

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系統間口耳相傳著。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，在跨學科的专业連結上，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，為鼓勵越界式的學習方式，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

