

 臺北市立美術館
TAIPEI FINE ARTS MUSEUM

掘光而行：洪瑞麟

教學方案

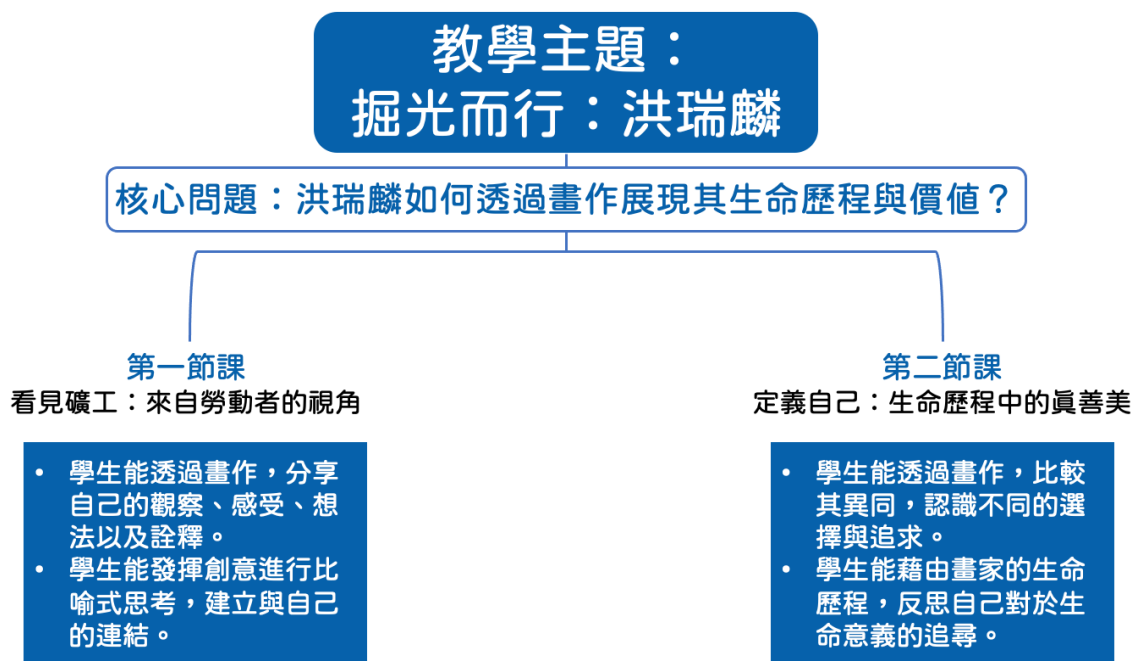
 TAIWAN BAR

設計說明

(一)教案設計構想

1. 以「洪瑞麟如何透過畫作展現其生命歷程與價值？」作為教學核心問題，透過思考歷程的探索、統整，引導學生理解洪瑞麟的創作與其生命價值的展現。
2. 教案內容包含課堂活動設計及學習單：
 - a. 第一節課：設計以學生為主體的思考歷程引導，引導學生透過問題討論、思考、創作、發表等學習體驗，達到有效的學習。
 - b. 第二節課：以生命教育、生涯教育為主軸，引導學生透過畫作比較差異，並透過文本理解，同理反思自己的生命。

