

序 文

..... 3

**海外研修—「敦煌壁畫複製臨摹」與「津京行旅印記創作」
成果發表****展出作品**

林淑芬、洪禎蔚.....	4
林佳穎、江翊民.....	5
趙祐璋、徐巧玲.....	6
黃馨儀、王惠汶.....	7
柯驎晏、林玉琴.....	8
戴玉娟、周明翰	9
李羿慧、李佩樺.....	10
鄭毓瑩、梁珮瑄.....	11
陳文慧、林麗香.....	12
戴美禎、王立宏	13
林沛錦、阮穎彤	14
鄧瑜筑、陳淑琴	15
廖威傑、林泉源	16
彭梅香、謝淑貞	17

活動實紀

..... 18

具體成效

..... 29

照片集錦

..... 30

海外研修—「島嶼對話 - 浮洲島 vs 麗都島」 2014 書畫 / 造形研究生創作研習營」

創作者作品

林語晨.....	35
邱芳苡.....	36
郭哲吟.....	37
陳廷彰.....	38
盧青辰.....	39
賴美如.....	40
徐顯德.....	41

活動實紀

.....	42
-------	----

具體成效

.....	48
-------	----

書畫藝術學系大觀書畫季刊工作執行委員會

委員名單：林錦濤、林隆達、阮常耀、劉素真、李宗仁、陳炳宏
大觀書畫 2014 年 第三十六輯

出版者：國立臺灣藝術大學美術學院書畫藝術學系
發行人：謝顯丞
總監：林進忠
策劃：林錦濤
總編：林錦濤
編輯：林淑芬、潘家榆、陳重亨、林佳穎
印刷：承印實業股份有限公司
出版：2014 年 12 月
G P N：2009504730

跳脫一般校園內「教」與「學」的觀念。打破學生吸收知識來源是經過書本作者精簡過的、用作者的意思翻譯過的東方藝術與西方藝術。直接讓學生深入「當地」了解，以站在第一線目擊者的角度，實地考究與實際交流，用學生自己的視角進行比對與體會是本計畫的目的。

書畫系近年來與國際學校或文化單位交流次數頻繁，發展臺灣書畫藝術特色和精神，以推廣臺灣當代書畫藝術為主要標的與宗旨。自創系以來，赴日本、中國、美國、法國、韓國等交換生共計有 47 名；接受日本、中國、韓國、捷克等國籍交換生共有 38 名。對於國際藝術教育之交流發展不遺餘力成效顯著。

美術史學課程內容規劃多以中國美術為基礎，並以中國歷史文化為開端。臺灣學生僅能在書籍中獲得二、二手資料，且不見得正確！有感於此，帶學生踏出臺灣，實地探查考究的「海外研修」因此誕生。自 2012 年 2014 年共舉辦四次海外研修，分別帶學生前往日本東京（2012 年）、中國上海（2013 年）、中國天津（2014 年）、義大利威尼斯（2014 年），各自進行不同以往的「校外教學」。

立足臺灣探尋書畫藝術根源是為了瞭解傳承，「抵達現場」是為了發現異於中國傳統的根源藝術，對比出臺灣書畫藝術的獨特面向。藉由不斷地讓學生接觸異國文化環境，讓學生深入思考並產生對於臺灣藝術的自信與未來發展，達成美術學院訂定的「培養學生開闊的國際視野與人生觀」之自我定位。

