

出國報告

(出國類別：國際交流、參訪)

2016 歐洲藝術院校參訪交流

服務機關：國立臺北藝術大學

姓名職稱：楊其文校長

藝術與科技中心王俊傑主任

音樂系黎國媛老師

校長室簡好珊秘書

派赴國家：荷蘭、德國、瑞士、法國

出國期間：2015 年 6 月 18 日至 30 日

報告日期：2017 年 2 月 10 日

摘要

本次行程成員包含本校楊其文校長、藝術與科技中心王俊傑主任、音樂系黎國媛老師、以及本人校長室簡好珊秘書。為期12日的歐洲藝術院校參訪，期間拜會多所高等藝術院校與機構，包括荷蘭的阿姆斯特丹藝術大學(Amsterdam University of the Arts)、烏特列藝術大學(HKU School of the Arts Utrecht)；德國的魯爾工業區(Ruhr)、福克旺藝術大學(Folkwang University of the Arts)、柏林藝術大學(Berlin University of the Arts)、國立亞洲藝術博物館 (Museum für Asiatische Kunst, Staatliche Museum zu Berlin、漢斯·艾斯勒音樂學院(Hochschule für Musik Hanns Eisler)；瑞士的蘇黎世藝術大學(Zurich University of the Arts)；法國的里昂音樂舞蹈戲劇學院(Conservatoire à rayonnement régional(CRR) de Lyon)、國立現代創作音樂中心(Centre National de Création Musicale)、里昂國立高等美術學院(École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA) de Lyon)等，拜訪與北藝大綜合型藝術大學相似的藝術院校，積極拓展歐洲優質姐妹校提供北藝大師生向外交流的機會，並洽談實質的異地合作計劃，在翻轉學習的時代教育不再侷限於教室，目標使北藝大成為學生與國際接軌的平臺。

此行還加入了文化參訪行程，包含荷蘭鹿特丹(Rotterdam)火車站建築參觀、鹿特丹市場(Markthal)、方塊屋(Cube House)；德國的柏林列寧廣場劇院(Schaubühne am Lehniner Platz)欣賞演出 Fear；瑞士的蘇黎世美術館(Kunsthaus Zürich)等，周末沒有拜訪藝術院校的時間也充分利用吸取新知。

目次

目的.....	1
過程.....	2
心得與建議.....	16
附錄.....	20

目的

本次行程成員包含本校楊其文校長、藝術與科技中心王俊傑主任、音樂系黎國媛老師、以及本人校長室簡好珊秘書。

目的一：拜訪歐洲一流藝術院校與藝術機構，拓展與各國卓越藝術學府合作之管道，邀請對方表演團體到北藝大參加「關渡藝術節」活動、來臺開大師班和工作坊等實際合作計劃。

目的二：以「亞洲藝術校院聯盟」(Asian League of Institutes of the Arts, ALIA)主席身份，拜訪「歐洲藝術院校聯盟」(European League of Institutes of the Arts, ELIA)成員學校，搭起與歐、亞各會員國間的跨國合作橋樑。

目的三：邀請拜訪的學校參加 2017 年國立臺北藝術大學與「社團法人臺灣技術劇場協會」(Taiwan Association of Theatre Technology, TATT)共同主辦的國際設計藝術盛會(World Stage Design, WSD)，是世界劇場人齊聚北藝大校園的藝術盛會。

過程

6/18 國立臺北藝術大學畢業典禮結束，當天晚上 23:40 桃園出發

6/19 6:45 抵達荷蘭-阿姆斯特丹史基普機場

搭乘火車 9 點左右抵達中央車站(Amsterdam Centraal)附近的 Avenue Hotel

紐約電影學院咖啡館 New York Film Academy Café

飛行 13 小時後抵達阿姆斯特丹，由於到達時間還非常早，參訪一行人將行李寄放飯店後找到一家漂亮的咖啡館 New York Film Academy Café 早餐，這是一家以紐約 20 年代風格的咖啡館，咖啡館內還有許多舊時代拍攝電影的器材，古董放映機等，咖啡館天花板由一片片彩色磁磚貼出圖案，梁柱和部分壁面使用磚色的瓷磚點綴，洗手間內則是掛上一幅幅舊時代拍攝電影的側拍照片，設計細緻但不繁複，是非常舒服的用餐空間，咖啡館也不定期舉行與電影有關的工作坊等活動。在咖啡館早餐的同時校長想起曾在介紹上看過鹿特丹有一個近年才完工的大市場建築，由於鹿特丹距離阿姆斯特丹只需約半小時的火車車程，查過路線之後立刻動身前往鹿特丹火車站。

鹿特丹中央火車站(Station Rotterdam Centraal)

從到達鹿特丹火車站開始就是一連串驚喜的建築之旅，火車站內部是木質線條橫向延伸，長條狀的 LED 高掛牆面上，是港口與船隻的畫面而不是商業廣告，從車站即感覺到城市的意象，高度採光的大廳舒適又大器。且我們注意到在荷蘭每一個火車站、地鐵站和機場都有擺著鋼琴讓民眾隨意的即興演出，我們就剛好遇過小朋友單手彈琴，還有老夫妻一起演奏。鹿特丹火車站外觀正面是不對襯的傾斜三角，像軍艦的前端，和內部的 LED 港口意象相呼應。屋頂安裝大面積的太陽能板，正立面是玻璃帷幕，大量自然光線可穿透天花板和立面玻璃帷幕進入大廳。

在我們到達鹿特丹時，幸運遇到火車站前的鹿特丹中央車站廣場的階梯藝術裝置，它是一個金屬結構沒有轉折一路往上約十層樓高的階梯，結構簡單下方鏤空沒有

任何裝飾，在車站前的量體非常大有如一座通天塔，許多經過的遊客排隊等著爬上頂端欣賞都市風景，這座藝術裝置在中央車站廣場展出為期數週，我們抵達時剛好是展期的最後幾天。

鹿特丹市場(Markthal)

離開鹿特丹中央車站參訪一行人步行前往鹿特丹市場(Markthal)，還沒到達就已遠遠望見 Markthal 的拱型建築體，這個建築因為中空桶狀外觀受到兩極化的批評而知名，但其實真正特別的是 Markthal 住商混合的建築形式，這種在亞洲因為底狹人稠常見的複合型住宅，在歐洲卻是先例。開發商整合了 228 戶公寓、100 個攤位、15 間商店、8 間餐廳、1200 格停車格及 1000 平方公尺大尺度彩繪的「新型態市場」。

Markthal 蓋成之前這個區域一直都是 Blaak 假日市集，附近的地鐵站即名為 Blaak，在 2014 年 Markthal 完工之後，裡面容納了西班牙、義大利、墨西哥、越南、德國.....等各國風味餐廳、類似臺灣的熟食小吃攤與商店(例如：知名亞洲超市—華南行)是 Markthal 最吸引人之處，鹿特丹作為一個國際化城市，多元移民匯集之處，一個能讓各國移民都可以達到滿足的購物空間，成功的吸引了大批的人潮。

雖然 Markthal 建築造型飽受批評，但建築本身還是完成了幾項壯舉：拱型本身的構造如同傳統建築中將上方重量分散到底下的做法，是造形同時也是支撐；立面的玻璃帷幕系統是歐洲目前最大的玻璃帷幕系統，在玻璃帷幕上加設彈性鋼索，保留受壓時的彈性，以柔克剛地化解掉荷蘭強勁的自然風；而室內 11000 平方公尺的彩繪是目前世界上最大面積的彩繪作品，以高彩度的蔬果為主題活絡市集呼應市集熱鬧的氣氛。

方塊屋(Cube House)

鹿特丹的城市意象除了港口風情，在市區中感受較深刻的是造型創新不受拘束的建築風格，除了 Markthal 之外還有許多被批評為「醜怪」的新穎建築，二戰遭遇轟炸的鹿特丹沒有留下太多古蹟與歷史建物，但這也形成了鹿特丹與其他歐洲城市截然不同的創意風貌。走出 Markthal 進入眼中的是飛碟造型的 Rotterdam Blaak 車站，方塊屋

(Cube House)就在車站旁邊，附近還有另一棟鉛筆造型的公寓 Blaaktoren，被暱稱為「鉛筆 (Het Potlood)」和方塊屋都是建築師 Piet Blom 的作品。

