

懷抱藝術之都

法蘭西高等藝術教育縱橫談

Bienvenue to the Capital of Art-culture
About the Arts Education in France

作者 / 史提凡·羅倫

Stéphane LAURENT

法國巴黎第一大學 (Paris I - Panthéon-Sorbonne)

藝術史暨考古學系副教授

譯者 / 黃淑玲

Shu-Lin HUANG

法國巴黎第一大學 (Paris I - Panthéon-Sorbonne)

藝術史暨考古學系博士候選人

巴黎第一大學與「第四大學」藝術史系共用的圖書館入口。(史提凡·羅倫攝)

鄰近巴黎羅浮宮的「裝飾藝術圖書館」(La Bibliothèque des Arts Decoratifs)入口，該美術館提供豐富的藝術專職所需的期刊與書籍，最適合學研究裝飾藝術的同學使用。(史提凡·羅倫攝)

Bienvenue to the capital of art-culture

法國的藝術教育，不僅學制完整，而且內容豐富且多元。光是視覺藝術這一學門，在法國就擁有超過五百所以上提供各等級藝術教育的學校，這當中還不包含音樂、舞蹈或戲劇等門類的專門學校。基於協助亞洲學生了解法國的藝術培訓制度，我特別選定以高等教育為題，針對法國最具特色且獨領風騷甚至是不容錯過的領域而評論，希望能提供給有意來法攻讀藝術理論或從事術科學習的同學一些重要的資訊。

藝術之都 — 法蘭西

法國文化一向引人入勝，不管是首都巴黎或是外省的城巿(如里昂、艾克斯·普羅旺斯等城)，風景不但優美，而且又擁有豐富的藝術資源。這得天獨厚的條件，使法國足以取代義大利，而成為世界的藝術中心，更成為林立的畫廊、重要的藝術人口——畫家與藝術理論學者等立足的大本營；但另一方面，我們也不得不承認它在現代藝術中的重要性，卻漸漸被紐約或德國所取代，連在藝術市場的掌控，也都不得不讓賢美國與英國。事實上，巴黎已不存在有所謂真正的前衛藝術運動，由文藝活動、電影與琳瑯滿目的展覽所共同營造的氛圍，才是法國最引人注目之所在。

藝術即生活，巴黎的文化資產：羅浮宮附近的墨家花園的中庭(Palais-Royal)，由藝術家安德烈·德賴(André Derain, 1880-1954)所設計的黑白相間的列柱。(史提凡·羅倫攝)

不需贅述羅浮美術館的重要性，它的規模獨步世界，已是衆所皆知的事實。即使是它附屬的書局，其販售的書籍之豐之廣，在世界各國也難有能出其右者。法國人普遍注重品味而且講求視覺美感的天性，也有利要求所生產物品的品質與呈現，能夠符合精緻又不浮誇的審美標準。而這個追求言論自由的民族，更因其好議論成性的生活觀，而能促使像古蹟維護等這類文化議題能夠真正的深入民心。這種由於其民族性而造成的特有之文化環境，應該可作為選擇來法研習藝術的重要誘因之一。再說，衆多有關藝術的期刊、講座、古蹟、博物館，選擇甚豐，對學生的索費也不高，甚至還常提供免費參觀的機會，如果考慮到視覺美感的養成與文化的陶冶，法國更佔盡了所有的地利之便。

巴黎大圖書館的藝術類藏書尤其豐富，市立「浮爾內圖書館」(La Bibliothèque Forney)以收藏裝飾與應用藝術的書籍著稱，提供讀者有關服裝與時尚流行、設計類與藝術專業的書藏與期刊等；私立的「傑克·杜賽藝術暨考古圖書館」(La Bibliothèque d'art et d'archéologie Jacques-Doucet，簡稱為BAA)的藝術藏書之豐也不遑多讓；「法國國家圖書館」(La Bibliothèque de France，簡稱為BNF)則提供所有藝術研究領域所需的參考書籍。

