

99 年度藝術與設計菁英
海外培訓計畫訪視心得報告

報告人：雲林科技大學 謝省民

日期：2011 年 5 月 7 日至 11 日訪視紐約 Pratt 及 Parsons 學員

2011 年 5 月 14 日至 17 日訪視洛杉磯 Art Center 學員

一、 訪視目的：

本次訪視為執行「教育部99年度藝術與設計菁英海外培訓計畫」培訓學生選送出國的進修狀況，了解是否有依照本計畫要求的執行重點進行學習，以及透過訪視了解海外合作機構的配合情形。依照本計畫內容在學員出國進修約半年後，將進行海外期中訪視，了解並關心學員在海外的學習狀況，以及學習環境。並給予海外培訓學員協助與建議，參觀海外學校與拜訪當地學校老師，建立雙邊合作管道，並說明台灣教育部對此項計畫之重視。

二、 訪視過程：

本次訪視由雲林科技大學謝省民擔任，2011年5月7-8日搭機長途旅程前往紐約。5月9-11日在紐約分別訪視 Pratt 學員廖恬敏、參訪 Pratt 畢業展、訪視 Parsons 學員陳建成及拜訪教師 Lucille 洽談本計劃來台授課事宜，以及訪視 Pratt 學員陳德禧及參訪 Parsons 畢業展。5月12-13日因 Art Center 學校仍在春假中，經簽請雲科大同意以自費方式停留紐約收集資料，參訪相關設計與藝術單位。5月14日搭機，經長途飛行抵達洛杉磯。5月15-16日訪視洛杉磯 Art Center 學員林孟潔並參訪學校及畢業展。5月17-18日搭機返台。訪視內容請參閱下文：

三、訪視 Pratt Institute 普瑞特藝術大學學員

●培訓學校簡介：

普瑞特藝術大學於1887年在紐約成立，迄今已有100年的歷史，是世界許多著名的藝術家、建築師培育的搖籃。校園分成布魯克林區與曼哈頓兩處，由於附近即為領導時代流行尖端的紐約市，所接觸到的資訊也是比一般城市來得迅速、完整。該校所提供主修的課程有很多，最著名的課程為建築及藝術設計，而其傳達設計系更著重於創意、工具技術的運用，以便幫助學生增進專業技術能力，揮灑最精采的創意構思。

●訪視學員狀況：

學員廖恬敏，為2010年經過本計畫選送到Pratt Institute進行一年的學習。在訪視當天的各項表現上來看，皆相當努力學習並融入學校的文化，並學習到出國前沒有機會參與的各種專業課程，整體而言，學習效果良好，並持續進步中。

廖恬敏在Typography課程中學習各種西方字型，並結合Visual Communication等課程中各種媒材的練習，以移動美術館品牌為例，創造出一套具有特殊性的品牌及產品以及該品牌的所有視覺規劃。作品除入選學校展覽之外，並入選專業設計網站當週最佳作品。

●參訪照片：

●學員廖恬敏學習心得：

●小班制與助教

普瑞特每一屆的學生不少，但是每個 Studio 的課都不絕對不會超過 12 人，通常一般大約 9~10 人左右，除了老師之外，班上通常會有一位助教，師生比是 1：5 左右，老師可以顧全每一位同學（通常老師可以喊出每一位同學的名字），掌握每一位同學的進度，隨時給予適合該生的建議與指導。每一位同學也對於所有其他同學的進展十分了解，也可以隨時提供想法。

●深度討論

討論並非只是上課的一小部分，討論幾乎是上課(Studio 課)的全部。幾乎每一堂課都是以討論為主，通常一般上課的模式是第一堂課老師先說明這學期將要創作的 project 為何，第二堂課大家就開始從各種方向想法開始討論。三小時的課，大約有兩個半小時都在討論。每堂課，每一位同學輪流闡述自己的想法或是進展，然後同學們與老師就會開始提出各種疑問或是建議，在討論的過程中幫助同學理出一條清晰的思路與方向，找出看不見的盲點。在這裡的同學為什麼在期末的時候通常能夠有不錯的成果，是因為所有人的作品都不只是單單一個人的努力，而是集思廣益的結果，自然效果加倍。而且這樣並沒有什麼不好，因為實際設計工作裡，也都是團隊合作，所以當別人有好意見的時候，不必也不應該排拒，因為設計不是藝術，不需要強調個人的自我，應該開闊心胸接受它。

