝術獎助條例》，新建或增建校園建築必須提撥工程經費的 1% 作為公共藝術設置經費。接著 1998 年《公共藝術設置辦法》公布實施至 2022 年修正後，公共藝術在國內可說受到了更多關注，並延伸至校園，因而成為學校藝術深耕的重要工具。

本研究透過文獻分析探討校園公共藝術在學校實施的主要途徑，並對照研究者與文化處合作的公共藝術示範計劃，提出一個實施途徑，供未來學校教育單位與公部門聯結時參考。因此，本研究的目的有三：一是探究文化資本觀點在傳統原住民學校中的應用；二是分析文化資本觀點在校園公共藝術融入課程實施的歷程；三則提出未來學校教育單位與公部門聯結時的合作模式。

二、校園公共藝術之探討

湯志民（2002）指出，許多學校設置校園公共藝術來美化校園，發揮教育效果。校園文化藝術環境的建構不僅是藝術品的推砌，還需符合教育特質和需求。本研究「再生」的概念來自日本的概念，中文有「重建」、「再造」的意思（梁忠銘，2024）。就研究者服務的學校，除了保留排灣族傳統圖騰及木石雕刻，更關注分析在文化傳統基礎上藝術建構與再生的過程。因此，資源的引入，特別是公共藝術示範計劃的資源，則為學校開啟了無限可能。

（一）引進公共藝術資源的重要性與挑戰

計劃的成功需要利益相關者的良好協調，理解資源提供者的思維，設計適當的溝通方式來引進藝術家資源，是成功的第一步。根據張逸魁（2020）指出，設計思維是一種以人為核心的問題解決模式，以促進學生的認知發展和社會技能。

1. 資源引進與溝通

張逸魁（2020）認為，設計思考解決問題是透過團隊發想、構思、執行達到創新目的，並幫助學生學習。然而，公共藝術若未能以人為本進行設計，可能產生反效果。葉永騫（2017）指出，某些公共藝術作品因與生活經驗無關而顯得突兀，難以引起學生共鳴。因此，推動校園公共藝術需要理解資源提供者的思維，運用設計思維進行創新設計，並重視地方情感連結，以達到最佳教育和美化效果。

2. 開啟對話與情感的連結關係

葉永騫（2017）指出，有民眾認為日式眷村建築與現代裝置藝術搭配突兀。公共藝術應該創造地方場域新氣象及永續發展的契機（林佳欣，2023）。張重金（2020）指出，設置公共藝術需考慮「場所」與「認知」，並開啟與地方的對話和情感連結。研究者認為，學校與公部門推動公共藝術時，需要開啟溝通橋樑，了解在地文化，才能達到共識，因此構築校園公共藝術設計之思維與再生的能動性，必不可少。

3. 校園公共藝術的教育能動性

王玉齡（2005）指出，校園公共藝術需重視「公共性」、「藝術性」、「參與性」及「教育性」。校園是師生共同生活和學習的場所，公共藝術不僅美化校園，還肩負藝術教育重責。謝佳穎（2011）指出，公共藝術作品兼具「藝術性」與「公共性」，符合學科本位藝術教育（DBAE）的美學、藝術史、藝術批評及藝術創作四大領域。因此，研究者認為，公共藝術的引導和展示能提升師生的美感經驗，增進他們的藝術認知和創作能力。而此次示範計劃主題為《擁抱後山的光》，運用尼龍線和鐵雕塑，模擬排灣族色系，呈現光芒放射效果，展示地方文化的精神和氛圍。

（二）學生在學校體現的文化資本

1. 法國社會學家布迪爾（Pierre Bourdieu）的文化資本

Bourdieu 指出，文化資本包括具身化、客體化和制度化三種類型。具身化文化資本指個人內化的素質，如知識和技能；客體化文化資本指個人擁有的物品，如藝術作品；制度化文化資本指個人持有的學業證書或執照。研究者透過具身化的文化資本觀點來對應個案，論述校園公共藝術與學校的關係。