Bienvenue to
the capital of art-
culture

「法國國家圖書館」與「傑克·杜賽圖書館」是以供研究生使用為主的圖書館，故只開放給碩士以上的同學入館閱讀(所有書籍一律不准外借，除了「浮爾內圖書館」部分藏書例外)。外省規模較大的圖書館主要設在大學之內，博物館的研究中心通常也提供研究生使用；除此之外，各地區的檔案中心，或巴黎的「國家檔案室」(Les Archives nationales à Paris)都有重要的檔案資料供讀者查索。當然，巴黎也設有規模較小的圖書館，提供攻讀建築系或美術系的學生使用。

高等藝術教育學制簡介

法國的學制複雜，基本上可分成國立(l'enseignement d'Etat)、公立(l'enseignement public)與私立學校兩制。國立與公立學校的學費低廉(一年註冊費約一百五十到三百歐元左右)；私立學校的學費雖較高昂(註冊一年需三千五百到一萬歐元左右)，但比起在美國求學所繳納的學費還是便宜許多。

法國學校的入學條件多元，對於申請入學許可的同等學歷審核標準寬嚴不一：有的是以會考(法文簡稱Bac)加上所獲之最高學歷的年限計算，有的是以學士學位(Bachelor Degree)或碩士學位(Master Degree)為基準。

私立學校通常不需要通過考試入學，也因此教學品質較有待商酌，當然其中也不乏好學校。

一般而言，國立或公立學校的藝術教育品質還是比較優良，分屬教育部(Le Ministère de l'Education nationale)與文化部(Le Ministère de la Culture)兩行政部門管轄。一般大學與專業學校隸屬於教育部之下，電影、攝影、設計與建築學校則隸屬於文化部統轄。除非有特例，否則只有大學體系不需經過考試入學，允許外國學生憑同等學歷申請入學。

想要註冊國立、公立的高等藝術學校就讀的同學，可以先到私人的畫室(稱為L'Atelier preparatoire prive，類似在台灣提供考美術班的私人畫

室，一年學費約八千歐元)，先加強一年或二年的繪畫技巧，以準備藝術學校入學的術科考試。「塞浮荷畫室」(L'Atelier de Sèvres)、「梅·德·貝寧根畫室」(Met de Penninghen)、「夏邦傑學院」(Académie Charpentier)都提供有準備術科考試的先修班。「貝寧根畫室」與「夏邦傑學院」也開設室內設計與建築(l'architecture intérieure)與繪圖藝術(les arts graphiques，修業三年)的課程，經術科考試或繳交素描作品等文件審核就可以註冊就讀。私立的室內設計學校亦不乏富有盛名者如「喀蒙多設計學校」(Camondo)，著名的法國設計師飛利浦·史塔克(Philippe Starck，其設計作品展才剛於龐畢度現代美術館落幕)就是該校的傑出校友。

有意申請藝術專門學校術科的同學，在提交個人作品集經由老師審核(並具備藝術系或設計系學士學位)通過後，就可以從公、私立藝術學校的第二年或第三年開始就讀。

對於想註冊大學的台灣學生，本人建議這些同學可先留在國內念完碩士學位，以磨練好足夠的法語能力，準備相關的專業知能，因為，這將成為日後是否能順利完成學業的最有效憑藉。否則，外國學生花上十二年的時間念完博士學位的情況並不少見，如此令人愕然的情節，能先防患於未然才是上計。

已經抵達法國的外國學生，在註冊就讀藝術學校之前，最好能在語言學校加強法語能力。一來是可以先適應留學生活，二來則可事先蒐集相關資訊，為日後的就學暖身。如想註冊語言班，巴黎第六區的天主教學院所開設的語言課程，可供參考。據聞該校上課的氣氛融洽，師生互動良好，適合剛抵巴黎的同學建立基本的人際關係。因為，有了語言學校的課程作為適應留學生活各層面的一段緩衝期，往往是也會有比較好的開始。至於在外省，生活步調較舒緩，相對地文化的刺激也較有限。

巴黎南郊的「大學城」學生宿舍一景。(黃淑玲攝)

