

藝術史教學場域之挑戰與因應

謝佳娟*

去年 9 月《人文與社會科學簡訊》第 24 卷 4 期中，林聖智的文章對臺灣近二十年藝術史（尤其是中國藝術史）的跨領域研究有了一番精闢的梳理。¹ 國科會專責推動高端學術研究，藝術史學者也致力開拓研究視野與向度。但學術研究的未來人才，需要大學來培育。大學與研究所的藝術史教育，是否有足夠健全的體制與豐沛的活力，來栽培源源不絕的藝術史人才？這些人才，是否能有合適的施力點，將所學回饋社會？以下，筆者以 2008 年回國投入藝術史教學研究至今的經驗與觀察，對大學端藝術史教學現場的挑戰與因應之道，提出一點個人淺見。

一、藝術史學科在臺灣的設立與處境

隨著現代知識體系與藝術世界的發展，到了十九世紀後期歐洲，藝術史開始成為大學學科。二十世紀以來，歐美大學裡藝術史系的存在已是常態，甚至高中階段也有藝術史科目。然而，在臺灣的高等教育裡，藝術史作為一門學科，至今仍處於曖昧的狀態。

石守謙院士曾在〈臺灣的藝術史研究〉一文中回顧了中國藝術史、臺灣美術史的發展歷程，除了「日治時期的學術遺產」與「戰前中國學術之繼承」，以及階段性的「西方學術理論之引入」等觀察外，文中亦勾勒了「學術機構與研究發展」的關係，特別指出「臺灣在戰後之藝術研究發展的第一個重要改變乃在於藝術相關專業學校與科系的建立」。² 然而，初期主要以藝術創作人才的培育為主，設立美術科系與藝術專業學校。要到 1970 年代，隨著故宮欲推動中國美術史研究，為其典藏研究與展覽訓練人才，「藝術史」才開始被視為獨立的研究學科，

* 國立中央大學文學院學士班暨藝術學研究所教授

¹ 林聖智(2023)。〈地域與全球的對話：近二十年藝術史的跨領域研究〉，《人文與社會科學簡訊》24 卷 4 期，頁 74-78。

² 石守謙(2012)。〈臺灣的藝術史研究〉，《漢學研究通訊》31 卷 1 期(總 121 期)，頁 7-15。

最初於 1971 年在臺灣大學歷史研究所設置中國藝術史組，後於 1989 獨立成藝術史研究所。此後，以藝術史為主的獨立研究所陸續成立：包括中央大學藝術學研究所（1993）、臺灣師範大學藝術史研究所（2008）、陽明交大視覺文化研究所（2013），而臺南藝術學院的藝術史與藝術評論研究所（1996）則在學院升格為藝術大學後擴大成為藝術史學系（2003），成為臺灣第一個、也是目前為止仍唯一的藝術史學系。而在這些系所中，只有臺大與南藝大有招收博士生。³

以這些系所陸續設立，以及一般大學通識教育或歷史學系中藝術史師資與課程的設置來看，近三十年來藝術史教學研究與人才培育應當是蓬勃發展。然而，依筆者經驗，實則挑戰重重。其一大抵為所有人文學科近年共同經歷的大環境問題，在此不論。另外，則是藝術史面臨的特殊處境。

事實上，藝術史在臺灣大學裡的學科處境，和其他人文與社會科學差異極大。從上述即可知，藝術史在臺灣一直非常小眾，不如中文、外文、歷史、哲學等為普及設立的學系（且不論其他社會科學）。換言之，這些研究所的生源，並非從單一的「藝術史學系」而來，而是出自人文社會、藝術創作、乃至理工科系的學生，跨領域學習而來。這樣的生源狀態，有利有弊，在教學上的難處與契機，容後再述。基於此，我想先來談談制度與結構面向的挑戰。

二、藝術史的定位問題

時至今日，臺灣社會對藝術欣賞乃至求知，已發展出一定程度的需求。就筆者在大學端的教學經驗（包括核心通識大班課），不少學生對藝術史知識頗有興趣。然而，在臺灣的高等教育裡，藝術史卻仍欠缺內部學科架構以及外部社會資源的完整支持。

