

出國報告（出國類別：其他：合作學校訪視）

藝術與設計菁英海外培訓計畫 107 年度海外訪視報告

服務機關：國立雲林科技大學

姓名職稱：邱怡仁副教授、劉景程助理教授

訪視國家：美國

出國期間：106 年 7 月 15 日至 24 日

報告日期：106 年 8 月 24 日

摘要

教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」106 年度教師海外訪視由計劃主持人邱怡仁副教授及協同主持人劉景程助理教授執行。本次訪視時間為 106 年 7 月 15 日到 24 日，訪視地點為美國洛杉磯的南加州大學(University of Southern California, USC)、藝術中心設計學院(Art Center College of Design)、夢工廠動畫公司(DreamWorks Animation SKG) 以及位於紐約市的普瑞特學院(Pratt Institute)、帕森設計學院 (Parsons School of Design)。本次訪視依據計畫實施內容在計畫執行年度(105)內訪視合作之培訓單位的環境設施、系所規畫以及提供培訓的課程內容，並同時商談 107 年度計畫國內研習營來台講師的合作細節。此次訪視結論摘要如下：

1. 洛杉磯南加州大學：該校以培養學生在影視產業所需要的專業素養跟技能為主，本年度培訓學生反映 J1 的身分對其培訓後留在美國求職的生涯規劃有不便影響，將在日後跟校方討論確認細節。
2. 藝術中心設計學院：該校提供的視覺傳達設計相關的系所在大學部方面偏向傳統的實務訓練，以培養視覺設計師為主，本年度選送學生在大學部培訓，所以各項作品皆以實務創作為主，適應良好。
3. 夢工廠動畫公司：該公司於本年被環球影業集團併購，各項部門與人力皆有相當幅度的調整。該公司有本身的訓練部門，會後將朝向跟其訓練部門合作，洽談學生到該公司進行實習的機會。
4. 普瑞特學院：該校近年將視傳所調整成為 MFA 學制，強調設計批判與沈思。作為設計師進入產業界之前，能夠整合不同工具解決社會問題的領導力。
5. 帕森設計學院：該校研究所亦隨同世界趨勢，強調科技在設計領域扮演的越來越重要的角色，學生需要學習電腦程式語言，不只能應用工具，更能開發自己所需要的工具。
6. 訪視目前在各校的培訓的同學葉昀甄、林昱均、白琳、黃曼玲等人：皆針對培訓單位的課程、師資與環境等持正面肯定的態度，也對於其未來生涯發展有產生巨大的影響。少數反映的問題，例如護照種類等，將在日後各項工作會議中提出討論。

目次

一、目的	1
二、過程	2
三、心得	7
四、建議事項	10
五、附錄.....	11

一、 目的

本次訪視為執行教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」106 學年度計畫內容。該計畫是教育部為配合行政院所推動的國家重點計畫「文化創意產業」發展計畫，以及教育部相對應之「大學校院藝術與設計系所人才培育計畫」，所規劃實施的人力品質提昇專案，希望藉此培育文化創意產業所亟需的高級人才。

本計畫規劃以學校現有資源為基礎，整合國際教學資源，延伸產學合作教學之溝通網絡，並全額補助讓國內藝術與設計領域的優秀學子，前往海外一流的藝術與設計學院或公司深造及培訓，藉此擴展學生國際視野，培育並增進學生的專業能力，以期提升國家的國際競爭力。

除了一般大專院校的合作外，本計畫亦著重於產學合作的溝通建立，期望縮短學用落差，並使國內設計教育與產業的連接更為緊密。依照本計畫的年度規劃內容在執行年度內選派計劃代表教師或承辦人親洽海外合作學校與產業機構，商訂新年度的合作內容、培訓課程，以及談定支援當年度國內研習營的國際師資。此次訪視依照上述計畫精神與宗旨訂定本次訪視目的。除了了解本年度選送海外培訓機構的學員的學習、實習、生活狀況外，並實地訪視培訓機構的課程、環境設備以及師資。並洽談各合作機構提供適合師資做為 107 年度培訓機構為主要目的，奠定雙方合作基礎。

