

國立臺灣師範大學學生赴國外修習 返國後心得報告書

一、學生資料 郭雅捷

填寫日期：2023.10.18

英文姓名(姓, 名): Kuo, Ya-Chieh	臺師大就讀科系所、年級: 美術系博士班四年級(交換時身分, 現五年級)
修習國家: 日本	
修習校名: 東京藝術大學	
修習學院: 大学院美術研究科	
修習科系: 日本画第一研究室	
赴外學期別: 111-2學年(民國112年) ☐ 上學期 ☒ 下學期 ☐ 一學年	
修習期間: 112年 3月 ~ 112年 9月	

二、修習課程名稱

修習課程名稱	任課教授	學分數	學季/學期
日本語初級 I A	石田 惠里子		前期
日本語初級 I B	石田 惠里子		前期
日本画研究 i	齋藤典彦・吉村誠 司・植田一穂・海老 洋・宮北千織・高島 圭史・石原孟		前期
日本画研究 iii	齋藤典彦・吉村誠 司・植田一穂・海老 洋・宮北千織・高島 圭史・石原孟		前期

(表格不足請自行加頁)

三、心得分享（如學術方面、生活方面、開銷概算等，約1500字）

一 東京藝術大學的學制與組織

○ 開課分為講義與實技

和台灣的學制不一樣，在開課別上，分為講義與實技兩種：講義課以教授的講課與示範來進行知識傳授，根據內容安排不同的教授來授課，例如授課重點在於貼箔時，由吉村誠司教授進行當周授課；講解岩繪具的使用與膠的研究時，由齋藤典彥與高島圭史教授搭配東京文化財研究所最新的研究成果來授課。這與台灣跑堂上課以及一個老師從學期初講到學期末的形式有非常大的差異。集中授課的方式比較單純而扎實，學生一次只需要思考及練習一個命題，竭盡全力把它做到最好即可；但台灣的方式則更加靈活，學生也更容易接觸到不同領域的知識，各有優缺。

而實技課則是在自己年級的工作室裡進行自己的創作(圖1、2)，每隔一到兩個禮拜教授會來工作室看大家創作的進度，也給予一些建議以及指導，雖然不像講義課有實際上課內容，但期末的時候日本畫科三個研究室一起進行的總評圖，各個研究室也要個別舉行成果展。

由於修課制度的差異，行前希望能夠旁聽東亞藝術、文化研究課程的計畫並沒有執行。

講義課集中授課的模式以及成果展的準備便已佔據在藝大學習的大部分時間。雖然如此，仍然有在講座、文獻資料、展覽等部分關心日本視角下的東亞藝術。

圖 1: 實技課則是在自己年級的工作室裡進行自己的創作。圖為雅捷於日本畫第一研究室院一生工作室製作作品的側拍。

圖 2: 實技課則是在自己年級的工作室裡進行自己的創作。圖為雅捷於日本畫第一研究室院一生工作室製作作品的側拍。

○ 研究室各有宗旨與風格特色

在大學院(相當於研究所與博士班)，各個畫科底下都有再分研究室，每個研究室有兩位教授主持，取向也都有所不同。在日本畫科共有三個研究室，第一研究室(簡稱為一研)以日本畫的實驗、創新為宗旨，因此一研的成果展重視傳統承接上的再創造，而會有以卷軸形式為主的掛軸展於校內古蹟正木紀念館展出、以及以學生自由揮灑為主的「大きい絵」(直翻為大繪畫)於陳列館展出；第二研究室(簡稱為二研)則重視嚴謹的素描，雖然有進行抽象繪畫的學生但還是必須建立在嚴謹的下圖(類似於草稿、底稿、小稿)與創作實驗之上進行創作，因此雖然二研的學生也會在期末時完成完整的作品，但成果展著重於作品的構思、研究過程而以素描作為展覽重點。第三研究室(簡稱三研)則著重於模寫古代經典作品，透過嚴謹的模寫學習經典作品的材料技法與構圖等，以此為出發點進行創作，因此三研的學生除了自己的創作作品之外，也必須完成一件或者以上的「現狀模寫」成品。

