

國立臺南藝術大學視覺藝術學院應用藝術研究所課程地圖

學系簡介(含設立宗旨、設系目標及發展計畫)

設立宗旨

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、設計家。本所透過學校補助與私人贊助的模式，經常性邀請國外藝術家駐校創作教學。除與國外多所大學建立交換學生機制之外，亦與國外著名藝術村合作，提供研究生畢業後出國駐村創作的機會，國際交流平台之暢通性實屬國內相關學府少見。

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，本所訂定 4 項具體教育目標：

(1) 培育專業的當代工藝創作家：

立基於傳統的工藝技藝，但創作與設計能反應或豐富當代生活的各個層面。

(2) 培育專業的文化創意設計人才：

培育擁有規劃與製作能力的當代工藝設計人才，形塑臺灣工藝的文化特質，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。

(3) 培育當代工藝創作的教育人才

培養學生在專業領域中擁有批判性的觀察能力與多面向的思考能力，成為工藝專業領域之種子教師，將美學基礎深植於國人，為國家培育新一代工藝創作人才。

(4) 培育工藝領域之文化行政人才

培養具備充分的藝術知識、常識及藝術敏感度，同時具有研發和前瞻工作能力的文化行政人才

發展計畫

(1) 主動建立更多樣的跨國性教育平台：

a. 邀請國際知名藝術家駐校交流，透過課程、工作營、研討會等模式，挹注其創作視野與卓越技法，以建立學生完整的當代工藝藝術觀點。

b. 透過與國外知名大學建立姊妹校及學生交換機制；積極鼓勵師生參與國際性學術展演活動，以拓展學生的國際發展平台。

(2) 建構豐富且含在地美學的推廣教育活動：

為提升國家當代工藝美學、建構在地人文藝術深耕計畫，將建議主管機關結合本所

的專業藝術教育資源與在地傳統文化優勢，共同針對一般大眾開辦各種程度的當代工藝性活動與市集，提供大台南地區內工藝、文化、美學技藝等知性而豐富的在地美學饗宴。

各組教學方向：

陶瓷組：

- a 提供國際同步的專業創作環境，規劃豐富多變的教學形式，輔導學生由陶瓷此主要創作媒材發展出自由多樣的個性化創作。
- b 招生時除嚴格甄選本國學生外，更積極參與國際性活動以召募國際學生申請就讀，並鼓勵學生積極參與國內外競賽，落實教學與創作成果的展現。

纖維組：

- a 教學規劃以培養具人文素養的纖維藝術創作人才為目標。研究生可依個別興趣及訓練背景，在實用性藝術品、純藝術創作、公共藝術等形式選擇作品發展方向。
- b 課程除多樣化技法教授外，並注重獨立思考的訓練，個人創作模式的建立。期望借由台灣第一個專業的纖維藝術教育單位，培育人才來推動台灣在此領域的創作活力，發展出具國際水準且融合傳統染織技藝、當代藝術理念、地域資源特色及現代科技的纖維藝術。

金工與首飾創作組：

旨在尊重與傳承傳統工藝及藝師之特質，了解工藝創作歷史之累進發展，結合新技術與觀念，期能發展出：

- a 具當代及地方特色的工藝創作
- b 結合新科技與工業技術之工藝設計作品
- c 反映個人心性、觀念的藝術創作
- d 具開創性及實驗性的工藝創作

金屬產品與珠寶設計組：

- a 主要的研究方向以具功能性的產品為主，與一般產品不同之處在於藝術性與獨創性。
- b 研究生來自不同的背景—工業設計、理工、純藝術、應用藝術、機械等，整合不同的領域與專業，期以「金屬產品創作」為目標，善用社會資源，以提高藝術創作的價值為職志。
- c 結合人文、藝術與創意，展現實用、機能與美感，達成藝術生活化的目標。