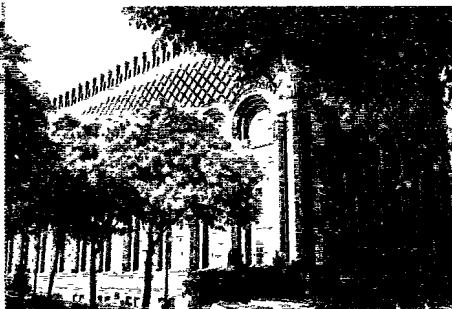
巴黎 — 精品、時尚之都與藝術專業學校的大本營

這是巴黎獨領風騷的領域，不容錯過！

私立的「高級時尚設計專門學校」(簡稱ESMOD)、「貝賀梭工作室」(Studio Berçot)、「巴黎時尚工會專業學校」(L'Ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne)與「國立裝飾藝術學校」(簡稱ENSAD)、「國立杜培赫藝術專業學校」(L'Ecole Duperré)設有服裝與織品設計科系，都有不錯的口碑。

這三所私立的設計學校也各有專精：「貝賀梭工作室」以標榜創意與服裝設計而聞名；「巴黎時尚工會專業學校」以培育製作高級時尚的設計人才著稱；「高級時尚設計專門學校」在成衣設計與打板(le modélisme)領域則居領導地位，而且其校址就設在巴黎的布匹批發大本營：第三區的地鐵站「小徑」(Sentier)附近。外省的分校則分別設在漢尼(Rennes)、湖貝(Roubaix)、里昂與波爾多等大城市。

就規模而言，成立於一八四一年的「高級時尚設計專門學校」(ESMOD)可算作巴黎最大的一所服裝設計學校(有五百位學生，外國學生佔半數，每年註冊費約七千五百歐元左右)。具備高中學歷即可註冊入學，但文憑並非絕對必要，最重要的還是要具備應有的法語程度或是素描能力。該校需修業三年，課程非常扎實，可以學到時尚與相關工業的專業知能。連續六小時的課程(早上八點到下午兩點或下午兩點到晚上八點)，是為配合在職所需的步調而設計，內容包括服裝設計(le stylisme)、素描、行銷與打板。

「巴黎第一大學」與「第四大學」藝術史系系館側門，近市中心的盧森堡公園。(史提凡羅倫攝)

打板課首重在學習製作服裝剪裁的紙樣，它要求從設計到剪布，需實際操作並要求完成成衣。上課地點是在鋪有金黃色嘎嘎作響的鑲木地板上進行的，學生設計的襯衫、外套與褲裝都將在這棟由富麗堂皇的獨院豪宅大廳改裝而成的教室內加工出爐。

其他課程的上課地點則在附近的Sentier。ESMOD的學生在第三年，還須選定所要專攻的項目如：男士服飾、兒童服裝、針織、內衣或晚禮服等，而且須推出一系列的設計作品，並經展示台前發表後才准取得文憑。

除了上課以外，ESMOD還有實習課程，期限從二週到一個月不等，視在學的年級而定。學校的老師，通常也是在職的服裝專業人士。有的課程還是由著名廠商所規劃，待修業完成後，這些未來設計師可獲得由ESMOD頒發標有「專業服裝設計師」(Le Styliste-Modéliste)頭銜的文憑。

如要攻讀精品工業，本人不建議同學念一般坊間私校提供的課程，因為所學常不濟所用；最好還是申請私立的「法蘭西時尚學院」(L'Institut Français de la Mode)的「時尚行銷」(le marketing de la mode)課程、或著名的「高等商業學校」(簡

稱HEC，需經過嚴格的考試入學)、「高級經濟與商業專門學校」(簡稱ESSEC，需經過嚴格的考試入學)的MBA課程。當然，某些大學所提供的專業文憑如巴黎第三大學(Paris III)所開設的「專業學校文憑」(簡稱DESS)，課程嚴謹(修業兩年加上六個月的實習)，是屬於深入的專業課程研習(須具備碩士學位)，對學生的篩選也很嚴格。

