

出國報告（出國類別：其他）

美國現代陶藝教育發展與美西博物館探索

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：2017年3月16日至2017年3月29日

報告日期：2017年5月31日

摘要

本校應用藝術研究所陶瓷組再次受邀參與美國陶瓷教育年會 NCECA (National Council on Education for the Ceramic Art) 2017 年度大會，本組自從創所以來已參加該大會數十次，對於培養在學學生建立國際視野和招收外籍生成果豐厚。

此行的兩大目的，其一為參與「20167NCECA 美國陶瓷教育年會」年度盛會，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。

面對全球化發展的生態中，國內外藝術創作環境的高度競爭、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：2017 年 3 月 16 日至 3 月 29 日	
二、行程簡介	
心得與建議.....	8

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

期間：2017年3月16日~3月29日

日期	地點	行程	備註
3/16	台北—美國西雅圖		
3/17	西雅圖	參訪西雅圖華盛頓大學	
3/18	西雅圖	參訪 Pilchuck 國際玻璃藝術中心	
3/19	西雅圖→波特蘭		
3/20~25	波特蘭	參加 NCECA 陶瓷教育年會	
3/26	波特蘭→洛杉磯		
3/27	洛杉磯	參訪加州大學 Long Beach 分校 洛杉磯美術館	
3/28	洛杉磯	參訪 Scripps 學院年度展	
3/29	洛杉磯→台北		

參訪華盛頓大學（University of Washington），一所位於美國華盛頓州西雅圖的大學。創建於 1861 年，是美國西岸最古老的大學，也是美國西北部最大的大學。該校陶藝系亦是在美國最受矚目的陶藝系之一，剛退休的日裔美籍陶藝家 Petti Wanashina 和剛在今年初過世的 Akio Takamori 都是美國當代陶藝的大師，也是受人尊重的教授。

參訪皮扎克玻璃學院(Pilchuck Glass School)成立於 1971 年，由玻璃藝術家戴爾·奇胡利（Dale Chihuly）及收藏家安妮·約翰·毫堡格（Anne Gould Hauberg and John H. Hauberg）共同創立，由一個單純的夏季玻璃工作坊，融合了多項媒材，演變成為世界著名的玻璃藝術教育中心。

奧勒岡藝術與工藝學院(Oregon College of Art and Craft)是一所私立的非營利性質的藝術類院校，學校最早可溯至 1907 年年，歷史悠久。學院現坐落於奧勒岡州的波蘭特市。學院最初由朱莉婭·霍夫曼所創建，一名攝影師，畫家，雕塑家。建校的目的就是通過授課與展覽，促進工藝美術運動。俄勒岡藝術與工藝學院主要提供工藝美術的認證類課程，學士學位課程和碩士學位課程。其所提供的工藝類認證課程的學士學位課程主要包括：書藝，陶瓷，繪畫，繪畫，纖維，金屬，攝影，木器同時，他也提供工藝美術的碩士學位課程，以及應用工藝與設計專業的聯合課程，同時，他也提供一些學士後的工藝美術類認證課程。該學院還在當地社區的藝術中心提供藝術家駐場課程並提供繼續教育。

作為此次的 NCECA 開會城市的主要工藝美術學校，除了開放工作室外，在校園內協同舉辦了今年的學生競賽展。

NCACA 會場及各項相關展覽

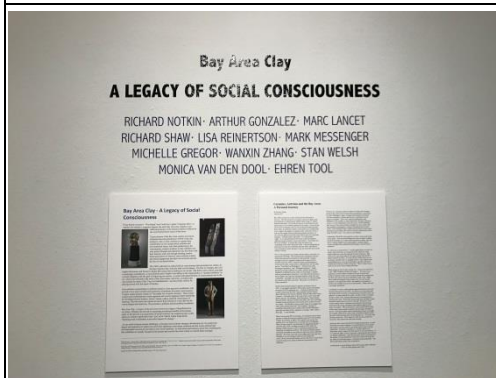
NCECA 是「美國陶瓷教育年會」National Council on Education for the Ceramic Arts，是當今全球最重要的兩大陶藝組織之一，成立於 1966 年，是一個以陶瓷教育為出發的非營利協會，其協會宗旨在於促進了陶瓷藝術的發展和相關專業機構的培養和具有前瞻性陶瓷藝術家的發展培養。許多美國陶瓷史上重要的人物甚至在國際陶瓷領域佔有非常影響力的人都是其中的會員，像是 1970s 的美國最重要的陶藝家 Frances Senska , Paul Soldner , Peter Voulkos , and Rudy Autio 等人。

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 舉辦著各個大大小小展覽活動，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。

今年在美國的奧勒岡州的波蘭特市城隆重舉行，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來積極推廣的國際化政策。

NCECA 會場及各項相關展覽

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。

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。

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。

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假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。