

藝術創作的變革應落實結合現世文明、社會與地理

——由第八屆師大美術系教授聯展談新時代的審美發展

一九九九年第八屆國立台灣師大美術系教授聯展於三月間假國立臺灣藝術教育館中正藝廊舉行。這項展覽是本系兩年一度的重頭大戲，也是本系全體教師的研究成果、教學暨創作理念的整體展現，是本系對外的一處重要展示櫥窗，透過這項展覽可以尋找到本系對國內各層面美術發展及教育的影響之脈絡。檢視其每屆展出內容及方向的漸變，當可測出其對國內審美發展的影響。

隨著時代的改變，教師培育法的制定，師範大學的體質逐年改變。本系歷來以培育中等學校美術教師的教學目標因應時代需要已漸作修正，教學內容與目標朝向多元審美、藝術結合人文之發展。並漸成為全體教師及本系教學研究發展小組成員們之共識。這種改變在最近幾屆的教授聯展作品裡已具明顯的容貌。教授聯展作品中關懷社會、關心生態環境、或關心政治歷史者，遠較昔日為豐，乃至於媒材運用方面，亦較之以前多樣。

本文乃藉由教授聯展作品中關懷社會、關懷政治歷史、關懷生態環保的部份談起，旁徵引申，表述「藝術創作應落實及結合現世社會與地理」這個觀念。

台灣自一九八七年解嚴以後，歷經十數年變遷的陣痛，台灣社會逐漸邁向強大包容性、多元化的新時代及大未來。在民主化與現代化、國際化與本土化（全球本土化）的渴求吶喊聲中，今日，藝術家已掙脫了長期的心靈桎梏。上窮碧落

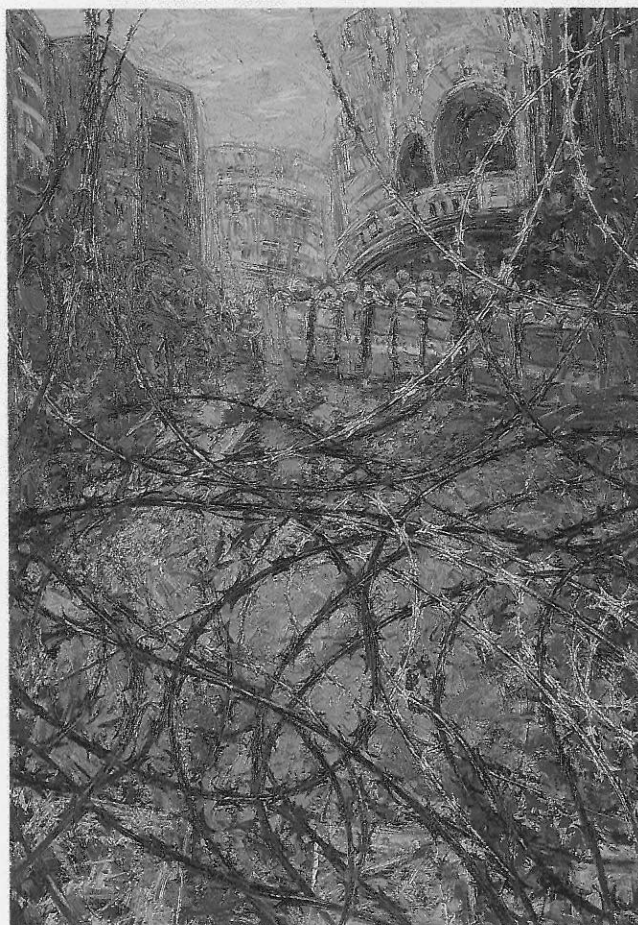


▲溝通 油畫 100F

，下掠滄波。縱橫顛頑於廣漠無際的創作天地。可預期藝術新紀元的即將到來，必將帶來許多連根拔起之重大變遷及革新。目前，無疑的已經是人們激烈爭取一種另類審美觀的時代。這個另類 X、Y 世代審美觀將在下個世紀的台灣藝術世界衍生難以預估的璀璨新現象、新風貌。