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。

1. 學生基本素養 V.S. 核心能力指標

所謂「**基本素養**」，係指本校所規劃全校學生畢業時應具備之能力，含語文能力、資訊素養、公民素養、社會關懷、國際視野、職場能力等。

所謂「**核心能力**」，係指本所規劃學生畢業應具備之專業能力，含專業知識與技能及專業倫理等。

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 	• 藝術實踐與詮釋能力	指標 1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 指標 2：能理解媒材與創作的關係。 指標 3：能了解其專業領域的歷史與發展脈絡。 指標 4：能分辨作品之藝術性風格與功能性價值。
		• 創作能力與勞動價值	指標 1：能熟稔專業領域的傳統技藝。 指標 2：能掌控作品之完成度。 指標 3：能透過作品的視覺形式來詮釋理念。 指標 4：能廣泛關注新媒材與科技之應用於創作。
		• 創作觀念表達與分享能力	指標 1：能以口語及文字適切表達創作理念。 指標 2：能說明特定主題之創作與理論的關聯。 指標 3：能具同理心與人分享對作品之詮釋。
		• 多元人文關懷與藝術思維能力	指標 1：對各類藝術能有好奇心且主動蒐集資訊。 指標 2：了解專業領域與文化创意產業之關聯。 指標 3：對生活工藝在台灣的發展能持續關懷。 指標 4：提高跨領域創作及團隊合作與溝通的能力。
		• 藝術展覽企劃、策展與評論能力	指標 1：能策劃專業領域之藝術活動。 指標 2：能完整執行專業領域之創作展覽。 指標 3：能撰寫專業領域之藝術研究報告。

2.課程架構：

■共同必修課程：本所共同必修課程，9學分。包含「碩士書面報告」6學分及「當代工藝論」3學分。研究生需於畢業前辦理一場個展，並輔以創作自述報告，待其書面論述及作品質量均通過口試委員檢測後，方授予藝術碩士（Master of Fine Arts）學位。

■選修學分數須包含工作室課程 15 學分、理論課程 15 學分，其餘自由選修。

★英語能力檢定：本所學生必須參加並通過本校暑期英文密集班；惟如托福電腦測驗 213 分以上（或紙筆測驗達 550 分）或多益測驗 750 分以上或雅思檢定測驗 (IELTS) 5.5 以上或歐洲語言評量架構 CEF 達 B2 高階級或通過全民英文能力分級檢定中高級初試者，得以免修。

3.課程架構表：

組別 課程類別	陶瓷組	纖維組	金工與首飾 創作組	金屬產品與 珠寶設計組
共同必修 課程	當代工藝論 【3學分】 碩士書面報告(一)(二) 【6學分】			
分組核心 課程	陶瓷造形研習 (一)(二) 【6】	染織造形研習 (一)(二) 【6】	金工與首飾研習 (一)(二) 【6】	金屬容器專題研 究(一)(二) 【6】
	陶瓷創作(一)(二) 【6】	染織創作(一)(二) 【6】	金工與首飾創作 (一)(二) 【6】	獨立研究(一)(二) 【6】
	獨立研究(一)(二) 【6】	獨立研究(一)(二) 【6】	獨立研究(一)(二) 【6】	創作與展演 (一)(二) 【6】
	創作與展演 (一)(二) 【6】	創作與展演 (一)(二) 【6】	創作與展演 (一)(二) 【6】	機能與結構 【3】
	當代陶瓷工藝思 潮 【3】	當代纖維藝術思 潮 【3】	當代金工與首飾思 潮 【3】	金屬線材造形 【3】
	當代陶瓷工藝思 潮專題研究 【3】	當代纖維藝術思 潮專題研究 【3】	當代金工與首飾思 潮專題研究 【3】	珠寶設計 【3】 蠟雕與鑄造 【3】

<p>專業選修 課程</p>	<p>「實用陶瓷創作」、「實用陶瓷與燒成研究」、「美國現代陶藝教育發展與博物館探索」、「電腦輔助梭織創作」、「布面表現」、「電腦刺繡創作」、「梭織織紋造形」、「纖維立體造形」、「天然染色研究」、「金屬與珠璣」、「首飾創作」、「琺瑯創作」、「錫藝創作」、「金工創作與設計」、「進階金工創作與設計」、「珠寶設計」、「金屬漆藝」、…等等課程。</p>
<p>美學養成 課程</p>	<p>「研究方法與論文寫作」、「日本茶道史專論」、「亞洲染織專題」、「美學藝術理論」、「美學專題」、「文化研究專題：藝術美學」、「創作論述與研究方法」、「當代設計與消費文化」、「設計思維」、「寶石鑑賞」…等等基礎美學課程。</p>
<p>最低畢業學 分數</p>	<p>50學分</p>

