

藝術與設計「實務研究」應用於 大學藝術系學生創作發展之研究

A Study of Art and Design Practice Research Applied to College Students' Art Creation

*何文玲 Wen-Ling Ho

**嚴貞 Jen Yen

*國立嘉義大學視覺藝術系 助理教授

國立雲林科技大學設計學研究所 博士候選人

Assistant Professor / Department of Visual Arts

National Chiayi University

Doctor Candidate/ Graduate School of Design

National Yunlin University of Science and Technology

**國立雲林科技大學設計學博士班 教授

Professor / Graduate School of Design

National Yunlin University of Science and Technology

有關本文的意見請聯繫代表作者何文玲

For correspondence concerning this paper, please contact Wen-Ling Ho

Email: hwl@mail.ncyu.edu.tw

摘要

近年來在藝術與設計領域中進行實務研究已成為一重要之議題，當今大學藝術或設計科系除了被期許培養藝術或設計創作之優秀能力外，尚需培養其創作實務研究之卓越能力。筆者首先探討關於藝術與設計實務研究之概念，包含藝術與設計實務研究之意義、藝術與設計實務研究之類型、以及可應用於大學中藝術與設計實務研究之 FTC（形式／主題／脈絡）模式；其次，筆者應用前述之概念、與實務導向研究途徑增進大學生藝術實務研究之學習，並針對五名個案學生之學習進行多重個案研究，個案分析與討論包括 FTC 模式之應用對個案個別創作品質之影響，FTC 模式應用之整體成效，以及教學省思；最後結論包括全文之綜結以及對大學藝術與設計教育之意涵。

關鍵詞：大學藝術與設計教育、設計實務研究、實務導向研究、藝術實務研究

Abstract

In recent years, it has become an important issue to conduct practice research in the field of art and design. The art or design department in university nowadays is expected to cultivate the excellent abilities not only to produce works of art or design, but also to do practice research. The authors firstly inquired into the conceptions pertaining to art and design practice research, including the meaning of art and design practice research, the types of such research, as well as a model of FTC applicable to art and design practice research in university. Secondly, the authors utilized the above-mentioned conceptions and the practice-led research approach to facilitate the university students to learn art practice research and to conduct a multiple-case study on the five subjects' learning. The analysis and discussion included the influences of FTC application on individual case's quality of production, the total effects of FTC application, as well as the teaching reflections. In the final part of this study, the authors discussed the research's implications for art and design education in universities.

Keywords: art and design education in university, design practice research, practice-led research, art practice research

壹、研究背景、動機、目的、與方法

一、研究背景與動機

視覺藝術之研究在傳統上多半採用藝術史、藝術理論、藝術教育、與社會科學之方法，設計之研究則主要運用社會科學研究法。近年來國內外設計與視覺藝術碩博班教育中已有創作學位論文之要求，然而關於視覺藝術或設計實務如何進行有系統之研究仍是有待解決之難題。理論與實務往往被區分為二，理論常被認為屬於研究之範圍，而實務則被視為不符合研究規範之活動，或難以用傳統社會科學方法處理之對象，因此實務一直不被學術界視為一種研究。

藝術與設計之實務研究於 1980 年代之後才開始逐漸受到重視，廣義之藝術與設計研究歷史與發展事實上已有悠久之歷史，許多藝術家與設計師常自認為他們的創作活動即為一種研究之過程，即使其實務活動經常不被學術界視為研究，歷史上仍有一些藝術家，例如達文西（Leonardo da Vinci, 1452-1519）經常使用視覺思考去解決各領域中之問題，對他而言藝術不只是一種技巧之表現而應結合知識。達文西在十六世紀早就為實務者兼研究者提供了一個優秀的模式，他對藝術實務之研究留下一些創作思考與過程之相關手稿與素描稿，給後來的藝術創作者許多的啟發，但藝術實務之研究在他之後並沒有蓬勃的發展。若藝術家與設計師能進行實務研究，並將其創作過程的經驗與資料做有系統之整理與呈現，則其將能分享成果，使人們累積更豐富的實務知識，而對此領域之實務發展產生貢獻與影響力。

目前臺灣藝術與設計科系大學生在理論與創作之整合能力上似乎較為不足，且經常顯現在其高年級之畢業製作中，此一方面係由於學生對實務之興趣遠大於理論，且多數人認為理論較難，而傾向於將大部分時間花在創作上，故在相關理論之學習並不紮實；另一方面因大學藝術與設計課程相對而言較少訓練文字、語言之表達能力，甚至有些實務創作者認為思考邏輯與文字運用會影響甚至阻礙自發性與創造性。當討論作品以及表達創作理念時，創作者常無法以合邏輯且有秩序的方式有效傳達自己的看法，同時在創作過程中對作品情意或表現內涵亦難以運用概念或理論加以分析、闡明、省思與改進。為改進此種藝術創作過程之問題解決能力以及作品完成後之批判反思能力，教學首需培養學生整合理論與創作之實務研究能力，如此方能突破創作學習之限制，而增進表現之深度與創作之品質。而此種提昇學生實務研究能力教學之良窳，端賴對藝術與設計實務研究相關理論與教學實務之探討，因此種探討方能增進吾人對實務研究之適當理解以及教學功能之發揮。

二、研究目的與方法

（一）研究目的

基於前述之認識，本文試圖理解與澄清藝術與設計實務研究理論中之重要概念，且據以探析大學生個案在藝術工作室中創作結合實務研究之學習情形。具體而言，本文之研究目的首先探討藝術或設計實務研究之相關概念，包含：藝術與設計實務研究之意義、藝術與設計實務研究之類型、及大學中藝術與設計實務研究可應用之 FTC 模式；其次進行多重個案研究之分析與討論，探討 FTC 模式應用於藝術創作研究對個案個別創作品質之影響、FTC 模式應用之整體成效、以及教學省思。

（二）研究方法

針對前述目的，本文首先探討藝術與設計實務研究相關概念，其次應用質性研究方法，針對藝術系大學生應用 FTC 模式於藝術創作思考與創作研究之學習進行多重個案探究，本文之個案研究則屬於工具性個案研究類型，分析資料則根據描述的現象學分析與 FTC 藝評模式。

本文之多重個案研究係基於藝術或設計實務研究相關概念與實務導向研究之途徑所進行之實徵探析。在程序上先透過教學引導學生以實務導向研究途徑在藝術創作中從事藝術實務研究，並提供 FTC（形式／主題／脈絡）藝評模式作為大學生進行藝術實務思考與實務研究之參考架構。本文之多重個案研究係根據 Stake（2005）所提出三種個案研究類型¹中之「工具性的個案研究」，其中個案本身是次要的興趣，它扮演一種支持的角色，可幫助吾人對其他一些事物之瞭解。此類型之個案研究，主要是提供對一種議題之洞察或導致一種類推性。因此本論文之多重個案研究乃著重於探討實務研究應用於大學生藝術創作之影響是否如預期皆屬正面，且分析與歸納藝術實務研究對於大學生藝術創作之個別影響與整體成效。故本研究最終目的並不在於呈現個別個案之特質，而是將研究之結果類推到普遍化概念。

研究過程之資料蒐集方法包含觀察、訪談、半結構式問卷、與文件紀錄，其後分析與討論個案應用 FTC 藝評模式於藝術實務與實務研究之結果。於研究期間筆者在課堂與課外觀察學生個案之藝術實務與實務研究過程，輔以半結構式問卷調查其創作問題解決之思考模式與解決方法之選擇，並觀察分析其創作日記與創作草稿之文本，再以訪談補充觀察與問卷或文本資料中未能清楚呈現之部分。

---

¹ Stake（2005）提出三種個案研究類型：內在的（intrinsic）個案研究、工具性的（instrumental）個案研究、以及多重個案研究或合作的個案研究。