方塊屋位於大馬路旁，底下有路上輕軌電車經過，並且沒有設置公寓閘門是一個開放式的建築。方塊屋建於 1984 年，建築師 Piet Blom 把像魔術方塊一樣的立方體傾斜，並安置在六邊型的基座上，形成方塊屋的基本結構。每一間房子代表一顆樹，所有的房子集合起來就是一片森林，其實也就像是一座小型的城市，居民和遊客都可以在迷你城市裡穿梭，一個安全的避風港。

讀過許多歐洲建築讀物理都介紹過的方塊屋，在行程第一天無意見的在鹿特丹巧遇，其實內心是相當激動的！方塊屋的特別之處在於利用非常簡單的元素—方塊，傾斜後打破原來的平衡穩定感，重複排列後變得活潑且富含趣味，就如同以前上設計基礎時做的簡單習作，用單一元素加以變化，並且經過複製與排列，簡單的設計以建築的形式被實現，因為單純所以成為經典。

6/20 早上參訪阿姆斯特丹藝術大學(Amsterdam University of the Arts)

阿姆斯特丹藝術大學和北藝大有許多相關領域，包含音樂、電影、戲劇、舞蹈、文化資產與博物館學等相關領域。這是北藝大與阿姆斯特丹藝術大學第一次接觸，由 ELIA 執行長 Carla Delfos 推薦我們與其交流。

阿姆斯特丹藝術大學與許多歐洲大型綜合藝術學校類似，因為歐洲藝術學院從前大部分是獨立的單一科系，如美術學院、設計學院、音樂學院、戲劇學院等唯一專業科目設立的小型學院，近十年來歐盟致力整合小型學院為綜合藝術大學，如此除了學校制度上可以與美洲及亞洲系統接軌，並且單一學院轉變為綜合藝術大學後，不同系所之間有更多跨域合作學習的機會。北藝大的優勢在於從設立初期簡以專業綜合藝術大學為方針，跨系所合作計畫是不斷進行的，除了小型展演活動、共同研究計畫和創造，以及年底大型跨學院合作的演出等，有許多合作在發生。

本次交流與阿姆斯特丹藝術大學校長 Bert Vereld 校長與音樂和戲劇學院的教授會面。會面中讓我們印象深刻的是音樂學院的經營模式，除了歐洲傳統系統的古典音樂，

他們也從 80 年代就開始發展爵士音樂和流行音樂教育，並且這和古典音樂的部門互不衝突還能雙方共同合作與學習。會談中間到 Bert Vereld 校長對於流行音樂的定義，他認為最重要的還是培養學生創作的的能力，音樂最重要的還是旋律，學生累積足夠的創作經驗，商業是其次的考量。北藝大今年成立學士後 IMPACT 跨域音樂學程，就是想培養與現代音樂界接軌的人才，包含電影配樂、編曲、剪接、流行音樂創作等範疇，招收具音樂背景和音樂製作相關領域的學生，可以從阿姆斯特丹藝術大學的流行音樂培養學生的方式學習。

本次參訪還參觀阿姆斯特丹藝術大學的第二個校區，在火車站附近的大樓裡，這棟建築原本是殼牌石油公司的大樓，原本廢棄的空間重置利用，建築的格局不是以教學為目的的規劃，也因此更有趣，許多挑高的大廳與各種高低差的儲藏空間與教室等，作為實驗劇場是很棒的場域，缺點是對行動不便者友善程度較低。使用殼牌大樓的主要是阿姆斯特丹藝術大學戲劇學院的教學和實習空間，還有幾位藝術家和研究人員的駐點，一起在這個空間進行創作和在此生活。殼牌大樓裡除了教室、實習場所、小型劇場和工作室等，還有共同的廚房、交誼廳，藝術家和學生的連結是相當緊密的。

楊校長邀請他們十月來參加北藝大舉辦的關渡藝術節，希望藉此交流兩校古典音樂或是當代音樂的教學經驗。

下午參訪烏特列藝術大學(HKU School of the Arts Utrecht)

烏特列藝術大學的辦公室位在烏特列火車站外市中心的商場中，找路的時候我們很驚訝學校所在的位置，Jules 校長表示這是一個暫時的校區，之後還會搬到別的地方。雖然是第一次接觸但 Jules 對北藝大許多科系都很有興趣，因為我們是綜合性的藝術大學，雙方有許多合作的可能。

在商場中的辦公室與 Jules 校長與幾位教授會談後，戲劇學系 Henny 系主任帶我們到另一個市中心校區，本校區主要做為戲劇系學生上課和實習的劇場，是一棟有中庭的方形古典建築。參訪這天巧遇一位實踐大學畢業的臺灣學生在此就讀舞臺設計，帶我們參觀校區裡環形實驗劇場，舞臺與觀眾席可以依設計更換位置的可變動劇場，學

生在此可以做許多不同的嘗試。當晚有一個音樂與戲劇合作的演出，劇場被設計成四面式舞臺，舞臺在中間平地沒有架高，觀眾可以坐在四方由高處欣賞中間的表演。可惜我們沒有時間留下來欣賞。

烏特列藝術大學第三個校區位於市中心車程大約 30 分鐘的建築，圖像設計系主任 Erwin 帶我們參訪校區，這裡原本是一個理工大學的校舍，理工大學擴編之後搬到別的地方，烏特列藝術大學圖像設計系接手這裡，系主任 Erwin 正積極推動學校裡的空間改造，重整舊的空間做為合適的教學場域。一進學校建築是一個大約四層樓高如籃球場一般大的室內大廳，學生正在準備下一週的期末展覽，用鐵架與木板隔出一個一個小展間。

系主任 Erwin 是一個性格鮮明單刀直入的教授，完全沒有拐彎的問參訪團來的任務是什麼？想要知道關於他們的哪些方面？楊校長也直接表達希望可以建立兩校聯繫，學生和老師雙方交換學習，系主任 Erwin 認為雙方必須要有實質合作才是重要的，形式上的關係沒有意義，實質上的雙方合作計畫才是真正重要的國際連結。

系主任 Erwin 和中國有許多密切的合作與互動，他認為學校與學校之間、國家與國家之間等連結都是當代趨勢，社會變遷快速不是要讓社會和企業來改變教學內容，而是要設計清楚的方針來引導企業，也就是給予學生改變社會的力量。系主任 Erwin 的思路非常清晰的知道整個系的方向，鼓勵幫助社會的設計，由教育中引導學生介入社會的方式。清楚明確並且強勢的思維讓我們印象深刻，校長非常希望邀請系主任 Erwin 到北藝大兼課，把他的教育思想帶到北藝大來。

6/21 早上從荷蘭阿姆斯特丹搭高速鐵路到德國埃森(Essen)

下午參觀魯爾工業區(Ruhr)

關稅同盟煤礦工業建築群世界文化遺產區 (Zollverein World Heritage Site)

魯爾博物館(Ruhr Museum)

大瓦斯槽(Gasometer Oberhausen)

德國的第一站是參觀魯爾工業區(Ruhr)，魯爾區是世界上最大的工業區之一，位於

德國經濟最發達的北萊茵—威斯特法倫州(簡稱北威州)的中部，面積 4400 平方公里，約有八分之一個臺灣這麼大，從 19 世紀上半葉開始開採煤礦與生產鋼鐵的重工業區，魯爾工業區撐起國家的經濟和重工業，在工業最繁盛的時期甚至吸引了鄰近國家人民到此就業，二戰時期提供物質基礎，到戰後煉油與石化工業迅速發展。

迅速發展的同時在廣大得工業區產生大量的工業汙染，並在二戰產業革命後經歷傳統產業衰敗，大量工廠關閉、工人失業、生態危機、貧窮、生活品質低落等問題浮出，魯爾工業區陷入低谷。德國政府於 60 年代末就著手開展魯爾區經濟結構的轉型工作，關稅同盟礦區在 1984 年全面停工，1980 年魯爾煤礦公司原本打算在停工之後鏟平關稅同盟礦區，只有少數具有古蹟維護概念的官員贊成將煤礦關稅同盟列為古蹟，最後只保留少部分採礦設施與建築，其餘拆毀。

大學時候在北藝大上過一年由蘇守政老師指導與都市美學相關的課程，蘇老師曾在課堂上放過一系列公共電視製作的節目「城市的遠見」當上課教材，其中印象最深刻的正是介紹德國魯爾工業區那一集。影片中描述 1989 至 1999 年藉助 IBA 國土改造計畫，這個計畫成功推動魯爾工業區的更新，創造了工業城市轉型成功的國際典範。