綜觀美術史上的流派遞變，在每一段時間內（近代更為快速）便掀起令人眼花撩亂的滔天巨浪之大改變。新的思潮、主義一上來，便得迫不及待地否定舊有的流派。並竭力自圓其說，揭棄自我之主張。這一波起、一波落便是藝術發展的本然現象。這種新陳代謝現象正是社會需要，也是社會變遷之必然，社會力量之使然。

若說「藝術創作是每一時代生命力量的最佳測試」，那麼台灣近代各個時期的藝術風貌，是相當準確地反應了時代精神與特質、生命力：日據時代無自主性的仿日，光復後反共抗俄時代的復古與擬西，六〇年代本土認同引發鄉土繪畫，七〇年代美式價值觀深度影響下的普普、硬邊、新寫實主義，而八〇年代洶湧的民間社會力量解構了舊威權體制——於焉藝術界幾乎同步引燃了新表現主義的烈焰，而九〇年代全球性的環保生態意識高漲，



▲等待天空 施並錫 油畫 1994年 120F

國內藝壇自是有一番響應。台灣藝術發展的原則就是：「凡是流行的，總是會在台灣流行；而凡是流行的，也總是會退流行。」因為台灣社會的變遷是快速的，而且是愈來愈快的。

資訊時代，沒有什麼東西可以永保新奇。新時代的訊息快速影響了人們的認知與觀念。新觀念往往如報紙、雜誌等媒體一樣。三兩天光景就成為明日黃花了。而處身在這個快速變遷的大時代裡，藝術創作者如何在滾滾洪流裡自持，既能跟得上時代，又可以避免隨波逐流呢？那便是：首先要將創作生命落實及結合於所生活的「歷史」、「社會」與其「地理」裡。義大利名導演費里尼曾經說過：「一個藝術家像一顆樹，就在他生下的地方紮下根……，一個人最能取得自由表達的機會之所在，便是他的國家。」

法國歷史學家布勞得(Fernand Braudel, 1902—85)提

出歷史的時間有三個不同的型態(Modality)，即：「個人時間」、「社會時間」、「地理時間」(1)。所謂「個人時間」，它的特徵是短暫的，是由變動迅速的事件史所構成的。其歷史意義通常是最表面、最膚淺的。布勞得將之比喻為「表面的擾動，泡沫的頂端，而歷史的潮流才是支持它們的強力背景。」(2)而「社會時間」又稱為結構史。它是經濟體系，國家社會，文明形式的變遷史。這個變遷是隨著社會趨勢在前進的(3)。「地理時間」是一種恆久不變的反覆，不斷重覆出現的循環歷史。這種歷史時間只出現在地理環境之改變。是地理史的歷史(4)。

拿布勞得之「歷史時間」論以比照檢視台灣本地的藝術發展，則屬於「個人時間」的型態、範疇者，應指那些更迭不斷的「模仿國際藝術主流」之藝術，亦即前述的「令人眼花撩亂的大改變」，是「橫式移植」兼具有「仿冒加工」的成份在內。而屬於「社會時間」的型態、範疇者，是一種社會演變必然產生的風格與形式。它是隨著整個經驗體系的流轉而產生的。它是必然具有顯著本體性風格及自主精神性藝術。而屬於「地理時間」者，其發展乃地理環境所造就者。它受政、經、社會結構改變所影響。它是常民生活，風俗習慣、信仰所長期凝聚並傳承下來的文化藝術型態。

世紀末的台灣，是非常典型「縱容的富裕下欲望橫流」的社會。人人追求滿足感官刺激的集體心態，也成為藝術文化工作者必須考量的重要項目。於是求新、求變、求得儘可能滿足觀眾的好奇，成為創作的任務。八〇年代以來在歐、美新藝術觀念的強勢衝擊下。本地的新世代藝術作為，脫離不開布勞得那歷史時間論的「個人時間」範疇，依循著「橫面慢一步移植」的泡製邏輯，大量引進舶來藝術觀念。然則，藝術創作除了要「變革」以外，應該有所「沿革」。依循、根據前述比照布勞得之「社會時間」及「地理時間」的型態和範疇，而啓肇的變革謂之「沿革」。如此才不至於流於泛新而空洞。