拜擁有超過二百項與藝術相關行業之賜，使法國能夠在此一專業領域內獨佔鰲頭。外國學生如果已取得技職專校或大學文憑，就可以憑學歷證件申請公立學校的註冊許可。在巴黎地區的技職專校比較有名的是國立的「布勒應用藝術專業學校」(L'Ecole Boulle)所開設的細木製造(ébénisterie)、木刻、珠寶、金工製造(orfèvrerie)、織毯(tapisserie)技職課程最富盛名；「國立杜培赫藝術專業學校」的刺繡與「國立高等應用藝術暨美術專業學校」(簡稱ENSAAMA)的瓷器與彩繪玻璃製造科都頗具規模。要申請私立的技職專業學校的同學，則不妨考慮就讀「金工暨珠寶製造工會專業學校」(La Chambre syndicale de l'orfèvrerie-joaillerie)。對於外省城市的藝術專業學校，我們建議選系而不選校：如里摩治城市(Limoge)的「裝飾藝術學校」的陶瓷製造、奧比松(Aubusson)城市的織毯製造等都可以考慮。對台灣學生而言，在法國學藝術專業的實用課程，似乎是比較陌生的一環，但這卻是法國最值得向外國學生推廣與開發的學門之一，其課程教學歷史不僅悠久，而且也都具有一定的水準，更大膽的說，它還是法蘭西民族的專利，歡迎來開採。

當代藝術、建築、美學、設計、電影與攝影

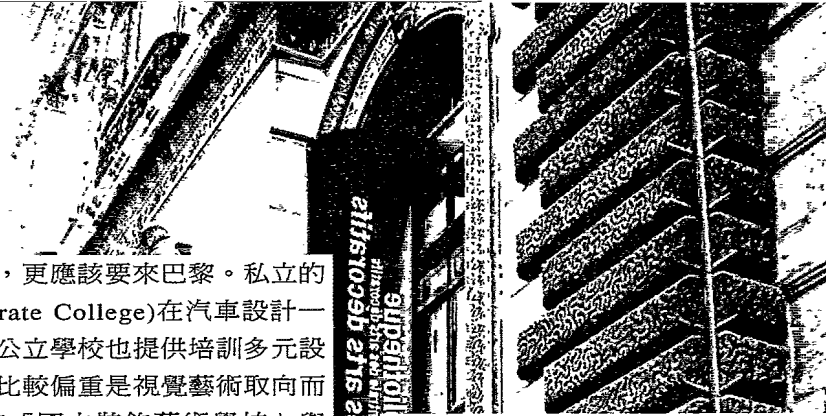
根據法國社會學學者蓋門(A. Quémin)的報告，當代藝術(特別是前衛藝術)在法國是較弱的一環。某些公立的美術學校如巴黎的「弗賀諾」(Fresnoy)、賽吉·旁拓司(Cergy-Pontoise)，或尼斯的「亞賀松村」(Le Ville Arson)等藝術學校的現代藝術學門，雖然仍有一定的水準，但我還是不建議外國學生前來巴黎攻讀如「影像」(l'art vidéo)、「裝置」或「觀念」藝術等非法國藝術教育所專擅的門類。

相反的，在傳統藝術的範疇如素描、繪畫、雕塑和版畫的領域，某些私立的學院如巴黎的「朱利安藝術學院」(L'Académie de Julian)、「大茅屋藝術學院」(La Grande Chaumière)等都還保留著「後印象主義」(Le Néo-impressionnisme)與「巴黎畫派」(L'école de Paris)如莫迪葛里亞尼(Modigliani)或夏卡爾(Chagall)等藝術家所調製的藝術原味，對有意來法作短期進修的藝術界舊雨新知，多可以在這類學校重新回味當時的文藝氣氛，或與不同國家的藝術家交流心得。不過，在這類學校就讀多半靠個人進修，學校的課程只能作為輔助。

法國建築學校(簡稱EA)術科訓練，雖不一定比亞洲學校高明，但其開設的理論課程(如歷史、社會學、美學)卻頗吸引人。已取得建築師資格的年輕學生，可以到「夏祐建築學校」(L'Ecole de Chaillot)選修古蹟修護(la restauration des bâtiments anciens)課程；或者到大學選修「專業學校文憑」(上述的DESS)所開設的「都市計畫」或「林園設計」(「凡爾賽建築學校」尤其見長)等專業課程。

法國的許多大學都開設有與美學相關的專門科系(簡稱UFR)，提供研究藝術理論的課程。正如其他人文科系所需，要攻讀此一科系，最好具備良好的語言表達與對西歐文、史、哲學的基本了解。

