

播撒美育種子 營造交大人文環境

文：交通大學藝文中心主任洪惠冠

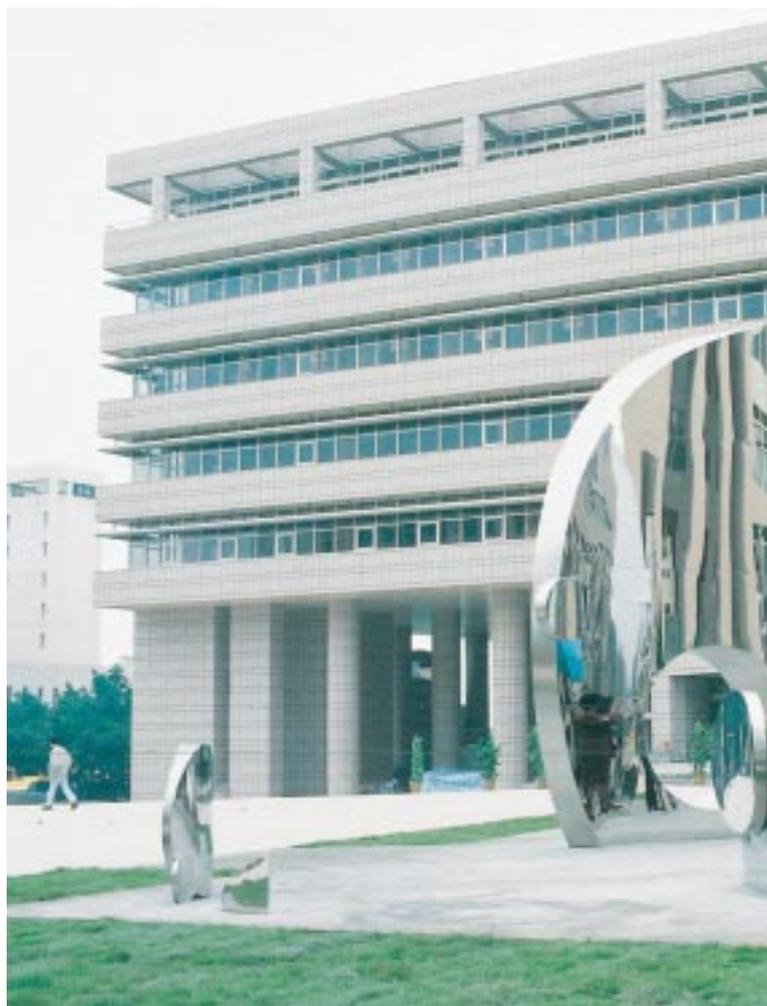
羅致藝術大師創作，營造藝術氛圍

一般人對交大的刻板印象是「非常理工」，但漫步在交大校園可能會顛覆你過去的觀念，美麗的竹湖，發思古幽情的九思亭，噴泉遊魚，荷塘月色，楊英風景觀雕塑群，多采多姿的藝文展演……

交通大學雖以電子資訊著稱，但因有感於人文乃科技創造力之泉源，歷任校長對於人文關懷的啟發、藝術生活的培養，十分重視，除了在校園規劃上注重人性化之設計外，更在校友贊助下羅致藝術大師的創作，從1996年起即陸續設置多件公共藝術作品，包括楊英風景觀雕塑十二件，加上曾郁文的

楊英風《鳳凰來儀》，鋼鐵上紅漆，2006

楊英風《緣慧潤生》不銹鋼雕塑，1996(柯錫杰攝影)

《薪火相傳》、李龍泉《物出真情》、莊普《科學家說...》、黃文英《圓素》等作品，合計十六件作品矗立在校內各個角落，讓校園增添許多藝術氣息。

楊英風的《緣慧潤生》作品是依據交大的校園量身訂作的，其他十一件創作由於與藝術家合作的機緣而分別進駐校園；楊英風作品風格特色即以不銹鋼銅雕金屬質感與簡

約凝練的造形見長，正好合適交大具理性與科技思維的師生作為藝術生活化的欣賞介面；曾郁文、李龍泉、莊普、黃文英等人的作品則呈現藝術家對公共藝術週遭的產業特

楊英風《祥龍獻瑞》不銹鋼雕塑，2000

交大竹湖畔是曾郁文的風動藝術《薪火相傳》，2008

李龍泉《物出真情》，2006

性如電子材料、晶片、奈米科技等的詮釋與想像，對其人文價值發展出特有的視覺語彙，意圖創造一種藝術與科技的對話。這些公共藝術作品透過比語言更深層的感受體驗與人們的心靈相連結，喚起人們對環境的注意，在審美的感動中成為對交大的共同記憶。

