

國立交通大學
National Chiao Tung University

出國報告（出國類別：學研訪問）

2015 交大跨領域藝術團隊與芬蘭 阿爾託大學赫爾辛基媒體實驗室和 設計系學術交流活動

服務機關：國立交通大學 應用藝術研究所

姓名職稱：賴雯淑副教授、林銘煌教授、陳一平教授

謝啟民助理教授、許峻誠副教授、李悅端博士

派赴國家：芬蘭

出國期間：104/09/03～104/09/11

報告日期：104/09/29（報告繳交日）

摘要

交大跨領域藝術團隊和應用藝術研究所於 104 年 9 月 3 日到 104 年 9 月 11 日至芬蘭阿爾託大學赫爾辛基媒體實驗室和設計系進行學術交流。此行參訪了一年一度的赫爾辛基設計師週，藉此瞭解北歐設計的新動向、拜訪赫爾辛基媒體實驗室，詳細介紹交大跨領域藝術團隊之優勢及特色，進行四場發表，以及該校設計系的主任，以及參觀學校的工作室、工廠設施、課程內容及研究室所進行的研究各項計畫。並與「赫爾辛基媒體實驗室」的研發長莉莉黛奧卡蒙尼教授 和「媒體實驗室及工廠」的主持人菲力普丁教授討論下一階段的交流或合作且達成兩校訪問交流之共識。

目次

一、目的	4
二、過程	5
三、心得及建議	18

本文

一、 目的

為執行頂尖大學計畫－文化研究國際中心計畫，交大跨領域藝術團隊和應用藝術研究所於 104 年 9 月 3 日到 104 年 9 月 11 日至芬蘭赫爾辛基媒體實驗室和設計系進行學術交流。赫爾辛基實驗室是以學術研究兼實驗教學聞名國際，主要以設計專案和研究計畫為主，理論和實務並重，加上推動英文教學，吸引了各國優秀的人才前往進修和進行研究。這些特質都是值得本所進行深入觀察與瞭解的。

有鑒於應用藝術研究所近年來跟阿爾託大學互動非常密切，已有將近 20 多位的研究生交換至該校進修，今年交大團隊又跟赫爾辛基媒體實驗室的莉莉黛奧卡蒙尼教授和該實驗室的研究員陳泓翰（本所畢業校友）共同執行研究計畫。故這次的參訪與交流行程主要包含：

- （一）參訪一年一度的赫爾辛基設計師週，藉此瞭解北歐設計的新動向。
- （二）拜訪赫爾辛基媒體實驗室，詳細介紹交大跨領域藝術團隊之優勢及特色，進行團隊的自我介紹和四場發表：1.多媒體劇場分享：論無常－因果機制下的不確定性；2.社會設計與媒體創客計畫；3.光纖與微小型生理感應器在藝術與設計的應用；4.植物召喚術工作坊介紹。
- （三）拜訪阿爾託大學設計系的主任，以及參觀學校的工作室、工廠設施、課程內容、及研究室所進行的研究專案。本所所長林銘煌為阿爾託大學的設計系畢業校友，這次參訪設計系的活動由林所長居中安排和帶領。
- （四）此次至芬蘭進行學術交流共有林銘煌、陳一平、賴雯淑、謝啟民、許峻誠五位教授，以及本所剛畢業的博士生李悅端。

此行並準備與「赫爾辛基媒體實驗室」的研發長莉莉黛奧卡蒙尼教授 和「媒體實驗室及工廠」的主持人菲力普丁教授討論下一階段的交流或合作之可能性。

目前初步達成共識如下：

- (一) 「赫爾辛基媒體實驗室」的研究員陳泓翰將於 2015 年 11/14 來進行研究成果的呈現，並協同研發長莉莉黛奧卡蒙尼教授在本所進行工作坊。
- (二) 研發長莉莉黛奧卡蒙尼教授 將於 2015 年 11/16~11/20 到交大訪問，進行為期兩天的工作坊，主題將朝 「透過資料庫視覺化為手段，探討社會問題及民眾意識取向」之方向來規劃。
- (三) 「媒體實驗室及工廠」的主持人菲力普丁教授將規劃於 2016 年來交大進行訪問。

