造形藝術研究所學生基本素養與核心能力培育計畫書

內涵：

造形藝術研究所是以”藝術創作”為主的教學與研究單位單位。本所主要採取發掘學生創造潛能之個別指導方式，進而促使師生一起討論與分析，期使學生對中、西方的藝術思想具有系統性的了解，以求博通古今中西，創造出個人獨特的語彙來詮釋其對藝術的體認。

一、發展願景、定位與特色

本所以培育具時代敏銳觀察力及人文思辨力的當代藝術創作人才。同時主張兼容並蓄，向多元文化發展，媒材的運用與形式表現不拘，但重視作品的精神內涵，從人文宏觀的角度出發，創造具有當代氣息的新藝術風格。因此反映在教學與學習活動上，主要是鼓勵學生在課餘多創作，並走出校園主動爭取參與校外的展演、競賽，以擴大跟外界藝術圈的接觸，進而磨練藝術創作展演的實戰經驗。

歷年來學生參與國內外重要展演、競賽活動頻繁，表現成績極為傑出，對於國、內外的當代藝術創作生態而言，具重要影響力。

特色

(一)以不分組的多元媒材創作訓練。

(二)工作室一對一的個別指導方式，強調創作實務與學理研究兼具。

(三)結合跨領域學習與合作。

(四)新興媒材、媒體藝術之探索。

(五)積極與國際當代藝術趨勢接軌。

相較於國內其他藝術大學或其他藝術相關系所，本所並不分組，而以跨媒材的綜合創作為主要特色，並著重在學生創作潛能的發掘和人文思辯能力的訓練。

本所課程規劃強調以實際創作經驗為基礎所延伸的創作論述為發展重點，故整體課程架構建立在堅實的創作造形思維下所衍生的相關理論課程，旨在培養學生成為具高度自覺的藝術創作人才。本所並不分組，各老師以其專精特長

或以跨媒材的綜合創作為主要特色，並著重在學生個別獨特創作潛能的發掘和人文思辯能力的訓練，同時也嘗試各種新興媒材、媒體藝術之探索，積極與國際當代藝術趨勢接軌。本所以創作課程為主，理論課程為輔。畢業總學分數，需修滿 60 學分，其中核心課程至少 15 學分、理論課程至少 6 學分，「碩士論文」6 學分，唯「碩士論文」課程於研二後方可修習，理論課程可跨校、跨所選修。在課程規劃上同時考量兼具本土與國際之間的對話，不定期舉辦國內外學者專家的專題講座；同時也將藝術與科技的新介面所延伸的新美學向度，列為本所多元的發展特色之一。

二、教育目標

1、發掘學生創造潛能，鼓勵其創造出個人獨特語彙。

2、培養學生在媒材與形式之自由、多元運用之能力。

3、協助學生強化作品之精神內涵，培養宏觀且具深度之藝術新視野。

4、藝術思想之系統性理解，深化藝術之體認，培育富於人文角度的當代藝術研究創作人才。

發展方向：

1、培育具時代敏銳觀察力及人文思辨力的當代藝術研究創作人才。

2、強調多元兼容並蓄、自由開放之創作方向。

3、培育具國際視野之當代藝術創作研究人才。

4、發展跨領域教學的新媒材及新媒體藝術等，為未來藝術新介面的擴張做準備。

三、優勢、劣勢、機會及威脅(SWOT)分析

	S（優勢）	W（劣勢）
Internal **內部** **（組織）** Attributes of the Organization	1、本所不分組，以不限媒材的創作為主要特色，強調藝術觀念之啟發，著重學生創作潛能的發掘和人文思辯能力的訓練。 2、本所課程包含了平面、立體、裝置、錄像、影音多媒體等, 課程之建構，以創作課程為主，結合堅實的創作造形思維下所衍生的相關理論課程。 3、本所專任教師專長分屬各個不同領域，包含有平面、立體、裝置、錄像、科技新媒體等，提供多元的教學內容與學生互動良好。著重藝術觀念之啟發，結合教師之創作經驗，開發學生創作潛能。 4、相關教學創作空間有 3D 工作室、攝影棚、暗房、版畫教室、電腦教室、視聽教室、3 間多功能工作室（每間約 15 坪）、20 間學生工作室（每間約 8 坪）等，各工作室主要提供學生對不同素材的嘗試，以求創意的充分表達、使學生潛力得以充分發揮。 5、學生具強烈之學習企圖心強，創作類型涵蓋各種媒材，對於相關媒材技術運用皆有一定之掌握。學生間彼此互動頻繁，又因專長不同，媒材互相學習合作的機會多，運用平面繪畫及立體雕塑、新媒體、混合媒材等充分貢獻在當代藝術及相關文化產業。 6、本所開放並鼓勵學生跨所、跨校選課。	1、本校於設校之初，在校址選擇上未充分評估交通便利度對於藝術校系之影響，由於位處偏遠，在相關資源之取得上，具相當之限制。 2、如前述限制，本所在專、兼、客座師資延攬上遭遇部分困難。 3、本所於設所之初擁有良好的空間與設備，唯經時日，目前已進入更新維修階段，但校方未予以重視，以致於影響教學活動之順利進行。 4、本所規劃學生總畢業學分 60 學分，相對於其他藝術研究所總畢業學分偏高，學生修課負擔較重，對於個別創作時間造成排擠。 5、展覽活動多集中於北部，因學生積極對外參與相關展演活動，除時間佔用問題外，且因本校無相關之補助予以支應，學生需個別負擔額外的住宿及交通費用。 6、本所之新媒體發展相關課程規劃所需經費不貲，若校方若未予以重視及支持，本所在新領域擴展上，將較為困難。