德國政府為了搶救瀕臨垂危的魯爾地區，透過「國際建築博覽會」(International Building Exhibition, 簡稱 IBA)，以建築展的形式進行區域的改變，從 1989 到 1999 年，以魯爾區的 17 個重要城市為主體，進行超過 120 個新計畫，將傳統工業區規畫為新的生態景觀公園，再以文化為重整的催化劑，保存工業遺址，以古蹟標準為原則加以整修，有些遺址則轉型成博物館、美術館或是展覽中心，2001 年底關稅同盟礦區被 UNESCO 列入世界文化遺產。新的文化活動帶動地方新氣象，魯爾區則在 2010 年成為歐洲文化之都，開闢嶄新的文化產業與價值。

這一趟魯爾工業區之旅只有短短半天的時間，託同行王俊傑主任的福，找了長年從事魯爾工業區的歷史研究及策展工作的 Paul Lawitzke 先生為我們導覽，Lawitzke 先生與他美麗的女兒同時也是他的助理帶我們參觀。Lawitzke 先生說他就是在這個區域長大的，加上後來的研究工作，對當地有相當深刻的認識，從 Lawitzke 先生帶我們參觀的魯爾博物館(Ruhr Museum)解說魯爾礦業的歷史、經歷戰爭，到後來工業區逐漸蕭條等

時代變遷，可以看出他對這個區域有很深的情感，並且不斷思考如何透過展覽活動等讓魯爾工業區的居民找到對這個區域的認同，讓過去生活顯得更有尊嚴；也希望讓更多德國人及外國人認識這段歷史，並且了解這不是一個成為過去式的區域，即使重工業在此式微但不同的文化生命力正在蓬勃發展著。

除了參觀關稅同盟煤礦工業建築群世界文化遺產區 (Zollverein World Heritage Site) 還有魯爾博物館 (Ruhr Museum)，我們還到稍微遠一些的大瓦斯槽 (Gasometer Oberhausen)，這是一座高過 100 公尺、寬 62 公尺，曾經是全世界第二大的廢瓦斯槽，改造成一座另類展覽館。他們運用原有的空間特色，以厚實、密閉、純鋼為結構的屋頂，創造一個太空意境的展場。他們也招來藝術家共同來經營這座獨一無二的瓦斯槽展場，標榜「不夠新潮、不夠現代、不夠創意的 作品，不夠資格展出」的口號每月吸引來二十萬名觀光客。這個大瓦斯槽是工業遺構的轉化再利用案例，在奧柏豪森地區因為過去的製鐵工業，有多座這樣的瓦斯儲存槽，現在碩果僅存，變身為藝術展覽空間之後，也成為當地獨特的地景物件。

一行人前往參觀巧遇了一個以地球生態為主題的特展，在瓦斯槽一樓與二樓是各種生物的精彩攝影作品，還沒有走到第三層樓，就在樓梯間見到一個極大的地球懸掛在上方，這是一個白色球體上面有地球投影模擬真實地球樣貌—從白天到夜晚，風與洋流等。三樓就像一個球場的觀眾席，席間有巨大的軟墊可以讓觀眾躺臥著抬頭欣賞上方的地球，還能搭乘登上塔頂的透明電梯，從電梯上昇往下看藍色的地球逐漸變小，電梯上的人們好像到了外太空遠遠的看著地球。這是一個非常有趣的展場設計，只有這個獨一無二的展覽空間能夠有的看展體驗，觀眾忘卻身在密閉空間，並且能從不同視角、高度欣賞展覽，讓人相當佩服策展團隊的設計概念與運用空間的方式。

在參觀完盧爾工業區之後楊校長極力邀請 Lawitzke 先生到北藝大開課，不論是以大師班和工作坊的形式，或是更長時間的課程計畫，希望能夠將魯爾工業區的案例帶到臺灣，讓更多文化保存相關系所的師生一起分享，並且藉由 Lawitzke 先生在魯爾的策展經歷，共同討論在臺灣文化保存可以有不同的觀點和思維。

有趣的是當楊校長問 Lawitzke 先生「魯爾工業區的經營是能夠獲利的嗎？」Lawitzke 先生回答「當然不能啊！」但德國政府清楚了解這個區域的重要性，教育的意義和歷史保存才是他們最在意的，是否有盈餘已不是重點。

6/22 早上參訪福克旺藝術大學(Folkwang University of the Arts)

一早前往福克旺藝術大學的電車上，參訪一行人正看著地圖研究下車後的方向，一個背著小提琴亞洲面孔的男孩過來和黎國媛老師打招呼，原來他是北藝大音樂系畢業的校友陳昱安，畢業後到福克旺藝術大學繼續深造小提琴演奏，今天要到學校參加期末的考試正好在火車上遇上參訪團，就這樣領著我們到他的學校。

福克旺藝術大學的舞蹈學院和北藝大舞蹈學院有幾年的淵源，北藝大的人才躍升計劃邀請國際知名編舞家和舞者 Henrietta Horn 老師於北藝大擔任客座教師，為學生編舞、排練，還有許多北藝大舞蹈學院的老師都與福克旺藝術大學舞蹈學院的老師熟識，這一次雖然是校長第一次前往拜訪，雙方已有相當層度的相互了解。當天出席會面的有福克旺藝術大學 Kurt Mehnert 校長、Matthias Schlothfeldt 副校長、Hanns-Dietrich Schmidt 副校長、舞蹈學院 Henrietta Horn 老師等師長出席，席間談到希望簽署校對校的合約，從雙方舞蹈學院交流擴大的校級的師生交流，雙方都樂見其成，並且 Henrietta Horn 老師還會繼續人才躍升計畫到北藝大客座。

福克旺藝術大學在學科範圍和學生人數僅次於柏林藝術大學，是德國第二大藝術高等學校，現有音樂、戲劇、舞蹈、設計、學院研究五個學院，其中當代舞蹈尤其著名，因為德國最具影響力的舞蹈家碧娜·鮑許(Pina Bausch)即是這個學校畢業，許多曾經與其一起工作的舞蹈家現也在福克旺藝術大學舞蹈學院任教，Henrietta Horn 老師即是碧娜·鮑許舞團的合作夥伴，因此吸引世界各地舞者前來學習現代舞蹈。福克旺藝術大學共有五個校區，我們到達的校區主要是音樂與舞蹈學院的校區，由 Henrietta Horn 老師及舞蹈學院 Stephan Brinkmann 老師帶我們參觀。

位於市中心的這個校區，離火車站埃森西站(Essen-Werden)走路約 5 分鐘的距離，學校是古典式的建築，四棟主建築圍著中庭，綠色的植物遍布校園，雖然位於市中心

但環境安靜優閒。校區內有音樂及舞蹈學院上課的空間，還有中型的表演廳和許多的排練教室，整理過的古典建築內部是挑高的空間和極簡的風格，沒有太多繁複的裝飾，圖書館就座落在校園入口右側，是和校區內其他建築很不同的新式玻璃帷幕，和古典建築的色彩相互呼應不顯突兀。參訪一行人參觀了幾堂當代舞蹈的課程排練，排練的空間非常寬敞舒適，窗外可見綠樹和藍天，來自各國的學生使盡全力跟著鋼琴伴奏舞蹈，非常精采。參觀期間巧遇與碧娜·鮑許(Pina Bausch)工作的法籍教授 Malou Airaud，她同時也是舞蹈系的主任，在當代舞蹈界非常具有影響力巨頭。不算大的校區裡卻臥虎藏龍，寧靜優雅的校園氛圍非常適合學習藝術的學生在此專注的訓練。

下午搭火車從埃森(Essen)到柏林(Berlin)

參觀福克旺藝術大學後立即回到飯店取行李，起程到下一站，也是本次參訪的重頭戲—柏林。埃森搭乘火車到柏林大約四個小時，在德國念劇場目前在德國從事劇場創作的北藝大劇場設計系畢業校友陳成婷前來火車站接參訪一行人，簡單用餐並參觀車站之後，休息準備隔一天的柏林藝術大學參訪。

6/23 早上參訪柏林藝術大學(Berlin University of the Arts)

曾與北藝大多次接觸的柏林藝術大學(Berlin University of the Arts)，Martin Rennert 校長在2015年年底來訪，拜訪臺灣幾所藝術大學與有藝術類科系的大學，對北藝大校園及師生活力留下深刻印象，並且在數次國際級的藝術會議中與北藝大楊校長碰面，雙方有一定層度的了解。在2016年初收到柏林藝術大學來信，對方希望與北藝大科技藝術與幾個單位洽談後續合作方案，北藝大順勢提出與對方建立姐妹校關係，以便日後雙方合作，終於在6月收到同意的回覆，因此成了本次歐洲藝術院校參訪成行的重要契機，也是本次歐洲行最重要的任務。

