

工藝與日常的疆界

「有用之物：2011清州國際工藝雙年展」紀行
Re-bridging Modern Craft and the Everyday:
2011 Cheongju International Craft Biennale

文·圖／紀宇芳 Chi Yu-fang (金工創作者)

源起

2009年在國立臺灣工藝研究發展中心的協助投件下，幸運獲選了韓國清州清州國際工藝雙年展競賽特別獎，在韓方招待下進行五日文化參訪，也因而有此機緣與各國的參賽者、評審、策展人進一步接觸，當時韓方對於參賽者的聯繫接洽皆十分友善，行程也規劃得相當貼心縝密，包含了開幕式、競賽導覽、研討會、工藝博物館、國立公園與寺廟參訪等，無論是規模或細膩度，都讓各國參展者獲得賓至如歸的體驗。清州市政府有計畫地透過工藝雙年賽，將這個以

金屬活字印刷聞名的古文化城，塑造為一個兼具古典與當代特色的亞洲工藝重鎮。

「2011年清州國際工藝雙年展」的最大變革，便是清州工藝組委會將歷屆舉辦在清州藝術殿堂（位於綜合體育園區）的工藝雙年展，遷移至清州市上黨區內德洞舊菸草製造廠大樓內舉辦。抱持著追蹤觀察的心態，筆者再次投件參展，並進一步申請該單位所籌畫的寄宿家庭計畫，希望透過與清州當地民眾的交流共處，得以更深入體驗韓國日常生活文化，了解當地民眾對此工藝活動的看法

2

3

4

5

1 2011年清州國際工藝雙年展新址——清州市上黨區內德洞舊菸草製造廠大樓。

2 美術工藝時期壁紙展品，由莫里斯事務所製作。

3 主展Royal展區，美國女性攝影藝術家辛蒂·雪曼（Cindy Sherman）製作的〈龐芭度夫人的湯盤〉，其上印製了自身扮裝為「雪曼·龐芭度」的圖樣。

4 主展Genuine展區，瑞典Front Design 設計團隊與五位南非女人組成的串珠團體Siyazama Project，透過傳統玻璃串珠來記錄這五位女性的生活，作品名為〈Story Vase〉。

5 主展Nature展區，韓國創作者Kim, Do-myoungh的瓦楞紙雕塑作品〈Pot〉。

與理解。藉由行旅中的見聞，一方面滋養個人創作思維，另一方面也藉此省察自身，身處另一個亞洲國家，臺灣在推動當代工藝的國際化上，希望由其中獲得學習與借鏡。

主題：有用之物

“Not just new, but necessary.”為19世紀末俄羅斯結構主義者提倡實事求是使用的口號。主張回歸真實的感受性，拋卻吸引人的新穎形式，落實於關注生活與情感需求。2011年雙年展即使用此口號，企圖恢復工藝在日常生活中的體驗屬性。本展中文命名為「有用之物」，更明確展現了將工藝回歸常民文化的意圖，工藝除了引人所思，此「物」如何為人所「用」，成為更重要的議題；與2009年「Outside the Box（尋找碰撞）」相比，兩屆雙年展的主題走向可說南轅北轍：2009年希望打破疆界，擴大工藝

創作者的視野與框架，容納更多發展性與可能性；2011年則返回常民起居，加強工藝與生活、工藝與使用者的關係，展品也明顯地由藝術性轉向實用性居多。雖然清州雙年展以往也曾試圖從會外展加強民眾與工藝的連結，將工藝展品置入當地建商樣品屋，使觀者體驗工藝品在日常起居中的實景樣貌，但本屆以更積極果斷的手法，在宗旨與呈現上直接發揮效應。

主展：「今日工藝」

延續鏗鏘有力的口號，主展「今日工藝」（Contemporary Craft, NOW & HERE）開宗明義介紹了英國美術工藝時期的作品，引進87件由莫里斯事務所製作的家飾用品，這也是首度在韓國對美術工藝時期做如此完整規模的展演，展品囊括1862年起的各項工藝精品，包含彩色玻璃、壁紙、掛毯、地磚、桌椅、檯燈等，引導觀者重新

- 6 特展中之設計名家椅，圖為〈Tube Chair〉與〈Panton Chair〉。
- 7 臺灣創作者陸佳暉與其獲得2011年清州國際工藝雙年展競賽銅獎的作品〈Under the Shadow of Happiness〉。
- 8 2011年清州國際工藝雙年展競賽入圍作品。

品味約莫一百五十年前，威廉·莫里斯（William Morris）所疾呼的工藝概念。對照著莫里斯所提倡的揚棄工業、回歸中古世紀手工行會與哥德典雅風格，當代工藝的角色、功能又該為何？當代工藝混雜而難解的處境，正是本屆雙年展意欲討論的議題。今昔對照之下，本屆的工藝大展，企圖引領觀者重新思索今日工藝與人心的距離，策展人丁俊模（Chung, Joon Mo）企圖讓工藝真正落實為生活工具，隨著生活條件和環境演變而進化。

