

創作實務與研究：創造性學習的途徑*

鄧宗聖

國立屏東大學科普傳播學系副教授

摘要

本研究目的是探討創作實務與研究間的動態關係。在概念分析方法下，指向近年來創作、研究與實務概念間的關係及其相應行動的爭論。結果發現：(1)概念間差異源於理論在創作實踐中主客體的角色；(2)但在目的上共享精神性發展的智識；(3)創作作品，在合適方法及適時反思下，能整合創作實踐的研究過程，可視為創造性的學習途徑。

本研究之結論，將創作品視為學習通用形式，創作實踐則從單一作品中轉化各種經驗與知識，幫助學習者發展出一種「新認識論」的智識空間。因此，本研究提出創作實務與研究，可視為表現性的學習策略，用於議題取向之內容脈絡的思考與行動，學習者在智識空間內產生豐富具生產性的移動。此外，創作論述給

* 本文為科技部專題研究「創作實踐與研究策略：比較學院藝術探究知識的論述」，計畫編號為 104-2410-H-343 -007 之部分研究成果改寫而成，特此向科技部致謝。

予非語言（視覺、聽覺等）與語言相同的重視，可用於整合學習者的創作實務與研究過程的經驗。整體來說，對教育場域而言，有助於發展樂於創造的學習氛圍，以及個人與社群間的創造性文化。

關鍵詞：創作實務與研究、創作學習、藝術教育

收稿日期：2016.09.30；通過日期：2016.12.15

一、緒論

(一)背景脈絡說明

2010 年，臺灣《文化創意產業發展法》通過，驅動臺灣教育體系將藝術、設計、傳播等創作科系與商業、管理等產業學科相互扣連。文學、科學、教育等傳統類科亦受到鼓舞，跨界尋求合作，修改課程結構、改頭換面，驅動新世代的課程與教學革新。而早自 1980 年代開始，高等教育體系即反映人才培育的社會趨勢，如澳洲、英國等國家學術資格審查委員會接受實務導向研究的博士學位，英國藝術與人文研究委員會（Arts and Humanities Research Council, AHRC）更將創作實踐方面的實務研究定義為：「創造性產出或從事實踐為研究不可或缺的一部分」。¹ 簡言之，創作實務與研究已為碩、博士高階人才培育的重要環節。

值得探究的是，諸如「實務導向、實務本位、創作實踐如研究」等術語，似乎是表達實務與研究之間彼此在創造性過程的理解與聯繫有相當密切，² 意即創作可導引學術研究需要的洞見，但學術研究也可啟發創作實踐發展。何文玲指出，在歐美發展的「實務研究」的概念脈絡，起於教育目標改變，強調學習者覺知創作過程，把「自身創作歷程中的經驗與知識」當作研究內容，適用於各種工作室等創作空間。³ 而莫特拉姆（Judith Mottram）檢索英國博士學位資料庫發現，創作實務研究乃藝術領域中的新現象，主要論題集中在討論創作實踐、

¹ 參見 Linda Candy, *Practice Based Research: A Guide*, CCS Report: 2006-V1.0 (Sydney: University of Technology Sydney, 2006), 4.

² 參見 Hazel Smith and Roger T. Dean, "Introduction-Practice-Led Research, Research-Led Practice: Towards the Iterative Cyclic Web," in *Practice-led Research, Research-led Practice in the Creative Arts*, eds. Hazel Smith and Roger T. Dean (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009), 1-38.

³ 參見何文玲，〈藝術與設計實務研究相關概念之分析〉，《藝術研究期刊》，第 7 期，頁 27-57。

研究與高等教育之間的關係，反映時代的主流論述與價值觀。⁴ 這說明研究與實務的關係在實務的時代意義與研究價值定位中，仍具爭論性。

(二)目的與問題陳述

創作實務研究在藝術與設計領域行之有年，但在強調以創意為名的產業脈絡下，對於創造性教育思考有其重要性。因此，本文研究目的有二：

- 1.探究「創作」與「研究」兩者，在實務上概念差異性與相似性。
- 2.詮釋創造性學習的意義樣貌。

將上述目的轉化為問題，陳述如下：

- 1.創作、研究與實務概念之間，在陳述中有何種差異的用法與指涉？
- 2.不同用法下，有何相似或可共享的概念？
- 3.如何表達在共享意念下表徵學習意義？
- 4.在教育實務上有何種應用的可能性？

(三)名詞釋義

有鑑於此，本文旨在做創作實務與研究的概念討論，及所呈現出的實踐樣貌。由於「創作實務」與「研究實務」是待辯證觀念，但文中會使用「創作實踐」一詞，在用法上英文書寫都會呈現「practice」，就像是媒體識讀（強調批判閱讀的行為）與媒體素養（強調日常使用媒體的產製行為）有兩種翻譯方法，但英文都

⁴ 參見 Judith Mottram, “Asking Questions of Art: Higher Education, Research and Creative Practice,” in *Practice-Led Research, Research-Led Practice in the Creative Arts*, eds. Hazel Smith and Roger T. Dean (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009), 229-251.

是呈現「media literacy」，但翻譯上則因應用法而顯示側重面向。因此這裡以幾篇中文書寫論文為主，統整用法如下：⁵

1.創作實踐：著重在創作活動內容本身的形式與方法技巧，或創作活動本身的探索過程如自我探索、議題探索、文化探索、自然探索等，最後形式上會成為一個創作品。

2.創作實務研究：創作實踐為基礎，形式上同時包含「文字」與「作品」的雙重文本，強調研究與創作的互動過程，類型有敘事陳述、主題探討或學術報告。

(四)範圍限制

本研究以藝術教育領域範疇下，關於實務研究論述進行探究，歸納與推論範圍及其限制，上述名詞釋義後，這裡將以概念探究為方向，依據相關文獻論述進行討論，嘗試評述創作實務研究與創造性教育間的意義。

二、差異辯證：創作、研究與實務的關係

藝術學科在教育體系中常受到忽略，如在英國高等教育體系中，文學系的傳統課程多關心「文學研究」，卻很少對創意寫作的「創作過程」做討論，創作被視為「業餘愛好」而非研究，⁶此類現象假定歷史或批評研究應優先藝術的創作實踐，象徵知識應體現在「語言、數字」這種公眾能理解的範疇，非語言的符

⁵ 參見呂琪昌，〈從實務導向研究的角度探討視覺藝術類〉，《藝術教育研究》，第31期，頁111-145；鄧宗聖，〈藝術創作：發想與實踐——藝術本位研究的觀點〉，《視覺藝術論壇》，第8期，頁2-20。

⁶ 參見 Hazel Smith and Roger T. Dean, "Introduction- Practice-Led Research, Research-Led Practice: Towards the Iterative Cyclic Web," 1-38.

