

以壁畫創生探討城市美化議題

陳其澎

中原大學

謝璨羽

華夏科技大學

摘要

本研究主旨在研究城市中所繪製的壁畫對周遭環境的影響，許多的大城市當中都會出現一些特有的壁畫創作，或是塗鴉特區，這些壁畫與牆面塗鴉在城市中一直介於模糊的展現方式，常常被認為是城市的死角和社會問題的根源，但又有許多已經荒廢的環境藉由藝術與壁畫創生再次活絡起來，牆面藝術做為城市的一種表現媒材一直都很難以界定，此次研究是以幾個台灣與德國的個案當作分析指標，並用藝術與創作的觀點來看待城市與壁畫之間的關聯性，本文將討論在城市的發展當中，如何藉由壁畫和塗鴉來帶給城市一個新的面相，藉由牆面的設計讓城市產生獨特的樣貌，進而跟其他城市美化做區分。韓國首爾的梨花洞壁畫村，德國的奧伯拉瑪高壁畫村、馬來西亞的檳城喬治市、香港中環嘉咸街的壁畫等……都因此成為景點，可以發現到許多類似的案例，台灣也有非常多的社區美化是使用壁畫當作媒材，因此希望藉由此次研究去嘗試分析出一套在城市美化中能夠應用的創作流程，使壁畫創作成為城市美化的一環。

關鍵詞：壁畫、社區美化、城市設計、塗鴉

陳其澎 中原大學設計學院教授，Email: chiepeng@cycu.edu.tw

謝璨羽 華夏科技大學數位媒體數位系助理教授，Email: art.ralf@gmail.com

（收件：2021年5月12日，修正：2021年6月21日，接受：2021年7月12日）

ISSN 2078-4279 print / 2078-4287 online © 2021 by Open University of Kaohsiung / Vol.11, No. 1/September 2021

壹、緒論

利用公共藝術做社區或城市規劃其實已經行之有年了，以藝術做為創生的地域性設計是許多城市規劃以及社區美化都時常探討的話題，而在公共藝術中又以壁畫藝術在社區中最為普遍，近年來許多城市都以公共藝術做為城市設計的規劃之一，而大多數立體的公共藝術都需要一個開放的空間，例如松山火車站外廣場作品編號為：P018-110-12 作品名稱：跳過一個消失記憶的影子—錫口印記書寫，作者為顏名宏於 2012 年製做，此作品使用鍍金鐵的大型公共藝術，尺寸為 2425×500×500cm，位置於松山捷運站正面的廣場上非常醒目，此類型的公共藝術皆需要一個空曠的空間才適合擺放與觀賞，而相比較此類立體的公共藝術，壁畫創作就相對無須佔到這麼多的空間，由於壁畫創作是依附在建築物的牆面上，只要建築物有足夠的牆面空間，壁畫藝術就能在城市中許多的空間中呈現出來，而在台灣比較知名的壁畫案例為台南安海路的一件壁畫作品「藍曬圖」，這面知名的公共藝術作品不僅振興了海安路附近的商圈甚至帶來了很多的攤販和人潮，還成為了台南市一個很知名城市的景點，由於許多人前去朝聖打卡最終成為了台南一個不可不去的地景，而此面壁畫就很巧妙的運用了一個老舊的牆面空間。

藍曬圖這面公共藝術作品就是一個非常值得研究的創生案例，先談談藍曬圖的起源，這面公共藝術於 2002 年，當時海安路段開始通車而四周圍的房屋仍然殘破不堪，當時的台南市都發局局長李得全邀請從美國留學回來的文化工作者杜昭賢改造海安路，並試圖找回當年熱鬧的景況，而藍曬圖的出現於 2004 年，杜昭賢籌劃「海安路藝術造街」行動，當時邀請 10 多位藝術家、建築師一起用藝術喚醒海安路。而其中一位建築師劉國滄藉由這個計劃設計出藍曬圖這個作品，名字叫「牆的記性」，這位劉國滄建築師創作的發想是想把過去海安路的生活的景致畫出來，並使用藍圖代表希望與未來（蔡嘉欣，2018）。藍曬圖後來成為街上最醒目的藝術作品，越來越多人來到那裡拍照攝影，當地因

為海安路藝術造街行動聲名大噪，計畫非常成功，杜昭賢可說是喚醒海安路的推手。藍曬圖不僅使海安路又活躍起來，還成為台南市的知名地標，一舉成為台南的觀光地景。如此成功的地景卻因屋主不再出借壁面於 2013 年 8 月底刷白整修，雖有許多的地方聲音和遊客保留的呼聲，但因為有遊客曾經在靠近壁面時不慎受傷，為了安全考量，屋主和市府協調後，才決定讓藍曬圖消失，當初發起藝術造街的藝術家也不反對，但這麼具代表性且成功的壁畫創生案例最終無法保留下來，對於台灣壁畫的歷史實在是一大損失。（公視新聞網報導，2013）

而以上的兩個案例分別是公共藝術在城市中的兩個不同類型的劃分，而此次研究則是更傾向於壁畫創作類型的城市美化，想藉由本人在德國城市美化的案例分析來探討城市美化的議題，並藉由德國的壁畫案例做經驗分享，與台灣的壁畫創生和城市美化有所連結。

貳、文獻回顧

本章節將以牆面美化與社區營造之相關研究做為主體，其主要可分為（1）城市設計；（2）壁畫；（3）社區美化三者做為參考與分析。

一、城市設計

長久以往人們都希望能夠在自己喜歡的城市居住「人們在城市裡的生活尊嚴與環境獲得改善，是一種追求也是一種城市權」（張維修，2012）所以選擇自己居住的城市和都市規劃與設計有密切的關聯性，居住者會因為城市對於人民生活的友善程度，居住品質的好壞，以及大眾運輸的方便性，甚至小到鄰里關係與整個社區的生活品質等，各方的要求與選擇來決定是否定居或是移居一個城市，而在聯合國世界衛生組織對於居住環境的定義為：身體安全之庇護的實質結構以及周遭環境，因此鑒於一個城市的發展，往往更多人更加關注在這