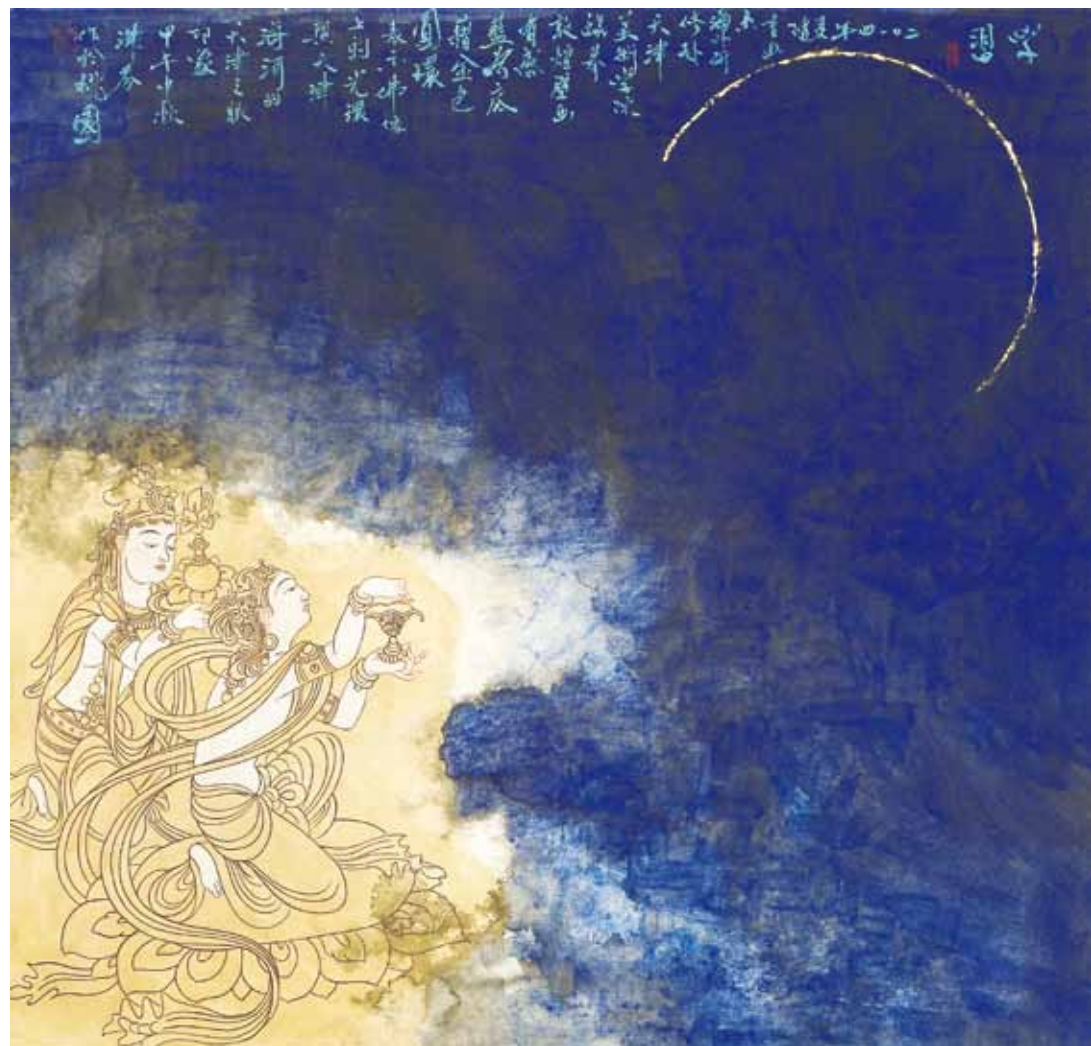
國立臺灣藝術大學美術學院

書畫藝術學系

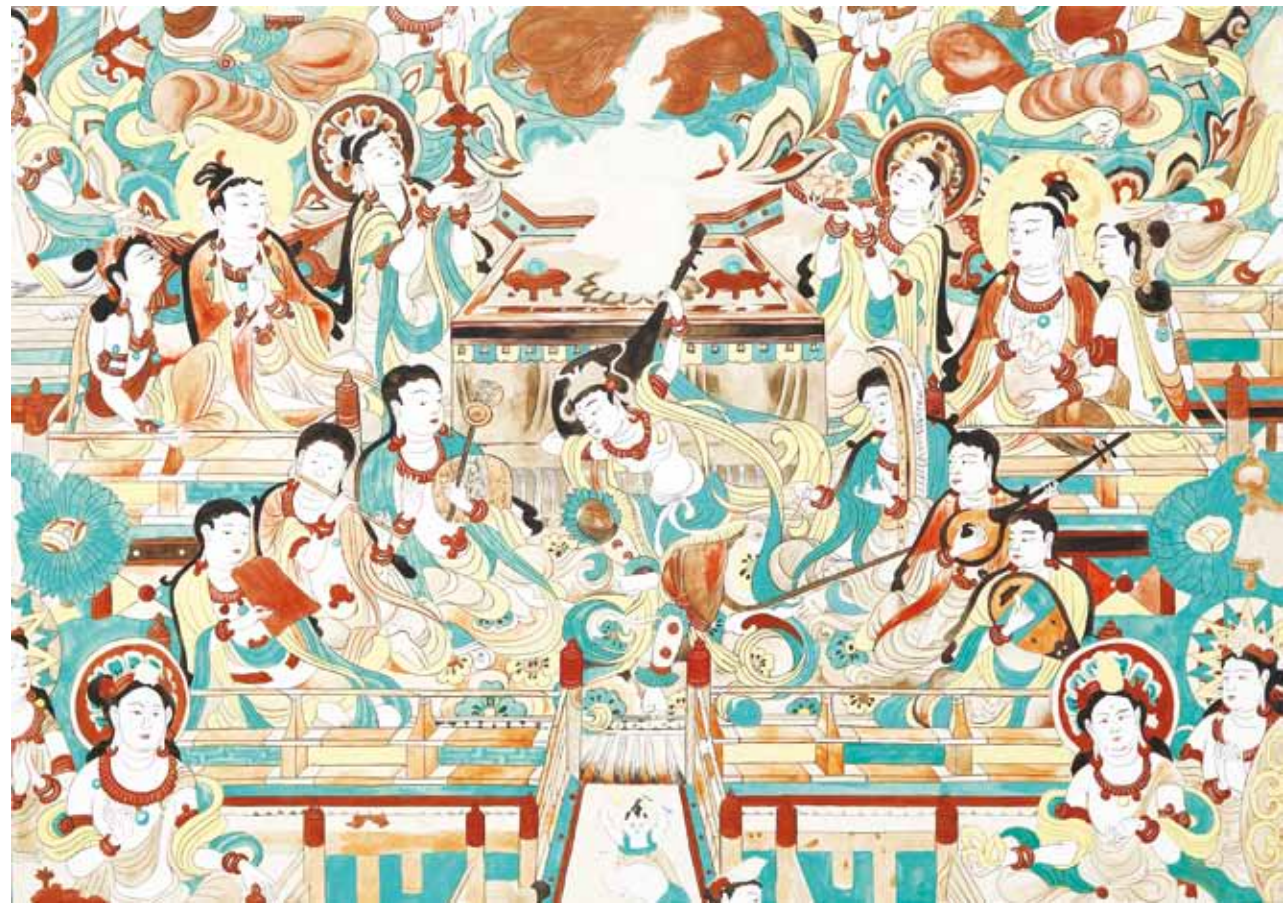
系主任

林錦濤

〈學習〉67x64cm 林淑芬 助教

〈反彈琵琶臨摹〉75x53cm 林佳穎 助教

〈敦煌反彈琵琶臨摹〉72x47cm 洪禎蔚 助教

〈天津行旅印記〉45x39cm 江翊民 碩士研究生

〈觀經變相〉
32x40cm
趙祐璋
碩士研究生

〈壁畫臨摹〉53x45cm 徐巧玲 日書四

〈塞北印象〉67.5x37cm 黃馨儀 進書四

〈觀自在〉86x170cm 王惠汶 碩士研究生

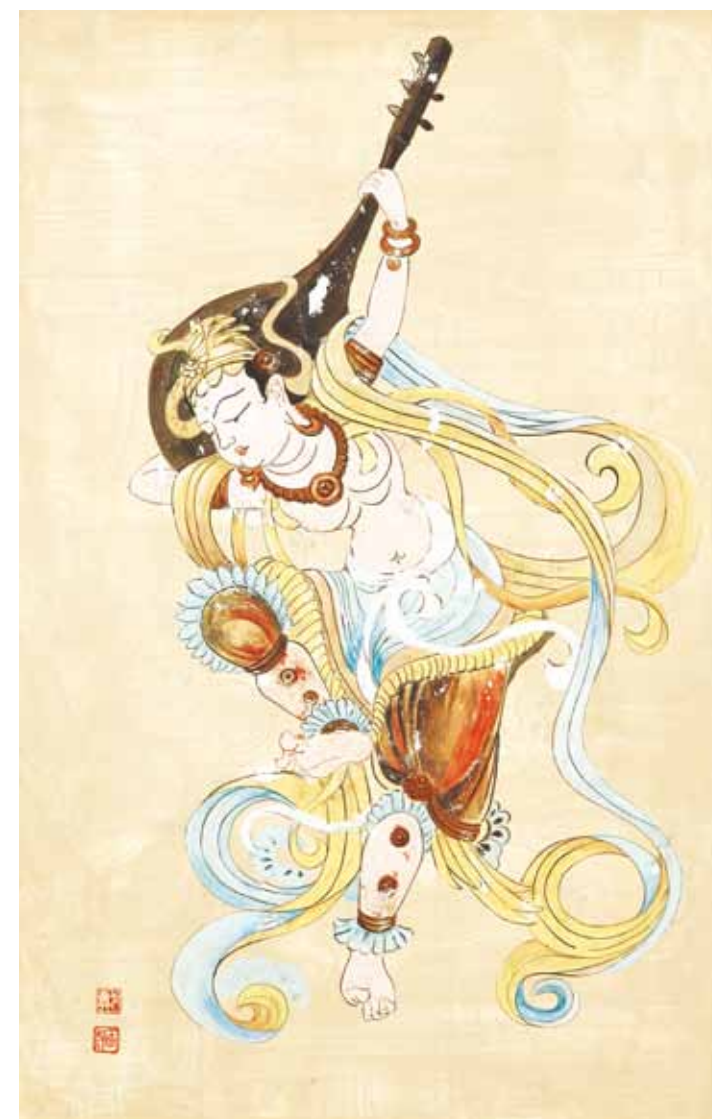

〈津京行旅印記〉 90x180cm 柯麟晏 日書四

〈印象長城〉 70x135cm 林玉琴 在職二

〈反彈琵琶〉 43x66cm 戴玉娟 碩士研究生

〈城〉 88x60cm 周明翰 進書三

〈截取反弹琵琶〉60x50cm 李羿慧 進書四

〈胡同印象〉45x68cm 鄭毓瑩 進書三

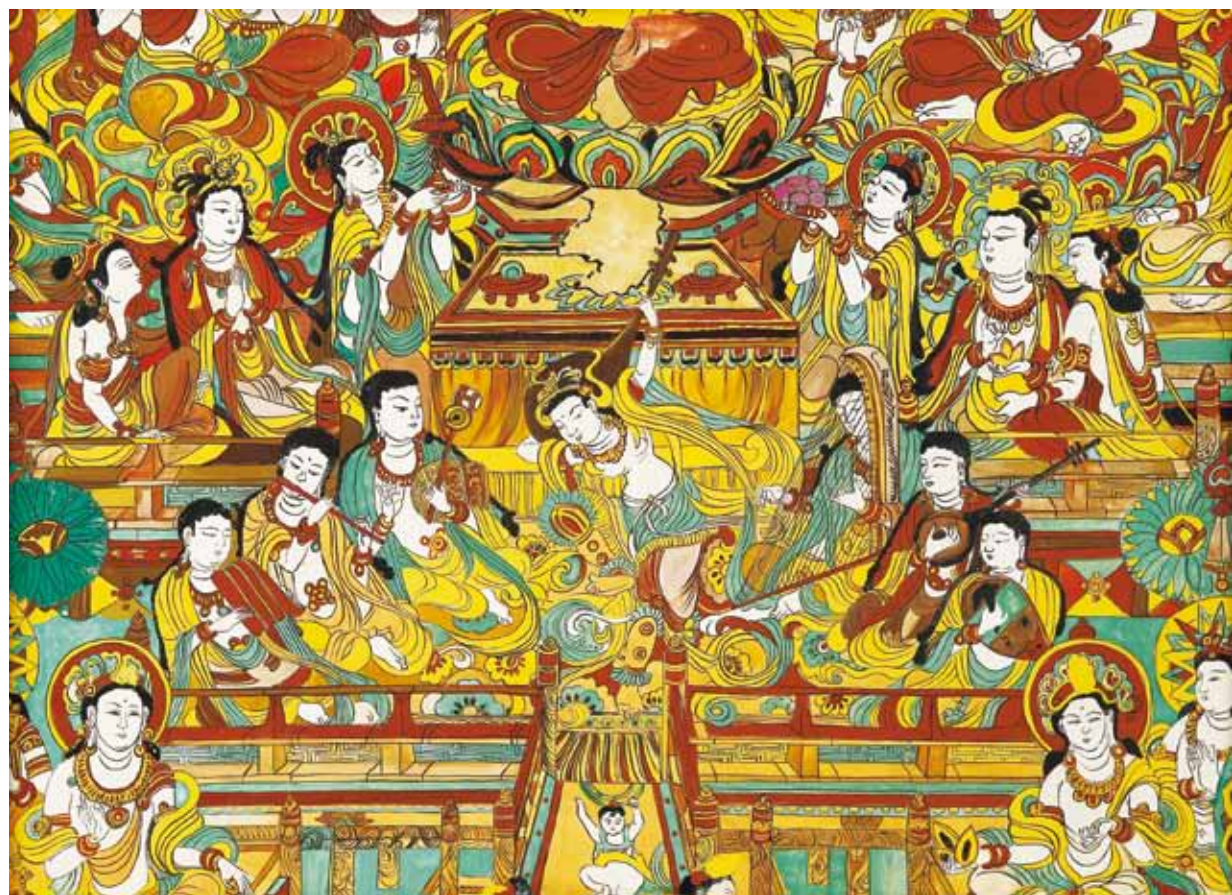

〈敦煌仿舊〉76x53cm 李佩樺 進書三

〈壁畫臨摹〉72x54cm 梁珮瑄 進書三

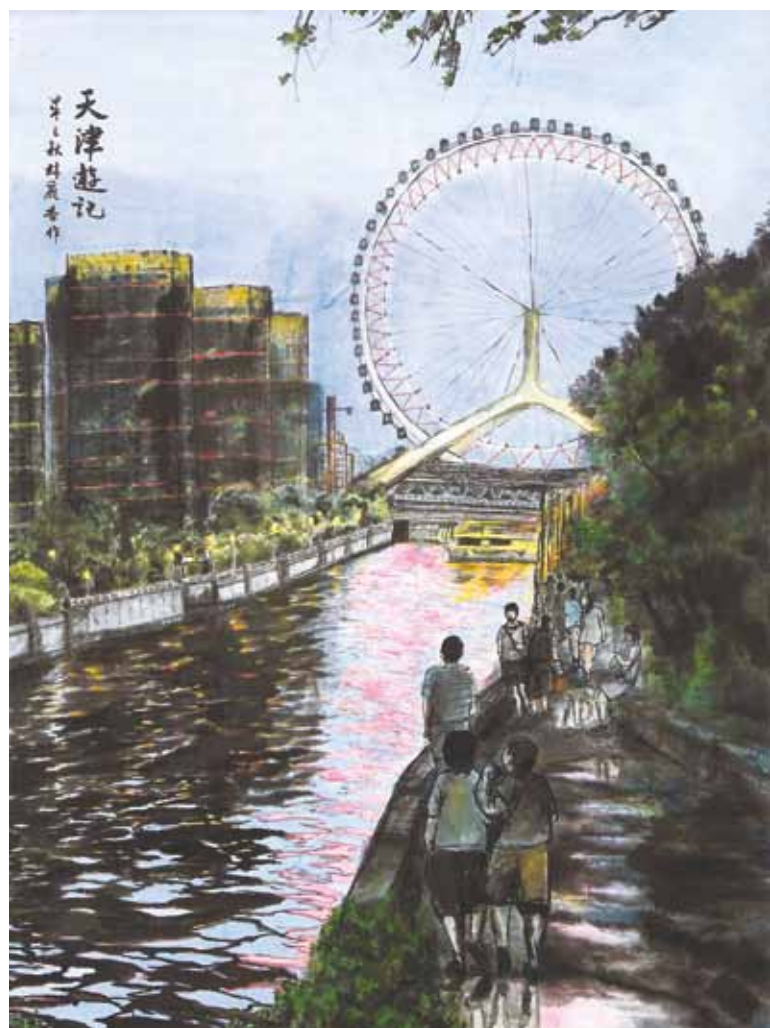

〈敦煌壁畫臨摹〉 75x54cm 陳文慧 進書三

〈壁畫臨摹〉 75x50cm 戴美禎 進書三

〈天津遊記〉 90x121cm 林麗香 在職二

〈臨取經圖〉 65x63cm 王立宏 進書三