當天柏林藝術大學為北藝大參訪團安排了上午10點到下午的參訪行程，一早先是國際交流中心Regina Dehning主任帶我們參觀媒體與設計學院，與視覺傳播系的Ulrich Schwarz教授與新媒體設計系Kora Kimpel教授會面。此行參訪團的王俊傑主任即是畢業於柏

林藝術大學新媒體藝術系，與母校一直都有許多聯繫，這一次代表北藝大回到母校的他受到柏林藝大熱烈歡迎，他也非常開心可以拉近兩校之間的關係及樂見之後的共同合作。媒體與設計學院所在的校區也是由舊建築改成校舍，與當年王主任上課的地方不是同一個校區，但校區處處可以看見德式的簡潔與大器，校舍中有充足的空間供給師生討論、研究、操作電腦及各種媒材的工作坊。每次參觀藝術類型學校都必到的工作坊，從中可以瞭解不同學校的管理方式，如柏林藝術大學媒體與設計學院的工作坊有木作工作坊、版畫印刷工作坊等，由專業的技術助教管理空間並且提供學生技術支援與教學。

一行人在參訪新媒體設計系的教學空間時，巧遇了兩位北藝大畢業的校友，分別是新媒體藝術系畢業的蕭力綺與新媒體藝術研究所畢業的陳湘馥，兩為目前都在柏林藝術大學繼續研修。會面時後校長力邀Schwarz教授到北藝大開授大師班，因為Schwarz教授擅長的領域非常廣，有展場設計、博物館學等，也與中國的學校合做出過許多中文的設計專書，楊校長希望藉由他對亞洲環境的了解設計適合臺灣學生的課程，並且分享德國的設計經驗，Schwarz教授來臺授課事宜目前正在積極的規劃當中。

中午時終於與Martin Rennert校長會面，Rennert校長非常開心與楊校長在德國相會，也很開心見到柏林藝術大學的校友王主任，雙方在校長室用餐聊得非常愉快，並且午餐過後兩位校長簽署姐妹校合約並交換禮物，北藝大與柏林藝術大學成為姐妹校，北藝大也是柏林藝術大學在臺灣唯一簽署的藝術類姐妹校，是非常值得紀念的一刻，將來有更多北藝大的學生有機會到德國一流的藝術大學交換，老師們也可以跨國合作不同的計劃，將北藝大打造為國際藝術合作的平臺，歐洲國家的藝術發展絕對是直得我們學習及相互交流的。

下午Regina Dehning主任帶我們參觀另一個校區，是柏林藝術大學最開始的校本部，也是王俊傑主任當年上課的校區，這個校區距離市中心很近，隔壁就是德國工業大學，有挑高的拱型大廳及美麗的中央庭院，位於鬧區仍保有舒適的環境。一行人參觀了校區入口大廳建築系學生的作品展，建築雖然是非常具時代感的古典建築，但每一個迴廊與廳堂都充份的用做不同的展覽空間，不是刻意隔出的展間但也因此經過的人都可以隨時欣賞各系學生的作品。

之後移動往附近的柏林藝術大學音樂廳，音樂廳已是百年古蹟建築，但經過幾次

翻新內部空間寬敞舒適，觀眾席與表演區都是極簡的設計，這裡也是德國重要的樂團演奏的場地，雖為大學的表演廳但是具專業水準的表演空間。音樂廳與柏林藝術大學音樂系相連通，學生在這裡有好的練習場域與表演機會，並且在古典音樂所屬的國度，在這裡學習音樂的學生是非常幸福的。

這是柏林藝術大學參訪的最後一站，一行人從早上10點開始到下午接近4點才結束，非常能感受到柏林藝術大學的誠意，他們帶著參訪團看見師生平常上課、研究與工作的狀態，不是刻意整理過的乾淨教室，但更能感受到學生在此是非常扎實的學習，過程中一定會遇到許多困難，但學校的技術、設備和空間等絕對能夠支援學生要實現的計劃。

晚上與德國代表用餐

當天晚上與駐德代表陳華裕大使及文化組何世德組長還有幾位北藝大畢業現居柏林的校友一同用餐，本次會面餐敘原本是想拉近藝術大學與德國文化圈的距離，讓幾位優秀校友有更多機會與德國藝文界合作，或是由駐德代表安排演出的機會，讓人遺憾的是兩位德國代表對北藝大完全不熟悉，即使知道這一天北藝大剛剛與柏林藝術大學簽約也無太多關心。

當晚餐敘值得高興的是看到許多優秀校友在德國發展，其中音樂學院碩士畢業的黃稚尹，已在德國生活超過10年，2015年獲得音樂教師邦總理特別獎，在指揮的領域表現出色，與柏林音樂院管弦樂團、德國Babelsberg樂團等合作，在德國音樂界有相當活躍的表現。一起參加餐敘的校友還有劇場設計系畢業校友陳成婷、舞蹈系畢業校友蔡雅鈞、劇創所導演組畢業校友劉又菱、戲劇系導演組畢業校友王品翔。

6/24 早上參訪柏林國立亞洲藝術博物館（Museum für Asiatische Kunst, Staatliche Museum zu Berlin）

參觀柏林國立亞洲藝術博物館的原由是王俊傑主任的學生王靜靈先生，畢業後到德國擔任柏林亞洲藝術博物館策展人，一行人在策展人的帶領之下參觀德國一流的博

物館。亞洲藝術博物館前身是 1873 年成立的德國皇家人類學博物館，收藏歐洲之外所有其他民族的文化和藝術。1906 年，人類學博物館的東亞部被改組為獨立的東亞藝術博物館，經過三十餘年的經營，該博物館成為歐洲收藏中國藝術的頂級博物館。二戰期間，博物館被徹底炸毀，但 95%的藏品都已被提前轉移至地庫妥善保存。戰後，文物被蘇聯紅軍沒收。1971 年，聯邦德國在柏林西郊的達利姆重建東亞藝術博物館，現在的博物館是前東亞藝術博物館和前印度藝術博物館在 2006 年合併而成，館內收藏了南亞、東南亞和中亞等地區自從西元前 4 世紀以來的大量藝術珍品。

亞洲藝術博物館的收藏以早期印度雕塑和絲綢之路藝術為重點，比如來自巴基斯坦、阿富汗、斯里蘭卡、尼泊爾以及中國新疆和西藏自治區的藝術品。另外，還有來自中國中原地區、日本和韓國的藝術作品，分別陳列在不同主題的展廳裡，並作為藝術教學之用。北藝大參訪一行人來參觀亞洲博物館的同時，館內在準備將部分展品搬家，目前新館正在興建當中。

參觀亞洲藝術博物館最令人印象深刻的展覽是「Intersections: Contemporary Art and Tradition」特展，這個展覽是以原有的收藏品為主題，邀請當代藝術家創作相關作品。當代藝術家的作品不限媒材、創作方式，當新舊兩件作品一起呈現時，兩件作品相關，但又有新舊的反差對比，有如一首前後對仗的詩，截然不同的表現手法讓彼此光芒相互輝映，舊的收藏又再次提升其歷久不衰的價值，而新作品則是藉由創意的表現形式重新詮釋經典，這個展覽就像是一場無分勝負的古今辯論，展覽的概念與藝術家創作過程到新舊作品在博物館的呈現都有如一場精彩的藝術盛宴。

下午參訪漢斯·艾斯勒音樂學院(Hochschule für Musik Hanns Eisler)

參觀完亞洲藝術博物館並且在附近用完午餐之後，北藝大參訪團前往博物館島(Museumsinsel)拜訪位於博物館群附近的漢斯·艾斯勒音樂學院。博物館島位於德國柏林市中心，施普雷島(Spreinsel)的北端，柏林所有博物館都由此發展而來，也是柏林的旅遊重點。1999年因建築與文化的結合，博物館島被聯合國教科文組織指定為世界文化遺產。因為行程緊湊沒有時間好好參觀博物館，只能匆匆經過欣賞博物館建築。

漢斯·艾斯勒音樂學院位於柏林市中部，成立於1992年。優越的人文地理環境及衆多藝術家和音樂家的傳統影響，爲音樂學院提供了廣泛而有吸引力的學習機會和良好的藝術氛圍。學院除了經典的樂器學專業外，還開設了聲樂、音樂劇導演、指揮、作曲、爵士樂和流行樂等課程。學院有許多在國際上享有盛名的藝術家和教育家，使得學院具有相當高的教育水準。柏林漢斯·艾斯勒音樂學院教學的一大特色是開設音樂前期教育，爲樂器教育、聲樂教育等專業提供從小開始的專業學習。