號（圖像、影像、音律）或無法言喻則排除在研究外。

有學者回顧創作、實務與研究的關係，大致上有三種用詞，包括實務研究（practice-related research）、實務本位研究（practice-based research）、實務導向研究（practice-led research），至少有三種不同詮釋的路徑：

（一）主體客體論：概念位置擺放的先後差異有主客之分與用法，⁷ 實務研究代表理論先行、創作後進；實務本位研究代表創作為主、知識輔助解釋；實務導向研究代表創作過程就是建構新知識的論述，也比較接近創作實務。

（二）目的情境論：實務研究強調一般常態情境；實務本位研究創作，重視特定脈絡需要中貢獻知識與實踐結果，實務導向研究目的是提供新的理解與新知。⁸ 比方說，「設計領域」中實務發展的新知識，是關於實務的真實情境與如何解決它；但「視覺藝術領域」卻強調創作過程中產生新知識，作品本身就扮演理解新知識的一部分。

（三）意象氛圍論：就是指對「自己的創作做研究」，「意象」與「理論」都是實務研究的素材：⁹ 前者為創作者理念與風格形成的獨特性，後者則是強調作品被視為形成藝術之知識「氛圍」。作品既非理論之註腳，亦也不能與理論前後脫節，書寫除了如學術體例的規範外，破格使用闡述與意境的傳達以彰顯創造之意義，因此不同創作性質有哪些具體方法、步驟與策略，則為未來啟發創作實務的藝術教育有具體貢獻。

上述對相關概念的討論，企圖凸顯研究角色會隨著實務需要而變化，實務本

⁷ 參見何文玲、嚴貞，〈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〉，《藝術教育研究》，第 21 期，頁 85-110。

⁸ 參見 Linda Candy, "Research and Creative Practice," in *Interacting: Art, Research and the Creative Practitioner*, eds. Linda Candy and Edmonds A. Edmonds (Faringdon, UK: Libri Publishing Ltd., 2011), 33-59.

⁹ 參見劉豐榮，〈視覺藝術創作研究方法之理論基礎探析：以質化研究觀點為基礎〉，《藝術教育研究》，第 8 期，頁 73-94。

質上是根據實務者或實務情境需要而形成的問題與挑戰。

主從之間、目的情境之間，都可以是創作實務研究的起點。舉例來說，貝爾（Sharon Bell）以自身紀錄片創作為例，面對創作團隊夥伴的質疑：「紀錄片為什麼不能有感覺涉入？沒有情緒？」、「影片表現似乎難以讓人感同身受？」（being there），他反省該如何把田野調研究的知識透過創作來傳遞（知識為主、創作為輔）？面對不同的觀眾群體，如何引導其投入感情連結（感情連接目的與涉入感較低的觀眾情境）？讓觀察與感覺在實務上有創意地轉換（影像表現意象、田野知識或訪談資料給予的氛圍）。¹⁰

然如同前述，設計、藝術、傳播等創作領域之實務情境與意義的解讀並不相同，在設計領域可能特別會強調目的情境、而藝術領域則重視構成意象的氣氛，進而影響其主從關係的界定。特別是在職能導向的教育環境中，創作實務更易被聯想為職場實務，¹¹ 過度重視創作實務的真實問題來自組織機構，而忽略自主創造的實務情境，如過度關注影像製作的機構內發生的問題，忽略獨立製片創作中產生的問題。如此將有利於將學院的學術知識導向機構的氛圍，卻不利於有機自主的創作氛圍，造成學院創作實務知識的偏重並失去創造性的彈性。

三、相似共享：精神性與智識發展

概念間的區分，實際上考慮的是行動價值的選擇與取捨，雖利於行動卻不利於反省。如果我們將「主體客體、目的情境、意象氣氛」之間視為非對立的概念，而比較像是一種創作實務發展歷程的思考方向，可以構成心智發展的空間。

¹⁰ 參見 Sharon Bell, “The Academic Mode of Production.” in Practice-Led Research, Research-Led Practice in the Creative Arts, eds. Hazel Smith and Roger T. Dean (Edinburgh, UK: Edinburgh University Press, 2009), 252-264.

¹¹ 參見鄧宗聖，〈論藝術本位的文化創意教育〉，《教育資料與研究》，第 105 期，頁 65-90。

藝術創作，用沙利文（Graeme Sullivan）以藝術本位研究解釋，這是一個人類參與創造與批判的一種形式，可以概念化為研究行為（art practice is a creative and critical form of human engagement that can be conceptualized as research），從前後期的研究脈絡中找到相關論述。¹² ¹³ 這裡歸納主要論點，就是「藝術實踐本身就是人類智識展現」，但為何強調「智識」（intelligence）而非「知識」（knowledge）：¹⁴ 前者則意指有能力應用知識與轉化舊經驗處理新的問題情境，近似語用中「行中知之」的感知層面；後者意指資訊特質，從舊經驗歸納獲得的事實，亦或原理原則等，作為處理新問題時的背景，近似常語用中的「知而後行」的認知層面。

因此這裡歸納個案在情境中的知識信念與樣貌，意指站在舊經驗與新經驗之間、應用與轉化之間、認知與感知之間的狀態。創作實務研究與一般研究共享的價值觀是：「創造新的知識」，而實務導向研究更應強調透過系列的研究提供個人或社群以新的途徑或方式觀看與理解事物，豐富理論與概念的層次。史密斯（Hazel Smith）與迪恩（Roger T. Dean）為避免實務與研究二分法帶來不必要的困擾，強調這是一個「移動空間」的觀念。¹⁵ 「移動空間」的創意之處在於，創作實踐過程與研究過程之間是在理念產生時彼此相互連結並形成創作者行動網絡的一種經驗（參見圖 1）。

¹² 參見 Graeme Sullivan, *Art Practice as Research: Inquiry in the Visual Arts* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2005).

¹³ 參見 Graeme Sullivan, "Making Space: The Purpose and Place of Practice-led Research," in *Practice-Led Research, Research-Led Practice in the Creative Arts*, eds. Hazel Smith and Roger T. (Dean. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009), 41-65.

¹⁴ 參見鄧宗聖，〈創作中學習：臺灣視覺媒體創作碩士之個案探究〉，《藝術學報》，第 12 卷，第 1 期，頁 199-231。

¹⁵ 參見 Hazel Smith and Roger T. Dean, "Introduction- Practice-Led Research, Research-Led Practice: Towards the Iterative Cyclic Web," 1-38.