莊普《科學家說...》作品系列一，2004

藝文中心扮演美育推手

除了營造一個充滿藝術氛圍的環境，更重要的是成立推動校園藝文的火車頭——「交大藝文中心」，本中心成立於民國八十九年九月，主要扮演播撒美育種子的角色，秉持「傳統與創新兼顧，精緻與通俗並融」的理念，主動積極的態度，策劃豐富多元的藝文活動，並提供藝術相關教學研究、學生社團展演活動，以提昇校園與社區人文氣息，增進全校師生的美感生活經驗。

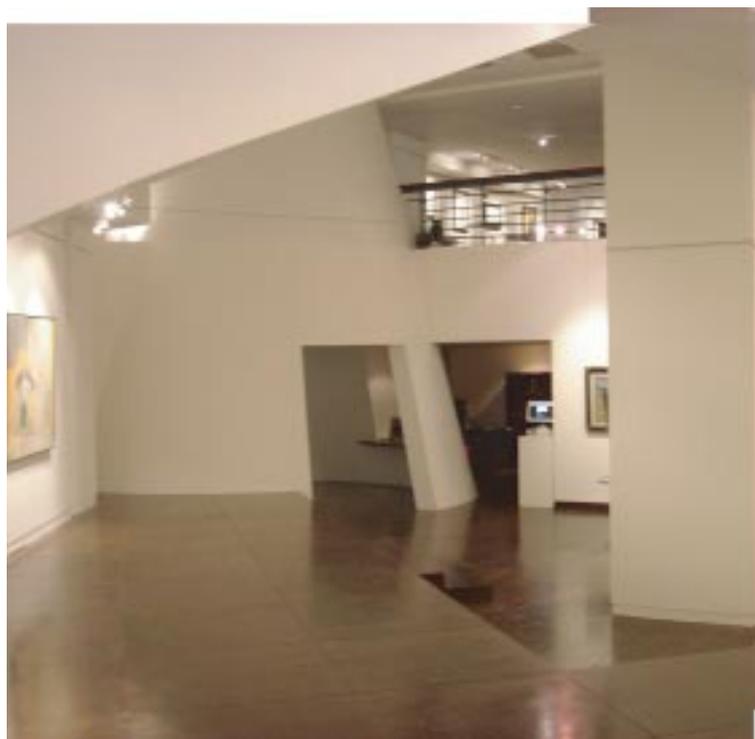
藝文中心擁有兩個展演場地，位於浩然圖書資訊中心地下室的藝文空間，展場面積約180坪，分兩個樓層，是一個極具設計感的精緻畫廊，樓層間設有大片的落地光牆，為展場增添最佳之視覺美感特色。而位於學生活動中心二、三樓的演藝廳，該廳不論燈光、音響、舞台，均極具專業水準，是新竹地區欣賞音樂、戲劇、舞蹈的最佳場地。

國立交通大學演藝廳

舉辦「交大藝術季」，活化藝文展演空間

藝文中心每學期均策劃精采的「交大藝術季」，活動內容主要包含表演藝術及視覺

藝術相關活動，在節目規劃上，為確保節目品質，成立「節目評選委員會」負責甄選，邀請國內外傑出藝術家及團體到學校展覽、演出或專題演講。表演藝術類活動，包含音樂、戲劇、舞蹈等，每學期12~16場，場地主要利用演藝廳、中正堂與校園公共空間，為提高學生欣賞之興趣，每場均邀請藝術家導聆及解說，為了培養學生受益者付費的觀念，大部份之活動均採售票方式，由於每年之活動皆精挑細選，經常一票難求。例

20080310- 匈牙利 UniCum Laude 合唱團

國立交通大學藝文空間

如2007當代傳奇劇場「水滸108」、2008「法國隆·提博大賽首獎得主 - 田村響 鋼琴獨奏會」、「2008春唱 - 匈牙利UniCum Laude 合唱團」、「薩克斯風與鋼琴的對話 - 盧雷隆紐約經典爵士四重奏」等活動均座無虛席。