前一天和參訪團一起用餐的黃稚尹校友即是漢斯·艾斯勒音樂學院的指揮老師，這一天黃稚尹老師與絃樂組Stephan Picard系主任一同帶北藝大參訪團參觀漢斯·艾斯勒音樂學院。德國有相當優良的古典音樂傳統，且在歐洲古典音樂即使經過百年依然有非常廣大的樂迷，漢斯·艾斯勒音樂學院即是在如此特殊的古典音樂環境中維持優良傳統的學院，與本次參訪其他綜合性藝術學校性質不同，以“音樂”單一科系為主的學院。

漢斯·艾斯勒音樂學院的學生來自世界各地，相當高比例的國際學生，許多拿過世界音樂大獎的年輕音樂家到此就讀，每年的人學考試競爭非常激烈。對談中Stephan Picard系主任表示因為學生都是從世界各地來到柏林學習古典音樂，因此交換學生對辛苦考進來的學生來說是不公平的。也許與北藝大成為姐妹校不是適合漢斯·艾斯勒音樂學院的方式，但楊校長希望能夠兩校的音樂教師相互交流，讓北藝大音樂學院學生有機會和一流音樂家交流、學習。

參訪過程中Stephan Picard系主任剛好介紹到音樂院的對面正在興建一個博物館大樓，將原本舊的建築門面重新整理，之後會是亞洲博物館的新館，非常巧合的參訪團早上才參觀過的亞洲博物館未來的新館。參訪過程中也正好遇到副校長在指導一位12歲的小朋友吹單簧管，副校長很親切的與我們談話並說明音樂院裡有收年紀很小但有天份的學生，希望能延續古典音樂傳統，由此瞭解漢斯·艾斯勒音樂學院對培養古典音樂學生有非常嚴謹且連貫的教學系統，即使在21世紀仍然全力延續古典音樂傳統的道路。

晚上到柏林列寧廣場劇院(Schaubühne am Lehniner Platz)欣賞演出Fear

柏林列寧廣場劇院又稱為邵賓納劇院(音譯)，其為當代、實驗及國際化的劇場代名詞。自1962年創立以來，劇院每年獲邀至世界各地巡演，其所屬導演、劇院製作、劇團屢獲國際獎項及榮耀，都在在證明劇院目前在歐斯特麥耶(Thomas Ostermeier)的帶領下創造了許多令人記憶深刻的極高成就，也使得劇院聲勢與日俱增。劇院持續傳統發展改編經典劇作，如莎士比亞、契訶夫、易卜生、田納西·威廉斯等。另一核心發展就是發表活躍於現今劇壇的劇作家作品，有近50文件的世界首演就是最好的證明。藉由每年舉辦為期一周的青年新興劇作家競賽及「新戲劇國際藝術節」來發表這些德國或國際劇作家的新作。

柏林列寧廣場劇團也曾多次到臺灣巡演，這一次參訪團安排欣賞戲劇演出，即使是一整天滿檔的行程，又在35度的烈日下尋找拜訪學校，依然不減欣賞演出的興致。Fear是德文演出的現代作品，主要描述當代柏林年輕人對社會、環境、性別、資源分配、種族、戰爭、宗教等議題的討論與控訴，所幸有英文字幕，讓參訪團能夠瞭解劇情內容而非只欣賞肢體表演。從Fear的演出中可以瞭解到德國年輕人的困境，與臺灣青年很類似的，對於當下社會現況的不滿，批判之餘也積極的想擺脫困境。

6/25 周末跳蚤市場及藝術書店之旅

6/26 一早搭飛機從德國柏林(Berlin)到瑞士蘇黎世(Zurich)

抵達瑞士蘇黎世

與戲劇系校友一同參觀蘇黎世美術館(Kunsthaus Zürich)

這一天從德國柏林搭機飛往瑞士蘇黎世，北藝大參訪團抵達蘇黎世的時間是當天中午，校長20年前北藝大戲劇系的學生張維彥特別從德國南部搭火車到蘇黎世，張維彥校友已住在德國二十年，至今已當外婆了，這天聽說校長要到蘇黎世特別親手烤了蛋糕，並且搭了二個小時的火車來與校長碰面。由於到達的這天是周日沒有拜訪學校的行程，下飛機的一行人把蛋糕當午餐充飢之後，即前往距離飯店步行不到20分鐘的蘇黎世美術館。

從飯店出發不久經過班霍夫廣場(Bahnhof platz)，此地是聚集最時髦品牌的商業區，沿著利馬特河(Limmat)前往美術館，河岸兩側是美麗的斜屋頂建築，沒有太多破壞天際線的高樓大廈，廣闊的視野與乾淨的空氣，行走在街道上非常舒適。沿途經過許多可愛的小店，販賣手工藝品的、古董店、藝廊等，為了爭取更多在美術館欣賞藝術品的時間，不敢逗留快步的前往目的地。

蘇黎世美術館於 1787 年創立，以展示近代印象派即達達主義等西洋繪畫而著名。在蘇黎世美術館(Kunsthau Zurich)，除了可以欣賞到在蘇黎世最大量的現代藝術作品外，同時，常年展出世界著名藝術家如阿爾伯托·賈科梅蒂(Alberto Giacometti)、畢加索(Pablo Ruiz Picasso)、莫內(Claude Monet)、夏卡爾(Marc Chagall)，與其他當代瑞士藝術家的代表作，此外還有中世紀時期油畫及宗教繪畫的收藏。

我們到達蘇黎世美術館時已接近下午四點，在短短兩個小時的參觀像見證了近代美術史，尤其是從蘇黎世開始的達達主義(Dada 或 Dadaism)，在蘇黎世美術館裡的達達專區收藏了一次大戰時期達達主義初始的作品，涉及視覺藝術、詩歌、美術設計、拼貼和手稿等，與達達相關的藝術作品與史料文件在此展出。

除此之外館內還收藏了大量超現實主義(Surréalisme)的作品，如藝術家夏卡爾(Marc Chagall)、米羅(Joan Miró i Ferrà)、馬格利特(René François Ghislain Magritte)、薩爾瓦多·達利(Salvador Dalí)等，同一個畫派時代接近的藝術家作品一次欣賞，由此可以立即掌握到此流派藝術風格的特色與在美術史上的地位。蘇黎世美術館還收藏了畢卡索(Pablo Ruiz Picasso)、皮特·科內利斯·蒙德里安(Piet Cornelies Mondrian)等在美術史上占有重要地位的藝術家作品。另外讓人印象深刻的是莫內(Claude Monet)的印象派睡蓮系列作品，有一整個展間的大型睡蓮油畫，喜歡莫內作品的遊客在此一定非常滿足。

想起在法國美院念書的時候，美術史的老師總是告訴我們「創作的人必須知道自己在藝術史中站在哪一個位置上。」在蘇黎世美術館欣賞到的作品都像是開啟每個藝術里程碑的代表作，蘇黎世美術館不同於法國羅浮宮或是其他知名美術館有眾多觀光客的喧囂，在此可以安靜的欣賞近代藝術史，館內陳列作品的方式與收藏的作品就像是時代的縮影，除了視覺的滿足同時也充足了歷史知識與各流派和時代之間的關係，

在蘇黎世美術館獲得相當美好且充實的看展經驗。對面的新館正在籌建當中，相信再過幾年就會有更大的展館將蘇黎世美術館的收藏陳列出來，非常期待新館落成後再次前往欣賞。

6/27 早上參訪蘇黎世藝術大學(Zurich University of the Arts)

於 2015 年簽定姐妹校的蘇黎世藝術大學，目前與北藝大、香港演藝學院、中國美術學院等單位於香港共同開設藝術課程，每年由合作學校徵選設計系學生到香港參加課程。蘇黎世藝術大學的副校長 Ranko Markovicm 教授與 Patrick Müller 教授曾多次到北藝大與楊校長及學校老師談論香港課程合作事宜，也因為合作課程兩校對雙方都有一定層度的瞭解。