二 我的修課: 日本画実技 i 與 iii、旁聽學部日本画研究，以及國際處的日本語初級

○ 日本画実技 i 與 iii

這兩門課是大學院(相當於研究所)開設的實技課，一研的一年級生五個人共用一間工作室進行創作，每周四教授海老洋、植田一穗、非常勤講師長澤耕平與助手杉山佳會來工作室與大家討論作品，並在學期末時進行三個研究室的合研(評圖)。我在這門課上完成了兩件 100F 的作品以及數件小作品，這段一起創作的經驗真的非常非常非常的令我震撼。藝大生程度真的很強、很強、很強，無論繪畫基礎功夫還是創作的構思速度都非常快，創作的作品有個人特色又兼具美感，作品的質與量都非常好，對我來說若沒有這次親眼見識的機會大概很難以置信，也刺激我必須不懈增強自己實力才行。而期末合研的時候，一次看到兩個研究室(三研由於模寫的特殊性質，最後是自己獨立進行研究會而沒有參與合研)院生與博生的作品，更是非常精彩。

與在台灣的膠彩畫學習經歷一比較，我認為台灣比較會將膠彩與水墨或者工筆畫進行類比，也因此纖細的作品類型占了多數，討論上也多於台展三少年、正統國畫論爭以及與水墨的比較等著墨，學生則更常就材料使用問題上琢磨；在日本，除了細膩柔美的作品，也有粗曠大膽或者帶有油畫感那種重視體積感、戲劇張力的對比光影的作品，這提醒了我在日本藝術發展的脈絡中，的確當代日本畫的形式與明治維新時受到西方衝擊、加入西洋觀念並重新找出日本畫特色的路線，與台灣的脈絡有著很大的差異，而媒材自身則有著無限的可能。

○ 旁聽學部日本画研究

日本画研究屬於學部(大學部)的講義課。與台灣跑堂上課的形式不同，採密集上課，例如月初三個禮拜的一、三、四早上上課，下午畫主題創作，而第四個禮拜可能是檢討習作構圖、用色的研究會。並且，在學期初的第一堂課時會發給所有學生一整個學期的講義以及「日本画の手引き」(日本畫導覽、日本畫概論)作為串聯起這學期每一堂課、每一個主題的目錄。授課內容包含顏料的使用、箔的技法、基底材處理、念紙的製作等等，屬於日本畫入門的一門課，但正因為基礎是後續創作的重要根基，這堂學部一年級的課，教授與助手們準備的非常扎實，內容簡單清晰卻深刻有力，並且所有論點都會標註引用資料與出處，包含膠的調配與膠礬的比例這種會被忽略的基本常識，講義上都會蒐集並標註配方比例出自於哪個典籍的紀錄、東京文化財研究所的新研究又是如何等等，這樣嚴謹的態度對於後續希望走研究路線的學生有著身教的效果之外，清清楚楚的研究成果也對後世研究的積累有著絕對的助益。

○ 國際處的日本語初級

除了專業科目，藝大的國際處也開設了各種日語課程與文化課程。和來自世界各國的學生一同學習日語是很特別的經驗，同學們驚訝於台灣的繁體中文之外，遇到漢字書寫的問題也經常來詢問我，格外感受到台灣的漢字文化多麼難能可貴。此外，雖然交換前已通過 JLPT 日本語能力測驗 N2 級別的測驗，但由於 N2 的內容是針對需要進行專業科目學習的留學生，因此實際來到日本後才深深感受到自己日常口語能力的不足，而在留學期間選擇了日本語初級這個等級的課程來學習，這也是實際來到日本生活才能體驗到的落差，也正是真的來到日本使用日文生活，才更真切感受到學習語言並不只是背單字、文法而已，也關乎邏輯習慣以及文化上的差異。因此，一開始在日本的溝通並不是很流暢，也感到非常的挫折與惶恐，但慢慢的也理解到克服恐懼、不停止嘗試與學習、補足不足，正是學習的真諦。

