

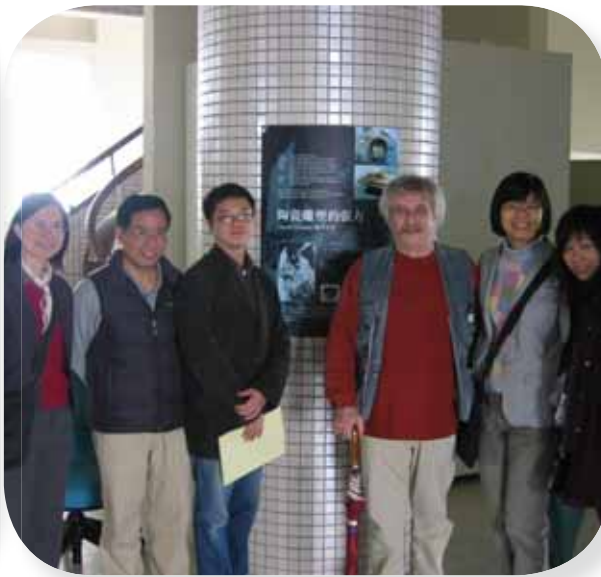
創。國。工。 造。際。觀。藝。

陶瓷工藝工作坊的國際化

文 / 方柏欽
(臺藝大工藝設計學系助理教授)

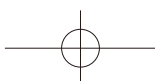
日本陶藝家星野曉

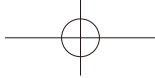

Claude Champy講座合影

美籍陶藝家Keith Ekstam

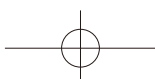

創造 · 工藝 · 國際觀

美籍陶藝家Jason Brisgs

Keith Ekstam作品

法國陶藝家Claude Champy

在現今這個資訊膨脹，文化疆界日漸消瀾的二十一世紀，國際交流已成為各領域成長進步的必要條件之一，在臺灣陶瓷藝術發展的脈絡中，它的重要性不容置疑。民國70年由歷史博物館所舉辦的《中日現代陶藝展》就是其中一個鐵證，日本陶藝評論家吉田耕三與十多位陶藝家來台舉行交流座談，帶給台灣陶瓷藝界的衝擊，影響了後續二三十年現代陶藝在臺灣的發展。

國立臺灣藝術大學的陶瓷藝術教育在過去數十年的努力下，除了重視國內傳統陶藝技術外，也延攬與國際潮流接軌的陶藝師資，近年來更積極邀請國際知名的陶瓷藝術家來校訪問並舉辦交流研討會，甚至進行長短期的駐校創作，增進校內外師生的交流機會。在過去這一年來，透過教育部教學卓越經費的支持與各單位的配合，設計學院工藝學系有機會邀請到數位海外的知名陶藝家來校訪問，包括法國專業陶藝家Claude Champy、日本的星野曉與星野佳世子伉儷與來自美國的Keith Ekstam教授、Jeffery Wheeler教授、Jason Brigg、Shari McWilliams與Leslie Hinton。本文將介紹過去一

年來臺藝大所邀請的國外藝術家，逐一分享他們的個人創作，並簡述與在校師生交流的成果。

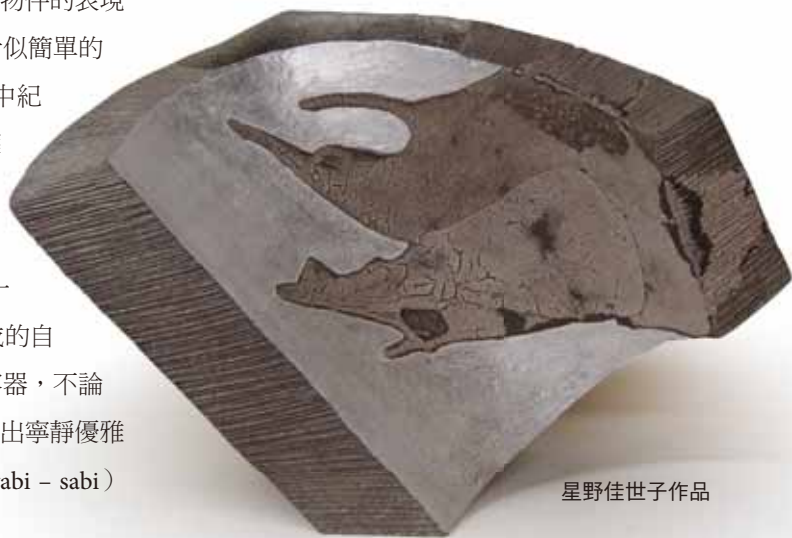
法國陶藝家Claude Champy被公認為與其同一時期中歐洲最具創造力的陶藝家之一，他的作品曾經榮獲日本東京藝術博物館Suntory大獎及澳大利亞Shepparton陶瓷藝術獎首獎。Champy同時也是臺北縣立鶯歌陶瓷博物館主辦2008臺灣國際陶藝雙年展的評審之一，台藝大工藝系藉此機會邀請Champy蒞臨本校分享他的陶藝創作經驗。一般而言，歐洲陶瓷給人的印象似乎大多為精美細緻的瓷器，如維多利亞風格及英國知名陶瓷品牌Wedgwood等的上等貴族類型，而Champy所呈現出來的作品風格，卻較著重於泥土自然粗曠的美感，他對黏土與釉藥的率性處理態度，搭配上柴燒的火紋與落灰，與二十世紀初日本民藝運動所推崇的自然哲學有異曲同工之妙。在作品形式上，雕塑的物件形式中暗藏強烈的實用意念，從這裡可以看出他學習實用陶瓷的背景，雖然他的作品已漸漸不再要求實用的機能性，而著重於型體、色彩、質感的美學探討；以雕塑的手法表現日用陶瓷的型態，藉此隱喻物件與人