◇課程與能力指標

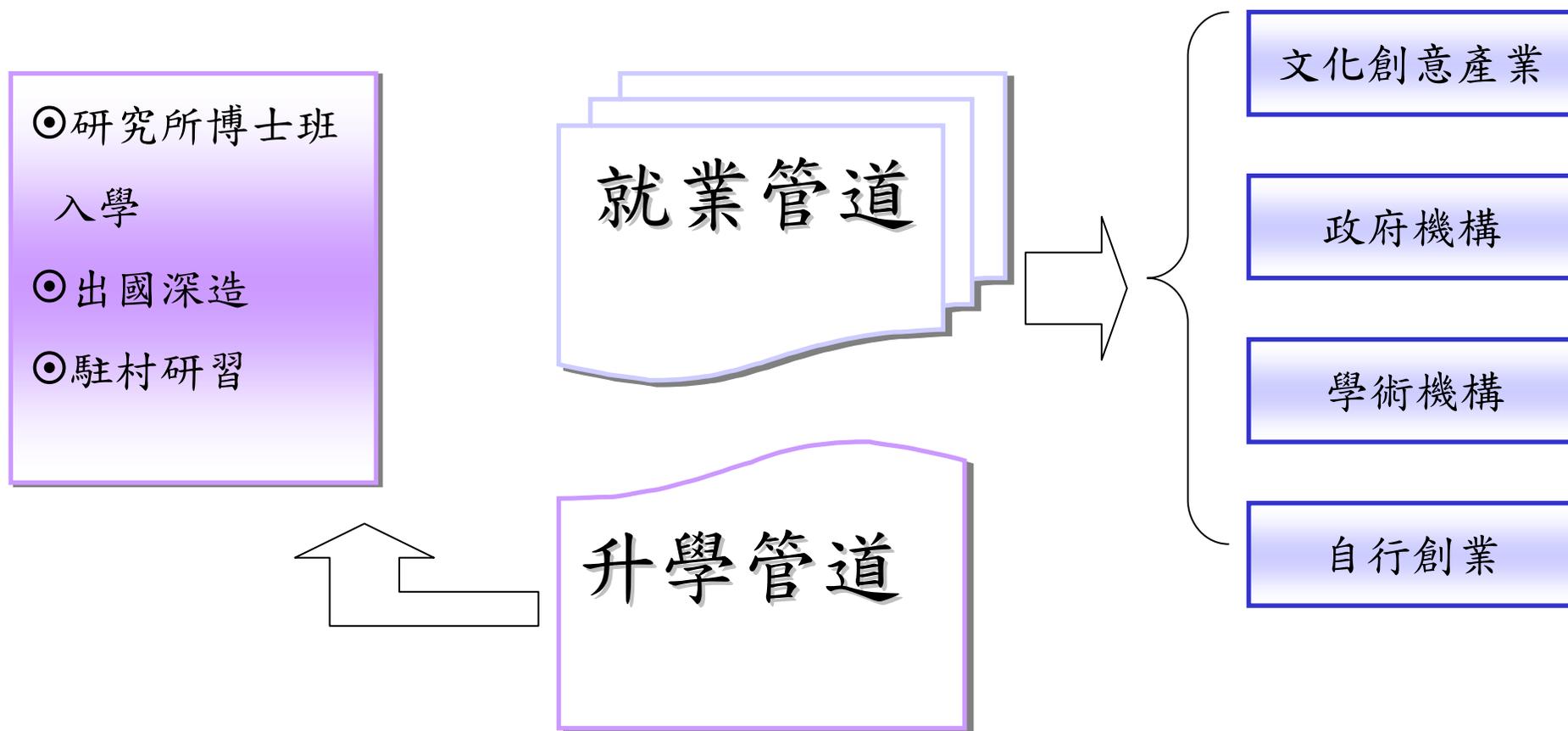
課程類別	課程名稱	必修／選修	學分數	基本素養					核心能力															備註			
				審美認知與審美判斷能力	藝術表達與分享能力	藝術應用於生活能力	協調分工與團隊合作能力	人文素養與國際視野	藝術實踐與詮釋能力				創作能力與勞動價值				能力 創作觀念表達與分享			多元人文關懷與藝術 思維能力					藝術展覽企劃、策展與 評論能力		
									指標 1	指標 2	指標 3	指標 4	指標 1	指標 2	指標 3	指標 4	指標 1	指標 2	指標 3	指標 1	指標 2	指標 3	指標 4		指標 1	指標 2	指標 3
共同	碩士書面報告(一)(二)	必	6	●	●				●	●	●	●			●		●	●		●		●	●				
必修	當代工藝論	必	3	●	●			●		●	●	●	●						●				●	●			
分組 核心 課程	創作與展演(一)(二)	選	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	獨立研究(一)(二)	選	6	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●		
	當代陶瓷工藝思潮	選	3	●	●			●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
	當代陶瓷工藝思潮專題研究	選	3	●	●			●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
	陶瓷造形研習(一)(二)	選	6	●	●	●		●		●				●	●	●	●										
	陶瓷創作(一)(二)	選	6	●	●	●	●	●		●				●	●	●	●										
	當代纖維藝術思潮	選	3	●				●		●	●		●			●	●		●	●							
	當代纖維藝術思潮專題研究	選	3	●				●		●	●		●			●	●		●	●							
	染織造形研習(一)(二)	選	6	●	●		●					●	●	●	●												
	染織創作(一)(二)	選	6	●	●		●					●	●	●	●												
	當代金工與首飾思潮	選	3	●	●			●		●		●					●										