獨樂寺觀音閣十一面觀世音

〈十一面觀音〉 68x134cm 林沛錦 在職二

〈觀〉 73x61cm 鄧瑜筑 日書四

須舞分中灼
 兩人紅一灼
 心風色莖荷
 同名奪孤峇
 蓮歌引瑤
 自人緣亭
 可臉雙亭
 念香影出
 况亂共水

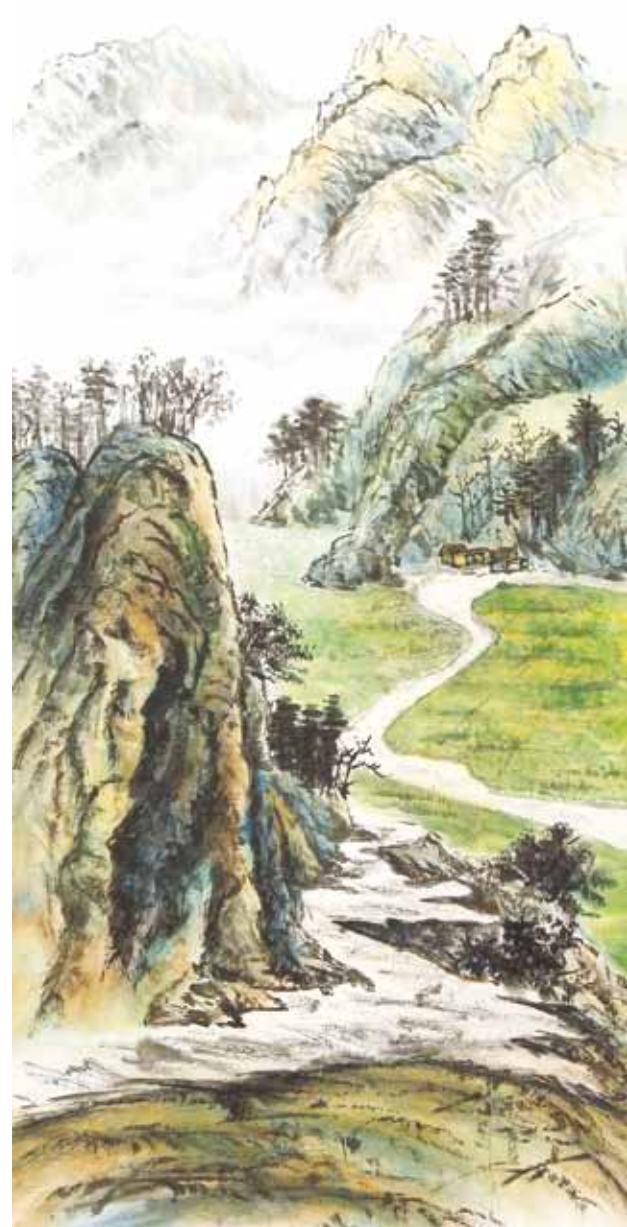
錄詩詠同心芙蓉
 甲午年阮穎彤書

〈詠同心芙蓉〉 63x120cm 阮穎彤 在職二

〈反彈琵琶〉 53x76cm 陳淑琴 學分班

〈悠悠〉
68x133cm
廖威傑
進書四

〈菩薩〉
38x70cm
謝淑貞
學分班

〈飛天音樂法會〉 53x76cm 林泉源

〈飛天〉 75x54cm 彭梅香 學分班

海外研修—「敦煌壁畫複製臨摹」與「津京行旅」

時間：民國 103 年 6 月 29 日至 7 月 8 日

地點：中國天津（6/29-7/4）、中國北京（7/5-7/8）

參與人員：林錦濤、林淑芬、林佳穎、洪禎蔚、江翊民、趙祐璋、王惠汶、戴玉娟、陳鈺守、徐巧玲、柯麟晏、鄧瑜筑、黃馨儀、廖威傑、李羿慧、李佩樺、鄭毓瑩、梁珮瑄、陳文慧、周明翰、戴美禎、王立宏、林沛錦、林玉琴、阮穎彤、林麗香、陳淑琴、林泉源、彭梅香、謝淑貞

授課教師：

（A）書畫藝術學系林錦濤副教授簡介：

任書畫藝術學系專任副教授，兼系主任。

以水墨繪畫、中國美術史在書畫系授課。2013 年帶領書畫系學生赴中國上海博物館拜訪知名書法、繪畫、篆刻等專家學者，並領學員登黃山取景寫生，鼓勵台藝大學生實際行腳各地，體驗感受與深刻學習。2014 年計畫再領學員赴中國天津美術學院學習唐代壁畫製作過程。