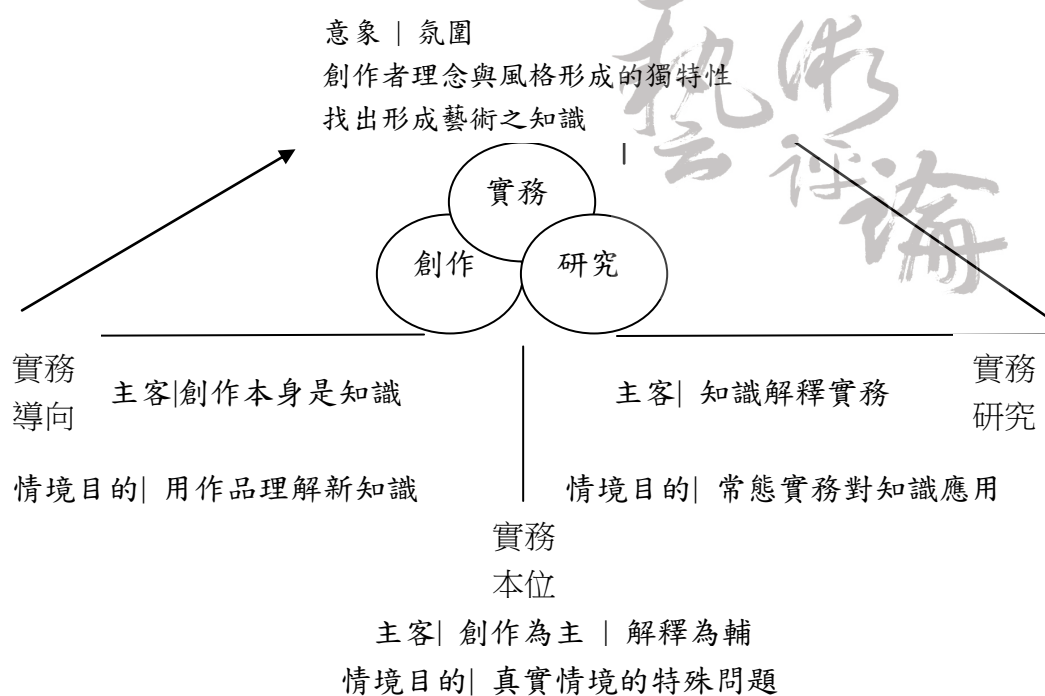

圖 1 創作實務研究的智識空間

（資料來源：整理改作自 Smith, Hazel and Dean, Roger T., 2009）

以攝影創作為例，攝影師將「動態攝影實務」(The practice motion photography) 與「完形理論」(gestalt theory) 結合，可以創造出特殊的拍攝理論與技巧，激發出一種創作行動往學術研究移動。完形理論與創作實務相互補充，攝影師的作品可以考驗完形理論的實踐觀點、但也可以作為補充完形理論不足的實踐經驗。完形理論可以型塑作品的氛圍，亦可以成就攝影師的意念；考驗或發展可以是攝影創作的目的，建構觀眾新型態的視覺經驗可以是一種攝影師思考的情境。無論從順時針或逆時針方向來看，理論的創造或作品的創造都能相輔相成。

把自身創作實踐作為一個研究，以明辨智識從何開始？反映何種價值選擇？

及其如何發展？以明晰其創作的精神性內容。¹⁶ 創作包括自我探索、藝術探索、文化與生態等議題探索等，乃「真實生活實務」的一部分。在此意義下，創作實踐本身，已經不是技術層次的意涵，還包括在作品中表達了新觀念、過程與技術的實踐，整合實務與研究之間各種微妙之互動關係。坎迪（Linda Candy）提出「實踐、理論與評估」，分別代表一種層次，三位一體：實踐層次代表作品產出、理論層次代表批判準則與概念框架產出、評估層次代表結果與影響產出，彼此關

表 1 創作實踐的實務研究面向與探索

創作實踐 / 實務研究的面向				
意涵 面向	形 式		目 的	
實務相關研究	理論先行創作後進		特定脈絡需要中貢獻知識與實踐結果	
實務本位研究	創作為主知識為輔			
實務導向研究	建構新知識		領域差異的真實情境中的創造新知識	
研究導向實務	理論經驗建構創作		將理論原則應用於新的實務脈絡	
四層面 / 六種關聯的議題與理論				
精神性整合	自我（學習者本位）	藝術（學科本位）	文化（後現代）	生態（跨科際）
自我探索		本質論 / 哲學論	社會建構	科際整合
藝術探索			批判理論	環境主義
文化探索				物質文化
生態探索				

六種關聯面向／理論

(六種關聯面向 / 議題)

六種關聯面向／理論

（六種關聯面向 / 議題）

（資料來源：本研究整理自劉豐榮 2010: 14-22）

¹⁶ 參見劉豐榮，〈精神性取向全人藝術創作教學之理由與內容層面：後現代以後之學院藝術〉，《視覺藝術論壇》，第 5 期，頁 2-27。

聯而形成新知識。¹⁷ 這與國內劉豐榮創作實務教育中的四層面、六種關聯的精神性整合相互呼應：探索就是實務，理論之意義選擇之觀點，研究過程就是創作實務過程（參見表 1）。¹⁸

整體觀之，創作實務研究包含創作者與作品，過程本身成為研究檔案，創作者之引述與閱歷自然成為其關聯的探索資料，乃智識生產歷程，仔細探究仍涉及其來源選擇、產出方法、論述、理論、典範等學術層次，建構如「科學般」卻不同於科學的研究行動。

四、教育實務：從行動到反思的創作論述

透過想像，創作實務研究是一種智識空間的移動，各種方向都有機會建構出特殊的創作作品。事實上，真實的創作歷程並非井然有序，也許是在看似不相干的點與點之間跳躍而相連，在創意的交織中編織出意義之網。由於作品不會說話，使用語言說明作品與歷程成為一種賦予理解作品發生的脈絡與氛圍。

由於創作歷程本身就是主觀、感性與獨特，因此感性思考、理性方法的選擇能允許第一人稱的敘事方式，像是說一個故事，以混合、非既定、自創的研究與創作方法進行。¹⁹

創作氛圍要如何呈現？主要是以「理念形成」為經線、「創作省思」為緯線，兩條輔助線移動的交錯處則成為「歷程與情境」的評析，點與點之間的表面則形

¹⁷ 參見 Hazel Smith and Roger T. Dean, "Introduction- Practice-Led Research, Research-Led Practice: Towards the Iterative Cyclic Web," 1-38.

¹⁸ 參見劉豐榮，〈精神性取向全人藝術創作教學之理由與內容層面：後現代以後之學院藝術〉，《視覺藝術論壇》，頁 2-27。。

¹⁹ 參見陳靜璇、吳宜澄，〈藝術領域研究方法之探討：以創作類研究為主之分析〉，《藝術學刊》，第 2 卷，第 1 期，頁 109-136。

成獨特創作經驗之紋理，闡述獨特創作經驗之闡明、洞察與呈現。²⁰ 由於創作者不可能像科學研究一樣，要求自己置身事外、操縱儀器實驗，自身位置、學門知識與方法學都可能是影響自己判斷的因素。在現象學的意義下，透過藝術批評方法的「描述、闡釋、評價與主題化」的反思觀察，即能從創作實務經驗中透過「去脈絡化」（經驗中通則，如油畫中不改變明彩度來處理陰影）與「再脈絡化」（通則中應用，如此一技法不同於野獸派與印象派通則，探討如何應用在版畫或水彩媒材表現效果）的策略定位創作實務。