個城市是否能夠給予居民安全、庇護、以及城市與周遭環境的結構，因此在城市的規劃與設計上，所要考量的問題往往不能只是在城市的現代化與科技上，更多要探討的是能否給予居民一個安全舒適的環境（陳玉嬌，2021）。都市的設計往往會影響著整個都市發展的命脈，例如資源的分配、人口的流動、經濟與財貨的流通、藝文區以及綠地的規劃，每當在城市當中設計出一個新的方案，就會同時影響當地區域的整個發展方向，例如：土地的使用、道路建設以及更加複雜的交通網、對周邊城市的影響等等……因此在評估城市的設計與規劃時，不能夠以單一的發展當作主軸，很多時候還要考量城市之後的永續發展，因此對於城市的設計往往是連帶並且漫長的，居民與政府很難在短時間內看到城市設計的果效，但藉由每次一點點的改變，渴望看見一個美好城市的光景（李盈潔、邱浩瑋、廖珮婷，2020）。因此本次的研究課題城市與地方創生就尤為重要，此次對於城市發展的核心價值鎖定在振興城市與地方空間，並提升城市發展的能量，創造出獨有的城市特色。因此如何在城市中有有效的活用閒置空間會是當前的議題，藉由城市設計的刺激使原本的空間再次活化，塑造成城市的特色與景點，同時鼓勵新的產業進入，在地紮根成長並引領生產動能，讓城市再造有效執行使城市發展更加的完善（徐彥婷，2019）。

二、壁畫

壁畫作為人類史上最早的繪畫形式，從這個媒材誕生之際它記錄了人類的最初的圖像意義，並反映出世界的一種呈現方式，這是其他的藝術型態不能代替的，壁畫必須通過建築的量體才能實現自身的價值，並且對環境的引響頗為巨大，壁畫連結著平面類型的藝術與建築，形成了空間與建築的微妙關係，並產生了環境藝術的概念（魏錦蓉，2011）。

壁畫作為藝術創作中最早的形式，其目的是要將創作者的創作理念與民眾生活的公共空間結合在一起，以美化環境為出發點、豐富觀賞者的視覺感受外，同時創造一個富有特定景點的生活空間，讓人親切的接觸和認識壁畫藝術

之美、進而產生與作品的共鳴性，更可以強調在地特色，例如在臺灣臺中的「彩虹社區眷村」已成在地觀光景點（劉晉彰，2015）。近年來壁畫也被歸類在公共藝術的一環，特別在場域的更新以及活化上面起到許多重要的關鍵點，民眾藉由牆面上所設計的圖案與美化過的建築，讓原本一成不變的環境有了新的景象，這種衝擊也使民眾潛移默化的影響他們對於「場所」以及「空間」的認知，而隨著壁畫創作的方式以及種類越來越多，民眾的認知會越來越強烈，甚至對這個空間產生認同感，這種場所精神會在一件公共藝術上慢慢被建立起來，公共藝術不但會被這個空間給認同，最終還能成為地方的景點被保留下來（張重金，2020）。因此壁畫的創作可以說是一種人與環境的實驗性教學，牆面的大小、材質與環境周圍的建築都會影響著創作者在創作壁畫時的考量，構圖的和諧與牆面的整體性甚至到光影的變化都會是壁畫創作中不可不考慮的問題，如何引導觀賞者在經過牆面時所看的角度，如何在大面積的空間中安排有趣的內容與和諧的色調都是一位創作者所要思考的（丁琴，2014）。

三、社區美化

社區美化並不只是改變一個社區環境的單一議題，對於近幾年來許多國家以及城市都在開發自己的觀光產業鏈，而觀光不僅僅只是一個單向的產業型態，觀光同時還帶動城市經濟以及產業的驅動力，許多很具有潛力的城市和社區都具備這樣的隱形市場，藉由一個社區的美化來嘗試活化地方，也連帶產生新的人潮以及資源上的流動，而這股龐大的經濟效應能夠給原有的社區帶來更進一步的提升，甚至連比較冷門的二級產業都有可能因為觀光產業而被帶動起來，而社區美化就是將固有的土地藉由文化以及藝術上的改造，讓原有的環境改變成是能讓觀光產業介入的空間（李盈潔、邱浩瑋、廖珮婷，2020）。而在全球化的浪潮中，許多的機會、資金、產業往往都會慢慢往一個區域靠攏，這使許多邊陲地帶慢慢出現產業凋零、人口老化以及社區文化逐漸沒落等等……因此近幾年來台灣有許多的社區營造開始使用牆面彩繪來當作活化地方的方

案，希望透過美化過後的社區以及文化創意的產業來刺激人潮，藉由提升社區的景觀美感來給外來遊客一個不一樣的視覺感受，同時也能增強社區的認同感與凝聚力，在社區美化的過程中讓當地居民進一步的去挖掘自己地方的文化與特質，並思考如何將源自社區的傳統和特有的故事，藉由壁畫或是文創重新設計與包裝，並將地方的美化間接轉化成實質的價值（張重金，2019）。而以韓國為例，於2009年由文化體育觀光部主導之村莊美術計畫，讓當時的韓國藉由壁畫所做的社區美化案例成爲之後家喻戶曉的壁畫村，當時的村莊美術計畫因當時的美術館與藝術家生活陷入了困境，因此以振興藝文界同時增加工作機會的名義藉此來美化已經沒落的村莊，當時所提出的計畫有幾個：1. 我們社區美術空間營造；2. 街道美術路裝飾；3. 公共藝術的開花等……後來又持續的發展出很多不同的計畫與活動，像是到了2018年規模較大的幸福計畫，2015年「愉快的小區院子」以及2016年「連接再美計畫」等，可以看出村莊美術計畫發展至今藉由藝術的介入讓村莊從一開始的無人問津，到現在不斷創新並以永續發展爲目標，讓社區美化給地方帶來更大的利益以及發展模式（劉家伶，2019）。