(二)教案內容架構

教案內容

單元主題	掘光而行：洪瑞麟	教學時數	2節課
融入學科單元	視覺藝術/社會領域歷史科	適用階段	國中以上
設計依據			
核心問題	洪瑞麟如何透過畫作展現其生命歷程及價值？		
課綱核心素養	藝-J-B1 應用藝術符號，以表達觀點與風格。 藝-J-C1 探討藝術活動中社會議題的意義。 社-J-A1 探索自我潛能、自我價值與生命意義，培育合宜的人生觀。 社-J-B3 欣賞不同時空環境下形塑的自然、族群與文化之美，增進生活的豐富性。		
學習重點	學習表現 視2-IV-2 能理解視覺符號的意義，並表達多元的觀點。 視3-IV-1 能透過多元藝文活動的參與，培養對在地藝文環境的關注態度。 社2a-IV-2 關注生活周遭的重要議題及其脈絡，發展本土意識與在地關懷。 學習內容 視A-IV-3 在地及各族群藝術、全球藝術。 歷Eb-IV-1 現代教育與文化啟蒙運動。		
融入議題	生命教育、生涯教育		
教學法	分組討論、思考歷程		
教師備課資源 (3則)	1. 影片：國立臺灣美術館「臺灣傑出藝術家影音紀錄片」《如光前行——洪瑞麟》中文版 https://www.youtube.com/watch?v=vN0gX-lcmBk 2. 文章：潛入地底的野武士 洪瑞麟畫出礦工無言的吶喊-沉浸在加州整年不缺的陽光 晚年捕捉五彩的夕陽與晚霞 https://www.cna.com.tw/culture/article/20200620w005 3. 文章：追逐地底微光的「礦工畫家」：洪瑞麟與他筆下偉大的無名勇士 https://storystudio.tw/article/gushi/Jui-Lin-Hung-exhibition 4. 文章：追求陽光-洪瑞麟我的畫就是礦工日記 https://www.mine.gov.tw/Download/PInfo/P00002134A.pdf 5. 社會學如何觀看生命歷程：年齡、歷史與世代／巷子口社會學／陳易甫 https://twstreetcorner.org/2014/11/11/chenyifu/		
參考書目	1. 榮·理查特, 馬克·邱奇, 凱琳·莫莉森, 2018, 《讓思考變得可見》, 北: 大家出版。 2. Jay McTighe, Grant Wiggins, 2016, 《核心問題：開啟學生理解之門》, 臺北: 心理。		
學生的先備知識 與生活經驗	1. 學生認識日治時期藝術發展的歷史背景與社會脈絡 2. 學生觀賞過洪瑞麟畫展或看過相關介紹		

學習活動設計

第一節課

學習活動	時間	教學資源	學習評量
第一節：「看見礦工：來自勞動者的視角」 (一) Hook/Attention Getter: ● 學生觀察《礦工頌》(1960)畫作，透過教師引導回答： ○ 這幅畫中似乎發生了什麼？你看到了什麼讓你這麼說？ ○ 你有什麼感受？你會如何形容這種心情？ ○ 在場景中選擇一個人物並仔細觀察。你從他的面部表情和姿勢中注意到什麼？他可能在想什麼或感覺什麼？ ○ 你認為這位畫家希望透過這張畫作傳達什麼？ ● 學生完成回饋，分享想法。 (二) Independent Practice: ● 學生觀看洪瑞麟礦工的畫作，並閱讀〈礦工頌〉。 ● 學生完成「CSI：顏色、符號、圖像」並和組員分享自己的創作與反思 ○ 為什麼會選擇這種顏色？ ○ 為什麼創作這個符號？符號代表什麼？ ○ 描繪圖像的想法是什麼？為什麼會這樣呈現？ (三) Wrap-Up: ● 學生欣賞洪瑞麟《礦工符號》作品 	15' 25' (40') 5' (45')		參考學習單 附件一、 附件二

第二節課

學習活動	時間	教學資源	學習評量
第二節：「定義自己：生命歷程中的真善美」 (一) Hook/Attention Getter: - 學生觀看洪瑞麟、張萬傳、鄭世璠的畫作。教師引導提問：同名為《淡水白樓》的創作，其中有什麼差異呢？（教師可引導先從顏色、視角、風格以及給觀者的感受來討論其差異） - 教師補充這三位畫家的共相，而後的人生不同的選擇和經歷也會影響生命歷程和選擇 - 皆師從石川欽一郎 - 在同一個時代背景下學畫 洪瑞麟 (1980) · 《淡水白樓》· 《數位典藏與數位學習聯合目錄》 http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/60/7/03.html (2022/07/12瀏覽) · 張萬傳 · 《淡水白樓》· 1978 (圖片來源：張萬傳網路美術館) 鄭世璠 · 《淡水白樓》· 1960 (二) Group Discussion: - 學生根據洪瑞麟自述〈我的礦工日記〉中的內容，在時間軸上用藍筆標註其人生重大事件，例如：1912年出生、1928向石川欽一郎習畫等；用紅筆標註1912-1996年間臺灣重大的歷史事件。（學生亦可利用平板載具查詢洪瑞麟生平，補充相關資料） - 各組分享整理後的時間軸生命歷程，分享其發現。 (三) Wrap-Up: - 學生根據洪瑞麟自述〈我的礦工日記〉及「洪瑞麟在1990年的錄製的影片口述」思考： - 用一句話定義洪瑞麟的生命，你會怎麼定義？ - 對洪瑞麟來說，生命中的真、善、美是什麼？ - 生命短暫，人生的價值有許多面向可以追尋，如果用一句話來定義，你會想怎麼定義自己？（如果還無法定義，換個角度思考：你期待自己成為怎麼樣的人？）			
	5'	紀錄片連結 https://www.youtube.com/watch?v=xOJOg91rGOY	
	25' (30')		參考學習單 附件三
	15' (45')		