對有意進修電影課程的同學，我建議到篩選甚嚴、口碑良好的二所學校：「費米電影學校」(la Fémis)與偏重在有關電影相關技術的訓練與攝影的「路易·盧米埃電影學校」(Louis Lumière)。如果只具備粗淺的攝影基礎，則可以考慮到南部亞爾(Ecole nationale de photographie à Arles)城的攝影學校選修基本的電影專業課程。

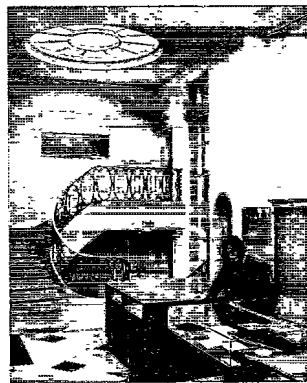

要攻讀設計課程，更應該要來巴黎。私立的「史塔特學院」(le Strate College)在汽車設計一環，可說非常搶手。公立學校也提供培訓多元設計專才的設計課程：比較偏重是視覺藝術取向而且聲名遠播的學校如「國立裝飾藝術學校」與「國立工業設計學校」(簡稱ENSCI)；偏重市場與專業取向的如「國立應用藝術暨藝術專業學校」(前述的ENSAAMA)、「創意城設計學校」(Créapole)等。這些學校都開設有「視覺傳達」(la communication visuelle)和「電腦繪圖」等課程。就課程的設計而論，國立「艾斯提安設計學校」(l'Ecole Estienne)的教學最完整，連版面設計都被納入。

「國立裝飾藝術學校」(ENSAD)應該是法國「應用藝術」類別排名最前的學校，也是世界級的名校。此校創立於一七六六年，當年是一所經由國王頒佈詔書後而成立的素描學校，以培訓手工藝製造業所需的素描繪圖師為主。隨著技術的改良與風格的演進，該校所推出的教學內容也隨之多元：有壁畫、服裝設計、織品設計、插畫、電腦繪圖(l'infographie)、動畫、工業設計、室內建築、繪圖等。修業年限總計四年，畢業時須提出所專攻的科目的研究計畫、創作方向與論文。

藝術史與考古學

在藝術史研究的領域，法國所具備的人文與地理條件，應該是英、美等國家難以企及的。法國所擁有文化資產與古蹟資源，乃至於對亞洲藝術的探究等可作為深入研究的取材甚豐；而其本身所具備的歷史文明，更是研究藝術史學生最容易觸及的文化現場。即將開設的「藝術史研究

「法國國家圖書館」分館 — 版畫部(李希留館)入口之一。(史堤凡 羅倫攝)

院」，就是在這樣的基礎上而建立的一所研究機構。這個號稱是藝術史研究的最高學府，現址選定在巴黎市中心歌劇院附近的國家圖書館舊址，不但附設有藝術史專用圖書館，也不定期舉辦研討會與講座，甚至部分研究所的課程或討論會也在此舉行。

由於地利之便，法國的藝術史研究方向，一向重視忠於歷史與考證的史學研究，與英語世界所強調的「詮釋作品」的藝術史研究路線有所區別。但外國學生要在法國拿到藝術史或考古學的文憑，卻不是一蹴可幾之事。在法國撰寫論文，教授很重視研究方法是否可信，有沒有足夠的佐證以取其研究結果。對不熟悉使用法國的圖書館或檔案查詢的同學，這些都將是撰寫論文時的重重考驗。

和其他人文科系的教育一樣，藝術史教學也是多設立於公立大學。「羅浮美術學院」(L'Ecole du Louvre)、巴黎的第一(Paris I)與第四(Pairs IV)等大學都開設有藝術史課程。「羅浮美術學院」的藝術史課是以培訓博物館員所需的藝術史專業知能為主(它只提供「第三階段博士文憑」，在法國不被認可為真正的「博士」學位)。只有大學體系才能夠頒發藝術史的博士文憑：如巴黎一大開設有電影、當代藝術、考古學、設計與裝飾藝術(器物、裝飾圖飾等)、藝術教育沿革、攝影史等學科的博士課程；巴黎四大向來就以研究古代、近代藝術為主，近年來所開設的當代藝術風評也佳。位於南特荷(Nanterre，在巴黎西北郊)的巴黎第十大學，也設有藝術史與考古學系博士課程。「文化資產研究院」(L'Institut national du patrimoine)則開設有提供博物館研究員、檔案研究員以及文物修護(須考試入學)等自費進修者的藝術史課程。

