

光與影的對話

— 光影魔術藝術營

Art Camp : The interplay of lights and shadows.

課程引導與設計/ 巫雲鳳、洪秀慧、洪鈺璋
課程紀錄/ Heidi
文/編輯部 整理

前言

文 / 編輯部

光，從葛洛福(Grave)藝術百科裡頭對光的定義中提到：光是一種直接從光源(光、燈光、蠟燭)去發散的電磁體傳播形式，在吸取光源、藉由不透光的物體反射，或是透過透光的物體產生折射。物體表面(surface)對光所產生的吸收、反射或折射作用，因此讓不同的物體產生不同的視覺特質，而正因為這不同的視覺效果(透光的、折射的光影效果)讓我們得以區分不同物體。換句話說，正因為光影對不同物體的作用，不同物體表面對光的回應，構成了多元豐富的視覺世界，也讓世界擁有不同層次的明暗變化。

而在西方藝術裡頭，「光」對於各個藝術流派的發展有著不同影響與意義。在拜占庭的宗教藝術，光被用來表達諸神的莊嚴神聖；在文藝復興時期，這個追求科學理性、以人為本的時代，光影成為強化空間、透視的重要元素。到了巴洛克時期，在藝術家-林布蘭的畫筆裡，強烈的光影對比、聚光燈式的光線效果，成為他揭露社會醜態、或是凸顯人格特質、探索人性本質的最佳技法。而在進入十九世紀後，隨著印象派的創立，「光」又有了新的意義與詮釋，在現代科學技術的啟發下，對光的研究與表現成為潮流，印象主義畫家更提倡戶外寫生，直接描繪陽光下的物象…，並根據自己眼睛的觀察和感受展現色彩變化。

綜合上述，我們不難看出，藝術家們對光影的捕捉與追求正是一種探知外在世界的渴望，這種描繪、捕捉光影的過程其實是一種物體、自我和對週遭環境的關係探索。

而我們也可從不同時代對光影所賦予的意義與描繪方式，看到光影如何隨著不同時代的世界觀而有不同的面貌。在光影的營造與控制下，人的性格特質可以被彰顯、畫面的故事張力可以被展現、世界的景觀可以被呈現…。這些呈現在不同作品的光影，那些個似真似假的故事與畫面，透過作品真實地反映了當時代的價值觀與人們對外面世界的認知角度。

而學者Deschanel的觀點正好可為物體、光影與創作者所交織出的關係做最好的說明，他提到：

創作者用以書寫、創作的工具(writing tool)會依據創作者的特質與使用習慣而留下一種非常特殊的軌跡，而這些遺留在作品中的物質痕跡則反映了一種非常個人化的印記。而他認為這種風格(style)就是一種真實的印象(true impression)…，作品會呈現出創作者的天然性格(natural disposition)(Frascina & Harris編，1992，頁164)。

這些在不同時代由不同藝術家所遺留下的作品，這些個看似客觀寫實的描繪、卻又內在寫實的光影印象，這些由不同物體和光影所交互而成的視覺世界，由一層層明暗光影所交疊出的空間世界，讓藝術家們不斷在真實與幻象之間遊走。而這個不斷令藝術家著迷的探索議題，就讓光影藝術營帶著孩子一同體會，看看光影如何以似真似假的特點帶人們走入外在與內在的邊界。



□探索自然的光影

在孩子對光影漸漸產生興趣的同時，我們接著去看看大自然中的光影，除了人的影子之外，葉子的影子、樹木的影子等等都是孩子熱烈討論的話題呢！而利用影子來玩遊戲更是前所未有的體驗，原來不用花錢也可以玩的這麼有趣。頓時，大自然成為我們的遊戲場，孩子們可以盡情地躺著、跑著、跳著，這就是大自然所賦予我們最寶貴的東西。

主題 夏日遊蹤—惠蓀林場戶外教學 96.7.4

抵達了南投惠蓀林場，親水健康步道讓大家達到消暑的作用，帶了相機的小朋友也不停的捕捉自己或同伴的影子，還有大自然的影子。在這個保有原始風貌且多樣化生態的林場中，孩子更可細心的觀察週遭的環境。

