

出國報告（出國類別：考察）

中國（杭州）美術學院考察交流計畫

服務機關：國立臺南藝術大學

姓名職稱：陳建北教授

派赴國家：大陸

出國期間：101年10月22日至101年10月31日

報告日期：102年01月11日

摘要

此次訪問試著透過位處於杭州的中國美院的教育狀況，企圖了解、洞視美院系統在教育上對中國目前可能發生的影響，在此次訪問中得予該校不同系、所教授們的幫忙跟協助能夠參加課堂上的討論和參觀不同工作室創作的情況。

印象深刻大約有下面幾點：一、師資方面：如新媒體系、公共藝術系、雕塑系等科系，老師們的平均年齡約在四十歲上下，並且前兩者絕大部分都是留學海外。另外像雕塑系這樣創系已久的科系，大部分的師資來自於該系歷年來的優秀校友，在傳承上自有其優勢。在教學上已經做好與世界藝術教育對談的可能性。二、與學生接觸留下深刻的印象在於他們對未來充滿著希望，因為他們正處在中國經濟強盛的一代，而整個社會也充斥著對新樣貌藝術上的需求。

目次

摘要	2
目的	4
過程	4
附圖：陶磁組工作室學生成果發表 (圖一~六)	5
附圖：研究生期中作品發表暨老師評圖(圖 A~L)	6
附圖：公共藝術系訪校法國藝術家帶領學生所做的作品(圖 1~5)	8
心得及建議	9
附圖：公共藝術系學生教學成果展(圖 a~d)	9
附圖：美院象山校區(圖 e~h)	10

目的

據本所曾在 99 年學年度請中國美院雕塑系教授前來做學術交流為其一個學期，在此過程中該單位原預計派三位教授前來，其中兩位服務於雕塑系，另一位屬新媒體藝術系，後者因該系職務的派動不克前來，但是在兩位教授客座的期間的確給本所帶來一些不同的思維，基於該理由觸動申請者想較為深入了解中國美院目前的教育現況與學生在課堂上的理解及反應。

過程

在未前往之前透過所長的支持及所助理的協助與對方雕塑系的單增與龍翔兩位教授連絡並表達本人希望該次的參訪，能與學生有實質面的直接接觸，另也希望了解該校不同教授的授課狀況。

與單增老師在評圖的展覽場上合影

美院雕塑系大學部學生在翻模過程

因此在抵達中國美院之後，在龍、單兩位教授的協助下，得以深入了解雕塑系在大學部及研究所在整個專業培養上所需的一些課程架構及工坊的形成。例如：塑造教室、焊接教室、石雕教室、纖維教室，在此過程中得以與不同的技術老師及授課老師有所交流。尤其是讓本人甚為訝異的是該單位的技術老師的存在，透過聊天過程了解知道他們都是在年輕時期經由學校的公開應甄，以不同的專業技術得以入校服務協助學生在雕塑的技巧表現上有更好的成效。另外授課老師通常扮演的角色是與學生在作品理念、思維架構、及現場空間呈現上給予評斷，讓學生得以更深入的思考。

技術指導老師正在示範如何處理某種特殊的肌理

該系陶磁組學生的作品

(圖一) 研究所工作室學生成果發表

(圖二)

(圖三) 該作品以現成物的空瓶翻製，讓形體得以凍結。

(圖四) 此作箱體的部份以廢紙製成紙漿壓製而成，在此看到不同時間的壓縮。

(圖五) 該作藉以矽膠封存不同的物件形成如同記憶的保存。

(圖六) 以羽毛製成的節拍器在擺動中自有其詩意。

該雕塑系目前在巴黎還擁有一間外來捐助的工作室，此工作室得以讓該系的老師不斷地前往巴黎做為期數月甚至一年的駐足，在創作上或思維的沉澱上皆有很大的幫助，甚至以此工作室為據點加以拓散參訪歐洲的其他國家。

美院雕塑系在對學生作品的要求及考核上與本所大致相同也分有中中和期末評圖。本人在參訪期間受邀參觀期中評圖作品。

(圖 A) 研究生期中作品發表暨老師評圖

(圖 B) 同上，展覽廳的一角

(圖 C) 同上，該系學生的作品絕大部分都以社會現況為題

(圖 D) 同上

(圖 E) 同上，此作得見作者意圖凸顯社會工人階級的尊嚴

(圖 F) 此作以暗示性的語彙將過去與未來做某種程度的對照

(圖 G) 同上，局部

(圖 H) 作者以淺浮雕的方式呈現內心的感受

(圖 I) 展覽場的另外一面視角

(圖 J) 該作上彩加以極為誇張寫實的描寫，點出作品中人物的精神心態

(圖 K) 同上

(圖 L) 此作以隱喻的手法帶出即將抽芽的樹，藉由極簡船的造型航向未來

在參訪期間巧逢農曆九月九日登高節，系上已有慣例在該日邀請已退休的老教授們同行出遊，在此過程中本人可以得見中國藝術教育在世代交替的師徒之情。

聚餐現場贈予該月生日的老師生日禮物

該日餐點

對於新媒體系的印象則完全不同於前者，雖該系只有創系十年，該院目前的師資平均年齡在四十上下正屬創作活力最為旺盛的一群，其中很多老師都活躍在中國當代藝壇上，此外在教學上，也不斷地邀約世界上從事此方面的創作者能夠進入中國美院做學術演講或工作坊，甚至提出合作計畫的可能性，基於不同的努力以致於像 2010 年的上海世界博覽會會場中很多聲光影音的作品多出自該校師生與一些外籍人士的合作。

