

南方 新藝象

台南藝術大學造型藝術研究所

文/蔡佩玲

「南藝大造形所是培養藝術明星的地方」，這樣的言說在藝術相關科系間口耳相傳著。看似邊陲的地理位置，位於台南縣官田鄉烏山頭水庫旁的世外，被山與水環繞的校園，這樣的地理環境塑造的特殊氛圍，讓來自八方齊聚此地的藝術創作者在創作生涯中，多染了一截洗不掉的南藝色彩。

●評圖現場直擊 (南藝大造形所提供)

如藝術萬花筒般的校園

造形藝術研究所，於台南藝術學院（今台南藝術大學）1996年創校之初同時成立。2004年8月「國立台南藝術學院」改制為「國立台南藝術大學」，改大後分為四個學院，除視覺藝術學院之外，尚有文博學院、音像藝術學院、音樂藝術學院。不同

於北部有台灣藝術大學及台北藝術大學，台南藝術大學不僅是校齡最輕的學校，更是南部唯一一所藝術大學。且南藝大圖書館又是亞洲藝術類藏書最豐富，設備最現代化的藝術類圖書館。

改大後，造形藝術研究所現屬南藝大視覺藝術學院（尚有應用藝術研究所、建築藝

術研究所及藝術創作理論研究所博士班)，目前在院的統合下，資源、師資、學生間將享有更積極互動、互補、互享的資源平台。與其他學校創作研究所不同的是，南藝造形所確實是在一個更為多元的創作環境，在跨學科的專業連結上，有各種可能的後盾，音像藝術學（如音像動畫、音像紀錄研究所）的技術經驗，和文博學院（如藝術史與藝術評論、博物館學研究所）中的理論與藝術行政上的專業範疇，確實是該所專業晉升與未來發展廣度的得天獨厚資源。

●台南藝術大學校園

攝影 / 蔡佩玲

求新備忘錄

造形藝術研究所是南藝大中專以「藝術創作」為教學重點的研究所，目前已有 8 屆畢業生。在藝術領域中，南藝大造形藝術研究所創立之初至今，確實擔負著平衡南北發展的重要地位；在教學方式、環境、設備，為培養專業藝術家的訴求下，有其特有的優勢與特色。

視覺藝術學院院長兼造形所所長顧世勇指出，以當代藝術創作為主的造形所，對當下時代氛圍需有必要的敏感，必須對未來新美學、新的可能藝術理論有所準備，「在師資延攬上，計畫延攬科技藝術方面專業的師資；在課程設計上也針對視覺影像藝術、當代理論開設相關課程。」造形所教師專長含平面、立體、裝置、影音多媒體等，目前專任師資有顧世勇、屠國威、陳建北，兼任師資有莊普、楊明迭、楊凱麟、朱嘉樺、連德

誠、黃建宏、龔卓軍、莊凱旋……等。

「學生的未來，要建立在國際的視野上主動出擊，不是被動的等待被挖掘」，造形所不定期的舉辦研討會、邀請國際策展人前來、舉辦國內外工作營、帶學生參加國際性展覽、甚至因應新創作媒材而進行的「數位藝術發展計畫」等，無一不是企圖在教學上與資訊的交流上做到與國際同步、讓學生擁有國際視野、為未來創造可以運用新媒體創作的人才。

未來的計畫，顧世勇強調除需對將來藝術新介面的擴張做準備外，尚計畫著各種可能的延伸的方向，「以兩岸角度來思考；以東北亞立場來看待世界當代藝術的趨向；南部藝術相關系所的各種策略聯盟」。

專業藝術家養成術

造形所設立時即期望培養創作實務與學理研究兼修的藝術專業人才，教學方向一貫以鼓勵「藝術創作」為主。教學宗旨強調，「以多元的綜合媒材創作為主；強調創作實務與學理研究兼具；結合跨領域學習與合作；新媒體之開發與研究」；畢業總學分數為 54 學分，在課程的規劃上，「同時考量兼具本土與國際之間的對話，不定期舉辦國內外學者專家的專題講座；未來更將著重於探討藝術與科技的新介面所延伸的新美學向度作為延續本所多元化