二、 過程

參訪行程：

- (一) 教堂、設計師週相關活動參觀：
 - 1. 前往附近徒步可抵達的石頭教堂參觀，它是相當著名的現代化建築，設計於 1968~1969 年，頂部四週是玻璃穹頂，核心則由紅銅構成，象徵太陽一般，牆面則由當地取材的岩石堆砌而成，令人激賞，裡面莊嚴的氣氛、優美的琴聲讓人感到平和與寧靜。

圖 1：石頭教堂

圖 2：赫爾辛基設計市集的入口

- 2. 於芬蘭國家博物館參觀一部份的設計週活動（展期 9 月 3 日~13 日）的展品，並往設計週最重要的活動設計市集感受一下其氛圍。這裡人潮眾多，設計市集是北歐國家中最大的設計買賣活動，也是赫爾辛基設計週最受歡

迎的活動。它位於諾基雅（Nokia）廢棄的電纜工廠，將近 200 家設計相關公司承租展示和販賣其產品，包括：傢俱、室內產品、衣服和配件等等，今年還包括了鄰國瑞典和愛沙尼亞設計師的加入，其中還有一位是來自臺灣，後來在芬蘭定居的設計師盧家恩，展出臺灣藺草所編製的珠寶收納兼展示盒。我們有向她請教若要參加赫爾辛基設計市集的申請流程及費用（一個最小單位需付主辦單位 400 歐元的場租費，兩個單位 800 歐元，依此類推）。

圖 3：赫爾辛基設計師週的現場

圖 4：赫爾辛基設計師週的展出作品

（二）設計相關文化采風參觀：

前往設計博物館，這個博物館很小，但是很好。很多設計是目前還在使用的東西，如阿瓦奧圖（Alvar Aalto）椅子、伊塔拉（Iittala）的玻璃器皿、傢俱，服裝等。當日還有<造化—中國設計>展覽正在赫爾辛基設計博物館展出，將近

有 60 件的當代設計作品聯合展出，展現出中國重視設計領域的發展和企圖心。其實我們臺灣目前的設計能力還是在中國之上，若能有計畫地在國際舞臺展出，對國內設計產業的國際化會有顯著的幫助。