●實務與學問

老師通常是身兼設計師與教學二職，很少是全職教授。因此老師不只有豐富的實務經驗，最重要的是老師可以掌握最新的市場趨勢脈動，給予學生就業的方向指導，所以學生可以利用這兩年累積「正確方向」的作品，不致於做出過時不堪用的設計。

●課程學習心得

●Typography

這堂課以字母的發展史開始，從字母的結構開始到字母的組合，去了解版面的構成。這堂課主要以版面構成的習作貫穿整個課程，另有一個作業是在自然環境中找尋字母。從這堂課裡，我才了解為何常常在設計年鑒中，字母設計(即便是實驗性的而不易閱讀的)也如此受重視，因為這是他們自古的文化之一。

●Visual Communication I

從發想自己的產品開始，幫該產品做所有一系列視覺設計，注重品牌概念，我認為他是一門結合視覺傳達與品牌設計的課。期末每一個人必須展示自己的產品與該品牌的所有視覺規劃。

●Digital Design

這堂課的老師剛到普瑞特教書，在此之前他在好萊塢做片頭設計有十幾年的經驗，因此整堂課著重在 Motion Design 上。老師的教學方式，一開始的時候，他並沒有詳細地告訴大家將要做什麼樣的 Project，只先用他所規定的各種拍攝模式

去尋找素材。由於大家在找素材時，心中沒有預設將要做什麼的立場，所以能夠做出非常突破一般思考模式的作品。

- Electronic Pre-Press

這是一堂關於印刷實務的課，相較於其他 studio 課，這堂算是非常知識性的課。主要學習印刷的原理和印前所要注意的一切事項，以做到理想中的成品，以及避免在印刷中出現錯誤。

四、訪視 Parsons the new school for design 帕森設計學院學員

- 培訓學校簡介：

帕森設計學院於 1896 年成立，座落於紐約市第七大道，1970 年與紐約新學院大學(New School)合併，自此開始發展、成長為全美最大的藝術與設計學校之一，並在巴黎開設分校，多明尼加、日本、馬來西亞和南韓等地創設姐妹校，是一個非常國際化的學校。提供各方面專業設計的課程，給予學生多樣化的設計概念，並讓學生學習到獨自及團體設計上的實務經驗及理念，因而在學術及業界均享有盛名。

- 洽詢教師來台研習營授課：

經由各方評估及前幾屆 Parsons 學員推薦，Lucille 教授的多元文化背景及專業設計能力，頗適合來台在傳授課程及建立交流管道。此次親自與 Lucille 教授會面，當天經過會面後，Lucille 對於任教於菁英計畫有相當的興趣，或許可以在明年到臺灣參與暑期培訓研習營課程，並建議可以拉高合作的層級，也希望這個計畫可以變成 Parsons 跟臺灣往後的長期合作計畫。