●由漢寶德精心設計的南藝建築一隅 攝影 / 任大賢

●九百坪造形藝術工作室 攝影 / 蔡佩玲

●造形藝術工作室內部 (吳孟璋提供)

●版畫教室

實際教學上不是我教你學的上下關係，反較類似於個別指導的從旁誘導、討論式的平行激發模式。造形藝術研究所目前招生名額為17人，為鼓勵跨界式的學習方式，學生入學後並不分組，在課程設計上「強調以實際創作經驗為基礎所延伸的創作論述為發展的重點，故整體課程架構建立在堅實的創作造形思維下所衍生的相關參照理論課程」。畢業論文是以畢業創作與創作論述來取代畢業論文，針對這點，根據造形藝術所學生指出：「很多藝術相關學生很羨慕我們，因為這是一個難得的機會，用文字寫出抽象的創作思維，可藉此尋找完全適合自己創作質素的理論，而不是文抄公的理論堆積論文」。

造形所教學目標是：「以指導藝術研究與創作，培養多元的藝術專業人才為目標」故自創所以來，即首創讓考生以佈展的方式來進行入學考試（最早期甚至是現場即興創作）；不僅如此，入學後將有新生聯展，畢業前的畢業聯展，甚至有期中、期末的展覽計畫。在視覺館一樓有兩個大型展示空間，三樓亦有三間約二十坪之空間，及校園內的南、北畫廊空間提供學生展覽作品。且除上述較類似實驗性的展場空間外，2003年

8月起，尚有位於台南市東門路上約七百坪的專業展場空間—南藝大藝象藝文中心。可以說造形所學生自入學考試起，即在各種佈展機會中學習，進而習得專業掌握空間運用的能力。擁有懂得掌握空間的專業，等於也擁有讓自己作品的能量有進一步延伸與加強的能力。

每學期的成果展中，展覽現場除了所上教師外，更邀請校外藝評家、藝術家、教授等前來共同參與作品評圖，此時，作者需在各位評圖者前完整解釋自己的創作理念，這是表達與釐清創作思維的層面。除此之外，針對評圖委員們提出的各種提問、甚至尖銳性的批評、指正等，學生們更在一來一往的答辯中學到更多。即有學生指出，「在求學過程中老師不僅要求我們精鍊自我表達的能力，且也帶著我們走出去，直接接受外界策展人的批評與指教」；造形所授課教師確實是以專業創作者的標準來要求研究生，如學習完整表達自己想法，不僅在作品呈現上，還有言語表達上，甚至是自己資歷的建立訓練等，在在都為培

(南藝大造形所提供)

●學生於焊接工作室努力創作 (任大賢提供)

●焊接工廠 (南藝大造形所提供)

育一個懂得包裝自己，也懂得推薦自己，更有自覺的獨特創作者；這或許是南藝造形所學生特別容易成為眾所矚目焦點的箇中原因。

逆轉邊陲效應

南藝造形所創所至今，英雄榜上洋洋灑灑盡是學生奪得的諸多獎項，如：台北獎、高雄獎、藝術新貌獎、桃源創作獎、聯邦美術印象大獎、台灣美術新貌展、台新藝術獎…等。且校友們頻頻獲選駐外藝術家，如謝敏文、陳建明、陳建榮、李宜全、唐唐發、方偉文、洪東祿、林欣怡、鄭秀如與陳松志等。更有校友代表台灣參加威尼斯雙年展，如：2001年的洪東祿，及2005年的林欣怡。

或因屬於新設系所，或因為空間優勢，南藝大造形所設立之初的硬體設備及空間規劃，即有令他校學生眼紅的規模。硬體設備除有電腦室、版畫室、暗房、焊接工廠、及可進行石雕創作之佔地九百坪造形藝術工作室，甚至計畫增購中的數位藝術創作用的各種設備，為學生創作提供充分的後

可利用租借的方式來使用焊接工廠及造形藝術工作室等創作場地，這確實讓優勢設備得以更充分被使用。然，一向最為人印象深刻的個人十坪大工作室，為讓使用對象可以儘量加，94學年度之後，則將改為兩人共同使用工作室的新制。

