

華梵大學赴國外進修學生回國心得報告

系所名稱：美術與文創學系

年級：四年級

學號：B0109103

姓名：林宥涵

姐妹校名：

進修期間：2015 年 9 月至 2016 年 5 月

一、 研習方向及目標：

進入華梵大學的最初是喜歡這學校的氛圍，如國畫般仙境的校園讓我如癡如醉，很自由和多元學習。從還是新生時就知道學校裡有很多出國交換的計畫，讓我心生嚮往；在大一時，心中便埋下了種子，除了想更充實自己，也想更體驗不同民族底下所交織誕生的藝術的差異性。

大膽的意思創作和思維，夾雜不同語言文化的衝擊，記得第一次和老師說我想成為交換生的時候，老師問我「想去哪裡大陸、日本還是韓國？」，我回答「如果可以，我想去美國或是歐洲」單純的認為如果我追尋的是文化衝擊下的產物，我應該要到完全不同的世界。東西方文化的不同、語言上的差異，我認為這樣從生活上完全不同刺激下，用最平凡的生活小事，體驗完全不同的世界，語言思維和邏輯，交織下誕生屬於我自己的藝術作品。

幸運的是，在第一次開始華梵與昆卡大學的交換計畫，這真是令我興奮不已，除了西班牙本身的藝術性外，還有機會藉由交換的過程中，一一造訪歐洲其他的藝術之都，我想這都是能夠大大開拓我視野的機會。

因此，在我出發之前，我為自己這趟旅程立定了幾個目標：

1. **學習西班牙文。**不僅僅是為了生活上的溝通，在語言思維的衝擊下，增加自己多重的思維。
2. **在西班牙完成自己的畢業製作。**除了為了畢業之外，在西班牙的藝術薰陶下，創造出自己大學時期最棒的作品，亦是用此來印證著我這一年的成長。
3. **走訪歐洲的大小美術館。**好多從小在教科書上看到的創作，其實都收藏在歐洲不同地區的美術館中，我要到這些地方一一看著這些真跡。
4. **學會獨自生活。**雖然我住了三年的宿舍，但畢竟學校都會準備好大小事，而到了西班牙，一切都得仰賴自己一一的準備與安排，我要讓自己透過這一年更加成長茁壯。

二、 研習學校及特色簡介：

以交換生分前往西班牙昆卡校區のカス提亞拉曼查大學(UCLM)，昆卡是個距離馬德里約 2 小時的城市，有群山環繞著以及穿過城市的河流。我很喜歡這裡，不同於大城市的熱鬧喧囂，這裡更多一份平凡的樸實。

卡斯提亞拉曼查大學(UCLM)的總共有 4 個校區，昆卡校區裡以藝術設計專業最為有名。搭配課程，校內設有許多配合課程的專業教室，攝影棚、相片沖洗室、石膏翻模空間、作品創作空間、版畫教室、影音電腦設備教室。

■ 課程特色：

充分學習時間，透過老師的解釋和課堂課後反覆練習，更容易學習如何。也可以透過課後時間到老師辦公室詢問課堂不會的事情。

■ 教室環境：

1. 教室空間寬敞(讓每位學生都可以擁有充分創作空間)
2. 設備充足(部分較危險的設備空間，有指導管理員，例如：攝影棚、相片沖洗室、裁切器具的教室…等)
3. 教室及各項空間開放課後自習時間(提高使用度的自由)

■ 創作空間：

整體空間寬廣舒適，讓每位學生都能有屬於自己的固定空間，除此之外也告知學生教室使用制度(例如：每學年課程結束後，老師會請同學將作品及用具帶回家。期限到期之後會做整個空間的還原，讓下學習的學生仍擁有乾淨的創作空間)

畫圖創作的空間也是擁有許多間教室，由於創作取材的不同，多數老師不會強迫待在上課教室裡創作(定期要讓老師知道創作進度)，許多空間一周只有一堂課，讓學生在課餘的時間想創作時，容易有空間可以製作。

■ 老師教學上的差異之處：

個人覺得這裡的老師又比台灣更自由一點(與其說更自由，倒不如說更隨興一點)，學到多少跟老師無關，如果你是夠認真的學生，你會自己詢問。(老師就像是一個寶藏盒)如果自己不努力，老師也不會多教你。

台灣的大學老師，雖然也是採自由制度，但是多少會要求大家要認真、再三確認我們有沒有問題…等等。

■ 同儕之間的學習：

台灣式學習，習慣課後問老師(所以每次下課後問老師時，老師都會很驚訝原來我剛剛沒聽懂)；習慣坐教後面的位置(習慣和老師保持距離，比較尊重老師)

國外的學生，習慣上課發言(發現不懂時會立刻詢問，直到了解)；習慣坐離老師較近的位置(和老師比較像是朋友的關係)。整體下來，台灣學生水平比較平均，而國外學生(我們遇到的)認真的很認真，懶惰的學生則是不敢恭維的散漫，程度比較懸殊。

■ 校內活動：

美術系系館內有展覽空間，若能詳細看佈告欄上的宣傳海報，可以參加同學策畫的展覽或是學校舉辦的活動。在學校內也能看到許多昆卡鎮上的活動，例如：音樂會或是舞台劇等等。

學期末，學校也有舉辦大型活動，讓整個學校的學生都參與(像是彼此交流的場所)。

		台灣	西班牙
環境	教室環境	(教室較小)	教室寬廣。
	展覽空間	(沒有獨立展覽空間)	有 2~3 的獨立展覽空間
	設備維護	(部分教室設備維護困難) 能夠用課後時間使用設備。	多數有設備的教室都有管理人員。 (管理人員不在時，無法使用開空間)
	自由運用教室	(許多空間沒有課程的時候較少)	許多空間一周只有一次排課，其他時間可以自行使用。
課程	課程互動	注重授課內容。	注重師生之間互動性。
	課程作業	(許多課後才有足夠的時間完成)	多半課堂能夠完成。
	授課時間	(許多課程早上 8 點就開始)	多數課程 10~11 點才開始。
	休息時間	有固定時間。	(沒有固定中途休息時間)
	學校網路平台	使用率較高，許多課程相關事情都可以透過平台資訊查詢。	(除了查詢成績，網路平台上關於課程事情並不完全實用)
	校務系統	(較為複雜且容易出狀況)	方便簡單。
	課後尋找老師	(課後老師待在校區內時間不長，不易課後討論)	課後容易尋找老師討論或詢問。