課程類別	課程名稱	必修／選修	學分數	基本素養					核心能力															備註			
				審美認知與審美判斷能力	藝術表達與分享能力	藝術應用於生活能力	協調分工與團隊合作能力	人文素養與國際視野	藝術實踐與詮釋能力				創作能力與勞動價值				創作觀念表達與分享能力			多元人文關懷與藝術思維能力					藝術展覽企劃、策展與評論能力		
									指標 1	指標 2	指標 3	指標 4	指標 1	指標 2	指標 3	指標 4	指標 1	指標 2	指標 3	指標 1	指標 2	指標 3	指標 4		指標 1	指標 2	指標 3
分組核心課程	當代金工與首飾思潮專題研究	選	3	●	●			●			●							●									
	金工與首飾研習(一)(二)	選	6	●	●	●	●		●	●			●					●									
	金工與首飾創作(一)(二)	選	6	●	●	●	●		●	●			●					●									
	金屬容器專題研究(一)(二)	選	6	●		●					●								●								
	機能與結構	選	3	●		●	●			●								●	●								
	蠟雕及鑄造	選	3			●	●			●		●	●														
	金屬線材造型	選	3			●	●				●		●														
	珠寶設計	選	3			●	●				●	●						●									
專業選修課程	實用陶瓷創作	選	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●			
	釉藥與黏土	選	3	●		●	●			●	●		●	●		●		●	●								
	美國現代陶藝教育發展與博物館探訪	選	2	●			●	●		●	●		●		●		●	●	●	●							
	實用陶瓷與燒成研究	選	3	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			

課程類別	課程名稱	必修－選修	學分數	基本素養					核心能力															備註			
				審美認知與審美判斷能力	藝術表達與分享能力	藝術應用於生活能力	協調分工與團隊合作能力	人文素養與國際視野	藝術實踐與詮釋能力				創作能力與勞動價值				創作觀念表達與分享能力			多元人文關懷與藝術思維能力					藝術展覽企劃、策展與評論能力		
									指標 1	指標 2	指標 3	指標 4	指標 1	指標 2	指標 3	指標 4	指標 1	指標 2	指標 3	指標 1	指標 2	指標 3	指標 4		指標 1	指標 2	指標 3
美學養成課程	設計思維	選	3	●								●						●	●								
	當代設計與消費文化	選	3	●				●							●		●	●						●	●		
	寶石鑑賞	選	3							●	●																
	研究方法與論文寫作	選	3		●			●	●	●	●				●	●	●	●									
	日本茶道史專論	選	3	●		●		●		●						●		●							●		
	美學藝術理論	選	3	●				●								●		●								●	
	亞洲染織專題	選	3	●				●										●		●						●	
	美學專題	選	3				●	●										●		●							
	文化研究專題：藝術美學	選	3				●	●															●	●	●		
	創作論述與研究方法	選	3		●			●										●		●						●	

◇生涯發展(含再進修規劃及求職就業方向)