2. 文化資本觀點的潛質

Jenkins（1992）指出，體現文化資本（技能、習慣和風格）在社會競技場中創造、存在和發展。學生在學校表現出的文化資本，如技巧、習慣、偏好或價值觀，能影響其學習成功。研究者觀察個案，來檢視文化資本觀點在校園公共藝術上的意義。

（三）國內在校園公共藝術上的研究分析

1. 與國小教育相關的公共藝術論文

研究者發現與校園公共藝術相關的論文中，大多關注公共藝術建構、美感教育、行動研究、藝術鑑賞學習、美感與空間等六大主題。葉建成（2010）建構出公共藝術的五個設置構面，依次為「教育性」、「藝術性」、「參與性」、「公共性」和「政策性」。陳玉芳（2008）認為，學校環境及社區整體營造需在「公共性」、「空間性」、「藝術性」與「參與性」間整合。

2. 公共藝術融入藝術人文領域的教育性與整體性評估

Wang（2008）將公共藝術帶入人文領域教育課程，提升學生的賞析能力和創作想像力。蘇宸萱（2019）運用陶版创客教育教學課程，提升學生的美感經驗。研究者認為，校園公共藝術需整體建構，並與藝術人文教育相結合，提升師生的美感經驗和藝術認知。然而公部門與學校推動校園公共藝術課程時，則強調資源的有效運用和教育推廣的重要性。

三、「以擁抱後山的光」示範計劃起始的合作課程

「以擁抱後山的光」示範計劃，旨在透過藝術教育促進學生對在地文化和自然環境的認識，並且提升其創作能力和審美觀。課程設計強調人地關係的延伸，

結合體驗式學習和幾何構圖的應用，讓學生在實踐中理解藝術的價值和意義。

（一）人、地關係延伸的課前引導

強調人類和自然環境在關係中是相互依存與互動的關係，因此，學校的自然環境當然就與所屬的在地生活、行為、社會、經濟或文化之間存在著關聯，而形塑校園公共藝術要考量的人地關係與在地文化時，其藝術相對於人而言，自然就會是一個富有生命意義的教育意涵在其中。而課程自大自然取材，操作點線面的體驗課程，即藉由校園地景現有的條件，以體驗方式進行大自然取材之簡易創作作為暖身，為後續的藝術創作奠定基礎。

（二）幾何構圖的應用

在體驗式的前導課程中，藝術家講解幾何構圖的基本原理。根據島生棲所工作室（2023）強調，運用幾何形狀、線條和結構來創建平衡、和諧和美感，學生從具體的實物操作開始，逐步過渡到點、線、面的抽象研究，並在平面上進行繪畫練習，初步理解設計的基本概念。

（三）持續六週的課程實施

1. 第一週課程重點：介紹排灣族圖紋造型的構成元素，並將人形關係拉回自己在地特色，進行初步的創作發想。
2. 第二週課程：指導學生學習構圖原理，將具象轉換為抽象。
3. 第三週課程：將構圖放樣至板材，進行施釘與實作。
4. 第四、第五週課程：運用排灣族原色，進行繞線示範實作與色彩規劃。
5. 第六週課程：回顧整個創作過程，撰寫創作說明。

（四）藝術作品發表會

在與文化處合作的公共藝術示範計劃中，舉辦了一場教育交流分享會，展示學生的藝術作品，並總結學校與公部門合作的歷程，為未來公共藝術在校園的實施提供了寶貴參考，而發表會的成功更促進了校園與公部門之間的合作交流，為未來的公共藝術計劃提供實踐經驗和理論支持，更展示了藝術教育在培養學生綜合素質和文化素養方面的巨大潛力。