附件一

►觀察畫作，並回答下列問題

	這幅畫中似乎發生了什麼？你看到了什麼讓你這麼說？
	你有什麼感受？你會如何形容這種心情？
	在場景中選擇一個人物並仔細觀察。你從他的面部表情和姿勢中注意到什麼？他可能在想什麼或感覺什麼？
	你認為這位畫家希望透過這張畫作傳達什麼？

附件二

►閱讀資料

礦工頌

洪瑞麟(1912-1996)

愚鈍 粗魯 醜陋 嗜酒 貧困 好賭是你們的外衣
 耐苦 冒險 勇敢 率直 素樸 莊嚴是你們的本體
 恐龍跋扈 原生淋鬱茂德世界早已覆滅
 原生林的化身 - 媒
 億萬年橫臥在岩層深處安眠 瓦斯嚴密地守衛
 啊 偉大地無名勇士們 用你們渺小的手 汗和手
 開拓地下數千公尺的中生記層
 巧奪了神的秘藏 奉獻給人世 啊
 你們是背十字架的一群 是米開基羅壁畫的精華
 是傑克梅第雕像的本質
 著著無日無夜的奧闇世界 與幽寂的大自然搏鬥
 你們滿體的傷痕 正是原始人的紋身 勇敢與榮譽的記號
 苦力之極限 昇華為神性
 苦鬥使你們的英俊變醜形
 粗魯 愚鈍 是痛苦的代辦
 酒和賭聊為你們冒險的慰藉
 崇高的人類拓荒者
 我握著禿筆 凝視三十多年的
 領悟到美與醜原是一樣的哲理
 虔誠地繼續探首你們的奧秘
 刻畫在紙與板上 永遠的讚頌

►根據資料，完成CSI歷程

Color 選出一種你認為最能展現 這個觀念價值的顏色	Image 描繪出一個你認為 最能掌握這個觀念價值的圖像
Symbol 創造出一個你認為最能展 現這個觀念價值的符號	

附件三

追求陽光

我的畫就是礦工日記

洪瑞麟

「請你放棄祭壇前的祈禱。神已不在你面前，他已到全身泥巴的工人們那裡，到滿身流汗的農夫那裡，無論晴天雨天，都跟他們在一起。」

年輕時就以成為畫家為期許的我，泰戈爾的這一段話，一直就成為我繪畫素材取捨的準繩。十七歲時，畫的第一幅油畫就是揮汗如雨的農夫，而到退休前的最後一幅畫，依然還是滿身泥垢的煤礦工人。這將近一生的堅持，別人的看法，或許會認為是一種狂熱的固執，但對一個畫家，毋寧是一種真誠的奉獻、敬禮。

即便留學日本的幾年，最令我感動的，不是那裡的櫻花，不是清淺的溪流，而是天寒下蕭瑟的勞動者。回國後由於偶然的機會，使我一生最寶貴的歲月，做了最理想的安排——到了瑞芳煤礦，從最基本的工人幹起，我與他們工作在一起、歡笑在一起，甚至結婚在一起（我娶了工頭的女兒），當然苦難也在。若要有區別，就是我用一支筆，將他們的點點滴滴留了下來，我的畫就是他們的日記，也是我自己的反省。每當在坑道裡，在昏弱的光線下，我雖然是共同工作的參與者，但更是一個客觀的觀察者，面對他們堅實而疲憊的軀幹，他們毫無掩飾的裸露的骨肉，內心總有莫名的悲哀；我的，還有他們家屬無言的傷悼。有時我幾乎痛恨我的畫筆不能給他們實質的意義。

我並不想強調什麼。那些已死的、垂老的，或是健碩的工人，他們更不會想到為他們的生活方式，刻意的表白什麼。若還有什麼令人覺得偉大而神聖的，實莫過於這種態度，唯有真正了解人生原就是搏鬥。

一條鋪滿驚奇而坎坷的道路，還有什麼不能看透；所謂的高貴，原也是粗鄙的昇華，所謂的粗鄙原也包含高貴的意義。至於美與醜，在我真正的衡量，更完全基於「人」是否在真實的生活。

