

出國報告（出國類別：其他）

美國現代陶藝教育發展與美中博物館探索

服務機關：國立臺南藝術大學應用藝術研究所

姓名職稱：張清淵教授

派赴國家：美國

出國期間：2016年3月9日至2016年3月20日

報告日期：2016年5月11日

摘要

本校應用藝術研究所陶瓷組再次受邀參與 NCECA(美國陶瓷教育年會)2016 年度大會，本組自從創所以來已參加該大會數十次，對於招收外籍生成果豐厚。此行的兩大目的，其一為參與「2016 NCECA 美國陶瓷教育年會」年度盛會，並陳設攤位，同時讓參南藝的學生藉由此參訪行程能更了解目前美國的當代陶藝發展。其二為參訪美國西岸和中部地區著名的陶瓷教育系所與收藏藝術中心及博物館美術館，並與他校積極交流，商討建立學生交換的機制。

面對國內外藝術創作環境的競爭、創作形式的日新月異、因科技的快速進步所產生的技法及多元的創作風格，如何讓學生提高競爭力以及創作的能力成為重要的議題。這亦是本所積極且強烈鼓勵學生參與國際性活動的重要使命。

目次

摘要.....	
目的.....	1
過程.....	2
一、出國期間：2016 年 3 月 9 日至 3 月 20 日	
二、行程簡介	
心得與建議.....	10

目的

- 一、參加美國 National Council on Education for Ceramic Art(NCECA) 年會為臺南藝術大學應用藝術研究所陶瓷組過去十多年來參與之例行海外學術性活動。主要目的在於讓本所陶瓷組研究生透過實地的參訪、參與各項研討會、活動與展覽，從有效且直接的管道獲得最新的資訊並對當代陶瓷藝術發展有進一步的了解，同時也提供了與大師直接對話的機會。NCECA 為全球最大規模的陶瓷教育學術平臺，許多活躍於當代陶瓷領域的藝術家以及知名學府都會受邀參與此盛會。為期四天的活動，除了可以讓學生們有機會觀賞到近數百個陶藝展，大會也安排許多的講座和藝術家的創作示範觀摩教學，讓與會者增廣見聞之外還可以與藝術家直接對話，學習到創作觀念和技術上的知識、並將此行之學習成果於回國後進行分享與討論。
- 二、除了參與 NCECA 年會外，本所在獲得校外私人經費贊助下，在大會主要會場中陳設學校攤位，展示本所從創校以來教學的豐碩成果和國際性活動的廣度，來顯示高等陶藝教育在臺灣的成就。經由此最直接的交流平臺，積極推動外國學生入學政策，也希望藉由陳設學校攤位來達到宣傳效果，讓所有參與年會的各地學生及藝術家能認識學校，進而在未來有機會實地與本校進行交流和合作。
- 三、參訪各大陶瓷系所，參與各項專業課程、工作坊、講座及展覽等活動，期待建立本校與美國陶瓷系所的交流機制、合作方向與學生學習互動平臺，有持續交流互訪的機會等合作事宜。並藉由參訪當地博物館美術館等，讓學生了解當地文化與歷史的知識，參觀當地藝廊、畫廊來瞭解當下美國藝術市場的風格和走向。希望藉由相關領域之博物館、藝廊之參訪讓學生瞭解藝術史發展和當代藝術創作的脈絡來重新思考自己的定位和未來的作品方向。

過程

一、出國期間：2016 年 3 月 9 日至 3 月 20 日

二、行程簡介：

1. 參訪藝術收藏中心、美術館及各大陶瓷系所

A. 四個知名收藏中心及美術館：

Scripps College、Scripps College : Ruth Chandler Williamson Gallery

The Broad Museum、

Daum Museum、

The Nelson-Atkins Museum of Art。

B. 兩所知名大學陶瓷系所：

California State University, Long Beach

加州州立大學長灘分校由 Tony Marsh 主導、

Missouri State University、

2. 2016 NCECA in Kansas City 美國陶瓷教育年會

加州參訪 Scripps College 當代陶藝展與博物館陶藝收藏、The Broad Museum、California State University, Long Beach。

Scripps College 當代陶藝展與博物館陶藝收藏

Scripps College，是每年度舉辦國際陶瓷展覽 Scripps College's Ceramic Annual Exhibition 的主辦學校，成立於 1926 年，在此歷史悠久美麗的校園內，有一個設備完善且專業的收藏館，主要收藏著來自於世界各地和二戰之後美國極為重要影響力的藝術家的作品，收藏的質與量令人佩服，其收藏量多達 7500 多件，年代則跨越 3000 年，這些收藏品成為教學觀摩的最佳教材及範例。藉由此次的參訪讓學生能親身體會和大師作品直接對話而受到啟發，讓原本只能透過書本或是期刊上看到的作品，能在此做近距離地觀看欣賞，能清楚的觀察到作品的表面質感和其細節處理的部分，更明確、貼近的與歷史中重要藝術家作品接觸，並經由收藏中心負責人清晰解說，更清楚了解當代陶瓷從日本民藝運動到近代美國的發展脈絡。