二、 過程

本次訪視由計畫主持人，國立雲林科技大學數位媒體系邱怡仁副教授以及協同主持人劉景程助理教授，於 2017 年 7 月 15 日搭機前往美國，訪視洛杉磯南加州大學(University of Southern California, USC) 並洽談本計畫新年度合作事宜以及學生簽證細節，期間參觀該校的教學設施新選任主管的發展方向。之後訪視同樣位於洛杉磯的藝術中心設計學院(Art Center College of Design)，訪視學生了解學習內容與心得，在洛杉磯最後行程安排拜訪世界知名動畫廠商夢工廠動畫公司(DreamWorks Animation SKG) 了解該公司培訓制度，洽談實習可能性。然後於 7 月 19 日搭機轉往紐約市，訪視位於紐約的普瑞特學院(Pratt Institute)、帕森設計學院 (Parsons School of Design)。在參訪過程中，於兩地都跟本年度選送到上述培訓學府的學生葉昀甄、林昱均、白琳、黃曼玲等人面談、訪視。最後於 23 日搭機返台，24 日返抵台灣。

訪視日程表如下表：

日期	訪視行程
7 月 15 日	搭機飛往美國洛杉磯
7 月 16 日	訪視南加州大學
7 月 17 日	訪視 Art Center
7 月 18 日	洽談夢工廠動畫公司
7 月 19 日	搭機轉往紐約
7 月 20 日	訪視 Pratt
7 月 21 日	訪視 Parsons
7 月 22 日	訪視學員
7 月 23 日	搭機返回台灣
7 月 24 日	返抵台灣

2.1、南加州大學(University of Southern California, USC)

該校位於洛杉磯市區內，為西岸地區歷史悠久、校譽卓越的綜合性大學。其中跟本計畫合作的影視學院(Cinematic Arts)坐落在為知名導演，也是前校友的喬治·盧卡斯(George Walton Lucas Jr.)所捐助興建的全新校舍。整個學院建築以西班牙風格為主，融入當地的文化做為影視人才的培育基地，校方提供的各項教學

設備與空間堪稱世界頂尖。參訪當天由系所資深教職員 Mariano Elepano 接待，參觀動畫與數位藝術系所(John C. Hench Division of Animation & Digital Arts)的校學設施跟軟硬體設施。中午在校內教職員餐廳用餐，同時討論本計畫在歷年的經驗與心得分享，並針對選送學員反映的問題作深入討論。

圖說：影視學院為名導演喬治盧卡斯所捐贈
學院前的好萊塢之星為建校 80 周年紀念

圖說：南加大教授 Mariano Elepano
為本計畫聯絡窗口

圖說：龐大攝影棚可以建置完整的內搭場景

圖說：學校內建專業的聲音配音資料庫

2.2 藝術中心設計學院(Art Center College of Design)

第二天參訪位於洛杉磯市郊區的藝術中心設計學院，該校在各項設計學院評鑑都名列前茅，學校規模雖小但是在設計產業的專業性方面建立了自己的領導生育。本此參訪由媒體設計研究所(Graduate Media Design)的主管 Kevin Wingate 教授接待介紹學校的設備與環境，最後綜合座談討論與本計畫的合作內容。

3.3 夢工廠動畫公司(DreamWorks Animation SKG)

第三天排定參訪美國、也是世界知名動畫產業領導品牌，夢工廠動畫公司(DreamWorks Animation SKG)，該公司坐落於洛杉磯近郊的格倫代爾 (Glendale, California)。整個公司幾乎是台灣一個文化園區的規模，也在建立之初將創辦人 Jeffrey Katzenberg 對於動畫的夢想融入在氛圍中。參訪當天由該公司負責教育訓練部分的主管 Sir Wade Neistadt 負責接待、引導參觀整個公司，最後並與他在公司舉行合作的討論會議。

圖說：夢工廠動畫公司大門與參訪成員

圖說：會客室內陳列該公司獲得各重要獎項

圖說：夢工廠內部的訓練教室每桌都裝置雙螢幕

圖說：該公司每位動畫師的工作檯配置

3.4 普瑞特學院(Pratt Institute)

本次參訪的第二個城市為美國紐約，依照行程表在 7/20 當天拜訪位在曼哈頓市中心的普瑞特學院城區部。該校在設計教育部享有盛名不在話下。本計畫與該校在啟動之初就建立合作，歷任系主任也都合作愉快。本次參訪由現任系主任 Santiago Piedrafita 教授親自面談與導覽。該校由於新任校長的政策規劃，將於下