的關係，但他還是以陶瓷工藝家自居而非時下所追求的藝術家。在演講的過程中，與會的師生皆感染到他輕鬆的為人，幽默不拘小節的演說配合他所分享的作品圖片與影片，讓我們了解到二十世紀歐洲陶瓷發展的另一個面向。

走泥社是二十世紀日本前衛陶瓷藝術中具有重要影響力的組織，由著名日本陶藝家八木一夫為首，在受到強烈西化影響的戰後日本，從各種不同的層面探討陶藝的本質，拓展了日本現代陶藝的多元面向。星野曉為走泥社成員之一，在他教職退休後，旅居世界各地進行創作，今年初受到臺南藝術大學之邀，與其夫人星野佳世子做為期3個月的駐校創作。在當時走泥社是一個非常前衛的團體，除了嘗試陶瓷不同的表現形式外，也企圖挑戰傳統的美學標準，星野曉早期的創作也在此脈絡中發展，他曾經以裝置藝術的表現手法，跳脫陶藝在陶瓷媒材上的格局，運用其他媒材如金屬、纖維等來思考與探討陶瓷藝術的本質，如陶瓷藝術是否必須經過燒成等的哲學性思考。星野夫婦與其同好也嘗試以表演行動藝術的手法，裸身塗滿泥漿與所搭建的火堆起舞，希望藉由表演行動嘗試傳達並體會陶瓷元素土、火與時間彼此的關係與特性，展現星野曉強烈的前衛精神。近年的創作回歸到大型物件的表現形式，以最基本的泥條盤塑技法建構看似簡單的螺旋狀造型，但每一個動作卻在黏土中紀錄下不同的表情，配合上多層次的釉藥與燒成，可說是以另一種形式表現對陶瓷元素的探討。相較於星野曉的強烈語彙，星野佳世子的作品散發出另一種穩重的日本風格，由土塊所削切形成的自然形體，搭配上銼刀壓印表面質感的容器，不論是簡單的杯子或是橋型的陶盒，都呈現出寧靜優雅的氣質，充分展現日本茶道的侘寂（wabi - sabi）

美學。

Keith Ekstam為美國密蘇里州立大學藝術系的陶瓷教授，他在民國89年曾經訪問台藝大並給予演講分享創作經驗，也多次進出台灣受邀參與南投水里蛇窯國際工作營等活動，今年在他訪問中國景德鎮的行程中過境臺灣，工藝系再次邀請他參訪文化創意園區並安排演講及工作營實做示範。Ekstam為美國中部《燎原之火》（Prairie Fire）柴燒團體的成員之一，如同團體中的其他成員，他的作品以雕塑做為主要的表現形式並以柴窯燒製完成。Ekstam過去幾年的作品結合兒童玩具如積木等日常生活用品的意象，成現於陶瓷雕塑中，他也嘗試把旅行中的經驗與影響融合到作品中，如最近訪問西班牙、中國與台灣對奇石、建築、文化與動植物景象的影響，他指出在作品中所反映出的意象就如同他個體存在與體驗生活的軌跡與紀錄。在文化創意產學園區陶瓷工坊的工作營中，學生體驗到有別於台灣陶瓷的製作方式與態度，他利用隨手壓印的簡易玩具陶模，印製出一個個具不同個性的物件，由於所使用的模子並非一般的精製，但也因為這樣，同一個模子具有高度的可能性，完整呈現手的痕跡與土的質感，再經由遊戲般的組合構成，提供學生一個開

星野佳世子作品

Geoffrey Wheeler作品

Jason Briggs作品

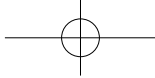

放性的創作方式。

雖然陶瓷雕塑在現今陶藝發展的脈絡上，是傳達個人藝術想法的主要媒介，但具實用功能性的陶瓷器皿也有它不可忽視的傳統美學價值與未來發展潛力，實用性商品是台藝大文化創意的重要研發項目之一，企圖將藝術想法與個人創意轉換至生活商品的型態，Geoffrey Wheeler的實用陶瓷創作可以說實現了這個想法。Wheeler 是美國威斯康辛大學 Stout分校（University of Wisconsin-Stout）藝術設計學系的陶瓷副教授，他榮獲碩士學位的明尼蘇達州立大學（University of Minnesota）有“民藝蘇達”（Mingei-soda）的別稱，主要因為其實用民藝陶瓷的傳統。Wheeler早期也曾經創作非實用的陶瓷物件，但他的創作脈絡漸漸聚焦於實用性物件上，有別於一般實用容器在功能性上考量，Wheeler的作品除了保有良好的功能性外，也具備了傳達個人創作想法的強烈語彙。鮮艷的實用容器可視為隱喻肉體型態的物件，有機的造型暗示著植物與人體等的表象，他嘗試藉由線條、量感、造型、顏色與內外空間的探討，尋求自覺與直覺、陽性與陰性、現