舉例來說，一位藝術教育工作者為了要嘗試探討這種創作實踐過程，親自利用數位媒材中提供的各種筆工具速寫畫作進行實驗：²¹ 她透過錄影方式，以一分鐘為單位擷取畫面定拍，然後利用 16 分鐘完成並且截取的紀錄片段進行回顧反思。這 16 格影像片段代表了一個從無到有的創作歷程，她重新回顧每一個片段時（描述），詞句描繪當下實踐之用眼觀察與動手描繪間來回的思考注解（闡釋），詞語中評價觀察、焦點浮現、深度描繪、失焦再試、再嘗試新媒材、持續描繪、焦點主題逐步浮現等對創作歷程的意義（評價），並進一步嘗試說明創作是意念再生與重新雕琢的過程，既具創造生產性，也兼具批判、冒險與恐懼的歷程，書寫是探詢與尋找的註腳（主題化）。此一簡短卻具創造性的創作歷程實驗可以嘗試提取「一分鐘紀錄」概念，論述以此研究各種以視覺繪畫創作歷程的可能性（去脈絡化），也可以試圖將其根據表演藝術或媒體藝術的創作歷程特徵，重新打造與設計此一概念為不同領域創作者探索運用（去脈絡化）。

劉豐榮統整當代藝術創造性的範疇，將藝術的實務研究、藝術本位研究等論述皆視為「探究範疇」的創造，其應用與學習之重點在於：「用語言與理論思考

²⁰ 參見劉豐榮，〈視覺藝術創作研究方法之理論基礎探析：以質化研究觀點為基礎〉。

²¹ 參見吳岱融，〈創作 vs 教學：一個（女性）藝術教育者的省思〉，《藝術學刊》，第 2 卷，第 1 期，頁 63-80。

且整合於實務，闡釋作品之意義，作品與研究中探尋知識」。²² 沙利文則提出論述探究過程，涉及創作的「行動」與「批判反思」兩部分，具體表現在引用(cite)、洞見(sight)與場所(site)三個部分(參見圖2)。²³

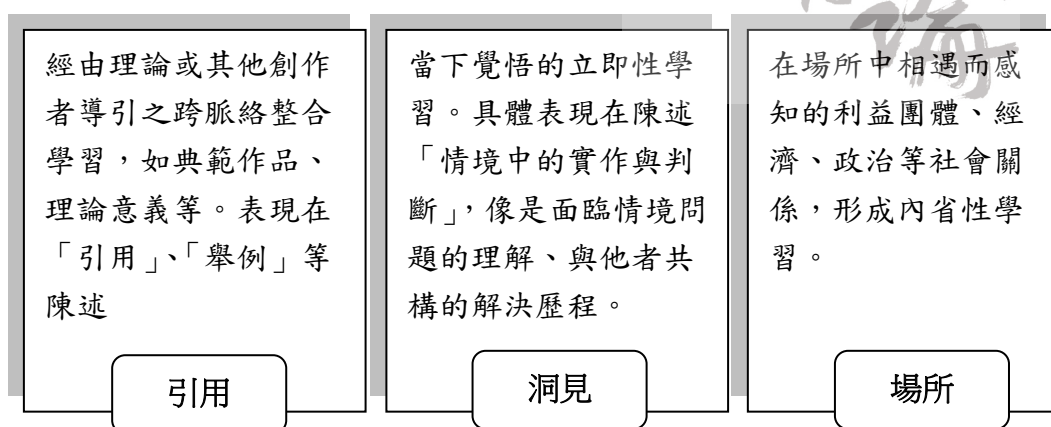

圖2 沙利文的創作論述型態
(資料來源：整理改作自 Sullivan 2009)

鄧宗聖曾藉上述作為創作陳述的導引指標，檢視傳播藝術碩士的創作個案，²⁴ 討論相關的行動與批判反思的陳述。再舉一例，完形心理學乃心理學科，原先並非為藝術創作研究發展而來，但對許多視覺藝術相關創作者而言，跨脈絡地進入到完形理論的分析結果，卻意外獲得跨脈絡的啟發，如蔡芳姿在數位影像設計的創作研究中，就試圖擴大詮釋「群化原則」對影像創作的創意啟發性(跨脈絡啟發)，再將其轉入實際創作過程評估群化原則中「接近律、相似律、連續律、單

²² 參見劉豐榮，〈西方當代藝術之創造性及其對大學水墨教學之啟示〉，《藝術研究期刊》，第8期，頁113-124。

²³ 參見 Graeme Sullivan, "Making Space: The Purpose and Place of Practice-led Research," 41-65.

²⁴ 參見鄧宗聖，〈創作中學習：臺灣視覺媒體創作碩士之個案探究〉，頁199-231。

純性與完整性」等創作實驗，利用三套作品實驗後來評估群化原則使用的時機與價值（探索洞見）。²⁵ 最後，創作者反思當前設計職場真實情境中過度花費心力在軟體操作與學習的面向，並進一步論述數位工具與數位設計之間的多元性與互動性應如何在理論研究中被誘導產生（場所內省）。格林伍德（Janinka Greenwood）亦以戲劇工作坊中創作個案為例，透過觀察以闡述身體為媒材（跨脈絡啟發）的創作歷程，探索身體如何詮釋人與人的關係（探索洞見），甚至還包括複雜的社會與文化認同（場所內省）。²⁶

總體觀之，處理複雜獨特的經驗，透過論述至少展現三種層次特徵：(一)從主題構思到作品發展經歷的經驗層次；(二)反思觀察的意義層次；(三)去脈絡化

表 2 創作論述特徵

		理 念 形 成			
		描 述	闡 述	評 價	主 題 化
創 作 省 思	引用（跨脈絡啟發）	使用媒材與跨脈絡的領域知識（範例、理論）透過引用、舉例、判斷與意見等展現從主題構思到作品發展經歷的經驗層次			
	洞見（實踐感知）				
	場所（內在感知）	實踐中問題情境、社群邂逅反思觀察到的關係、反省之意義層次			
	知識（去脈絡化）	反思中帶來對創作實務原則與行動限制與範圍的思考			
	應用（再脈絡化）				

（資料來源：本研究）

²⁵ 參見蔡芳姿，《完形心理學群化原則應用於數位影像設計的創作研究》，碩士論文，國立臺灣師範大學。

²⁶ 參見 Janinka Greenwood, “Arts-based Research: Weaving Magic and Meaning,” *International Journal of Education & the Arts* 13(2012), accessed June 1, 2015, <http://www.ijea.org/v13i1/>.