三、 學習與生活：

- 關於昆卡：

我很喜歡。如果要問我這是一個怎樣的小鎮，我會說群山環繞，這裡很美。雖然是一個寧靜的小鎮，不同於大城市的繁華壯麗，但很適合創作，這一點和華梵一樣。

起初生活上的種種很不適應，除了語言上的隔閡是我一大挑戰。生活小事情都需要慢慢適應，例如：家裡廚房的是電磁爐而非瓦斯爐、周末幾乎沒有商店。比手畫腳好一段時間，才能好好表達我想的事情。生活機能都不錯，超市、生活用品、美術工具，除了一些稍微特別的材料要到大城市才有外，這裡十分便利。

- 關於卡斯提亞拉曼查大學(UCLM)：

起初到這裡的時候很震驚，或許是因為每間教室都很大，突然有一種上課人數很少的錯覺。設備十分齊全，而且有些教室還十分隱密。

- 關於美術系：

這裡的課程鮮少有 10 點以前的課程(礙於語言的關係，我只選修製作課程，沒有修理論課程)。課程中間隔時間也和台灣有極大的落差，在台灣實作課程以四小時的課程居多(中間每 50 分鐘休息 10 分鐘)，但這裡休息時間為”老師說的算”，課程中間可以去廁所或是離開(但老師不會因為少數同學而中斷教學，所以要離開的同學會自己取捨)，而多數情況為老師這堂課程教學到一個段落，才是休息時間。

可以選的課程很少，因為有 24 學分的選修上限。和台灣不同的地方在於，在台灣我們很容易將平日的課表選滿，而沒有填滿的課表好像象徵自己不夠認真；在這裡，學校希望我們不要選太多，多留一點時間的運用，多一點空間創作，多去體驗人生，從生活中獲得靈感，更能激發更多創意。

繳交作業的狀況也不同，這裡除了成品更注重過程，許多課程和台灣做法相同(有期中期末考試)，有些則是期末統一繳交報告。但更多是需要課堂中師生互動或是和同儕的團隊合作。(例如：電腦繪圖課程會要求學生每次上完課程後上傳課堂作品；雕塑課程期末報告中會要求撰寫創作理念和分享創作過程；攝影課程的期末報告，包含個人報告和上課時的團隊報告)。

許多課程是沒有課堂點名(上課的出席率，完全取決於學生意願)，透過互動繳交課堂實作或是課堂隨機小組製作，間接了解學生出席狀況或是課程參與程度。另外，縱使每有選修課程也可以詢問該堂老師是否可以旁聽。

課堂中也有很多和我們一樣的交流生，來自不同國家，上課中可以觀察不同國家下的教育制度(害羞內向、用於發言、善於獨立解決問題或是團隊合作的同學)，交換學生普遍外向以及充滿好奇心，在這裡很容易結交新朋友，交換一年的時間不算長，但會遇到很多交換時間比我們更短的其他學生，他們好學，但卻更有時間壓力。

四、心得與感想：

身為大四生，校園裡的學長姊，自己本來也想留在學校完成四年的心血，但卻沒想到還能出國去看更不一樣的世界。

很多人說國外比較好，出國後就會不想回來了。出國前我也想過，國外土地大、資源也應該比我們都好，莫名就覺得好像都比台灣好，殊不知自己正在矮化自己的國家。換個環境換個國家，看到的是不同文化，來到有千年美術歷史的歐洲，西洋美術史和中國美術史一樣精采，

在西班牙總有許多不方便和許多對家鄉的懷念，要克服確實不是件簡單的事情，文化的差異和人際關係的處理，「越挫越勇」我想用這四個字形容這一年吧。學會更多處理事情的方法，或許是因為無助，亦或是想做的事情很多，卻不知道該從何著手，所以只好靠自己。一趟出國，家人或是台灣的朋友最多只能給予精神上的支持，實際處理事情、溝通了解或是有任何突發狀況，能依賴的只有自己。

很多人都說台灣治安很好很便利，沒有來這趟西班牙我還真的不知道這是什麼意思。我也遺失我的證件和護照，心急如焚卻也無可奈何，馬德里的失竊率有多高，當我走進警察局報案的時候我了解了，因為報案的觀光客需要抽號碼牌。（在西班牙：信用卡遺失的當下要打到申請信用卡的銀行分行才能停卡；補辦居留證需要耗費兩個月才能完成）。我不會說這裡不便利，只能說處理事情上台灣的服務人員真的很厲害。（例如：重辦護照，只要備齊資料當天就可以領到新的護照）

而在歐洲最便利的事情我想莫過於和鄰近國家都很相近，可以透過一些軟體找尋最便宜的交通方式前往，課本裡的美術館、最喜歡藝術家的作品真跡、不同流派藝術的差異或是最喜歡的歷史建築，在走訪每個大小城市國家都可以大飽眼福。有時候想想也很不可思議 20 歐元可以做些什麼，路上吃一餐差不多這個價錢，或是買張飛葡萄牙的來回機票。熱愛藝術的學生在這可憑學生證可以免費進入部分美術館也是一大福利。

昆卡這個城市很棒，為我們上課的老師帶著充沛的知識以及滿滿的耐心，有一堂電腦繪圖的老師，擔心我聽不懂而跟不上大家，總是用課後的時間在辦公室裡仔細的解釋給我聽，語言上的隔閡，他用畫圖用比手畫腳用翻譯軟體告訴我他想表達的。有趣的是這個老師會說四種語言，他告訴我他本來也不會，但因為他有太多交換的學生選修它的課程，一個語言不足以快速的表達他想訴說的，所以最快的方式就是他去學習另外一種語言，他笑著說「老師也是需要進修的，不然可是會被學生追過的呢~」