四、基於上述之理論與相關研究

本研究將規劃與整合爲三個部分：（1）城市設計；（2）壁畫；（3）社區美化，第一部分：城市設計，從第一點在城市設計中的文獻能夠瞭解到，對於城市的發展過程並非是不斷的建設或是擴張，而是設計一個居住者認爲安全舒適的空間，讓居民因爲認同這個城市的友善，和對這個城市未來的展望，而願意繼續在這個城市中生活，因此在城市設計中必須考量如何讓當地居民對於城市的未來是有期盼的。而每次的設計都會連帶的牽動許多的因素，因此在城市設計當中如何整合大部分的資源，並讓城市永續的發展下去才是城市設計須考量到的。而在第二點中的壁畫文獻中可以發現，壁畫這個媒材非常適合與建築與城市做連結，牆面的美化與創作不僅能改變建築量體本身的外觀，同時還會

對周圍的空間產生影響，改變周遭的氛圍，藉由壁畫來讓民眾以及附近居民藉此能豐富觀賞者的視覺感受，藉由這個感受觀賞這會對這個壁畫藝術產生出一個「場域」的觀念，讓這個單純的空間在觀賞者的觀念中變得相對特殊的存在，觀賞者會對這個空間印象特別深刻，並藉由這個場域產生出「地方情感」，藉此讓這片土地慢慢的被活化，最終能被永續保留下來成為地方景點。第三點社區美化的部分從文獻中提到，那不單單只是一個區域性被美化的過程，而是藉由美化當作議題增加外來的人潮，來讓當地的觀光或是其他的產業活化，因此社區美化不但要多方考量同時還要能讓在地居民能夠產生社區凝聚力，而牆面彩繪則是在社區美化當中常常被拿來使用的方案，先提升社區內的景觀美感然後在嘗試改變環境風貌，讓社區的優勢能被凸顯出來，像是文獻中就以韓國為例子，藉由村莊美術計畫讓社區的樣貌改變，最終轉化成知名的壁畫村和藝文中心，除了活化社區以外也增加了很多藝術工作者的就業機會，讓多個產業可以藉此達到振興的效果。

參、壁畫觀察紀錄分析

一、Alfter 壁畫創作

以個人的壁畫案例對於城市美化與改造的議題提出新的觀點，並以波昂旁邊的小城 Alfter 為案例研究，探討壁畫創生對於城市美化的功效。

2008 年於德國的市政府發起了一次城市美化議題，針對波昂附近的城市進行特色以及美化的發想，位於波昂西邊的城市阿爾夫特爾（Alfter）發起了以壁畫為城市美化議題的設計理念，結合了當地阿爾夫特爾（Alfter）本地藝術學院 Alanus Hochschule 一同美化城市，市政府與學校一同發起城市美化案名稱為「Wandmalerei XXL」由 Alanus Hochschule 藝術學院的教授 Ulrika Eller Rüter 為學校方，市政府方面則是由 Hellmann Eugenie 女士擔任城市美化的主持人，案例是以 Alfter 當地地鐵站旁的街道 Stühleshof，由與此牆面是鐵路 18、68 號

經過的主要街道的牆面，因此這次壁畫就以此牆面為城市美化的開頭。

由在地市政府人員對此城市歷史與鐵路樣貌做完整的考察，並與校方和設計師做深入的訪談，當地的居民也多次對於牆面的設計提出質疑與建議，藉由多方統合去擬定一個具有系統性的牆面美化模式。此牆面長 204 公尺高度為 3.5 公尺高，位於 Alfter U-Bahn（阿爾夫特爾地鐵站）的對面，牆面並非完整的大面積平面，而是由一塊塊的石板排列而成的長型牆面，牆面結構由石板和水泥組成質地非常堅硬，此面牆壁是地鐵進入 Alfter 第一面看到的牆面，也是此次城市美化的重點項目之一，由於牆面本身的架構是多面石板組成，所以牆面設計也必須依照牆面本身的狀況去做更動，由多位設計師與學校學生分別競圖，最後由本文的研究人員依照牆面本身的狀況去做客製化的設計，取得此次城市美化的機會。設計出發點在運用牆面本身石板與石板的間格縫隙，設計者將縫隙當成牆面的特色來做壁畫的設計，設計的出發點是想營造出人來人往的熱鬧感，讓地鐵進入這個城市時在火車上就能看到人群往來的身影，因此設計者利用人形剪影的圖像當作元素去編排牆面，並用人形剪影來回穿梭的方式去呈現城市中來來往往的人群，而有些人形剪影最終會漸漸的消失在石板的縫隙當中，而有些人形剪影則從石板縫隙中漸漸的走出來，形成了畫面中強烈的人群穿梭感，藉由人形穿梭來回的設計讓原本單調的牆面更有活力，也因為設計有將牆面的狀況考量進去，並且設計理念的獨特，最終也以此牆面設計順利拿下了 Wandmalerei XXL 的城市美化案競圖。（右圖為 Alfter 城市美化的重點牆面）

壁畫完成後帶動了整個阿爾夫特爾（Alfter）的城市美化，而此牆面的完成使阿爾夫特爾（Alfter）的市政府決定以壁畫來當城市美化題材，並規劃出幾個城市中的特定區域來做美化，從規劃地點、分配藝術家、與地方協商、到市政府批下公文，將計畫安排在 2 年內完成此案。城市美化的計畫案除了城市的牆面美化以外同時安排了美化校園，以及課程帶動等等的一系列活動，一切規劃都在此牆面美化後開始進行，藝術家們也開始尋找適當的題材，而美化所

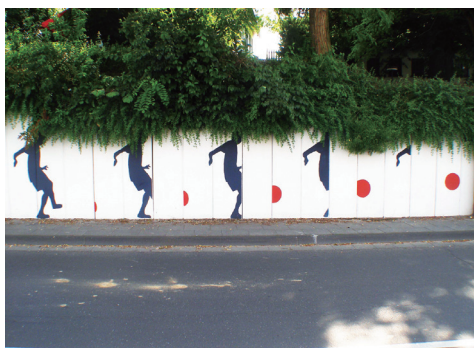
(圖一～圖四為城市美化的牆面以及競圖的設計稿)