四、《擁抱後山的光》公共藝術示範計畫之經驗分析

（一）良好的技能習慣能提升學生的成功經驗

Farkas（2018）證明家庭社會階層背景是決定學術技能和工作習慣的關鍵因素，支持文化資本理論的基本原則。Pierre Bourdieu 的文化資本論強調，教育文化資本（技能和行為）影響個人在社會結構中的地位。在六週的線藝術課程中，研究者發現學生需要良好的工作習慣才能完成作品。示範計劃引入公部門資源和藝術家引導策略，顯示出中產和上層階級孩子在學校取得成功的原因，在於他們更強的認知能力和學術工作習慣，這些受到父母、同儕、遺傳、教師和學校氛圍的影響。研究者觀察到，學校通過有利資源創造優質課程和良好環境，培養積極的工作習慣和價值觀，能改善學生技能、習慣和能力，促進低收入和工人階層家庭的學生在學業上取得成功。這表示有效的管理學校課程，提高勞動者和低階層兒童的技能和習慣是可行的方向，而培養耐心、專注、認真、不敷衍了事的工作習慣，是學校能創造的文化資本，驗證了 Bourdieu 的慣習（habitus）觀點。

1. 文化資本承襲於孩童在社會化過程中之家庭繼承而來

Pierre Bourdieu 提出的文化資本論其具身化文化資本（Embodied Cultural Capital）指的是內化於個人中的文化資本，然而學生所體現的身心素質，即是自信、認真與輕鬆的一面。作品中，《陽光下的陶壺》，學生展現了自信與認真的一面，在教育交流分享會上，孩子大方的言行舉止，且侃侃而談著學到的知識技能，而此作品亦成為學校該年度運動會 T 恤上的 Logo（圖 1）。

圖 1 《陽光下的陶壺》

註：陶壺是排灣族人盛裝琉璃珠、供祭拜的尊貴神器，僅少數頭目或貴族才有，《陽光下的陶壺》代表著是我家族的榮耀，而那道光就是陶壺。

2. habitus 的培養與養成

研究者觀察到，在示範計劃的藝術課程中，行動參與者的實作和處事方式各異，促使他們產生不同的實踐行為。每個孩子從無經驗開始，在創作過程中展現了臨機應變和不斷嘗試的創新行為；有些孩子對藝術有高度興趣，耐心完成並自我挑戰、另一些孩子則缺乏耐心，只求完成作品。這也觀察到，好的習性不僅來自家庭，也能透過學校教育逐日養成。從學生的藝術作品中可以看出，在特定情況下，學生以相對持久和一致的方式思考、發表創作感受和檢討自我行為，作品的難易度和認知性反映了他們如何在創作過程中與自身的工作習慣抗衡與平衡。這說明了文化資本再製是動態的，而非靜態的。示範計劃中的動態系統分析表明，個體受課程實施、藝術家引導和發表會現場等各種力量的影響，對文化資本中的好習性之培養至關重要。

(二) 從作品的名稱分析，厚實的文化資本能形塑於作品的呈現

研究者觀察到這所排灣族學校，在獨特的環境和族群文化中，學生在耳濡目染中習得了獨特的感知系統。學生在作品裡展現了他們對主題的想像與理解，不論是空間感還是作品形象，都反映了他們深厚的文化資本與底蘊。