關於個案之創作實務與實務研究之資料分析係基於現象學研究之理念與方法，在 Giorgi 發展之描述的現象學分析中個人特質的分析² (idiographic analysis) 或許可形成分析過程之一部分，但真正之目標是爲了清晰地闡述整體的現象，而不關心與個人相關之事物，因此個人特質之細節被摒除或典型化與一般化 (Finlay, 2009; Giorgi, 2008)。易言之，描述的現象學分析是由個人之特質開始，而最後是爲了瞭解一種整體現象。本文之多重個案研究目的旨在於實務研究應用於大學生藝術創作結果之整體現象，期能作爲將來提升藝術或設計實務課程之教學參考。此外，學生個案以 FTC 模式爲架構，進行其個別之創作思考與實務研究論述，不僅需客觀地觀察並描述自己之作品，還須對自己作品進行反思，其中個案可參酌其創作過程之資料分析以佐證其論點，最後完成他們的實務研究論述；筆者亦採 FTC 模式分析多重個案藝術創作之品質。

貳、文獻探討

「實務研究」一詞可適用於各領域關於實務之研究，有些領域之實務研究歷史比藝術與設計實務³研究更久遠，例如科學與醫藥相關之實務研究。本文主要論述範圍以藝術與設計領域之實務研究爲主。而「實務研究者」則意指各領域中對實務加以研究的人，但本文中實務研究者主要意指藝術或設計創作研究者。

關於藝術⁴與設計實務之研究曾出現了許多不同之用詞，例如近年來「藝術本位研究 (art-based research)」較爲人所知悉，當今「實務導向研究 (practice-led research)」亦爲被普遍應用之名詞。各種文獻顯示目前藝術與設計實務導向研究雖與社會科學研究有部分相似之處，但其仍具獨特性且更富彈性與多元性。以當前高等教育趨勢而言，藝術與設計創作者除了須增進創作實務能力外，尚需培養實務研究能力，因此藝術與設計實務研究相關理論之探討益顯重要。鑒於目前國內視覺藝術與設計實務研究相關的理論相當不足，故在針對大學生「藝術實務研究」之學習進行多重個案研究之前，宜先探討實務研究之相關概念，以下將依次探討藝術與設計實務研究之意義、藝術與設計實務研究之類型、以及大學中藝術與設計實務研究可應用之模式。

² idiographic analysis 著重個人依時間過程之變化，主要探討在一個變項中個人如何改變，目的爲辨認個人在整體經驗或情勢中之行爲模式，著重對單一個案進行完整且深入的理解 (Wertz, 2005)。

³ 本文中使用「藝術與設計實務」名詞等同於「藝術與設計創作」，其中實務即指創作。

⁴ 本文中所使用之藝術一詞界定於視覺藝術之範圍。

一、藝術與設計實務研究之意義

(一) 實務研究之定義

實務是一種活動，可被使用於研究中，其方法或方法學必須包含著一種清晰的理解實務對於研究如何產生貢獻，以及如何從其他實務形式中識別出研究(Rust, Mottram & Till, 2007)，故實務研究可定義為一個有系統的探究形式，由參與者所做之集體的、合作的、自我反思的、與批判的探究(McCutcheon & Jung, 1990)。關於實務與研究之關係，可由Frayling(1993)所提的三種實務研究模式加以說明，研究可以是：(1) 為了實務(for practice)——其中研究目的次於實務目的；(2) 透過實務(through practice)——其中實務提供研究之目的；以及(3) 進入實務中(into practice)——包含觀察自己與他人的工作過程；上述第三種模式常被實務導向研究者廣泛引用。

由實務研究模式之實務與研究關係中可見，有些強調實務面向而認為實務就是研究；亦有認為實務僅只為了研究之目的而做，其中實務僅為研究而存在，故其研究之重要性大於實務；此外，尚有將實務與研究之重要性視為相同者，此注重呈現藝術家與設計師之創作過程與方法，並使其創作過程變成研究過程。儘管在實務研究中實務與研究孰重孰輕之爭論不斷，以學術研究領域之標準而言，實務研究被認為至少應合乎一般研究要求之嚴謹度與效度，如此方能建立關於實務之知識體系。

(二) 藝術或設計創作與實務研究之關係

由於藝術作品與設計產品之創作過程具有上述實務研究之特質，故藝術家、設計師、以及創造性之實務者往往宣稱其平常所做的實務即是研究。他們的作品被認為是新知識，作品發表與公開展覽對大眾有貢獻，因此創造性的實務者之創作活動等同於研究活動。在所有創造性的實務活動中確實包含內隱知識，這些知識不但可藉由一些作品傳送給其他的實務者，且透過作品之公開發表也可傳送給一般的大眾。無疑地在某些情況下，一件令人感動的作品或重要的新產品，它們自身皆能建立新的知識，且對人們知覺、境況、與價值的改變產生極大的影響(Archer, 1995)。但也有人認為實務本身並非學術研究之有效形式，它必須從其他的學術研究領域學習，而且以實務為基礎的研究則典型地涉及以實務為基礎的作品發展，在作品完成後，應以一個相關的分析論文將其脈絡化與理論化，因此若一件作品還須以一個文本來解釋，其作品本身具含蓄的特質就不是研究，以實務為基礎之作品與科學的實驗相同，都是提供研究所需之資料蒐集的一個過程。然而傳統研究如科學之探究只揭露特定的問題，且只有特定的解決方法是有效的，故科學探究方法是很難精確揭露實務者所面對之問題與情

勢。藝術實務者所面對之問題與情勢常常是複雜的、不確定的、不穩定的、與獨特的，往往需跨越衝突的價值系統才能清楚說明，透過科學研究所提供之解決方法實在不足以應用於解決與藝術實務相關之情勢（Marshall & Newton，2000）。

由上述可知藝術或設計實務研究雖與科學研究相似，都屬有系統的探究模式，但就科學研究角度而言，創作過程與藝術作品本身都不屬於研究。因藝術或設計實務本身尚不合乎學術研究之規準，它們皆必須透過文字分析，以及有系統的歸納整理與闡釋，才能合乎學術研究之要求，況且實務中所產生之新知識亦必須透過研究論文之理論化與脈絡化方能建立。但若由實務進行過程是在解決問題之立場而言，藝術與設計實務過程與科學研究過程似乎又有些相似之處。因此藝術實務研究雖然受到學術研究標準之檢核，但似乎也不應因過度重視傳統研究之規範，而忽視了藝術與設計實務之複雜性、創造性、與獨特性之特質，其確實有別於其他學科。

二、藝術與設計實務研究之類型

藝術與設計實務研究亦包含了許多不同之研究途徑，藝術與設計創作者進行實務研究之前，除了明瞭上述實務研究之意義外，尚須瞭解各種藝術與設計實務之類型中實務與研究之關係。實務研究因其所側重之焦點與探討內容之差異而形成不同之研究類型，本文主要分析常見的三種藝術與設計實務研究，即「實務相關研究（practice-related research）」、「實務本位研究（practice-based research）」、以及「實務導向研究（practice-led research）」，藝術與設計創作者在進行實務研究時宜先瞭解其中之分別。茲分別敘述如次：

（一）實務相關研究

「實務相關研究」依賴理論研究之立場，又可分為兩種方式：其一為概念的研究——它是為實務工作相關之內容而做準備，所關心的常常是與實務工作相關之理論研究，亦即先準備好概念而後規劃開始發展主題，此可稱為「內容驅動式（content-driven）」；其二為反思的研究——此為先研究媒材之形式以準備發展實務工作之概念，此種研究乃「媒材驅動式（medium-driven）」。在媒材驅動之反思研究中，可比較各種藝術之表現，此係透過研究藝術家們在相同的或類似的媒材與風格（genre）中如何進行相同主題之發展，或者研究媒材與風格之特殊性，目的是為了發展研究者個人的主題，研究者透過此研究而準備開始他個人的藝術表現。上述這兩種研究方式之特質為研究乃明確地屬於理論，先研究而後進行藝術創作過程，亦即首先思考然後

實做。在此類研究中，藝術之過程不被認為是研究過程⁵，藝術家或設計師扮演兩種角色，一為理論的（反思的、概念的）研究者，而另一則是獨特的藝術家或設計師（Coumans，2003）。