圖一 牆面狀況一塊塊石板拼成

圖二 競圖的模擬圖，利用牆面特性設計出入牆面的設計，象徵走入城市

圖三 初步牆面的試畫，最後經由市政府同意開始彩繪牆面

圖四 壁畫完成後的畫面

使用的材料則是需要考量牆面本身的狀況，地點則是由市政府去安排與規劃，多次詢問查找閒置的牆面同時與社區民眾的協調也是此次的一大難點，市政府須調動人力幫助藝術家與當地居民盡快達成共識，此次城市美化案需多個部門分頭進行，也讓這次的城市美化更添難度。

二、難點

在協商的過程中也碰到了許多城市美化需要考量的議題，有當地居民對美化城市的藝術家所擁有的專業能力感到質疑，也有居民反對創作者用塗鴉噴漆

的方式來完成作品，對於噴漆味道太重會對環境產生汙染而加以抵觸，同時有藝術家在創作牆面過程中碰到牆面歸屬的問題，對於牆面的擁有者是誰產生爭議，甚至不得不改變牆面原有的設計來避開某些具爭議性的牆面位置，以上幾點較具爭議性的部分皆由市政府出面協商，因此在城市美化的前置作業就顯得格外重要。再來則是此案在創作過程中具體發生的狀況，在本案例中分為以下四點：1. 壁畫創作者對於空間與牆面材質的瞭解是否充足？在創作過程中往往碰到的牆面種類非常之多，像上述案例的牆面就比較接近石板，而城市中每個建築材質不同，創作者必須依照不同的牆面狀況去擬定施工的流程與使用的媒材，盡量不造成社區的牆面的汙染與破壞。2. 創作者所需使用的材料具爭議性，此次城市美化案當中碰到最多次的協調與討論的部分是社居居民對塗鴉藝術的抵制，雖已經由市政府出面協商，但牆面美化的過程中依然出現社區居民多次的檢舉與抗議，對於塗鴉的過程所散發的瓦斯味也讓附近住戶多次向環保局檢舉，此壁畫在完成後由於擔心會被不喜愛的居民重新粉刷或是其他塗鴉客的破壞，因此最終協調將以有時效性的方式保存牆面，並規定必須在2年以後重新粉刷以免出現塗鴉客噴漆的現象。3. 美化後的牆面是否需長期保存？牆面若被破壞是否需要維護與保養等？在城市美化的過程中有社區居民並不希望美化的牆面圖樣是長久保存的，因此討論到一件城市美化的作品是否是有條件或是時限性的存在，時限到了以後是否能夠重新粉刷，還給附近居民原本的牆面原樣，這個部分則需要市政府與設計者一起與居民共同談論，提出符合社區最好的決策；反之另一種狀況也是需要居民和市政府溝通的，有牆面的擁有者在彩繪完自家牆面之後非常滿意，但擔心牆面可能會被破壞或是退色等毀壞的狀況，因此希望市政府與藝術家能夠修補牆面以及定期保養，此狀況則須與社區與市政府彼此溝通，一同維護社區的牆面盡量避免多次的修補與更動

三、美化後的預期效果

此牆面在完成之後得到城市以及地方居民的好評，加上由於牆面本身的長

度與位置非常的顯眼，使美化後的牆面成爲一個很成功的城市廣告，而火車站本身就是人潮流動以及人口聚集度非常高的地方，藉由這面牆壁的美化也讓許多外來的居民以及觀光客對 Alfter 這個城市有新的印象。這面牆面本身就有被噴漆以及破壞過的痕跡，因此藉由這次美化能將之前的噴漆與塗鴉給重新粉刷，再次設計出牆面的新樣貌，當地居民除了給予認同以外也重新思考是否有類似的閒置牆面可以善用，像是倉庫的大門、學校的圍牆、當地住戶的外牆等等，讓居民開始思考城市牆面的應用比市政府單方介入更爲恰當，同時嘗試將此城市打造成一個壁畫村的概念。爲了增加此牆面的曝光率，市政府、藝術家與全體城市居民來一同規劃，嘗試如何有效的行銷與推廣自己的城市，比較具體的幾個活動方法相繼的實施，像是在牆面完成後舉行說明會，讓社區居民一同參與開幕與剪綵，並分別以報紙以及廣播的形式去做媒體的推廣，而後社區居民多次在美化的牆面前辦理社區活動，加強社區意識與推廣，同時讓當地學校與教學單位組織學員一同參訪，定期舉辦藝術家座談與分享，同時在這 2 年的城市美化案中有計劃性的推出文宣以及採訪資料，曝光城市所美化過的牆面，進而達到推銷的目的性。(圖五~圖六作品完成後當地城市的報導)