圖 5：赫爾辛基設計博物館內外部建築-1

圖 6：赫爾辛基設計博物館內外部建築-2

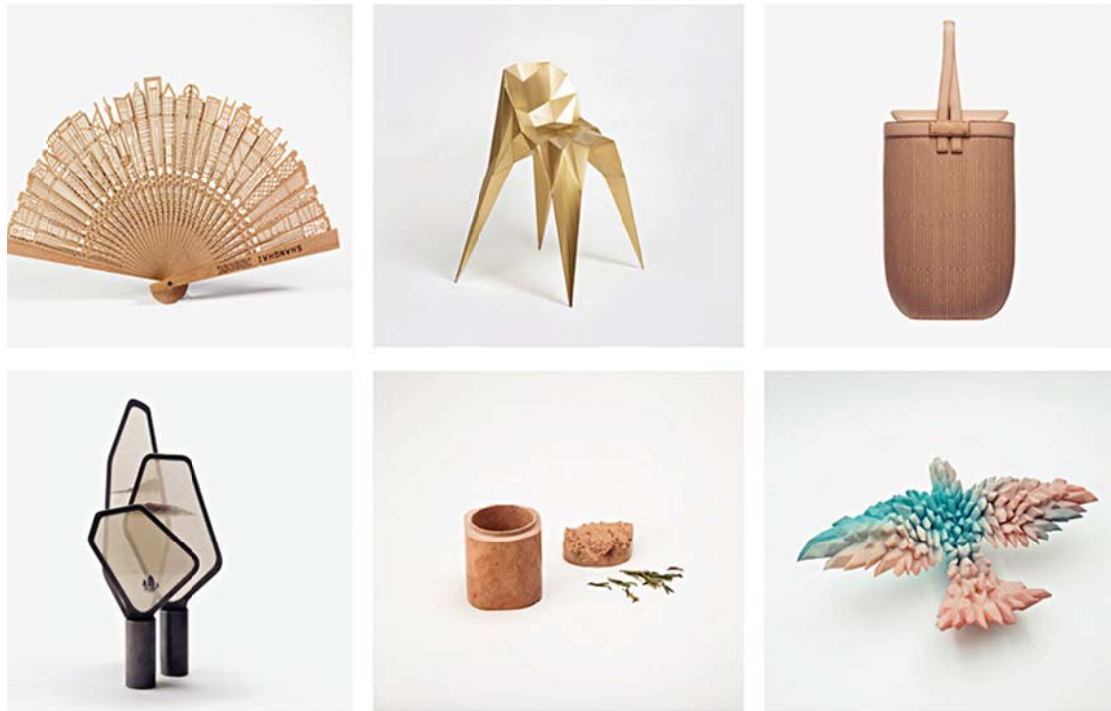

圖 7：〈造化—中國設計〉展覽正在赫爾辛基設計博物館展出

（三）拜訪赫爾辛基媒體實驗室

1.由「媒體實驗室及工廠」的主持人菲力普丁教授詳細介紹該校之歷史與近期之發展，接著由賴雯淑教授介紹交大跨領域藝術團隊之優勢及特色，之後隨即由四位老師和博士生李悅端進行四場發表：

- (1)多媒體劇場分享：論無常—因果機制下的不確定性。
- (2)社會設計與媒體創客計畫。
- (3)光纖與微小型生理感應器在藝術與設計的應用。
- (4)植物召喚術工作坊介紹。

每場報告雙方皆有進行討論，中場休息半個小時後回到會場，由研發長莉莉黛奧卡蒙尼教授報告她最近正在進行中的研究計畫。我們聆聽報告並提問。

圖 8：「媒體實驗室及工廠」的主持人菲力普丁教授詳細介紹該校之發展

圖 9：賴雯淑教授介紹交大跨領域藝術團隊之優勢及特色

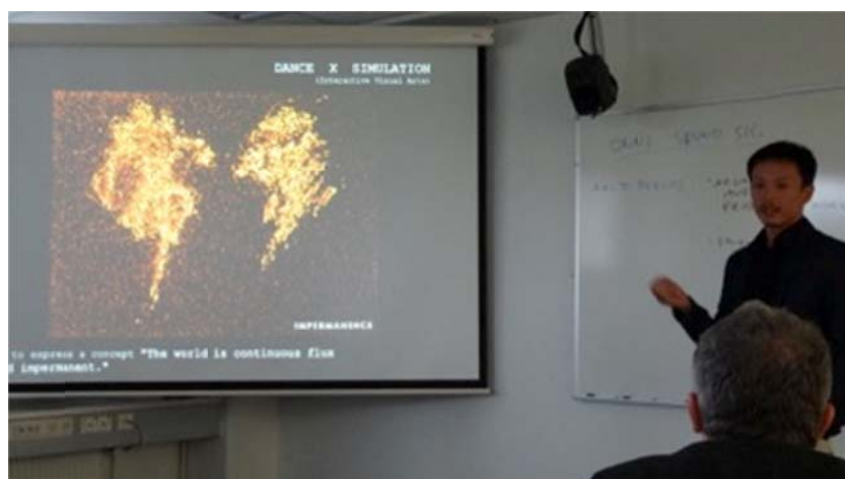

圖 10：謝啟民教授發表「多媒體劇場：論無常因果機制下的不確定性」

圖 11：許峻誠教授報告「社會設計與媒體創客計畫」成果

圖 12：賴雯淑教授與清大馬席斌教授共同報告「光纖與微小型生理感應器在藝術與設計的應用」

圖 13：本所李悅端博士生（甫取得博士學位）進行植物召喚術工作坊介紹

圖 14：研發長莉莉黛奧卡蒙尼教授報告她正在進行中的研究計畫

圖 15：赫爾辛基多媒體實驗室人員與我方交流代表合影留念

2.當日初步達成共識如下：

- (1)赫爾辛基多媒體實驗室的研究員陳泓翰將於 2015 年 11/14 來進行研究成果的呈現，並協同莉莉黛奧卡蒙尼教授在本所進行工作坊。
- (2)研發長莉莉黛奧卡蒙尼教授將於 2015 年 11/16~11/20 到交大訪問，進行為期兩天的工作坊，主題將朝「透過資料庫視覺化為手段，探討社會問題及民眾意識取向」之方向來規畫。
- (3)「媒體實驗室及工廠」的主持人菲力普丁教授將規劃於 2016 年來交大進行訪問。

（四）拜訪設計系

1. 中午到達阿爾託大學原來的校區，從大門即感受到強烈的北歐現代的設計風格，入口左邊是有當前最新的日常設計產品，我們先隨處走走，自行參觀了演講廳、圖書館和學校餐廳，一切都顯示該校都用最好的設備來滿足學生的需求，根據本所現在正這在此校交換的學生沈于濤同學表示，這裡的軟硬體實在令人非常羨慕甚至嫉妒。