在資訊流通網路化的現今，即使位居深處山中的南藝造形所，仍可享有與都會區同步取得各項資訊的便利。然而地理位置的偏遠，反造就創作者口中特殊的南藝氛圍。學生即道出：「時間、空間上的特色，是南藝造形所的特點，特殊的氛圍必然會帶起某些化學作用，會對創作者造成始料未及的影響」，也有人說，「雖位處偏遠，這種特殊的環境也讓我們更靜得下心來思考一些問題，對個人較直觀的思維更為敏銳」。造形所不少畢業學生，也因依戀幽雅靜謐的環境、完善硬體設備，紛紛在附近買地蓋工作室，這可是位於寸土寸金都會區學生們難以想像與擁有的生命經驗。南藝造形所畢業校友中，高達八成的校友仍繼續創作或兼任教職；台灣藝壇中的「南藝現象」是未來可期待的。

藝術
認證

美學與創作並重的氛圍

高雄師範大學美術系碩士班

文／楊堯珺

高雄師範大學美術系的成立是為推動南部地區藝術文化教育，平衡南北文化差距，於八十二年八月正式成立。

●高雄師範大學藝術學院內

培育藝術教育的明日之星

八十三年聘知名藝術學者李長俊博士擔任系主任建立制度，積極為藝術教育努力。八十六年起，由盧明德教授兼系主任，繼續推動系務，於八十九年成立美術系碩士班。九十二年，由黃郁生副教授兼代系主任。九十四年起，則由陳瑞文教授兼系主任。

在藝術創作發展的面向上，高雄師範大學美術系所〈以下簡稱高師大美研所〉的發

展目標有：

- (一) 培育中學美術、藝術與人文優良師資
- (二) 培養優秀美術創作與美術理論人才，提昇藝術與文化水準
- (三) 提供資訊媒體與視覺傳達的人才需要
- (四) 促進美術推廣教育之落實及美術教育之深化

觀察上標，可以發現，高師大的課程安排仍是以落實藝術教育教師的人文養成為重

● 壁面上裝飾為盧明德老師的作品

心，所以相較於南部其他藝術學系的課程安排，教育學分也成為學生必須兼顧的重點，因此雖然教育部明定大學生只要修習 1 2 8 個學分即可畢業，但對高師大的學生而言卻必須面臨大學部 1 4 8 個學分的嚴酷考驗。此外值得一提的是雖然帳面上計算是 1 4 8 個學分，但在系上眾老師求好心切、恨鐵不成鋼的教學精神下，油畫、版畫、雕塑…等創作技巧的課程名目上是上下學期各 1.5 個學分，但實質上每學期的 1.5 個學分卻要上足 3 堂課的時數。也因為眾多老師心血的付出，以及學生的認真參與，高師大在全國美術系所的排名中不僅錄取的學生皆為頂尖的人才，在各老師認真的付出下，每每在當下競爭激烈的教師甄試中多能脫穎而出、雀屏中選。

藝術創作

與美學養成並重的學習環境

系上的碩士班、博士班的籌設，主要是為因應高屏地區缺乏美術高層研究人員之培育機構，基於實際情況考量，因此成立涵蓋理論及創作並重的研究環境。除了延續大學四年基礎專業課程外，能更深入地確認當代多元的創作語彙中自我實踐的內涵與形式的重整，並以人文科學之精神與哲學論證的學理來檢視台灣甚至國際間文化藝術生態的消

長及現象，因此在碩士班的成立上可以歸結出幾個重點：

- (一) 課程及設備規劃強調務實的、開放的現代特點。
- (二) 以啟發、引導的方式鼓勵學生思考和想像，從而發揮學生的創造力。
- (三) 配合資訊媒體時代思潮，善用尖端科技媒體，開發新藝術走向，培育具前衛精神之藝術創作人才。
- (四) 培養藝術理論（含美學、藝術史及藝術批評）的研究人員。

關於碩士班的部分，系主任陳瑞文也表示，由於幾所美術系碩士班的養成都是偏向在藝術創作的層面上，對於當代藝術環境或藝術文、史、哲等藝術哲學的思辯不僅是在形而上的精神批判（探究）也好，或是在創作過程中創作者對於當代藝術的思潮、敏銳度及其作品張力都明顯的缺乏對「當下」及其由「過往」所衍生出來的藝術思想史明顯的欠缺。因此，他希望一個真正好的藝術環境並非是單方面的由老師「授與」，而是學