圖五 幾位藝術加在學校嘗試模擬壁畫創作

圖六 作品完成後的報導與推廣

肆、從壁畫提升到城市美化：

一、城市美化改造紀錄

城市美化案「Wandmalerei XXL」藉由 Stühleshof 街道的牆面美化做城市美化的起點，經過與在地居民和大學的評估後，Alfter 當地市政府一系列的發展以壁畫為城市美化的環境改造正式開始，從火車站旁的 Stühleshof 當作起點，第二面就是 Stühleshof 對面的農舍大門，由塗鴉藝術家做噴漆藝術的美化，以藍色的農舍大門作為底色，彩繪出雲朵以及海面等自然景觀，然後畫面主視角呈現出禱告以及天使的宗教性符號，跟之前於石板上所畫的人行剪影設計呈現強烈的對比，而帶有宗教性的壁畫創作一直是傳統壁畫創作的題材，藉由這樣的題材去反思現代人對於環境的需求以及這個城市的變化，這樣極端的題材讓 Stühleshof 這條街的街道景觀產生很強烈的對比，一面帶有強烈的傳統壁畫宗教風格，一面則是平面設計感極強的人形剪影設計，這種設計思維是讓北萊茵州波昂區的鐵路 18 和 68 號在經過阿爾夫特爾（Alfter）時，火車上的乘客能夠從窗外看到兩面不同風格的壁畫於鐵路兩端，形成一種強烈的對比來凸顯城市的風格。第三面則是從 Stühleshof 銜接往阿爾夫特爾（Alfter）老城區的道路，位於 Bahnhofstraße 上的一戶建築物的外牆，此牆面位於 Bahnhofstraße 的路邊，此面壁畫擁有一面完整的牆面，同時因有交通巴士經過所以在城市中曝光率極高，因此被市政府選為美化的對象之一，藝術家使用傳統人像繪畫的方式去描繪自己的樣貌於牆面上，為了增加趣味性，他拍攝自己玩單槓倒立的樣貌，用寫實的風格描繪在牆面上，讓過往的觀賞者藉由這件上下顛倒的人物壁畫產生空間的扭曲感，藝術家描述這件作品想表達的是一種空間上的自由，藉由背景白牆讓人感覺到建築物的空間跟天空結合在一起，使這個倒立的人物彷彿飛翔在這個空間當中，同時也有一種墜落的感覺，這種不協調的感覺讓這件壁畫成功的吸引經過 Bahnhofstraße 過路人的眼球。第四面牆面的位置在 Bahnhofstraße 的盡頭 Görreshof，而 Görreshof 的牆面位置市位於一個居民家的

外牆，此牆面的設計思維是希望畫作與居民本身的花園做結合，藉由藝術家的描繪讓本身單調的紅磚牆，藉由馬賽克創作的形式呈現如同森林的樣貌，同時描繪著許多這個城市能看到的動物與在地阿爾夫特爾（Alfter）周遭森林的樣貌，成功的結合當地的自然環境與牆面本身的特性，讓壁畫藝術能夠與居民以及自然融為一體，成為社區美化與城市設計一個很好的典範。第五面牆壁則是在 Kronenstraße 街上的一所國小 Catholic elementary school 的外牆，市政府考量到將城市美化與學校的課程結合，特地安排這個區塊希望藝術家可以和學校裡的師生互動，而藝術家也將學生的形象以紙板做成模具，同時用學生們喜歡的題材去做畫面的安排，裡面有水管的通道，有甜甜圈的放大版，有公車站牌等等……，設計好後再用噴漆和油漆來創作此面壁畫，裡面有 Catholic elementary school 國小學生的身影，利用有趣的故事性將作品串在一起，學校與街道藉由這面牆壁連結在一起。

二、城市美化後的分析

從上述的美化過程中不難發現，從第一面 Alfter 火車站的壁畫完成之後，當地居民變很樂意提供閒置的空間，藉由閒置的空間被美化後也間接的擴展出一些活動，像是 Catholic elementary school 國小每年會設定城市巡禮的課程，讓孩童藉由環繞自己的城市去了解城市文化，而在牆面美化過後，城市巡禮的課程會加入壁畫描繪以及紀錄的美術課題，讓學生藉由壁畫來增進自己的對於美學與公共藝術的認知，同時美化過後的牆面能變成城市對外的形象，無論是報紙以及雜誌的介紹，都從市政廳、公園、圖書館轉化到壁畫創作和火車站前來做報導和拍攝，藉由壁畫來增加城市的景點也是此次的主要目的。

本次的城市美化的設定是想藉由第一面 Alfter 火車站的壁畫，嘗試改變城市門面，同時增加地方情感與地方凝聚力，藉此改善地方氛圍，而本次的城市美化當中可以發現，當藝術家在創作壁畫的同時，在創作到一半左右時會是觀

（圖七～圖十一為城市美化的後續壁畫創作）

圖七 Stühleshof 壁畫與汽車和火車一同前進

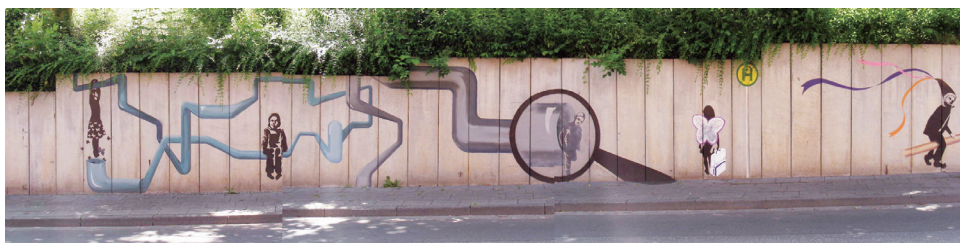
圖八 Stühleshof 對面的宗教類型壁畫創作

圖九 Bahnhofstraße 藝術家單槓倒立的壁畫創作

圖十 Görreshof 居民外牆壁畫創作

圖十一 Catholic elementary school 國小外牆壁畫創作，以小學學童為題材的剪影壁畫創作

賞者與社區居民最感興趣的時刻，對還未完成的牆面充滿了豐富的想像，這也讓社區居民對於已經習以為常的城市多了一份期待，對於已經看膩了的牆面藉由藝術家的介入讓居民改變了對原有閒置牆面的態度，這是此次城市美化始料未及的地方，因為對壁畫最後呈現出來的樣貌有所期待，居民會在散步時刻意經過正在創作的牆面，壁畫創作也因此加深了居民對於地方的期待以及凝聚社區的情感，這也是此次城市美化想要達成的一環。