與再脈絡化的價值層次。通常，我們會將使用媒材與跨脈絡的領域知識（範例、理論）結構在經驗層次；問題情境、社群邂逅則可能結構在反思觀察的意義層次；再從反思中討論該如何應用創作原則與行動限制與範圍，並將此結構在去脈絡化與再脈絡化的價值層次。三種層次的論述交織著描述、闡釋、評價與主題化的陳述加以展現（參見表 2）。

五、想像教育：創作實務研究的應用

澄清觀念之後，回到教育場域，應用在學習個體的創造力激發上，我們可以關注其精神性轉化與自我形成的歷程。²⁷ 趙國平曾指出創作實務的學習並「沒有固定答案的冒險歷程」，每個人好像是教育中的「異質性他者」（alterity），允許大膽、冒險、越界，在規則界線內外間移動。²⁸ 如果期盼教育過程與結果不在於「複製」而是「創新」，那麼即便每個人在同一間教室、面對同一個老師，也都應能發掘自己的個性與情感，在文化底蘊下發展出創新的作品。

因此，應讓學生接觸到陌生感並保持「開放的可能性」，而不是給予已知安全路徑中達到預定目的地。如此一來，師生的互動關係就已非單純知識傳播和指導，不同於規訓、社會化的教育，而是期待讓學生在自由中脫穎而出成為獨特、奇異的學習主體。但如何才能做到呢？沙利文強調創作衝動最明顯的企圖是表現在「尋找超出已知」的關鍵點為起點，將探索未知與破壞已知視為創作實踐研究的內在動力，具體將創作學習反應於作品與創作論述。²⁹ 巴羅（Thomas E. Barone）

²⁷ 參見劉豐榮，〈精神性取向全人藝術創作教學之理由與內容層面：後現代以後之學院藝術〉。

²⁸ 參見 Guoping Zhao, "Art as Alterity in Education," *Educational Theory* 64 (2014): 245-259.

²⁹ 參見 Graeme Sullivan, "Making Space: The Purpose and Place of Practice-led Research," 41-65.

與艾斯納 (Eilliot W. Eisner) 用「雨傘」概念比喻，可以將這種創作實務研究當作學習者的自我敘事、鑑賞或非語言的情感表達，可藉第一人稱（創作者）與第三人稱（研究者）的敘事樣貌，結合多種文學形式或非語言的資料形態展示其獨特的觀察。³⁰

用坎曼爾—泰勒的話來說，表現上可以是「混搭形式」(hybrid forms) 表現，³¹ 藉此模糊認知上的侷限，跨越類型與類型間的明顯界線，例如主張「藝術性學術」(ScholArtistry) 的教育學家或社會學家，整合文學、視覺與表演藝術等，以探究人類存有情境；又如「研究者、教師、藝術家三位一體」A/r/tography 的教育學者將課程視為美學文本探索課程與教學實踐等複合概念，教育活動中學術與藝術間有其創造性的連結。

如何將創作實務研究帶入教育凱 (Lisa Kay) 研究自身創作珠串拼貼作品的實務過程，藉此探索在教育學上的意義。凱以珠串創作為主題，每一「串接部分」，都再現創作者的意念與象徵，串連生命歷程及其意義的敘說。³² 她利用「自傳方法」，以敘說自我生命歷程的方式，來建構每一顆「珠串」作為「創作材料」的意義，隨後以質性訪談方法引導學生進行創作自我敘說，幫每個材料做意義的情感賦予。在問答往返之間，教學如同劇場的對話書寫，形構每位創作學習者的關懷對象、情境與場域，讓師生間從話語成為作品創作意念的非語言之意義脈絡。創作結束後，則以藝術批評的方式，反思利用「自傳法」、「訪談法」與「敘說法」應用於創作實務的意義與價值。

³⁰ 參見 Thomas E. Barone and Eilliot W. Eisner, "Art-based Educational Research," in *Complementary Methods for Research in Education*, ed. Richard M. Jaeger (Washington: American educational Research Association, 1997), 95-109.

³¹ 參見 Melisa Cahnmann-Taylor, "Arts-based Research: Histories and New Directions," in *Arts-based Research in education: Foundations for Practice*, eds. Melisa Cahnmann-Taylor and Richard Siegesmund (New York: Routledge, 2008), 3-15.

³² 參見 Lisa Kay, "Bead Collage: An Arts-based Research Method," *International Journal of Education & the Arts* 14.3(2013), accessed June 1, 2015, <http://www.ijea.org/v14n3/>

此一案例展現巴羅與艾斯納所言的雨傘樣貌：有對話書寫、非語言作品展示與研究方法論述的混搭（自傳法乃引導出材料意義的詮釋、訪談法乃用於實際互動情境的導引），能透過創作實務研究創造教育場域中特殊使用意義與功能。³³坎曼爾—泰勒所言之混搭亦出現在轉換教育者與學習者共同成為研究角色，但仍保持我（創作）與他者（參與）的脈絡，應用自我經驗的知識與詮釋不會產生斷裂，如此同儕間也形成彼此創作支持的團體。³⁴從後現代角度來看，創作實務具社會性的參與及認識論上的謙遜（epistemologically humble），解放傳統教育場域間的權力關係；³⁵換句話說，創作實務研究讓教育場域具有開放性的解放意圖、不定於一尊的特徵。

教育場域中，應用創作實務研究之目的不在於促進職業功能、獲得事實性的答案或結論，而是透過創作看到每個人如何詮釋這個世界，藉此增進豐富的觀點。我們可以在多樣與單一之間、特殊與一般之間、美學與真實之間、問題與答案之間、創造與逼真之間等五組關係中思考教育應用的可能性（參見圖3）。³⁶

³³ 參見 Thomas E. Barone and Elliot W. Eisner, “Art-based Educational Research,” 95-109.

³⁴ 參見 Melisa Cahnmann-Taylor, “Arts-based Research: Histories and New Directions,” 3-15.

³⁵ 參見 Tom Barone, “How Art-based Research can Change Minds,” in *Arts-based research in education: Foundations for practice*, eds. Melisa Cahnmann-Taylor and Richard Siegesmund (New York, NY: Routledge, 2008), 28-49.

³⁶ 參見 Elliot Eisner, “Persistent Tensions in Art-based Research,” in *Arts-based research in education: Foundations for practice*, eds. Melisa Cahnmann-Taylor and Richard Siegesmund (New York: Routledge, 2008), 16-27.