（二）實務本位研究

「實務本位研究」是為了得到部分的新知識，而藉著實務與該實務之成果所實行的一種原創性探查。創造性之主張與知識之貢獻可透過創造性成果而呈現，該成果可包含設計、音樂、數位媒體、表演、與展覽之形式。當以文字描述這些主張之意義與脈絡時，只有直接參閱這些創作成果才能得到一種完全的瞭解（Candy，2006）。實務本位研究之目的與藝術活動相關，一些實務本位研究之規準主要是提升創作活動並使其具教育的特質，其次是該研究中應注入與作品形式相關的特定美感品質，以及特別涉及使用不同於傳統質性研究寫作樣式之特殊格式或語言（如敘事或自傳體）。這些規準被使用以產生移情，擴大讀者群，與提供各種的觀點。此外，這些規準亦被用來評量藝術本位研究，首先是闡明先前沒有被注意到的，其次是此作品應該被它所產生之問題所評斷，而且作品必須引起比它所回答的更多之問題，最後則是文本之可類化性（Eisner & Barone，2006）。

實務本位研究雖已被廣泛使用，但是各領域對於這類型研究的一些特質，尚未有一致的主張，各領域對此名詞之概念與應用皆有所不同，因此必須確認各領域（如設計、醫療、創造性的藝術、與教育等）是如何使用「實務本位研究」，事實上其中之差異都在於其研究類型是屬「實務本位」還是「實務導向」（Candy，2006）。鑒於「實務本位」與「實務導向」之研究類型常被混淆，以至於在實務研究的過程未能確立方向，因此需進一步闡明實務導向研究之意義與特質。

（三）實務導向研究

實務導向研究可定義為：研究是以實務為開始，其中藉著實務與實務者之需要而確認與形成問題、難題、與挑戰；以及研究策略是透過實務而實行，實務者可使用他所熟悉的主要方法學或特殊的方法。在實務導向研究中實務是最重要的，因創造性的實務是進行式且是持續的，實務者兼研究者不僅是透過或開始從一個問題而「思考」他們的方法，且是以他們的「實務」去解決問題（Gray，1996；Haseman，2007）。因此藝術與設計實務導向研究可廣泛定義為：在藝術、設計、或建築等專業或創造性之

---

⁵ 理論探討屬於研究，而藝術創作則還是藝術創作，兩者分別進行而以三明治方式交互層疊，而非混合成一體。

實務中，研究是扮演一種探究的工具。實務導向之意義可隨學科、地點、與人之不同而有所差異，並可隨其所探究之問題而變化（Rust et al., 2007）。在實務者之研究文化中，鼓勵個人之探索，一個實務研究者心中之基本問題為：研究者在一個選擇的環境中如何能夠改進所發生的事物？實務導向研究計畫所做之研究與發展常常是關於社會的真實生活，或與以工作為基礎的組織機構相關，並給予一個實際的意義，而非一種假設的或想像的劇本。因此實務導向研究乃著重於真實生活的研究，或真實生活實務之反思，且是對實務者兼研究者能產生意義之實用活動。在每一個研究實務者之脈絡中，應是務實的分析加上經驗的綜合，以及調整其選擇之研究方法學或取向所產生之理論知識（Averweg, 2009；Costley & Armsby, 2007）。

在實務導向研究中，藝術家或設計師既是實務者亦是研究者，而藝術與設計創作之過程亦被視為研究過程。設計之過程一般是由問題到解決，藝術之過程雖與設計有所不同，但也被認為是研究過程，該過程被看成是一個透明的搜尋，最後完成藝術作品，甚至藝術家作品之表現皆被視為研究過程之片斷。除了藝術與設計之過程，藝術家與設計師之研究方向亦是一個透明的過程，在此過程中他們採取有意識的步驟、使用知識、或尋找知識、以及清楚的說明。就如同設計是問題解決一樣，論文則是作為問題解決之解釋，其中藝術家或設計師必須證明他擁有足夠之知識去判斷他所做之選擇，或他必須證明自己擁有足夠之說服能力使他所採取之步驟能贏得讚賞（Coumans, 2003）。因此實務者之藝術或設計研究，不只是應具備如 Donald Schön 所極力主張之反思的態度，還必須紀錄發展之過程，且加以評價（Jordan, 2004；Newbury, 1996）。

「實務本位研究」與「實務導向研究」兩個名詞常被交替使用，雖然它們擁有一個共同之核心要素—「實務」，但它們其實是兩種不同的研究類型。如果以一件具創造性的作品作為貢獻知識之基礎，此研究即是「藝術（或實務）本位研究」；如果研究主要是導向對於實務之新理解，則該研究即稱為「實務導向研究」。實務導向研究所關注的是實務之性質，及導致對該實務具有操作性（operational）意義之新知識。因此實務導向研究著重於提升關於實務之知識，或提升實務內之知識，且研究所得之新知識可應用於實務之中（Archer, 2004；Candy, 2006；Hales, 1987）。總之，實務導向研究著重實務問題之解決，且從實務活動所產生種種理論與實務互動之結果能以論述方式呈現，研究可闡明實務中各種獨特之發現與主張，甚至是累積新的實務知識，因此可對實務領域之發展產生重要的影響。

綜合上述，「實務相關研究」、「實務本位研究」、與「實務導向研究」三者共同處都是與實務有關，研究者都需具備實務研究訓練以及文字陳述之能力，而其差異在於

所注重的部分仍有所不同。「實務相關研究」是以理論引導實務，先理論研究而後進行實務。「實務本位研究」是偏重於藉實務成果產生新知識，新知識也藉實務而呈現，注重藝術與設計創作者之創作結果，雖以文字陳述幫助理解作品，但無法離開作品只看文字而理解，必須將文字與作品相互參照，方可理解全貌。而「實務導向研究」則重視創作過程，強調將創作過程透明化，亦即打開藝術家或設計師思考與創造之腦內黑箱，其中將創作思考以及問題解決之抉擇與方法的所有過程詳實紀錄並進行省思；因此創作過程即是研究過程，研究從實務開始，並以實務解決問題，並以創作為知識創造之核心，論文則是用以解釋如何解決問題與呈現實務所產生之新知識。藝術與設計實務研究者可由上述之研究類型瞭解其中之差異性，以便進行實務研究前能仔細思考其特質而做適當之研究計畫。

當前藝術與設計實務之研究因後現代教育之發展有逐漸受到重視之趨勢，但是一般創作者對於藝術與設計實務研究尚有許多困惑，藝術與設計實務研究方法也正在發展中，因此必須能從傳統研究中尋找適宜之方法而加以調整、應用、與發展。尤其在大學階段之藝術與設計科系學生缺乏實務研究之經驗，且他們所從事之創造性實務似乎與研究是相對立的立場，因此宜找尋簡單易操作之應用模式，引導他們由創作實務中開始進行實務研究，從實務研究中瞭解研究而不排斥研究，且由實務研究得到具體改進其實務之益處。依筆者前一階段對藝術批評方法與模式之研究發現藝術批評模式具備了統整藝術理論與實務之功能，且對於文字語言之應用亦有所要求，故不僅可用於理解與分析評論他人之藝術作品，還可用來分析與省思自己之藝術創作。藝術批評亦為許多大學藝術與設計科系之必修課程，當學生對於藝術批評的方法已有使用經驗之後，以藝術批評之模式做為藝術或設計實務研究之參考架構或方法，應不失為適當且易行之藝術與設計實務研究方法。

三、大學中藝術與設計實務研究可應用之模式

不同的藝術批評模式各具特色，可依評論作品特質之不同而做選擇。藝術與設計實務研究之方法亦有許多不同之選擇，各有其特質與優點。本文選擇以 FTC 藝評模式做為大學生初次學習「藝術實務研究」之方法，茲將依次闡述 FTC 模式之涵義與功能、以及 FTC 模式於藝術創作之應用。

(一) FTC 模式之涵義與功能

FTC 是視覺藝術中維持平衡之構成要素，不但可應用於作品中以呈現形式 (Form)、主題 (Theme)、與脈絡 (Context) 三者平等之地位，且讓人容易理解，因