學期開始把原先的設計與藝術學院，分成開成獨立的兩個藝術學院以及設計學院。在曼哈頓校區已經設校悠久的城區部也將一併搬回布魯克林校區跟藝術學院在同一校區內共同上課。這項重大政策不只影響原有的教職員，也對本計畫合作的學員有影響，不過住宿方面將會較為方便。

圖說：的城區部將移回校本部的歷史校門 圖說：所長 Santiago Piedrafita 教授面談討論

3.5 帕森設計學院（Parsons School of Design）

隔天在紐約市的第二天行程安排拜訪帕森設計學院，該學院於本計畫中期加入合作，合作過程良好。該校在國際設計學院排行也極高。當天參訪行程由國際事務的承辦主管 Courtney Malenius 負責接待會談。過程中談到國際設計教育中，關於傳統的平面設計將逐漸因應社會的轉變跟科技的發展，成為朝向跟互動科技的結合。所以日後該校研究所將以設計科技為名，不用傳統的視覺傳達或是平面設計。學生也必須修習程式語言的課程。

3.6 學員訪談

本次參訪最後一天與本計畫選送到紐約培育一年的黃曼玲以及白琳學員進行訪談。兩位學員皆對於選送學校的課程跟師資感到滿意，並認為有顯著的成長。就讀普瑞特學院的白琳學員特別強調該校近兩年成立 MFA 學位，調整發展方向從原來的視覺設計到強調培育學生的設計批判跟社會議題審思。是以後未來選訓同學要注意的重點。在訪談過程中，皆跟兩位同學強調實務學習的重要性跟學校課程結束後要努力爭取實習機會。

圖說：與紐約學員黃曼玲與白琳討論培訓心得與感想

圖說：帕森設計學院代表性建築大門

三、心得

本次訪視兩個地點分別為洛杉磯與紐約，共計拜訪四個知名大學學府跟一家國際知名產業。並針對根本計畫的合作內容跟細節進行具體的洽談。

1. 原合作學校：

- 南加大部分合作多年，學生都在適當的環境下選修自己的專業課程，僅有今年度培訓學生反應由於簽證部分授予的是 J1 簽證，跟一般學生簽證 F1 不同，認為會影響日後在美國找工作的時間點。經過跟校方討論後，認為該簽證方式符合南加大對於本計畫的認知，所以沒有變動的需
要。帶需要妥善跟選送學員做好事前說明。
- 藝術中心設計學院部分，研究所多與媒體設計研究所(Graduate Media Design)合作，但是本計畫所甄選的視覺傳達設計組學生專長多在傳統的平面設計，所以來年將跟校方反應將申請系所調整到平面設計研究所(Graphic Design)。
- 普瑞特學院部分，該校近年的研究所課程調整從原來的 MS 學位，轉變成為 MFA 學院，所以需要本計畫選送的學員需要有足夠的語言能力跟審思能力才應付加多的理論課程。
- 帕森設計學院的研究所部分也是因應現代社會的變遷，以及智慧型手機普及跟資料圖像網路化的趨勢有重大調整。研究所更名成為設計科技研究所，學生要有程式設計的能力。這也是傳統視傳設計學生的一大挑戰。

2. 新洽談單位：位於洛杉磯的夢工廠動畫公司(DreamWorks Animation SKG)是新洽談單位，該公司是世界知名領導動畫品牌，對於學生實習的參與並不熱衷，而且在近年受到跟環球影業公司合併的影響，公司的營運會有重大轉變，後續變化有待觀察。但是此次參訪，跟面談單位，該公司的訓練部門主管 Sir Wade Neistadt 約定，並獲得他的首肯，同意出席本計畫明年在台的國內研習營，是本次訪視的一大收穫。

3. 學員實習心得：

本次訪視共面談四位學員，分別是南加大的葉昀甄、藝術中心設計學院的林昱均、普瑞特學院的白琳以及帕森設計學院的黃曼玲。四位學員共同的心得都是對於培訓單位的肯定，並認同對於本身的專業能力有顯著的提升。個人心得部分引述在後。