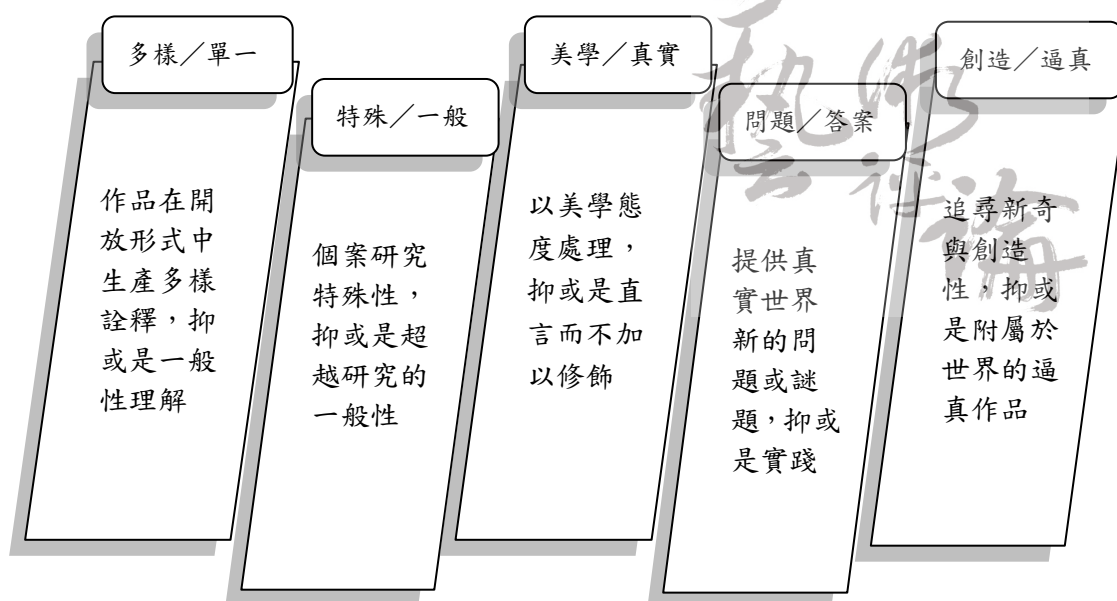

圖 3 Eisner 藝術本位教育研究的五組議題

（資料來源：整理改作自 Eisner 2008）

然則，在教育實務上，經常需要面對評量的課題。創作本身開放特質，經常容易被質疑，諸如如何評量與品質的問題。此外，創作強調獨特性時，難道創作品間就無法區辨何者比較優異？這裡從藝術批評的角度來看，教育實務上任何學員作品仍能作批評與討論，但前提是：要先討論的是如何發展批評的準則。因此，如何培養創作學習者能共同成為鑑賞的社群，需要時間的醞釀與事前的準備。舉例來說，從大家公認的典範作品中，可嘗試發展關於理解、技術等鑑賞指標或批評性的觀點，³⁷ 以豐富非語言教育的智識觀察。以史密斯與迪恩個案為例，他們把創作社群分為同儕審查與公眾參與鑑賞兩階段：同儕審查在論文上可作為領域認同的價值論述，而公眾參與鑑賞則涉及作品意義溝通層面的文化論述，彼此

³⁷ 參見 Melisa Cahnmann-Taylor, "Arts-based Research: Histories and New Directions," 3-15.

面對不同的群眾，對創作者學習亦有不同的影響。³⁸ 比方說，在視覺媒體創作領域中，就認為紀錄片或劇情片創作學習者須透過映演作品的方式，來促進自我對作品反思與討論並形成其後期的創作論述。易言之，創作實踐研究的品質與價值，在不同創作領域應會有不同的見解與看法，然則這並非是說各創作領域對創作品有一致而固定的價值，而是說該領域結構在不同的文化脈絡下，可能成為創作領域中型塑創作論述的另一種認同力量，就如前述艾斯納提到的五組對於創作研究生產知識目的中處於緊張關係，從領域知識觀或社會經濟脈絡的力量亦可能結構於創作實踐的研究中，將其方法、策略與步驟型塑與論述中。³⁹

在學院教育系統中，藝術與人文學科乃「領域導向」(discipline-centred)的內部系統，但創作實務研究則是強調將各種領域視為「從未知到已知」的探險移動，而不是傳統方法學意義下的對創作資料「蒐集」(collection)，而是「資料創作」(data creation)，用以回應創作者面對情境的應用能力。⁴⁰ 坎迪在「創意與認知實驗室」(Creativity & Cognition Studios)的社群中摸索，並建構出實務導向研究的導引手冊，⁴¹ 其中論文綱要的書寫指引上就區分為「概要、藝術回顧、方法、基礎工作、新研究、結果討論、結論與文獻」等七部分，從藝術回顧開始就著重跨脈絡地、批判性地探討過去作品，以提供新的結構觀點，並透過方法描述已知方法效果案例推動前進，看似一般研究，但其特殊之處在於：「基礎工作」獨立出一章，用以描述進行實際創作前的早期工作，論述其認知與創意發展的脈絡，還有「新研究」獨立出一章，藉此敘說創作生產過程中對探索進展的問與答，

³⁸ 參見 Hazel Smith and Roger T. Dean, "Introduction: Practice-Led Research, Research-Led Practice – Towards the Iterative Cyclic Web," 1-38.

³⁹ 參見 Elliot Eisner, "Persistent Tensions in Art-based Research," 16-27.

⁴⁰ 參見 Greame Sullivan, "Making Space: The Purpose and Place of Practice-led Research," 41-65.

⁴¹ 參見 Linda Candy, *Practice Based Research: A Guide*.

以彰顯個人創造性的困惑與進展。就此可知，創作實務研究的應用已不是蒐集資料去做傳統文獻探討的歸納與演繹，而是為創作預先準備開啟新視野。

據此，創作實務研究背後的一項重要假設是：所有參與創作的學生所面對的都是不同的問題與情境，不能用一模一樣的方式來評量或相互比較，而是透過理解：關於學生對自己創作實務研究的行動與反思，在自由選擇表達的方式下，觀察其創作歷程中面對真實世界的心理感受以及處理過程。

整體來說，教育場域中應用創作實務研究的包含外顯策略與內隱意義：

(一)外顯策略：創作鼓勵多元多樣的自我表現與評量，就學習上可能有助於樂於創造的氛圍，在創作實務的過程中，直接接觸的真實情境、理解真實的學習狀況。比方說，氣候變遷是乃科學議題，但應用在教育實務中，透過諸如攝影、繪畫、戲劇、舞蹈等，讓創作學習者真實接觸臺灣可能受氣候變遷影響的區域，了解學科知識外，並思考促使大眾關心的外顯策略。最後作品結果所展現的形式與內容，就非常有可能不同於歐美國家創作者，也有助於讓臺灣民眾透過創作作品的外顯策略，來理解不同學科討論的議題及其知識)。

(二)內隱意義：創作學習歷程中，每個學習者有自身獨一無二的個性，這反映每個人個性中的特質及結構在學習者身上的社會、文化符碼。繼續以氣候變遷創作議題來看，不同學科知識在創作中去脈絡化地整合，創作者可以應用全球科學家通用的科學符碼，包括工廠煙囪排碳、融冰、北極熊失去棲地等，但同時在自己探索研究中，深入自己的個性與文化符碼的理解，於是在符碼混搭使用時，重新操作色彩符碼，以彰顯對於氣候變遷可能來臨的個性與情緒，又或是操作景觀符碼，以彰顯地方對某些自然生態或文化區域關心的存在。