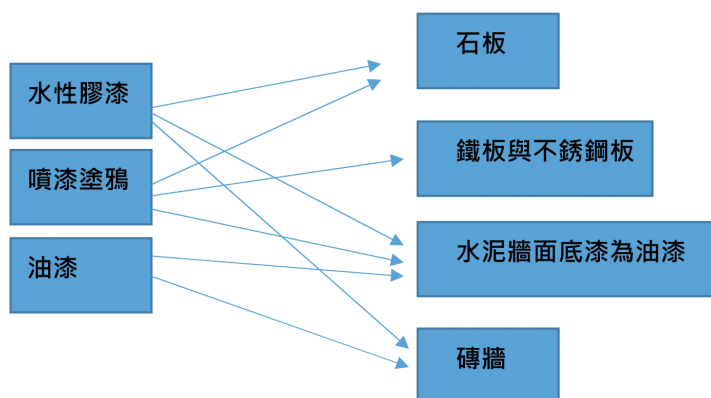
而本人認為在城市設計的過程中依舊如同文獻上所說的，需以「人」為設計的出發點，藉由壁畫的創作，讓社區居民重新審視自己的居住環境，讓自己生活的地方可以越來越舒適，讓學童在成長的過程中對於環境成長的記憶，我認為這已經達到城市美化的首要條件了。

伍、牆面與壁畫創作之分析

此次城市美化的牆面出現了4種不同的材質與多樣化的創作形式，第一面牆面為 Alfter 火車站壁畫，牆面材質為石板，以壁畫水性膠漆上色。第二面為火車站對面 Stühleshof 大街的壁畫，此面壁畫材質為鐵皮和不鏽鋼，創作者完全以噴漆塗鴉的方式美化。第三面牆面 Bahnhofstraße 藝術家單槓倒立的壁畫作品，此面壁畫則是以一般水泥土牆並以油漆當作牆面底漆，創作者則是以油漆與噴漆分別上色。第四面牆壁 Görreshof 居民外牆壁畫創作則是磚牆，傳統的紅磚牆面為底並無上漆，創作者用油漆與水性漆分別上色。最後第五面牆面則是 Catholic elementary school 國小外牆，跟第一面火車站牆面是相同材質，一樣是尺寸相同的石板排列成牆面，創作者先做好人形的紙板以噴漆噴出剪影，再用水性膠漆上色。

此次的城市美化著重在將閒置的空間美化，而美化時所用的媒材與創作形式很大一部分會取決於牆面本身的狀況，例如第一面 Stühleshof 火車站對面的人形剪影壁畫，是由許多石板組成的牆面架構，石板面積不大所以在美化的過

表一 此次牆面美化根據不同材質的壁面所使用不同的顏料與創作形式

程中必須考量石板間隙縫的問題，而此面壁畫創作就是藝術家運用原本牆面的特性，將設計出來的人形剪影藉由石板隙縫，呈現出剪影漸漸的從隙縫中走出來或是走進去牆面的感覺，這樣的設計就會讓本身的牆面藉由設計者的巧思得到更好的詮釋，加上石板表面還是會有許多細小的裂縫因此使用水性漆會更加容易覆蓋，而其他的創作者都各自有對牆面處理的方法，而創作的圖案則是創作者與牆面的擁有者一同討論出來的，像是紅磚牆的那件作品會以森林的主題來做美化，主要也是牆面的擁有者和藝術家都喜歡自然風景，因此紅磚森林這件作品是藝術家與在地居民共同創作出來的，由於牆面是用紅磚堆砌而成，因此設計者用牆面本身一塊塊的紅磚設計出馬賽克拼貼的圖案，這樣的設計不但沒有破壞牆面反之還利用牆本身形式上的優勢，不僅呈現出一面獨特的壁畫，對城市美化的貢獻和居民的接受度都大大提高，像這樣的美化方式不僅滿足了創作者同時也滿足了將閒置空間分享出來的居民，因為創作者能夠發揮自己的創意畫出自己喜歡的作品，而作品完成後牆面擁有者也更加願意維護與保存這面牆面的圖案，讓這面牆面的美化更完整的保存下來，而不像第一面 Alfter 火車站的作品，最終因沒有人維護而遭到破壞。

陸、城市美化分析

將上述的城市美化依照文獻回顧所歸類的為三個部分：(1) 城市設計；(2) 壁畫；(3) 社區美化，帶入案例並加以反思與分析。

第一部分：城市設計的目的性導向，很清楚的可以得知，此次的城市設計主軸在於牆面美化環境與城市市容再造，而此案例中也有利用壁畫創作對城市設計做出「再創新」的改造，例如本來 Stühleshof 的牆面是老舊充滿水漬與污垢的，加上牆面上有許多不完整的塗鴉與噴漆，使得牆面的整體感並不那麼美觀。對於地鐵經過阿爾夫特爾（Alfter）城市的第一面牆壁，所展現出來的城市印象也不夠完善，不僅讓人覺得城市老舊，同時也會讓此城市呈現與其他周遭城市一樣，單調乏味的鄉村感很重，無法凸顯自己城市的特色與差異化，當地的市中心所賣的明信片圖樣，依舊是當地的傳統教堂與自然景觀，並無明顯的特色與產業，因此藉由此次城市美化案「Wandmalerei XXL」的議題，嘗試改變傳統城市景象並加入新的地景元素，從第一面 Stühleshof 地鐵站的牆面美化，一直延伸到當地居民的庭院外牆，以及 Catholic elementary school 的學校外牆美化，藉由與在地居民和學校的一同努力，創造出「地景」「壁畫」以及「城市特色」三個主軸，藉此強調此次的城市設計案。

第二部分：壁畫在城市美化的部分在此案例中具備重要的關鍵，對於城市設計許多國家與地方都會使用公共藝術，例如一個知名的立體作品或者是一個人物雕像，但在使用公共藝術以及做一個地標性的空間設計，往往會干預到城市的空間以及環境，甚至會刻意的改變當地的景觀，對於環境的變動本身是相對較大的，而壁畫則是依附在建築物以及本身就有的空間牆面上，並不用刻意的去增加物件於環境中，而是帶有修復老舊建築以及翻新公共空間的意義在，此案藉由壁畫去美化城市不僅不會改變城市原有的設計，同時還能讓許多老舊被閒置的牆面空間得到再次美化的機會。而牆面本身的狀況轉換成牆面設計上的巧思，使原本破損的牆面藉由簡單的翻修和美化就能夠有更多的趣味性，而