Scripps collage collection room

Scripps College : Ruth Chandler Williamson Gallery

此次的參訪，也參觀了 Scripps College 著名及歷史悠久的藝廊--Ruth Chandler Williamson Gallery，至今年已延續了 72 年頭的歷史了。今年展覽的藝術家都是近期在國際間展露頭角非常優秀的藝術家，像是 Andrew Casto 是 2015 年 NCECA 新銳藝術家獲獎者、Lauren Gallaspy 是 2013 年 NCECA 新銳藝術家獲獎者。

Ruth Chandler Williamson Gallery

The Broad Museum

The Broad Museum，由藝術收藏家 Eli Broad 和 Edythe Broad 夫婦創建，位於洛杉磯城中迪士尼音樂廳的隔壁。夫妻倆的良好品味和極佳人脈，讓這裡的當代館藏幾乎比任何一個公立博物館更驚人。其中收藏近 2,000 件藝術作品，主要收藏二戰之後的當代藝術作品，例如有村上隆最新以禪為主旨的作品、Jeff Koons 巨大的雕塑「鬱金香」，還有普普藝術家 Andy Warhol、Roy Lichtenstein 等，還有以動物標本和骨架探討生與死的 Damien Hirst。以及以巨觀為主題，在藝術拍賣會裡打破攝影照片最高價紀錄的 Andrea Gursky。本校學生參觀 The Broad Museum 的主要目的為讓學生開拓視野，藉由觀看當代藝術作品後，希望學生在其創作增加深度與思考的廣度。

The Broad Museum : LA's New Contemporary Art Museum

California State University, Long Beach

到了加州大學長灘分校，由該校系主任 Tony Marsh 帶領及介紹工作環境設施，除了學生創作水準讓人印相深刻，該校的設備及創作空間則規畫非常的完善，是美國西岸最好的陶瓷教育環境。拜訪此校，主要是讓學生實際的去了解其他學校的設備及其工作室的運作、使用的方式，藉此去思考南藝學校工作室設備、空間如何更能有效的運用。此次的參訪也和 Tony Marsh 談論到未來合作的可能：兩方學校的學生是否有交換學生的可能或是在學術上有合作交流的機會。

California State University, Long Beach 加州州立大學長灘分校由 Tony Marsh 主導

Kansas City Artists Coalition 展覽 : Aesthetic Influence、Missouri State University、 Daum Museum

Kansas City Artists Coalition 展覽 : Aesthetic Influence

Kansas City Artists Coalition 展覽 : Aesthetic Influence，由我和另外幾位任教於美國其它地區的老師共同舉辦的展覽 : Virginia Pfau , Richard Hirsch, Howard Koerth, , and Keith Ekstam。這些藝術家都曾受邀來過南藝駐校創作，對本校的創作環境和其印象都非常深刻美好，如有好的時機會再進一步的邀請這些藝術家來本校做學術上的交流，持續地建立起本校對外的交流合作機會。

藉由本次的展覽，讓學生有很好的學習機會:如何透過觀看作品以及和藝術家的對話中，可以清楚的知道經由視覺的傳達和語言的傳達有的顯著的差異性。也藉著藝術家在場的機會可以直接學習技術操作上的事情。

Missouri State University

這次參訪 Missouri State University，主要目的在於我受該校 Keith Ekstam 教授之邀請，舉辦為期二天的工作營。藉由此次工作營的機會，讓本校這學期交換至此的碩二學生卓俞翔有協助參與的學習機會，讓本校學生和當地學生做近距離的溝通與交流，讓學生去感受雙方專業領域教學及學習上之異同，並讓雙方在文化藝術上互相學習、刺激學生的創作及思考的能力，探討臺、美陶瓷藝術文化之認知與差異，增進學生國際視野和外語溝通能力的練習，同時達到兩校文化外交實質效益。

Daum Museum of Contemporary Art

The Daum Museum of Contemporary Art 主要收集展示自 20 世紀中期創造的藝術作品。其中包含油畫，素描，版畫，陶瓷，雕塑等，其中關於陶瓷作品的館藏更是豐富。例如在美國近代陶瓷發展史上很重要的 Peter Voulkos、John Mason 等，顯示了美國近代陶瓷發展史中多元的作品面像及脈絡。