儘管充斥的許多步便利和不習慣，這段不可思議的旅程，成了助我成長很好

養份，踏上西班牙土地的時候，我帶著不安、焦慮和一句「Holla」來到這裡，心中恐懼著許多事情，陌生土地上可能無發溝通或是不如自己期望的。

一年過了(正確來說，是十個月的學習後)我發現，恐懼是自己給自己的，我害怕的只是因為不曾經歷過擔心犯錯或是蕪露了自己的無知而感到愚蠢。但現在想想又如何，不曾發生過所以學習如何處理，這也是成長的一環。

回國後最大的不同，我更為台灣感到驕傲了。我們國家雖小，但卻是十分便利呢。或許我們的想法比較保守，也和他們不同對於表達自己的想法過於害羞。但是我們接納外事物或是新事物的程度是開放的，我們保有自己卻也保持好奇的心去看待不同的文化。

我更愛藝術了我對我自己說，我記得我畢業製作的老師問我說「你未來想做甚麼？」我說「我想做金工，但可能要重頭學起了…因為現在的我是在畫畫，畫花卉，並藉由它們比擬成形形色色的人們，獨特卻又平凡，但這卻跟金工無關。」但老師不這麼認為。他告訴我，若我把兩者結合，就更藝術了。

「藝術並不是放在美術館裡展示的才是藝術品」老師這麼告訴我，他說藝術存在於心理，你認為它是，那怕是一個小裝飾品，也算是。

五、 生活學習照片：

I. 雕塑課 Escultura：

我很喜歡這堂課程，從無到有的學習，每一個步驟老師都會很仔細的講解，透過 PPT 和實際操作的交叉上課方式，確保每一位同學都能扎實學會如何製作一個石膏像。一周一次的課程，每次上課時間都能有單獨和老師對談的機會，再三確認製作的準確度以及深入了解課程精隨。

課程很生動，且因為和老師同學之間多了許多互動，很容易了解如何操作，我的空間概念不是很完善，對我來說創作雕塑起來也比較困難，但老師總能用很簡單的方式讓我們輕鬆學習。

(課堂時候的初步介紹)

(學生小組討論)

(課後時間製作作品)

(以投影幕解釋課程)

(老師講解人像石膏翻模過程)

(人像石膏翻模過程)

(人像石膏翻模過程)

(人像石膏翻模過程)

(人像石膏翻模過程)

(人像石膏翻模過程)

(人像石膏翻模過程)

(人像石膏翻模過程)

(人像石膏翻模過程)

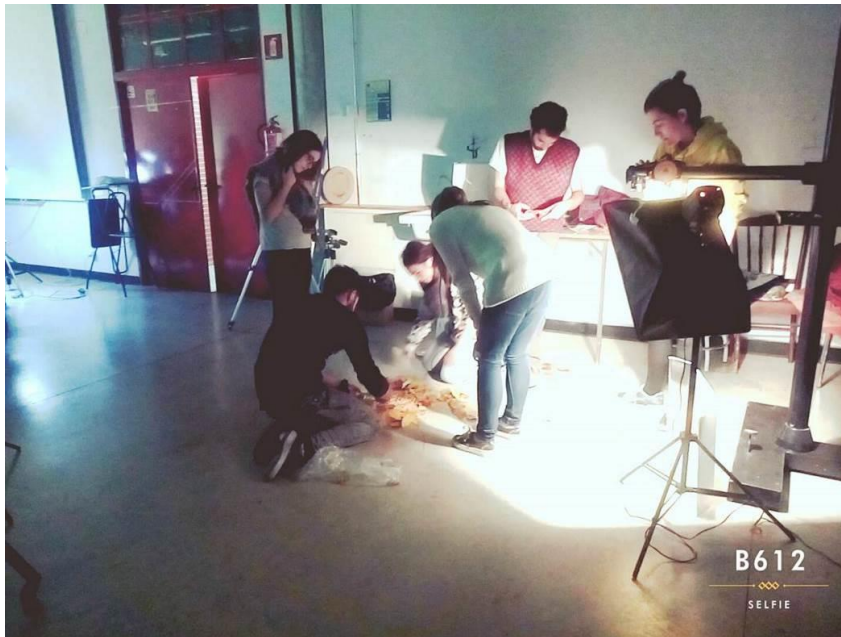

(人像石膏翻模過程)

II. 攝影課 Fotografia :

操作相機並不是件非常非常困難的事情，但很容易被許多雷同的名稱混淆(西班牙文授課，部分參雜英文)，雖然上課內容不懂的居多，但是操作界面和名稱都為英文的，更容易了解。

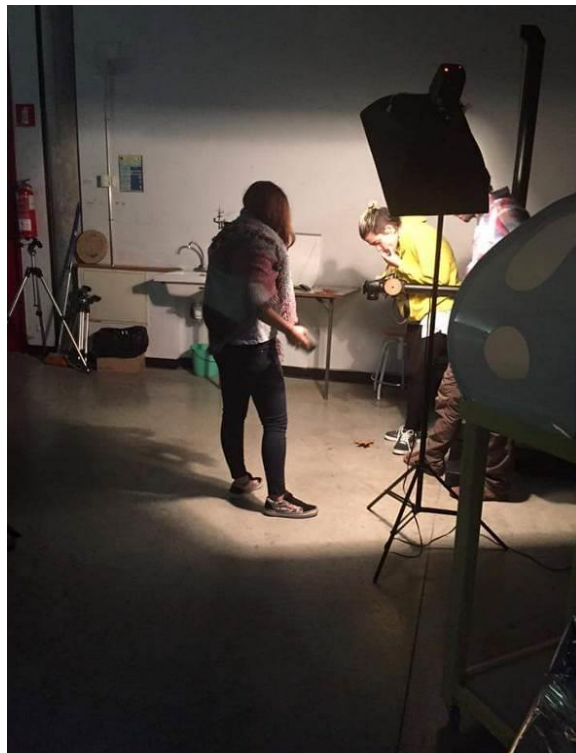
除了指導拍攝技巧，我們也有分組討論和團隊作業，除了實際拍攝照片，我們也學習如何沖洗相片，透過反覆操作也能熟記步驟。而期末報告中確實的記錄著為何選修這門課程?、這堂課程中想學到?、學習過程和心得。這是一堂非常實用於生活的課程，善用校園裡每個轉角和空間，用細微的差別，練習每個按鍵。