像我畫得最多的阿坤仔伯，工作就是他生活的全部，甚至連妻兒也不顧，累了，站著也能入睡。而在兩千公尺低於海平面的斜坑中無休止的挖掘，誰能想像，他們只是單純的為生活掙扎，那他尋求的是什麼？我呢？站在坑口賣冰的孩子，也常是我速寫的對象，他的期待，是否有又見新生的喜悅，而他長大了，一條父兄走過的舊道仍等在前頭。有時候，我懷疑，我們的生活是否真如我陰鬱的色調，找不到太多溫暖？若有的話，那應是出坑歸家前的淋浴，在陰冷的冬天，雖然常因熱水燒得不夠適度，而導致礦工們的莫名的衝動，我幾乎可以摸到，在那滿是塵灰與汗水混合的肌膚下生命的光輝，在他們一鐘一鐘單調的節奏中，不可否認的，他們掘取的不是煤而是生活的本質，生命莊嚴的躍動。幾乎難以想像，我們在礦坑裡工作的沈默，同時每天入坑時，嚴格的點名，也常引起一些直率的視映？因為嗜於好酒的礦工總想夾帶點菸酒進去，這些都可能形成一次災變。就是幽暗中辛勤的工作，也是沈重而緩慢的挖掘，怕稍一不慎，引起落磐，引起無法挽回的悲劇。我們就是如此的工作、休歇、吃飯。這一切都強迫我必須用最簡潔的筆觸，將他們駝了的背，長久勞動而畸形的關節，整個身體因用勁而誇張的線條，真實的速寫下來。

許久以來，勞動已成為一句動人的口號，事實上勞動者的生活，是很難被外人所真正了解的，沒有親

身的參與，也無從了解這火一般熬煉的人生，也不能明白，他們究竟忍受了多少痛楚。尤其是煤礦工人，不見天日在他們不是一個形容詞，而是實際生活寫照，天色未明，大家就進入了坑道，有幸出來，已是墨色黃昏，「明日」不是以日出、日落作為計算，而是一場間隔一場地沈睡或夢醒。危險與死亡更在慢慢的工作中，偶然襲擊而來。有時，午夜被驚醒，去處理災變中的工人，面對他們被坍方擊斃而變形的屍體，被窒息而青黑的面容，這一生都在默默工作的辛勞者，他們的死亡，是人生無奈的結束，還是另一種生命的起始？但我知道生者罵，但這粗糙無忌的發洩，畢竟也是另一種身心的洗滌，可是燒熱水，卻成為流動最大的差事。最後總算找到了一位耳聾的工人，不但滿足了礦工一天緊張壓迫後的鬆弛，也為礦場解決了人事上最大的困擾。這彷彿是一個笑話，但在這背後隱藏著的嚴肅意義，午夜夢醒時，每令我反覆思量；梵谷根深泥土的執著，米勒人物的謙遜悲涼，此時都一一浮現眼前，大師盧奧出自宗教情操的悲憫，他對下層社會眾生痛苦的寫實，不得不使我對我的朋友們做一長期深沈的關照，使我心儀的盧奧能將痛苦昇華為如此明淨的美感，這更加深了我掌握畫筆時的審慎與虔誠——對我的伙伴。

四十餘年前由東京回來，也曾參加臺陽美展，繼因志趣不合而退出，後雖也曾與張萬傳、陳德旺等組織「行動」畫會，取其不斷向前邁進的意義，不久易因執於繪畫在於發掘自我，從此公開的活動日益減少。但對繪畫的努力從未鬆懈，當然對礦工素材的選用，更加肯定。

六十歲時，自礦場退休了，退休的第一個願望，自然是追求陽光。不是對大半生濕暗生活的棄絕，應說是本能的追求。迄今也已八年，陽光下的世界，色彩的繁複，確也溫暖了我，然我一生的關懷、一生的傾注，無時無刻不在我心中翻攪、不在筆下重現；千層地下無言的吶喊，何能相忘？

（中時 1979.6.25 人間副刊原載）

洪瑞麟自畫像

洪瑞麟 1912 年（民國元年）出生於台北市，十六歲在「台灣繪畫研究所」從石川欽一郎習畫；十八歲負笈東瀛，二十歲考入東京帝國美術學校（武藏野美術大學），前後留學日本研究繪畫九年。作品連續八次入選日本春陽會。

1938 年，洪瑞麟學成歸國，組織「造型美術協會」，參加「臺陽美展」、「紀元美展」等，同時接受倪蔣懷邀請任職於懷山煤礦，於瑞芳地區展開其礦坑工作生涯。

1964 年起，洪瑞麟受聘於國立藝專教授美術，後旅居美國，不時周遊世界各國寫生創作。洪瑞麟作畫勤奮，努力不懈，喜探索各種繪畫媒材，工於油畫、水彩、水墨，且能融匯中西技法，自成一派之格派。又因曾於煤礦工作三、四十年之久，日日為礦工造像作畫，深具悲天憫人之懷，故有「人道主義畫家」及「礦工畫家」之稱，為台灣最重要的藝術家之一。