此可形成一個公式：「藝術＝形式＋主題＋脈絡」。藝術教師可將 FTC 模式視為一個調色板，它如同調色一般，能產生與混合資訊，此模式之設計可視為主動之思考。FTC 模式可做為一個視覺組織者，它建立了理解、製造連結、以及激發較深入之探究與創造性。在藝術教育中，它能幫助藝術教育者在創造有意義之藝術課程時注意形式、主題、與脈絡三個面向平衡之思考。FTC 模式不僅可用於理解視覺意象，且亦可用於創造視覺意象，它可取代傳統過分強調媒材與形式之取向（Sandell，2006）。FTC 模式不似被廣泛使用之 Feldman（1987）的形式主義藝術批評模式有次序性之限制，Feldman 之模式必須依描述、分析、闡釋、判斷四個階段之批評順序，而 Sandell（2006，2009）主張 FTC 模式具橫向之特質，它要求觀賞者在構成藝術作品之形式、主題、與脈絡完整的三個領域中參與互動。當更多資訊被加入而建立更複雜之理解與關連時，FTC 調色板可被比喻為「心智的編織（mental weaving）」，亦即使用形式、主題、與脈絡作為三條經線，其他資訊加入而成為緯線，它們彼此能被交織而創造出具個人意義的編織品。此外，面對當前日益視覺化與複雜之世界，藝術教育領域愈來愈需要趨向簡單與清晰，儘管藝術教育中不可能有統一的理論，FTC 可視為觀看藝術以及如何教學的一種方式，它可作為創作藝術與理解藝術的一種工具，並可應用於其他非藝術之領域。

由於 FTC 模式不偏廢形式、主題、脈絡任一面向，將各種藝術批評模式所著重之面向整合成一個簡單易行之應用模式，且其橫向特質不必依先後次序或一定的步驟，不僅能幫助藝術創作者檢測自己容易忽略之面向，且提供一個簡易操作而包容力強的架構，因此頗適用於藝術與設計實務研究之初學者。再者，因 FTC 模式具橫向特質，應用於創作思考時有較高之自由，創作思考隨時可在三個領域中來回自如，對於創作開始時混雜思緒之整理有歸納與分析之功能，能幫助藝術創作者能較迅速掌握主題與創作方向。

（二）FTC 模式於藝術創作之應用

FTC 調色板中可對藝術加以編碼與解碼，此一模式之結構有助於組織與平衡感知，它重新平衡了現代主義之藝術教育過分注重形式主義的取向，它藉著幫助所有學習者在創作或理解藝術時，能更徹底地探究作品之意義；但亦非反動地拒絕形式主義中所強調之藝術要素與設計原理，而是積極地探究藝術中之隱喻。故 FTC 中包含了現代主義（強調形式）、後現代主義（強調主題）、與視覺文化（強調脈絡）的重要面向，每一個面向之重要貢獻皆有助於吾人對當代藝術與視覺文化之瞭解（Sandell，2009）。FTC 調色板可包含之類目如表 1 所列，表中所包含之類目可提供創作計劃與作品省思之參考面向。

表 1

FTC 調色板概念面向表

藝術 = 形式 + 主題 + 脈絡		
作品標題：_____		
藝術作品中形式、主題、脈絡三者均衡之面向如何呈現意義的層次？		
形式（作品呈現之樣貌）	主題（作品主要表現什麼）	脈絡（此作品在何時、何地、由誰、與為何創造）
透過形式品質發現視覺證據： 作品真正的構成	探討深藏於主題品質中之關係： 廣泛的主題或創意	辨別根源於脈絡之品質的意義 與相關性
視覺要素	主題（或內容）	何時而做（作品與創作時間或時代之關係）
視覺原理	觀點	
2D 或 3D 之品質	視覺參考資源	何地而做（作品與地理環境之關係）
尺寸	藝術史之參考	
媒材（或素材）	文學參考資料	由誰或為誰所做（作品與個人之關係）
過程或方法	與其他類型藝術之連結或關係	為何而做（創作動機或目的）
技巧	（包括音樂、戲劇、舞蹈、影片、或新媒體）	重要性或相關性：
風格	與藝術外之其他領域的連結（包括數學、語言藝術、科學、社會學、體育、職業教育）。	個人的、社會的、文化的、歷史的、藝術的、教育的、政治的、精神（心靈的）
其他		其他

資料來源：整理自 Sandell（2009：291）。

參、多重個案之分析與討論

根據上述實務研究之概念，筆者指導大學生個案以實務導向研究途徑，應用 FTC 模式為架構進行藝術實務與實務研究。本研究之學生個案既是實務者也是實務研究者，學生個案之實務研究由藝術實務中開始，他們記錄其藝術創作之過程，加以分析與省思，最後須呈現藝術作品與實務研究之論述。本個案研究資料之分析與歸納將依據前述工具性個案研究之目的，以及描述的現象學分析之理念，茲將依次說明個案之選擇、研究設計與流程、以及研究資料之分析與歸納。

一、個案之選擇

本文個案選擇上兼採立意取樣與方便取樣方式，在立意取樣方面乃為符合研究目的與需求，將以藝術系大四學生中曾修習筆者指導之特定課程的學生；在方便取樣方面則由此特定範圍之藝術系大四學生中選取有意願者，共計個案五名（編碼為 S1，S2，

S3, S4, S5), 其中四名女生, 一名男生。選擇大四學生之理由乃因大四面臨畢業製作, 學生較能積極投入於創作主題之思考且創作過程較能聚焦, 同時已學習過相關藝術理論與各種藝術創作之實務課程, 包含筆者所教授之相關課程。筆者透過所任教之大四「水墨工作室」與「畢業論文」兩門課指導學生進行藝術創作與創作研究, 這些個案以他們自己藝術創作為實務研究之主題, 在工作室中必須完成畢業製作之作品, 且於畢業論文課中被要求完成一篇六千字的藝術實務研究論述。

二、研究設計與流程

本個案研究實施開始於 2009 年七月, 筆者於暑假期間為學生個案上藝術批評模式應用之課程 10 小時, 以協助個案建立創作思考與作品省思之基本概念。2009 年九月開學之後, 筆者首先於「畢業論文」課中介紹藝術與設計實務研究之方法與流程, 使學生理解實務導向研究著重於過程中問題解決之思考與選擇的特色。其次, 筆者於課堂說明藝術批評綜合模式 FTC 之內容與應用方法, 並以範例說明, 讓學生在思考其創作主題與進行創作過程中能同時注重形式、主題、脈絡之面向; 且提醒個案們保持創作日記與創作草稿等文件紀錄, 隨著創作研究之進行, 筆者指導個案以內容分析法整理其創作日記與草稿。其三, 筆者以開放式問卷調查學生平時創作習慣與解決問題方式, 再輔以訪談補充資料, 比較個案之實務研究進行前後之異同。其四, 透過觀察、訪談、與文件分析個案於創作與研究過程產生之問題與如何解決問題, 筆者在進行教學之個案研究過程, 學生亦進行他們自己之藝術創作與藝術實務研究, 且研究與創作交互進行, 全部個案除上課外, 於課外以兩週一次定期與教師會面, 討論其藝術實務與研究進行之問題, 此討論過程係以文字記錄、錄音、錄影等方式蒐集資料。筆者透過此兩門課之整合教學以及上課中與課外之討論, 期能使個案學生藉藝術實務研究培養其創作思考之邏輯、歸納、以及作品省思能力, 並提昇其創作品質。

本研究之流程主要根據前述實務研究相關概念與 FTC 模式, 以及個案研究之目的而發展, 其中參考 Smith 和 Dean (2009) 之概念, 以及 Cornock (1983, 1984) 與 Gray 和 Malins (1993, 2004) 之創造性的研究程序, 並整合 FTC 模式, 規劃兩階段流程以協助學生個案進行藝術實務與實務研究, 第一階段先以「實務」導向「研究」, 第二階段則是「研究」導向「實務」。學生應用 FTC 模式於作品之分析與省思完成第一階段計畫, 並以省思結果進行第二階段之創作計畫。此兩階段為教師教學研究⁶之多重個案研究, 此目的旨在觀察與分析 FTC 模式應用於個案之藝術實務研究對其個別創作品質

⁶ 教學研究性質上亦屬實務研究, 但為避免在本文中觀念之混淆, 故在名詞使用上稍加區別, 本文之實務研究焦點放置於藝術與設計創作研究。學生進行創作研究過程中既是藝術實務者也是藝術實務研究者。