外省的大學，通常以專攻當地的文化資產研究而著稱，比較著名的有里耳市(Lille)、艾科斯·普羅旺斯市(Aix-en-Provence)、波爾多、土魯斯(Toulouse)、漢尼、史特拉斯堡(Strasbourg)、格勒諾柏(Grenoble)等城市的古蹟研究。

除此以外，「高等學術實用學校」(L'Ecole Pratique de Hautes Etudes，簡稱爲EPHE)與「高等社會科學研究院」(L'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales，簡稱爲EHESS)、「法蘭西研究院」(Collège de France)等法國的高等教育(第三階段以上)的研究機構，也提供攻讀人文科學的科系。其入學程序、資格與註冊大學的條件相同，外國學生可依同等學歷就讀。由於這些學校所設立的學術研究類別多元，故不另外開設藝術史或考古學的專門科系，藝術史只佔其史學研究的其中一科。「高等學術實用學校」的課程與巴黎四大相近。「高等社會科學研究院」的教學比較獨樹一幟：其教學是架構在人文科學(社會學、人種誌、心理學等學科)的基礎上，強調跨人文學科之間的整合。EPHE與EHESS都設有「博士前進階研究文憑」(DEA)和博士學位，有的課程與大學的研究所開設的科系相同。

如何學以致用？

有了法國文憑，如何學以致用？

取得法國高等藝術教育的文憑，對亞洲學生從事公職或到私人機構就業，應該有一定的保障，也具有一定程度的信譽。

精品業、時尚、建築或設計等就業市場，是來法國學習藝術專業的最佳出路之一，許多高級廠牌或法國公司都在亞洲設點或設廠，可以爲這些同學提供一定的職業保障。對從事其他藝術專業領域，法國的培訓教育，在古蹟維護或是藝術作品修護等較少被推廣等的職業上，更提供高水準的尖端科技實習。

法國大學頒授的博士文憑，如前述幾所學校，對想要投身大學教職的同學也具有一定程度的品質保證。

在了解了法國藝術教育現況後，你有沒有興趣加入我們的行列呢？■

有意來法留學上網查詢以下網址：

www.parisestudiant.com

www.letudiant.fr

www.fi-taipei.org/tw (法國在台協會的網址)

作者簡介

史提凡·羅倫(Stéphane LAURENT)，係法國第一大學(Paris I - Panthéon-Sorbonne)藝術史暨考古學博士。曾進入布勒應用學校主修室內建築，畢業之後並取得高尚高等師範學校(Ecole Normale Supérieure de Cachan)的文憑，並通過國家「高等應用藝術專業教師檢定考試」，目前爲巴黎第一大學(Paris I, Panthéon-Sorbonne)副教授，教授藝術史、設計史與應用藝術等課程，並兼任《特魯奧拍賣市場專刊》(Gazette de l'Hôtel Drouot)的「裝飾」專欄主筆與「國立裝飾藝術學校」(ENSAD)的創校紀念專輯的計畫主持人，曾於二〇〇二年四月應邀參加由台北市政府舉辦的「捷運博覽會」之公共藝術講座，主講「巴黎地鐵設計」專題。專攻十九世紀應用藝術史之研究，尤其精通布勒應用藝術學校之沿革史。其著作散見於數種藝術期刊、設計雜誌，近作包括：《「實用的」藝術》(L'Art Utile, Editions l'Harmattan)、《布勒應用藝術學校》(L'Ecole Boulle)、《歷代藝術風格之特質》(Caractéristique des Styles, Paris, Editions Flammarion)以及一九九九年新出版的《「設計」編年史》(Chronologie du design, Paris, Editions Flammarion)、《談法國的裝飾藝術(一)其教學之源起》(Les arts appliqués en France, genèse d'un enseignement, Paris, Editions du C.T.H.S., 1999.)、《被釘上十字架的畫家——畢費傳》(Bernard Buffet - Le peintre crucifié, Paris, Editions Michalon, 2000.)。

專欄集粹
Special Feature

Creative