

應用藝術研究所學生基本素養與核心能力培育計畫書

一、單位發展願景、定位與特色

“應用藝術”從十九世紀工業革命後即受到重視，從最早的建築複合個領域的概念開始，發展到具有功能性，裝飾性和商業化的領域向度，成為藝術和功用間最佳橋樑。利用設計和裝飾應用於日常物件的所有藝術，使它們具備美學目的。該術語用於區分美術，即生產沒有實際用途的物品。在實踐中，兩者經常重疊。應用藝術很大程度上與裝飾藝術重疊，應用藝術的現代製作通常被稱為設計。在實際運用上，設計，藝術，工藝，常常互相挪用，彼此支持，然而在藝術教育的範疇中，卻需要更加清楚的界定，以確保培育出該領域中的實力人才，為專業奉獻，因此，以“當代工藝”作為工作範疇與目標，成為本所最大之特色。

本校應用藝術研究所自 1997 年創所以來，即是國內第一所體現當代工藝創作之藝術性與人文特質為核心價值的研究所，並首先將工藝創作以材質屬性暨創作特質區分領域並予以完整規劃，主要分為金屬、纖維、陶瓷、產品四個領域。在課程與師資的規劃上，依材質屬性的差異而設定目標為：承續工藝傳統精神與技藝並結合現代科技和文化特質輔助，培養具有原創力、人文素養、視野開闊具國際觀的工藝創作者、設計人才。

成立至今二十年來，欲透過範疇學分析，深入比較“藝術”，“設計”，“工藝”不同之範疇討論，重新定義“應用藝術”研究所之定位，“當代工藝”之定義與發展，分析比較研究工作與教學場域之範圍，加強學生專業力的培養，與奠定社會生活美學與藝術應用之基礎，促進生活品味之提昇。

本所優勢特色

應用藝術研究所成立於 1997 年，為當時國內工藝教育方面最專業的最高學府。課程規劃及所內師資皆學有專精，教師創作、研究成果豐碩。

1、率先依創作媒材專業分組：

本所成立時為臺灣第一個以工藝創作為主修而授予最高學位的研究所。課程設計參照工藝教育發展領先的國家如歐美相關系所之規劃，旨在強調研究生學習系統化專業技

法，並依個別性向、志趣擬定個人的創作學習計畫。此種修正後且適合臺灣的「師徒制」課程規劃，最終目的在於養成擁有獨立學習、創作能力，並充分傳達個人語彙的台灣當代藝術家、設計師或工藝家。

2、各組設立獨立完善的專業工作室：

本所四組皆設有獨立完善的專業工作室，空間設備依研究生一班至少 15 人的使用需求進行規劃，堪稱目前國內學院中最完善者。安全衛生方面亦完全依據規定執行，除裝設安全逃生門等標準消防設備外，並加裝抽風、廢水處理等專業安全設施，確保師生擁有舒適無虞的教學環境，開放的學習氣氛，研究生皆能全年、全天候無限制的使用設備。

3、竭力挹注國際教學資源：

除專兼任師資之外，為豐富課程內涵，各組亦輔以經常性聘請國外優秀藝術家、學者到校，國際學生交換、出國展演參觀等活動，透過參訪、教學、演講、駐校創作的形式與本所師生保持高度交流，以營造具國際觀的學習環境。

4、掌握核心課程尊重個別發展：

本所以工作室課程為核心，另外輔助相關理論課程，並鼓勵研究生選修跨組、跨所課程，目的在培養涵養豐富，美學眼光獨道的專業工藝創作家或設計家。同時因應各組專業上的差異性，本所只提列創作論述、創作與展演為共同必修科目。提供極大彈性讓研究生專心致力，補充自我專業上的不足，與興趣上的渴求。

二、單位教育目標

為配合本校校務發展計畫之「平衡臺灣南北藝術教育」、「發展切近生活的藝術」，更著眼於彌補國內原有藝術教育所欠缺之相關領域及人才養成之階段，本所教育目標：

培育專業的當代工藝創作家：

當代工藝創作家，肩負著傳承與創新的使命。立基於傳統的工藝技藝，形塑工藝的文化特質與當代性。不僅創作與設計能反映並豐富當代生活的各個層面，也具有規劃與整合能力，以因應未來工藝設計事業之發展及主導國內當代工藝市場形態之趨勢。同時在專業領域中擁有批判性和思考力，成為工藝專業領域之種子教師，推廣工藝美學，在當代工藝領域中扮演中流砥柱的角色。