Daum Museum of Contemporary Art

NCACA 會場及各項相關展覽、The Nelson-Atkins Museum of Art

NCACA 會場及各項相關展覽

NCECA 是「美國陶瓷教育年會」National Council on Education for the Ceramic Arts，是當今全球最重要的兩大陶藝組織之一，成立於 1966 年，是一個以陶瓷教育為出發的非營利協會，其協會宗旨在於促進了陶瓷藝術的發展和相關專業機構的培養和具有前瞻性陶瓷藝術家的發展培養。許多美國陶瓷史上重要的人物甚至在國際陶瓷領域佔有非常影響力的人都是其中的會員，像是 1970s 的美國最重要的陶藝家 Frances Senska , Paul Soldner , Peter Voulkos , and Rudy Autio 等人。

每年都會選定美國不同的地區舉行年會，其參與的人數和盛況，是全球最重要的陶瓷教育平臺，藉由每年年會來自世界各地不同的討論聲音，創造出更多陶瓷風貌的可能，年會也影響著全球陶瓷領域的走向與潮流。至今年，遇逢 NCECA 舉辦的第 50 週年年會，其中展覽活動更甚以往的精彩。NCECA 除了會場有展覽外，整個 NCECA 會場附近的城鎮的美術館、藝廊、展覽場都熱鬧的配合 NCECA 舉辦著各個大小展覽活動，令人目不暇給。除了展覽外，展場中心也舉辦多場配合著影片的示範活動及講座，提供著許多難得的學習機會讓本校的學生有機會近距離的觀察世界級的大師親自示範。

今年在美國的密蘇里州堪薩斯城隆重舉行，為期四天。在會場上有上百所跟陶瓷專業有關的大學、研究所、藝術中心、駐村中心、藝術雜誌書籍、陶瓷用具設備等攤位陳列以及展示販售。本校臺南藝術大學應用藝術研究所陶瓷組也有在此會場擺設攤位，雖然在國外本校陶瓷組已有一定的知名度，但可以藉由此攤位陳設、海報、畫冊書面以及師生的介紹，更完整清楚地把臺灣陶瓷教育正式介紹給世界認識，也讓世界了解臺灣當代的陶瓷藝術面向與發展的多元性。在 NCECA 的攤位上，有播放本校學生及校友的作品影片，吸引了不少人前來詢問學校的狀況、設備、師資，也因前幾次參與 NCECA 的機會，讓更多人能進一步瞭解且對來本校就讀的資訊感到興趣。大會期間我們同時直接接受外國留學生的申請入學面試。目前南藝陶瓷組已有多位外籍生就讀，就在今年 105 年學年度又即將有兩位分別來自西班牙和韓國的學生申請正式入學就讀，有此成果可見本所陶瓷組在國際間學校的推廣上，確實達到教育部積極推廣的國際化政策。

在此盛會中也遇到了許多以前來過本校駐村的藝術家如 Joanna Poag，就在今年 2016 年恭喜她獲得了 NCECA 新興藝術家獎項，透過這些曾經來本校駐村交流的藝術家的介紹，我們認識到了更多對於本校駐村有興趣的藝術家以及美國研究所教授們，希望以後若有機會可以邀請他們來本校做交流駐村亦或是教學。

NCECA 會場及各項相關展覽

The Nelson-Atkins Museum of Art

心得與建議

藉由此次的美國參訪行程，提供難得的機會讓本校學生與當地陶瓷領域藝術家及藝文人士進行對談，深入了解不同文化下的創作及思考模式，藉此讓學生有機會吸收國際經驗，使參訪經驗轉換為提升藝術創作的動力、內涵，並透過的對話與思辨，使學生可瞭解其發展與視野，反思藝術環境之流變，促使強化學生自身在創作與學習上之成效，使之轉變為更豐富的創作內容及思考的深度，更能激發學生的學習潛力，並思考當代藝術創作的國際性，以期未來的藝術生涯能更有好展望。

美國不只是對陶瓷教育而是針對整個工藝領域的藝術人才培養，在整體運作及效率上是令人佩服的，尤其是把陶藝落實在基礎教育的學習更是令人感佩。每年的大會期間所舉辦的 K12 陶藝展，充分的展現了基礎教育的實質成效，從小學生到高中生的作品明確的驗證了基礎教育在高等陶藝教育中的重要性。

從教育的角度觀察臺灣在過去二三十年的陶藝發展，可以很明確地檢視出，自從基礎教育中的勞作課和工藝課被生活與科技課取代後，在臺灣的學生已喪失動手操作與創造的能力，因此在目前高等教育的發展中，形成眾多系所招生的困境以及學生資質的不斷下降。因此，南藝做為全國首個以創作為主的研究所有必要把陶藝教育的落實做一個根本性的思考。

建議配合本校材質創作與設計系，來協同辦理中小學生的寒暑期的創作營來推廣動手創造價值，透過實質的體驗來激發有潛力的新世代。