（B）中國天津美術學院中國畫系趙栗暉老師簡介：

趙栗暉，又名趙耘。天津畫院專業畫家。國家二級美術師。

二十世紀九十年代在敦煌研究院協助工作兩年，參與國家級工程「敦煌石窟文物保護研究陳列中心」八個特級石窟的壁畫複製工作，作品被永久陳列。繪畫上採用中國傳統的礦物顏料，使畫面形成一種凝重質樸、色彩多變、豐富而單純的藝術風格，不斷拓展著現代的審美觀念與情調，為中國率先將壁畫技法融入現代藝術創作的畫家之一。

（圖一）林錦濤教授（前排左三）與趙栗暉教授（前排中）和學員一起合影留念

（圖二）行前說明會

【行前課程內容】

本課程在規劃前（102 年 12 月）林錦濤老師已經親至天津美術學院參訪並向中國畫系提出研習敦煌壁畫臨摹製作的初步構想。

103 年 1 月，天津美術學院由國際處處長至本校拜訪並參觀書畫藝術學系，期間林錦濤老師繼續與天津美院國際處馬處長研討研習課程規劃安排。

103 年 3 月至 5 月，由書畫系辦公室主動以電子信箱與天津美院國際處承辦人員聯繫提出擬進行壁畫臨摹與繪畫顏料研究課程。同時亦安排天津、北京古代建築藝術相關行旅規畫，併列為系列海外課程。

待所有課程計畫安排明確後，再辦理課程活動說明會（4 月 25 日），讓系上全體學生自由報名聆聽，內容包含活動行程、壁畫製作課程概況、須準備的材料、搜集（研讀）相關資料、返國作業繳交、返國辦理成果展覽、境外食宿等等相關事項。對於中唐壁畫顏料研究或是古代建築藝術有興趣的同學徑行自校內選課系統中報名，同時也開放學分班同學報名參加。

6 月 20 日主要針對確認選課的同學進行行前說明會，除了請旅行業者說明國際機票、境外食宿安排詳細情況之外，主要還是以壁畫製作課程相關內容再進行詳細說明，並規劃返國成果發表等相關工作事項分配。

【國際課程內容】

壁畫複製臨摹課程詳實內容：

7月1日（二）

中國傳統繪畫顏料講解

一早大夥來到天津美術學院的中國畫顏料實驗室，由天美的國際處馬處長與林錦濤老師相互簡單寒暄介紹後，隨即由趙栗暉老師開始本次的壁畫複製臨摹課程。

經由趙老師的介紹之下，我們所在的教室是中華人民共和國教育部頒予的「國家級實驗教學示範中心」（圖三、圖四），這間教室的牆上與四周都佈滿了趙老師的學生臨摹的各式壁畫作品（圖五），同時亦有趙老師遠從敦煌帶回的珍貴摹稿、土與各種礦物顏料、用具的展示（圖六），並向我們介紹了他從天津畫院到敦煌研究中心的學習與研究過程。

下午的課程，從中國畫的材料與壁畫的技巧著手，先讓學員們瞭解唐代壁畫畫面特徵表現與顏料質變等大致狀況後，隔天再進行實際操作。石窟唐代壁畫介紹舉例（圖七），初唐貞觀十六年（約西元642年）壁畫繪製完成後，自宋至西夏被當時的壁畫所覆蓋住，大約有1千多年是被宋代壁畫所覆蓋，直到1945年才把表層的宋畫揭掉後才露出原

（圖三）天津美術學院繪畫實驗室

（圖四）天津美術學院繪畫實驗室 - 國家級實驗教學示範中心

（圖五）壁畫臨摹作品陳列

（圖六）敦煌出產的石灰石，用於壁畫的地仗層

本的初唐壁畫。也就是說，在敦煌的洞窟裡，不只有單層壁畫，而是經常可見多層的壁畫。原因可能是為了省去開鑿洞窟之便而直接在原有壁畫上作畫。

趙老師同時也以簡報方式介紹自己在敦煌石窟內工作的情況與當時所使用的工具材料。他說，窟內的光線非常黯淡，在狹隘的洞窟內進行臨摹其實是十分辛苦的。（圖八）

7月2日（三）~7月3日（四）

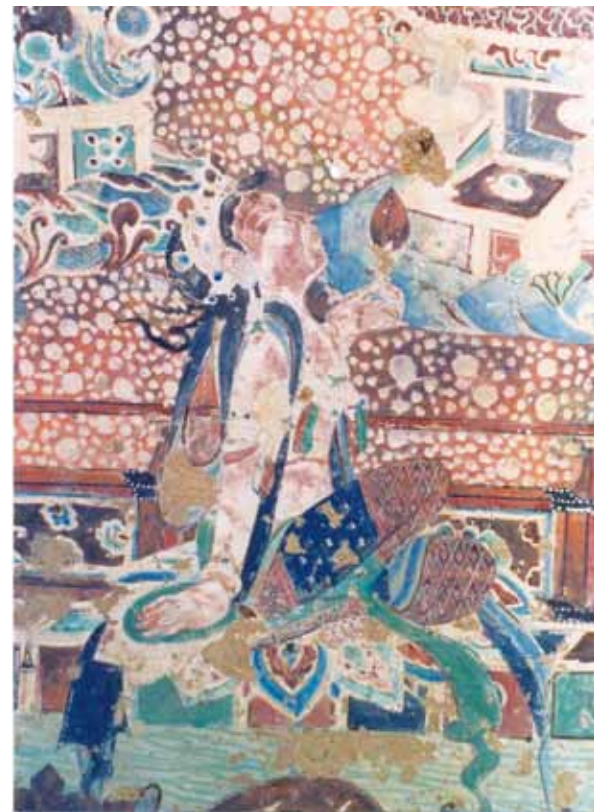
小幅敦煌壁畫的臨摹

一般來說，臨摹石窟裡的壁畫必須也要將基底材質納入模仿，就如同須準備的材料有：黏土、大粒沙、麥稈（或稻草）、黃土、細沙土、青麻纖維、白土粉、黃豆漿等仿製牆壁材質。由於趙老師考慮到學員們搭機攜帶不便，所以讓我們以替代性基底材來替代土牆材質。

（圖九）學員們依據老師指示進行壁畫基底材紙張製作：將欲進行複製的畫面尺寸以兩張溫州皮紙夾托後，均勻刷膠礬水（這樣的步驟要進行兩次），待紙張乾燥後即可進行打稿步驟。

學員們將畫稿墊於製作好的皮紙上進行線稿描繪（圖十）。完成整張線稿後再進行上彩的步驟（平均每人必須花費約8-12小時左右才能描好一張約90x70公分的稿子）。

在時間不充裕的情況下，學員們只好商請趙老師能夠提供夜間實驗室開放使用，因此7/2-7/3期間同學除了出外用餐之外，其餘時間都在實驗室裡作業至晚間10點後再步行回飯店休息。為了

（圖七）初唐貞觀十六年壁畫

（圖八）

（圖九）

要趕上老師規定的進度，學員們雖然已經在體力與眼力上都疲盡了，但是仍可從他們充滿倦容的臉龐看到成就感。（圖十一）

7月3日下午，絕大多數的學員已經完成勾稿作業，接下來由趙老師先示範如何上板（圖十二）（將紙張固定於木板上，使其平整後便於上彩）。每個步驟程式都必須由同學自己完成，同學一邊觀看一邊記下步驟及重點，無不戰戰兢兢。

等所有人上板的紙張乾燥後，趙老師接著開始示範上基底層。老師一邊示範一邊講解原料來源與製作過程，例如：（圖十三）土色-這是敦煌當地的澄板土，老師手上盤中的色塊，是土經篩練、過濾、研磨、洗煉、乾燥等過程，使用時在兌上適合畫面需求的膠水。在膠的方面，老師也提供他自己製作動物膠的過程方法（處理皮毛、煮濾、燒制等），但因便利的關係，現在選用工廠製的膠粒。

基底層的土質平刷後，等乾，即可上色。

7月4日（五）

當大家都將基底完成後，便開始依據原洞窟壁畫原色依色調濃淡次序上色。此次，臨摹的洞窟壁畫是年代屬於中唐的敦煌220石窟中的壁畫中段，並依畫面內容給了一個主題稱「反彈