老師：「我們來觀察看看樹木有幾種顏色？」

孩子們(開始數了起來)：「2種、3種、4種……。」

老師：「那為什麼有好幾種綠色？」

瑾信：「因為沒有陽光照到的地方就比較深。」

老師：「我們來實驗看看如何把影子變長？」

品蓉：「手伸直。」

老師：「手伸直？像這樣嗎？我的影子有變長嗎？還是一樣？」

孩子們：「一樣耶！」

老師：「所以你看，我們本來都以為把身體變長影子就會變長，不過現在中午的時候不是這樣喔！你看我把身體傾斜，這樣有沒有變長了呢？」

孩子們：「有耶！」



泓：「惠蓀農場裡有好多的樹林，當陽光照到樹葉時，樹葉的顏色會產生變化，如：深綠色會變成淺綠色和淺金色。」



家瑜：「我們在惠蓀農場玩踩影子的遊戲，原來影子也可以玩遊戲，好有趣喔！」

老師：「現在請你看看影子是在我們的前面或是後面？」

孩子們：「後面。」

老師：「所以太陽是在哪一個方向？」

士芽：「在我們前面。」

老師：「那現在我們大家要保護自己的影子，要小心自己的影子不可以被鬼踩到喔！」

行為判斷與教學省思：

就這樣大家展開了戰況激烈的踩影子遊戲，老師還告訴大家一個小秘訣：「如果累了可以躲進樹蔭下，這樣沒有影子就不怕被踩到囉！」之後，老師開始發寫生用具，請大家根據眼前所看到的景色，將它的光影顏色變化一一紀錄下來，大夥兒便認真地畫起圖來。

主題 剪影拼貼 96.7.5

老師與孩子分享昨天拍的影子的照片，大家合力編出「烏鴉搶水」這個有趣的小故事呢！以此為出發點激發孩子的想法，並透過「王子與公主」這難得一見，並以皮影戲為素材的動畫影片為引導，提供孩子不同的視覺色彩。最後以一個簡單的意念為出發點，利用豐富的想像力，加上同素材的應用，演繹出一幕幕屬於孩子心中的那個故事。

老師：「看這張照片讓你們想到什麼？」

家榆：「很多影子在搶水。」

瑾信：「好像烏鴉。」

老師：「可是瓶子是蓋著的，要怎麼辦？」

泓：「請很多同伴來幫忙開。」

士芽：「用嘴巴咬。」

老師：「喔！所以烏鴉們可以一個接一個，然後其中一個咬住瓶子旋轉就可以打開了！所以我們可以用影子來說故事。」



老師：「有部特別的影片『王子與公主』，裡面都是用影子來表演的，等會兒我們一起欣賞，要注意片中的一些小細節，像是公主的領子做的很仔細，讓人家一看就知道。」

品榕：「她的釦子有露出來。」

老師：「所以等一下不是要剪一大片貼上去喔！而是要把細節的地方剪出來，然後想一想你的影子有什麼故事。等一下我們也要實際操作一下。」

孩子們剪影作品與故事簡介：

瑾信：「從前有一位公主被飛龍抓走了，英勇的王子要去救她。他把公主救出來之後，國王非常感謝他，於是就把公主嫁給了王子。」



品榕：「有人想要把貓抓去賣錢，貓嚇得趕緊跑走，卻掉到很深的池塘中死掉了！那個人就很高興的拎著貓走了！」

行為判斷與教學省思：

看了影子的動畫之後，小朋友們都有了用影子說故事的概念，心裡面也都有自己的想法。在一旁看著孩子創作的我，對於他們能對光影有這麼深的感受感到很十分驚訝！尤其是瑾信的作品，他記住了藝術老師所說的小細節，把一些服裝等細微的部分都表現出來！