一個藝術家要經歷三種不同社會：現實的、想像的、和藝術家自己所創造的。他應以科學精神表現社會真相，又要以哲學精神來探討生命存在的基本問題。我們所存活的現世、社會與地理。無論良窳、好壞、美醜，我們與之日日為伍，須與不離。外在世界不斷影響我們。它建構（當然非全部）創作者及其作品。



▲雞車物語 施並錫 油畫 1995年 240x160cm

藝術創作本是藝術家的生命展現。雖然是個人追求卓越藝術性表現的精神作業，亦需兼顧社會意義，兼顧社會使命。藝術創作與人群、土地、社會及歷史有著極密切的關係。藝術也是大眾精神的寄託處、心靈的守護神、希望的領航員。藝術家的使命就是創造偉大的典型，並留下時代、歷史之見證。誠如李登輝總統於一九九五年二月十九日的「新春文薈」活動中致詞時指出：「藝術是人類文明發展的動力，對歷史、社會、個人，都有不容忽視的影響和貢獻。」(5) 李總統在該大會之致詞內容摘要如下：(6)

「一個機會均等、資源同享、沒有任何意識型態限制的民主開放社會已然來臨，藝術界應以才華和創意，發揮『經營大台灣』的精神，為這個大時代勾勒希望的遠景。為我們的子孫留下歷史的見證。」

「這是一向重視創作自由的藝術工作者可以盡情發揮的好時機。任何題材、任何觀點，都能夠透過不同形式的藝術作品呈現在社會大眾面前。」

「有了完整的創作自由，可以在作品裡探討生死、愛恨、靈肉等以前不敢碰的問題。約束一旦突破，立刻大放異彩，這不僅是藝術工作者之福，更是社會大眾之福。而自由民主社會最寶貴之處也就在此。」

「由威權體制向民主自由過渡的暫時失序，也是涵育藝術工作者的沃土。藝術工作者可以透過各種社會現象的呈現和解析，探討人生種種問題。縱使不能尋出最終答案，也能提供社會大眾一個思考的空間。透過文化活動，使大家有所感動，進而有所覺醒。這便是藝術淑世的最大功用。」

「……從土地中汲取創作靈感，在人群中蒐集創作素材，創造真正能代表我們這個時代的不朽作品。」

本文舉出李總統的談話內容佐證前段文所提出之「把創作生命落實及結合於所生活的『現世』、『歷史』、『社會』與其『地理』裡（即養育藝術創作者之生活場域）。」德國民族社會學者格羅斯研究「藝術的起源」，也認為「藝術不只是一種遊戲，而是不能缺少的社會作用，最有效的生存競爭利器。而藝術不只是被動地，而且主動地反抗流行趣味。因而吾人應當要求藝術應有社會的和較大的道理作用，也就是說藝術應當協助社會前進。」(7)。

在人類悠久的奮鬥史中，藝術家不只在作為一個人的掙扎生活。同時也須為其堅持的志業奮鬥。對於有些藝術家而言，其奮鬥不僅僅為其個人，而是為整個群體、傳承文化、社會等等，爭取尊嚴以及主體性



▲迎神遊街 施並錫 油畫 1997年 194x130cm

意識的建設。並透過自己的美學判斷、審美活動把理想在大眾、社會裡、土地上落實，充份發揮藝術的社會功能。

今日，社會上有識者已意識到沒有文化品質的嚴重性。落實各層面的藝術推廣及文化植根，已為人所注重。鑑於近年來台灣社會暴露了層出不窮的問題。性靈漸被拜金俗化扭曲又欠缺社會安全感、信任感的民眾，普遍對於公眾事務冷漠不關心。本系教授聯展正是落實在恢復民眾求善、求真、求美層面的一項藝術推廣、文化生根的活動。所有參展教師以關懷社會、關心審美教育，藉由作品力量喚起民眾的審美本能及對現世社會、歷史、地理、文化的關心及認同。▲