這些趣味性會讓這個社區和其他的社區產生區隔，而這些區隔會成爲這個社區的景點與特色。

第三部分：對於社區美化的部分，此次城市美化案中可以看到許多的問題與難點，例如社區對於環境的改善與美化給予正向的觀點，但在之後的維護上並沒有更積極的行動，只有少部分壁畫的位置在社區居民的房屋外牆上，會被住戶刻意的去保護，在沒有被保護的公共空間它的牆面很快就會被一些塗鴉客給破壞，例如：Stühleshof 地鐵站對面的壁畫於 2018 年被塗鴉與噴漆給破壞，這也是社區美化如何永續發展所要探討的問題，若壁畫創作不斷的被破壞，往後勢必會造成一種環境的不良效果，有許多的地方就是因爲塗鴉與噴漆的氾濫，讓當地被塑造成治安有問題的地區，因此塗鴉客的噴漆與不美觀的壁畫不僅會讓原本的環境被破壞，甚至可能會影響到城市的氛圍。

城市與社區的美化當然對社區的能見度有所提升，而如何將這個優勢轉化成產業甚至成爲一個旅遊景點，則是需要政府與社區居民共同努力，比較經典的案例是台灣的彩虹村，不僅成爲城市的一個觀光景點，彩虹村的圖案還被衍伸爲許多產品包裝，而如何發展出這樣的社區美化案例就需要更多的人投入進去，讓整個城市藉由這些美化的牆面得到更多實質上的經濟效應。（圖十二～圖十三分別爲 Stühleshof 地鐵站 2018 年遭受破壞的樣貌，以及台灣彩虹社區的照片）

圖十二 Stühleshof 地鐵站對面的壁畫於 2018 年被破壞

圖十三 臺中彩虹村城景點

柒、結論：

此次的城市美化案藉由德國的阿爾夫特爾（Alfter）的美化案例，可以得出以下幾個結論（一）藉由壁畫來美化城市，此議題對於城市設計方案的構想是可行的，由上述的例子可以發現，由第一面 Stühleshof 地鐵站的美化之後，當地社區的居民願意提供自家的牆面並嘗試美化自己居住環境，同時還配合市政府的「Wandmalerei XXL」城市美化案，藉由參與社區美化推廣自己居住的城市，可見得壁畫對於城市美化還是非常有象徵意義的，牆面的彩繪能夠讓老舊的牆面在次翻新，也讓許多老舊建築物可以嘗試做修復的動作，在城市規劃中可以保留原有的城市建設又能夠有新的城市風貌，藉此活化城市並塑造出與周圍的城市社區不同的城市風格。（二）壁畫設計與牆面本身狀況的結合，在此次研究當中出現多個不同材質與形式的牆面，對於壁畫創作者來說本身就是一個創作上的挑戰，壁畫創作本身對於牆面的狀況要求就相當高，但對於城市設計為主體的創作，設計者必須思考如何在原有的牆面上創作，除了要運用本身牆面的狀況外，還要能夠突顯畫面的優勢性，這對於壁畫創作與城市美化都是相當重要的議題，在此案中可以看到藝術家們在不刻意改變牆面原本的狀況下來做的牆面的美化，對於牆面設計與城市美化是相對適合的做法，「不刻意改變環境，只單純活用閒置的空間與牆面」是此次城市美化的一個重要觀念。（三）城市活化與再造，綜合以上幾點可以得出，藉由有效的規劃與改變環境可以使城市有再造的可能性，其中需要事先規劃出閒置的牆面與適合活化的區域，然後由地方政府與社區居民協調與推廣城市美化的觀點，在美化的區域完成劃分之後，與在地的學校和藝術家合作，設計出適合的牆面設計，最後讓藝術家介入並與社區民眾一同創作牆面，美化過後的牆面在藉由地方政府去做推廣，並與社區一同維護，最終完成以壁畫美化城市的課題，給社區換上新的面貌。

這次以壁畫創作美化城市的案例，可以供往後的城市美化做參考，在台灣有許多的城市美化案同樣是以壁畫當作題材來創作，像是橋頭白樹社區就是當地相當知名的壁畫村，但村內大部分的壁畫創作皆以噴漆的方式呈現，並沒有針對牆面的特性以及當地文化傳統加以展開，許多的作品與牆面並無特殊關連，只是依照創作者的喜好加以製作，這樣產生的創作無法造成社區的認同，許多牆面也只是一時的美化，並沒有永續的發展，而此次德國 Alfter 的城市美化則是有系統的將城市做建構，藉由藝術家與當地政府的協調，同時加入當地的藝術學院對於作品的審查，設計完成後與當地居民一同討論調整，定案之後同時思考牆面的呈現方式與媒材的使用，由單面到多面向的城市規劃，為期兩年的城市美化，讓此次的美化案能深入城市並被居民所接受，一直到 2020 德國 Alfter 年還不斷的出現新的城市壁畫，並讓壁畫美化城市成為當地的一種傳統，讓當地的文化不藉由壁畫被挖掘出來，同時提升當地人的視覺與美感程度。