● 陳瑞文教授上課情形（麥惠珍提供）

生們藉由老師的學術知識或創作心得，來對自己作品進一步的進行「思辯」。因此，主任也就國內各大學藝術或美術碩士班的養成提出了一番個人的觀察，就以南藝來說，它是各方藝術創作人才所夢寐以求的殿堂，也是新星創作者跨入藝壇的重要起始點，但就其課程設計而言，在藝術哲學、社會學、藝術史的課

程上則面臨師資、課程不足的傾向；而台灣師範大學，則明顯的偏重於藝術史學。

鑑於上述各學校碩博士班的發展，陳主任則提出巴黎第一大學的規劃模式為參考，希望高師大能就現有的課程加以重新整合，不僅充實更年輕的師資；在設備上除了現有和平校區藝術大樓裡的硬體規劃外；自九十二年高師大成立藝術學院之後，在硬體上重新規劃理論、油畫、版畫、設計、水墨、書法、暗房、素描、綜合造形、複合媒體、電腦繪圖、視聽、雕塑等十四間專業教室與畫廊一處；至於燕巢校區現有素描、設計、媒材應用、水墨、理論等五間專業教室。各種教學設備，歷年計購置液晶投影機、繪圖電腦、彩色印表機、大型海報輸出機、數位攝錄影機所以（DV）、圖形掃描器、投影片製作器材、幻燈機、投影機、電視、照相機、錄放影機、放大機、攝錄影機、視聽多媒體設備、版畫壓印機、照相完稿機、曬版機、真空成型機、電窯、鍊土機、非線性數位剪輯系統等器材。日後也將陸續引進與科技媒

體相關的設備與師資，以期能因應國際當代藝術「科技媒體」類藝術的快速發展，並培育南部當代科技藝術的人才及促進南部藝術評論觀察腳步與國際接軌進而成長茁壯。

整合南部藝術資源

在高師大創作組的發展面向上，陳主任也表示，高師大美研所創作組是著重於「綜合型態的」美術養成，由系所內9位專任老師引導下，包括了各類型的技術；主要以洪根深老師的水墨，黃郁生老師的版畫，盧明德院長的複合媒體，高秀蓮教授所關懷的藝術與人文創作養成上的思辯，陳明輝老師所關心的雕塑與公共藝術議題等。對於藝術知識的充實上；目前，則以陳瑞文老師的美學與藝術評論，洪上翔老師的藝術型態學、藝術心理學，康輝安老師指導的西洋藝術史，盧福壽老師指導的中國美術史及中國畫論等為主。

陳主任表示，雖就高師大創作組碩士班的學生而言，比起國內其他二所師範大學的

● 洪上翔教授與理論組學生一起討論作品時情形（楊堯琨提供）

創作碩士，在課程的調配上，是接觸了更多有關文化理論、藝術社會學等的藝術知識，並且在系上老師的教學默契下，碩士班的學生也都能獲得更廣泛的發展空間，而不致被硬體設施所侷限，面臨過早被定型的窘境。

但主任同時也期許高師大能具備更多通識性、更開朗的面向。隨著學生步入社會的發展，不論是進入國、高中的教學體系，或是美術館、藝術行政等相關工作，都能遊刃有餘。陳主任也期望，藉著積極推動高師大「綜合型」美術系所博士班的成立，一來能加強對南部藝術人才養成的深耕，二來高師大博士班的籌劃方向，相較於台南藝術大學美術與理論博士班的最大不同處，是會更著力於「綜合型態」的發展，也就是仿造巴黎第一大學藝術創作與藝術哲學的發展方向；讓高師大的博士生，能透過對不同方法論的探就、演練來進行對當代藝術作品更深入的書寫、研究與重新認識。陳主任也認為，其實南部的藝術師資是相當強的，若能藉由博士班的成立，整合南部各類型學門方法論上的觀察，將更有利於南部藝術觀察人才的培育，並加深對台灣藝術觀察的多元面向，以彌補長久以來重北輕南的不均衡狀態。