註

- (1) 謝東山先生一九九七年論文「台灣當前藝評的文化認同態度」。
- (2)、(3)、(4) 同上
- (5) 見一九九五年二月二十日自由時報第六版。
- (6) 同上。
- (7) 亞諾·豪斯原著，邱彰譯，「西洋社會藝術進化史」第20頁。

從歐美日主要大學美術類博士班課程比較中 探討如何建構國內美術研究所博士班課程

下

■ 王哲雄、吳長鵬、郭禎祥、林仁傑、薛保瑕、翁德明、陳宣彤

二、課程安排（表三）

三、比較分析

依上述各大學之美術教育博士班課程比較分析後，歸納出下列幾個要點：

1. 課程架構

各研究所開課名稱雖然不同，但就整體而言，課程整體架構均由主修領域、專業研究領域、選修課程、研究法、論文五部份組成。

2. 課程內容

除了強調一般相關學科，如哲學、心理學、社會學、人類學、統計學等基礎外，在專業領域上，更透過必選修與選修的規定整合美術教育演變史、美術創作發展史、美術課程理論、美術課程發展、美術課程評鑑、美術教材與教學方法、美術教育哲學、美學、教學實務體驗、美術創作心理研究、教育問題研究、教育行政運作、博物館學等課程期使研究生成為道地的專業專才。

3. 博士論文的嚴格要求，如修習論文相關課程、研究法之應用、口試等過程則進一步引導博士班研究生踏上高深學術研究的殿堂。

4. 研究方法上的應用兼顧質、量兩方面的探究，教育統計學、電腦科技應用、國際通用語文能力已經成為必備的基本能力。

肆、藝術創作理論博士班課程

有關美術創作理論博士班課程

的文獻資料，目前本研究取得美國紐約格林威治村紐約大學（該校是美國第一所設有藝術創作理論博士學位的大學）、法國大學造形藝術研究所、巴黎第八大學造形藝術組、聖德田大學造形藝術組博士預備班、雷恩第二大學造形藝術組博士預備班等研究所之課程相關資料，本章僅就所得資料擇要整理如下：

一、修課規定

紐約大學（紐約格林威治村）

1. 藝術博士學位必修 60 學分。專精領域課程 18 學分、藝術：基礎課程六學分、藝術的美學基礎六學分、文學與藝術：經驗和反應研究方法六學分、研究的基礎和美術的探討或其他建議之相關研究課程論文研討六學分、溝通研究六學分、創作實習課程六學分、選修（包括其他專精領域十學分）。

2. 學生另必須完成：系內候選資格考試、一篇與創作專精領域結合，以美學或經驗為主的研究報告和畢業最後口試。

3. 所有藝術博士候選人在有碩士學位之後必須在校區至少修 30 學分以上的課程。

巴黎第一大學造形藝術博士預備班

1. 具有造形藝術碩士文憑，而且成績達到優等或特優的評分。

2. 已取得中學造形藝術教師任用資格者。

3. 外國學生必須通過文憑鑑定審查，取得相當於碩士程度的認可。

表三 美日各主要大學藝術教育博士班課程安排

筑波大學	
科目	學分
藝術學研究 (A)	3
藝術學演習 (A)	1.5
藝術學特別研究 (A)	6
藝術學研究 (B)	1
美術教育論研究 (A)	3
美術教育論演習	1.5
美術教育特別研究	6
美術教育論研究 (B) 1	1
美術教育論研究 (B) 2	1
藝術學研究 (C)	1

