



學海飛颺/學海惜珠學生
出國研修心得報告書

補助年度：105年度

系（所）名稱：美術與文創學系

年級：四

學號：B0409146

姓名：陳琛

進修國名及姐妹校名：西班牙卡斯提亞拉曼查大學

進修期間：西元 2016 年 9 月至西元 2017 年 6 月

一、緣起：

其實在當初在選擇華梵大學時就有考慮到海外留學的機會，原本是想要在大三、大四再去申請留學，但沒想到機會來的這麼快。

大一上學期學期末，我們的導師也是系主任，在短短的時間內向我們宣傳了這次的西班牙留學機會，因為有華梵文教基金會的獎助金，所以這次有更多的交換資格，再加上沒有語言的門檻以及巨額的獎學金，我認為這是一次很好的機會，當初是想去歐洲留學，雖然我不確定西班牙是否是我想選擇的國家。

在寒假期間準備了申請所需要的相關資料，並且在四月、五月申請結果出爐，得知申請成功後，也開始著手準備出國的文件和瑣碎的事，以及慢慢的接觸西班牙文，在最後出國前的暑假密集的學習西班牙文。

二、研修學校與特色簡介：

我所交換的學校是位於西班牙昆卡的卡斯蒂亞拉曼查大學(UCLM)，昆卡是一個位於馬德里東邊大概兩個小時車程的一個小鎮，對於學生來說是一個安全且舒適的地方。

這所大學是一所有美術學系的公立普通大學，並非美術專業學校，校區很大，看起來也十分的新，我們交換的美術系是位於一棟獨立的建築，設備以及教學空間都十分足夠，有兩間一大一小的獨立展覽空間，也有一間小餐廳和美術用品店，有版畫、繪畫、雕塑、攝影、多媒體教室和許多提供給學生的創作空間，這邊的美術系在數位以及影音多媒體方面的藝術課程較為出色，但在傳統的繪畫、雕塑、版畫方面的教學也十分優秀，教授們都很和善、幽默，在美術專業上也非常願意跟你討論與提供意見，大部分的教授英語能力很好，在學生方面，雖然整體的程度我並不認為比台灣的藝術系學生高，但他們對於藝術方面的探索廣、好奇心旺盛，創作風氣也較自由，他們會很理所當然的表現出他們的特色，就算你看起來他們的作品真的很爛，但他們仍會非常的自傲的敘述著自己的作品，所以他們更會去做很多實驗性的嘗試，而不是只想做出符合現在藝術市場的作品，更直接也更容易產生真正的大師。

整體來說，我認為與台灣大學最大的不同是在於氛圍，同學和同學之間的氛圍、同學和老師之間的氛圍、老師與老師之間的氛圍，都與台灣不太一樣。

三、海外研修之課程學習：

在學校課內的學習，除了美術系的課程外，還有語言學校的西班牙文課程，語言課是包含在UCLM的ESPACU裡，有點類似他們的語言學校，在上學期，禮拜一到五的早上9~12點都有西班牙文課，在下學期，每個禮拜一到四的9~12點的西班牙文課和每個禮拜一、二12:10~1:40的西班牙文會話課，西班牙文課是非常密集的，所以我們和語言老師是非常親密，像是朋友一樣，有很多機會一起去吃飯、去酒吧，甚至一起去夜店。

在課程方面，因為我在出國前的西文已經有一點程度了，但是我們的西班牙文課是從頭開始教，所以每一次的西文課都有點像是在複習一次，我自己平常也有自己的進度，所以我認為課程並沒有幫助我很多很多，但與老師的之間的對話練習，在我們的聽與說方面確實增強許多，我平常自己的進度有問題我也會問老師，我在前半年每天也都會用西班牙文寫日記。整體而言，我認為西班牙文課也是一個不錯的選擇，有更多機會與西班牙的老師有更多對話，

和這些西班牙文老師成為朋友，十分有趣，雖然我也有想過如果省下這筆西班牙文的費用，相對會多出非常多的時間，不論在藝術或語言方面，我自己也有可能更大的進步，也可省下一筆不小的費用，但是這並沒有發生，所以我也無從比較哪個選擇對我較好，只能提供這些想法給後面想留學的同學，讓他們或許能有不一樣的選擇，但前提還是要考量自己的語言程度。