三、單位優勢、劣勢、機會及威脅(SWOT)分析

SWOT 分析

Internal 內部 (組織) Attributes of the Organization	S (優勢)	W (劣勢)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 掌握核心課程尊重個別發展，培養學生獨立思考的學習經驗與個人創作深度的研究方法。 2. 竭力挹注國際教學資源，以營造具國際觀和具競爭力的學習環境。 3. 專業且設備完善的專業工作室。 4. 以創作研究為主的專任師資。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 地處偏遠，生活機能與交通便利性較差。南北差異的先天觀念影響，近年來北部學生報人數有減少趨勢。 2. 國內相關基礎教育機構較少，學生來源及素質不易掌控。 3. 專任教師員額有限，專任教師教學負擔重。
External 外 部 (環境) Attributes of the Environment	O (機會)	T (威脅)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國內外的駐校藝術家與客座教授，明顯的強化研究生學習的對象與學習過程。 2. 透過國際性學術和展演的聯結，建構學生和校友與國際接軌之平台。 3. 配合文化創意產業之政策，為學生建立進入產業之自信心。 4. 以工藝研究為基礎之創作，深化學生文化涵養，有利進入研究，教育，推廣等相關領域工作。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各大專院校陸續增設相近之研究所碩士班，分散本所學生來源。 2. 少子化現象及景氣問題，造成報考入學生數降低及就業市場縮小。 3. 民間與政府機構也陸續推出工藝課程，分散生源。

四、學生應具備之基本素養與核心能力

課程設計與規劃理念

本所課程設計以工作室課程為重心，也規定需修理論課程及外所或外組的課程，目的在培養具人文涵養的專業工藝創作家或設計家。理論課程中有針對中國傳統藝術的課程，也開設介紹當代工藝創作的課程，讓學生更認識優良的傳統外，能明瞭當代國際間工藝創作與設計的最新發展，進而拓展其視野。工作室課程以啟發學生個人的創作理念，幫助個人創作形態的建立為目標。藉由團體討論作品、師生一對一討論、正式評圖或課外對話等方式，讓學生的創作在開放的學習環境中自然醞釀成長。

應用藝術研究所學生基本素養及核心能力

單位	學生基本素養	核心能力	評核方式
----	--------	------	------

視 覺 藝 術 學 院 應 用 藝 術 研 究 所	<ul style="list-style-type: none"> • 審美認知與審美判斷能力 • 藝術表達與分享能力 • 藝術應用於生活的能力 • 協調分工與團隊合作能力 • 人文素養與國際視野 	<ul style="list-style-type: none"> • 藝術實踐與詮釋能力 	<p>指標 1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。</p> <p>指標 2：能理解媒材與創作的關係。</p> <p>指標 3：能了解其專業領域的歷史與發展脈絡。</p> <p>指標 4：能分辨作品之藝術性風格與功能性價值。</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • 創作能力與勞動價值 	<p>指標 1：能熟稔專業領域的傳統技藝。</p> <p>指標 2：能掌控作品之完成度。</p> <p>指標 3：能透過作品的視覺形式來詮釋理念。</p> <p>指標 4：能廣泛關注新媒材與科技之應用於創作。</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • 創作觀念表達與分享能力 	<p>指標 1：能以口語及文字適切表達創作理念。</p> <p>指標 2：能說明特定主題之創作與理論的關聯。</p> <p>指標 3：能具同理心與人分享對作品之詮釋。</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • 多元人文關懷與藝術思維能力 	<p>指標 1：對各類藝術能有好奇心且主動蒐集資訊。</p> <p>指標 2：了解專業領域與文化创意產業之關聯。</p> <p>指標 3：對生活工藝在台灣的發展持續關懷。</p> <p>指標 4：提高跨領域創作及團隊合作與溝通的能力。</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • 藝術展覽企劃、策展與評論能力 	<p>指標 1：能策劃專業領域之藝術活動。</p> <p>指標 2：能完整執行專業領域之創作展覽。</p> <p>指標 3：能書寫專業領域之藝術研究報告。</p>