傳統與創新兼顧，精緻與通俗並融

而在活動規畫上則秉持「傳統與創新兼顧，精緻與通俗並融」的理念，不管是瀕臨消失的傳統藝術之展演(如新錦珠的高甲戲、王心心的南管彈唱、江之翠劇場的「趁賞梨園」、許福能、宏興閣皮影戲、客家三角採茶戲等)，抑或前衛當代的「現代音樂」、實驗劇場的表現型式，如「金枝演社『可愛冤仇人』」、外表坊實驗劇團 - 《眼球先生夜總會》的創新演出，均能引起廣大迴響。

交大藝文中心除了策辦藝術季的展演

20080521-「霓裳羽衣」- 心心南管樂坊

活動，亦協助校內藝術相關教學研究之進行。藝文中心每年為音樂研究所演奏家教師所組成之「交大室內樂集」策辦音樂會，並協助音樂研究所學生每年五十場的期末與畢業公演，及音樂性社團二十場成果發表。透過藝術季活動，為原本嚴肅陽剛的校園注入鮮活的藝文氣息與柔性的人文思維。

視覺藝術的重要窗口 - 「藝文空間」

位於浩然圖書資訊中心地下一樓的「藝文空間」，是交大師生接觸視覺藝術的重要窗口，每學期舉辦4~6檔包含繪畫、雕塑、攝影、數位藝術、裝置藝術等之展覽活動。中心每個月均邀請國內外優秀藝術家，提供作品展出，並舉辦相關講座研習，以提昇本校師生藝術鑑賞的能力。此外還聘請專人錄

交大藝文空間 - 彈躍時空 線繫古今 - 洪耀個展

製藝術家導覽DVD，及製作學習單，希望每位參觀者均能有所收穫。九年來邀請過許多重量級藝術家，如高行健、劉國松、王攀元、蔣瑞坑等，亦甄選不少傑出的年輕創作者，在此展現才華，如二〇一二年「B-612 奈米星球」--黃瑞芳個展，詮釋奈米時代對全球生態的影響，與交大以科技掛帥的發展有關。

激發學生創作潛能，分享學習成果

為激發交大學生創作潛能，分享學習成果，藝文空間每學期均保留一個檔期給交大應用藝術研究所師生、學生專業且創意的表現經常吸引媒體的大篇幅報導，而學藝性社團一年一度的成果發表會，更是校園盛事，由於藝文中心的努力建立不錯的口碑，連過去從不在校內展出的交大建築所都主動回流。

為使交大師生對校園內之公共藝術有更深刻的認識，藝文中心與交大楊英風藝術研究中心合作，策畫「英風浩然 - 楊英風作品在交大」特展，與系列推廣教育活動，包括景觀雕塑戶外導覽、「風中奇緣~交大校園楊英風雕塑攝影比賽」、認識「台灣現代雕塑史上的楊英風」系列演講，增進學生對這

交大藝文空間 - 交大應藝所師生聯展

位偉大的藝術家的瞭解。

運用手稿典藏，策劃優質展覽

交大圖書館有個漫畫家手稿特藏室，典藏知名漫畫家葉宏甲、劉興欽、牛哥等手稿，交通大學藝文中心2005年的首檔展覽，推出「劉興欽漫畫民俗畫大展」，展品皆是第一次曝光的劉老師新作，除了展出部分劉興欽老師典藏於交大的漫畫手稿外，更特別的是劉老師以水墨的手法創作的民俗畫作品，將半世紀前台灣農村生活的點點滴滴，生動呈現，並舉辦漫畫萬花筒 2005年漫畫研究學術研討會。2007年又策畫「劉興欽客情三畫(漫畫、民俗畫、動畫)展 大孀婆 50週年文創嘉年華」獲得極高的評價。

交大藝文空間 - 劉興欽客情三畫展

主動跨出校園，爭取國家資源

2006年交大藝文中心主動爭取與故宮合作，舉辦「舞蝶迷香徑、翩翩逐晚風—故宮數位學習特展」，本特展的互動展示以故宮所藏宋徽宗《穠芳詩帖》之『舞蝶逐風』意象出發，並透過「屏風式展示」及「桌面式展示」，以全新的角度體驗文物數位學習的優質展覽與學習環境，並親身感受猶如在宋代御花園持扇撲蝶、賞玩書畫的閒情逸致，

