

速寫士林學—透過畫筆認識地方

學校 | 東吳大學(東吳大学)

作者 | 黃秀端 東吳大學政治學系特聘教授、東吳大學 USR 計畫「文化永續·城市創生：士林學之建構」

壹、「漫遊八芝蘭·速寫士林學」畫展的誕生

繪畫是一種藝術呈現，也是一種溝通工具，帶觀者進入繪者所看見的世界，而我們也透過一幅幅的在地街景畫作，帶大家認識這個新舊交融的士林。

東吳大學 USR 計畫「文化永續·城市創生：士林學之建構」，以「文史保存」與「在地人才培育」為主旨，期望能重現士林消失的集體記憶，並有系統的建構屬於的士林文史資料庫。對於認識在地，我們認為不只能透過文字的管道，畫作亦是清楚明瞭又能直接打進觀者心中的媒介。本計畫遂與士林在地速寫畫家郭正宏老師合作，於 2023 年 10 月舉辦為期一個月的「漫遊八芝蘭·速寫士林學」郭正宏速寫創作個展，展場中皆為士林的重要景點、廟宇、建築或是街景的畫作，以及相關作畫工具和計畫成果、出版品等展示，讓師生或校外朋友在經過校園時，也能一窺士林風貌。

郭正宏老師，擅長城市現場觀察手繪速寫，是首位在臺北城市街頭教授「城市速寫」繪畫的老師，並透過前往歐亞澳各大洲演講、授課及展覽，將臺灣美麗景緻透過畫筆，給更多國際藝術家看見。郭老師出生於士林、成長於士林，畫作中溫情自然流露，每一幅都是說不盡的地方故事。就像他所說「整個城市，都是我的畫室」，此次老師以士林為畫室，記錄下在地建築景點、大街小巷的角落，透過速寫描繪出的他眼裡的士林，帶大家漫遊這座似熟悉又陌生的芝蘭古都。

貳、如何用「畫」話出地方人文之美

此次畫展共展出十三幅在地人文和街景相關畫作，包括東吳大學、神農宮、惠濟宮、慈誠宮、三玉宮、天德宮、有應公媽廟、美崙街口、舊街巷弄、臺北表演藝術中心等地點，雖然不一定是國際知名的地標，但對於士林三百年來的歷史與環境變遷來說，卻都是非常重要的痕跡。神農宮是士林最古老的廟宇，也是在地人曾經的活動與信仰中心，但隨著都市道路的變遷，如今隱身在捷運站附近的巷弄裡，鮮少同學認識；又或是日常會經過的小巷，雖然我們不曾駐足停留，但它曾是地方水圳的重要幹道，直到失去功能並被填平成馬路，變成今日的模樣，或許十多年後，這裡的街景將再度改變，郭老師透過手裡握住的枯枝筆，訴說著過去的歷史，現今的所見以及對於未來的好奇與擔憂。因此若想認識在地、理解在地，就不能不知道這些畫裡的世界。

畫展，不全然只能讓觀眾單方面欣賞畫作，在為期一個月的展期中，計畫還安

排「速寫體驗課程」，郭老師除了講述速寫時需要的工具該如何使用以及相關注意事項，更讓大家拿起畫筆，直接體驗速寫，讓參與師生可以拾起對速寫的興趣，成為一位生活畫家，記錄下更多的景色，消遣創作之餘，也對於人文地景有所貢獻，大家除了看見士林學，也能一起創造士林學。課堂當中，郭老師請學員們速寫士林新街區中的仿巴洛克建築「德福診所」，或是由知名建築師王大閎先生所設計的東吳大學外雙溪校區的招牌拱門，即便是一樣的景點，每個人卻都畫出不一樣的風格，但也代表著每個人獨特的感受與心境。

除了常設展與速寫體驗課程，計畫亦在學校上課期間舉辦多場畫展導覽，透過計畫培育的導覽人員，向學校裡的師生同學或是經過學校的貴賓朋友們介紹這個畫展的主題與目的、計畫的主軸、以及郭老師常用的作畫工具與最重要的畫作介紹，導覽員細心介紹每幅畫中景點的歷史脈絡或人文故事，讓這些畫增添更多溫度與人情味，聽者也因此彷彿遊歷了一遭士林大街小巷的各式風情。

在郭老師一幅幅描繪在地景色的畫作引導下，我們可以在有限的空間裡看見更多不同的士林，甚至是引發大家心中對於實地探索的好奇與興趣。這些畫作除了承載士林美景，更是「士林學」意念具象化的表現，是了解在地文史重要的第一步，並促進當代藝術創作與學術研究之整合。