東京大學				
科目	學分			
	碩士班	計	第一種博士課程	計
學校美術教育開發學基本研究 (美術學習開發學, 美術授課開發學) (美術教材開發學, 美術教職開發學) (學校美術教育研革考察研究)	4			
學校美術教育開發特殊研究 (美術學習開發, 美術授業開發學) (美術教材開發學, 美術教職開發學) (美術教育臨床學)	6	18	6	18
學校美術教育開發學論文指導 (美術學習開發學, 美術授業開發學) (美術教材開發學, 美術教職開發學) (美術教育臨床學)	4		4	
基本研究或特殊研究	4			
其他領域可選修 8 學分	8			

東京藝術大學	
科目名稱	學分
創作綜合研究	4 (必修)
美術教育素材論及實驗	4 (選修)
美術教育構成論及實驗	4 (選修)
美術教育論及實驗	4 (選修)
生涯學習及實驗	4 (選修)
美術教育史及實驗	4 (選修)
美術教育論文實作及課題研究	4 (必修)

伊利諾州立大學	
課程名稱	
美術發展	1 unit
美術課程發展	1 unit
美術教育特殊問題	0.5-2 units
論文研究	0-4 units
研討會	0.25-1 unit

匹芝堡州立大學	
科目名稱	學分
主修 指導的實習課程 (Supervised Practicum)	6
領修 學系部門 (Department Strand)	18
領域	12

上述學分可延伸研究, 跨四個主修範疇:

1. 課程與教學設計
2. 教學與教師教育
3. 學習與個別差異
4. 教學技術

專業研究	課程改進	必修
	認知與藝術	必修
	藝術教育爭議問題研究	選修
	藝術的研究與評鑑	選修
	創造性表現的理論與研究	選修
	文學應答的研究	選修
	美感教育的理論與實務	選修
	創造性的發展	選修
	學校課程中的音樂教育	選修
	研究法	12
	論文	18
賓州大學教育博士學位		
	科目名稱	學分
教育課程	特別兒童研究	
	教育管理	
	教育心理學	12
	高等教育	(必修)
	教育的文化基礎	
美術研究課程	美術創作	
	美術史	12
	美術批評	(必修)
	美學	
美術教育專業課程	美術教育研究導論	
	美術教育基礎	
	美術教育的歷史	12
	美術教育研究法	(必修)
	討論會	
	美術教育流行的問題	
	美術教育討論會	
	美術教育課程的監督與管理	6
	兒童美術的理論	(選修)
	美術教育的評量與評鑑	
俄亥俄州立大學		
	科目名稱	學分
	美術教育概論	3
	視覺藝術與電腦概論	2
	美術教育歷史與學說	3
	基礎 3D 電腦藝術技巧	2

中級寫作：	
民族藝術：跨文化溝通的管道	2
藝術批評寫作	
美術教育中的社會及文化因素	3
創作活動中之教學 (可重複選修至九學分)	2
美術教育中現代美術的議題	2
美術教育規劃之理念	2
個別研究 (可修至 15 學分)	
團體研究 (可修至 20 學分)	
進階專題研討	2
特殊兒童美術教育	3
美術教育實習 (夏秋冬春可重複選修 15 學分)	
美術教育議題專題研討 (夏秋冬春可重複選修 15)	
小學教師的美術	3
美術史的課程設計	1
攝影批評	2
有關美術的批評討論	2
美術教育中新媒材的角色	3
藝術、教育與電腦繪圖	1
藝術教育的內容與結構	1
公共政策與藝術	1
社區藝術主管之角色	1
社區藝術服務之規劃	1
藝術相關議題	1
美術教育之美學	1
美術中的教學應用	3
研習參觀：國內、國外	
美術教育研究方法概	2
美術教育學說：文獻概論	3
美術教育的評量	2
現代美術與美術教育	4
小學美術試教 (實地實習每週 30 小時)	
中學美術試教	1
美術教育現今觀點：分為校內、外座談兩組 (皆可重複選修)	
美術教育之課程問題	
美術教育史專題研究	2
藝術行政實習 (夏秋冬春季可重複選修 16 學分)	
美術教育之研究問題 (夏秋冬春可重複選修 45 學分)	
美術教育論文研究	
美術教育博士論文	