- 葉昀甄：USC 因為位處娛樂產業的中心，不論在商業或是藝術上都有很好的師資跟資源，學校鼓勵學生積極參與各種社交活動拓展人脈，因此只要有任何 **Networking** 的機會我都會盡量參與，這些經歷也是我之前在台灣沒經歷過的，在社交活動中可以觀察到美國人如何開啟 **Small Talk**、如何介紹自己並從中學習如何建立有效的人際關係，這些都是很值得學習的地方。
- 林昱均：學校的步調很快，作業量也很大同學也非常認真，這些在出國前就已經有耳聞，當自己親身體驗後，在知道那種真實感。而在這樣高度競爭的校園裡學習設計、適應壓力後，才會發現自己的潛力。另外估於實習部分，感受最強烈的是：設計是團隊工作。有別於修課期間的作業幾乎全部都是個人作品，在設計公司裡講求的是團隊合作。實習生有很大自由發揮的空間，但是扮演的角色是機械裡的螺絲釘，我們負責接續前面的人提出的 **concept** 進行設計，之後還要交棒給下一個人，一層層完成工作，最後才呈現給客戶。所以即使是資歷最淺的實習生，也不是接受到指派的工作後就一個人埋頭苦做，而是要確實與其他隊員互相溝通才能把工作做好。
- 白琳：相較於注重的設計實務的 **MS, MFA** 加入了更多學術性和跨領域的探討，對於設計動作之前的研究階段也更為重視，設計師的定位從單純的美學設計擴至設計策略，在這裡，設計所能介入的領域也從商業延伸到社會責任甚至是關乎人類全部的生活體驗。對我來說這樣的課程安排剛好銜接上大學注重技術實務的訓練，讓我得以從更寬廣的角度看待設計；而更注重提案概念和課堂討論的課程設計，也讓我更加體認到英文的重要性，我在來紐約後更有深刻真切的體悟，英文能力對於在海外的求學、實習和生活的好壞可說是方方面面有關鍵性影響，和設計專業

能力同等重要，兩者缺一不可。

- 黃曼玲：與以往在台灣的教育方式不同，在 **Parsons** 學習的過程中，我能明顯的感受到學校對於批判/獨立思考的重視，討論與思辨的風氣之盛行。在製作專案的過程中，學生選擇自己感興趣的議題與媒材，教授們不會侷限學生的研究，而是透過溝通和評論引導，帶領學生能更進一步地挖掘議題，更深層的核心，避免被事件的表面給誤導或限制。我認為研究所和大學部最大的差異在於自我導向學習，沒有量化的標準能定義一個專案的好壞與規模，一切取決於學生自我規劃，一開始對於這樣的學習型態不免有點手足無措，這是需要練習的，但慶幸的是學校有提供相當多的管道幫助同學在學術研究的建議與規劃，例如一對一的研究諮詢，或專案規劃建議，這都是值得善加利用的資源。

四、建議事項

本次參訪依照原訂計畫的流程，於計畫執行期間，赴海外各個培訓機構洽談海外當地的培訓課程以及成效，以及學員在當地受訓的心得與問題討論。透過拜訪合作機構之間的交流，解決疑義以及研商擴大合作的可能性，並且嘗試探索建立新的合作單位，最後在訪視過程中了解各個合作單位派出交流的學者專長，討論隔年來台參加國內研習營授課的可能性。綜合上述結論，建議事項如下：

- 4.1、加強選派學員出國前的對於本計畫的核心價值與學習觀念：本計畫的核心精神在於培訓具有潛力的優秀學生在國外學習一年後，可以返國推廣所學在產業界或是教育界。所以對於學員是否可以返回留學國工作部分就不會特別給予協助。這一點需要在國內的行前會議就妥善說明，以免學生有不符實際的期待。
- 4.2、實習單位的合作日益困難需要提早因應：本計畫配合教育部強調的縮短學用落差的施政主軸，要求學員需要在一般的學院學習外，一定要爭取、申請校外實習，但是美國知名企業多有自己的公司策略，多半不會接受實習生。如果要有好的實習機會需要提早準備。
- 4.3、因應後 PC 與物聯網時代，視傳組學員需要調整學習重心：隨著世界數位化的趨勢，智慧隨身裝置的普及跟大數據、物聯網跟自動化的時代來臨。美國各個傳統平面設計名校都已經在轉型，甚至完成布局。在研究所階段都強調科技在設計領域扮演的越來越重要的角色，甚至要求學生需要學習電腦程式語言，不只能應用工具，更能開發自己所需要的工具。這部分的改變需要在國內研習營階段就對學員有清楚的介紹與認知。

五、 附錄

圖說：南加大學員葉昀甄學習訪談

圖說：藝術中心設計學院學員林昱均訪談