

以人為本，看臺灣的工藝教育

談國立臺南藝術大學材質創作與設計系

On the Craft Education in Taiwan: Department of Material Arts and Design, Tainan National University of the Arts, as an Example

文·圖／張清淵 Zhang Qing-yuan (國立臺南藝術大學材質創作與設計系系主任暨應用藝術研究所副教授)

洪藝真、陳文祺 Hong Yi-zhen and Chen Wen-qi (國立臺南藝術大學材質創作與設計系助理教授)

前言

身為一個曾經在臺灣成長與受教育的人，今天成為大學裡教學的一位教師並負責規劃一個全新的工藝屬性學系來談臺灣現階段的工藝教育，筆者希望能用一些不同的觀點來談，並希望透過現階段的教學實踐的過程與驗證在學生身上反映出的成果，來闡述我與多位國立臺南藝術大學同事對工藝教育的理想與願景。

當代史學大師許倬雲，在2008年7月的《天下》雜誌對於目前全球經濟正面臨空前的挑戰與困境中所論及的〈當前的危機，在於人不問為何而活〉的訪談中，明確指出二十世紀的任何體制、經濟與人文發展，手段過度強調利益與奪取。當前的危機，關鍵在於人失落了身為人的價值，只求活得開心卻不問為何而活。

以我對臺灣的工藝教育的認知一樣，現階段的大多數工藝類科系的學生因現行考試制度進入大學，大學前的美術教育，絲毫沒有提供他們接觸與認識工藝媒材與學習製作技術的機會，於是部份學生在進入大學後容易產生學習興趣上的落差，只為文憑，不問所學為何。

國立臺南藝術大學材質與創作設計系的課程規劃，即是要提供學生入學後能透過完整的創作基礎與整合課程，來達到全方位的創意啟發，以認識工藝創作的技術價值，獲得樂趣，成為工藝創作者或是創意產品設計師。

工藝教育的發展沿革

探討臺灣工藝教育的源起，國立臺灣師範大學的工藝教育系應是最早成立培育中等學校工藝課程教師的搖籃。接下來的國立藝術專科學校也設立了美術工藝科的工藝組，其目的則是關注傳承工藝創作技法與產業人才的培育。最早的這兩所工藝類科系，在課程規劃上除了師大學生需加修教育學程學分外，專業技能課如：木

工、金工、陶瓷、染織等等，則有相近的訓練過程，大多著眼於傳統技藝的傳承與練習，但對於獨立思考能力的培養與個人創作風格養成的要求，在課程規劃上則以材質分類課程同時進行訓練。

從60年代至今的三、四十年，這兩所大學的辛苦耕耘下，傳統工藝的技術保存與師資的培育達到了一定的成就。但因為三、四十年的社會發展結構與人民生活方式的改變，這兩系的發展與課程內容也開始有了變化，最可惜的是臺灣師大的工藝教育系，在90年代後期劃上了休止符！但此時多所私立大學與技術學院，或是從原先師範專科改制成的教育大學的美勞教育系，則適時增加了師資增聘與新課程的規劃，提供了更多學習工藝創作的管道。此時的工藝教育的課程規劃核心除了技藝技

臺南藝術大學「創作基礎」課程學生作品評圖情形（左、右頁圖）

術的傳承外，美術類的課程在創作觀念與個人風格的磨練上，則開始產生影響。

國立臺南藝術大學的材質創作與設計系，在2006年通過教育部的核准開始招生，是目前臺灣最年輕的與工藝創作相關的科系。為了建立自我發展的特色與符合臺灣目前產業發展上的需求，在課程規劃上進行了相當大的改變。

英國藝術設計類教育模式之探討

環顧全球的創意產業發展，英國以創意培養為主軸的學校課程規劃，充份地提供了產業人才資源。其特色為：

一、發掘學生之專長與興趣

英國的藝術設計相關教育，在入大學前會先要求學生學習為期一年的藝術先修基礎課程（foundation of art）。為期三個學期（term）的課程中，第一個學期學生可以選擇自己喜愛的項目，例如：繪畫、雕塑、版畫、攝影、平面設計、服裝設計等，每一個組別中維持不超過20人為上限，一個學習中可分兩個單元，亦可以重覆選擇。這段期間老師們會切入觀察學生的興趣是否和專長符合，提出組別建議是否留下或變更。學生在入學前會先提出作品集並面試觀察，因此入學前學生們都

有一定程度的相關學習經驗。第二學期便以將來要申請大學的科目為主要進修，同時段也是各大學入學面試的時期。第三學期重點則是準備畢業展出作品，將該階段的學期告一個段落。

大學階段在入學時即分組別安排，因應個人工作室空間和安全安排分組，提供學生創作的空間為的不只是有空間創作，且相互之間的學習和觀摩是日積月累下不可忽視的最大學習影響力，期間若有混合媒材的需求，可自由至其他組別尋求資源和協助。根據筆者這幾年的觀察，近年來有學校開始打破組別或年級制度安排工作室，也就是說，一個工作室的樓層區塊中，有包含不同類別的藝術和設計科目，成果遠超越預估想像地有成效，其中的因素來自於互相的影響，和多元化的學習和觀察。