這一次是北藝大第一次到蘇黎世藝術大學拜訪，蘇黎世藝術大學校長 Thomas D. Meier 教授率領多位教授一起與北藝大參訪團進行會談，會談的重點在希望除了原本雙方在香港合作的課程之外，還可以兩校師生相互交換。蘇黎世藝術大學在會面時與我們分享了他們的電影系學生短片作品，影像品質及拍攝水準都相當高，楊校長非常希望北藝大電影與新媒體藝術學院的學生可以到此學習，或是邀請蘇黎世藝大的電影系教授來到北藝大上課。雙方也談到希望可以兩校的合作計劃，不只老師和學生移地上課，要是兩校的老師可以帶學生一起合作跨國計劃一定可以讓雙方收穫更多。

Meier 校長會談過後帶領北藝大參訪蘇黎世藝術大學校園，校區接近高速高路與工業區，離火車站中心市區有點距離，有輕軌電車可以接駁。雖然在高業區附近但不是重工業地區所以非常安靜，並且道路乾淨整潔，學校往外看可以看到不遠的山，是很舒適宜人的學習環境。學校是一整棟工業風的建築，由原本的優格工廠改成現在的上課、實習與展演的空間。

與我們參訪過許多歐洲的藝術大學不同，蘇黎世藝術大學所有系所都集中在同一個建築裡，校長表示學校的設計就像一座小型的城市，有街道巷弄通往不同系所空間，有咖啡店、文創商店、表演廳等，當初設計的時候就想像在規畫一個小型城市，因此學校裡還有托嬰空間，並且頂樓有綠地和花園讓學生課餘時可以到頂樓曬太陽看風

景。從學校的空間規劃設計即能感受到瑞士絕對是歐洲設計大國，有寬闊的公共空間，且就如 Meier 校長所言校內空間就像城市規畫，有主要道路、次要道路簡潔易懂的通往各個教學場域，每個區域的英文標示更有如雕塑成為學校的 icon 特色。

參訪團參觀了蘇黎世藝術大學的劇場空間，極簡的室內劇場，但在劇場空間的外部是銀色反光金屬材質的牆面，相當大器的設計。讓參訪團印象深刻的還有蘇黎世藝術大學的圖書館，黑色牆面白色的書櫃沉穩乾淨，玻璃隔成的閱讀區提供學生閱讀與討論的空間。設置在圖書館裡的「材質庫」絕對是所有設計系學生夢想中的材料資訊庫，各種材質在裡都有材質樣本可以觸摸，並且將材質樣本放在感應桌面上，就可以從螢幕中顯示材質特性等介紹，這一套電子互動材質庫是蘇黎世藝術大學與國家級研究單位共同開發，對創作者絕對有相當大的助益。

下午搭飛機從瑞士蘇黎世(Zurich)到法國里昂(Lyon)

6/29 上午里昂音樂舞蹈戲劇學院(Conservatoire à rayonnement régional(CRR) de Lyon)

里歷史古城里昂列名世界重要文化遺產，隆河(Rhône)與索恩河(Saône)穿過城市。北藝大參訪團住的地方在熱鬧的舊城區附近，要到達里昂音樂舞蹈戲劇學院必須越過索恩河到達河的對面，再搭乘纜車上山，覽車到達富維耶山頂後，下車步行約 10 分鐘可到達里昂音樂舞蹈戲劇學院。從山上可以俯瞰美麗的里昂城市風光，沿途經過富維耶聖母聖殿 (Basilica of Notre-Dame de Fourvière) 是非常令人印象深刻的美麗教堂，兼具羅馬式和拜占庭風格，從山下仰望時已感覺其雄偉的佇立山頭，在教堂前更是能看出建築的細緻雕琢與壯麗的布局。

來到里昂音樂舞蹈戲劇學院首先來接待北藝大參訪團的是Xavier JACQUELIN國際長，參訪團中黎國媛老師每年夏天都會來擔任鋼琴夏令營的指導老師，因此與他們有許多認識與淵源，也有北藝大畢業生到此繼續延修，因此希望建立兩校連結讓學生有更多異地學習的機會。里昂音樂舞蹈戲劇學院的學制和一般大學不同，有十幾歲就入學的音樂與舞蹈優等生，在同一所學校接受系統完整的藝術教育，學校並提供非常多演出的機會，如與政府合作的藝術節慶在市政廳廣場演出，或是與電影宣傳合作再商

成演出等，將藝術從表演廳帶到戶外，可以看到學院非常旺盛的藝術行動力以及與社區的高度參與。

校長Alain JACQUON與其他主管後來也加入會談，與我們介紹學校的主要活動，身兼鋼琴家與指揮家的JACQUON校長常親率學生表演，積極的將學生帶到校外參與各類型活動，各種年紀的學生及來自世界各國的學生一起演出，充分展現無國界的藝術風貌。學院也定期舉辦世界音樂工作坊，讓學生學習來自東歐、亞洲、非洲等和西歐傳統系統完全不同的樂器與樂曲，由「藝術」的主題地理上的延展和歷史上的深掘，熱情的學習環境與學生積極參與的能量都讓參訪團隊非常印象深刻。

雖然里昂音樂舞蹈戲劇學院校地不是非常大，但也因此學院的方向是將學習場與帶往校園外，展現向外的社會參與，和其他以古典音樂學習為主的學校非常不同，並且多元文化的融和在此都可以相互學習切磋，是一所非常值得北藝大學生來此學習的學校。

下午拜訪國立現代創作音樂中心(Centre National de Création Musicale，簡稱GRAME)

國立現代創作音樂中心其宗旨為當代音樂的創作、研究與推廣，致力於建立藝術家與大眾間的聯繫。該中心整合了不同的公共機能：一方面讓作曲家和演奏者學會將科技運用在創作裡，一方面也讓電腦工程師和音樂家一起工作，共同開發新的程式和硬體設備；同時廣邀世界各地的劇場、舞蹈、視覺藝術家進行科技與音樂的跨領域實驗，並提供成果發表或專輯發行的管道。

除了創作和研究，中心也十分重視教育推廣工作，為專業人士和不同年齡層的學生設計專屬的課程和工作坊，並且每年輪流舉辦「舞臺音樂雙年展」(Musiques en Scène)和「Grame藝術節」(Les Journées Grame)這樣的大型活動，讓更多的民眾接觸國際上正在發生的聲音實驗。每逢舞臺音樂雙年展，會同時舉行一系列的「跨領域音樂研討會」(Les Rencontres Musicales Pluridisciplinaires)，邀請學者和藝術家討論「聲音與城市」、「音樂、思想與感性」、「音樂與身體」、「音樂與噪音」等當代藝術的重要議題。

其國際性計畫則專注在創意、研究與教育等領域，定期會與其他歐洲地區、北美及中國大陸合作，獲得歐盟執行委員會的資助，執行之計畫皆有顯著的成果。該中心與臺北數位藝術中心、臺北市立美術館皆曾有合作計畫，所發表的作品在臺北獲得好評。

GRAME主要成員曾於2013年拜訪北藝大藝術與科技中心，當時來訪的是執行長James Giroudon與法國國立里昂高等美術學院Gilles Grand教授（École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, ENSBA），除參觀中心展覽室，並與王俊傑主任、未來聲響實驗室王福瑞老師及超通訊視覺實驗室孫士韋老師進行會談。GRAME主要成員來臺多次，並且與臺灣許多留法藝術家有著密切合作，對臺灣新媒體藝術有相當程度的了解，對方非常希望能與北藝大藝科中心可以共同合作聲音創作計畫。

在會談中研發主任Yann Orlarey向北藝大團隊介紹了Faust聲音系統，這是一套可以用模仿各種樂器來進行編曲和混音的聲音軟體，還可以多人手機連線互動等，非常有趣，楊校長也力邀Orlarey主任到北藝大舉辦工作坊，讓北藝大跨域音樂學程的師生也有機會接觸到不同的聲音工作方式。

6/29 上午里昂國立高等美術學院(École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon)

里昂國立高等美術學院屬於地區型的公立藝術學院，受文化部主管，簡稱ENSBA de Lyon。成立於1756年，2007年搬遷到目前的地點，提供美術與設計相關課程，在第一年的基礎課程之後，學生可以選擇主修美術或設計，副修平面設計或織品設計，頒發DNAP與DNAT的學士學力證書，以及提供DNSEP的碩士學力證書。里昂國立高等美術學院位於索恩河(Saône)旁，校園環境依山傍水，校區旁邊就是藝術家駐村據點，學生在此學習同時能夠與藝術工作者交流汲取養分。