參、地方文史的傳承展望

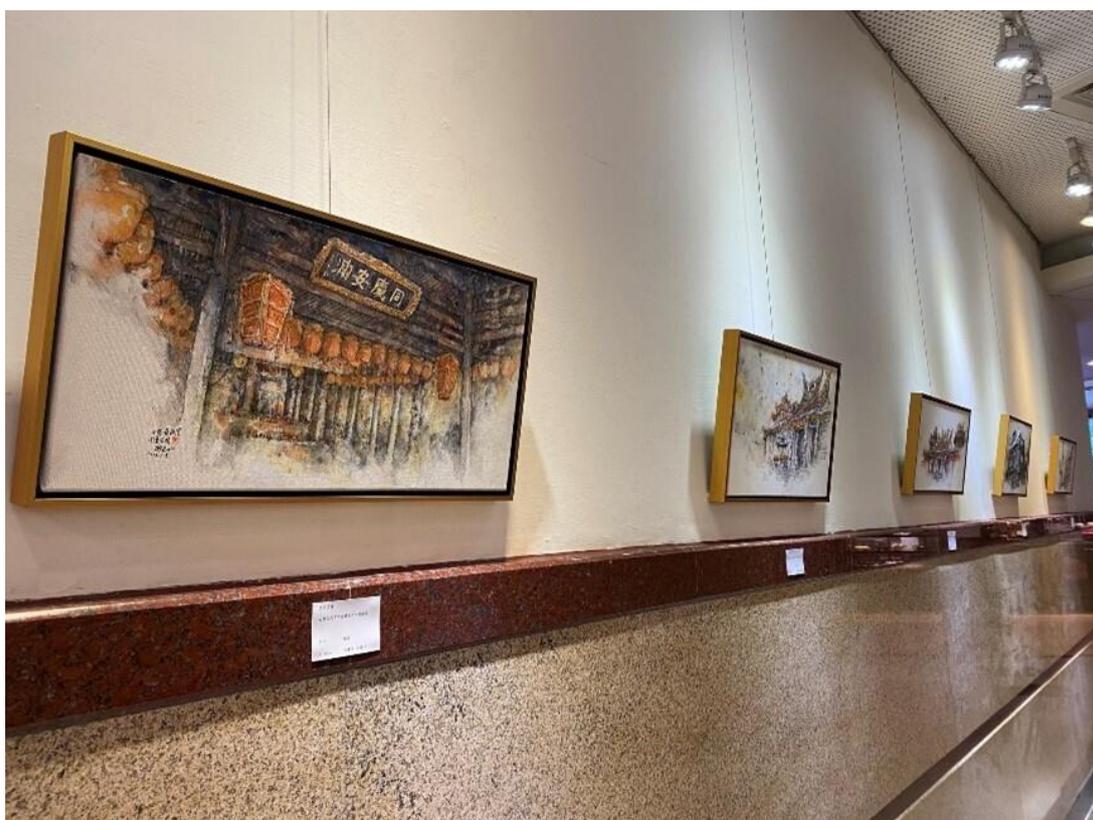
此次展覽，我們發現東吳雖然沒有美術相關科系，但有許多師生其實對於藝術充滿興趣與嚮往，更重要的是，我們也發現許多學生天天騎車來學校，或搭車到捷運士林站，對於土林的瞭解卻僅僅只有東吳大學、故宮或士林夜市等知名景點，對於地方上的歷史人文或是生態景觀大多數是陌生的，這也讓我們體會到這場畫展除了藝術交流外，還發揮了傳達地方特色的重要功能與精神。

如同前面文字所述，傳遞地方訊息不是只能透過文字與書籍，透過更多方式呈現可以讓地方學變得更加有趣，同時也可以觸及到更多面向不同的受眾。此次的畫作是一種方式，計畫過去也透過例如小手冊、明信片、地圖摺頁等方式將我們認為珍貴的資訊或畫面紀錄下來，現在也與同學們合作，即將發行土林地區歷史相關的繪本以及桌遊，希望可以透過他們的創意帶來更多人認識地方的機會。

這次與郭老師的合作實屬榮幸，透過地方人才的手藝，將地方人文風采加以描繪，並與計畫攜手傳達地方文化，是我們在地方實踐的一種方法。士林並不只有大家常聽到的士林夜市，陽明山、社子、天母、後港等地區都是組成士林的重要元素，未來我們計畫與郭老師將持續合作，把更多郭老師筆下的士林美景結合計畫所蒐集到的資訊加以結合，給大眾呈現出更多面貌的士林學之美。

圖：圖：速寫畫家郭正宏老師親自向來賓介紹畫作

圖：圖：展區內畫作

圖：圖：展區內作畫工具展示

圖：圖：郭正宏老師帶大家示範速寫注意事項

圖：圖：計畫主持人黃秀端教授體驗速寫東吳大學拱門

圖：圖：郭正宏老師帶學員體驗速寫德福診所

圖：圖：計畫導覽員帶同學透過畫作介紹士林文史

圖：圖：場域貴賓於郭正宏老師畫作前討論

圖：圖：校長、教師與場域夥伴出席參與畫展開幕式