就業管道

生涯規劃（人才培育就業與方向）

● 當代工藝創作家

發展方向		未來成為專職藝術家、成立個人工作室、專業創作	
職場動態		專業創作、成立個人工作室、公共藝術	
修課建議	所核心課程	碩士書面報告(一)(二)、創作與展演(一)(二)、當代工藝論	
	基礎課程 (強烈建議)	陶瓷領域	當代陶瓷工藝思潮、當代陶瓷工藝思潮專題研究、陶瓷造形研習(一)(二)、陶瓷創作(一)(二)、
		纖維領域	當代纖維藝術思潮、當代纖維藝術思潮專題研究、染織造形研習(一)(二)、染織創作(一)(二)
		金工領域	當代金工與首飾思潮、當代金工與首飾思潮專題研究、金工與首飾研習(一)(二)、金工與首飾創作(一)(二)
		產品領域	機能與結構、金屬容器專題研究(一)(二)
專業選修課程 (建議)	獨立研究(一)(二) 實用陶瓷創作、實用陶瓷與燒成研究 電腦輔助梭織創作、布面表現、電腦刺繡創作、梭織織紋造形、纖維立體造形 金屬與玻璃、首飾創作、琺瑯創作 金屬線材造形、珠寶設計、金屬漆藝		
歷屆傑出校友代表	<ul style="list-style-type: none"> • 楊偉林（纖維組 86 級）【國家工藝獎首獎】 • 楊夕霞（金創組 86 級）【全國金屬工藝大賽金質獎】 • 朱芳毅（陶瓷組 88 級）【台灣國際陶藝雙年展首獎】 • 徐永旭（陶瓷組 92 級）【日本美濃世界陶藝雙年展首獎】 		

●文化創意設計人才

發展方向		進入業界，發揮創意主導企業研究開發等	
職場動態		工藝設計師—造形設計、產品設計、展場規劃設計 文創產業設計師—創意產業設計、美術編輯 紡織設計人員、服裝設計人員、飾品設計師、珠寶設計師	
修課建議	所核心課程	碩士書面報告(一)(二)、創作與展演(一)(二)、當代工藝論	
	基礎課程 (強烈建議)	陶瓷領域	當代陶瓷工藝思潮、當代陶瓷工藝思潮專題研究、陶瓷造形研習(一)(二)、陶瓷創作(一)(二)、
		纖維領域	當代纖維藝術思潮、當代纖維藝術思潮專題研究、染織造形研習(一)(二)、染織創作(一)(二)
		金工領域	當代金工與首飾思潮、當代金工與首飾思潮專題研究、金工與首飾研習(一)(二)、金工與首飾創作(一)(二)
		產品領域	機能與結構、金屬容器專題研究(一)(二)
專業選修課程 (建議)	獨立研究(一)(二) 釉藥與黏土、美國現代陶藝教育發展與博物館探索、實用陶瓷創作、陶瓷材料與燒成實驗 電腦輔助梭織創作、布面表現、電腦刺繡創作、梭織織紋造形、纖維立體造形 金工創作與設計、進階金工創作與設計 當代設計與消費文化、設計思維、金屬漆藝、珠寶設計		
歷屆傑出校友代表	<ul style="list-style-type: none"> • 林俊廷 (產品組 86 級)【青島新媒體藝術】 • 王幸玉 (陶瓷組 88 級)【泥址藝術創作工作坊】 • 林明宗 (產品組 89 級)【偉拓機械有限公司副總】 • 曹婷婷&洪佩琦(金創組 90 級)【爆炸毛頭與油炸朱利 Bomb Metal & Fry Jewelry】 • 蘇昱 (纖維組 90 級)【英屬開曼群島商高羽國際股份有限公司】 • 江枚芳 (金創組 91 級)【琉璃工坊志業股份有限公司】 • 柳政良 (產品組 91 級)【明隆燈具有限公司】 • 蔡依珊 (金創組 94 級)【蔡依珊創意設計股份有限公司】 • 楊彩玲 (產品組 89 級)【定風閣國際有限公司】 		