此外，本人也得以參訪該校的象山校區的公共藝術系，該系正努力地朝著讓當代的公共藝術語彙能在中國生根。參訪期間得以看到學生們在國外藝術家的指領下所做出的一些作品。

(圖 1) 影像中為公共藝術系訪校法國藝術家帶領學生所做的作品

(圖 2) 同上，各組作品中都有一些共同的基本元素

(圖 3) 同上，所有作品使用的材料通常為日常生活隨手可得的物件

(圖 4) 同上，該件作品的組合是由不同品牌的提手袋成形，從此件作品我們可以看到全球化建立品牌的影響

(圖 5) 學生的肖像攝影在完成後經由電腦在色彩上的處理，可以看到每個作品被拍攝者的心理狀態

心得及建議

中國美院目前在中國藝術教育上堪稱兩大門戶之一，每年雖招生數百人，但報名人數往往多達三萬多餘，單此項收入就足以對該校有很大的助益。

(圖 a) 第三屆世界華人美術教育大會暨中國美術學院、公共藝術學院教學成果展

(圖 b) 公共藝術系學生依卡漫造形所做的 3D 作品

(圖 c) 圖檔的內容為該系的雕塑工廠，內部的設備足以承接社會所委託的大型公共藝術品

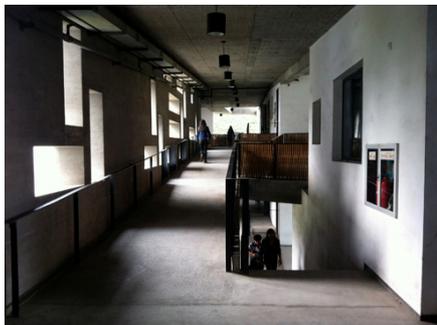

(圖 d) 公共藝術系系館內的中庭所陳設的造形作品

也就因為每年有如此多的學子想進入該學院，也造成了在中國美院的象山校區形成一種世界奇特的藝術景觀“畫室”，這對全世界的藝術學院來說是無法想像的“附屬產業”，在眾多畫室中最大者可多達五、六千學員，宛如一所私立中學，其中所授予科目除術科之外，包括一般的學科如中、英、數等皆含括在內。這種景象堪稱全球藝術界難得一見的奇觀。

(圖 e) 美院象山校區，圖片中的建築為該校建築系王澍榮老師的作品，該者為今年普里茲克建築獎得主。

(圖 f) 同上，該建築內部廊道的連接狀態

(圖 g) 同上，該建築外部通道設計

(圖 h) 由建築體的中庭得見每間教室的窗戶設計

基於中國目前與世界的外交情勢，很多學校的設備不是世界大廠的提供就是不同國家外交部的援助，例如：新媒體系的電腦教室所需的幾十台電腦均由 mac 電腦提供，再者學校也提供學者或創作者做長期或短暫的交流或創作的可能性。本人在參訪期中與學生的接觸也看到另外某種特殊情況，由於中國目前在各種產品設計及包裝、平面文宣、媒體廣告皆需此方面極大量的人才，以致於學生頂著該學院的光環在尚未畢業之前即開始接受外界委託。

整個旅行對於筆者留下深刻的印象，大約有下面幾點：一、師資方面：如新媒體系、公共藝術系、雕塑系等科系，前兩者因為新的系所老師們的平均年齡約

在四十歲上下，並且絕大部分都是留學海外。另外像雕塑系這樣創系已久的科系，大部分的師資來自於該系歷年來的優秀校友，在傳承上自有其優勢。

台灣目前在藝術教育上尚擁有的優勢毫無疑問的是言論及思維上的自由，此優勢會讓在藝術作品的面貌呈現上有更廣及更多元的可能性，但也因為中國在美術教育上自 1949 年之後與前蘇聯的頻繁接觸，導致於藝術是為人民服務的這樣的思維深植整個中國，以致於具象的造形語彙普遍成為中國美術教育的主軸。反觀目前當代藝術的局勢已經不再像是 20 世紀的 60 年代之前以抽象為主，而是在後現代主義洗禮之後尊重多元表述的可能性。此現象反有益於目前中國的發展。

筆者在中國美院雕塑系所做的演講