

浪漫和藝術的國度 古典和現代的交會

— 談馬德里大學美術教育與 西班牙藝術觀點

The Realm of Romance and Art,
Juncture of Classic and Modernity

On Art Education at The Complutense University of Madrid and Art
Viewpoint in Spain

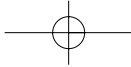
洪上翔

Sunshine HUNG

國立高雄師範大學美術系所助理教授

罷課主旨：美術學院院長下台（洪上翔攝，1990/5）

罷課主旨：美術學院院長下台
(洪上翔攝，1990/5)

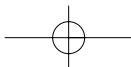
享樂主義的生命觀、休閒為主題的生活美學，以及愛情至上的浪漫課題，都是西班牙最迷人的文化特質；我自一九八六秋至一九九七春於西班牙留學，經歷從大學教育至博士學位的完整美術學習過程，深入西班牙的風土民情，它彷彿是我的第二故鄉，甚至，它常勾引我濃濃的鄉愁，是更貼近心靈的原鄉罷！

以我就讀了十年的馬德里大學，提供關於西班牙學制的基本概念，並就中西文化衝擊的省思，闡釋悠遊於此浪漫和藝術的國度，學習古典和現代交會的美術之旅。

一、美術學院教育

正規學制：馬德里大學美術學院

一般西班牙高中畢業，如要繼續念大學，需先念一年的大學先修班，然後考試、依志願分發。大學先修班相當於台灣的大一通識教育，進入大學後，則分三個階段，第一階段為學士DIPLOMADURA，修業期限三年，修畢授予學士學位DIPLOMADO；第二階段為碩士LICENCIATURA，修業期限二年，修畢授予碩士學位LICENCIADO；第三階段為博士DOCTORADO，修畢並通過博士論文口試授予博士學位DOCTOR。但絕大部分科系，如同美術學院，為第一和第二階段五年課程一貫，修畢後取得碩士學位LICENCIADO文憑。但第一階段修畢可申請學士DIPLOMADO證書CERTIFICADO，非文憑TITULO。

由於歐陸國家和台灣或美國系統不同，經過來自駐西班牙外國單位公證翻譯的文件也不統一，因此西班牙各學校對於外國學生入學要求也會有很大差異性，甚至年年有所改變。例如九〇年代後半期，由於台灣部分學生將專科或學士學位翻譯成LICENCIADO，所以部分大學會要求台灣學生先將學歷證件送往西班牙教育部進行學歷認證的程序，或要求直接攻讀博士，反而把申請學生嚇住了，因為與其在台灣學歷無法銜接，語言能力也會是個學習障礙。如另外改選與過去不同的主修，也是解決之道。

學院歷史：十八世紀中葉開始

台灣常稱「西班牙皇家藝術學院」，其完整全名為「聖費南度貴族藝術皇家學術院」(La Real Academia de Nobles Artes de San Fernando)，其中一個學院為「聖費南度美術學院」(Academia de Bellas Artes de San Fernando)，台灣一般翻譯成「聖費南度藝術學院」，成立於十八世紀中葉，於一九七五左右併入馬德里康普魯登斯大學(Universidad Complutense de Madrid，簡稱UCM)成為綜合大學之美術學院。馬德里康普魯登斯大學在西班牙一般習慣直接稱為馬德里大學(Universidad de Madrid)，在台灣也沒有人直譯全名為馬德里康普魯登斯大學，大家都稱它為馬德里大學。

有時也因師資而有不同，但一般來說，馬德里大學美術學院第一階段風格，承襲了其前身西班牙皇家藝術學院之傳統，重視素描、繪畫、雕塑之古典技法訓練。第二階段則著力於獨立思考之自由創作。第三階段博士文憑要求藝術理論之研究論文(相當於英美制Ph.D.)，並不以創作作品和創作論述為重點。至於各校美術學院之課程重點和方向則有不同，有些可能著重創作作品和創作論述，相當於英美制D.C.A.(Doctor of Creative Art)或D.A.(Doctor of Art)。然只要是美術學院博士，西班牙全部都稱做美術博士DOCTOR/A EN BELLAS ARTES，另外再加上專攻ESPECIALIDAD。以我為例，即專攻造形藝術、技法與觀念學程。