(課堂練習拍攝)

(相機介紹)

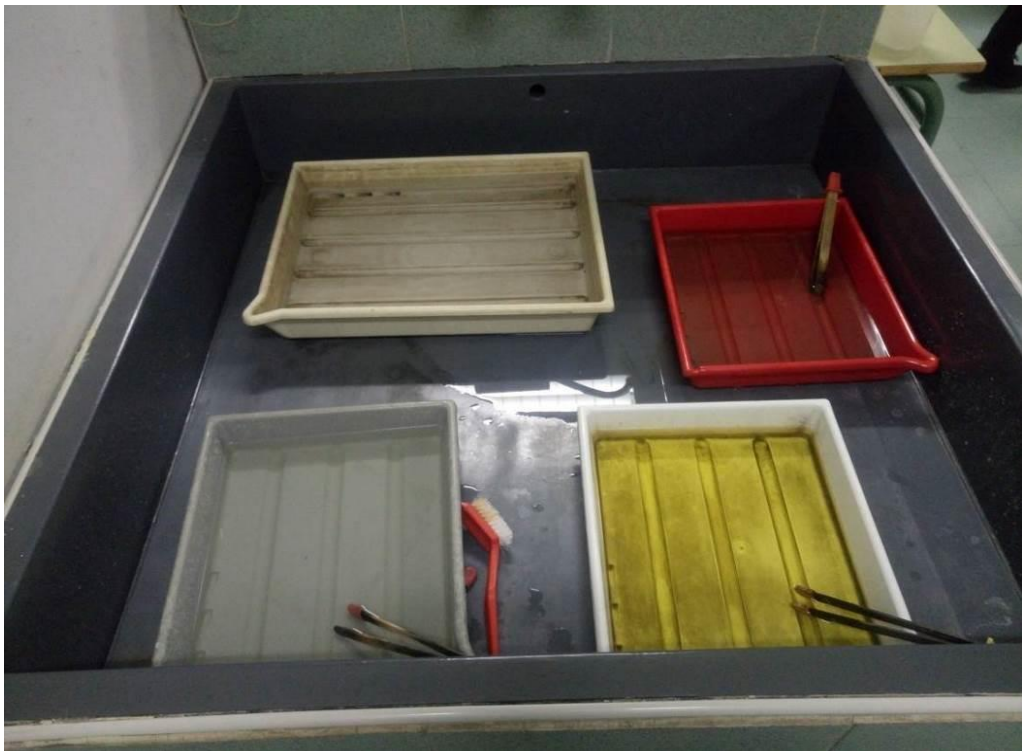
(課堂時候的初步介紹)

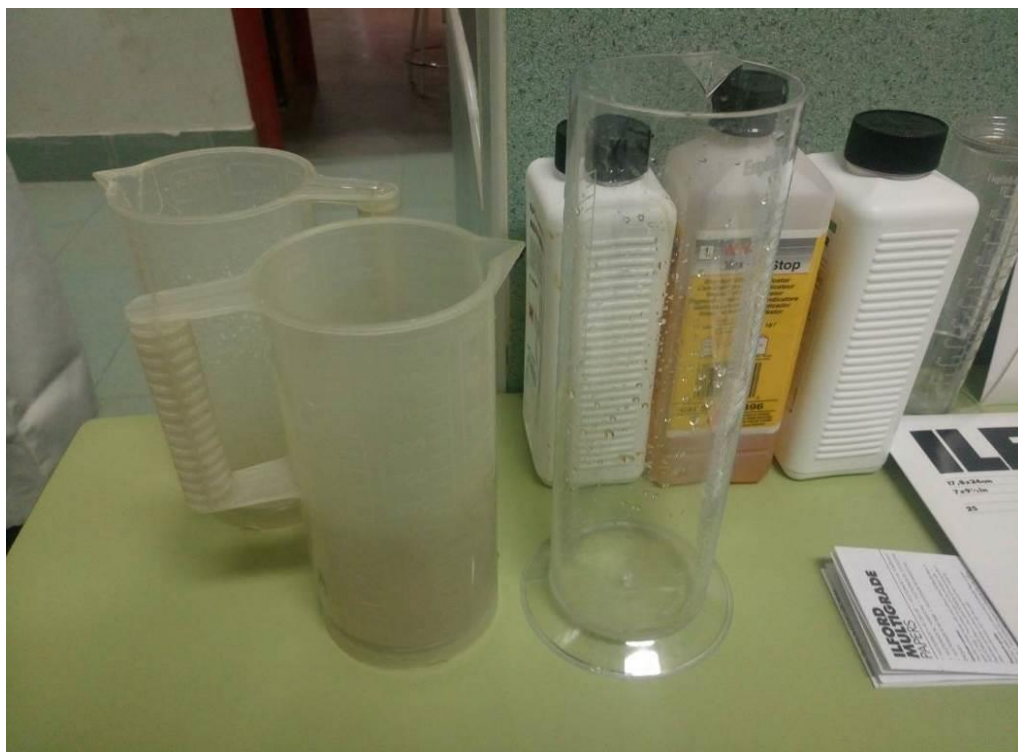
(底片實際參考資料)

(課堂練習)

(教室裡器材介紹和步驟講解)