	7、學生創作能量豐沛，每年參加全國具當代藝術指標意義之競賽，皆有優異表現，且積極申請國內外駐村或藝文補助、並不定時舉辦展演；多位學生並與畫廊簽有經紀合約，逐步實現本所專業藝術家養成之目標。 8、本所充分意識到新媒體已成為當代藝術未來重要發展方向之一，因而本所除相關專長領域師資之延聘外，並已逐步更新及擴充原有軟硬體設備。使新媒體藝術成為本所未來發展方向之一。	
外部環境 External Attributes of the Environment	**O（機會）**	**T（威脅）**
	1、本所與南部藝術相關系所如成功大學、臺南大學、嘉義大學、高雄師範大學等建立對等的互惠、互利的策略性聯盟合作，進行校際選課、論文發表、國際學術研討會、展演活動等，促進師生學術交流。 2、本所學生與鄰近藝術空間合作案例頻繁。 3、本所學生於在學期間積極參與國內、外藝術家駐村，有助於促進本所與國際間之交流，並擴展本所學生之藝術視野。 4、本所以專家演講、工作坊方式，邀請國內外專家學者授課或開設專題講座之方式，有效而靈活地補充課程規劃不足。 5、本所為本國南部藝術專業最高學府，在與南部相關藝術文化單位合作及企業廠商贊助上，相較於一般綜合大	1、教育部年度補助經費漸少，威脅本所發展。 2、當代藝術發展變化迅速，尤其在新媒體部分，軟硬體之持續投入極為重要，然而本國高教經費短縮，嚴重地阻礙了本所未來發展。 3、本國藝術大學在資源分配上，南北分配極為不均，對於本所諸多層面皆產生直接及重大之不利影響。 4、本所目前在少子化之大環境下，有關青年學子報考人數，已受到明顯之威脅，招生面臨壓力。 5、國內之文化創意產業 被簡化為創意設計或產品週邊應用，忽略了藝術創造之於整個文化創意產業之關鍵角色及其無法量化但卻極重要之潛在價值。連

	學，擁有藝術專業大學在合作計畫爭取上之優勢。 6、本校雖地處偏遠，卻擁有對當代文化冷靜、疏離、旁觀深思的絕佳環境。 7、本所於 109 年起由財團法人陳啟川先生文教基金會捐助本所成立「陳啟川先生南藝造形藝術獎」獎助學金 ，基金會每年捐助 12 萬元、為期 10 年之獎金。本所每學期辦理期末展演暨評圖活動，由本所全體教師及校外藝術專業人士擔任評圖委員，甄選出該次評圖活動最具潛力之學生若干名，頒予 「啟川獎 」獎助學金。目的在於協助優秀年輕創作者，實現創作概念，達成當代藝術人才之培育。	帶地，本所作為一個強調藝術創造之研究單位，其重要性同樣遭到輕忽。

四、學生應具備之基本素養與核心能力

造形藝術研究所			
基本素養	核心能力	評核指標	評核方式
1. 審美認知與審美判斷能力 2. 藝術表達與分享能力 3. 藝術反應時代的能力 4. 溝通、協調與合作能力 5. 人文素養與國際視野	1.多元媒材跨領域的運作與創新	指標 1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則 指標 2：能理解多元媒材與創作的關係 指標 3:能運用多元媒材及跨領域進行創作與創新 指標 4:能廣泛關注新媒材與科技之應用於創作 指標 5：能策劃跨領域之藝術行動	1、期中、末報告 2、期末評圖考核 3、校外展覽、競賽得獎紀錄 4、畢業論文發表 5、畢業門檻之個展發表
	2.藝術創作思維及表現力	指標 1:能掌握特定主題之藝術創作技術 指標 2:能詮釋作品與其所在之脈絡的關係 指標 3：能透過作品的視覺形式來詮釋理念	
	3. 展演空間的掌握與呈現	指標 1：能掌握作品與空間的關係 指標 2：能完整地呈現作品概念 指標 3：能完整執行特定類型之創作展覽	
	4.藝術性的傳遞能力	指標 1:能具同理心與人分享對作品之詮釋 指標 2：能區別藝術作品之風格與價值 指標 3:能以口語或文字適切表達創作理念 指標 4：了解視覺藝術與文化創意產業之關聯	
	5.具備美學素養及自省能力	指標 1:對各類藝術能有好奇心且主動蒐集資訊 指標 2:能說明特定主題之創作與理論的關聯 指標 3：對人類處境與藝術發展能持續關懷 指標 4：能書寫藝術評論或研究	