尼采的「力量意志」

陳主任以尼采的「力量意志」作為對其任內自我的期許；即「拒絕欺騙人」、「拒絕被宰制」、「拒絕支配人」，如此，才能引爆一種「追求的性格」，對創作的追求、對學術的熱情；同時也期盼高雄師範大學美術系所的師生們一起努力，一起共勉之。

畢業校友發展概況

目前畢業校友如創作組的陳明惠現在英國攻讀博士學位，其餘則多任教於學校中。而活躍於藝壇的則有劉育明〈以「圖·像·游移」取得台鐵左營新站公共藝術設置規劃案〉、許淑真〈「潮間帶藝術偵測站2005年年度計畫」案，獲得93年國家文化藝術基

●藝術學院內學生作品

金會「視覺藝術策劃性展覽補助」）、陳誼芳〈於國中任教，並長期從事藝術觀察，撰稿〉…等。

由於高師大藝術學院位於和平校本部區裡，屬於高雄市區的中心地帶，因此碩士生參與藝文活動及走訪替代空間的比例相對的也更加頻繁。因此碩士班學生即便在尚未畢業的時期，也都與南部的「高雄現代畫學會」、「新濱碼頭」、「駁二藝術特區」、「豆皮文藝咖啡館」、「女藝會」、「帕莎蒂娜藝廊」、「高雄市立美術館」等藝文空間活動頻繁。除了可以在課業閒暇之餘多為自己掙點零用金外，對於觀察並投入在南部藝術發展的觀察上也可說是不遺餘力。若是對高師大碩士生現行活動有興趣者，不妨上上高師大美術系所的留言板，或是多在上述的藝文空間多走動走動，或可供藝術愛好者更寬廣更即刻的藝文交流。

藝術
認證

美術創作高學歷時代的來臨！

二南台灣創作類美術研究所

文 / 蕭瓊瑞

●底圖/曾玉冰提供

●圖/曾玉冰提供

南台灣與創作相關的美術研究所，應以1996年國立台南藝術學院的造形藝術研究所為起始。在此之前，南台灣雖然也有幾個以美術為取向的學系，但一來，層級僅及大學或專科；二來，則大多附屬於舊式師範體制底下，其教育的目標，係以師資的培育為考量。

因此，國立台南藝術學院的成立，一則層級提升到研究所的層次，二則在性質上，是以純粹的創作人材培育為目標，是美術創作走向高學歷時代的一個重要指標。初創的國立台南藝術學院，與當時座落於蘆洲的國立藝術學院(今國立台北藝術大學)，南北呼應；加上創校校長漢寶德的個人魅力，著實吸引了相當一批藝術青年，包括一些已成名青壯藝術家的報名投考。

初期的台南藝術學院造形所，一開始即設定偏重「現代藝術」的創作取向，因此聘任的師資，也以漢校長當時認知中的一批現代藝術家為主軸，包括六、七〇年代活躍台灣畫壇、之後揚名國際的五月畫會主將劉國松與東方畫會蕭勤等人。但事實的發展，造形所學生的藝術表現，早已超越這些師輩畫家的創作領域。尤其以裝置為主流的手法，成為當時學生最大的選項。所幸，開放的校風，尊重學生意願，以討論取代教學，加上之後薛葆瑕等師資的加入，鼓勵發表、參與競賽，幾屆的學生，也塑造了該校「明星搖籃」的美譽。

2004年8月，該校改制大學，造形藝術所納入視覺藝術學院，原來關係密切的藝術史與藝術批評研究所則納入文博學院；不過由於「藝術創作理論研究所博士班」的同時設立，也使原來的造形所獲得更大發展與支援的空間。除了在平面、立體創作媒材的同質並重外，數位藝術也是該所未來發展的重點方向之一。

●圖 / 曾玉冰提供

台南藝術學院造形藝術研究所創設的三年之後，1999年，國立屏東師範學院也創立「視覺藝術教育研究所」。由於當時教育部的政策走向，這些創設在師院體系中的美術研究所，均加上「教育」的名稱與取向。

屏師視覺藝術教育研究所的成立，報考的學生，大都為南部地區中小學的現職教師。在歷任所長黃壬來、黃冬富的主持下，學生在美術史、美術教育方面，均有相當不錯的論文提出，但從美術創作的角度觀察，則較少呈顯突出的整體特色。