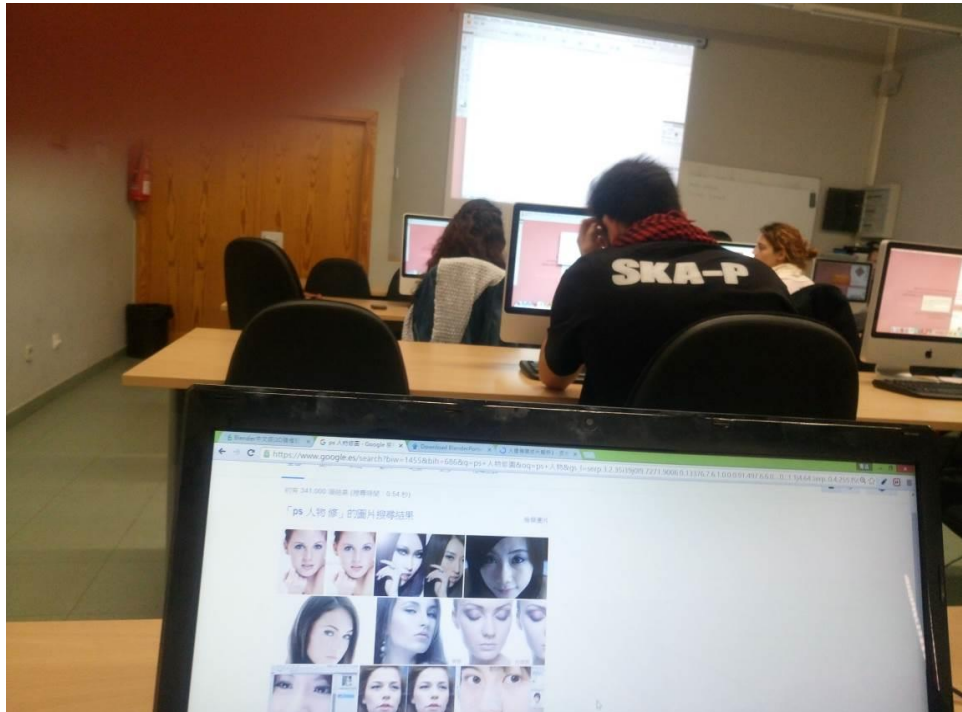
(洗相片材料的初步介紹)

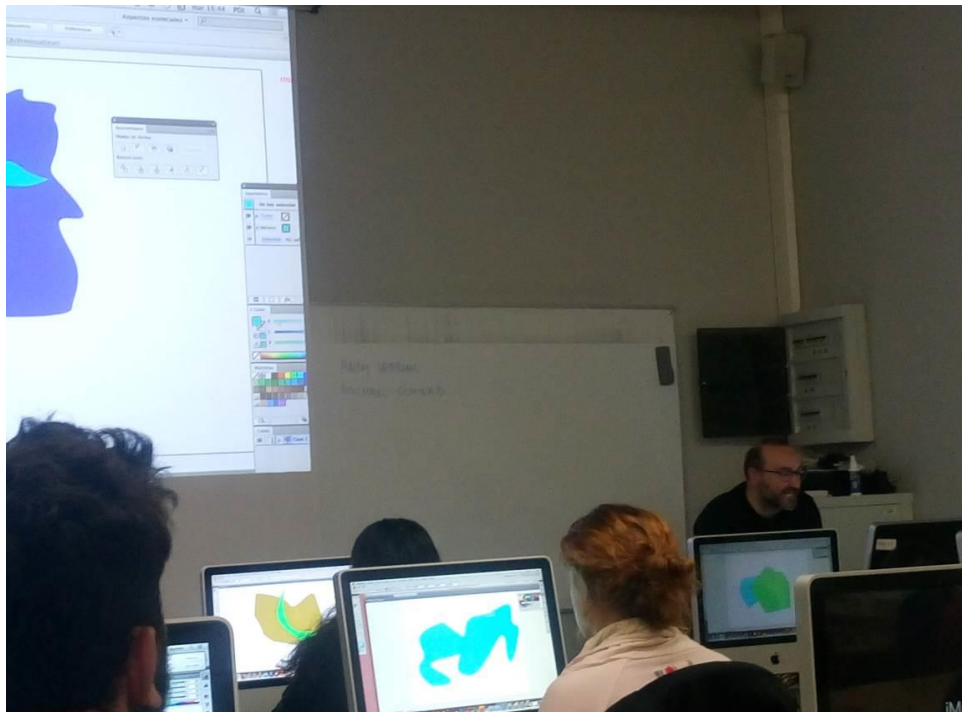
(同學練習作品)

III. 電腦繪圖課 Tecnología imagen :

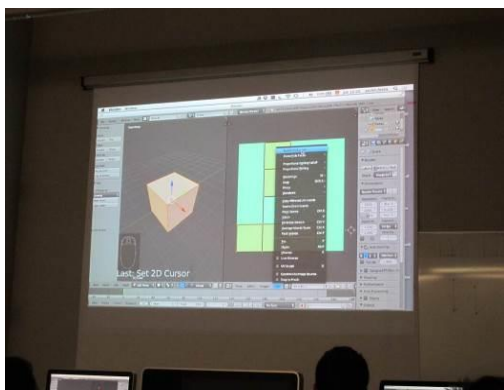
除了常見的繪圖軟體(Adobe Illustrator、Adobe Photoshop)，課程中也包含影片剪輯、相片後製、簡易 3D 建模型。課程內容容易廣泛應用，可用於製作海報、宣傳品…等等。

