

工藝深角度 Perspective

現代陶藝的豁達先行者

專訪竹圍工作室創辦人蕭麗虹

Pioneer of Modern Ceramics: Shui Margaret, Founder of Bamboo Curtain Studio

採訪／吳虹霏 Wu Hong-fei · 圖版提供／蕭麗虹

今年母親節的前夕，位於淡水竹圍郊區一處靜謐的角落簇擁著人群，歡聲鑼鼓，燈火通明。這些人慶祝的是一場另類的母親節——「竹圍工作室」邁向了二十週年。自1995年成立以來，竹圍工作室從三個陶藝家的微小共生聚落，擴大成讓各領域創作者共享創作與發表空間的另類空間，再從對創作的初衷出發，介入社區、社會，關注文化政策與環境生態、閒置空間利用、國際交流，到今日已成為臺灣最具國際代表性的藝術村之一。一路上，這座祕密後花園緊扣著大環境和時代的變遷，對於這段豐富曲折、堪稱傳奇的歷史，創辦人蕭麗虹在這次的訪談中，回歸到現代陶藝家的身分，以更純粹、也更貼近這片土地的角度寬廣明朗地道來。

遙想一腳踏入陶藝創作的1980年代初期，蕭麗虹記憶依然鮮明，「對做陶藝的人來說，工作環境很重要，因為設備很重，只能在低樓層；時常需要燒窯的環境也很容易妨礙到鄰居，所以也無法在市中心。」深受現代陶藝實驗性、跨域性的特質吸引的她，在赴美國進修歸國後，利用翡翠灣的 Summer home 為工作室，面

向海洋的遼闊景色，帶著蕭麗虹攀上創作高峰期，她不僅在創作上有許多突破，也屢屢獲得在美術館展出的機會和獎項。

現代陶藝的開展

進入美術館便代表著成功跨入純藝術領域，蕭麗虹開始認識愈來愈多現代陶藝工作者，也發現大多數人都面臨著缺少創作空間，且很少有機會

蕭麗虹於三芝濱海工作室時期的作品，結合陶與漁網，獲國立臺灣美術館收藏。

蕭麗虹於「土的詮釋」中展出作品〈Life Is but a Game (so what's the next move?)〉 (攝影/Tzung-Hsing Lin)

交流的問題。「我參與也共同創辦了中華民國陶藝協會，會長人在三芝，協會有許多我非常尊敬的前輩，例如當代品釉畫的創作先驅孫超。但當時我們始終覺得年輕一輩的創作者也要有自己的聚落，共享設備並共同創造合作機會。」她說。

於是蕭麗虹與范姜明道、陳正勳、劉鎮洲等恰巧也都是受過國外藝術教育洗禮的現代陶藝家們在三芝尋尋覓覓，最後

才相中蕭麗虹家族在竹圍的廢棄雞寮，將之改建成工作室，塵埃落定。當時竹圍工作室的任務便是推動現代陶藝，希望陶藝能超越落於工藝範疇的想像，而更可以是一個充滿可能性的現代藝術媒材。為了打破框架，與現代藝術有更多實質互動，

這些創始成員常主動邀請當代藝術家利用陶土與製陶設備創作，也催生出無數令人驚喜的交會。莊普在1997年的威尼斯雙年展創作〈六月裡的後花園〉可說是最經典的一例。褐色敲裂的陶土花盆碎片排成一個同心圓，彷彿將花盆應聲而裂的瞬間凍結，精彩的反向思考或許正有幾分來自陶藝媒材的啟發。除了莊普，與竹圍工作室交情甚篤的當代藝術家如賴純純、郭維國、林文強等人，都曾在這裡熱切實驗著跨界創作的無限可能。

1996年蕭麗虹主策劃的「土的詮釋：臺灣陶藝展」堪稱臺灣推廣現代陶藝的里程碑，此展受邀在世界最大陶瓷盛會——美國陶瓷教育年會（NCECA）上展出¹，再巡迴到加拿大、紐文，最後回臺，展出她與劉鎮洲、范姜明道、陳正勳、邵婷如、廖瑞章六位之作，精采反映臺灣當代陶藝創作者在媒材、技巧和內容上不同的風貌。自此，臺灣的現代陶藝開

竹園工作室陳正勳與華陶窯合辦陶土工作坊活動現場

王佩瑄在雕塑工坊的工作照

始受到重視與肯定。而蕭麗虹等人也不吝分享累積多年的國際經驗，在十幾年前就開始協助年輕陶藝家申請出國，尤其是最重要的兩大國際陶藝競賽——義大利法恩扎當代國際陶藝獎²和日本美濃國際陶藝競賽³，讓臺灣的現代陶藝不僅是深耕在地，也能在國外發光。