延續大會標題——「有用之物」，主展以「ORGAN」（器官）做為依歸，將工藝視為一個不斷發展、不斷進化的有機器官，並以「ORGAN」五個字母做為母題，衍伸出各自象徵的五個子題，分別為「Old」、「Royal」、「Genuine」、「Artistic」、「Natural」，包含了傳統與歷史的對話、工藝做為藝術的尊榮、功能與形式美的和諧、工藝美學中的實驗性與開拓性，以及近幾年相當受到重視的綠色工藝等。主展跨越既定的範疇限制，破除一般工藝展中慣用的材料屬性分類（如玻璃、木工、陶瓷、金工、纖維等），轉而利用這五個源於「ORGAN」的子題，提供另一種更豐富而開放的觀點。展中囊括了875件工藝作品，包括韓國傳統文物、樂器和來自世界各家企業機構所設計的產品，以及邀自各國工藝家的藝術作品，試圖展示工藝在傳統與未來之間的連結，不僅傳承舊有的智慧，也積極適應新時代，開拓進化的可能性與契機，透過雙年展的詮釋，觀者可以於其中細細品味今日工藝的新面向。

特別展：「椅子，行走」

特展「椅子，行走」（Chairs, Flow）為呼應「有用之物」，以民眾日常必然接觸的「椅」為切入點。做為人類直立行走之後重要相隨的生活物件，「椅」具有獨特且不容忽視的象徵意義，隨著時代中實用性與審美性的轉變，不同的材料、形式、功能、力學考量……也密切影響著人類的日常生活。這屆特展由三大部分組合而成，分別包括古代傳統之椅、影響歷史文明之設計名家椅、以及美術工藝運動之後至工業化時代之椅等，林林總總各式「名椅」，讓人彷彿置身於椅子博物館中，目不暇給。由總策展人的背景觀之，包含藝術批評、藝術史研究……到以往承辦的各類型藝術、建築、工藝、書籍等展，可觀察其較開放而宏觀的策展思維，不完全將雙年展侷限在美學至上的工藝範疇，反而企圖拉近當代工藝與其他領域的互動。民眾在特展中難以辨識（似乎也無須辨識）其究竟為「設計展」抑或「工藝展」，今日這兩者的界線本就緊密難分；另一方面，工藝與椅子的發展卻也如此相近，伴隨時代變遷，從過去手工製作到如今批量生產，椅子始終保留其固有屬性，在不斷變化的周遭，歷經各時代更替變換，被使用的同時，也影響著使用者的習慣，「椅」總是反覆被端詳、討論，可說是頑強生存下來具有代表性的工藝之一。

大獎賽：第七屆清州國際工藝大獎賽

從1999年舉辦首屆大獎賽起，清州國際工藝雙年賽便透過各主題徵集當代工藝作品，從1999年「Hands

8

of Harmony (和諧之手)」、2001年「The Breath of Nature (自然的呼吸)」、2003年「Use (用途)」、2005年「Temptation (誘惑)」、2007年「Creative Evolution. Deeply and slowly (創造的進化：深且慢)」、2009年「Outside the Box (尋找碰撞)」，到2011年「Not just new, but necessary (有用之物)」，兩年一度的大展，不僅將韓國本地優秀的創作者推向國際，也將國外佳作引進清州，做為示範與學習的對象。歷屆透過工藝高峰會，邀請各國評審與學者共同討論當代工藝發展概況，亦衍生出許關於工藝的觀念論述，當中最具代表性與爭議性的論題便是當代工藝究竟該偏向「實用」或「藝術」？與亞洲其他工藝展會相比（如日本伊勢丹 ITAMI 國際當代工藝／珠寶展、印度新德里首飾特展等），清州國際工藝雙年展明顯更著重於表現性與藝術性，也更積極地與歐美各國交流互動；但另一方面，也有部分學者提出憂慮，認為工藝應回歸日常生活中的真實與質樸，主張在需求（實用性）和審美

（藝術性）兩者之間取得平衡，相信這也是今年主題回歸於實用的原因之一。

2009年起，國立臺灣工藝研究發展中心協助翻譯競賽簡章並公布於網站，吸引更多工藝創作者投件參賽，歷屆屢獲佳績。2011年度臺灣入圍人數又再度超越上屆，由目前任教於國立臺南藝術大學專任助理教授陸佳暉以其優秀的纖維創作〈Under the Shadow of Happiness〉獲得銅獎，玻璃工藝創作者林靖蓉老師的〈Motionless〉獲得特別獎，五位臺灣工藝創作者紀宇芳、陳映秀、湯育慈、謝俊龍、蘇筱婷（排序按照姓氏筆畫）獲得入選，臺灣工藝創作者在來自世界五十個國家的1028件作品中嶄露頭角、脫穎而出，顯示了臺灣當代工藝已逐漸累積出穩健而卓越的實力。