圖 16：設計系圖書館內部

圖 17：阿爾託大學大學部設計學程主任諗羅介紹其經營現況。並談及該校在世界各地積極推動設計工廠的概念和據點

2. 拜訪大學部設計學程主任諗羅（Eero）。隨即由主任諗羅介紹設計學程經營現況，得知這是三年制的大學部課程，每個課程設計以 7 週為原則，因為阿爾託大學是由設計與藝術大學（Uiah）和其他學校（科技大學、商業大學）整併後的新學校，一切還在改變中，設計學程整併了原來

的工設、陶瓷、玻璃、時尚、紡織系而成，目前我們看到的設計作品模型大多是去年一年級學生的作品，有很好的展示空間和展示區。他並導覽了所屬的辦公室、教室、地下室的金工、木工、珠寶、塑膠、陶瓷、玻璃等工作坊，因為林所長即是該校畢業的校友，知其一切如舊，空間大、設備完整一直是阿爾託大學的最大優勢。

圖 18：阿爾託大學部設計學程主任談羅介紹學生作品

圖 19：設計系/所所長圖嘎（Tuuka）親自介紹該系所之空間、設備與功能

3. 設計系所所長圖嘎報告其系所組織，藝術學院目前有 5 個系所，包括藝術、設計、建築、媒體、電影等，而設計系的學生佔了 1/3，是其中的大系所，它包括 5 個學程：大學部綜合學程（如上段所述）、工設、時尚、國際設計商業管理（IDBM）、創意研究等碩士學程。
4. 繼續參觀了紡織、布料印刷等工作坊空間，並在學校的媒體工廠和媒體研究室的教授一起用餐，做臨走前的交流與合作確認。