就學科架構而言，反映了臺灣社會對「什麼是藝術史」仍普遍存在的定位認知問題。這個問題和對「藝術史出路」的困惑相關，亦涉及教育政策與高等教育資源分配。雖然上述獨立研究所近二、三十年來已為「藝術史作為一門人文學科」的定位努力，並大幅提升藝術史學術研究的深度與廣度，但「藝術創作與欣賞」畢竟是更龐大的領域，牽涉的人口與資源更廣。在認知定位不清的狀況下，原本應該是作為支撐「藝術史專業」人力的「藝術創作與欣賞」人口，卻反而易於模糊了「藝術史」在整體「藝術」領域中應有的定位。以國內現況來看，培養「藝術家」的學校系所，遠比培育「藝術史專業人力」的數量大得多。然而，是否藝術創作科系的學生畢業後都成為創作者，成為藝術家？若否，他們的去路

³ 臺大藝術史所於 2000 年增設博士班，南藝大藝術史學系於 2019 年核准設立博士班。

呢？可以想見，有一部分大概進入廣義的藝文職場，其中可能包括需要運用藝術史專業知識的工作。然而，他們是否在學期間即受到應有的藝術史教育呢？

這個問題，可以先反過來看。在臺灣的藝術創作科系中，編制上大抵會有一兩名教師（有時候是兼任師資），負責開設藝術史通史課程，作為創作學生對藝術史知識的基本攝取來源。然而，除了少數例外，大部分志在創作的學生，實則難以為此投入心思。在系所師資結構上，由於以創作為重，對於做「理論」的藝術史教師，容易將之視為輔助。在此環境下，藝術史教師的專業知識較難受到尊重，遑論受到鼓勵發展。筆者曾主辦「2021 藝術史教學研究趨勢座談會」，會中即有教師討論此現象。⁴若此，不僅國內服務於創作科系的藝術史教師，在繁重卻相對受到忽視的教學負擔下難以持續投入藝術史研究，創作科系學生也不易在大學階段建立對藝術史學科應有的健全認知。

擴大來看，臺灣社會對藝術欣賞與知識的需求，教育體制是否有相對的回應？創作科系外，一般大學裡的學生，藝術史知識從何建立？除了上述極少數獨立研究所教師也開設大學部課程外，大抵交由通識教育師資負責。雖然就此而言，通識教育師資對培養臺灣藝術欣賞人口功不可沒，然而，這樣的狀態卻說明了，教育部與學校高層似乎依舊認為「藝術史」形同「藝術欣賞推廣」。這個問題的根源，更可向前溯至國內中小學藝術教育體制。由於中小學藝術教師基本上是創作科系出身，中小學藝術課以創作探索為主也並無不妥，但是藝術史基礎教育（非美感教育）卻很可惜地因此長期欠缺。加上國內雖然一再教改，但藝術課程終究並非考科，也就難以翻轉被忽略的命運。國內大學另外提供藝術史課程的單位，大概就是歷史學系，但這就取決於各大學歷史學系對於「藝術史」的重視程度，而體現在師資結構與課程規劃上。

上述國內大學中藝術史學科的處境，反映出藝術史這門知識的複雜度：是「創作」還是「理論」？是「通識」還是「專業知識」？是「藝術」還是「歷史」？我們可以說都是，但前提是不宜混淆這其中各方面的層次。筆者此文意不在論述「藝術史」的知識核心與架構延展，而是試圖說明，國內現有教育體制中藝術史定位的曖昧，乃是藝術史研究發展、人才培育的重大挑戰之一。

至於外部社會資源的支持，涉及了藝術史知識的社會實踐，也和藝術史的路出有關。前述藝術史在臺灣成為研究學科的起點，是為了培育能夠照料、研

⁴ 此會議內容後續以《藝術學研究》期刊附刊方式出版。清華大學藝術學院藝術與設計學系張琳發表內容，參見：張琳（2022）。〈被改版的藝術史：創作系所中的藝術史學習與教學〉，《2021 藝術史教學研究趨勢座談會實錄》，《藝術學研究》第 31 期附刊，頁 79-100。會中另有高雄師範大學藝術學院跨領域藝術研究所蔡佩桂，以其教學經驗發表〈藝術史的跨領域教育〉一文。兩位對於在創作系所進行藝術史教學的看法有所差異，除了涉及他們自身學養歷程外，也和他們所從事的藝術史研究領域有關。