（圖十）

（圖十一）晚間 10 點，趕稿中

（圖十二）

（圖十三）

琵琶」（圖十五）。敷色方式從淺色（臉、手、腳）開始往重色（衣、頭飾）顏料敷彩，最後還須製作出斑剝效果。

（圖十四）是學員正在敷上人物臉的白色顏料（蛤粉加雲母）。（圖十六）是臨摹這件「反彈琵琶」壁畫所需要的顏料：鈦白粉、水粉顏料、石黃、石綠、雲母、土等。

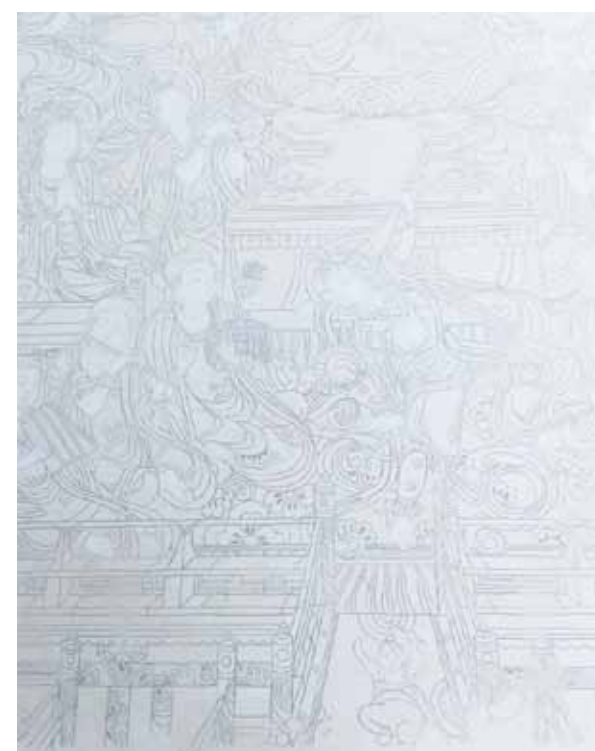
今天是在天津美術學院學習的最後一天，大家把握時間趕緊完成未完成的步驟，（圖十七）是天津美術學院學生作品，這就是預計臨摹作品的完成圖。

雖然無法在短短的四天內完成完整的作品（據天津美術學院曾經臨摹過這件作品的學生說約1個月才有辦法完成）。這件也將成為返台之後的作業。

林錦濤老師還在當下請趙老師安排明年度實地至敦煌洞窟內直擊原壁畫現場，讓學員親身感受唐代壁畫的精華。

（圖十四）

（圖十五）

（圖十六）

（圖十七）

2014

敦煌壁畫臨摹製作與
繪畫顏料研究成果展

展期：103年10月12日至10月17日
地點：美術大樓1樓展廳

海外研修

指導教授：林輝諳老師

展出者：
林輝諳、林麗芳、林拉那、洪炳鈞、江翔民、趙瑞琦、王恩波、戴玉衡、陳凱守、徐均鈞、柯曉敏、劉曉英、高賢美、
廖威傑、李榮慧、李佩輝、蔡威榮、吳耀煌、陳文慧、周明輝、戴美娟、王立宏、林錦龍、林玉峰、阮穎珊、林麗香、
陳淑琴、林皇輝、彭俊香、蕭淑貞

主辦單位：國立臺灣藝術大學、天津美術學院
承辦單位：國立臺灣藝術大學美術學院 書畫藝術學系

國立臺灣藝術大學 National Taiwan University of Arts
美術學院書畫藝術學系 Dept. of Painting and Calligraphy Arts, Fine Art College
22058 新北市板橋區大觀路一段59號
Tel: 886-2-22722181#2052

TA 國立臺灣藝術大學

返國後舉辦成果展覽發表海報

天津、北京其他參訪行程：

【天津薊縣獨樂寺（圖十八）】

薊縣位於天津市北邊約100多公里處，是一座遼代的建築體。雖然歷經地震等天災，其中的山門與觀音閣是寺內保存最古老的建築。山門兩側尚保存敷彩的大士雕像。雖然，雕像上的色彩已經斑駁不堪，但是，還是能從殘餘的色塊觀察出當時所使用的顏料色相。同學們趁機在大力士雕像前速寫（圖十九）。

（圖十八）獨樂寺

（圖十九）學員現場寫生

【天壇與北京故宮博物院（紫禁城）】

上午驅車前往古代皇家建築群參觀。首站來到明、清兩朝天子祭祖祭天的建築物-天壇（圖二十）。其內有一圓丘壇，頂上有一塊玉石，是只有皇帝才能站在玉石上與天地溝通的地方。因現代已成為觀光地區，所以一般遊客也可以嘗試。學員們也好奇的都上在玉石上看看能否有甚麼感應呢！

（圖二十）天壇

下午的行程幾乎都在北京故宮博物院（紫禁城）內。北京的故宮博物院和臺北故宮博物院的園區是截然不同的建築結構。臺北故宮博物院主要是以典藏的古書畫文物為主的展覽場域；而北

京故宮博物院宛如建築群體的戶外展場，全部面積是72萬平方米，入場前還須要排隊通過安檢閘口。由於時間的關係，要走完紫禁城全部建築群可能要花幾天的時間，所以我們也只能從午門進御花園出，走縱軸線的方式參觀了！從下午1:30進入後，縱走至出口處大約已經是下午4:30了！

在天壇與紫禁城內，除了可看到明清宮廷建築之精緻唯美的輪廓線條，就連踩踏的階梯（圖二十一）也經過精心的雕刻美化，可謂是皇家規格！最引起學員們興趣的其實是園區內的老松柏樹，園內的樹多是100年甚至是300年以上樹齡。老樹姿態婀娜多姿（圖二十二），似乎不受朝代遞變的影響！

【頤和園、圓明園 - 皇家園林】

原僅屬於皇家休憩的園林，已褪去皇家貴族專屬的地位，現在已成為人人皆可參觀瀏覽的花園。建築藝術參觀行程來到第三站：頤和園、圓明園。

頤和園據說是清末慈禧太后專用的御花園，園區規模宏大，設計華麗，使學員忍不住停促拿出畫筆寫生（圖二十三）。

（圖二十一）

（圖二十二）

（圖二十三）

圓明園，亦是皇家園林之一。當時請歐洲傳教士畫家郎世寧等人設計。若從現存設計圖稿來看，建好的原貌應該是西方巴洛克式的石雕建築，是曲折圓潤的造型，是壯闊的場景。當年因政治戰爭無情，經過清末戰火摧殘下只剩斷垣殘壁，有如一座石頭墳場（圖

二十四）。然而，我們也只能在現場幻想當時大水法運轉時的水景是如何的壯觀了！

【萬里城與地下皇宮】

離開了喧鬧的北京市區，驅車來到距離城市1.5小時車程的郊區。旅程的最後一天行程，我們要參觀的建築是屬於國防功能用途的八達嶺長城（圖二十五）。

古代作為保護國家鄰土功能的「長城建築」自秦朝始建立，歷經各朝代築建修復，能夠登上其間行走的為數不多。八達嶺屬明代建築的防禦性長城，要登上長城先搭纜車，要在其上步行必須有好腳力（坡度約有30-40度左右）。參觀當日天氣不作美，陰天的天氣雲霧飄渺，站在長城上觀遠，恍然幻見敵軍的伺機埋伏，為此趟登城之旅增添了幾分緊張刺激的氣氛。

前兩天看過了皇家宮殿及林園等地上建築，今天下午安排參觀地下皇陵 - 萬曆皇帝（明朝第十三位皇帝）陵寢，官方稱之為「定陵博物館」。（圖二十六、圖二十七）圖面正三角形的門形是金剛門，只要這個門能夠被開啟，地下宮殿便能一覽無遺。目前能夠提供參觀的木質棺槨是複製品，用來關閉門片的自來石是當時的真品。

（圖二十四）

（圖二十五）

（圖二十六）金剛門

（圖二十七）墓中石椅

【北京老城】

行程的最後一天，大家趁搭機返台前再去逛逛北京街區 - 胡同，這是北京老城的表徵。走進胡同裡有一間郭沫若故居（圖二十八），郭先生是中國二十世紀文化史上傑出的文學家、歷史學家、古文字學家、書法家…。我們花了40分鐘參觀並了解郭沫若的生平、著作等。萬歷皇帝陵寢外的標題「定陵博物館」也是郭沫若先生題寫的。