●工藝創作教育人才

發展方向		工藝專業領域之種子教師	
職場動態		大專院校專、兼任老師；高中、職美術老師；國中、小美術老師 才藝班教學	
修課建議	所核心課程	碩士書面報告(一)(二)、創作與展演(一)(二)、當代工藝論	
	基礎課程 (強烈建議)	陶瓷領域	當代陶瓷工藝思潮、當代陶瓷工藝思潮專題研究、陶瓷造形研習(一)(二)、陶瓷創作(一)(二)
		纖維領域	當代纖維藝術思潮、當代纖維藝術思潮專題研究、染織造形研習(一)(二)、染織創作(一)(二)
		金工領域	當代金工與首飾思潮、當代金工與首飾思潮專題研究、金工與首飾研習(一)(二)、金工與首飾創作(一)(二)
		產品領域	機能與結構、金屬容器專題研究(一)(二)
專業選修課程 (建議)	實用陶瓷創作、陶瓷材料與燒成實驗、設計思維 後現代藝術與人文思潮、後現代藝術美學專題、 藝術與理念：創作論述與研究方法、當代影像論、 美學專題、文化研究專題：藝術美學		
歷屆傑出校友代表	<ul style="list-style-type: none"> • 陳慧茹 (產品組 86 級)【臺南市天主教德光中學教師】 • 康立穎 (金創組 86 級)【臺南藝術大學材質創作與設計系專任講師】 • 吳孟錫 (陶瓷組 87 級)【樹德科技大學生活產品設計系專任助理教授】 • 連時宜 (纖維組 87 級)【臺北市陽明高級中學美術老師】 • 陸佳暉 (纖維組 88 級)【臺南藝術大學材質創作與設計系專任助理教授】 • 方柏欽 (陶瓷組 88 級)【臺南藝術大學材質創作與設計系專任助理教授】 • 楊彩玲 (產品組 89 級)【樹德科技大學生活產品設計系專任助理教授】 • 陳妍伊 (金創組 89 級)【台北市立建國高級中學教師】 • 吳佩珊 (纖維組 90 級)【明道大學時尚造形系專任助理教授】 • 唐瑄 (陶瓷組 94 級)【亞太創意技術學院創意生活設計系專任講師】 • 邱惠愉 (金創組 95 級)【台北市立建國高級中學教師】 • 林淑雅 (產品組 89 級)【國立東華大學藝術創意產業學系專任助理教授】 • 龔瑩慧 (產品組 86 級)【長榮大學美術系所專任助理教授】 • 楊忻彪 (產品組 92 級)【東方設計學院流行商品設計系專技助理教授】 		

●工藝領域之文化行政人才

發展方向		工藝領域之文化行政專職	
職場動態		畫廊、專業藝廊、博物館等文化行政人員、公家機關	
修課建議	所核心課程	碩士書面報告(一)(二)、創作與展演(一)(二)、當代工藝論	
	基礎課程 (強烈建議)	陶瓷領域	當代陶瓷工藝思潮、當代陶瓷工藝思潮專題研究、陶瓷造形研習(一)(二)、陶瓷創作(一)(二)
		纖維領域	當代纖維藝術思潮、當代纖維藝術思潮專題研究、染織造形研習(一)(二)、染織創作(一)(二)
		金工領域	當代金工與首飾思潮、當代金工與首飾思潮專題研究、金工與首飾研習(一)(二)、金工與首飾創作(一)(二)
		產品領域	機能與結構、金屬容器專題研究(一)(二)
專業選修課程 (建議)	美國現代陶藝教育發展與博物館探索、設計思維 後現代藝術與人文思潮、後現代藝術美學專題、 藝術與理念：創作論述與研究方法、當代影像論、 美學專題、文化研究專題：藝術美學		
相關機構		高普考公務人員可報考科目類別：一般行政、文化行政等相關類科。 國內相關機構如： 國立故宮博物院、國立臺灣工藝研究發展中心、新北市立黃金博物館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、國立科學工藝博物館、臺北當代藝術館、臺北市立美術館、高雄市立美術館、國立臺灣文學館、國立臺灣美術館、財團法人台南市奇美文化基金會…等。	
歷屆傑出校友代表		<ul style="list-style-type: none"> • 連時維 (金創組 86 級)【國立臺灣工藝研究發展中心雇員】 • 李俊延 (金創組 90 級)【國立臺灣工藝研究發展中心專案人員】 • 吳雪聘 (金創組 92 級)【地政事務所課員】 • 林永全 (產品組 93 級)【北區職訓局教務課】 	