在於藝術課程方面，上學期我有修他們的版畫、繪畫、雕塑和創意實驗室，版畫課的版畫教室有兩間，設備十分齊全，我們上的是初階的版畫課，所以從橡膠的凸版開始到壓克力凹版和金屬板的凹版(鋅版)，所有的程序和一些該注意的細節老師都教的十分清楚，畢竟版畫與繪畫不同，所有的製作程序更為複雜，失敗率高、注重於小細節，但他們用了很多小撇步，讓所有程序更簡單、更不易失敗，在創作方面也十分自由，老師不太會干涉你想做的作品，老師比較在意你的圖像印製出來後的效果。

我是修的大二繪畫課，老師在一堂課學生講了許多東西，但是都是西班牙文所以實在是無法理解，在第一堂課他會告訴我們這學期的所有作業，作業有些有限定主題和形式，像是自然、城市風景和自由創作，普通的繪畫和剪貼等等，你可以在學校的空間創作，也可以在家裡做，只要在完成時將作品帶去與老師一起討論、鑑賞即可，老師的英文非常好，討論方面還算順利，我認為在台灣很多老師和學生會在意作品的質感，希望用好的畫布、材料製作出高品質的作品，但會導致學生花錢了很多錢做作品、所以作品量少，且因為花了很多錢買的材料所以不太敢很揮灑的創作，但在這邊，老師寧願你用最便宜的紙張、用便宜的媒材，在創作的速度更快，更能夠自由的發揮自己的創意，更快的找到自我風格，等到創作風格與模式成熟，在使用較好的材料創作。

雕塑課，老師前幾堂也都在講課，講述了不同的主題的雕塑藝術，雖然西班牙文只能聽得懂大概百分之十吧，但從老師準備的投影片的照片也能大概推論出他所講的主題，像是性的主題、女性主題和文字符號等等，他所準備的每個主題和題材的照片等等，我認為整理得很好，雖然我只能靠快速的隨筆畫一下投影片照片和快速記下藝術家名字來做筆記。在實際操作方面就還好了，第一個作業是雕塑土做人體的主題，第二個是用複合媒材、主題一樣，但因為老師只會說西文，就算我們用西文和老師溝通，他覺得我們聽不太懂，所以似乎也不太想與我們討論。

最後一個是創意實驗室，這是一堂同學們拿出作品後和老師與全班同學一起討論的課，因為這堂課也有一些台灣生，所以老師會來回切換英文和西文來講述，前幾堂課老師會在上課提出一些主題，像“椅子”或“你的名字”等等，然後下周大家必須拿出與之相關的作品，甚麼東西都可以，就算只是一張紙，只要你能說出它與椅子的關係，並說的頭頭是道就可以，然後老師與學生就會開始提出問題、大家共同討論，之後的課都是大家帶自己現在正在做的作品與大家分享並討論，是我覺得全部的課裡最棒也最實用的課，為了要敘述我自己的作品，我每次都要把我的作品理念轉換成西班牙文，逐漸的我能用西班牙文的來介紹我的作品，且我的每個作品幾乎都有西班牙文的文本，從課堂的討論中我也獲得了一些想法與觀點。

整體的藝術課程來說，對我來說我並不會認為跟我在華梵大學所學差異甚大，或許許多的東西與觀點我已經瞭解了，我更多的時間是在比較這裡與台灣的藝術教育的差異。

四、海外研修之課程學習：

在這裡我想將課外學習分成「旅行」和「多雷多鐵匠課程」兩個主題。

我覺得留學之中最重要的事情就是旅行，尤其我們是來到歐洲，西班牙離歐洲各國都不遠，也都同為歐盟的國家沒有簽證與貨幣的問題，所以我認為旅行成為了留學的主軸，但是旅行對於我來說並不是一件放鬆的事情，要處理許多瑣碎的事情，機票、交通、住宿、景點等等都讓我感到厭倦，旅行對於我來說更像是在這裡應該做的義務學習。

在這一年，包括西班牙我一共去了六個國家、十四個城市，西班牙的昆卡、馬德里、多雷多，葡萄牙的里斯本，義大利的米蘭、威尼斯、佛羅倫斯、羅馬，法國的巴黎，荷蘭的阿姆斯特丹、武爾丹，德國的柏林、卡賽爾、明斯特，走遍了各個大大小小的的美術館、博物館和景點，每個地方都發生了不同的故事，每個地方都有難忘的事情，確實大大的增加了自己的人生閱歷。在里斯本被偷了錢包時感受到的小絕望和小確幸，荷蘭因住宿的預訂錯誤而體驗到的荷蘭鄉村生活，和卡塞爾四年一次的大展，以及走訪所有美術教科書上的名作，真實的大師名作在眼前，雖然不到感動如此誇張，但內心還是有小小的喜悅，多了許多與朋友茶餘飯後的故事可以分享。