結束了10天的中國天津與北京的行程，這幾天下來大夥們腳程能達之地、眼目所觀之處，無不盡其所能的攝影景象、紀錄寫生，收穫滿滿地返回臺灣溫暖的家。

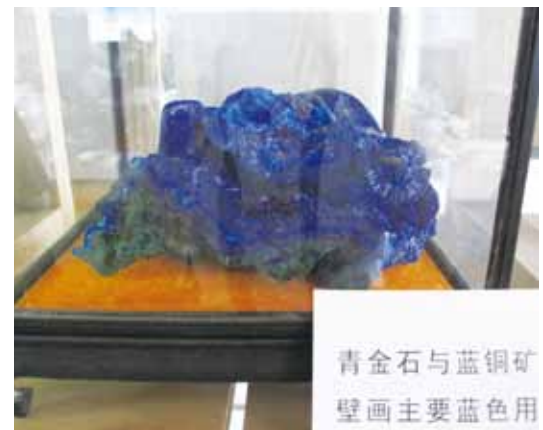
(圖二十八)

2014 海外研修—

「敦煌壁畫複製臨摹」與「津京行旅印記創作」具體成效

校際交流	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提升本校國際知名度，建立與中國交流管道，提高國際學生申請本校就讀意願。 2. 提供學生直接接觸國際學校與文化之機會，提升學生學習藝術的宏觀視野。 3. 促進學生在藝術領域拓展國際人脈關係，開放自由的創作風氣。 4. 建立本校國際交流資料檔案，豐富校外教學參考資訊。
參觀博物館	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學習文化資產保存與維護精神，並推廣普及全國一般大眾。 2. 實地深入瞭解中國文化特色與美術發展歷史。 3. 參觀博物館：北京故宮博物院（紫禁城）、定陵博物館（明朝萬曆皇帝陵寢），2館。 4. 名人故居：（天津）梁啟超故居、（北京）郭沫若故居，共2處。 5. 古蹟建築觀察：遼代獨樂寺、明代八達嶺長城、清代天壇建築、清代圓明園遺址、清代頤和園，共5處。
實際操作與學習的歷程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 深入瞭解敦煌壁畫製作過程與特色，並實際操作臨摹。 2. 學習中國傳統繪畫材料的運用，並實際運用演練。 3. 加深對中國美術史、美學發展脈絡，實地行腳感受。 4. 對於中國重彩繪畫的技法觀摩學習。 5. 對於中國古代繪畫顏料的深入認識。 6. 敦煌壁畫臨摹製作與繪畫顏料研究，四天，共32小時。
提升創作思源	寫生地點：獨樂寺、頤和園，共2處。
返校成果發表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 返國後，將十天行旅進行書畫作品創作，並舉辦「敦煌壁畫複製臨摹」與「津京行旅印記創作」成果展覽，展期自10/12~10/17，地點：美術大樓一樓展廳。 2. 蒐錄行旅心得與書畫創作或壁畫臨摹作品刊於本系出版品《大觀書畫》季刊。

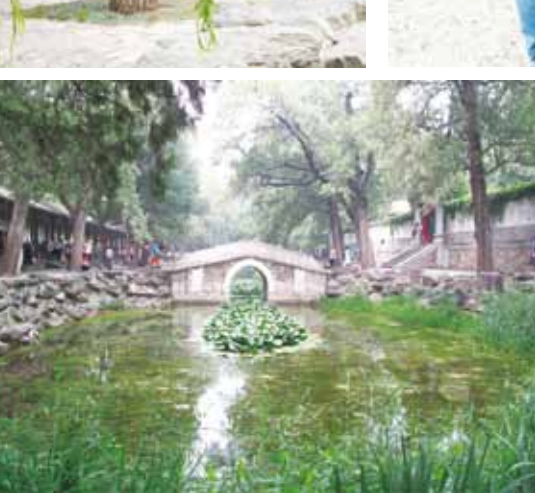
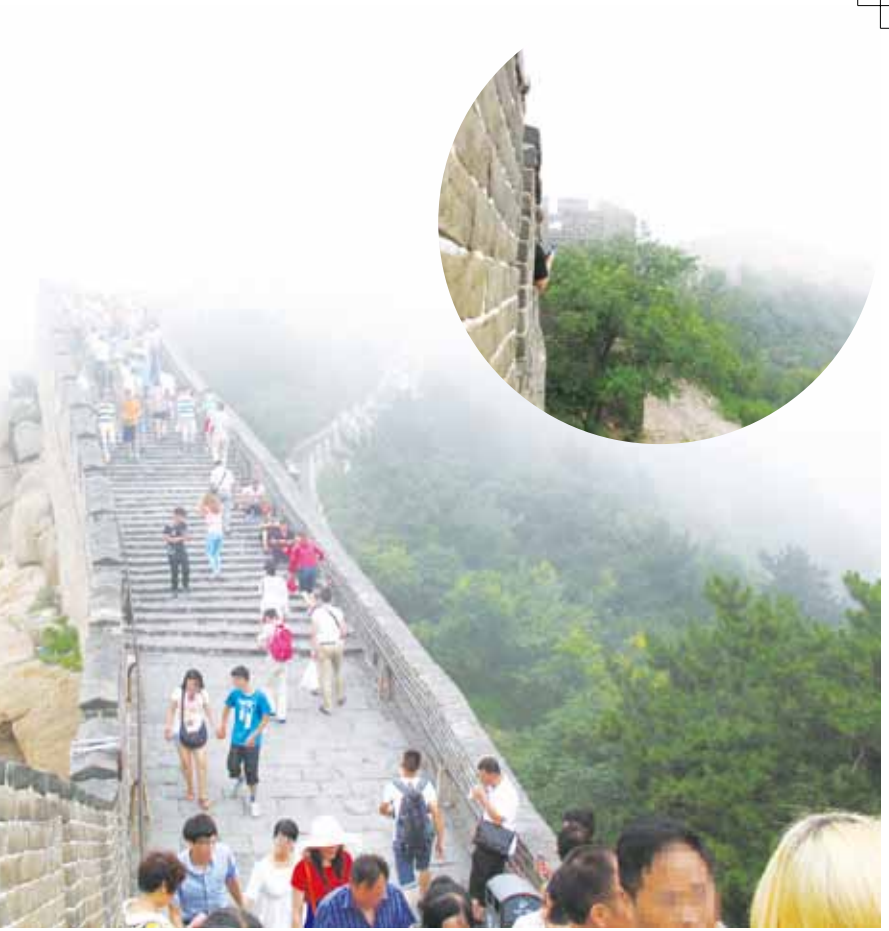

青金石与蓝铜矿
壁画主要蓝色用

17

Esposizione Internazionale di Sculture ed Installazioni
International Exhibition of Sculptures and Installations

羊文漪副教授

林語晨

邱芳苙

郭哲吟

陳廷彰

盧青辰

賴美如

徐顯德

林語晨—〈躊躇〉

(日間碩士研究生)

Hesitation

意識駕著身體橫越了無數個暗示時間的角色，當有一天墜毀在異地，會選擇待在身體中，或是離開他？

The Bodies, sailed by consciousnesses through myriad metaphors for time, one day they crashed in an exotic, will they keep alive or fall away?

邱芳苡—〈談・茶〉

(日間碩士研究生)

Jea.Talk

人與人的互動，來自於分享，分享思維，分享視野，……。

台灣的茶葉名聞遐邇，作品以氣味傳遞方式分享台灣茶葉的香醇，將台灣獨特風情傳達給每一位觀眾。

結合威尼斯的在地自然景觀，將台灣的熱情一一呈現，並讓觀者體驗台灣習俗的同時也認識台灣文化。

郭哲吟—〈2014 水墨，書法藝術工作坊〉

(日間碩士研究生)

此次工作坊不同以往在威尼斯其他工作坊的類型，書畫藝術的媒材跟其中蘊含的藝術內容，在歐洲其實不易接觸相關的經驗，在三天的課程裡從筆墨乾溼濃淡的基礎發展到使用不同的宣紙、扇面、春聯甚至超大張的宣紙上書寫或是塗畫，在初設想時，原本覺得這樣的規劃執行不易，所幸小朋友們到第三天都玩的不亦樂乎。

小朋友第一天參與的時候還很生疏，課程開始後幾天彼此開始熟悉，孩子在教室的環境裡也變得很自在，第二天大字創作的活動讓他們脫下鞋子，直接走進紙張作畫，更讓小朋友恣意地揮灑，除的有多種大小軟硬的毛筆，還有各種不同的顏色及各種尺寸的印章，在展示基本的使用方式後就讓小朋友自己發揮創意，這次的工作坊不但讓孩子接觸到這些媒材，更以一個開放且能自在揮灑的空間，讓孩子能在其中專注於自我的創造世界，是一個相當難得的經驗。