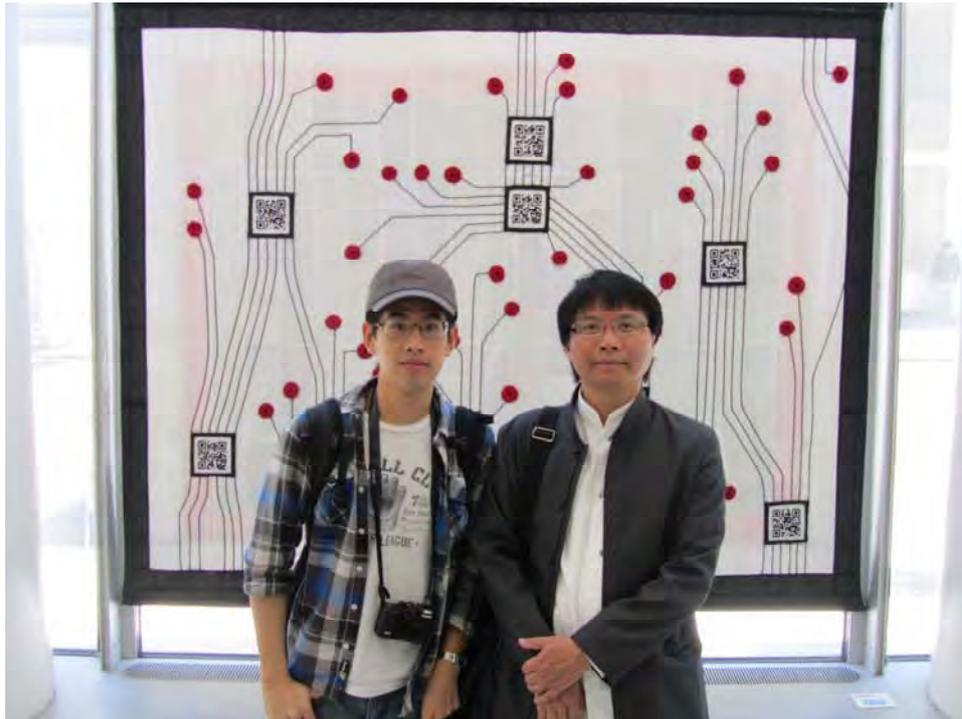
- 訪視學員陳建成狀況：

學員陳建成，為2010年經過本計畫選送到Parsons the new school for design進行一年的學習。在訪視時的各項表現上來看，皆相當努力學習並融入學校的文化，並學習到出國前沒有機會參與的各種專業課程，整體而言，學習效果良好，並持續進步中，作品入選學校展覽，期勉積極參加國際競賽為國爭光。Lucille教授也稱許陳建成的努力及表現極為傑出。

陳建成在 Editorial Design 中，設計一本自己的雜誌，包括 Logo、Cover、Spread、Content Page、Department 等等。課程中學習如何發揮創意、挑選適當素材以及靈活運用排版技巧。Design and Technology 的課程主要強調設計與科技的結合，因此學習如何以不同的觀點與媒介來呈現設計的概念。如 Major Studio: Interface 的課程中，學習設計如何作為 Interface 的角色，整理周遭雜亂的資訊與網絡，以資訊視覺化的技術讓閱聽眾能輕易理解與接收。

●參訪照片

●學員陳建成學習心得：

可以針對三個部份進行介紹：1.西方平面設計的整體系統；2. 設計在多媒介的呈現方式；3. 不同文化對設計觀點的衝擊。

藉由修習 Communication Design 系所的大學部課程，如 Typography and Visual Design 及 Editorial Design，對於西方平面設計系統有更深一層的瞭解。在 Typography and Visual Design 課程中，教授透過生活化的方式，系統化的教授西方的設計相關知識與技巧。教授一開始先讓學生藉由設計一套字體來瞭解 Typography 的重點與細節，建立學生對於設計基本元件的認識後，以 Grid system 帶領學生進入平面設計的領域。課程設計十分多元化，例如Grid system 的教學則先請學生參觀雕塑展，並要求學生簡化並描繪出雕塑的輪廓，從雕塑作品的輪廓中畫出 Grid 以找出比例，最後再以此Grid system 作為基本進行文字的排版。藉由此一連串的教學活動，學生可清楚理解何謂 Grid system 並活用之。另外，在 Editorial Design中，教授要求學生設計一本自己的雜誌，包括Logo、Cover、Spread、Content Page、Department 等等。此課程主要在於訓練學生如何發揮創意、挑選適當素材以及靈活運用排版技巧。舉例來說，教授重視的是學生對於「美」的敏銳度，在挑選出具戲劇張力的圖像後，發揮創意讓讀者能對於圖像與內文產生興趣，最後再強調整體編排的美感。為了讓學生能接觸到不同的題材，教授要求學生皆須各自設計出包含人、物、環境等三種題材的 Cover 及 Spread。透過一整個學期教授的 One by one 教學，不僅學到了雜誌編輯排版的技巧，也瞭解如何發揮創意來讓平面設計的張力最大化。