1. 從在地圖紋造型到創作發想

學生的創作過程從點線面的設計（圖 2）到整體構圖，再到抽象的創作（圖 3），都涵蘊著豐富的文化底質。這些作品不僅是藝術創作，更是文化資本的體現（圖 4）。

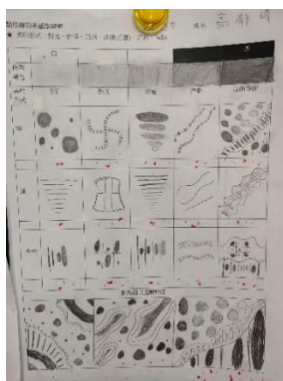

圖 2 學生點線面的設計

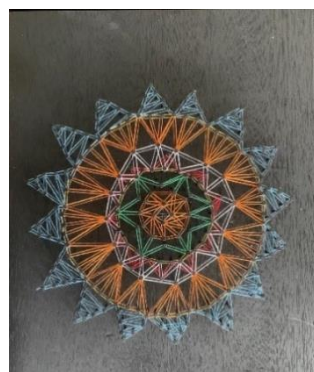

圖 3 整體構圖後的線藝術創作《排灣的太陽》

註：《排灣的太陽》是以排灣族傳說為主題的作品。傳說中，太陽生下了兩個排灣族人，從而繁衍了下一代。《排灣的太陽》創作表示：「太陽就是我認為最美麗的一道光。」

圖 4《最愛的部落》

註：《最愛的部落》表示我身處在群山圍繞的部落裡，作品上下的綠色各是一道山，黃色的放射狀圖案是串串小米，最後就是中間橘紅色菱形的圖騰，就是家的意思，對我來說，擁抱後山的光，就是最溫暖的部落，因為部落有長老有家人保護著我們。

2. 從作品的命名裡，充份展現文化底質在個體文化資本的樣貌

無論是作品名稱還是形象，都突顯了個體在鞏固自我文化品味、文化思維和文化風格後再生的樣貌。在參與創作的作品名稱包括：《排灣族的陶壺》、《芭比Q》、《太陽生下兩顆蛋》、《太陽的孩子》、《泰雅族的精神》、《最愛的部落》、《靈之異，光之羽》、《排灣族的太陽》、《排灣的太陽》、《日出的美麗》、《特別的水之甕》、《百步蛇守護神》、《排布族的圖騰》、《我的百步蛇》、《太陽的臉》、《林》、《母日改的頭飾》、《太陽的衣服》、《黎明》、《太陽的孩子》、《排灣族陶甕》、《陽光下的陶壺》等。這些作品名稱反映了文化傳說故事和特色，更說明了創作來自於個體最深刻的文化經驗，也是最厚實的資本。

怎麼在這個點、線、面裡面做操作，我們是先提供給同學們，一張打點的紙，隔點是以一公分為一個單位，先在以一公分為單位的隔點紙上構圖，他們要的形狀，構圖完了之後，再把點的位置用鐵釘釘出來，線的部分從外框線開始拉，拉完外框線之後，因為其實中間圖騰是實際在拉時候，才會一邊想一邊做出來，那個圖騰不一定是一開始就必須得想好，只是外框的形狀想好就可以了，主要是他們的創作。（資料來源：https://www.youtube.com/watch?v=vtvI_nEwy1E）。

(三) 示範計劃體現了學校－藝術家－公部門之間權益關係人的合作關係

一個成功的校園公共藝術計劃需要權益關係人之間的折衷與務實合作，才能在共同目標下擴展公共藝術的影響力。研究者從計劃執行、課室觀察記錄與分析中，提出三方權益人的合作模式，整理如下（圖 5）：