4. 學生每週須修滿 7 小時課程：
 - 必選課程二小時
 - 創作及討論課程(研究方法的訓練課程)四小時。巴黎第八大學造形藝術組
1. 候選學生的碩士班成績必須達到「特優」標準。
2. 繳交大學部的修課科目表以及成績。
3. 修業年限 3-5 年(包含博士預備班一年)。
4. 課程分為共同必修科目、必選修科目、末期末論文。

聖德田大學造形藝術博士預備班

1. 研究生必須修習：共同必修科目(研究方法訓練)、專業必選修科目、博士預備班論文寫作。
雷恩第二大學造形藝術組博士預備班
1. 第一年修完所有博士班課程，並且在學年年底繳交研究報告，證明自己具有研究的能力同時掌握各種研究方法。
2. 課程分成共同必修科目、專業必選修科目、研究討論會、期末論文四部分。

二、課程安排(如表四)

三、比較分析

就上述諸大學之藝術創作博士之課程架構與內容比較分析後，可得下列幾個要點：

1. 重視指導教授的專業傳承與師生意見溝通。諸如研究生必須選修指導教授所開課程，師生共同研訂課程內容等措施就是很明顯的例子。
2. 提供寬廣的視野，培育觸類旁通之研究能力。
造形藝術博士班的課程規劃旨在提供寬廣視野，刺激研究生的研究慾，例如巴黎第八大學訂定造形藝術組與「美學、藝術科學及技術學系」各組(電影、視聽藝術、音樂、戲劇及舞蹈)發生密切連繫，讓學生掌握藝術各領域彼此之間的關係。
3. 重視研究方法訓練。例如聖德田大學藝術造形組的共同必修課程所包含如何使用現代化工具從事研究，如：電腦處理資料、建立資料庫，以及美學理論、造形藝術創作分析、語言學、符號學等研究方向介紹，就是最佳說明。
4. 創作與理論並重。諸如法國雷恩第二大學造形藝

術組博士預備班課程中要求學生提交創作品與方法學思考報告；美國紐約大學藝術創作博士課程必修 90 學分中，藝術的美學基礎佔 6 學分，文學與藝術佔 6 學分，而相關研究課程論文探討也佔 6 學分。

伍、結論與建議

一、結論

經由上述各部分、章節分別就歐、美、日各主要大學美術類博士班課程之修課規定、課程架構、與課程內容深入探討後，已可以大體瞭解各研究所的特色與辦學方向，同時也提供今後國內建構美術類博士班課程之參考。茲就東方美術史、西洋美術史、美術教育、美術創作四部份提出下列結論：

(一) 中國美術史博士班課程方面：

1. 修課規定與論文撰寫兩部份，是博士班教育整體課程發展的開端與結尾。它足以規範課程架構並影響學生的研究品質，是相當重要的部份。各個大學透過修課規定明確限制必修學分、專業必選修學分、與學生研究領域之相關課程選修學分、研究方法、論文撰寫、修業年限、博碩士班學分的相互抵免、第二第三外國語文能力等項目。
2. 各大學在修習學分的規定方面差異性很大，就上述資料顯示：日本筑波、東京、早稻田諸校中國美術史研究所修課規定，在選修課程的規劃上，範圍顯得狹窄。美國的哥倫比亞、史丹佛、普林斯頓等校則提供寬廣的跨領域研究之可能性。當然，研究所開課領域之寬窄與各研究所的師資陣容有著直接關係，各校若要克服此一困難就必須在師資交流上加以靈活運用。
3. 必修課程與論文撰寫之規定，各校都相當嚴謹，可見各校均極力維持培養高等學術研究人才之品質。
4. 課程架構上，各大學博士班博、碩士課程的連貫以及必修選修規定，雖有以學分數計算與修習科目要求之不同，但整體而言，彼此間差異性並不大。
5. 課程安排方面，美國哥倫比亞大學的藝術與考古學研究所中國美術史課程組織形態以繪畫為主，書法