參考文獻

- 丁琴 (2014)。〈壁畫教學改革的思考與新探索〉，《安徽黃山巢湖學院學報》，第 16 卷，第 2 期，頁 162-164。
- (Qin Ding [2014]. "Thoughts and New Explorations on the Reform of Mural Painting Teaching." *Journal of Anhui Huangshan Chaohu University*, Vol. 16, No. 2:162-164.)
- 王介村、孟昭權 (2013)。〈台南新地標 「藍晒圖」八月底消失〉，公視新聞網網站。
<https://news.pts.org.tw/article/248030>。2013/08/18。
- (Jie-Cun Wang and Zhao-Quan Meng (2013). "Tainan's new landmark "Blueprint" disappeared at the end of August", PTS News Website. <https://news.pts.org.tw/article/248030> [accessed August 18, 2013].)
- 李盈潔、邱浩璋、廖珮婷 (2020)。〈都市觀光之土地遠距連接物質流對都市永續性的影響〉，《都市與計劃期刊》，第 47 卷，第 4 期，頁 349-373。
- (Ying-Chieh Lee, Hao-Wei Chiu and Pei-Ting Liao [2020]. "Effects of Material Flows Driven by Land Teleconnections of Urban Tourism to Urban Sustainability." *Taiwan Institute of Urban Planning*, Vol. 47, No. 4:349-373.)
- 徐彥婷 (2019)。〈我國場域活化到地方創生之路〉，《臺灣經濟研究月刊》，第 42 卷，第 5 期，頁 104-111。
- (Yan-Ting Xu [2019]. "The Road from Revitalization of Our Country's Fields to Local Creation." *Taiwan Economic Research Monthly*, Vol.42, No. 5:104-111.)
- 張維修 (2012)。〈都市更新不曾發生—台北市的上流化政策分析〉，《國立台灣大學建築與城鄉研究學報》，第 20 期，頁 63-92。
- (Wei-Hsiu Chang [2012]. "Urban Renewal Did Not Take Place: Policy Analysis of Urban Gentrification in Taipei." *Taiwan Journal of Building and Planning*, No. 20:63-92.)
- 張重金 (2019)。〈社區彩繪對地方內容旅遊效益之探討—以屏東縣竹田鄉美崙和二崙社區為例〉，《休閒觀光與運動健康學報》，第 9 卷，第 2 期，頁 48-65。
- (Chung-Chin Chang [2019]. "Discussion on the Effect of Community Painting on Local Content Tourism—Take Milan and Erlang Communities in Jhutian Township, Pingtung County as Examples." *Journal of Leisure, Tourism, Sport, & Health*, Vol. 9, No. 2:48-65.)
- _____ (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》，第 38 卷，第 2 期，頁 49-66。
- (_____ [2020]. "Discussion on the Experience of Landscape Aesthetics when Public Art is Involved in Cultural Asset Space: A Case Study of Victory Star Village in Pingtung City." *Meihe Journal*, Vol. 38, No. 2:49-66.)
- 劉晉彰 (2015)。〈環境視覺藝術之公共空間地景再造研〉，《設計研究學刊》，第 8 期，頁 81-101。
- (Ching-Chang Liu [2015]. "A Study of Environmental Art to Public Space of Value Regeneration." *Journal of Design Studies*, No. 8:81-101.)

- 劉家伶（2019）。〈台韓居民參與型壁畫村之比較—以韓國甘川文化村與台灣喜樹社區為例〉。
台北：國立政治大學韓國語文學系碩士論文。
- (Jia-Ling Liu [2019]. “A Comparison of the Residents Participation Type Mural Village Between Taiwan and South Korea: Based on Gamcheon Culture Village in Korea and Sishu Community in Taiwan.” Unpublished master thesis, Department of Korean Language and Culture, National Chengchi University, Taipei.)
- 陳玉嬌（2021）。〈都市更新之公共利益與更新過程民眾忍受程度之研究〉，《物業管理學報》，第12卷，第1期，頁13-26。
- (Yu-Chiao Chen [2021]. “A Study on the Public Interest of Urban Renewal and Tolerance of Nearby residents in the Process of Urban Renewal.” *Taiwan Institute of Property Management*, Vol. 12, No. 1:13-26.)
- 魏錦蓉（2011）。〈城市建築公共空間環境中的壁畫藝術淺見〉，《文學教育期刊》，第2011卷，第9B期，頁103-104。
- (Jin-Rong Wei [2011]. “The Art of Mural in the Public Space Environment of Urban Architecture.” *Journal of Literature Education*, Vol. 2011, No. 9B:103-104.)
- 蔡嘉欣（2018）。〈翻轉城市藍晒圖？都市政策文創化與高教創新在台南市舊區之合縱連橫〉。
台北：國立臺灣大學工學院建築與城鄉研究所碩士論文。
- (Kah-Yan Chai [2018]. “Flipping Urban Blue Print? The Dynamics of Creativity-led Urban Policy and Higher Education Innovation in Regenerating the Old Town of Tainan.” Graduate Institute of Building and Planning College of Engineering National Taiwan University Master Thesis, Taipei.)
- Roland Kohls (2008). Spaziergang auf der Wand. Alanus-Studenten Zeigen Bei Einem Rundgang Ergebnisse ihrer “XXL-Malerei”.

Discuss the Topic of Urban Beautification with Mural Creation

Chie-Peng Chen and Tsan-Yu Hsieh

Abstract

The main purpose of this research is to study the impact of the murals drawn in the city on the surrounding environment. In many big cities, there will be some unique mural creations, or graffiti special zones. These murals and wall graffiti have always been vaguely displayed in the city. The method is often considered to be the dead end of the city and the source of social problems, but there are many deserted environments that have been revived through the creation of art and murals. Wall art has always been difficult to define as a medium of expression in the city. This study uses several cases from Taiwan and Germany as analysis indicators, and uses the perspectives of art and creation to look at the relationship between the city and murals. This article will discuss how to use murals and graffiti in urban development. To bring a new look to the city, through the wall design to make the city a unique appearance, and then distinguish it from other urban beautifications. The Ewha Cave Mural Village in Seoul, South Korea, the Oberama High Mural Village in Germany, Georgetown in Penang, Malaysia, and the murals on Graham Street in Central, Hong Kong have all become attractions. Many similar cases can be found, and there are also in Taiwan. Many community beautifications and local creations use murals as media. Therefore, I hope to use this research to try to analyze a set of creative processes that can be applied in urban beautification, so that mural creation can become a part of urban beautification.

Keywords: mural, community beautification, urban design, graffiti.

Chie-Peng Chen is professor of Chung Yuan Christian University College of Design.
<Email: chiepeng@cycu.edu.tw>

Tsan-Yu Hsieh is assistant professor of Hwa Hsia University of Technology Department of Digital Media Design. <Email: art.ralf@gmail.com>