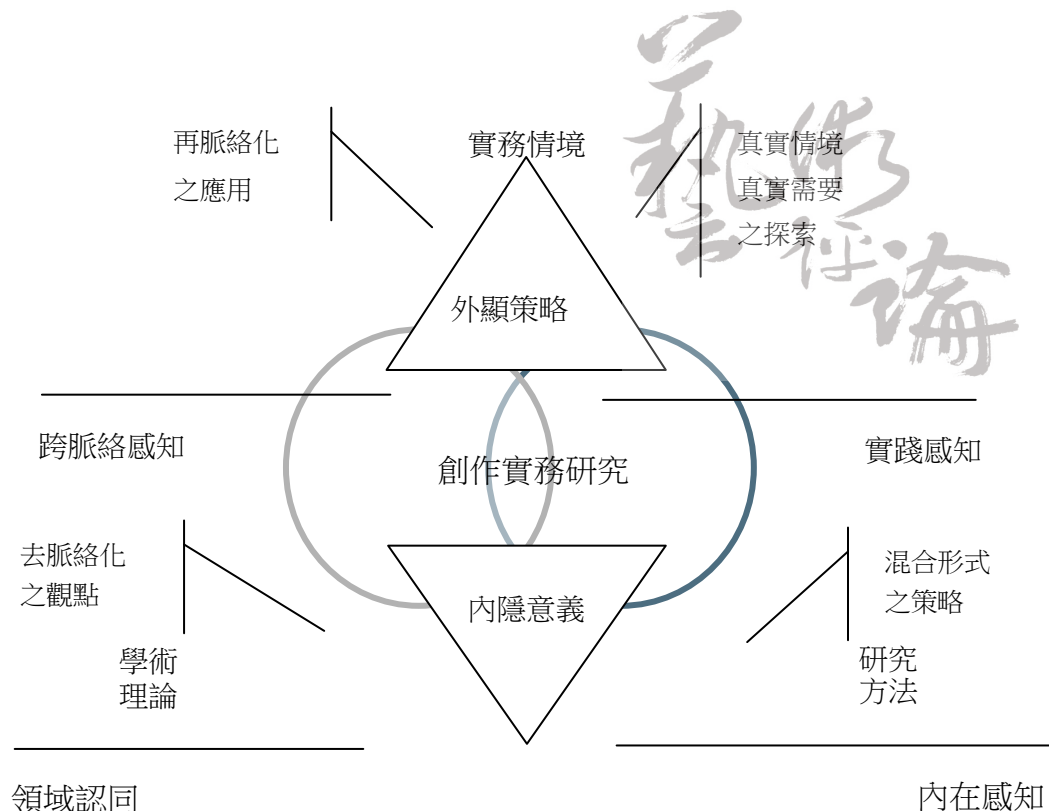

圖 4 創作實務研究之學習範疇
(資料來源：本研究)

六、結論與討論

(一)結論：從創作實務研究到創造性學習的樣貌

本研究經過辯證方法，有以下三點結論，回應研究目的與問題：

1. 首先，發現創作、研究與實務概念在差異辯證中，「實務導向、實務研究、實務本位」等概念，主要指涉知識在創作實踐中主體與客體之分，於是理論如何使用？實務研究的產出情境為何？成為字詞概念陳述解釋的源頭。

2.再者，儘管上述概念在陳述中有不同用法與指涉，但彼此在藝術教育的理論觀點下，在目的上彼此相似，共享具探索性、批判性的實踐，可用精神性與智識發展來作為統整性的概念媒介。

3.最後，在共享精神性與智識發展的前提下，教育實務上所著重的是從行動到反思的觀察，透過創作論述整理主觀、感性與獨特的主觀情感與客觀經驗，容許以第一人稱敘事方式，混搭去脈絡化的知識引用、真實情境探究中文化與社會脈絡下產生的洞見、以及於不同場所遭遇問題下方法的整合。上述可應用於不同學科，以議題為取向的教育實務，強調創造性學習的行動與意義。

(二)討論：教育實務上應用的可能性

在藝術教育的範疇下，創作實務研究對於教育實務最有可能的貢獻就是：營造創造性學習的氣氛發展。從前述辯證與推論，藝術本身乃創造性學習的基礎，創造性個體能引領創造性的群體，創造性群體亦能鼓舞創造性的個體，處於易於創作與樂於創作的教育環境，是創造性教育議題的基礎。

在應用面上，創作實務研究應是跨學科、整合學科的角色。因此，創作本身帶來的就是學習將知識轉化，包括：透過外顯策略與內隱意義來呈現一個議題或問題，而非單一學科主題；側重在表達與參與多元，而非單元知識的記憶與測驗；在議題中是用美學形式來接近真實問題；讓學習主體的個性、殊異性能在表現過程中創造出來。用簡單的譬喻，可理解成柏拉圖的「對話錄」，創作實務研究好像是一份作品的紀錄檔案，將流動於創作者靈感間的思想、內外在的對話與質問、探究與行動，記錄成可視的書寫，對創作學習者而言，創造過程就是一個生命故事，論述交織成創作者外顯策略與內隱意義的潛台詞。回到評量時，真正重要的不是這些問題的答案，是這個探究、書寫的過程，對創造性的教育實踐應有所反思與啟發。每個致力於學科特質表達的創作者，若能從自身位置出發，進行創作實務研究，實際上也就幫助大家理解每一位獨特的「我」如何應用所屬文

化社會團體的特質，轉化加諸於身的文化知識與創意論述，根據自身語言、興趣、利益與知識，攤開成就整個文化群體的一部分。

因此，在教育實務上，創作實務研究也可以被視為一種認識探索自我與文化的媒介，自我批評與鑑賞的過程，「今日之我」與「昨日之我」的一種相遇。換言之，創作為媒介，其實務研究當則使學習者更懂得欣賞自己、更有自信，進一步則能懂得鑑賞自己，對未來精益求精，在論述中不僅看到，亦能感受到微妙複雜或重要的事物。創造性學習是整合性概念，因此未來面對許多社會議題，本身就會有跨學科的接觸，就如先前提到氣候變遷的議題，對創造性人才而言，所有學科知識都可能只是一個畫面、一首音樂、一個動作設計的符碼，真正在作品中所整合展現的，不只是探究議題中所接觸的知識或社會文化符碼，更包含經過理解自我個性並創造性處理後的創造性符碼。

目前，臺灣高等教育機構在通識教育中或多或少是會提供欣賞與鑑賞的課程，從鑑賞他人作品中培養欣賞能力。但從本研究的觀點，即便是專業學科，若能將專注、敏銳與自覺放在議題取向的創作作品發展，如此就有可能把學習者放入真實的社會情境，跨學科理解社會情境與自我作品間的關聯性。整體學習過程無法安排井然有序，不是線性的因果關係，很難立刻透過測驗來驗收學習效果，但卻有機會讓師生關係，在型塑作品過程中，提供一種靈活性，感知在成千上萬可能性中，為何當前的此時此刻最適合這種選擇。