三 為期兩周的人體素描

除了平時各自的修課，日本畫第一研究室與第二研究室也聯合進行了為期兩週的人體素描研習。期間的每天早上9:00-12:00都會有人體模特兒來到素描室，想畫的學生就自己到素描室，可以依據自己的作品需要，委託模特兒擺出需要的姿勢，如果沒有人提出要求就進行數組5-10分鐘速寫。對學生來說要為了創作聘請人體模特兒實在所費不貲，因此藝大有這樣的安排體現了藝大是學生們創作上實實在在的靠山，非常符合實際需求外也兼顧創作者需要的自由度。在台灣所見的素描風格多傾向於列賓美院式的光影變化以及著重於空間、體積的準確表達；而在藝大所見的素描則不僅僅是抓準造型或者空間光影的問題，每張速寫都有個人的風格與品味表現其中，這是令我特別佩服的部分，也讓我對素描這索然無味的基礎功有了更多的悸動。

四 日本畫第一研究室的任務

第一研究室成果展由於一研除了傳統承接也重視建立其上再創造，而會有兩個展場來體現此一主題:以卷軸形式為主的掛軸與手卷展於校內古蹟正木紀念館展出(圖3、4、5)；另一個展示空間則是學生自由揮灑為主的「大きい絵」(直翻為大繪畫)於藝大陳列館展出(圖6、7)。掛軸展的部分，校方募集到資金後與東京表具(裝裱)協會專業的表具師合作，藝大生構思並完成創作，而表具師使用兼具古法細膩與當代形式的掛軸襯托作

品，讓作品透過裝裱與展示空間的襯托呈現了完全不一樣的味道。由於日本的表具仍遵循古典工法與用紙，因此品質精良外，價格也非常高昂，一般狀況下學生難以負擔。一研展的合作讓學生獲得品質精良的表具襯托作品、表具工坊也因為與藝大的合作得到宣傳，學校的展場也有更加獨特的作品陳列，是學生、業者、校方三贏的好合作，一研展的宗旨也並不停留於一個標題或者是虛華的策展主題，而是更深長的讓表具工藝在當代有了延續生命的價值與意義，是超越了三贏的合作，我認為非常值得思考與借鏡。

圖 3: 以卷軸形式為主的掛軸與手卷展於校內古蹟正木紀念館展出。圖為正木紀念館展出側拍。

圖 4: 以卷軸形式為主的掛軸與手卷展於校內古蹟正木紀念館展出。圖為雅健的掛軸作品。負責裝裱的表具師為石塚表具店炫雅堂 石塚利郎先生。

圖 5 :以卷軸形式為主的掛軸與手卷展於校內古蹟正木紀念館展出。圖為雅捷的卷子合作作品。

圖 6: 學生自由揮灑為主的「大きい絵」(直翻為大繪畫)於藝大陳列館展出。圖為雅捷作品「鯨骨生物群集」展出時與第二研究室同學藤野七帆合影留念。

圖 7: 學生自由揮灑為主的「大きい絵」(直翻為大繪畫)於藝大陳列館展出。圖為雅傑作品「鯨骨生物群集」

五 參觀第二研究室成果展的心得

由於在台灣師範大學就讀期間同時也在師大文物保存研究發展中心實習的經驗，讓我特別關注了東藝大對於校典藏品的應用。

參觀二研成果展-素描展時，非常驚訝於校方將小林古徑(1883-1957)的素描手稿一同展示，除了學生本身實力堅強的素描稿已經非常的有看點以外，前輩大師的手稿站台更是為學生爭取到更多的注目，更重要的是徹底的加深了展覽的深度。而大師的手稿能夠在當代社會發揮作用與價值，也才讓文物修復與典藏有了意義。這讓我想起離開台灣前來交換前，正逢台師大文保中心的修復成果展順利結束，林玉山老師的手稿、甚至更多已經完成修復的校典藏品未來又將起到什麼樣的利用呢?台灣的藝文產業是真的沒有產值還是不懂得運用呢?我深深思考著著這個部分。