入學方式：學分認證、送審作品及語言考試

美術學院入學方式，多半需要作品集，一般以學分認證方式進行。學分認證也就是以台灣學歷翻譯所學科目及課程大綱，比照希望入學學校之課程，由學校視學分認證結果，而決定核准入學與否。關於台灣已修習相關科目，經由認證程序核可後可以不必重修，一般在台灣念過四年美術學校可以直接從第二階段念起，然有時也需下修部分第一階段課程。如果只是高中畢業就比較麻煩，需修習大學先修班，學習西班牙文、史、地等通識教育課程，然後考試入學。大部分學校要求語言考試，但不一定嚴格施行，因為一般來自歐美語系國家學生多半沒有語言障礙。博士班為申請制，要求送審資格為學位、成績及作品、論文。可事先找教授討論，溝通彼此理念和學校定位。

學年課程：考試、假期與罷課

學費是需要的，公立的學校便宜，美術學院licenciatura學費一學年約為700-900歐元。一整年為一個學年，十月初開始上課，其中有二次長假，第一次是耶誕假期開始之年假——包括除夕、元旦、三聖王之兒童節，另一個是聖週慶典之春假。西班牙各大學有時會有罷課，我求學期間在過年後有時會有一場由學生會主辦的罷課週，反應大學生對時事或美術教育之自主想法。例如一九九〇年五月罷課主旨為「美術學院院長下台」，似有貪污瀆職之內情，雖還是拖到任期完畢，但已不同於一般連任一屆的慣例，而下一屆出任者恰好是我的博士論文指導教授José Mª González Cuasante，非常正派儒雅的君子風範，也算是罷課的成效。

罷課主旨：美術學院院長下台——以院長名Rosa為題材（洪上翔攝，1990/5）

罷課主旨：美術學院院長下台（洪上翔攝，1990/5）

罷課可不是名正言順地翹課而已，什麼都不做。以罷工休業、休課的方式進行抗議，是一種非常民主的態度，對體制提出異議，然並不表現為積怨抗爭、憤懣發洩；而是以明確行動反應即時化、視覺化之民主主張。於已規律運作多時而難免疲態的法規之外，以解放的自由姿態，來一場不用管那麼多制式約束的抒發，和強烈個人主義的民衆難得同行。以前述「美術學院院長下台」為例，學生自由而主動參與，含括全校所有年級，不限創作形態、方式和地點，自由揮灑，只見滿學院到處漫延的「罷課專題」大作，像極了一場創作嘉年華，熱鬧有勁，充滿了活力。罷課的時候學生老師通通不見，如果偷偷跑去課堂作業，可是會被學會的成員「請」出學院大門的。

學年制科目一個學年共有三次考試，期中考、期末考及期終考，如果前兩次平均分數通過，則可選擇不參加期終考。一般創作課的老師會鼓勵全體學生參加期終考，以加分為誘因，在學期結束前作密集的學習衝刺，會一直延續至七月初甚至月中。九月份則是補考時間，和台灣不同的是補考或重修後成績單上並不會顯示。由於家人殷切盼著我回家的緣故，我總是選擇了不參加期終考，以迅雷之速飛回了台北。所以大家都認為西班牙十月才開學六月就放假，假期很長；其實期終考為期很久，假期相對沒那麼誇張，據說老師幾乎每天到場，大家都頗辛苦，收穫也豐。

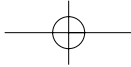
素描：相關配套課程訓練

至於素描課，不只是一門單獨的繪畫預備學門而已，不但先於創作課一年，並且圖學、透視學以及解剖學都是養成素描學的極大輔助利器：再現空間感並深入觀察力的表現，不只關注於表象上的變化，進而達到掌握整體的敏銳度及綜合組織的能力。台大歷史系畢業的我，由於只修過相關藝術史課程，故由一年級生開始了我的第二個學士學業，接受相當完整的西班牙美術學院訓練。馬德里大學美術學院第一階段的頭一年課程，大部分都是理論課。當年經由熱心先進指點，我選擇了兩門創作相關的課程，將其他科目都畫上叉，結果選課時我修到了所有畫叉的理論課程——在西班牙畫叉是選取的意思。因為這樣的陰錯陽差，努力跟上了語言進度，並體驗了先學習思考，再進行揮灑創作的安排用意——課程設計突顯的緊密關連及交互作用，在按表操課的學習中，自然而然地融會貫通而顯現成效。