最後，任何創作活動中，從觀察到選擇素材，從組織素材到創造性的處理，都不可能不涉及實務情境中的價值判斷。未來，若教育場域應用創作實務研究於議題討論，那麼藝術、設計、傳播等創意學科自然有可能學習者的素養，文化創意環境中的氛圍，而不會僅是把這些藝術、設計與傳播等表現性學科，當作一種工具性、輔助性的角色來對待，教育環境則可能真正型塑鼓勵創造的學習氛圍，以創作實踐媒介多元參與的文化生活圈。

引用書目

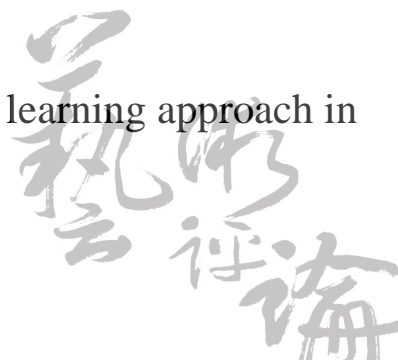
- 何文玲。2011。〈藝術與設計實務研究相關概念之分析〉。《藝術研究期刊》7：27-57。
- 何文玲、嚴貞。2011。〈藝術與設計「實務研究」應用於大學藝術系學生創作發展之研究〉。《藝術教育研究》21：85-110。
- 吳岱融。2011。〈創作 vs. 教學：一個（女性）藝術教育者的省思〉。《藝術學刊》2(1)：63-80。
- 呂琪昌。2016。〈從實務導向研究的角度探討視覺藝術類〉。《藝術教育研究》31：111-145。
- 陳靜璇、吳宜澄。2011。〈藝術領域研究方法之探討：以創作類研究為主之分析〉。《藝術學刊》2(1)：109-136。
- 劉豐榮。2004。〈視覺藝術創作研究方法之理論基礎探析：以質化研究觀點為基礎〉。《藝術教育研究》8：73-94。
- _____。2010。〈精神性取向全人藝術創作教學之理由與內容層面：後現代以後之學院藝術〉。《視覺藝術論壇》5：2-27。
- _____。2012。〈西方當代藝術之創造性及其對大學水墨教學之啟示〉。《藝術研究期刊》8：111-134。
- 蔡芳姿。2004。《完形心理學群化原則應用於數位影像設計的創作研究》。碩士論文，國立臺灣師範大學。
- 鄧宗聖。2012。〈論藝術本位的文化創意教育〉。《教育資料與研究》105：65-90。
- _____。2013。〈藝術創作：發想與實踐-藝術本位研究的觀點〉。《視覺藝術論壇》8：2-20。
- _____。2016。〈創作中學習：臺灣視覺媒體創作碩士之個案探究〉。《藝術學報》12(1)：199-231。
- Barone, Tom. "How Art-based Research Can Change Minds." In *Arts-based Research*

- in Education: Foundations for Practice*, edited by Melisa Cahnmann-Taylor and Richard Siegesmund, 28-49. New York: Routledge, 2008.
- Barone, Thomas E. and Elliot W. Eisner. "Art-based Educational Research." In *Complementary Methods for Research in Education*, edited by Richard M. Jaeger, 95-109. Washington: American educational Research Association, 1997.
- Bell, Sharon. "The Academic Mode of Production." In *Practice-Led Research, Research-Led Practice in the Creative Arts*, edited by Hazel Smith and Roger T. Dean, 252-264. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009.
- Cahnmann-Taylor, Melisa. "Arts-based Research: Histories and New Directions." In *Arts-based Research in education: Foundations for Practice*, edited by Melisa Cahnmann-Taylor and Richard Siegesmund, 3-15. New York: Routledge, 2008.
- Candy, Linda. "Research and Creative Practice." In *Interacting: Art, Research and the Creative Practitioner*, edited by Linda Candy and Edmonds Ernest, 33-59. Faringdon: Libri Publishing Ltd, 2011.
- Candy, Linda. *Practice Based Research: A Guide*. CCS Report: 2006-V1.0. Sydney: University of Technology Sydney, 2006.
- Eisner, Elliot. "Persistent Tensions in Art-based Research." In *Arts-based Research in Education: Foundations for Practice*, edited by Melisa Cahnmann-Taylor and Richard Siegesmund, 16-27. New York: Routledge, 2008.
- Greenwood, Janinka. "Arts-based Research: Weaving Magic and Meaning." *International Journal of Education & the Arts*, 13(2012). accessed June 1, 2015 <http://www.ijea.org/v13i1/>.
- Kay, Lisa. "Bead Collage: An Arts-based Research method." *International Journal of Education & the Arts* 14.3(2013). accessed June 1, 2015

<http://www.ijea.org/v14n3/>

- Mottram, Judith. "Asking Questions of Art: Higher Education, Research and Creative Practice." In *Practice-Led Research, Research-Led Practice in the Creative Arts*, edited by Hazel Smith. and Roger T. Dean, 229-251. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009.
- Smith, Hazel, and Roger. T. Dean. "Introduction: Practice-Led Research, Research-Led Practice – Towards the Iterative Cyclic Web." In *Practice-led Research, Research-led Practice in the Creative Arts*, edited by Hazel Smith. and Roger T. Dean, 1-38. Edinburgh, UK: Edinburgh University Press, 2009.
- Sullivan, Graeme. "Making Space: The Purpose and Place of Practice-led Research." In *Practice-Led Research, Research-Led Practice in the Creative Arts*, edited by Hazel Smith and Roger T. Dean, 41-65. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009.
- Sullivan, Graeme. "Research Acts in Art Practice." *Studies in Art Education* 48.1(2006): 19-35.
- Sullivan, Graeme. *Art Practice as Research: Inquiry in the Visual Arts*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2005.
- Zhao, Guoping. "Art as Alterity in Education." *Educational Theory* 64 (2014): 245-259.

Creative practice and research: The learning approach in creativity

Deng, Tzong Sheng

Associate Professor, Department of Science Communication, National Pingtung University.

Abstract

This paper examines the dynamic interplay between creative practice and research in creative education. Building on recent debate around these concepts and following appropriate actions, I underline the importance of locating a suitable methodology to adequately reflect the integrated research process of creative practice in creation as well as a creative learning approach.

The study has results, including: (1) the difference, in those conceptions, arguing the role of subject/ object of theory in the creative practice. (2) But sharing similar purpose on intelligence of spiritual development. (3) It is importance of locating a suitable methodology to adequately reflect the integrated research process of creative practice in creation as well as creative learning approach is underlined.

The study concluded that, creation, as a versatile form that accommodates multiple experience and knowledge in a single art work, has been proposed as for a “new epistemology”. I propose that the adoption of a performative learning strategy

that reflects both the content and context of creative thinking and action can be a productive move, and I put forward alternative routes and references that might practically assist the achievement of just such an aim. Creative discourse integrates learner studio practice into the research process, giving equal weight to the non-verbal (visual, audio) and the linguistic. Creative practice research can make a happy atmosphere for the enhancement of personal and communal creativity, and an exploration of why this is important for the individual and society.

Key words : creative practice and research, creative learning, art education