參觀里昂國立高等美術學院是北藝大參訪團本次參訪行程的最後一站，短暫的會面之後就要趕到機場準備回臺。Emmanuel Tibloux校長親自帶我們參觀校園，里昂國立高等美術學院有非常專業的工作坊，包含油畫、板畫、陶藝、木作、攝影棚等學習空間，學生提出想法後有工作坊的技術支援做後盾，因此創作十分自由，天馬行空的概

念都有被實驗及實行的可能。

Tibloux校長爽快的提出希望與北藝大建立合作關係，他們清楚與世界各國藝術學校建立夥伴關係已是趨勢，北藝大ALIA亞洲藝術校院聯盟主席的身份，以及北藝大有完整的藝術學科及豐沛的創作能量，都是吸引各國主動提出合作的優勢與誘因。

里昂的學校和參訪團拜訪過的歐洲大城市學校環境很不同，步調是優閒的，不像巴黎或是倫敦等大城市的擁擠喧雜，有兩條河流經過，氣候舒適且沒有過多的觀光客，整個山城就像一座美麗的博物館，有古典的歐洲風情但同時又是當代藝術的重要據點，是非常適合居住還有學習藝術創作與研究的城市。

參考資料來源：

New York Film Academy Café

<http://www.beursvanberlage.com/new-york-film-academy-cafe>

荷事生非網頁

<http://www.oranjeexpress.com/category/%e8%8d%b7%e8%98%ad%e5%bb%ba%e7%af%89%e8%a8%ad%e8%a8%88/>

魯爾工業區

<http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E5%BE%B7%E5%9B%BD%E9%B2%81%E5%B0%94%E5%8C%BA>

欣建築-大瓦斯槽

<http://solomo.xinmedia.com/archi/album/detail/5184803>

建築日誌-魯爾工業區

<http://blog.xuite.net/myfriend3q/school/10474842-%E7%A9%BA%E9%96%93%E5%86%8D%E9%80%A0%E7%9A%84%E5%89%B5%E6%84%8F%EF%BC%9A%E5%BE%B7%E5%9C%8B%E9%AD%AF%E7%88%BE%E5%8D%80>

亞洲藝術博物館介紹

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/20677133>

博物館島

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8%E5%B3%B6>

漢斯

http://tc.wangchao.net.cn/bbs/detail_784218.html

柏林列寧廣場劇院

<http://place.qyer.com/poi/V2wJYVFhBzNTYQ/>

心得與建議

1. 網路教學時代，藝術教育不可被替代的學習方式

歐洲藝術學校有幾個共同特點：學校系所不多，通常是以幾個性質相近的系所構成學院，如音樂學院、美術及設計學院、舞蹈學院，但近年經過整併，將鄰近地區的小學院統整起來成為規模較大的藝術校院，學校同時擁有更多元的藝術系所，並且有更多的資源共享與跨系所之間的合作。由於歐洲藝術教育相當重視「師承」制度，如音樂演奏類型、戲劇表演與舞蹈的學系，學生跟隨固定老師學習一貫的表演方式及技巧是相當重要的過程；藝術及設計類別最重要的是工作空間，健全的工作坊除了提供學生學習及製作的空間之外，還有技術助教能夠輔導同學創作所需要的專業知識，對材料的研究、製作技法等。

歐洲藝術學校雖然經過整併學校規模已與往日不同，但「師承制度」和「工作坊」都還是保留下來，這兩種學校才能學到的事情是不同意被網路教學或是當代的科技所取代的。網路時代來臨幾乎所有課程都能夠在網路上找到學習管道，藝術教育特別的是有許多表演學習是需要老師「現場」指導的，就如同欣賞電影與欣賞劇場演出，親臨現場的經驗無法被取代，如同在德國福克旺藝術大學(Folkwang University of the Arts)的舞蹈學院現今仍然依循舞蹈大師碧娜·鮑許(Pina Bausch)的表演方式；德國漢斯·艾斯勒音樂學院(Hochschule für Musik Hanns Eisler)依然是師承制的樂器演奏教學，所以學校也收年紀很小有天份的學生從小培養。而工作坊對藝術與設計系所學生來說非常重要，例如蘇黎世藝術大學(Zurich University of the Arts)圖書館裡的材料庫，將材料像圖書一樣建檔供同學查詢；或是荷蘭的阿姆斯特丹藝術大學(Amsterdam University of the Arts)、德國的柏林藝術大學(Berlin University of the Arts)與法國里昂國立高等美術學院(École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon)以藝術專業與設計聞名的學校都有非常專業的工作坊，有最新的設備及專業的技術助教提供學生技術諮詢。

隨著時代變化網路學習已成為趨勢，這是讓更多學生可以自我學習並且教育資源共享極大福祉，網路學習也逐漸取代教室上課的必要性，通識類課程如果能透過校與校之間的整合，必能省下許多教室空間與重複開課，轉型成提供學生更多元的課程選

擇。不可被網路取代的是表演藝術的臨場教學，表演方式的傳承；工作坊的技術支援，也許能引入更多產學合作達到雙贏。以及各系所之間的老師相互合作學習，跨領域的工作方式越早能夠在學校學習，對進入藝術產業有絕對的優勢。

2. 國際連結與跨域合作的趨勢

北藝大參訪團 2015 與 2016 連續兩年夏天拜訪歐洲多所藝術院校，從本人在法國念書到這幾年歐洲的學校已有相當大的改變。首先是體制的變化，以前歐洲各國各有各的制度，藝術類校院有三年的大學和二~四年的學院，還有許多類似臺灣技職體系的藝術專門學校，自從加入歐盟後已漸漸整併，近幾年幾乎整合完成，歐洲文憑已可得到世界認可，外國學歷來此也可以認證同等學歷，不似當年許多學校無法因為制度特別文憑無法與國際互通，在申請學校時更是困難重重，現今這些問題都獲得解決，對臺灣已有大學文憑的學生減少許多複雜的問題。

由歐洲學校的整併可以看出歐洲學校由保守轉為與世界接軌的趨向，大部分學校都廣招來自世界各國的學生，並且歡迎來自各國的交換學生、交換老師。德國的漢斯·艾斯勒音樂學院(Hochschule für Musik Hanns Eisler)雖未開放交換學生，但他們有來自世界各國音樂大獎的演奏專業學生來到這個學校，以德國音樂優良傳統為傲，但也不侷限只有德國籍的師生，廣納各國人才為古典音樂演奏不斷注入優秀新血。

參訪團兩年來參觀的歐洲學校與藝術單位，許多早已進行跨國的合作計劃，不論是學校對學校、學校對政府單位或是學校對企業，藝術跨域合作已是非常普遍的趨勢。如在柏林藝術大學(Berlin University of the Arts)遇到的美籍研究員，在柏林藝大開發可以幫助聾啞人士溝通的感應手套，這也與民間企業共同合作的案子；或是如烏特列藝術大學(HKU School of the Arts Utrecht) 鼓勵學生創作可以幫助社會的設計，與企業合作開發產品，圖像設計系主任 Erwin 更認為要由學校來改變產業。法國的國立現代創作音樂中心(Centre National de Création Musicale)更是早已和亞洲許多藝術家有共同的聲音與科技創作及展覽計劃。

歐洲的學校與藝術單位近年對亞洲學校的興趣與合作意願高漲，從以往歐洲國家之間跨國合作擴大到跨洲合作，並且對亞洲國家的藝術發展有高度興趣，亞洲的國家數量多、人口密度高，各國有不同的歷史與文化風情，在近 50 年來高度經濟發展造就的社會型態，幾十年內各種當代藝術的蓬勃成長引起歐洲國家的關注。由 2014 年開始蘇黎世藝術大學主動與北藝大接洽提出合作課程計劃，雙方共同以香港為基地，舉辦跨文化合作碩士課程，由世界各地選出 20 位研究生，在蘇黎世、香港及臺北三地為期共 15 周的課程，來自世界各地且不同藝術專業的同學共同學習與生活，期末在香港完成共同呈現。