語言：造就不同的思考習慣

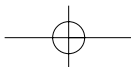
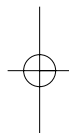
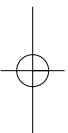
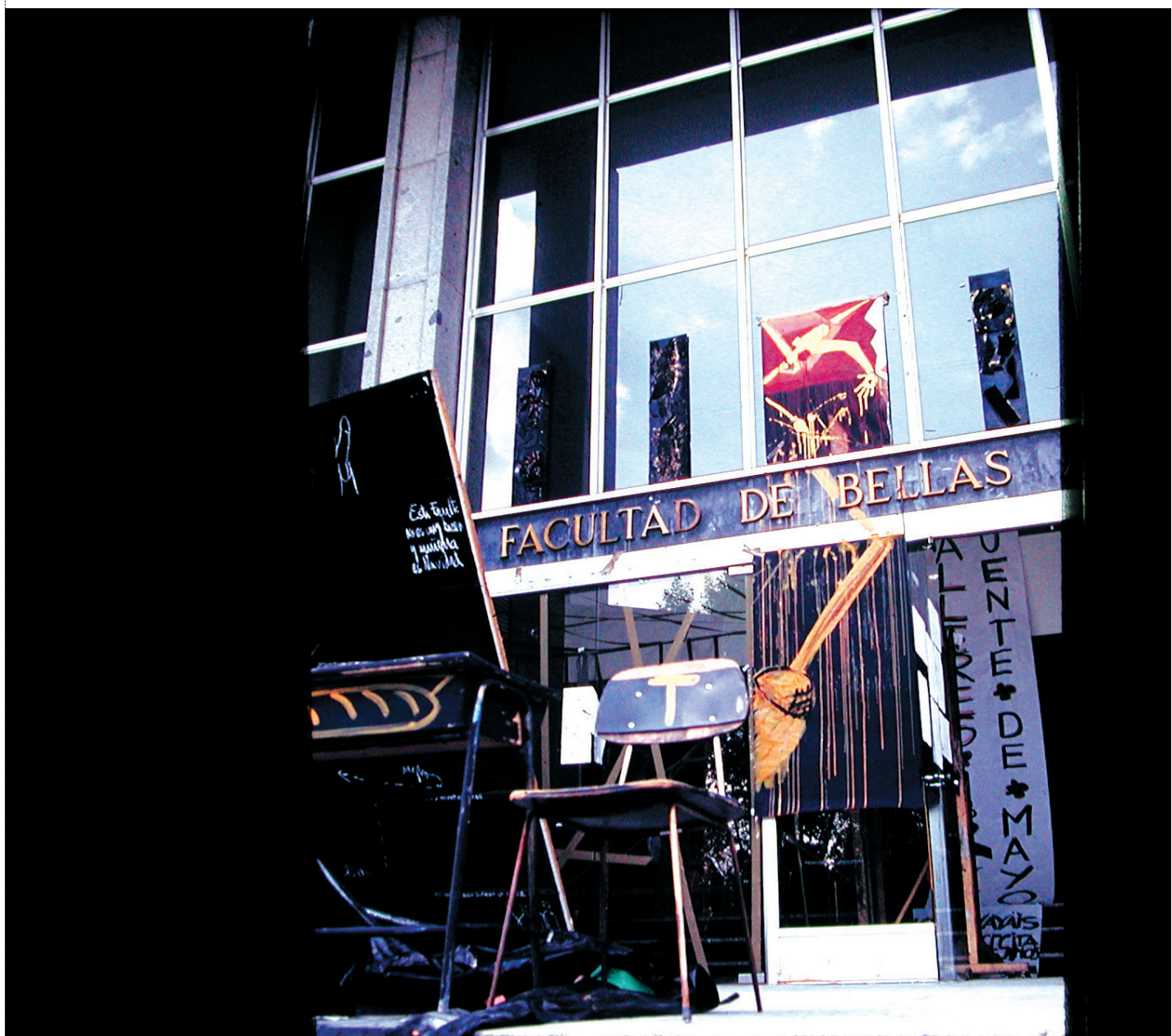
不同的語言表現不同的文化特質，更反應不同的思考習慣，使用外文和使用中文的表達的方式會完全的不同。我記得一個六、七歲的西班牙小男孩，和粗服便裝的媽媽（一般西班牙人出門很講究穿著）在傳統雜貨舖裏，他拉著母親的手，一手指著玻璃櫃中的甜食說：媽，如果妳願意的話，可以買這個給我。我訝於小男孩客氣商量、使用假設語法的口氣。而他的母親竟也平淡回答：不！兒子，我不願意。那小男孩聽了母親的回答，說：好吧！同意。這個語言的慣性、表達的方式，它呈顯的是一個民族的交往態度和人生觀。