口平面的形與影

對孩子而言，當他們細微的感覺開始被生活中變化無窮的光影所觸動，若能透過細膩的學習安排，利用藝術創作中的色彩、媒材、造型等加以建構，我想這份浮光掠影的感動，將讓孩子們在創作過程中時時出現令人驚喜的新發現，也期待過程中能有不同以往的思維與感受。

主題 百變光影—多元素材的影子創作 96.7.6

「藝術不應該只侷限在筆和紙」，也因為這樣我們不斷地嘗試以不同的素材來進行創作。有想像過影子也可以作畫嗎？燈光下投射出來的影子呈現出不同的影像，讓孩子從不同的角度去看自己的影子。過程中也發生了許多有關影子的趣事呢～

老師：「有沒有人想過為什麼我們可以看到顏色？」

愷謙：「因為光。」

老師：「所以上次我們寫生的時候，才會要大家注意大自然中因光線而產生的各種顏色，看看那姑婆芋背面和正面的差別。」

柏霖：「正面的突出來比較挺(葉脈)。」

老師：「正面比較立體，為什麼呢？」

瑾信：「因為被太陽照到。」

老師：「對，不過那是因為有什麼所以被陽光照到才會



孩子們利用自製的珍珠板人型立牌放在燈光下，從不同的角度發現不同的影子，混合著不同的顏料，一一記錄下自己的影子。



在孩子們認真創作的過程中，許多小立牌不規則排的影子投射到教室的白色櫃子中，形成一幅有趣的畫面。藝術老師靈機一動，便把兩張大大的圖畫紙貼在櫃子門上，請大家依序畫上自己的影子來個大集創，為今天的課程帶來了一段有趣的插曲呢！

覺得立體？」

柏霖：「因為有影子。」

老師：「所以今天我們要來觀察自己的影子，並且試著畫下影子不同的角度與顏色。」

行為判斷與教學省思：

創作中，孩子們發現不管是移動自己的人型牌或是燈光都會出現令人驚訝的效果，在白色的圖畫紙上，一筆又一筆畫下彩色的影像，重疊的、混色的、長的、短的，各式各樣的影子被他們盡情的揮灑著。

課程中更是讓孩子體會到從不同角度去延伸出不同的創作方向，大集創的這段插曲造就了美的驚奇感，給人耳目一新的感受，這就是藝術的魅力！

口光影雕塑

光影效果在建築上具有舉足輕重的角色，不僅可以表現出建築的明暗、實虛、顏色與材質等，光影變化的掌控得宜，更可使建築自然流露出一種靜謐的美感，讓人在不經意的情況下，透過該建築和周遭的環境及時空產生對話。建築鬼才—安東尼·高第·柯內特(Antoni Gaudi Cornet)便是以尋求光線和廣大空間的哥德式建築為主，運用陶瓷、玻璃、碎石等材料，建造出融合大自然的有機構造，就如高第所說的：「建築不應該是破壞大自然的水泥森林，建築應該與大自然合而為一。」這也是我們希望帶給孩子的重要概念。

在欣賞大師建築過後，當然要朝著自己動手設計的方向前進。藝術老師帶領孩子利用簡單的素材透過精準的設計，顛覆傳統燈罩的概念，將燈影幻化成不可思議的美，一個個與眾不同的小小發光體在校園中美麗呈現。

主題 建築光影 96.7.10

之前介紹的光影都是以人或物體為主，今天要介紹不一樣的內容—「建築物的光影」。由於建築物的光影表現大多著重在光線的明亮度或在屋內呈現的效果，因此相信建築物的介紹會給孩子們帶來不同的視覺感受。