之影響，並歸納 FTC 模式應用之整體成效，最後筆者進行教學省思。研究流程如下：

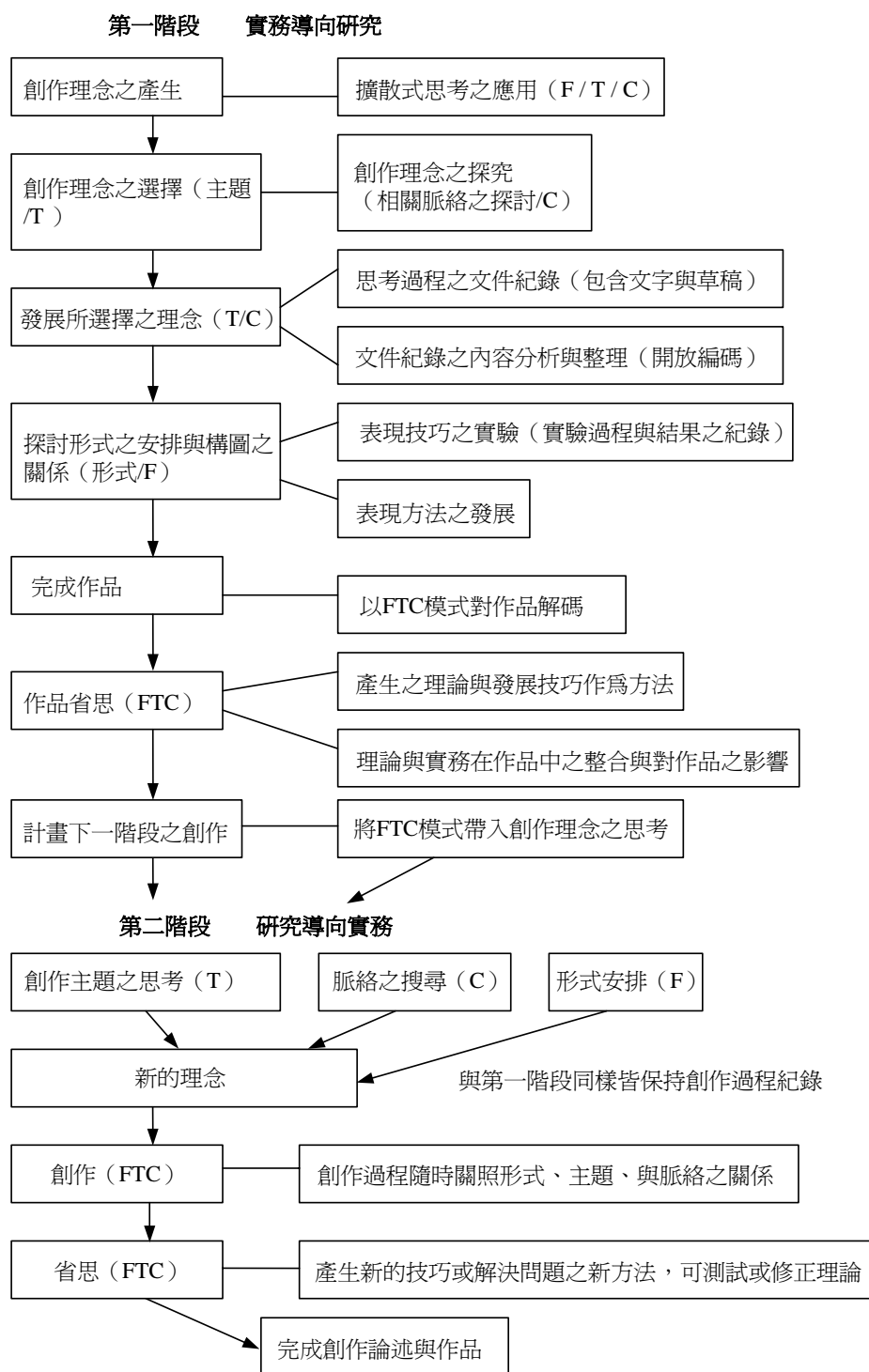

圖 1 FTC 模式應用於個案創作與實務研究之流程圖

三、研究資料之分析與歸納

本研究資料之分析與歸納分為四部分，首先描述與分析多重個案進行創作研究前之創作實況，其次探討 FTC 模式應用於藝術創作研究對個案個別創作品質之影響，其三說明 FTC 模式應用之整體成效，其四進行教學省思。

(一) 個案們進行藝術實務研究前之創作實況

根據對參與此研究之五名個案之間卷調查、訪談、與觀察，個案學生未進行藝術創作研究前之一般創作實況可歸納如下：

1. 藝術創作進行時個案們最感困難之問題

綜合分析個案創作之難題包括：確立主題 (S1, S2)、構圖 (S1, S3)、技法 (S2, S3)、自信心 (S1, S2, S3)、觀念 (S5)、創作過程不確定與遲疑 (S1, S3)。上述所歸納之問題中以「難以確立主題」與「缺乏自信心」為大多數個案最感困難之處。

2. 個案們解決問題之方法

大多數個案 (S1, S2) 會找圖片，從網路、雜誌、書籍或電視找尋可用視覺資源，少數個案 (S3) 會找尋其他人的藝術作品作為意象資源，或閱讀書和圖片 (S5)，或不多思考只憑感覺就快速完成作品 (S4)，有些個案 (S1, S3, S5) 則會與教師討論，將不確定或模糊的概念與思考的可能性加以整理後，找出一個或幾個可能性與方向。由解決問題方面來看，大部分個案因對與自己問題解決能力較沒信心，故需教師之協助。

3. 個案之作品中主題、形式、與脈絡呈現之習慣

由個案之間卷與訪談之歸納可知：大多數個案習慣於先確定主題再開始創作，且幾乎所有個案都重視主題，且大都先從確定主題之後才開始創作。五名個案中只有 S2 是先進行形式安排，畫出整個構圖後，才開始想主題與內容。大多數個案在確立主題之前都花費許多時間搜尋參考資料，且大部分資料來自照片、網路或雜誌圖片，少部分才來自他人之藝術作品；幾乎全部個案之創作內容皆與自己生活、興趣、與環境相關。在形式表現上，他們在創作過程常遇到表現技巧問題，大部分個案 (S1, S2, S4, S5) 對自己的表現技巧感到不滿意。在脈絡面向，無論是與過去藝術作品或風格之關係，以及與主題相關之其他領域，尤其是作品與曾學習過之理論的關連都較少關注，只有少數個案 (S3) 偶而會想到理論，有的個案 (S4) 則是經教師提醒才會想到，而有些個案 (S1, S2, S5) 則根本不會想到理論的部分。

根據筆者之課堂觀察發現：大多數個案習慣於花費許多時間尋找主題，此主要因

個案們思考較缺乏有條理與秩序之訓練，且普遍較缺乏自主性與自信心，因此常會猶豫拿不定主意。形式面向則常常因表現技巧訓練不足而導致眼高手低，且個案們常感覺時間不充裕，許多表現方式沒有時間進行實驗而不敢嘗試，因而對自己創作品質普遍不太滿意。大多數個案在創作時幾乎很少會考慮到脈絡問題，忽略或不明白其對作品之重要性，因此大部分個案對自己創作結果不滿意，總感覺作品表現比不上預期之結果；但倘若個案具較強的企圖心，偶而也會出現一些令自己滿意之作品，但結果往往是無法完全掌控；此皆由於大學生藝術創作之習慣較少做理性之思考與規劃，率性而為的創作雖偶爾會出現好作品，但畢竟是可遇不可求。

為改善上述大學生普遍之創作問題，並試圖提升目前大學生之藝術創作品質，筆者在教學課程內與課外引導大學生個案進行藝術創作研究，並提供 FTC 模式做為個案進行藝術創作研究之依據，隨後觀察個案之創作研究對其創作品質產生之影響。

（二）FTC 模式應用於藝術實務研究對個案個別創作品質之影響

針對五名個案應用 FTC 模式於藝術實務研究對其個別創作品質之影響，其中創作品質包含形式、主題、與脈絡三個面向。茲將依次描述與分析個案個別之創作特質，及其應用 FTC 模式對作品表現品質之影響。

1. 個案 S1

S1 創作風格平實，對於人物造形與構圖思考常常花許多時間，歷經多次修改才會定稿。其創作過程常會猶豫，需要同儕或教師之建議以確立信心。其創作主題之一〈青春〉，描繪女孩之心理常受到女性美的社會價值觀影響，青春之美短暫，想要抓住或留住這種青春的歲月。創作主題之二〈代理孕母〉則是探討不孕症之社會議題。其對於主題內容與創作動機透過研究而進行有條理之思考：