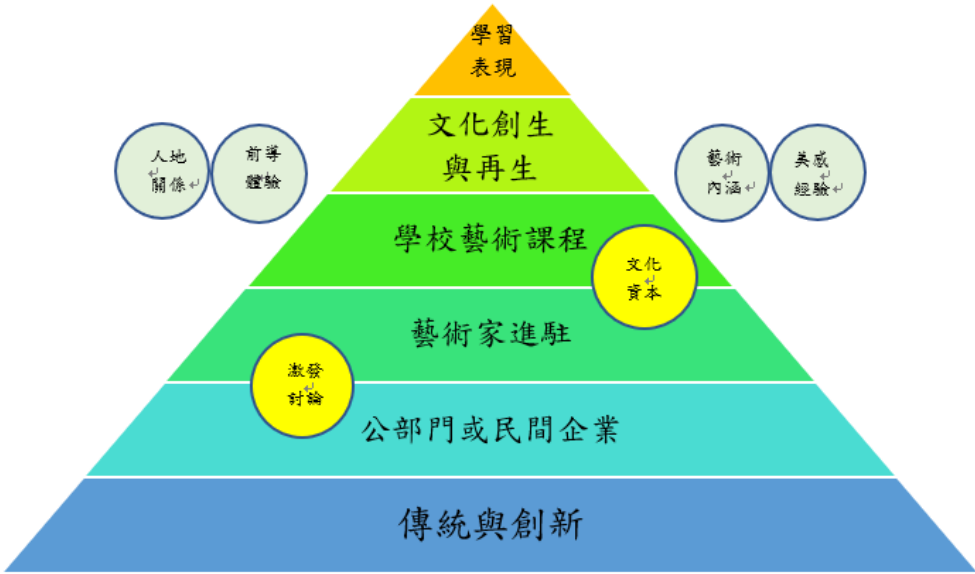

圖 5 由三方權益人共構的金字塔累進合作模式

1. 文化資源是發展校園公共藝術的基礎，強調傳承和創新的融合。
2. 公私合作通過資金、政策和資源的支持推動校園藝術項目發展。
3. 藝術家帶來專業知識和創意，參與校園創作和學生教育，激發創作靈感。
4. 藝術課程的設計和實施，能系統性提升學生的藝術能力。
5. 在保留和尊重文化的基礎上進行創新和發展，能促進文化的活化和傳承。
6. 最終成果和目標能逐步提升學生的藝術素養和創造力。

金字塔累進合作模式強調各層次之間的相互依存和逐步發展的歷程，從傳統與創新的基礎，到公私合作的支持，再到藝術家的實踐和學校的課程設計，最終體現學生文化再生的可能性。對照課程實施過程，學校重視能發揮教育效益的深化課程，考量高年級在課程實施前能善用校園自然取材的經驗，進而從具象到抽象類推的轉化過程，更貼近學生經驗。而藝術家專業引導和文化處示範計劃的資源支持，更確保了計畫的成功。

四、體驗到驗證的美感經驗

此次示範計畫的主題是《擁抱後山的光》。藝術家選擇在校園角落位置，用尼龍線和鐵雕塑，通過立體線綁法呈現光芒放射效果，並用傳統排灣服飾色彩模擬光的樣子，創造了一個充滿精神性和氛圍感的藝術裝置。這些裝置取代了校園廢棄的鞦韆，將山與海的意境深刻地展現出來。學生們用繞線的手法創作自己的圖騰，這不僅是一個美感教育的過程，也是對學生創造力的激發。研究者發現，學校重視藝術文化和鑑賞能力，並透過多元的藝術教育方式，開拓學生的視野，是建構文化再生的大好機會。

五、結語

本研究從文化資本理論的視角，探討校園公共藝術如何融入學校教育環境，並透過實例分析其運用和影響。結論如下：

1. 校園公共藝術是整合多元條件的複雜概念，透過學校經營和師生參與，強調文化創生與藝術表現的關係。
2. 提供從點、線、面的關係到多元展能的課程實踐，是具有文化再生的生命力：
 - 1.良好的技能習慣能造就成功經驗，改善學生技能、習慣與能力。
 - 2.作品名稱展示了學生厚實的文化資本。
3. 示範計劃體現了學校、藝術家和公部門之間的合作關係。因此，權益關係人之間的充分溝通合作，是營造校園公共藝術的良好開始，而透過課程實踐與深化，才能共構公共藝術的再生靈魂。

研究者認為，公共藝術不僅豐富了學生的學習經驗，也促進了文化資本的累積。示範計劃《擁抱後山的光》成功結合藝術教育與公共藝術，展示了如何整合教育資源與文化活動，創建充滿創意和文化豐富的學習環境，使學生在藝術熏陶下成長，增添文化厚度與深度。