老師：「高第蓋的建築裡常常出現拱型，甚至是天花板，為什麼要蓋成拱型呢？」

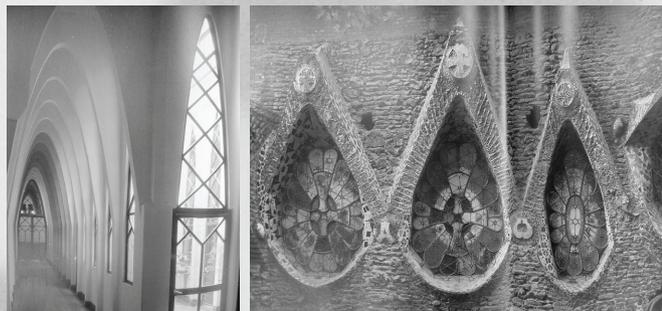
瑾信：「因為要撐住房子。」

老師：「但需要經過特別的計算後才不會垮下來。」

老師：「那這一棟建築物的窗戶有什麼不同呢？」

銳桓：「好像下雨的雨滴。」

老師：「高第就是依照雨滴的形



圖片出處：

<http://zhtw.trekearth.com/search.php?offset=17&phrase=Gaudi&type=photos>

狀而設計的。用彩繪玻璃加上形狀的設計，陽光照進來有不同的效果。光線在高第的設計裡是很重要的一個環節！」

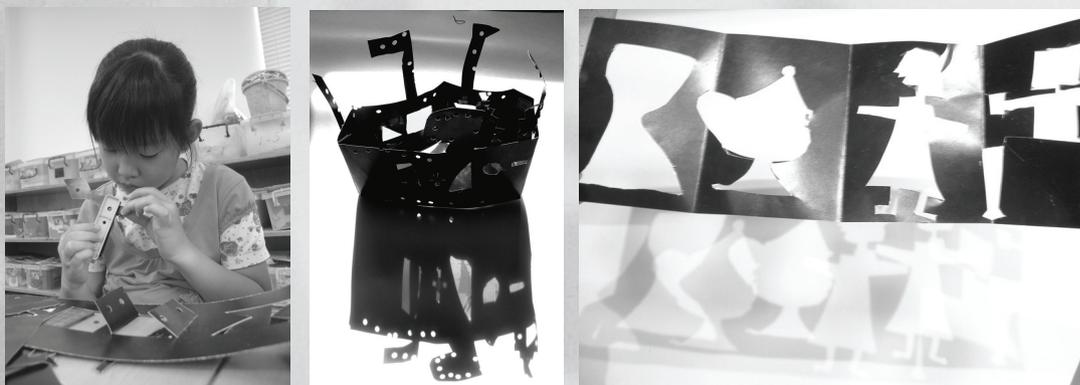
老師：「看看這個拱門，為什麼要做這麼多的拱門？可以作一個就好了啊？你們覺得他為什麼要這麼做呢？」

家榆：「很像雪山隧道。」

老師：「其實這個走道很短，高第利用拱門和光線製造出隧道的感覺，把走廊拉深了，看起來就會比較長。了解建築和光線的關係後，我們自己也來設計一下窗戶，看看你可以把你的窗戶開成怎麼樣，透過光線照射之後，又會有什麼驚人的效果呢？」

愷謙：「好神奇喔！陽光照下來會有好幾個重疊的影子。」

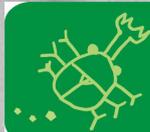
瑾信：「不同顏色的玻璃紙也投射出不同的顏色。」



在創作時間中，運用筆刀和黑色紙板來為自己的建築物設計光線來源，因為很多小朋友是第一次使用筆刀，一時之間抓不到技巧，老師便一個個指導該怎麼握筆刀、怎麼下刀、怎麼切割等，終於大家越來越熟練，作品的雛形也漸漸的呈現。其中子嘉因年紀較小，藝術老師讓他利用打孔機搭配筆刀來使用，簡單的圖形配上很多的小洞，也是一個挺有趣的建築物喔！

行為判斷與教學省思：

拿著自己完成的作品到燈源下檢視成果，大家看到投影出來的影像都覺得很新奇，效果也很立體。雖然在操作的過程大家都喊手酸，但是在看到自己成品的那一剎那，都覺得自己很厲害呢！



未完待續... 欲瀏覽更精彩完整的內容，
詳情請見四季文化網頁 <http://www.seasonbook.org>