其次，由於 Design and Technology 的課程主要強調設計與科技的結合，因此除可

學習原有的平面設計相關知識外，也可學習如何以不同的觀點與媒介來呈現設計的概念。如 Major Studio: Interface 的課程中，教授在以平面設計為基礎的觀點下，介紹了設計如何作為 Interface 的角色，像是課程中的某個 Project 便是要求學生整理周遭雜亂的資訊與網絡，以資訊視覺化的技術讓閱聽眾能輕易理解與接收。此外，Creativeand Computer Lab 則是提供學生以 Coding 的方式進行設計，例如以 Processing 軟體撰寫程式以透過隨機的方式產生不同的 Graphic pattern。另外像是 Design for This Century 的課程中，教授邀請不同的演講者針對 21 世紀不同的設計議題與觀點進行闡述也讓學生能以更多元的角度學習設計。最後，每一門課程中教授都十分重視學生的討論，而同學們也都會針對彼此的作品或觀點進行熱烈的討論，這是在台灣的教育體制下很難看到的。每次的作品發表不僅可從教授的專業中得到建議，同學們更是提供不同的改進意見，而且由於部份同學也是國際學生，因而可以聽到不同文化對於同一觀點或設計的看法，進而會在進行設計時將文化差異納入考慮，以因地制宜的設計手法來達成更容易傳達訊息的目標。

●訪視學員陳德禧狀況：

學員陳德禧，為 2010 年經過本計畫選送到 Parsons the new school for design 進行一年的學習。在訪視時的各項表現上來看，皆相當努力學習並融入學校的文化，並學習到出國前沒有機會參與的各種專業課程，整體而言，學習效果良好，並持續進步中，作品入選學校展覽，期勉更積極參加國際競賽為國爭光。

陳德禧在 Major Studio 的課程中，學習團隊合作方式，以小組創作來執行，同儕盡是來自世界各地的優秀學生，背景皆有所不同，諸如工程師、攝影師、廣告企劃等，幾乎都是在設計領域外又有相關設計工作經驗，透過選定主題、分工、調查、討論、創作、評比與發表，與小組組員不斷的磨合與切磋，透過彼此交流分享獲得最新的資訊與最大的創作效益。

●參訪照片

●學員陳德禧學習心得：

學期期間共選修了字體與視覺設計(Typography and Visual Design)、網頁設計(Web Design)與系上必修課程:論文工作室(Major Studio)、21世紀設計思想與發展(Design for the Century : recitation/lecture)、設計創意與實踐工作室 (Creativity and Computing Lab)。

體驗了國外設計教育與台灣設計教育截然不同的地方。其中最為不同的便是：團隊合作、自主與自發性學習。

團隊合作：在帕森設計學院(PARSONS The New School) 所有的課程都極為強調團隊合作(Group Project)，透過與同儕之間的相互交流，激盪出令人經驗的創作火花。令學生印象深刻的便是論文工作室(Major Studio)的課程中幾乎所有的課程計畫都必須以小組創作來執行，同儕盡是來自世界各地的優秀學生，背景皆有所不同，諸如工程師、攝影師、廣告企劃等，幾乎都是在設計領域外又有相關設計工作經驗，透過選定主題、分工、調查、討論、創作、評比與發表，與小組組員不斷的磨合與切磋。帕森設計學院相信團隊合作是未來社會趨勢。設計並非關起房門閉門造車，而是透過彼此交流分享獲得最新的資訊與最大的創作效益。這是非常難忘的經驗。

自主與自發性學習：在設計創作過程中，由於是碩士學程(MFA)，幾乎第一學期所有的課程都是輔助學生找出自己在設計上的思想與創作定位，在21世紀設計思想與發展(Design for the Century: recitation/lecture)、設計創意與實踐工作室(Creativity and Computing Lab)課程中，教授在學生的思想上予以增加創作厚度，透過每週的指定閱讀的論文與設計創意的開發與媒體技能輔助，學生學習創作與設計的自主性，並與教授、同儕溝通討論其可行性進而自發增強自我之短處。由於同儕的背景各有專精，在此人際關係發展也成為自發性學習的一項基礎，透過同儕交流、互通有無。

於創作課程字體與視覺設計(Typography and Visual Design)、網頁設計(Web Design)中，將必修課程的想法付諸實現。課堂中每週都有固定進度與方向，教授都會於課堂上予以討論、互相批評與建議，同儕彼此間的風格與創意也在課程中於焉成型。教授在學習中扮演的角色像是靈感的播種者，至於該如何栽培、照顧以致開花、結果皆由學生自行探索。本學期修習的課程皆與平面設計圖像技巧、媒體發展相關，透過此課程拓展不同平面設計視野及技能開發。