究故宮典藏的專業人力，因此中國藝術史為發展重點理所當然。同理，當臺灣其他美術館（包括北美館、國美館、高美館，以及現今第二波各縣市美術館）陸續成立，也就需要能照料這些典藏的研究者，臺灣美術史教學研究勢必成為新的重點。但這麼說來，在臺灣進行西方藝術史的教學研究似乎頗尷尬？2015 年臺南奇美博物館開館後，對國內西方藝術史教學而言助益不小，但光靠一館所能達到的教學研究以及人才培育與進用的效益畢竟有限。然而，是否因缺乏國內美術館的對應，西方藝術史教學就不需發展？我想沒有人會想像國內不需要有西方語文、歷史、哲學等的教學研究。

即便藝術史最初在西方的發展和美術館典藏有深切關聯，但時至今日，藝術史作為一門獨立學科的發展，已超脫為美術館照料典藏品的基本目的。學習藝術史的出路，也不只是尋求美術館員一職。不過，在其人才的訓練與養成過程中，美術館的典藏與展覽，依舊是極為重要的學習與研究資源。雖然臺灣的西方藝術公開典藏欠缺，但長期以來也不乏西方藝術展覽的引入。⁵今年 5 月初，奇美博物館即將舉辦「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，此乃英國國家藝廊首次將畫作出借至臺灣。緊接著 6 月底，高美館也將自英國泰德現代美術館引進「瞬間——穿越繪畫與攝影之旅」特展。這些展覽是否有受到善用，發揮其激勵國內西方藝術史教學發展的良機，而不淪為只是一再重複西方大師名號的超級特展，就成為值得主辦單位及藝術史學者關注的議題。換言之，這裡牽涉到的問題是，藝術史教學研究應和美術館保持什麼樣的關係？今日數位化時代，這關係又能如何發展？我想這些問題是各方都在極力思索的。

三、藝術史的生源與出路

依上述藝術史在國內教育體制中的曖昧定位，這門學科如何吸引、培育學生，並讓學生未來在社會上發揮專長，就是一大挑戰。且不論大學部，就研究所招生而言，藝術史不像其他人文社會學科有大學部的基礎支持，其生源來自四面八方，主要是那些在大學時期有機會接觸到藝術史相關課程的學生。換言之，藝術史碩士班教學首先面臨到的挑戰，便是學生缺乏大學部共通核心課程的訓練，個人基礎知識差異甚大。如何讓碩士生補強對藝術史的基本認識與視野，同時又能深入專題、發展論文，教師在教學上便需花費相當心力時間。

⁵ 筆者指導的碩士論文曾就此做過調查，參見盧穎（2018）。《西洋藝術教育的接受與推動——奇美博物館的角色與功能》，國立中央大學藝術學研究所碩士論文。

這樣的狀況或許也有好處，某方面來說，也回應了藝術史「跨領域」的傳統與前瞻發展。正因為研究所階段的學生來自文學、歷史、藝術創作、乃至社會科學與理工科系等，因此為藝術史教學帶來了不同思維方式互相激盪的可能。但對教學單位而言，更重要的可能是需思考在研究所階段，到底應提供什麼樣的課程架構與內容，有助於學生明瞭藝術史的前世今生與未來發展，以及在社會上的應用與價值。

如前所述，藝術史學科最初的成立，主要契機是為了培育故宮專業人力，但發展至今，這當然已不是唯一路途。不過我們還是可以就此再考量，畢竟有不少學生是懷抱著進入美術館工作的理想來報考研究所。但只要一檢視國內美術館員的進用機制，就會發現，這條管道並不全然暢通。國內公立美術館由於是公部門，長久以來以國家考試管道選才，而這個管道基本上和藝術史專業知識關係薄弱。⁶ 雖然各館以教育人員任用條例來進用所需專業人才為解套辦法，但從國家文化政策面來看，美術館典藏、研究、展覽、教育工作人員需要有藝術史專業知識訓練，這樣的觀念其實還沒有建立得很完整。更重要的是，美術館不只是例行「藝術欣賞推廣」工作，而也應具有啟動藝術史研究深化的潛能，這一點在國內也仍有發展的空間。⁷ 當然，藝術史教學單位本身也要自我反省，到底我們培育出來的畢業生，是不是真的能為美術館所用？這是一個雙向的問題。也因此，近年來各系所也極力思考、開拓藝術史教學的社會資源，包括和美術館的建教合作、實習制度等等，希望透過雙向良性互動，共促藝術史教學研究及美術館功能的發展提升。