不過，在工作坊進行的過程中，發現歐洲的工作坊文化對於小朋友的創作或在接觸的過程裡較不會有太多的干涉，若孩子希望尋求協助，才會主動向老師尋求協助。

藝術家除了提供參與空間及參與所使用的媒材（毛筆、墨汁、宣紙、印章、印泥、顏料）之外，在參與對象參與的過程中屬於一個較似書僮的身份，為參與者提供媒材紙料，參與人憑自我意識進行創造，這樣的創作形式上，藝術家提供一個空間與時間段，讓人進入參與，並與空間中的事物發生事件，而這些發生過去後留存在人生命中的記憶，便使這件作品完成。

陳廷彰— < 大沉默的模仿 > (日間碩士研究生)

The Imitation of the Grand Silence

在凝望中誕生
大沉默
將詮釋奉為真實的人
空間與時間的比較
是矛盾的原型
誕生的他
模仿著時間
終其一生

The following poem is the written words of creation
Born in gazing
The grand silence
Seeing consideration as real characters
Space compare with time
Is the original form of contradiction
The baby of contradiction
Imitate time forever and a day

壓克力方格為主要元素，結合蠟質融物與反射玻璃共構形的辯證，利用融蠟造型結合抽象方格與具象一座倒置山巒，

盧青辰— < 內 >、< 兩 > (日間碩士研究生)

<within>、<both>

將書法藝術帶入此展覽作品，達到傳遞文化並且交流為目的，讓更多人能夠簡單、明瞭並且有趣的認識文字。整體作品會將文字中的「人」部分隱藏，並且示意觀者可以進入作品中，代替文字中被隱藏的象徵人的部分，觀者可以進行體驗與作品的互動，加深人與文字之間的緊密關係。

The works combine the art of calligraphy, in order to achieve the purpose of transmission of cultural and exchanges, so that more people can be simple, clear and interesting understanding of the art of calligraphy and the text. These works will hide the part of text "人" which means person, and indicate people can enter the works to finish the hidden part of works - "人" by people's body. So the works not only interact with people, but also to deepen the relationship between people and the art of calligraphy.

賴美如—〈白衣裳〉
(日間碩士研究生)
White T-shirt

純白的衣裳如同生命的原初，
等待人們穿上它勇往直前
童真的無所畏懼，
使它更加繽紛燦爛而獨一無二

White clothes as the original life, waiting
for people to go ahead and put it on

Innocence fearless, brilliant and unique to
make it more colorful

時代 環境
留下一道道闖蕩痕跡
用自己的方式
嘗試與世界接觸
適應生活

徐顯德—〈變〉
(日間碩士研究生)
Change

我運用人頭或是身體的某個部份來象徵人類集體潛意識的某些層面，藉由這些暗示來讓作品互動的參與者將自身的生命體驗和經驗呈現在作品的內蘊之中並讓他們看出人類共性的奧妙與神祕。

我將運用大型可塑的材質來達到此作品的成效，並運用觀察參與者的行為模式來達到此次作品的原整性。

The work imitate men's process of growing .By inviting others to join the process, there will be more and more information on the face. Form the blurry, pure-color face, the work will be change to unexpected appearance.

海外研修—「島嶼對話 - 浮洲島 vs 麗都島

2014 書畫 / 造形研究生創作研習營」

時間：民國 103 年 9 月 19 日至 9 月 20 日

地點：義大利威尼斯暨聖賽沃羅島

參與人員：羊文漪（領隊）、林語晨、陳廷彰、賴美如、邱芳苡、郭哲吟、盧青辰、徐顯德

環顧當今多元的、國際化的藝術情勢，開拓國際經驗、積極參與並增強於國際平台上交流與工作的能力，已是各藝術相關產業、機構極為重要的課題。本校書畫藝術學系為全國唯一以書畫篆刻為藝術研究與創作教學之系所，深具民族特色並以融匯國際藝術思潮，發展當代書畫藝術新風貌為主要標的，由於本系教師羊文漪教授與威尼斯一地互動關係良好，且策劃多位臺灣藝術家於上屆 OPEN 展覽成功發表後，PDG Arte communications 特邀請本系七位研究生參與第十七屆「OPEN 17：國際雕塑暨裝置藝術戶外展」。

「國際美術開放展」（OPEN），至今進入第 17 屆，為推廣全球藝術家深度交流之重要平台十多年來成果斐然。過去參展重要藝術家含法國變妝女怪師 Orlan（2011）、法國新寫實主義大師 Arman（2006）、女性主義美國代言人 Louise Bourgeois（2006）、日本觀念藝術家 Yoko Ono（2004）、法國普普代表女藝術家 Niki de Saint Phalle（2002）等。我國過去曾參展藝術家，有范姜明道（1998）、薩璨如（2000）、陳庭詩（2001）、吳瑪俐（2002）、李真（2007）等。大陸藝術家則有王廣義、岳敏君、馮夢波等人。

本系七位研究生，有此一特別之機會獲 PDG Arte communications 邀請參與「OPEN 17：國際雕塑暨裝置藝術戶外展」展出作品，基於該單位於過去幾年與威尼斯美術學院（2006）、維也納應用藝術學院（2006）、芬蘭美術學院（2007）以及 2010 年波隆納美術學院合作互動創作展，成果匪淺。就本系研究生而言，營造國際化的教學環境、深化學生此次展覽的學習，依本系前瞻性、宏觀的辦學理念，開設本次海外研習課程，拓開國際視野，促進文化交流、提升國際競爭力。

授課教師羊文漪副教授簡介：

羊文漪曾任臺北市美館研究助理、臺北市文化局專門委員、現為國立臺灣藝術大

學書畫學系專任副教授，於 1995 年為我國成功爭取加入「威尼斯美術雙年展」，奠定我國至今參加「威尼斯雙年展」基礎。此後，推出臺灣視覺藝術與國際交流策展活動，結合民間企業資源（1997、1999、2000），積極投入臺灣美術與國際接軌工作，備受臺灣美術界矚目。嫻熟國際交流及跨國文化推動事務，曾任臺藝大國際交流負責人，現任臺灣美術基金會監事。

【國際課程內容】

我們於八月十九號星期二晚間從桃園機場出發，並於八月二十日的下午抵達威尼斯馬可波羅機場，隨即下榻民舍（MERCERIE APARTMENT），並於八月二十一日星期三搭乘水上公車抵達威尼斯國際大學，開始勘察場地，也象徵著此次威尼斯海外研修課程的開始。

威尼斯國際大學是位於一座獨立島嶼上，整座大學被海包覆著，唯有搭乘水上巴士才能抵達大學。

大學的建築因為歷史的悠久而有古典的風味，並且擁有大片的樹林和綠地，這些條件都成為 OPEN17 展覽呈現的變因，也是我們為期兩天場勘的重要任務。在經過一個早上大致走完整個大學後，我們開始先試擺作品的位置，互相討論並和老師交換意見，有鑑於來到威尼斯前充分的準備工作和討論的習慣，我們很快的找出七個人各自作品在每個場域的優劣，透過每個人對每個人作品的了

拉古納年青藝術特別獎得主陳廷彰與拉古納基金會總策展人 Igor Zanti 及其主任

解，再加上羊老師豐富的策展經驗和對於作品和場域之間關係的眼光，大家很快就找到最符合創作理念的呈現方式。

然而，正式為作品定位又讓我們嘗試了好幾天，一是由於威尼斯國際大學臨海，海風較大，在裝定作品上要更審慎熟慮，二是因為在選擇位置和裝訂的其間又有許多外國藝術家的作品進駐，在不被其他作品影響的狀況下有些人需要重新選擇適合自己作品的位置，幸好在縝密的團隊合作和羊老師到處奔波幫忙大家和大會協調之下大家都順利地找到最適合自己作品的位置，並於八月二十八日星期四順利開幕，十分榮幸，

本系參展研究生陳廷彰榮獲本屆 OPEN17 拉古納國際年青藝術特別獎。

另外，郭哲吟的書畫交流工作室於八月二十六日到八月二十八日為期三天以每天兩小時的時間來讓來參觀展覽的民眾體驗書畫藝術的樂趣，此次參展的其餘六人也利用這次工作坊的機會來和外國朋友互動，並於工作坊結束後帶他們參觀大家的作品。在工作坊進行的過