二、以人為思考之中心，技術為創意之延伸

大學一年級階段會以共同主題學習為方法，至二年級和三年級畢業班，都將開放為自由創作，主題的設定很多元，以題材為主者媒材不拘，限制媒材者題材自由，或是以技法為思考方式者媒材和題材皆不限。以單元性的規劃做考量，藉由發想訓練培養觀察能力和思考的模式，技術的演練和操作是建立於思想架構之上，基

於培育創作人才為目的，技法的熟練可以提供更多面相的思考機會，讓純熟的形式可以更具體地服務內容。每位學生皆有個別指導教授（personal tutor）的教導，依學校經費之不同及不同等級之教育（研究所、博士班）各有一至二位協助學習，各系所並於不同時間依學生要求或老師建議，邀請校外相關專業人才到校演講，並安排與學生一對一的指導。藉由個人化的教學方式和多元化的接觸，培養學生獨立自主的思考模式和基礎。

自我意識的了解和學習培養，來自於生活中的大環境，社會和家庭教育是奠定思考的模式來源，而學校所要提供的是導入專業的領域。以自我為起點，取人為思考之中心，感受所接觸到的，以此為原點改善人類生活的方式和感受，是筆者觀察英國藝術設計類教育的主要方向。

南藝材質創作與設計教學特色與軸線¹

國立臺南藝術大學材質創作與設計系為全國最新之國立大學藝術設計領域學系，以整合藝術創作與創意產業設計的基礎訓練為課程重點，培養具備藝術創作及設計創作之實務經驗，以藝術和設計專業人才養成為目標。

本系教學特色在追求各學術專業課程教學與創作運用之綜效（synergy），以主軸課程串聯四個年級在學習與創作表現的成果，設立了「創作基礎」（大一）、「創作整合」（大二）、「進階創作整合」（大三）、

「畢業專題製作」（大四）等四個主軸科目作為教學與學習重點課目，學生必須通過這四項課程始能畢業，因此，本課程之特色與教學內容與現今臺灣藝術設計教育之間的差異，將成為本系主軸課程教學軸線，以跨領域方式綜整藝術與設計在創作與產業結合的特質，成為獨特之教學特色。

主軸課程特色內容

課程分級：依四年課程分級進行，修習該學期課程若評定不通過者不得晉級修課，亦延後畢業修業時間。課程內容以大一的「創作基礎」與大二的「創作整合」為基礎與進階創作訓練，無材質限制進行主題式教學訓練。大一「創作基礎」之重點在於重整學生藝術教育與設計觀念的建立，以理性分析與邏輯思考訓練面對感性的藝術思維，建立解析與建構個人化的創作思維；大二「創作整合」則進行進階媒材操作與概念的建立，培養出其獨立企劃創作與設計物品之能力，並強化材質創作運用的能力；大三「進階創作整合」則依照學生選擇專業材質課程（陶瓷、纖維、金屬等創作與設計）進行主題式創作訓練，突破單一媒材的侷限性，發展複合性媒材實驗，讓素材認知與實務經驗在多重管道訓練與要求中突破與創新；大四「畢業專題製作」將呈現四年主軸課程訓練之綜效，以創作與設計發展在藝術與商品化產業需求為前提，進行完整與符合品質要求之個人創作，並於畢業時舉辦畢業展演。

臺南藝術大學「創作整合」課程學生作品評圖情形（左、右頁圖）

分組：主軸課程每一年級授課皆為三位老師分組指導，透過授課教師不同之專業領域，由學生自由選擇指導教師，進行一學期的創作指導，每學期的兩次大型整合評圖，則邀請校外專業人士參與共同評分。

工作室：自大一開始，每位學生皆有該年級專屬的工作室空間進行創作，工作室的概念讓學習可以相互刺激，而指導教師亦能集教學與授課之功能於一室。

海外工作營：每年暑假由專任教師籌畫與國際知名藝術與設計大學合作，進行為期15天的密集授課工作營，授課時數亦可折抵選修時數。

國際工作營：每年邀請各領域國際知名學者到系開設密集授課工作營，讓未能參與海外工作營的學生接觸與體驗。

駐校國際藝術家實務交流：每學期邀請一至二位各專業領域的專業藝術家駐校創作，讓學生與駐校藝術家共同生活與學習，並交換學習心得與創作實務經驗。

課程軸線

教學規劃是以工作室實作的中心，縱向上藉「主軸課程」（創作基礎、創作整合、進階創作整合、畢業專題製作）引導學生進入創作與設計專業領域，橫向則以「基礎創作能力」、「設計執行能力」與「創作知識涵養」等範疇，啟發理解陶瓷、纖維、金屬創作與設計之多樣性創作可能，建立獨立思考與發展的能力，以橫向與縱向多元化的教學樣貌，為臺灣藝術設計領域開展新的教學面向。

註釋：1.（編者註）國立臺南藝術大學材質創作與設計系的完整課程表，可至下方系所網站查詢：<http://materialarts.tnnua.edu.tw/>