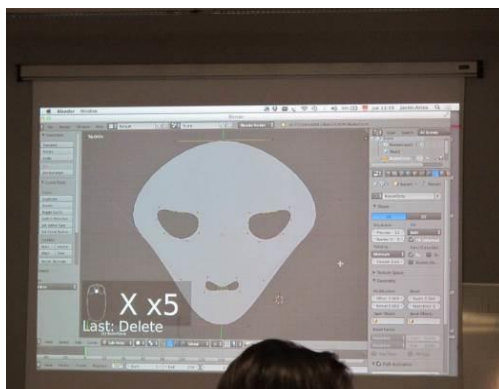
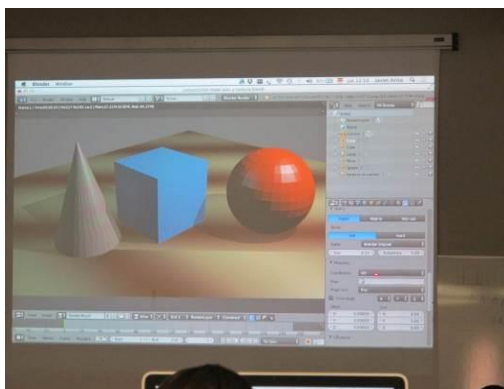
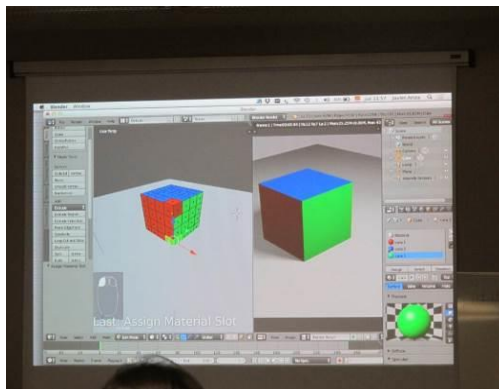
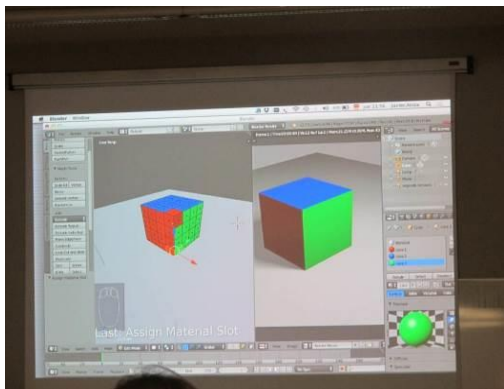
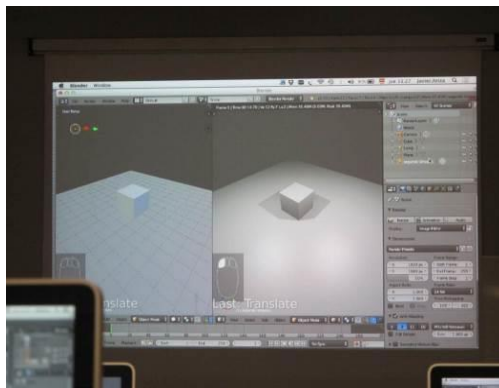
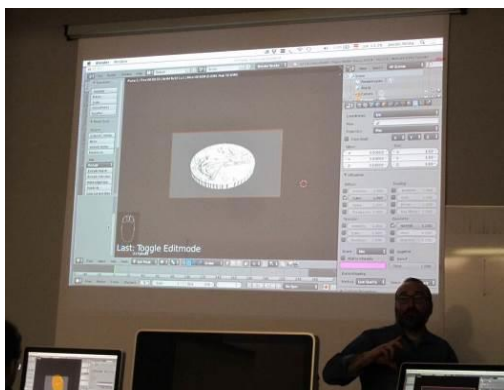
(課堂時候的初步介紹)

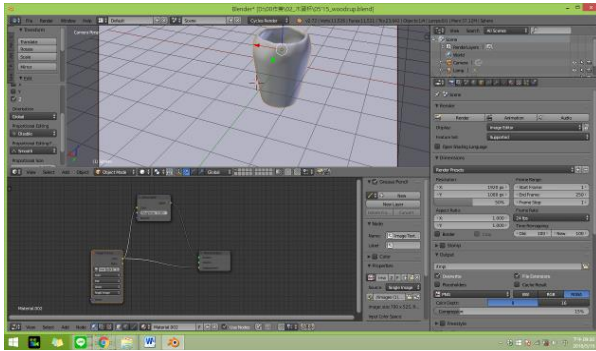
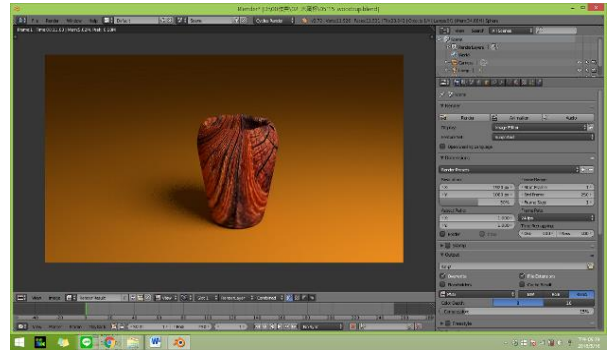
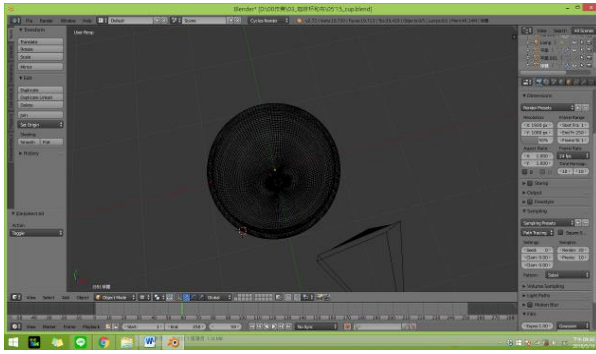