六 積極投件

日本的藝廊徵件與公辦競賽日本的國土面積較大且經濟發達，機制健全的畫廊眾多，有能力的創作者可以在全國各大城市舉辦個展銷售作品。因此，雖然在台灣靠藝術吃飯是難以想像的事，但在日本，只要有實力維持作品的質與量，完全可行。

我也嘗試參加了東京藝廊「すぎわ」(圖8)以及「神奈川縣美術展」(圖9、10)的徵

件。在「すぎわ」的徵件中入選獲得參展資格，而「神奈川縣美術展」則是落選。雖然從成果看來我還有很大的成長空間，但也看到更廣闊的

世界，也深刻的體認到同時維持質與量才是創作成熟與否的關鍵，「熟能生巧」的過程非常乏味，但耐住性子打磨、練就穩定的技巧與風格，從而更上一層，穩健扎實的創作步伐我想就是維持質與量的關鍵，如果只是硬性刻出一件精良的作品，那只是曇花一現而已，完全沒辦法應付現今展示機會所需要的作品量。

圖 8：東京藝廊「すぎわ」作品展示側拍。

圖 9：「神奈川縣美術展」投件作品製作過程側拍。

圖 10: 「神奈川縣美術展」送件側拍

七 從參與「藝祭」所見藝術與社會的關係

「藝祭」也可以理解為東藝大的校慶，除了會有各系學部生製作的「神輿」遊行、競賽，是最為精彩且出名的項目每年吸引來自世界各地大量的觀眾沿路圍觀之外，整個藝大校園的建築物內幾乎都會被布置成展場，展示的形式自由而富有實驗性(圖11、12)，盛大而充滿活力真的是屬於藝術的「祭典」沒錯。

「藝祭」精彩的部分有很多，但其中最讓我感受良多的是「藝祭」與上野公園、周邊商店街的關係。說到東京藝術大學，許多人都會聯想到其與眾多美術館、博物館、研究機構一起坐落於上野公園裡面，這使得上野公園除了踏青賞櫻、神社古蹟的參訪之外，更添加了濃厚的文藝氣息，而藝大的活動舉辦也延伸至上野公園甚至周圍的商店街，則成為相互加強地區特色與知名度的共生模式。商店街會從學生製作的三四座神輿中選出一件授予「商店街賞」，獲得肯定的神輿則會在藝季的第三天於商店街遊行表演，商圈中的「上野マルイ」百貨公司中也展示藝大博士生的作品，一系列的成套宣傳與相互合作為商店街吸引來眾多圍觀人潮，學生也獲得了舞台與肯定，長期累積下來也為上野營造出了特別不同的地區氛圍，讓我深深感受到藝術真的能夠在當代社會中起到重要的影響力而非只是高貴卻虛幻的雲霧，以及有時候不一定要歇斯底里的大肆張揚，每次都把事情做好，好到讓人驚嘆，年年累積出口碑、營造出氛圍，便是最好的宣傳。