當我在創作第一張圖的時候，開始想要表達女人的青春這個觀念是在現在大學時期，除了發現年齡的增長時間一年比一年的快，年紀也從 19 歲突然增加到 20 這個開頭，不知不覺在幻想自己三十或四十歲的時候，會變成怎樣。

(S1-IT01⁷)

代理孕母在開始畫這張的前提，看到一部韓劇…女人都在傳統社會概念下，居然也可以商品化。而等於是出賣自己的子宮作為販賣工具，而也有商人開闢這個市場，而我不贊成女性被商品化，所以想要藉機諷刺。(S1-IT04)

---

⁷ 編碼代號說明：I：訪談，O：觀察，Q：問卷，F：形式，T：主題，C：脈絡，R：反思。

兩個主題皆以工筆畫技法進行寫實風格表現，爲了能掌控重彩表現效果；尋求解決背景大片空間所產生的單調問題，勇於實驗各種肌理與質感，終於也突破一些傳統技法，做了一些冒險的嚐試，結果相當成功。

在相關之脈絡研究中，S1 論及作品受到克林姆裝飾圖案與華麗色彩，以及達達反諷方式之影響，對於女性愛美觀點之省思與對女性生育職責的社會觀點做了批判，探討相關之社會與藝術史相關之脈絡對其創作之內容與形式表現皆呈現正面之影響。

2. 個案 S2

S2 之造形具豐富想像力，作品中常隱含故事性，內容具強烈的超現實感。其創作大都先以形式探討開始，而後逐漸發展成主題。對自己表現技法有時較缺乏信心，因此創作時比較不敢大膽嘗試，有時會停在一個階段較久，且在創作中途遇到瓶頸時常會想放棄原先之創作，須適時鼓勵。S2 創作主題爲〈面具〉系列，其對於自己的創作動機與主題內容有深刻的剖析：

對於自己而或別人，往往都會有一種感覺，感覺每個人的臉就是一張面具；是了，就是面具（S2-IT01）。…看了各國的面具後，才選擇了威尼斯面具作爲我想要繪畫的題材（S2-IT03）。…如果在這個社會沒有給一個「做自己」的空間，那麼只好戴上華麗的面具，隱藏自己，以求得社會的認定及接受（S2-QC01）。…當我們面對不同人時所使用的不同面具，卻是一種與他人的相處模式中的一環，是不可或缺的，我們可以改善，我們可以修改，但是要我們脫掉面具卻已經是不可能的了（S2-QC04）。…我們處於這個世界中，每天發生的事情也許會成爲創作的契機。所以，在與人與人的相處中，我發現了面具中情緒的隔閡和生命力的顫動。（S2-QC07）

本人在這系列作品中，每一張都下注了一個特別的地方，那就是看不見，跟遺失、單獨的個體（S2-RC20）；…想要表現屬於自己呼吸的脈動，包括面具和之外的圖像，或多或少也被自己的生長環境和家庭背景以及成長中的思維所影響。（S2-RC30）

S2 偏好裝飾風格，因此在其三件大幅作品中皆採取工筆與沒骨技法，以鮮豔之色彩呈現之人物造形與背景，屬裝飾風格。S2 在相關之脈絡研究中探討了新藝術風格畫家 Alphonse Mucha 之華麗優雅風格、日本浮世繪之平塗手法與單純色塊之運用、十九世紀畫家 Gustave Moreau 之表現手法，以及榮格之潛意識心理學，並將這些脈絡研究應用於其創作之內容與形式表現中。

3. 個案 S3

S3 偏愛繪畫，因創作使其常充滿愉悅感。學習態度積極，對別人建議總能虛心接受。其習慣先有主題而後創作，多以與自己內心產生共鳴的事情來選主題，選好主題會努力完成。其寫意水墨技法與造型描繪能力皆頗佳，但因膽子小且個性老實，比較不敢冒險大膽嘗試其他實驗性之表現技法。因此創作形式與構圖上較保守，不敢做太大的突破，在創作過程會花較多時間安排構圖，常常以直喻方法表現。經過創作研究後，對隱喻方式之運用稍有領悟，於是在其第二系列之創作形式上開始有了一些突破。

其主題以一系列作品呈現「社會關懷」，試圖藉作品來引發關懷而改善社會問題。主題〈棄嬰〉有兩系列：第一系列包含兩件作品，以寫實方式直接呈現棄嬰被丟棄時的險惡處境；第二系列包含三件作品，開始加入一些象徵性元素，以超現實構圖、無彩色之明暗調子試圖呈現棄嬰之內心世界。

近幾年新聞報導中，棄嬰事件層出不窮，大環境的不景氣、性觀念教育失敗、社會對於未婚生子的不友善等，被棄養的孩子越來越多，隨之而來的社會問題、棄嬰人生問題、兒童福利問題等等，身為社會邊緣人的棄嬰，他們該何去何從？為此，作者以同理之心、關懷之情，以棄嬰為創作主題，希望透過繪畫讓更多人注意到棄嬰問題，以攜手找出解決之道。(S3-QT02)

其在相關之脈絡研究中特別探討古典畫論中謝赫與姚最之理論，尤其對「氣韻生動」與「心師造化」有所體會，以及對主客觀結合之重要性的領悟，試圖將它們融入於作品形式之中。

不該只有照實的描繪客觀事物，照實的描繪只會使畫面沒有生動感，自然也無法感動別人。就自己的創作來說，喜歡利用筆觸、線條與色彩來增加畫面的生動性，繪製活潑的線條與色彩能使我心情愉悅，也許這是自我內心中樂觀因子的實際顯現，所以在作品當中較多都會呈現具有運動感的圓點、曲線與色彩，在創作過程中這些元素也逐漸成為作品裡固有的繪畫特質。

(S3-RF18)

4. 個案 S4

S4 在創作思考時，會過度在意他人給予之想法，對於自己的作品沒有十足的把握和信心，但勇於嘗試創作題材與表現技法，不受傳統技法拘束，因此頗具表現潛力。其對於自我的心理探索感興趣，關於主題的想法很多，需要更長時間加以選擇與釐清。

自覺基礎不足，而內容有時模擬兩可，或許是想法過多（S4-IC015）。…常感覺實際創作遠遠不及內心之想法，容易受外界變化影響情緒，對於社會及自我存有許多不同的批判和悲觀的想法，自覺性格比較偏激（S4-IC018）。…理想中的自己卻是非常容易的受到外界的言語或情緒所影響。常常對於別人給予的意見與自己的有所爭議時，會呈現出兩難、矛盾的現象。（S4-QC015）

S4 之創作主題旨在探討自我的矛盾與衝突，自覺創作專注力與積極度不夠，因此會採取分段的時間來創作。其創作主題之一〈自由—我〉：

當心裡有苦說不出，或者倍感壓力時，就會開始渴望逃避和自由、就像氣球一樣奔向天際（S4-IT005）。…爲了表達內心自我的矛盾與對立，在圖畫元素中加入了符號性、多重性、代表性角色之運用。（S4-IF012）

小丑系列之一〈扯〉，其內容呈現心理的探討：

…主要表現於同一個人卻有著不同的性格，又或者是受到外界的影響，每個人對於職場表現、人際關係和現實考量都有著不同的處理態度，受到外在的影響時就會和內心的自己想表現的有所衝突（S4-QT013）。…小丑這個角色就好像是代表著自己一樣，對於世界的無奈和困惑，還有現實、人際、學業上的考量，所以在許多時候都不能夠完全的做自己，而必須去考慮到其他人或各方面週遭事物。而當你去扮演好爲所有人著想的角色時，有誰了解過那個真正的自己？（S4-RC015）

S4 在相關之創作脈絡研究中以矛盾和衝突作爲主軸，並以心理分析來剖析社會意象及自己內心之矛盾與衝突，並於作品之形式表現中應用符號學與完形心理學，使形式表現效果更能達較佳之掌控。