IV. 3D 立體軟體 Taller de imagen 3D :

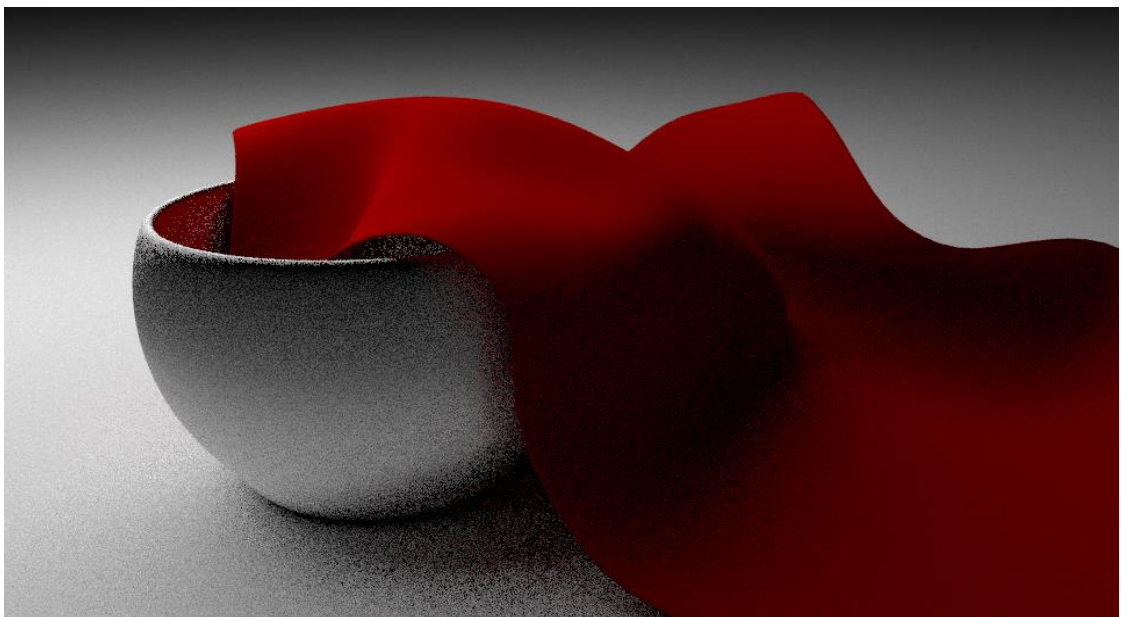
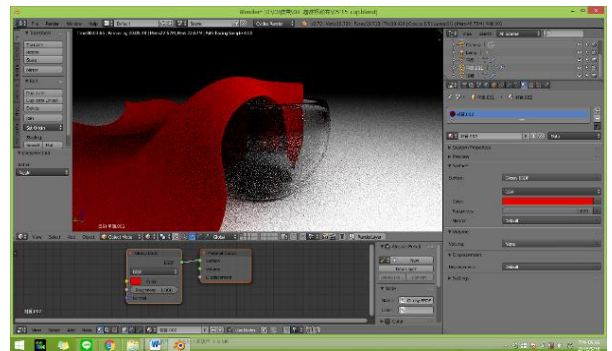
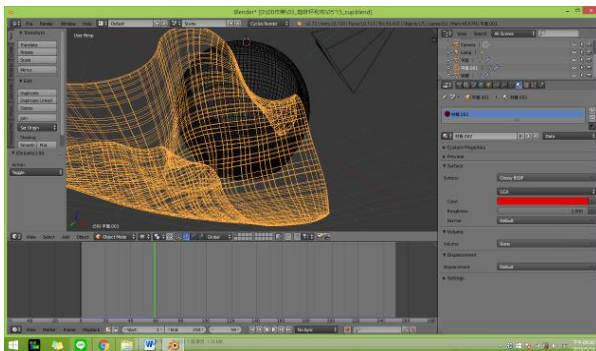

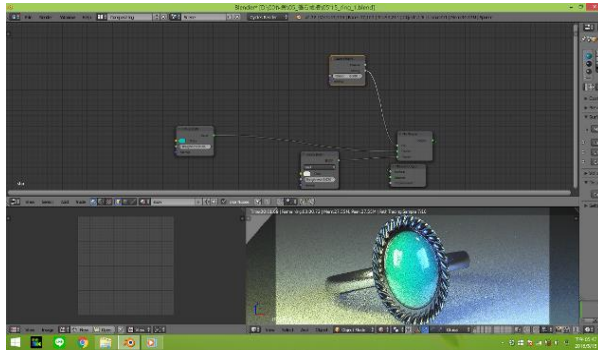
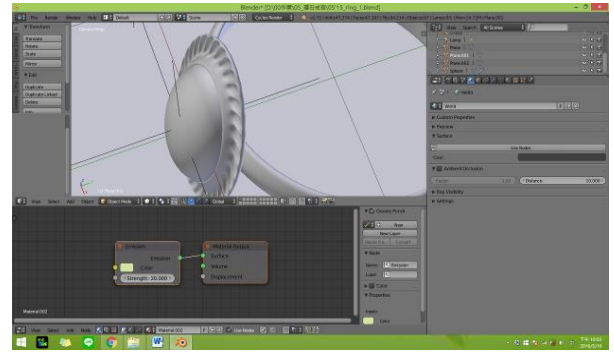
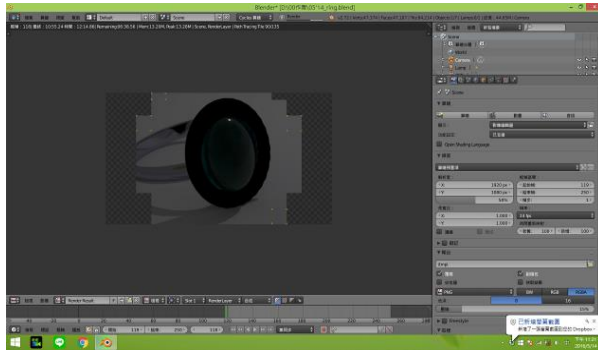
(實際軟體講解)

(課後作品練習)

(課後作品練習)

V. 畢業製作：

大四的必修課程，課程中老師說的話不多，除非特別去詢問老師，不然參與度不高，再大的教室總是不夠，因為總有人會畫更大的作品。空間裡充斥著畫油畫、水墨、炭筆和水彩的。各種多媒體的傑作下，教室很容易沾染他人的顏色，尤其是紙張創作者得格外小心。

終於完成的畢業製作，十分感謝老師。如果不是他，也無犯如此放心的創作及製作出這樣的數量。起初繪製著熟悉的花朵，最後和逐步和老師討論以及增加參考資料及不同種的讀物。完成近 100 件的作品，利用黑白對比描繪各式各樣的花朵來比喻形形色色的人們。耗費近半年的時間，慢慢詮釋出自己的想法及創作淺顯易懂的暗喻。

(作品審查)

(畢業展籌備中)