從陶藝邁向創新思考

「分享」或許是竹園工作室一直以來的指標精神，除了分享創作空間，蕭麗虹等人更打破燒窯有祕方、技術也向來不公開的傳統。「比起技術，我更著重造形與內涵。從陶藝做為一種工藝，到做為一種媒材，再到發展出一種感動人的語彙，這就是陶的可塑性。」相較於大量生產的時代主流，竹園工作室的陶藝家們注重手感、溫度，藉由一次次的創作醞釀出務實的體驗和質樸的可貴，反映出生活本身的收穫，在物質與選擇性過度充沛的社會中，帶出另一種省思的角度。

蕭麗虹深信陶是最容易親近的創作材料，多年來竹園工作室持續

推動捏陶體驗活動，鼓勵人們動手做，體驗創造的能力。在兩小時的過程中，參與者真正用雙手「玩泥巴」，就像回到兒時天馬行空的創造力，跳脫既定思維，在無垠大地盡情揮灑，而這樣的趣味其實是奠基在藝術介入教育的使命之上，「透過捏陶，我們鼓勵開放思考，進而啟發右腦的發展，這樣的創新思考正是這個社會非常需要的。」她說。

交流與連結

「在地行動，國際連結」是陪伴竹園工作室走過二十年的精神指標，除了頻繁舉辦陶藝體驗活動、開放讓各類型創作者進駐發表之外，自2002年起也發展出「藝術介入空間」的軸線，秉持著藝術可以改造社會發展的信念，以各種行動和參與計畫帶領藝術跨出殿堂，包括1998年協助設立「藝術文化環境改造協會」與「視覺藝術聯盟」，積極扮演政府與文化政策的監督者與推手，以及關注環境面、教育與水利政策，獲台新藝術獎肯定的

早期的陶藝工作室成員陳正勳、葉怡利與吳偉谷合影。

「樹梅坑溪環境藝術行動」，在在是深耕在地的成果。隨著竹圍工作室的事務日漸多元，蕭麗虹也不忘向三芝等臺灣各個陶藝聚落積極喊話，「我們歡迎任何合作的可能，如果任何人對跨領域或是國際交流有興趣，我們一直都在這裡，例如，或許可以一起進入三芝地區的學校推廣陶藝體驗……」

經過多年的經驗累積和時空轉變，現今工作室以藝術進駐和國際交流為主，鼓勵藝術家短期進駐，激發創作的能量，並以駐村的方式與在地社群深入互動和交流。當年大力推動現代陶藝的蕭麗虹等人，如今也從往年協助現代陶藝家出國展覽或比賽，轉變為鼓勵出國駐村、交流與人才深造。「不像以前，現在關於出國展覽比賽的資源已經很多，我們要做的是那些別人沒在做的，這樣的協助才有意義。」她驕傲地提起，當年受邀參與「土的詮釋」一展的邵婷如，如今已活躍於歐美各大展覽，並成為聯合國教科文組織國際陶藝學會（IAC）之會員⁴；創始成員陳正勳多年來也擔任鶯歌陶博館等重要機構的顧問；

現正長期駐村於工作室的年輕藝術家王佩瑄，也將於今年9月前往荷蘭著名的歐洲陶藝中心（EKWC）⁵駐村。從竹圍工作室的單一小點發散出的細微的線，正如竹圍工作室二十週年展間的意象，因為彼此連接交錯，而譜出無窮無盡的網絡，壯闊得讓人無法忽視。

有趣的是，從竹圍工作室的過去，似乎就能透析今日的幾分趨勢，好像這段歷史在十年前甚至更早就已在某個邊緣宇宙先行上演，包括逐漸受到重視的跨領域、共享、還有這一兩年風行臺灣的創客（Maker）概念，透過自己動手「做」東西，從中發現自己的創造力，甚至改變身邊世界的的能力，這些不就是竹圍工作室默默推廣了多年的精神嗎？比起世界的中心，蕭麗虹更像是孤獨且豁達的先行者，總是隨著潮汐消長退居到岸邊，以明澈地洞察全局。而當整個社會開始注意到一些被忽視已久的價值，或許就是邊緣地帶的翻轉契機真正到來的時刻。🌱

註釋

- 1 美國陶瓷教育年會National Council on Education for the Ceramic Arts (NCECA) : <http://nceca.net>。
- 2 義大利法恩扎當代國際陶藝獎（雙年展）FAENZA PRIZE International Competition of Contemporary Ceramic Art : <http://www.micfaenza.org>。
- 3 日本美濃國際陶藝競賽 International Ceramic Competition Mino : <http://www.icfmino.com/english>。
- 4 UNESCO-International Academy of Ceramics (IAC) : <http://www.aic-iac.org>。
- 5 歐洲陶藝中心European Ceramic Work Centre (EKWC) : <http://sundaymorning.ekwc.nl>。