竹北博愛國小學生參觀

進一步賞析宋代文物之美，吸引16,875人次參觀。

邀請「國家文藝獎」得主，舉辦「浩然講座」

二二年開始，藝文中心特別企劃「浩然講座」系列活動，邀請「國家文藝獎」得獎者擔任主講人，與學生、社區人士分享其投入藝術創作的心路歷程與寶貴的人生經驗，因舉辦地點位於浩然圖書館，講座名稱訂為「浩然講座」，迄今已舉辦八年，每年均吸引來自全國各地的聽眾前往參加，自2007年起結合通識經典講座選修課程，讓更多學生受惠。包括舞蹈家林懷民、羅曼菲、許芳宜；畫家夏陽、劉國松、設計家林磐聳；作曲家李泰祥；作家葉石濤、施叔青；

攝影家 柯錫杰「心的視界 - 柯錫杰的攝影美學」

詩人李敏勇；表演藝術家魏海敏、李國修、吳興國、劉若瑀；電影導演王童、侯孝賢；建築師漢寶德、李祖原；說唱藝術家楊秀卿；攝影家柯錫杰等人均親臨分享。

多元藝文賞析，走進藝術家

為增進交大學生對新竹的認同感，自二年起藝文中心於通識教育增開「多元藝文賞析」課程，並開始推行「走進藝術家」及藝術護照的活動。除邀請學者、藝術家蒞校上課，每個月第三週的星期六規劃校外教學課程，比如「新竹玻璃工藝」主題，則安排「認識竹塹玻璃藝師」、「新竹玻璃發展過程與創作技法」的演講介紹，並走出校門參觀「藝術家工作室」及「玻璃工藝博物館」，頗受學生好評。

參觀「新竹玻璃藝術家工作室」

推動「藝文賞析教育 - 藝術護照」必修零學分課程

為提昇本校學生人文素養，增進其藝術欣賞能力與激發創意潛能，學校用心良苦，自九十五學年度起，凡本校大學部入學新生必須於一年級(上、下二學期)修習「藝文賞析教育 - 藝術護照」必修零學分課程。每學

95 學年度藝術護照

期參觀(加)本校藝文中心或國內外各美術館、文教機構所舉辦之展覽(或比賽)至少 3 檔，及參加本校藝文中心或國內外各文教機構所舉辦之表演藝術活動、人文藝術演講(包含學術研討會、座談會、導覽)等至少 1 場。雖具半強迫性質，但對引領學生進入藝術殿堂有所助益。

策劃辦理《2008 藝術零距離 兩廳院圓夢計劃》

為推廣人人都能欣賞藝術節目，縮小弱勢無法參與欣賞的落差，並讓更多的人有進入兩廳院欣賞節目的機會，兩廳院發起「藝術零距離」圓夢計劃，希望結合社會、企業

2008 交大駐校藝術家許芳宜與拉芳 Lafa 舞團

2009 交大駐校藝術家

→ 11.07 (六) 15:30-17:30

茶席，我們的 616Arts

——616Arts 數位藝術家驻村計畫

結合交大戶外生態、於湖濱、草坡、竹園、將藝術帶進生活，用生活將藝術交流，跨越古今的故事，真實自然自發的藝術，一首詩、一口茶，觸動我們的感覺、觸覺、觸覺和味覺。

邀請在交大校園的你，一起入席，感受藝術地，最終真的內在律動。

★活動地點 | 交大九思亭池畔

報名方式：請上網 <http://www.nctu.edu.tw> 查詢
 活動時間：11月7日(六)下午3時
 活動地點：216
 聯絡電話：4965、1924(服務專線) (學友中心)
 主辦單位：國家戲劇院戲院中心、國家音樂廳、國家交響樂團
 活動地點：國立中央大學(中興)校區、國家交響樂團、國家音樂廳、國家戲劇院

及兩廳院資源，共同圓一個人人都能置身精緻藝術的夢，一起散播文化種子讓藝術生根，為建造台灣美好的優質生活環境而努力，落實全民共享的文化園區願景。

交大藝文中心亦積極響應，補助從未進入過國家戲劇院和音樂廳的交大同學報名參加，特別是大一新生。藝文中心除用心安排適合欣賞的節目場次並由兩廳院提供專業導覽與節目演前導聆。