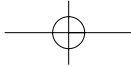
語言的能力是重要的。留學生要真能夠融入當地的生活，以其悲觀極致的樂觀體會生命，去潛沈地學習，也才能更深入了解這國家的文化。如果你不能夠以這國的語言和他們溝通，而辯解道藝術本來就不需以語言來做溝通的，這樣一種似是而非的論調，你也是可以欺騙他們。然以長遠來講，學校會絕對嚴格地拒絕這樣語言不通的學生來入學。藝術當然不是絕對需要語言做溝通，但是進入學院你要做的並不是藝術而已，你

The Realm of Romance and Art, Juncture of Classic and Modernity

龍課主旨：美術學院院長下台（洪上翔攝，1990/5）

要的是受教育、要學習取經的是以外國語言傳達的觀念和探討，不是只有意會就可以溝通。如果你沒有用相近的思考模式和老師溝通的話，你要如何學習別人的文化呢？體驗異國的教育呢？很多西班牙老師提到：其實許多中國學生的素描已經很好了，可是他本來入學的時候就擁有水準以上的表現，但最終他也沒有從這個學校學到什麼就離開了。固然由於語言上有很大的障礙，而入學的態度也許只志在取得一個文憑，以至於沒有想到在他自認為已經很強的素描方面，可以做更深入的研究、產生不同角度的觀察與學習，只是轉移時空，繼續原先的已知罷。

技法：蘊含著一個民族理解世界的詮釋方式

關於技法，非含括在創作課程裏。技法的課程名之為「程序」(過程、方法)，是很有意思的命名，嘗試不同的傳統媒材的使用、製作畫布打底的各種古典過程。馬德里大學美術學習不但技法獨立有技法的課程，並且在一年級時結合了思考主題的呈現，奠定平面、空間圖像思考的基礎。而每一種具有歷史性的媒材嘗試，自然發展出相應的技法，並影響題材的選擇。例如重覆磨光而平滑的蛋膠彩畫底，便產生細膩而反覆的筆觸運用，風格也自然收斂含蓄，無法狂放不羈。

其實，對擁有淵源傳統的歐洲繪畫，素描不僅僅是油畫的基礎，訓練捕捉意象乃是比較表相的理解，它就像語言慣性反應了生存態度一樣，素描孕涵著一個民族理解世界的詮釋方式。好比面對這個環境，去感知眼中可見的這個現實世界，並架構出一個再現的方式，它不只是對客體描摹的相像度而已。西班牙馬德里大學傳承了皇家藝術學院的素描傳統，擁有相當深厚的養成環境，和完整的課程安排。美術不是只有手的機能而已，除了工匠般的技巧，它更要有關於思考的，藝術意識的傳達，使得作品形式能夠最貼近所想要表達的內容，它才是正確要學習的方向。

在台灣技法常指稱為製作畫面筆觸質感之類的效果，這就如同觀看作品、解讀藝術、學習創作的態度相類似——被抽離出它所在的整體，而被獨立切片式地對待處理。以完形心理學主張整體大於其各部分之合，切片的相加永遠達不到整體的掌握；就如同理論是以所有生命體驗為出發，技法乃由所有支撐物和創作工具、材料的體會出發才是。

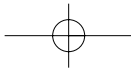
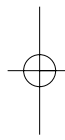
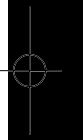
二、求知精神與求學態度