「多雷多鐵匠課程」這個主題要從我大一時說起，在大一下學期我因為一些機緣開始多了一個蒐集刀具的興趣，但這個興趣也並不是突如其來的出現，而是一直以來都有跡可循，小時候我就愛在課本上塗鴉各式各樣的武器，也從小就開始玩各式各樣的遊戲，遊戲裡也都是各種的武器裝備，甚至於到現在也是一樣，在大一時購入了第一把刀的收藏品，之後也陸陸續續收藏了許多，不論是在不同國家的二手市集或刀具店，原本我只把它當成一個小小的興趣，但我也有想過為什麼不試著自己去做做看，所以我在西班牙時就發現多雷多是一個刀藝還蠻發達的地方，第一次去時看到許多的店都是與刀劍武器有關，所以我就在網路上搜尋有關在西班牙哪裡可以學習製作刀與鐵藝的地方，於是我找到一位鐵匠老師Ramón Recuero。

他有一間小小鐵匠學校(Escuela de Herreros)，位於多雷多旁的一個小鎮(Talavera)附近的一個非常小的村莊，旁邊都是田和樹林，這個學校提供了很多課程從基礎的傳統鍛造到較困難的技術都有，他們也把所有的課程教學影片免費的放在YouTube，所以我非常有興趣的申請了兩天的傳統鍛造課程，這兩天非常的對我來說十分充實，自己去撿樹枝把傳統的炭爐點著，把鐵條燒成橘紅色，用鐵鎚將鐵敲成自己要的形狀，是如此的原始，其中也需要許多的技巧，與火工作一整天身上盡是汗與黑色的鐵屑，感覺手再也抬不起來了，但明日依舊要繼續鍛造，這種感覺比我以前在做繪畫或其他形式的藝術都更辛苦，但是更踏實了，結束後拿著自己的打造的破銅爛鐵以及殘破的身子回去。

之後過了一段時間後，我也申請了另一個五天的課程在大學課程結束後，在那五天中，整體的課程更難了，我與另外一位專業老師Victor除了語言之外也需要更多的肢體和示範才能完整溝通，他傳授我們鋼的焊接、溫度的掌控，以及他完整的帶領我打造一把刀，要鍛造一把好的刀是如此複雜和困難的，在五天的課程中有更多的時間、更多的練習，不斷的失敗、生了兩三次才將火生起來，過程中眼睛不斷的盯著火，好像也無意中跟他對話了不少、學了些東西，燒的金黃的鋼要快速的敲打接合，敲打產生了大量的火花噴在手臂上，但沒有時間害怕、在意，只能全神貫注地在自己手中的鋼上。

兩次的課程讓我找到一個自己未來想持續努力的新方向，以前在做繪畫作品時雖然我認為自己是喜歡且擅長的，但有時候還是會有一些空虛的感覺，感受到作品與我自身無法成為一個完整的“圓”，但在鍛造這份工作上的踏實感和所完成的作品，卻是和以前創作的感覺不同，比起以前想成為的大藝術家的形象，較光鮮亮麗感覺，或許我現在比較偏好未來成為像鐵匠這樣的一個職業的形象，簡單、粗曠和擁有一顆炙熱的心，我認為不論是繪畫、雕塑或版畫，

都只是一種媒材、一種藝術的表現方式，刀藝也是，未來我也想將藝術與刀具、武器做結合，到最後作品、生活與我成為一個完整的圓，這就是我現在想達成的目標。

五、 研修之具體效益：

1. 增進語言能力(英文、西班牙文)。
2. 增進處理生活各項問題的能力(獨立)。
3. 增進廚藝。
4. 離開的舒適圈。
5. 了解國外的真實樣貌(國際觀)。
6. 進而更了解台灣現況，也發現台灣的美好。
7. 觀點與思考方式的轉變。
8. 危機處理能力。
9. 了解如何享受生活。
10. 有時間去尋找自己真正想做的事。