參考文獻

- 王玉齡（2005）。玩藝學堂：校園公共藝術。臺北市：典藏藝術家出版。
- 文化部（1992）。文化藝術獎助及促進條例。全國法規資料庫。取自<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170006>
- 林佳欣（2023）。集結互助力量驅動地方場域發展。臺灣經濟研究月刊，46(5)，36-42。
- 島生棲所（無日期）。臺東縣校園公共藝術示範計畫～擁抱後山的光。島生棲所。擷取於2023年12月23日。取自<https://www.biofication.net/%E6%93%81%E6%8A%B1%E5%BE%8C%E5%B1%B1%E7%9A%84%E5%85%89>
- 梁忠銘（2024年6月25日）。大學教育再生政策之研究－以大學的社會責任為重點。楊黎明（主持人），大學社會責任與少數民族創生學術研討會，三峽大學田家炳教育學院。

- 陳玉芳（2008）。生命教育與校園公共藝術實踐－以臺北縣北新國民小學為例〔未出版之碩士論文〕。國立臺北教育大學藝術學系。
- 張逸魁（2020）。融入設計思考於國小高年級校園公共藝術集體創作課程之行動研究〔未出版之碩士論文〕。國立臺灣藝術大學藝術與人文教學研究所。
- 張重金（2020）。當公共藝術介入文化資產空間之景觀美感經驗探討－以屏東市勝利星村為例。美和學報，38(2)，49-66。
- 游雯嵐、郭秉泓（2023年3月9日）。排灣族圖紋造型的構成元素。發表於徐敘國（主持），公共藝術專題演講，臺東縣，臺灣。
- 游雯嵐、郭秉泓（2023年5月25日）。擁抱後山的光。發表於徐敘國（主持），公共藝術專題演講，臺東縣，臺灣。
- 湯志民（2002）。校園文化藝術環境的規劃。教育研究，43-56。
- 葉永騫（2017）。自由時報：時空錯亂？屏東日式眷舍前竟放現代裝置藝術。2024年3月2日。取自<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2099058>
- 鍾佳欣（2011）。國小教師對校園公共藝術空間規劃的知覺偏好與滿意度之研究－以臺北市五所國民小學為例〔未出版之碩士論文〕。國立臺北教育大學國民教育學系碩士班。
- 謝佳穎（2011）。藝術教育理論在「公共藝術美學探源」課程之實踐。關渡通識學刊，7，77-106。
- 蘇宸萱（2019）。校園公共藝術與創客教育－以嘉義市興嘉國小「童心同心願景牆」為例〔未出版之碩士論文〕。南華大學建築與景觀學系碩士論文。
- Pei-Yu, Wang（2008）。校園公共藝術在國小視覺藝術教育之研究－以臺南縣東興國小為例〔未出版之碩士論文〕。致遠管理學院教育研究所。
- Yi-Ye, Mo Lin（2023年，5月25日）。2023藝術校園示範計畫新興國小～擁抱後山的光。取自<https://www.youtube.com/watch?v=gJKwNNdZAOA>
- Barbara Schneider (Ed.), Handbook of the Sociology of Education in the 21st Century. Wiesbaden: Springer VS 2018, 597 S., gb., 171,19

- Bourdieu, P. (1996). *The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field* (S. Emanuel, Trans.). Oxford, UK: Polity Press.
- England, P. (2016). Sometimes the social becomes personal: Gender, Class, and Sexualities. *American Sociological Review*, 81, 4-28.
- Farkas, G. (2018). "Family, Schooling, and Cultural Capital." Chapter One (pp. 3-38) in B. Schneider (Ed.) *Handbook of the Sociology of Education in the 21st Century*. New York: Springer.
- Jenkins, R. (1992). *Pierre Bourdieu*. New York: Routledge.
- Swidler, A. (1986). Culture in action: symbols and strategies. *American Sociological view*, 51 (1), 273-286.