國家館：「傳統與未來之間：芬蘭的工藝與設計」

自2007年起，清州國際工藝雙年展每屆均邀請一個參展國，做為交流的對象，2007及2009年分別邀請義大利及加拿大，2011年則以芬蘭為第三個邀請國

9

10

11

12

家館。芬蘭嚴峻的氣候條件及特殊的湖泊地理環境，造就出內斂且沉穩的設計風格，當中尤以玻璃與家具製造享譽國際，本屆國家館展示芬蘭人民生活中工藝與文化的精髓，不僅展示各領域傑作，亦強調日常「芬蘭人的生活方式」（Finnish Lifestyle），囊括眾多面向精彩的工藝展品，也透過觀念、行為性的創作，帶給觀者耳目一新的趣味感受。當中由凱文·史密恩（Kevin Smeeing）所製作的〈處理感受〉（Dealing with Feelings），令許多民眾感到好奇有趣，創作者於現場實際織造一個由纖維線材所構築的四面軟牆，利用傳統編織技法一點一滴累積而成的庇護小屋，可讓身於其間的人沉澱、冥想，回歸寧靜與和平，對應著瞬息萬變的時代，史密恩希望塑造一個讓創作者回歸自我、安身立命的場域。此種返回心靈、觀照自身的態度，某種程度上似乎也呼應著芬蘭在時代洪流中，始終以穩健而篤實的腳

步發展其文化特色。除了精彩的展品之外，雙年展委員會更以「芬蘭如何進行工藝設計的教育？」為主題，舉辦講座和學術研討會，經由學術活動透析芬蘭是如何在長期教育中滋潤且提升一般民眾對於工藝與設計的理解。

工藝與設計博覽會

展期間，煙草製造廠二樓周邊籌設了各類工藝攤位，事前提供各工坊、畫廊組織申請，內容豐富多元，小至DIY、傳統韓紙販售、個人作坊，大至專業藝術廊、高檔品牌以及清州大學、大阪藝術大學、梨花女子大學等優秀學院的作品展示，提供民眾在學術性的展覽之餘，能夠近身接觸、購買工藝品的另一個平台。

寄宿計畫

2011年雙年展持續籌辦寄宿計畫，開放外國旅客事前於網站申請免費寄宿，身為清州市民可志願登記擔任寄宿家

9 芬蘭館展品〈Lighthearted〉，創作者為吉耳哈（Marika Jylhä）與庫烏拉（Essi Kuula）。

10 創作者凱文·史密恩現場製作纖維作品〈Dealing with feelings〉。

11 設計交易會中的DIY攤位，現場人員指導民眾以燒灼的方式在木片上留下烙紋。

12 韓國梨花女子大學展示空間，圖為纖維市集。

13 雙年展期間共有一百五十所韓國中小學觀看本展，圖為小學生欣賞韓國創作者Sheen, Yi-Chul的作品〈Taxidermy of Imagination〉。

13

庭。有趣而貼心的是，申請者亦可註明希望寄宿於「藝術工作者」或「一般民眾」家中，除了免費接待夜宿，大會亦於最後一日舉辦 party，邀請各國旅客聚餐分享，也不時詢問雙方觀感，相當細膩用心。雖然大部分家庭的外語溝通能力尚未流暢，但開放的態度、全然義務的起居照料以及飽滿而貼心的關懷協助，都讓人備感溫馨。

參訪後記

由於2011年首度將展館遷移至舊菸廠，龐大的行政與硬體資源都需重新建構，因此細節上（如展品標示、陳列效果、時程公告等），難免有部分未盡周全。以歐洲其他重要展會為例，多半位於地鐵可達、交通便捷之處，以利國際旅客前往觀展；由於清州本地並無地鐵，公眾運輸也並不發達，2011年移師舊菸廠，遠離了清州市既有的文化機構（如直指博物館、工藝博物館等），周

邊亦尚未能構建起完整的配套資源，倘若現場能提供英文版本的展區指引，相信對於外國旅客會有相當大的幫助。

從2011年雙年展可感受到清州工藝組委會開拓新園區、新視野的意圖，相信透過一屆屆的累積與調整，必能補足更充分的流暢度與細膩度，讓整體展會愈臻完善。韓國推動其文化創意產業，具有極大的資金輔助與政府推動，至今十四年中承辦了七屆國際大展，規模也逐步擴大，企圖將清州塑造為首屈一指的工藝核心。政府明確而積極的作法，不但讓當地民眾願意以開放的態度投身協助，也讓各國旅客深刻體驗韓國對於傳統與當代工藝並重的遠見，以及其向下扎根、同時向外擴展的力道，這或許便是推展文創產業能有此卓越成績的理由，期望臺灣在當代工藝領域，亦能吸取各國經驗做為借鑑，進一步推動臺灣工藝國際化。¶