實與幻象之間的平衡點。在Wheeler實際示範的工作營中，與會學生看到了更多不同的製作方式與手法，他對轆轤的掌握、拉坯及修坯的方式皆帶給學生展新的體驗，對於手捏壺嘴與手把的技巧，更是令人大開眼界。國際交流帶給校內師生的影響是直接也是長久的，這亦是台藝大努力邀請校外藝術家辦理活動的重要原因。

在示範工作營中，面對面的跟受邀藝術家進行討論，也可直接的了解每個創作者不同的慣用手法與技巧，然而，對於探究每個人創作想法的來源、影響與創作者個性之間的關係，卻需要一定時間的相處才能有深刻的了解。這也是工藝系一直積極邀請駐校藝術家駐校創作的主要原因之一。榮獲2008年美國陶瓷教育年會（National Council on Education for the Ceramic Arts）年度新人獎的 Jason Briggs於台藝大駐校創作一個多禮拜，在陶瓷工坊長時間密集的創作增加了與學生互動的機會，讓學生感受到 Briggs與他作品之間的關聯性。1999年於內布拉斯加州立大學（University of Nebraska-Lincoln）完成碩士學位的Briggs以創作有機生物造型的陶瓷雕塑為

Geoffrey Wheeler
工作示範

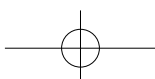
主，他的作品除了給人強烈的視覺震撼外，更引發人類心裡原始深層的好奇心。他用陶瓷媒材創作出未知的有機生物造型，不只是對陶瓷媒材的表現上做一種極致的挑戰，更企圖探討觀者面對未知物的心理狀態。Briggs希望他的作品能夠引起觀者碰觸的渴望，明顯甚至過度的性別表像與擬真的肉體質感能夠強烈喚起這些碰觸的渴望，使觀者有「我不是可以碰碰看」的莫名感受。Briggs的作品尺寸

Leslie Hinton
工作示範

Leslie Hinton
作品

都不大，二三十公分立方的作品卻要花上數個月的時間完成，這必須是實際親眼看到他作品細緻程度才能了解的。他對作品的要求，似乎是一個患有強迫症的藝術家。在駐校一個多星期的期間，學生可隨時進工作室與他交談並了解創作進度，Briggs的個性正如同他的作品一般細緻，這些都是必須經過時間才能體會的。

台藝大除了積極邀請海外著名的陶瓷藝術家來校交流訪問外，對於年輕的創作者也非常歡迎，Shari McWilliams 和Leslie Hinton目前分別為佛羅里達州邁阿密大學與南卡羅來納州南卡羅萊納大學主修陶瓷的研究生，這兩位年輕的藝術家來台做為期一個學期的交換學生，並受邀至臺藝大與在校的研究生做交流。雖然兩位都還在學，但所呈現出來的作品成熟度卻遠超過他們的年齡，也因為不同的生活環境與教育體系，對創作的思考方式及手法也不同於臺藝大的學生。McWilliams 在大學時期主修動物醫學，她也是業餘的馬匹訓練師，因此對於動物的身體結構與習性十分了解，動物也因此成為他創作的靈感來源。他以陶瓷雕塑的手法表現具有人類思維的動物造型，除了利用動物的體態、表情來影射人類的情緒外，她的作品也把特定的人物肖像與動物的身體做結合，以黑色幽默的方式傳達他對特

定事件的感受。相較於McWilliams的物件式雕塑，Hinton的創作以活潑不穩定的形式呈現，這也直接反映出她活潑開朗的個性。插畫式的圖像來自於她日常生活中的白日夢，所創造出來的人物及情境似乎敘述著發生於另一個世界的故事，以類裝置的手法陳設於空間中。在McWilliams與Hinton的工作營中，同時進行中的示範表演由如在看日本烹飪節目《料理東西軍》一般，與會學生拜倒於McWilliams 雙手捏塑出豐富表情的松鼠與馬匹，對於Hinton將所繪製的插畫轉印至土板上的特殊技法感到新奇，除了專業經驗上的分享外，國內外研究生也對文化的議題有多方面的交流。

教育部卓越計畫的支持，過去這一年台藝大工藝系能有比以往更多的機會邀請國外的藝術家來訪交流，不只提供校內師生在專業領域上的交流，也增加校外對工藝藝術與設計有興趣的社會人士一個增廣見聞的機會，各藝術家在工作營中所示範製作的作品，也將保存在工藝系陶瓷工坊中，以做為日後教學的範例。在已建立的交流網路下，工藝系將在有限的資源下，持續積極爭取國內外交流的機會，以創造更好的教育環境，進而提升國際知名度。

Shari McWilliams工作示範