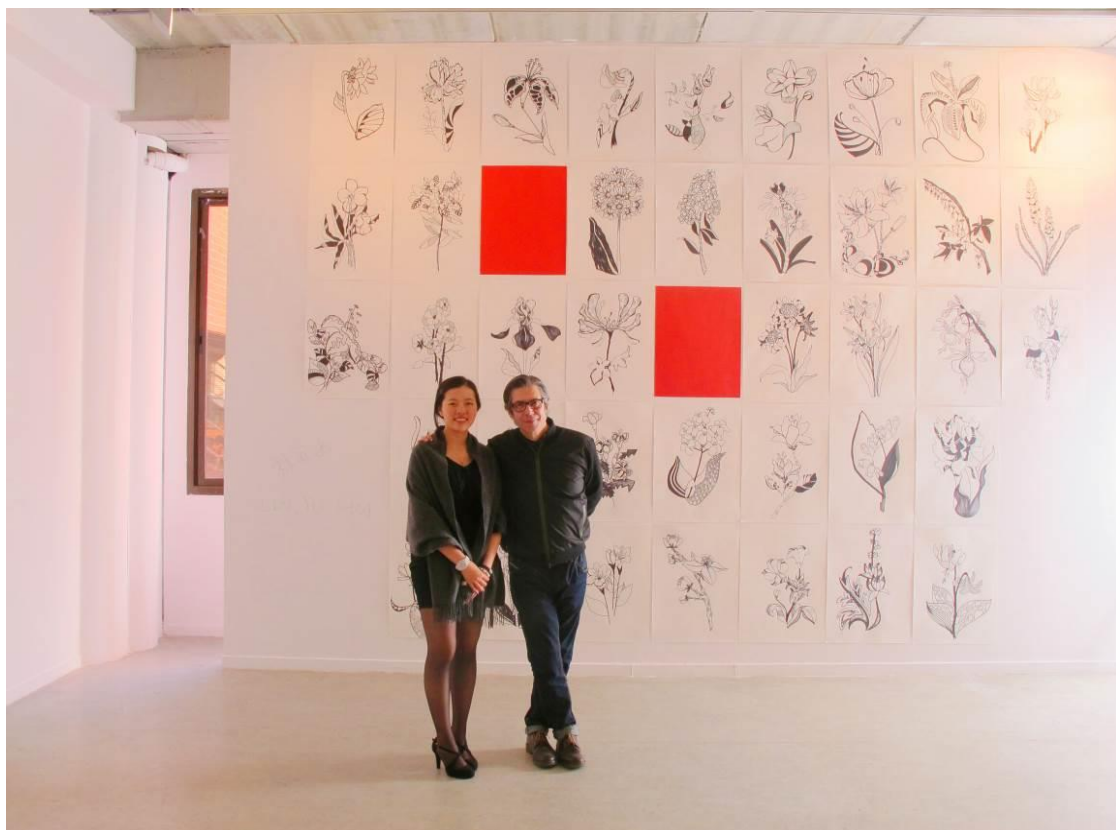

(畢業展開幕茶會)

(畢業展開幕茶會)

(畢業展開幕茶會)

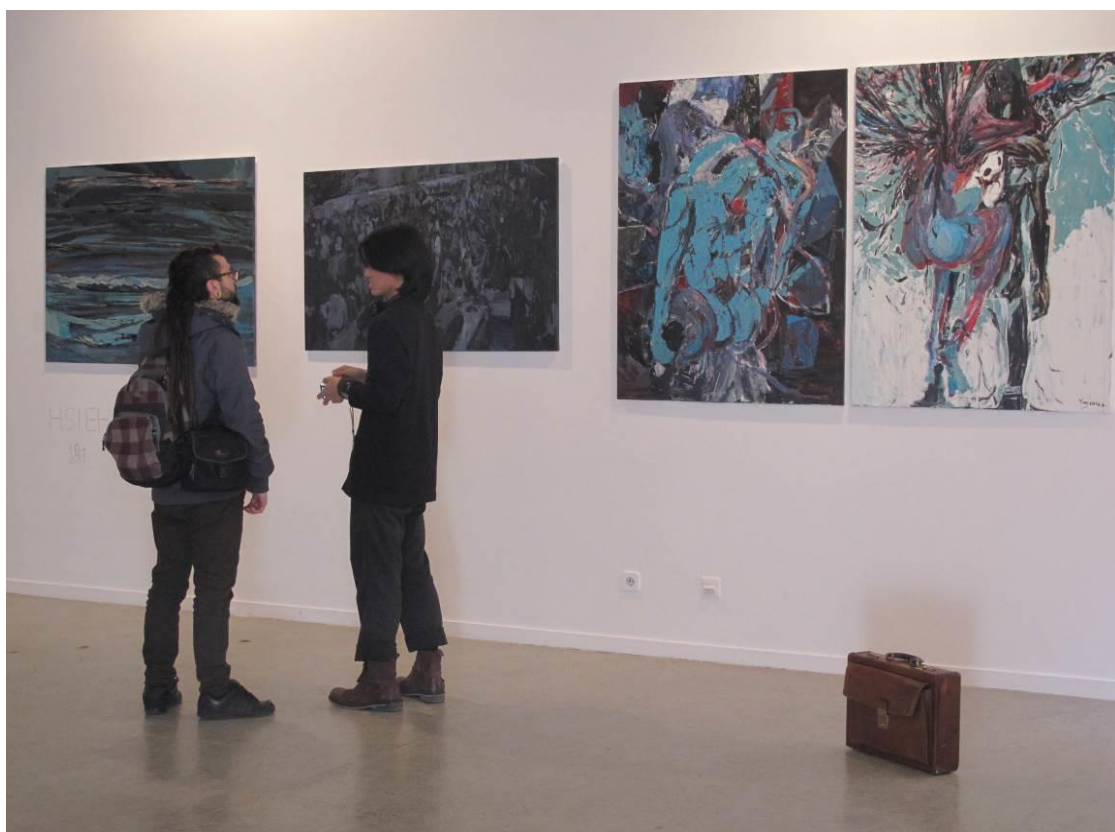
(畢業展開幕茶會)

(畢業展開幕茶會)

(畢業展開幕茶會)

(畢業展開幕茶會)

(畢業展開幕茶會)

(畢業展開幕茶會)

(畢業展開幕茶會)