5. 個案 S5

S5 之創作特質爲先經深思熟慮計畫後才進行胸有成竹之表現，喜歡以寫實風格進行直觀式表現，原本沒有太多關於脈絡之思考。其創作主題大都來自於對週遭環境之觀察，會定期到圖書館翻閱雜誌、報紙、書籍以尋求靈感。對於主題之選擇常思考很久，且會事先考慮好要呈現之形式後才開始創作。創作主題爲〈那年我們純真〉I、II、III、IV，其中以小女孩形象，用油畫寫實表現兒童純真之特質隨成長與社會影響而遺失或轉變之感觸。

對於忙碌或盲目的現代人而言，生活已經沒有那麼單純，難再有童年時那自然、純真的快樂了 (S5-QC003)。…選擇以小孩形象作為描繪主題，也由於本身喜愛畫人，因為在感情上的傳達最直接，並且也對於回憶和童年有所省思。(S5-IT012)

早期的作品…探討的主要是壓抑性，在可愛的外表下其實有很多說不出的慾望在裡面 (S5-QT002)。…對於人在成長過程有很多感觸，從人心的改變、社會給予的壓迫感，讓人覺得漸失去我們應有的純真心靈 (S5-QC006)。…到了系列作品 III 和 IV 時，會具有比較多的自我性格和批判的語言在裡頭。(S5-IC019)

在相關之脈絡研究中，S5 認為電視媒體、網路影響其創作主題最大；此外，科技的進步模糊了虛擬與現實之間的界線亦常使其感不安，故創作主題與人性、虛擬性相關，常閱讀其他領域之書籍對其創作思考幫助也很大。

由上述描述與分析個案之個別創作特質及其應用 FTC 模之創作表現，可看出創作研究對個案之主題、形式、與脈絡所產生之個別影響。此外，由訪談中個案自己描述其應用 FTC 模式對其創作表現之影響包含：「思考主題時有頭緒，有助於釐清主題方向 (S1-IT022, S3-IT023)」，「創作時可以有方法一步一步來 (S2-IF012)」，「對於創造性影響是正面的，比較能整合理論與實務，學過的課程較能應用於創作，對表現有幫助，也使別人容易理解 (S3-QR012)」，「可幫助釐清自己混亂複雜的思緒 (S4-IT011)」。綜合上述得知大部分個案使用 FTC 模式進行實務研究對其創作表現之影響確實皆為正面的。

筆者比較個案們進行藝術實務研究前後之創作表現，發現個案透過實務研究對脈絡面向確實有較多的關注，對於主題與內容之探討因必須透過文字之整理，故能做較細膩之思考。觀察個案們之個別創作發展發現脈絡與主題兩面向之強化對其形式之表現與問題解決能力皆產生正向之影響，因此 FTC 模式應用於藝術實務研究對創作品質之提升的確頗具成效。

(三) FTC 模式應用之整體成效

根據上述歸納 FTC 模式應用之整體成效，包含：能使主題較快釐清，創作方向較明確，思考與搜尋資料較有秩序、有條理。個案們對於平常不太會整合於創作之理論也有較多的關注。此成效進一步可由創作與研究兩面向詳加說明：

1. 就藝術創作面向而言：(1) 幫助個案思考更周密，因個案需在實務研究過程，同時進行三個創作面向之論述分析與整理，可隨時檢視自己創作之不足處。(2)

增進作品內容與主題之深度及廣度，不僅創作方向較為明確，而且有效地縮短了探索主題以及思考內容之時間，尤其使相關主題系列之創作效率更高，且進行更順利；(3) 可提升創作品質，因當其能更有效率地掌握主題與內容時，相對地解決形式問題與表現技巧的可用時間大增，故更可讓形式配合主題與脈絡而相得益彰。

2. 就個案之研究論述而言：(1) FTC 三面向中之類目清晰且簡明，故應用於創作論述能有條理的描述與分析作品；(2) FTC 應用於創作過程記錄之內容分析能幫助個案們從實務研究中瞭解自己創作進行過程之偏向，能隨時注意三面向之平衡；(3) 文字應用與省思能力明顯提升，且論述方式可各依個案之個性與興趣而進行，由個案研究論述中發現個案之個別論述風格皆有所不同，並非制式化的統一應用 FTC 模式；(4) 個案皆能由反思中清楚分析自己作品之優缺點，因此在研究過程可激發其自動與主動學習之態度。

上述之歸納可由個案反思之內容得到例證：「對於下一件作品的邏輯思考會有幫助 (S1-IR025)」；「第一、二件作品上手之後，隨後的作品容易產生 (S2-IR022)」；「分析類目很清楚，知道自己在做什麼，且比較能說明自己作品 (S3-IR015)」；「瞭解好的創作需更成熟的思考與脈絡，且不單是技巧問題，作品必須能與想法一致 (S4-IR020)」；「對自己作品會有更高層次的認識，知道自己缺少的是什麼，發現的又是什麼，對於新的創作會去找尋更多資料和題材，來讓創作更豐富 (S5-IR025)」。此外，由筆者觀察得知個案們透過此創作研究確實能找出自己的問題，且試著自己尋求改進之方法。

FTC 模式在本研究中之應用對個案們而言可謂初次嘗試，故其多處在探索階段而未達精熟階段，因此個案自評其運用 FTC 模式尚有些待加強之處：S1 與 S4 認為脈絡還可再加強，S1 認為畫作背景、主題與背景之關係較難；S2 因不太瞭解 FTC 之橫向特質，故使用此模式時，尚對 FTC 三個面向是否應有前後程序而產生困擾；而 S4 則提出自己需加強的不只是單一個部分，從創作開始時就應有一個完整的主題，以相同之形式或保持原本之脈絡而持續創作才會是一種創作之延續，而不是隨著畫面不斷在改變想法，S4 感覺創作時開始使用 FTC 分析模式思考似乎比原本照著感覺走的方式困難些，因其思緒的複雜度使其感覺創作跟不上自己所想的，因而造成創作時之停頓與瓶頸，還需加強自己思緒之整理，加上對此模式還不夠熟悉，因此開始應用時似乎有障礙；上述這些問題之解決應可透過 FTC 模式應用之練習以臻純熟而加以改善。

(四) 教學省思

由個案之創作過程、完成作品、及創作研究論述之分析與歸納，筆者發現 FTC 模

式對個案們的創作表現顯然提供了一種整理創作思考之方法，使他們在尋找主題與思考創作內容時能較有效地從擴散式思考回到聚斂式思考，而免於迷失方向。也發現提供創作思考的架構或方法不僅未限制其創造性表現，反而可因研究而提升其創作品質，亦即就大學生創作者而言，提供創作思考之參考架構確實比隨著他們自發性發展更具成效。

本研究之結果雖肯定大學生藝術實務研究對於藝術創作之貢獻，然而需更進一步進行教學行動研究以建立藝術實務研究相關之教學理論，因此筆者整理以下之教學省思，期能提供未來深入教學研究之參考，茲分項敘述如下：

1. 藝術系學生習慣於圖像思考，對於使用文字記錄其思考之方式尚未養成習慣，故其即時記錄的資料往往不夠完整。遺漏部分就得藉由訪談或問卷以回溯方式取得，因此尚應鼓勵與指導個案加強平時之文字紀錄與蒐集。
2. 學生對於自己創作過程之文件資料（包含草稿、日記、參考圖片、或文字資料之閱讀與觀點…等）之整理普遍上感覺困難。個案常會迷失在雜亂的資料中，因此除了需要加強教導個案學生之內容分析與文件整理能力外，尚須指引他們定時（在一週或二週）系統性整理文件資料。
3. 學生將視覺意象轉化為文字之表達能力有待加強。雖然個案們大二曾上過「研究法與論文寫作」必修課，其論文寫作之經驗還是明顯不足。從個案之研究論文中發現，因在文章論述中套用了 FTC 模式，其論述之邏輯尚有所依循，行文之結構稍具條理，但學術性寫作之技巧仍然較弱。故應教學上應多增加其寫作經驗，教師或許可在創作研究教學過程指導其小篇論述（1 至 2 頁）之寫作練習。
4. FTC 模式之應用可增加練習次數以達到運用自如之程度，此當可突破模式套用之限制。雖由個案的論文中未發現受限於 FTC 的框架，或許是藝術創作者喜愛自由不願受拘束之故，但在個案應用之經驗中，有部分個案仍有因不習慣運用而遺漏一些研究重點，或對於 FTC 橫向特質不清楚而造成使用步驟之困擾。在將來教學中可加強演練次數，使其應用更為純熟，乃至可進一步應用其他模式或發展更多的應用模式。
5. 有些個案尚無法充分善用由「實務導向研究」到「研究導向實務」兩階段之創作研究策略，因對一些初學實務研究的個案而言，創作研究程序或階段之精熟尚須一段練習與適應之時間，再者藝術創作過程具不確定性，實有別於一般學術研究之明確性，因此研究流程中之兩階段雖提供個案可遵循之探討途徑，但有些個案未必都能善加巧妙運用。未來之研究一方面可加強相關程序或階段之