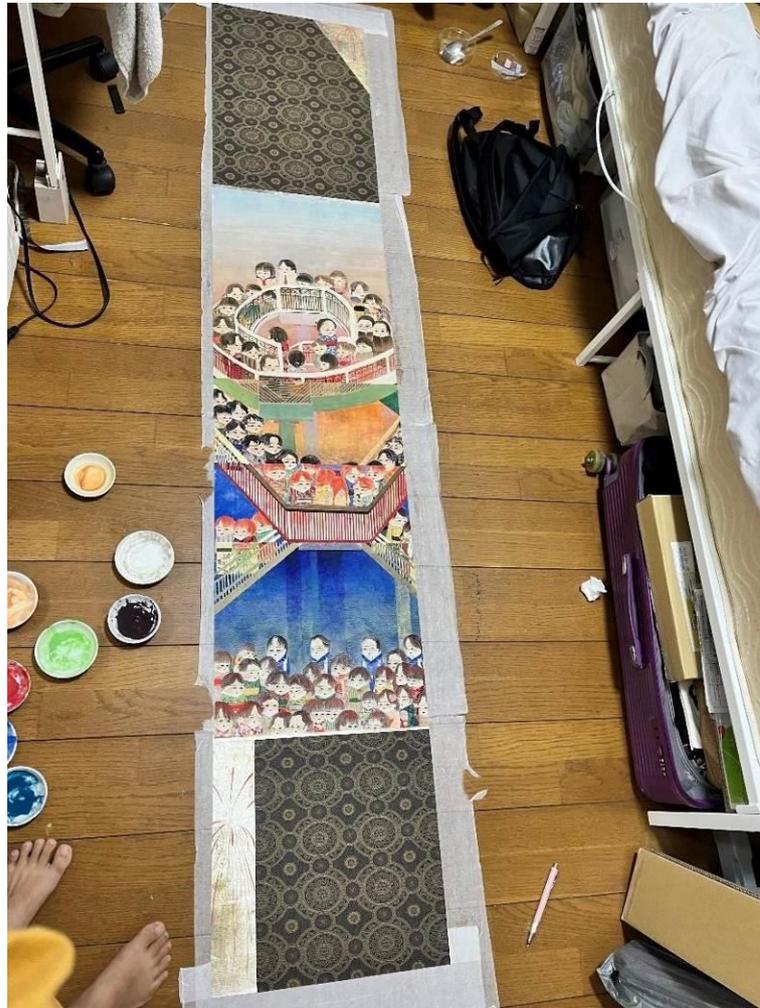

圖 11: 藝祭作品展示的形式自由而富有實驗性。雅捷也嘗試製作了以夏季花火祭時光流轉為題的掛軸作品。從作品繪製到掛軸製作皆自行製作。圖為製作中側拍。

圖 12: 藝祭作品展示的形式自由而富有實驗性。雅捷也嘗試製作了以夏季花火祭時光流轉為題的掛軸作品。從作品繪製到掛軸製作皆自行製作。圖為展場側拍。

八 日本與台灣藝術產業以及畢業生走向的差異

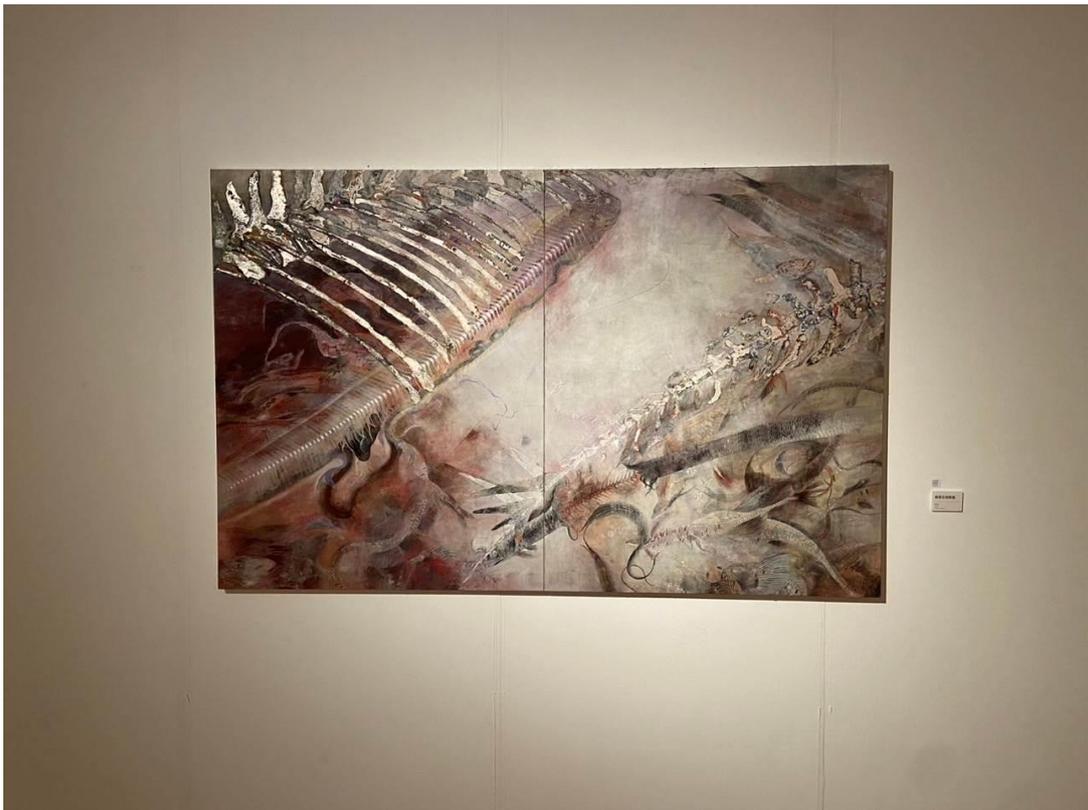
在台師大期間，畢業後成為中等、高等教育教師的學長姊是多數，若是不從事教職則從事設計、經營畫室等幾個方向是常見的就業走向。在日本，由於遊戲產業、策展公司等產業都有非常健全而龐大的公司，進入遊戲公司就職可以說是藝大畢業生的首選，薪資與福利都有所保障，健全的產業面讓我看到了完全不同的畢業生就業選擇，也是我從未想像過的狀況。

除了日本，與其他國家學生交流時有德國學生告訴我，在德國學習藝術或者設計的學生畢業後就成立公司接案的案例非常普遍，讓我反思到也許自己對未來的想法較為保守，或許有更多的可能性可以思索。