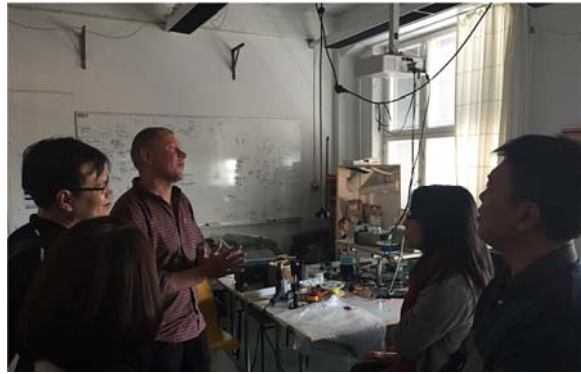

圖 20：設計系所所長圖嘎介紹工作室的設備與維護

圖 21：設計系所所長圖嘎介紹工作室之重要性與必要性

圖 22：參觀織品印刷工作室

圖 23：織品印刷工作室研究生之大型作品（陳列於桌面上）

圖 24：阿爾託製作實驗室

圖 25：參觀阿爾託製作實驗室設備與環境

圖 26：媒體實驗室及工廠」的主持人菲力普丁教授帶我們參觀媒體實驗室

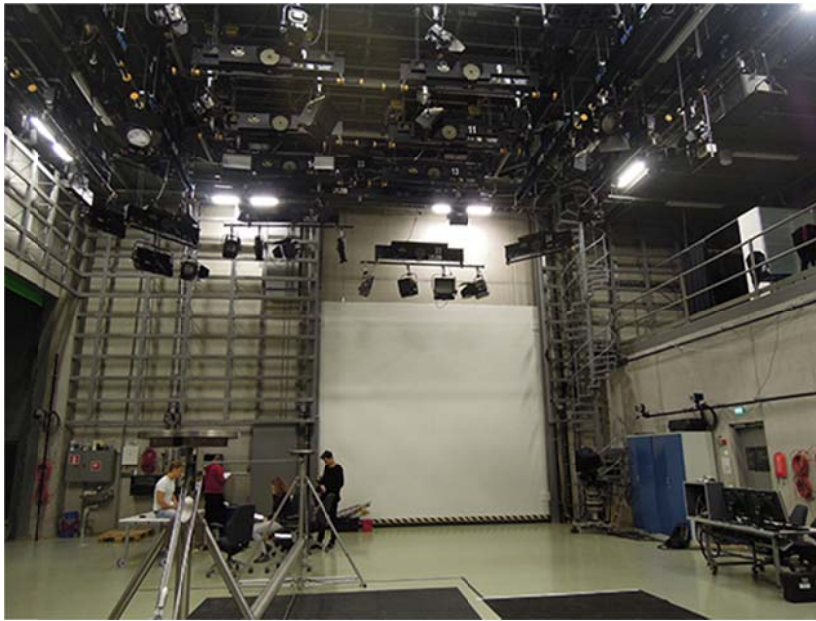

圖 27：媒體實驗室裡面有完整的 3D 追蹤設備，可以記錄動作

圖 28：與媒體實驗室和媒體研究室的教授與研究生一起進行心得交換，並討論未來合作的可能性

5. 參觀文創/文化商店

(1)參觀一些文創與文化商店，並觀摩、思考如何在保存文化特色的前提下來發展文創產業。其中，以下這間小店專門展示和販售由學生所設計和製作的藝術或設計作品，有木雕、陶作、版畫、手工版畫卡片等等。

圖 29：文創小店

圖 30：由設計學校的學生自己設計字型、圖案、刻製板畫和印刷的卡片

圖 31：充滿歐洲版畫印刷傳統的手工卡片

圖 32：傳承自西方手抄本文化與精神的手工書

三、心得及建議

（一）此次參訪，有感於芬蘭學校重視並提供設計工廠及媒體工廠實體空間為學校師生、業界、新創業工作室所共同使用，此一實體空間有助於產學研合作專案之推動平臺，有助於教育亦有助於社會產業發展。我們除了可以學習硬體空間的整體規畫，但更應該瞭解其背後的人文思維與涵養：

「芬蘭人重視資源共享的理念，從開放源碼、開放教育資源、乃至文化的開放性」，更是臺灣教育值得學習之處，當教育學者及享受高等教育的大學生普遍瞭解並落實「資源共享」及「社會回饋」，能力資源越大者善盡其社會責任，社會群體才不會陷入無謂的競爭，才能落實資源共享的理念。芬蘭重視的不是如何去創造知名的開放源碼專案或軟體，而是如何以開放源碼軟體為工具，協助解決芬蘭社會、民間與教育機構在軟體上的需求。更多芬蘭重視開放源碼及開放文化的文章，可參閱 <http://www.openfoundry.org/en/foss-forum/1134-2011-01-11-16-42-21>。

（二）因為赫爾辛基媒體實驗室本身即以研究結合實務為導向，在此前提下，研究室碩博班學程設計在內容和硬體設備的基礎便朝著這方面設計，碩班課程（博班生以研究員身分來進行研究）也包含理論、研究設計與短期工作坊三者，三者相互影響。雖然國內學校學程設計和目標不同，但

赫爾辛基媒體實驗室有一個安排值得參考，那就是「展示日」(Demo Day)。每學期期末一次，讓學生、在職生與畢業後自行創業者參與發表，將工作坊個別成果、工作室或小企業即將完成的設計案在此場合發表，每個發表時間約為十到二十分鐘，以開放空間來呈現，講臺前有座椅，但氣氛輕鬆，可以自由移動和喝茶吃點心，所以是兼具發表與交流場合。此展示日的設計以較為自由的形式讓跨組、跨年級、跨科系、甚至畢業生工作室的成果有機會接觸彼此的研究及作品，也可以增進學習與創新、就業與求才的機會。雖然赫爾辛基媒體實驗室的展示日行之有年，有其傳統和規模，但如果學校系所能有一個學生能夠跨組自在輕鬆發表（工作坊或課堂）的場合，倒是可以成為整理自己（或團隊）學生作品與相互創意激盪的機會。

（三）現今芬蘭和臺灣的狀況有某些類似，原本的高科技產業不再具備優勢，像是 2012 年世界知名手機大廠諾基亞（Nokia）的失敗，間接導致國家失業率升高到快 10%，許多人（包括失業人士）開始自行創業，芬蘭興起一股創業風，雖然經濟的不景氣，但是人民對於生活品質的要求，以及設計的生活化與社會化在此行仍可深深感受到。芬蘭赫爾辛基市是 2012 年的世界設計之都，芬蘭的現況值得做為臺灣設計發展之對照與參考。"

（四）除了跨領域藝術與設計、社會設計，關懷設計，我們所上和團隊的老師們所進行的研究也很適合跟赫爾辛基媒體實驗室建立合作關係，此行老師建議在這一方面可考慮進行積極的規畫。而本所老師所發展的科技舞蹈與阿爾託大學的研發與實踐也有所對應，頗具進行深入合作交流的價值。