六、 感想與建議：

經過了這一年，在這年裡好事與壞事各參半，無法分離，認識了許多人有趣的外國人，不論是在學校或旅行的途中，都受到許多人的幫助，對於隻身在外的我們格外的意義重大，但也同樣的遇到許多憤恨不平的事情，在這裡的期間我花的冤枉錢前前後後也快一萬塊台幣，航空公司網站誤扣、旅行住宿預定日期錯誤、提款沒拿到錢帳戶照常被扣錢、趕不上班機的行李托運重新買機票、被偷錢包和一堆搞不清楚的扣款，雖然自己也有一些是自己的過失和有些事是懶得用西文去溝通解決，但想到還是後悔到心理癢癢的，但後來也是只能嘆一口氣，抱怨一下這一年的運氣，畢竟這是家人的辛苦錢就這樣被浪費掉，但這也讓我有更多經驗。

或許有許多人認為在國外是整個環境的差異讓人成長，確實環境的影響很大，但我認為在外國的下半段時間因為思念和些許對當下生活的厭煩使得剩下時間開始有了滯留感，那緩慢時間的流動使得痛苦更加明顯，有時候晚上閉眼時多希望睜開眼時，是躺在那個熟悉的國家，但這樣的感受確實能讓人明顯的成長許多，在緩慢的時間洪流中的思考更加的深刻。

如果你問我該不該選擇交換學生，我的回答會是肯定的，只要你有意願、家裡的經濟以及家人允許、做好出國前的萬全準備(包括語言)以及承受的了上面可能也會發生的任何事，我也希望你能去體驗看看這一切，不論你回來後給其他同學的答案是肯定或否定，這一年一定是你這輩子深刻的記憶。