四、照片（如有，請提供）

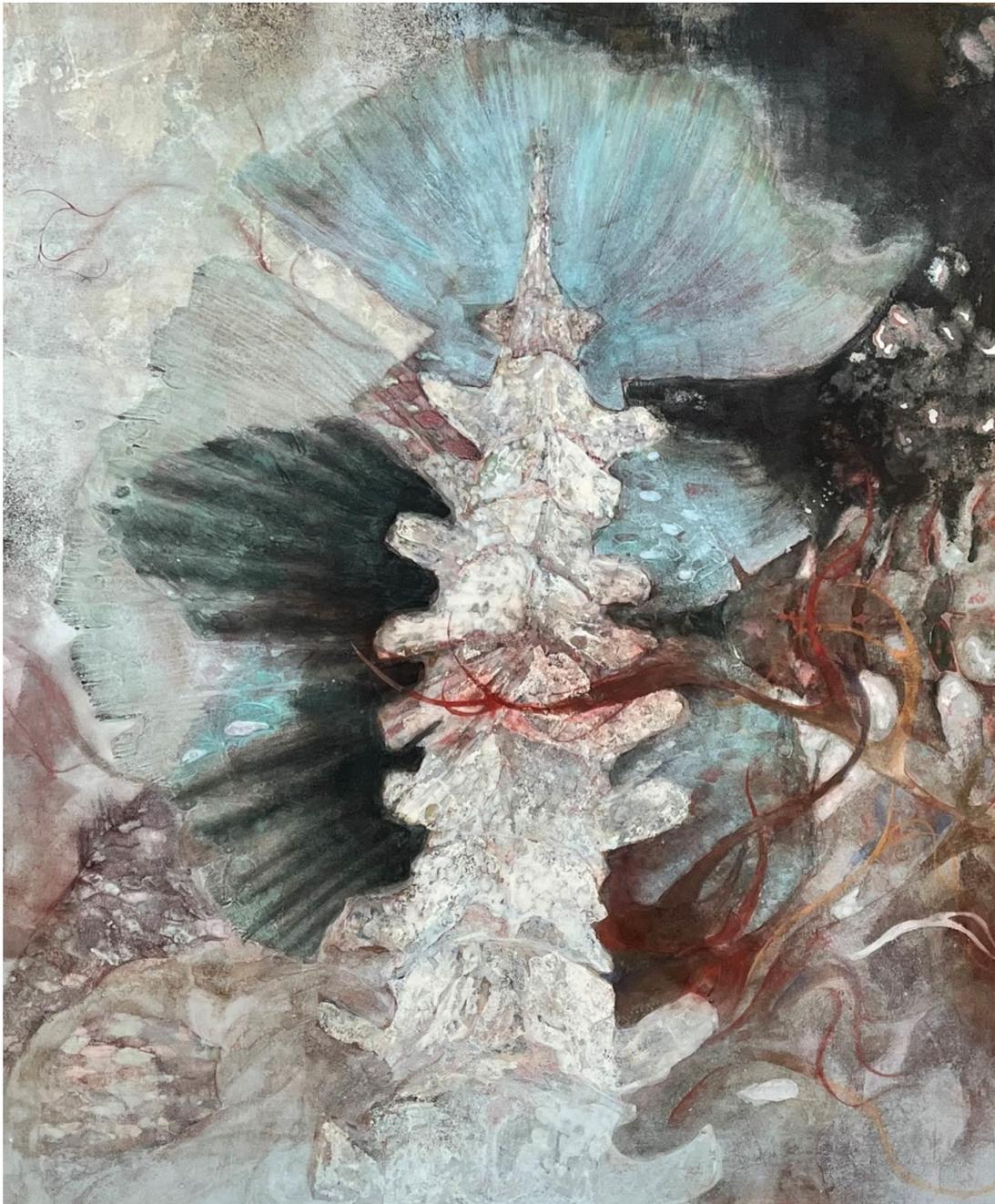
〈鯨骨生物群集〉，116.5x182(cm)，紙本膠彩

〈鯨骨生物群集〉於東京藝術大學陳列館展出側拍

〈鯨骨生物群集II〉，116.5x182(cm)，紙本膠彩

〈鯨落〉，72.5x60.5(cm)，紙本膠彩。於東京完成後送交綠水畫會第33屆會員聯展

〈聖地遊訪:銀座線上野〉，18x24(cm)，紙本膠彩。
於東京完成後送交 WHATZ ART 2023 。

〈聖地遊訪:東京駅〉，27x41(cm)，紙本膠彩。
於東京完成後送交 WHATZ ART 2023 。

〈花火大会前/終わった〉，130x40(cm)，紙本膠彩、自製掛軸。
2023 東京藝術大學藝祭期間於「日本畫修士一年展」展出。

〈花火大会前/終わった〉作品局部:段落一

〈花火大会前/終わった〉作品局部:段落二

〈花火大会前/終わった〉作品局部:段落
三

〈花火大会前/終わった〉作
品局部:段落四

〈梅雨・早く止まろう〉, 22x27.5(cm)
数寄和「ギャラリーへ行こう 2023」展
出。

〈梅雨・遊べない〉,
22x27.5(cm)
数寄和「ギャラリーへ行こ
う 2023」展出。

〈東京エスカレーター〉，40x20(cm)

「縫い継ぐ形—東京藝術大学日本画第一研究室発表展」展出。
装裱部分為與東京表具経師内装文化協会合作，東京藝術大學贊助。

〈現代生活〉，40x20(cm)

「縫い継ぐ形—東京藝術大学日本画第一研究室発表展」展出。
装裱部分為與東京表具經師内装文化協會合作，東京藝術大學贊助。

「縫い継ぐ形—東京藝術大学日本画第一研究室発表展」於東京藝大正木紀念館展出側拍。

五、影音檔（如有，請提供連結）

六、其他