1972 年，洪瑞麟終於從礦坑事業退休，並開始遊歷於臺灣及海外地區，同時擔任藝術展覽評審。

1996 年，他在美國加州於當地時間 12 月 3 日凌晨因心肌梗塞逝世。

感謝 謝理法先生提供洪瑞麟作品之幻燈片，以供分色製版印刷輸出，使本展覽順利完成

洪瑞麟礦工創作的自述

洪瑞麟在1990年的錄製的影片口述(以下為口述)

- 關於我的圖的問題，大家一直很關心說，到底在追求的是什麼？要畫什麼？這個問題，我相信差不多我的感覺和表達，眾人都能瞭解，第一重要就是我的圖在追求「真」、「善」、「美」這三個問題而已，所以通覽我一生的作品全體來看，感覺到分成很多階段，但是畫的範圍很寬。不是說只有礦工還是裸女，還有風景，還有對地底、地上、天上這部分，可以說宇宙間森羅萬象都包括在裡面，所以我的畫就是只有「真」、「善」、「美」這三個句來做我的圖的本質。」
- 大部分的人關心到我的圖，尤其是礦工這部分，因為這部份占我一生的中間，三十五年都是在礦場活動，所以大家都關心的是礦工生活。這個感受，我覺得大家都要理解，因為我畫礦工的原因就是從「真」出發跟「善」這兩個部分來解釋。」因為「真」是真心，沒「嘜嘰」（誇大虛假），礦工的生活就是那樣，都很率直，很天真，都沒虛假。普通社會在生活的中間，大部分大家說話都有包含了真跟假，我看大部分真跟假都摻在一起講的，這種生活比較多。但是礦工的生活，是為了工作在苦勞甚至捨身，他自己並不知道自己生活的意義。對社會上而言，事實上他們是做很偉大的工作，因為這個工作都是為了眾人、為了社會的福祉努力，他們本身的所佔(所得)部分，實在是為了糊口而已，所以他的生活都沒虛假，很率直。這就是真實的生活，他們不講虛偽的語言，從不做假的事情。再一條(一個理由)，我說的「善」。這個「善」，就是礦工的努力，可比擬我們說有一個宗教性，它是很嚴肅，這點現在看起來，實在也是善的一種表現。表現礦工的心意，因為是根據我有一個感動，這個感動是在日本一個畫家去戰場活動，欠缺材料，欠紙、欠筆，「無法度」、「孤不衷」(沒辦法的辦法)
- 關於時代的思想，我覺得非常有關係，因為我畫礦工，是受到十九世紀那陣子幾個畫家的影響，像米勒、盧奧，畫的是要表達人生的問題，還有宗教的性質。米勒尤其是影響我，我從早期畫礦工一直固執著，都沒放棄，原因就是先人前輩表達這種宗教的情懷，描寫黃昏在工作完之後的祈禱(米勒晚鐘)，作品裡面有苦勞的工人或農民，農民的生活他也描寫很多。人生價值的探討米勒對洪瑞麟影響很大，但還有一位是比較近現代的畫家盧奧，對他影響更大，他說:我看到他的作品一下就感動，還沒說什麼思考、什麼想法，因為他的作裡面，不是漂亮與否的問題，而讓我感覺純粹。他的表達不是注重表現，而是探討人生的價值這麼深沉的問題。」比如說馬戲團的小丑是演給人家看，變東變西(表演各式各樣)，不過事實上內心是很痛苦，表面在笑，內心在哭，那是在表演。盧奧的作品，一方面畫基督釘十字架，苦難的場面他畫很多，還有一方面，他畫「賺食查某」(妓女)也很多，我感覺「賺食查某」(妓女)也是拿十字架這種苦難的人。他所畫基督，我感覺可以淨化人的心靈，把它淨化跟美化出來。

延伸思考：

1. 若用一句話定義洪瑞麟的生命，你會怎麼定義？
2. 對洪瑞麟來說，生命中的真、善、美是什麼？
3. 生命短暫，人生的價值有許多面向可以追尋，如果用一句話來定義，你會想怎麼定義自己？
(如果還無法定義，換個角度思考:你期待自己成為怎麼樣的人？)