七、生活學習照片



西班牙人的日常生活



我在昆卡的租的小公寓



冬天窗外雪景



昆卡舊城區



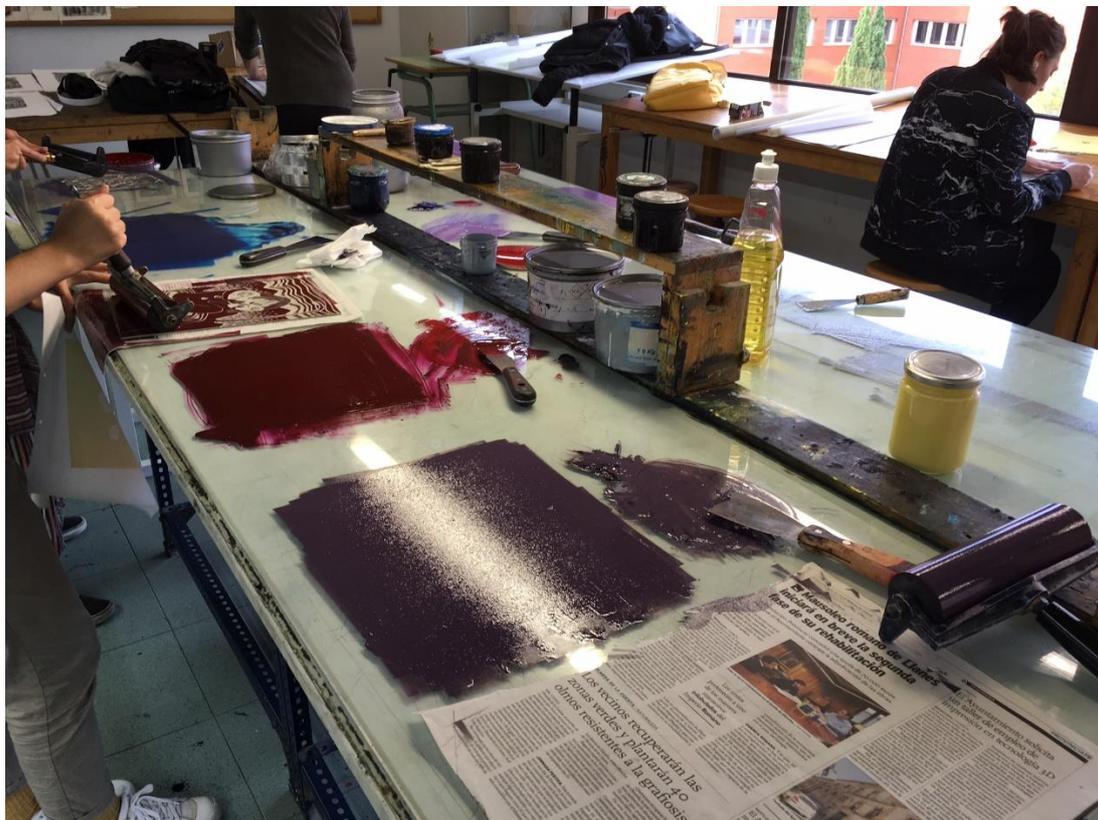
舊城區風景



大學校區1



大學校區2



版畫課



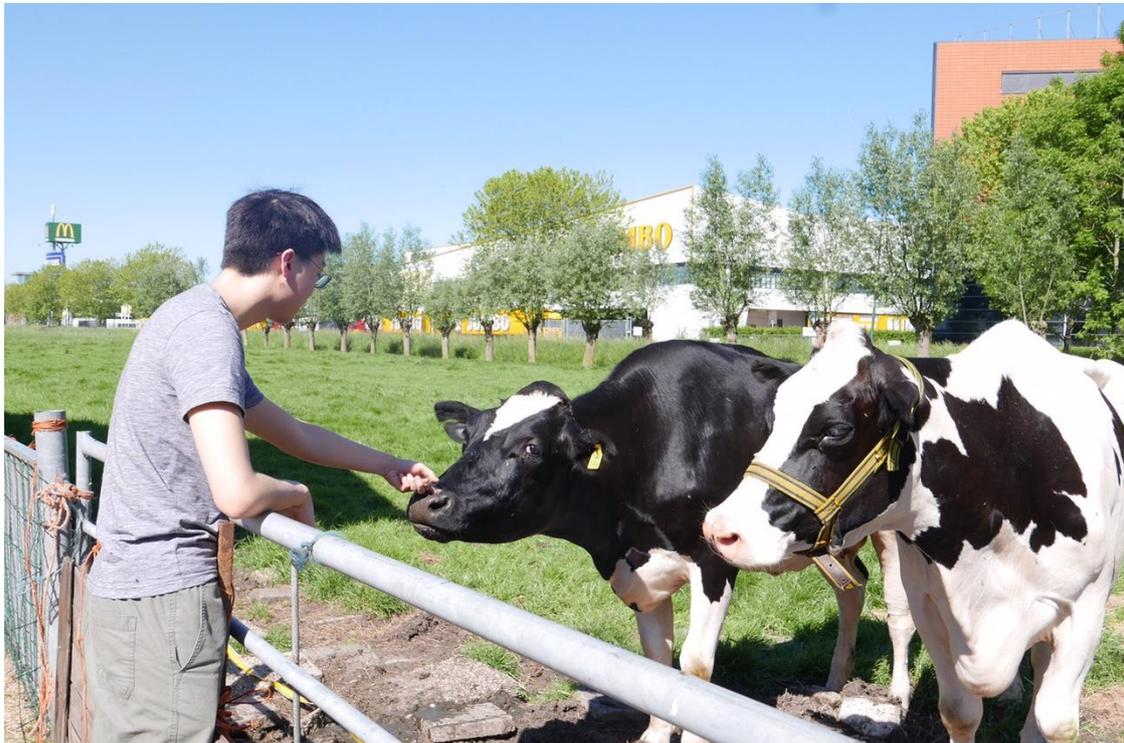
雕塑課



創意實驗室作品討論