不過從94學年度開始，該所招生，將分成創作與理論二組，新任所長林右正計劃在創作上，採「視覺媒體藝術」為導向，強調藝術與科技的結合，包括電腦影像藝術、網路藝術、數位影像、雷射雕刻技術，或3D動畫等，但師資和設備上是否能夠充份配合？則仍有待觀察。

屏師視覺藝術教育研究所成立的第二年(2000年)，國立高雄師範大學美術系，也正式成立研究所，初設碩士班。創所所長李長俊，雖為理論研究取向，但該所師資均為國內知名中壯輩創作者，包括後來由高雄中學轉任的知名水墨畫家洪根深，以及由東海大學美術系轉任、擅長複合媒材的盧明德等人。這幾年配合高雄地區的一些大型藝術展演活動，尤其是駁二特區、高雄市立美術館，以及文化中心的藝術節，高師大美研所的同學，倒是頗能跳脫師範體系的拘限，展現創作上相當活力。不過新任所長陳瑞文也指出：過度偏向藝術創作的層面，對於當代藝術環境或藝術哲學的思辨、批判、反省，不免有所不足；因此將在未來的課程設計上，加強藝術哲學、社會學、藝術史方面的規劃。顯然，在理論與創作的結合或抉擇上，一直是目前台灣，或至少是南台灣相關美術創作研究所的一個困境與難題。博士班的籌設，是高師大美研所目前努力的一個發展目標。

2003年南台灣同時成立的美術創作研究所，有國立台南大學(原台南師範學院)的視覺藝術研究所，與長榮大學的視覺藝術研究所。這兩個學校的研究所名稱完全一致，在師資、課程上，也有頗多雷同乃至重覆的地方。原來長榮的許多師資，包括創所所長，正是由台南大學轉任。原台南師範學院的國立台南大學，在美術教育上曾經是南台灣的老字號。早期的南師藝術科，是屬高中層級的師範時代，培育出台灣戰後第一代最重要的一些知名藝術家，包括：以水墨出名的鄭善禧，版畫的潘元石、林智信，美術教育的何昆泉……等人。

改制師院後，在全島同體系的師範學院中，南師美教系反而成為研究所設立較遲的一個學校。由於在研究所設立的時刻，教育部對師院的掌控、要求，已經解禁，因此，研究所的設立名稱，也就沒有了「教育」的限制，直接稱作「視覺藝術研究所」。不過，沒有了「教育」的名實限制，在「視覺藝術」的名稱之下，能否走出屬於自我的特色？反而成為一個挑戰。尤其是在與長榮大學，如此雷同的名稱、師資結構，與課程規劃的情形下，二者如何相輔相成或各自走出一片天空，也考驗著主持人的智慧。

●攝影 / 李幸潔

不可否認地，這些年來，由於水墨畫家蔡茂松的積極耕耘與經營，不論是他原先服務的台南大學也好，或是現在任教的長榮大學也好，在水墨創作方面逐漸培養並聚集了一些創作人才；撇開理論的層面不談，在當代的水墨創作上，他們選擇走一條在傳統中求新意的保守路向，成為畫壇另一股不容小覷的力量。

不過台南大學新任的所長也表示：未來將以培養影像處理或多媒體動畫方面專長的學生為主要特色，希望朝向數位媒體研究所的方向發展。似乎結合科技、發展數位媒體，是目前南台灣美術創作相關研究所頗為一致的發展方向。

南台灣的美術研究所，拘限在美術創作的角度，只是一種觀察、比較上的方便；事實上，除了上述所提學校，包括幾所科技學院，也有許多掛名應用藝術或生活創意等名銜的相關研究所；此外，南藝的音像、動畫研究所，乃至理論性質的研究所，在觀察、理解南台灣的美術創作及生態互動上，均可能提供更多的視野與協助。包括目前發展頗為迅速的台南女子技術學院藝術學群，在克服現有師資、設備的限制之後，以其長期累積的師生人脈和表現，未來在美術創作的研究所教育，應亦能發揮一定的貢獻與影響力，均值得期待。

藝術
認證

●台南大學典雅的校門口 攝影 / 李幸潔