五、訪視 Art Center College of Design 藝術中心設計學院學員

●培訓學校簡介：

藝術中心設計學院，主要以培育視覺、設計、工業藝術等專業人員而聞名美國，以教育傑出視覺藝術從業人員聞名美國，曾被 U.S News & World Report 列於最重要視覺藝術學院之一，在美術與設計領域居領先地位達數十年之久。該校設有平面設計和產品設計系，除了在課程提供專業知識之外，學校的經營方針是希望帶領學生探索設計、攝影、電影的新領域，因此鼓勵學生打破現有規範、跨越既有界線，嘗試各種數位化或其他科技的藝術領域。

●訪視學員林孟潔狀況：

學員林孟潔，為 2010 年經過本計畫選送到 **Art Center College of Design** 進行一年的學習。在訪視時的各項表現上來看，皆相當努力學習並融入學校的文化，並學習到出國前沒有機會參與的各種專業課程，整體而言，學習效果良好，並持續進步中，林孟潔有兩件作品被選入學校藝廊長期展出，期勉更積極參加國際競賽。

Art Center 十分重視實際操作與磨練，林孟潔經過學校老師的建議選修「Material of Art & Design」，熟悉各種機器，並且透過不同媒材的學習，幫助在平面設計中能不受材料所限制，有更多的發揮空間與創意。Communication Design 課程老師是 LA 著名的設計師，曾經擔任 AIGA 的理事長。老師更常邀請學生到他的公司參觀，從不同的案例裡，看見老師對於設計的看法與過程，培養學生如何用視覺溝通與解決問題。

●參訪照片

HUSTLER™

luxurious sexy empowering clean revealing magnetic

The new package design for Hustler, gives more mysterious and appealing elements into the products. The semi-transparent and contrasting package gives vitality to Hustler. It introduces couples to a whole new Hustler luxurious lifestyle

The collage features several images: a close-up of a white condom, a black box with multiple condoms, a woman in a red top, and a collection of Hustler products on a white surface.

●林孟潔學習心得：

經過學校老師的建議選修「Material of Art & Design」，這堂課就是讓學生更加的熟悉各種學校裡的 Modal shop 中的機器，並且透過不同媒材的學習，幫助在平面設計中尤其是包裝設計能不受材料所限制，有更多的發揮空間與創意。在台灣也有包裝設計課，但對於媒材，能學到的其實有限，實在非常的可惜，而且由於受到學校器材的限制，所能使用的媒材都是較常見的東西。在這裡，可以看見這所學校的強項，Art Center 十分重視實際操作與磨練。

另一堂 Art Center 平面學生必修的課就是 Communication Design 1。老師是 Sean Adams，LA 非常名的設計師，曾經擔任 AIGA 的理事長。Sean 給予很大的發揮空間，並且常常利用他的實務經驗，給予學生很廣的視野。Sean 更邀請學生到他的公司參觀，從不同的案例裡，讓學生看見老師對於設計的看法與過程，是一門培養學生如何用視覺溝通與解決問題的好課。在這裡也看到很多人對於設計的堅持與想法，很有自信的解說著自己的作品，老師的「客觀」包容力非常的強，總是能拋開自己的成見，依照學生的作品進行評論，並且從中給予建議把學生推向更高的層次。

Type1 從手繪文字開始，開始學習什麼是一個字體設計師的態度與專業。台灣的繁體字體多樣性有限，不像歐美的拉丁字體已經非常有裡使得經營著不同的字體，也許是因為中文字所需要的研究與組合遠比拉丁字體還要困難。老師要求學生要記得幾十種不同的拉丁字體，必須看一眼便馬上能說出是什麼樣的字體，雖然是個考試，但非常有趣，因為這樣才能真正去觀察一組字體的結構，也許有很醜的字體，但真正仔細觀察才會有更多的體會與發現。

在這間美國聞名的藝術大學是怎麼訓練學生的？從基本到進階，可以看見這所學校的用心鋪陳，就像色階一樣，將自以為充滿色彩的學生，打回黑白的自我，重新出發蛻變，就像有時候根本沒有想過的可能，在老師不同方式的題點後，反而能有更多不同的火花，可以再一次超越自己。

Art Center 在 14 周內努力的衝刺，在最後一週學期末的藝廊與畢業展檢驗成果，林孟潔有兩件作品被選入學校藝廊。