提問：表達感受，不需自我批判

說到教育，我們首先談到關於學習精神。其實教育是使系統的學習，而非養成等待被教的習慣。學習最基本的精神是「提問」，第二個是「發表」。說到提問，台灣學生通常不太提出問題，即使有疑問也很少提出。然而針對別人問的問題，很多人卻會對於提問題的人發出種種批判的聲音：這個問題水準不夠！怎麼會問這樣子曝露程度的、很差的程度的問題？我想這就是一種很嚴重的自我設限，而其來自於我們常把自己放在單一高標的批判地位。其實這個前提也是跟一個獨裁社會的制度下，人在這個制度他是屬於不被尊重的一環的這個態度是有關係的。因為感受力是做為一個人最基本的出發點，形成風格、獨立思考的前提。任何一個學習場所，或提供溝通的一個座談會，這種管道、場合裡面，你的基本反應就是提出你所感受的、你形成的想法，然後大家給予重視、來談來探討。在國外，在西班牙的學習歷程當中，也會遇到這樣子的一種衝擊，你發現同學問的問題，怎麼這麼的粗淺？對別人來講毫不問題，或是他真的沒有準備、溫過課，或是上節課講的他也沒來聽，他就這樣子提問！

感受：尊重人性的態度

對於同學只是提出感受，我們訝於問題的粗淺，其實我們早已本末倒置忘了感受而只以理性思考批判為主軸。但是更為衝擊的驚訝，來自於這個被尊重的態度之外，老師不會去批判這些問題，反而就這個你覺得它根本就不存在的疑問，老師卻可以申論及於許多相關的論點，你才覺得

真的難能 — 因為你發現在你無疑處可以有這麼多的思考空間。由於出發點是你自己的立場，老師可以由他所建構的更寬廣的視野，有系統的、條理的回應你，你則可以從這個感受的點，衍生有關主旨的種種想法跟學習。這是很可貴的一點。在台灣做為學生不敢提問，這狀況呈顯了兩個問題，一個問題是在有感受時不敢表達，第二個在於應該疑問的地方沒有疑問，也就是無覺的、呆板的去接受這個已知。這兩者都是學習上非常的大障礙。

在台灣學生很多人害怕說錯話，問不對問題。相對也發展出寬慰之道乃自欺：若他年功成名就，哪會在乎多年前在課堂上問錯過一個問題？其實這態度和害怕說錯話呈現了相同的生命觀 — 存在是被衡量的，生命是非有機狀態的，乃是他者觀看下的自我異化。以體驗存在、感知當下做為前提，每個人進而踏實延續自主之生命本體，這樣面對自我即是每一分每一刻感受的真實。

發表：學習創作課程的主動性

學習精神的第二個重點呢，乃是「發表」 — 尋找自我、發表研究結果，乃可以主動出擊的部分。「提問」是表達你的感受，讓你受侷限的想法能開啓、觸類旁通。而第二個重點「發表」，則更主動探討，在你面對自我的反思所構築的脈絡中，接納更深、更廣的啓迪，藉由更多的知識面向串連起來。

在美術學院第二階段的創作課程，老師在上課時間會到你作品旁邊觀看，可是他一般不會主動對學生作品批判或給予評價，頂多問一兩個問題，可能很簡單的，「為什麼做這樣的作品」諸如此類。於是很多的東方學生，他就會認定老師不理會他，因為老師卻跟別同學講很多，開始猜測老師不喜歡他，或不喜歡他的作品，或甚至種族歧視也出籠了。因此他就改變創作方向，而下次老師還是沒跟他講話他又改。所以老師不解他們到底在做什麼，一天到晚改來改去的。這就是一個完全被動的學習方式產生的誤讀。為什麼老師跟別同學講很多，是因為別同學在老師來瞧作品的時候他已經準備好他的呈現，及他的

龍課主旨：美術學院院長下台（洪上翔攝，1990/5）

提問 — 就有關創作過程和已呈現的的嘗試，得意的心得或挫折的因應，或是詢問參考相關理論、作品，或是就此創作歷程當中曾體會的思考，尋求老師的看法。所以老師可以講述得非常多，不是完全以你最終的成品來跟你討論，因為你到底是都沒有動腦就只畫一筆，還是你想了很多只畫成了一筆是你表達的，這個作品的背後你所做的努力，唯有你自己最清楚。重點是藝術意識展現的歷程，而非僅結果。