練習，另一方面亦需增進創作省思與創作計畫間之循環發展、加強創作問題解決方法之探討，以及理論整合於創作之學習與評量。

本研究屬於工具性個案研究，研究之結果對於將來大學中實務研究整合於藝術與設計工作室教學中以提升創作品質應具相當的參考價值。未來可考慮學生之各學習面向而設計實務研究教學，或以實務研究為核心而整合不同之科目（如理論課與創作課之整合、或以主題統整不同媒材之創作課…），甚至可採協同教學方式，由不同教師專長之合作課程以滿足學生之不同需求。

肆、結論與建議

綜合上述，本文首先在藝術與設計實務研究之相關概念方面，闡明實務研究之意義及「藝術與設計實務」與「研究」之關係；說明藝術與設計實務研究之三種類型，探討大學中藝術實務研究可應用之模式，且選擇 FTC 藝評模式做為大學生藝術實務研究之方法。其次在多重個案研究之與分析討論中，描述與分析五名個案大學生應用 FTC 模式進行藝術實務研究之情況及其對個別作品品質之影響，並歸納該模式整體應用之成效，其後進行教師之教學省思。

藝術與設計實務雖屬創造性活動，但仍可發展獨特之研究法加以研究，且此種研究能產生實務上與學理上之價值。對於藝術與設計創作者之貢獻而言，本文所提之 FTC 藝術實務研究模式若能加以靈活且適當使用，當可提供大學生藝術或設計創作研究之參考架構，以引導其於創作前之規劃、創作過程之思考、與創作後之省思，進而發展個人創作風格與特質。藝術或設計創作者進行實務研究不但能將創作者之經驗進行系統化整理，而轉化成為新的知識類型，同時對於人類知識之擴展與傳承，以及後續藝術與設計實務之發展以及實務研究之改進皆有相當之助益，由此將進而使藝術與設計實務研究在學術研究領域中受到瞭解與尊重。

對教育之意義而言，由此多重個案之分析與歸納發現大學生在藝術與設計工作室中進行實務研究，不僅能有效改進創作之品質，也可激發學生主動學習之動機，並增進其問題解決之能力。教師可應用實務導向研究之觀點，讓學生注重創作過程，且將實務過程視為研究過程，則學生不再只是從事無意識之創作，而是能應用知識去解決自己實務之問題。此外，藝術與設計實務研究亦可作為理論與實務整合之橋樑，以解決高等教育中藝術與設計之實務與理論分科教學所導致的整合之難題。透過整合理論與實務之藝術與設計實務研究，教師可引導學生處理更複雜之創作問題，進而增進其創作思考能力。然而當進行實務研究時亦應注意藝術與設計實務不同於其他學科之特

質，宜採取多元而有彈性之研究方法。當學生進行實務研究時，教師可指導學生以清晰且易理解的方式呈現其研究文本，同時注意視覺思考與文字語言表達之轉化問題，逐漸培養學生之論述、邏輯、與論文寫作能力。尤其當今之視覺文化影響下之藝術與設計實務逐漸趨向於注重作品脈絡之探討，學生批判反思能力之培養益形重要，筆者發現藝術創作者從事實務研究對其批判反思能力確有明顯之提昇作用。

引用文獻

- Archer, B. (1995). The nature of research. *Co-design*, 3, 6-13.
- Archer, B. (2004). *Transcript of DRS lifetime achievement award acceptance*. Retrieved from <http://nelly.dmu.uk/4dd/DDR4-framez.html/>
- Averweg, U. R. (2009). Exploring some theoretical foundations of practitioner-based inquiry research. Paper presented at the 10th International Conference on Social Implications of Computer in Developing Countries, Dubai School of Government, Dubai, South Africa.
- Candy, L. (2006). *Practice based research: A guide*. Retrieved from <http://www.creativityandcognition.com/resources/PBR%20Guide-1.1-2006.pdf>
- Cornock, S. (1983). Towards a methodology for students of fine art. *Journal of Art & Design Education*, 2(1), 81-99.
- Costley, C., & Armsby, P. (2007). Methodologies for undergraduates doing practitioner investigation at work. *Journal of Workplace Learning*, 19(3), 131-145.
- Coumans, A. (2003). *Practice-led research in higher arts education*. Retrieved from <http://paradox.wimbledon.ac.uk/files/practice-led.pdf>
- Eisner, E., & Barone, P. (2006). Art-based educational research (3rd ed.). In J. Green, G. Camili & P. Elmore (Eds.), *Handbook of complimentary methods in education research* (pp. 95-110). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Feldman, E. (1987). *The varieties of visual experience* (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Finlay, L. (2009). Debating phenomenological research methods. *Phenomenology & Practice*, 3(1), 6-25.
- Frayling, C. (1993). Research in art and design. *Royal College of Art: Research Paper*, 1(1), 1-5.
- Giorgi, A. (2008). Concerning a serious misunderstanding of the essence of the phenomenological method in psychology. *Journal of Phenomenological Psychology*, 39, 33-58.
- Gray, C. (1996). *Inquiry through practice: Developing appropriate research strategies*. Retrieved from <http://www2.rgu.ac.uk/criad/cgpapers/ngnm/ngnm.htm>
- Gray, C., & Malins, J. (1993). Research procedures/methodology for artists and designers. Retrieved from <http://www2.rgu.ac.uk/subj/ats/Research-VisualizingResearch/Publications/epgad.pdf>
- Gray, C. & Malins, J. (2004). *Visualizing research: A guide to the research process in art and design*. Burlington, VT: Asbgate.
- Hales, C. (1987). *Analysis of engineering design process in an industrial context*. Eastleigh, UK: Gants Hill Publication.
- Haseman, B. (2007). Rupture and recognition: Identifying the performative research paradigm. In E. Barrett & B. Bolt (Eds.), *Practice as research: Approaches to creative arts inquiry* (pp. 147-157). New York, NY: I. B. Tauris & Co Ltd.

- Jordan, P. (2004). *Recent development in practice-led research in art and design*. Retrieved from [http://artsresearch.brighton.ac.uk/links/practice-led/Jordan% 202004.pdf](http://artsresearch.brighton.ac.uk/links/practice-led/Jordan%202004.pdf)
- Marshall, T., & Newton, S. (2000). Scholarly design as a paradigm for practice-led research. *Working papers in Art and Design 1*. Retrieved from http://sitem.herts.ac.uk/artdes_researchpapers/wpades/vol1/douglas2.htm
- McCutcheon, G., & Jung, B. (1990). Alternative perspectives on action research. *Theory into Practice*, 29(3), 144-151.
- Newbury, D. (1996). *Research perspectives in art and design*. Birmingham, UK: The Research Training Initiative, University of Central England.
- Rust, C., Mottram, J., & Till, J. (2007). *AHRC Research Review: Practice-led Research in Art, Design, and Architecture* (2nd ed.). Bristol, UK: Arts & Humanities of Research Council.
- Sandell, R. (2006). Form+Theme+Context: Balancing considerations for meaningful art learning. *Art Education*, 59(1), 33-37.
- Sandell, R. (2009). Using Form+Theme+Context (FTC) for rebalancing 21st-century art education. *Studies in Art Education*, 50 (3), 287-299.
- Smith, H., & Dean, R. T. (2009). Introduction. In H. Smith & R. T. Dean (Eds.), *Practice-led research, research-led practice in the creative arts* (pp. 1-38). Edinburg, UK: Edinburg University Press.
- Stake, R. E. (2005). Qualitative case studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Qualitative research* (3rd ed.) (pp. 443-466). London, UK: Sage.
- Wertz, F. J. (2005). Phenomenological research methods for counseling psychology. *Journal of Counseling Psychology*, 52(2), 167-177.