四、挑戰與因應之道

上述藝術史的學科處境，涉及教育與文化體制及政策面問題，畢竟並不是系所可以解決。現有架構下，藝術史的人才培育、教學現場的問題，可以如何因應呢？

在談較具體的作為之前，我想再多談一點理念面向。本文一開始提到林聖智的文章論及近年來藝術史的跨領域研究趨勢。就國內藝術史研究生的生源來看，已是跨學科的組成。但更重要的是，在大學與研究所階段，教學單位提供什麼樣的「跨領域研究」視野給學生？如果我們認為「全球視野」、「跨領域交流」

⁶ 國內公立美術館也因其政府在體制內的位階、人力編制與經費資源等限制，而有重重困境與挑戰。

⁷ 歐美美術館的研究與展覽常見帶動新的藝術史研究議題。這除了美術館內有專業的藝術史研究員，也得力於與大學端藝術史學者的合作。

是藝術史重要的發展方向，而「跨領域」可以包括跨媒材、跨地域、跨國家、跨時間度、乃至跨學科，還有近來勢不可擋的數位科技，那麼，教學單位是否有師資與課程準備，以及相應的社會資源，可以提供這樣的教學？當然，務實來講，以單一獨立所師資員額限制，勢必要有所取捨，而一旦取捨，直接就會反映到課程結構，當然就會影響到人才培育重點。以國內藝術史的小眾局面而言，影響後果就會比其他學科來得巨大。

再簡單舉一例比喻。2017 年起，文化部推動「重建臺灣藝術史計畫」，這勢必需要眾多專業人力長期投入建置。如果說臺灣現代美術發展是日治時期西化影響下的一環，那麼，以更長遠的脈絡與視角，去探究西方藝術傳統，及其在現代世界中如何和亞洲、中國、日本與臺灣產生關聯與影響，應當也是重要的課題。換言之，這應是要瞭解臺灣藝術史在世界或全球藝術史發展中的位置，不可或缺的一環。

若系所學科結構上難以因應研究發展需求而拓展，那麼，只能由個別教師在研究教學上做努力。藝術史教師們一方面在做前瞻研究，另一方面當然也希望把這樣的研究視野相傳給學生，讓學生明瞭藝術史的廣度與深度，以及在社會上的意義與貢獻。然而個別教師的專長畢竟有限，因此如何透過系所、乃至跨系所、跨校帶給學生更多元的藝術史視野，也是教學上需要考量的重點。

既然藝術史在國內已是小眾的學科，各研究所實可思考如何連結合作，共同擴大教學影響力。目前行之多年的有四校聯合研究生發表會⁸，此外另有臺日五校藝術史研究生研討會⁹，以及其他各校自行舉辦的研究生研討會，都是讓研究生跨校交流的機會。但除此之外，是否還有其他形式能共同擴大教學影響力？譬如是否可能透過跨校演講、小型座談、工作坊或研習營等，讓師生跨校交流的機會增加？這如何在不加重既有教學負擔下進行，而又能提升彼此教學效益，是否可能有校方配套措施？就需要大家齊思共謀可能的出路。甚至，不只是課程教學，在教師研究計畫方面，也能帶領學生共同跨校交流，進而組成研究團隊，或許也是可期待的未來發展。這樣的研究、教學跨校交流，若能進一步與美術館或其他社會資源連結，或有可能激發出更豐沛的發展與影響力。雖然要落實不容易，但有起心動念，或許就有機會。

⁸ 由中央大學藝術學研究所、臺灣師範大學藝術史研究所、陽明交大視覺文化研究所、臺北藝術大學美術學系碩士班藝術史與視覺文化組聯合主辦，今年 10 月 5 日將在陽明交通大學舉行「2024 藝術史暨視覺文化研究生聯合論文發表會」，向全國碩博士生及近期畢業生公開徵稿。

⁹ 由臺灣大學藝術史研究所、臺灣師範大學藝術史研究所、中央大學藝術學研究所以及日本九州大學、筑波大學組成，發表者為五校研究生。