學習：不是負荷別人想要給你更好的東西

台灣目前美術系的學生，其實不斷在應付各種不同科目的要求，深入思考的培養很微弱，只剩原始主觀性的認知而誤以之為思想。教育最重要的精神，就是在自我期望的脈絡上，受到最大的支持、開拓了視野，不是使你往離開自我特色的道路走，去負荷別人想要給你更好的東西。這後者的學習方式完全不是以你為主體的，無形中以給予的方式進行剝奪，並不斷聲明付出。像上述被動學習，不斷改來改去的學生，甚至讓老師感到被逼迫，由於他在創作學習的過程當中一直不穩定，又無法溝通，然後只是想要畢業，且非畢業不可。老實講是個野蠻的行為，對悠遊涵養於文化藝術的西班牙人來說，不能理解這樣的學習態度。所以你今天用這樣的態度對他的時候，他不曉得怎麼辦，那麼也似乎達到你的目的，而且你還覺得西班牙人很笨，這樣就輕易被矇了！可是你知道他對於這些地區來的學生，已經徹底的烙下了一個非常壞的印象，甚至看到類似長相或國家的學生他就臉色大變，非常的害怕，急忙想逃離這個學生所在的現場。你很難想像帶給外國人那種精神上的可怖感，可見其排斥的程度有多少。

罷課主旨：美術學院院長下台（洪上翔攝，1990/5）

接納：笨拙的勝出機會

大部分的馬德里大學同學作品都在學校完成，每個人可以觀察到別人創作的過程，更可以及時觀察詢問，或提供聯想，或討論新技法的發現，或分享創作的喜悅。特別的是，西班牙同學少有單一的審美評價，每個人想法獨到，自成風格，所以每一種作品都有賞識它的伯樂，都可以得到欣賞、讚美、研討和刺激。開放胸襟的接納，和迥異視野的回饋，處處感受到美好的流暢。

我們的教育體制之下，較容易出現藝術的定向思考，以一元化的觀點反應感想。我自己過去也有這樣的經驗，當初選擇了西班牙，希望在涉獵當代藝術之前，學習古典的傳統美術訓練，也部分是「聯考式教養」的影響——不是不會畫才畫抽象，這樣自恃聰明的想法。直到經歷每日看到某些西班牙同學很笨拙的手法，卻擁有執著投入的熱情，那畫面漸漸堆疊起的稚嫩天真，卻也是我無法達成的厚實，深深感動了我：我以快速精巧手法贏得了同學驚呼天才！但它只是當然如此的驚嘆，是不需想像力的一般常識；然而同學很耐心用全付精神的長期堅持，呈現出的力道和痕跡，是以我所生長的背景中想像不到的境界！那是唯有在一開始學習，即使慘烈、即使一塌糊塗，卻沒有任何老師、任何同學會給予嘲諷或不屑、批判，唯有在大家都接納的情況下，才能見到後來累積的成果。這是在台灣的教育環境所缺無的。

結語：留學夢乃是開啓認知之旅

留學夢是什麼樣的夢想？也許是尋找自我的參照點。

馬德里大學美術學院以傳統技法為第一階段美術學士之扎實根基，從歷史學習中獲得銜接文化的觀點，然而同時也主張不必以此為循序漸進階段，特別是已表現出非自然主義的明顯個人特質者，也得到相對的支持；繼而於美術碩士之第二階段，鼓勵自主表達、培養獨立思考，發展個人風格，與當代接軌；而第三階段藝術學博士，探索於創作上更深層的種種觀察與思惟，鑽研美術理論的研究。

欣賞和生長地不同的風貌、接觸和本國國情不同的文化，學習不同的教育，經歷相異的生活經驗。唯有了解自己，才能見到他者，與其說是「向西取經」，無寧可以說是「自東內觀」——由於東西文化的衝擊，開啓了已經習以為常而不自覺的思考模式，照見了自身的侷限和打破制式的反應思惟，進而更深入了解自我和文化。

後記：本文感謝非常認真實踐的年輕一代，怡蓉編輯；畢竟做過演講，也常接受詢問相關事宜，若沒有如此細膩、完整的構想，長遠的從容計劃，此文不會在百忙之中完成。另外要感謝西班牙的楊立宏先生撥冗校閱此文，其為馬德里大學歷史系博士候選人，並提供有關目前學制等之重要參考意見。■

罷課主旨：美術學院院長下台
（洪上翔攝，1990/5）