駐校藝術家計畫，互動式教學工作坊

交大為了提升藝術與人文氣息，提供師生員工親近藝術家的機會，主動邀請國內外傑出文學、音樂、美術、書法、戲劇、舞蹈、電影、影像藝術、民俗技藝等藝文工作者在學校作短期居留，擔任駐校藝術家，於校園內開辦工作坊或互動式教學，或創作、展覽，提供師生與藝術大師直接對話、學習

2009 交大駐校藝術家系列活動

之機會。2001年邀請第一位駐校藝術家 祖慰，在交大進行藝術人文研究課程及論述。

2002年邀請「雲門舞集2」擔任駐校藝術家，並突破體制規畫兩週18堂密集課程，帶領學生認識身體與舞蹈藝術，獲得熱烈迴響。

2009/3月邀請前瑪莎葛蘭姆首席舞者許芳宜與拉芳 LAFA 舞團藝術總監布拉瑞陽擔任交大駐校藝術家，開設12堂基礎舞蹈課程，包括線條修飾、有氣活力、基礎芭蕾舞、現代舞入門以及即興創作等，引導交大師生擺脫僵硬肢體 舞出自信活力。並免費開放預演及技術採排給學生、民眾觀賞，深入

瞭解舞蹈藝術的內涵，3月27日更上演拉芳舞團今年唯一在台灣演出的舞碼「37 ARTS」，同場加映榮獲台灣女性影展台灣獎的紀錄片「37 ARTS 舞者記事」，吸引學生及市民一同享受這場結合藝術文化及肢體律動的豐盛饗宴。

結合校友與園區資源，打造具人文內涵的藝術學園

在經營策略上善用交大優秀人力資源，並結合校友與科學園區、地方資源，引進大型優質活動，如與台積電文教基金會合辦「台積電築藝術季」，爭取白先勇「青春版牡丹亭」至交大演出，與台灣應材文藝季合作「蔣勳藝術史講座」、「劉炬渭歌劇講座」，爭取新竹都城隍廟贊助，邀請中國殘疾人藝術團二十一位聾啞殘障演員演出享譽國際的經典製作「千手觀音」，協助新竹IC之音電台辦理「新竹之春音樂節」，為工研院院友

20051222- 白先勇「青春版牡丹亭」

2009 歐洲街頭嘉年華

藝文空間場地多元利用 - 義工媽媽素描課

會策辦『科技人藝文風華』，為學校與社區創造雙贏。

2009 秋，更策畫精彩的歐洲街頭節慶秀，邀請義大利蒙地劇團、挪威北極星劇團、德國人聲重唱Stouxingers樂團等世界知名團體，至交大與師生互動。

展望未來交大藝文中心仍將秉持熱情與使命，播撒美育種子，營造兼具人文、科技與藝術的生活環境、加強國際文化交流，結合交大的科技優勢與藝術的資源打造交大成為具人文內涵的藝術學園。友聲

作者簡介

洪惠冠

交通大學藝文中心主任。1959 出生於台南縣淳樸的小鎮善化，輔仁大學中國文學系畢業後考上公職，為愛情來到新竹，嫁到新埔客家庄。從新竹市政府基層科員幹起、歷經新聞股長、文化中心主任、文化局長。是一位熱愛工作深具使命感的文化人。1998 榮獲台灣省績優文化藝術人員。

任內熱心推動新竹社區總體營造，進行東門城廣場 - 新竹之心美化案，獲文建會選為「以縣市層級推動社區總體營造的示範縣市」。策劃辦理竹塹國際玻璃藝術節，成立新竹玻璃工藝博物館，再造產業的第二春，被譽為「新竹玻璃藝術的催生婆」。將 1933 年興建之有樂館(國民戲院)，整修再生利用成為新竹市影像博物館，搶救眷村文化，促使新竹成立全國第一座眷村博物館。2000 年 9 月因璩美鳳緣故，轉任交通大學藝文中心主任，並至台南藝術大學博物館學研究所進修，至交大後以積極任事的精神，扮演推動藝文活動火車頭的角色，為理工科技學府注入許多藝術人文氣息。