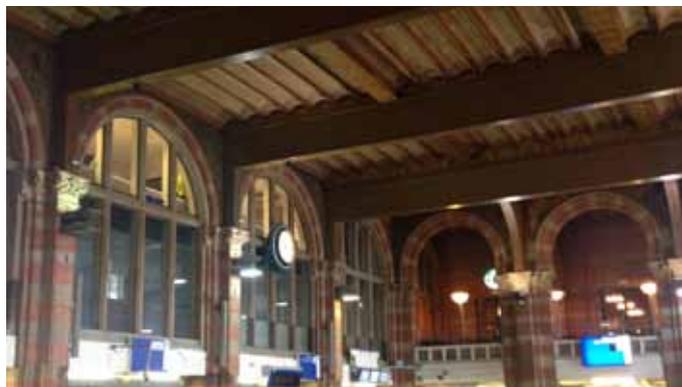
蘇黎世藝術大學與北藝大的跨文化課程是非常好的案例，期待與更多歐洲的藝術院校建立連結，北藝大不只是臺灣最具代表性的藝術大學，同時順應當代趨勢成為藝術交流與學習的平臺，讓師生不只在校園裡學習，而是藉由北藝大與國際藝術單位的友好關係，掌握豐富的資源和各界往來合作，並且積極引進國外優秀表演藝術及學術研討等活動在校園內發生，北藝大藝術平臺目標與國際並進。

附錄

6月19日・抵達荷蘭阿姆斯特丹、下午參觀鹿特丹



阿姆斯特丹中央火車站



阿姆斯特丹中央火車站內部



鹿特丹火車站



鹿特丹火車站與站前臨時性公共藝術



鹿特丹市場(Markthal)



鹿特丹市場內部壁畫

6月20日·上午拜訪阿姆斯特丹藝術大學



阿姆斯特丹藝術大學主校區一樓入口咖啡廳



學校內的超長手扶梯



北藝大參訪團與阿姆斯特丹藝術大學師長合影



雙方交換禮物

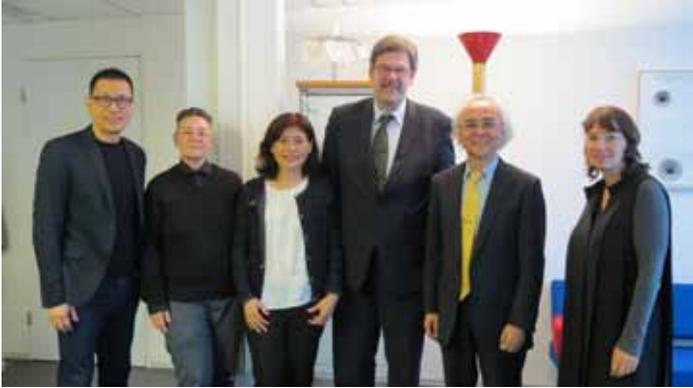


阿姆斯特丹藝術大學裡的音樂廳



另一個校區，原來是殼牌企業的辦公大樓，現改為實習場所與共創基地

6月20日・下午參訪烏特列藝術大學



北藝大參訪團與烏特列藝術大學校長合照



烏特列藝術大學設計學院(校社的前身是理工學院廢棄建築)



北藝大參訪團與設計系主任合影



設計系的彩色信箱



參觀戲劇學院後臺工作坊



烏特列藝術大學實驗劇場

6月21日 · 參觀魯爾工業區



關稅同盟煤礦工業建築群世界文化遺產區



魯爾博物館



魯爾博物館



魯爾工業區策展人Paul Lawitzke帶領北藝大參訪團參觀工業區

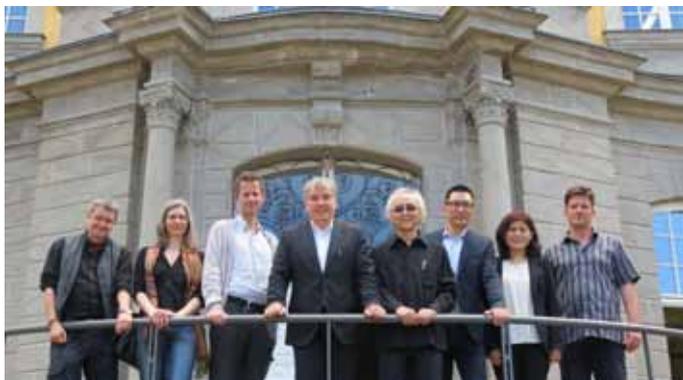


大瓦斯槽



大瓦斯槽內的展覽

6月22日・上午參訪福克旺藝術大學



北藝大參訪團與福克旺藝術大學校長及老師們合影



位於市中心卻擁有悠閒靜謐的校園環境



參觀舞蹈學院學生上課



北藝大參訪團與舞蹈學院教師們合影



校園內最現代的建築—圖書館



校園內的表演廳

6月23日 · 參訪柏林藝術大學



北藝大參訪團與柏林藝術大學校長及老師們合影



參觀設計學院的木工工作坊



北藝大參訪團與設計學院教師會談



參觀柏林藝大校本部
入口正在進行建築系的展覽



校園本部的美麗建築



柏林藝術大學音樂廳

6月24日·上午參訪柏林國立亞洲藝術博物館



亞洲藝術博物館入口咖啡廳



當期特展，傳統與現代的作品聯展



當期特展，現代藝術家的日本傳統工藝傳承作品



當期特展，現代藝術家的日本傳統工藝傳承作品



策展人王靜靈先生與北藝大參訪團合影



非洲展區的人類學文物常設展

6月24日·下午參訪漢斯·艾斯勒音樂學院



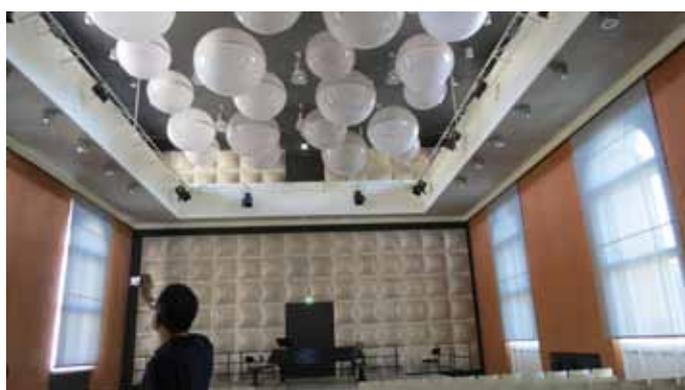
漢斯·艾斯勒音樂學院建築外觀



校園建築內部，保留非常古典建築式樣



小型音樂廳，牆面的吸音板造形非常現代



天花板也有圓形吸音裝置

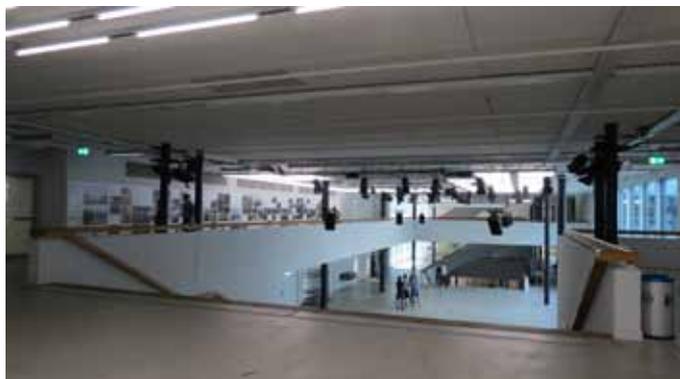


北藝大參訪團與音樂學院教師們合影



牆面彩繪成鮮豔顏色的練琴房

6月27日 · 參訪蘇黎世藝術大學



蘇黎世藝術大學入口大階梯
同時也可以變身表演場地與觀眾席



頂層的空中花園



校園內的旋轉樓梯,以及代表每個區域的浮雕字母



圖書館裡的材料庫



北藝大參訪團與蘇黎世藝術大學校長及教師們合影



表演廳的金屬反射外觀

6月28日 · 參訪里昂音樂舞蹈戲劇學院



北藝大參訪團與里昂音樂舞蹈戲劇學院國際長會談



欣賞音樂學院學生參加各類戶外演出活動



北藝大參訪團與里昂音樂舞蹈戲劇學院師長合影



北藝大參訪團與里昂音樂舞蹈戲劇學院國際長會談



北藝大參訪團與里昂音樂舞蹈戲劇院校長交換禮物



雙方午餐會談

6月28日・下午拜訪國立現代創作音樂中心



北藝大參訪團與國立現代創作音樂中心主任會談



北藝大參訪團與國立現代創作音樂中心主任會談



北藝大參訪團與國立現代創作音樂中心合影



北藝大參訪團與國立現代創作音樂中心主任會談



國立現代創作音樂中心工作空間



雙方交換禮物

6月29日・參訪里昂國立高等美術學院



北藝大參訪團與里昂國立高等美術學院校長會談



北藝大參訪團與里昂國立高等美術學院校長等合影



里昂國立高等美術學院校園內部



校園緊鄰河景，環境宜人



鐵工工作坊



古典與現代並存的圖書館