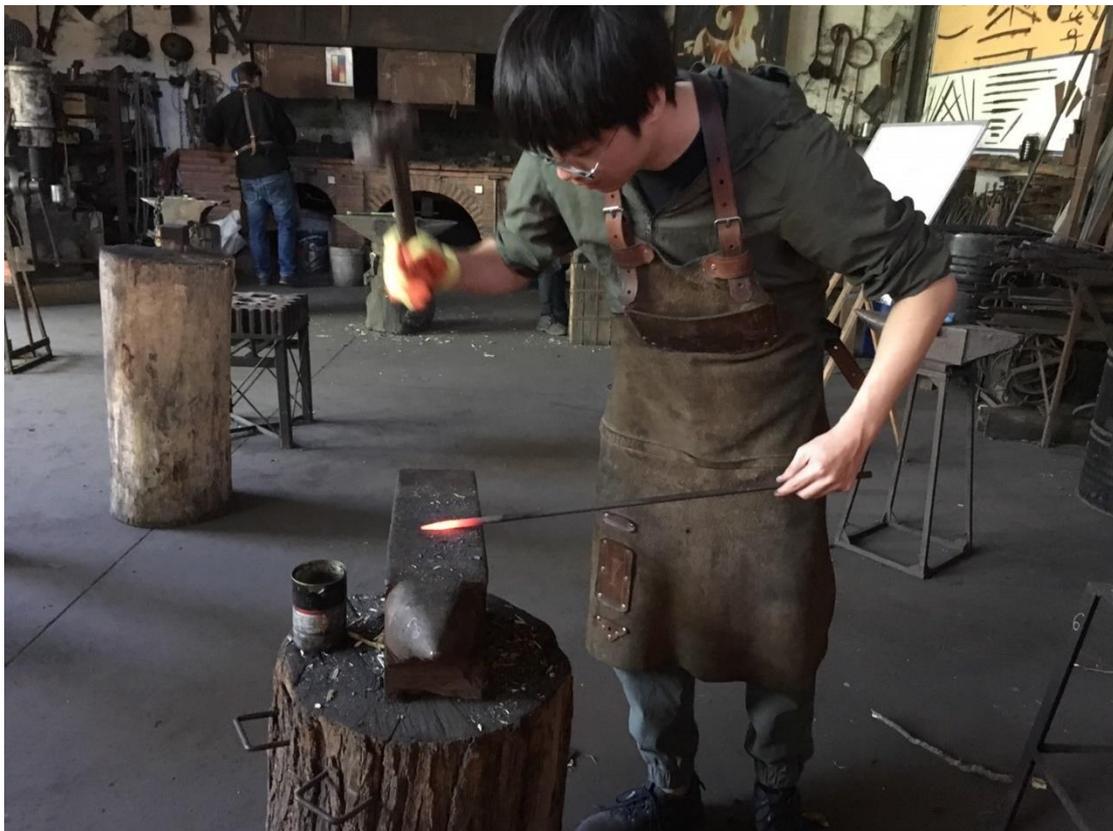
西班牙文老師



荷蘭農生活



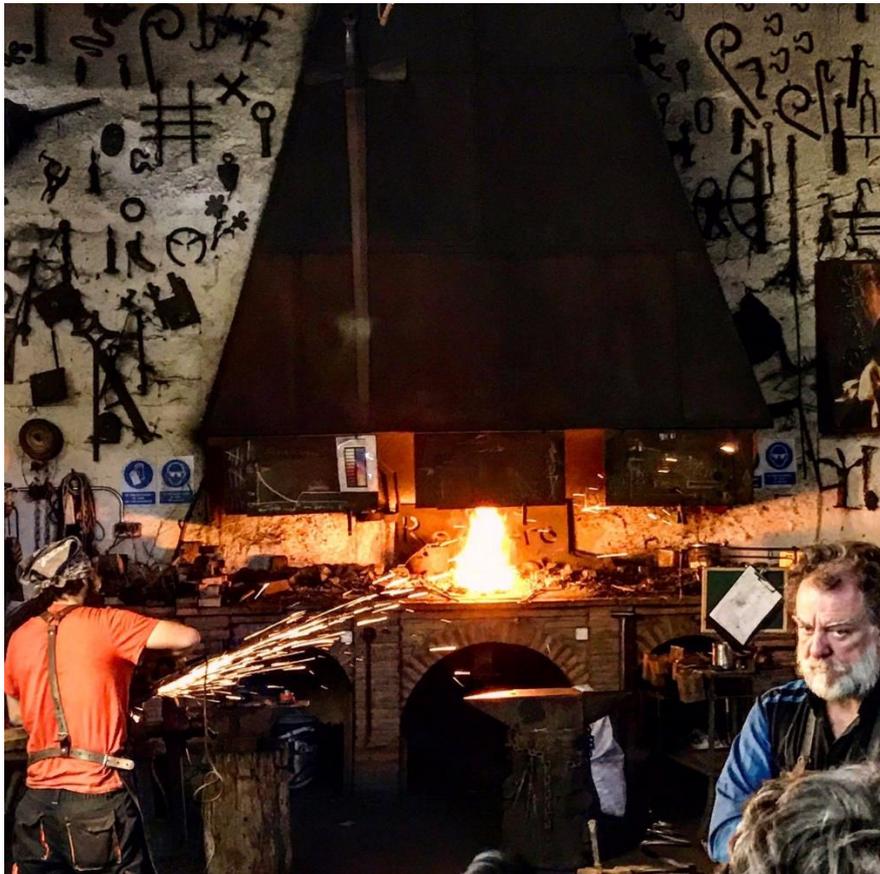
與農場主人玩荷蘭傳統遊戲



鐵匠課程



傳統煤炭火爐



鍛造坊



Ramón Recuero 老師



Víctor 老師



傳統鍛造作品



五日焊接課程作品