程中，外國朋友深入體驗水墨和宣紙之間的交融特性，並進行即興創作，是非常珍貴的交流經驗，來參加的民眾紛紛詢問是否能在威尼斯另外開辦水墨工作坊。

這次的展覽，從展前準備了解，布展到參加開幕都讓我們七個團員有很大的收穫，不僅拓增了國際的視野，也在心中萌生了創意的種子，有待回國之後慢慢發芽。威尼斯海外研修的課程是一個具有國際宏觀視野的一段體驗，期待這個課程可以延續，讓創生的種子不斷發芽且茁壯。

【其他參訪內容】

這次的威尼斯海外研修除了參加 OPEN17 戶外立體展覽之外，我們的另一大重點就是參觀各式的美術展演，以拓展我們的視野。

威尼斯美術學院畫廊收藏了 14 世紀至 18 世紀威尼斯藝術運動的作品，包括韋羅內塞、提香、喬爾喬內、丁托

書畫工作坊

美術學院畫廊合影

列託等大師鉅作。自 1798 年開始，許多傑出的作品從修道院和威內托的教堂彙集於學院內，另外隨著奧匈帝國的回歸，法國人也歸還了許多珍品；因此自 1817 年 8 月 10 日起學院的畫廊開始向公眾開放，並一直不斷地豐富著自己的館藏。做為文藝復興時期最重要的畫派之一，融匯了八方來風的威尼斯畫派以其獨樹一幟的風格給歐洲繪畫帶來過深遠的影響。我們在這座美術學院畫廊內看到了令人讚嘆的義大利藝術成就，從前在書本上的畫作一一在眼前真實的呈現。

篤干納當代館為此次威尼斯海外研修課程的重點之一，館內的「當代藝術中的元物質」展覽專題，對六零年代後西方當代藝術至今，有回顧意味，學術上可深入了解。所以提列為這次海外研修課程重點之一。

在出發前，我們先撿選藝術家，出國之前做好備課動作，之後於現場簡報，開學後繳交紙本作業。由於展覽人數眾多，老師遴選出 21 位藝術家，每人選三位藝術家來作處理。簡報內容，須含藝術家基本資料，重要代表作品特色、主要創作理念、使用材質特色、及所屬流派等，現場報告前，我們先大致瀏覽整個館內的作品和環境，了解整體館內概念再融合本來所準備的資料之後，就開始進行每個人選定的藝術家來做討論和分析。在討論的過程中每個人都先針對自己對於藝術家的了解和現場藝術家的作品來做結合說明，再和老師及同學討論，在討論中我們理解到了每個人想法和切入點的差異，也看到了作品的各個層面，讓我們在走完整個展覽館後，更能理解當代藝術中的元素，

篤干納當代館

建築雙年展臺灣館

元物質在藝術品中的律動。

威尼斯建築雙年展臺灣館「家中的小城市：臺灣製造」於義大利時間 6 月 4 日開展，這是臺灣第八次受邀參與此國際建築盛事，由久居國外的新銳建築師賴彥吉策劃本次展出。賴彥吉的提案「家中的小城市：臺灣製造」以家居的角度出發，呼應本屆策展人庫哈斯所提出的主題「本源」(Fundamental)。

姚瑞中「當迷走成為見證：姚瑞中前蚊子館影像紀事」是由本校承辦，文化部、外交部贊助，本校羊文漪老師所策的展覽，在威尼斯當地有很大的迴響。這一次姚老師在威尼斯展出了他自 1991 年起在臺灣各地拍攝廢墟影像，從台灣本島拍到金門、澎湖和綠島，足跡踏遍全臺各地，除發表影像創作展，也出版《所有一切都將成為未來的廢墟》、《臺灣廢墟迷走》和《廢島：臺灣離島廢墟浪遊》等書，近年率「失落社會檔案室」成員踏查臺灣各地蚊子館，出版「海市蜃樓」系列引發社會關注。

有趣的一點是，有別於其他正在進行的建築雙年展的作品，姚老師利用廢墟—廢棄的建築來呈現建築的不同樣貌，一種殘敗的美麗，衝擊著觀者對於建築展覽的期待，讓我們深刻的瞭解到建築和人的文化政治有著抹滅不了的宿命。

威尼斯建築雙年展是我們參觀的所有展館裡最大的展，分為軍械庫園區和國家園區。本屆建築雙年展以 Fundamentals (原理、本源) 為主題，想要切斷和當代建築的關係，著力於建築現代化的回溯與歷史研究。他希望探索在過去的一個世紀內國家建築的演變，曾經有強烈地域特色的建築是如何變成了趨同的全球性建築。

策展人提出這樣一個問題：建築的本質，如果不是被拋棄了的話，是否已經崩塌？一個世紀以前，國家與國家、地區與地區之間建築的區別極為顯著，而現在，隨著戰爭、政治、社會的變遷，加上身處在 Google 無所不能的網路時代，建築的民族特色以及文化記憶正逐漸被現代化浪潮所淹沒，策展人邀請所有國家館都圍繞這個主題，以各自的方式，共同敘述這個變

建築雙年展

遷的過程與其間的細節以及那些應該重新振興的基本特質。

佩姬·古根漢美術館位於義大利威尼斯大運河旁，為美國富家女佩姬·古根漢於 1948 年買下，居住三十年，她逝世後的骨灰亦葬在此。建築最後捐贈給古根漢美術館基金會並成立美術館，裡面的展示品有許多是她的二十世紀藝術收藏，包括立體派、超現實主義、抽象表現主義作品。

館所雖然沒有非常大，但館藏的數量和質量非常讓人驚訝，也可以想見佩姬古根漢獨到的個人藝術眼光，館內收藏的都是現今家戶喻曉的偉大藝術家，例如：米羅、畢卡索、康丁斯基……等，讓大家看了都目眩神迷。

格拉西宮和篤干納當代館的老闆為同一人，所以當我們在觀看這兩個展館的藝術品時，往往可以找到一些非常有趣的連結。格拉西宮內的館藏也是以當代藝術為主，有錄像，裝置，繪畫，攝影，等等…種類非常多樣，當我們在參觀館內的藏品時，也可以體會到策展人對於藝術品擺設的環境和關聯的用心。

佩姬·古根漢美術館

佩姬·古根漢美術館

格拉西宮

「島嶼對話—浮洲島 VS 麗都島

2014 書畫造形研究生創作研習營」具體成效

一、增加本系國際交流經驗與視野

- (1) 參加第十七屆開放展國際雕塑暨裝置戶外展一場。
- (2) 實地佈置及討論作品，時數六天，共 36 小時。行前 12 週作品討論，每週 2 小時，共計 24 小時。
- (3) 參觀當地重要美術館及展覽：Palazzo Grassi 格拉西宮、Peggy Guggenheim 威尼斯古根漢、Gallerie Dell' Accademia 威尼斯美術學院畫廊、威尼斯建築雙年展台灣館、姚瑞中「當迷走成為見證：姚瑞中前蚊子館影像紀事」、威尼斯建築雙年展、篤干納當代藝術館、佩姬·古根漢、威尼斯美術學院畫廊、建築雙年展台灣館、格拉西宮。
- (4) 每晚討論與檢討行程、各項事務、感想等，並紀錄十天約 20 小時。
- (5) 課程重點展覽：當代藝術中的元物質 (Prima Materia)、威尼斯建築雙年展兩場，兩天，各 6 小時，共計 12 小時。

二、學生參與國際交流：

- (1) 學生參與國際展覽累積於國際平台交流與展出之經驗，提升國際視野與國際競爭力。
- (2) 透過展出提升本校國際知名度，建立交流管道，提高國際學生申請本校就讀意願。
- (3) 促進學生在藝術創作領域拓展國際人脈關係，深入文化交流激盪嶄新思維與創作。
- (4) 探討書畫藝術觀念表現為裝置、雕塑等多元媒材之課題與其當代性，展現當代書畫藝術多元之風貌。

三、創作實踐：

- (1) 以團體方式，從發想、觀念、材質、呈現等互相討論開拓創作經驗。
- (2) 參觀當地重要展覽、美術館並透過比較分析更深入了解東西方文化特色、美術史、美學發展脈絡，並於當地實踐為作品。
- (3) 於現場布置、製作作品，並與國外展出者與當地民眾互動，體會文化差異、激盪想法並累積於國際平台上工作之經驗。

四、學習歷程：

1. 建立本校國際交流資料檔案，豐富校外教學參考資訊。
2. 回國後舉辦心得分享與討論會，提供有意赴歐學習之學生留學參考。
3. 開拓學生對於書畫篆刻及造形藝術創作與學習觀念之視野。