

為何要駐村？從國立臺南藝術大學的經驗談起

Why Residencies? Experiences from the Tainan National University of the Arts

文／林友淳 Lin Yu-chun

國際駐村活動是創作者自我省思與拓展國際交流的過程與機會，異地的生活經驗與藝術家們之間的交流亦是創作的能量來源之一。本文以國立臺南藝術大學應用藝術研究所推廣國際交流的經驗為例，說明國際駐村活動對於新生代創作者的重要性與影響。文中所長張清淵侃侃而談多年來國際交流推動的策略與心得，老師黃文英及多位畢業後仍持續創作的陶藝家，也都分享自己駐村的經驗。

As an artist-in-residence, one gets to reflect upon him/herself and exchange ideas with people of different cultures. The living experience in a foreign land and mutual exchanges become the momentum for artists to keep on going on the path of art. This article illustrates how the Graduate Institute of Applied Arts, Tainan National University of the Arts keeps promoting international exchanges and underscores the importance and influence of art residencies for emerging artists. Professor Chang Ching-yuan talks about some strategies and perspectives about how international exchanges work, while Professor Huang Wen-ying and several ceramic artists who graduated from the institute also share their residency experiences.

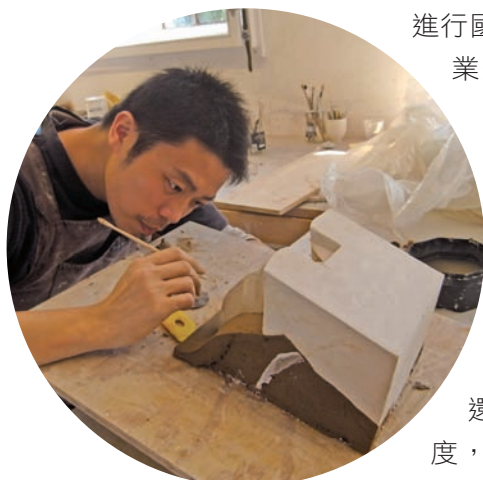
國際經驗在藝術創作養成的領域裡，其重要性是絕對的，「臺灣藝術創作者的舞臺跟市場都是很小的，不走向國際舞臺的話會很辛苦。」國立臺南藝術大學應用藝術研究所（文後簡稱應藝所）所長張清淵如是說。正因如此，除了專業的工藝教育訓練之外，應藝所長期鼓勵學生進行國際交流活動，提供許多國際駐村或交換的資訊，不論是在學學生或是畢業學生都有機會可以申請。應藝所目標與走向非常清楚地為期望培養具有原創力、人文素養、視野開闊且具國際觀的當代工藝創作者，也就是往專業創作者培育的方向進行，成立迄今近20年，已具有相當的成果，提供了很明確的藍圖讓有志選讀的學生們清楚未來

陶藝家林龍杰於西班牙Talavera de la Reina藝術學校駐村，期末作品參與駐村成果聯展，此為開幕活動剪影。（圖／林龍杰）

陶藝家林龍杰在美國Northern Clay Center陶藝中心駐村期間，參加陶藝中心所舉辦的工作室之旅活動，與藝術家Michael Kline合影留念。（圖／林龍杰）

陶藝家林龍杰於丹麥國際陶瓷藝術中心駐村時，進行製作模具的認真神情。（圖／林龍杰）

的走向，在這個前提之下，應藝所希望學生透過國際經驗提早產生這樣的意識，認知到專業創作的發展不應該侷限在臺灣，也讓學生知道這將會是遲早要面對的問題，然而要不要做，還是取決於學生自己。所長張清淵表示，在校學生目前以交換學生的方式進行國際交流的比例較高，畢業生因為時間彈性，申請國際駐村的機會相對較多，可能性也比較高。

駐村的先決條件？

無論駐村或交換，所長張清淵表示最主要還是需要考量適合的程度，每個學生的創作風格及走向都不同，如果提供交換或駐村的單位，其師資或環境屬性是會對學生有幫助，那麼就相當值得申

請，反之如果一點幫助也沒有，那就沒有必要出去。主要還是需要以學生的個人發展去做考慮。而所謂的「幫助」，第一是看駐村單位的硬體設備是否符合學生現在的創作所需，第二是看是否可以增加學生在國際性連結上的豐富性，這是兩個最重要的考量。學生在考慮提出駐村申請時也可以以這兩點作為選擇的依據，或與前輩及老師們諮詢。至於其他的因素，包含金錢、語言能力等，所長張清淵鼓勵學生們不要看得太嚴重，意願強烈與否以及本身的企圖心是更重要的，其他的困難都可以設法被解決，應藝所的老師們也曾經幫忙許多學生在獲得駐村資格後，向藝文單位、基金會等申請經費的補助，重點還是在於學生是否準備好了？作品是否有足夠的說服力通過申請？畢竟提供駐村的單位皆會依申請藝術家的作品和能力來決定是否同意駐村的申請。

陶藝家陳芎伊於丹麥Guldagergaard國際陶瓷藝術中心駐村，正為大型雕塑作品進行防水乳膠上漆。（圖／陳芎伊）

陶藝家陳芎伊參與美國紐約The Museum of Arts and Design工作營，與民眾互動的情形。（圖／陳芎伊）

一個省思的機會

擁有國際駐村的經驗對年輕世代來說是一個非常非常好的學習過程，所長張清淵表示。環境或文化的刺激是否對創作本質帶來直接或間接的影響，這部份可能要好一段時間，也許五年，也許十年，會慢慢浮現，沒有辦法立刻顯現。應藝所老師黃文英也認為，所謂的影響還是要看學生個人特質而定，不同的創作個體所感受到的與其所帶來的影響程度皆有所不同，但有一點可以肯定的是，當學生離開臺灣這個已經相當熟悉與習慣的環境跟材料，才有機會回頭檢視自己。老師黃文英認為在比較之下，學生也會體認到學校提供的設備與環境是非常不錯的，也會更懂得珍惜與運用。所長張清淵更提到人們對於熟悉的環境容易產生惰性，而這樣的惰性很容易消耗創作者的熱情，唯有讓自己暫時抽離，才有機會可以重新檢視自己，以一個全新的角度來看待臺灣

時的創作，以及在臺灣發展的狀況，也許是有許多需要被檢討的，也或者能體會到在臺灣的幸福。這樣的幸福也許是硬體設備的完備，也許對材料的掌握更充分，也許了解到相較於世界上其他大部份的國家，臺灣有更多的經費跟資源提供給年輕的藝術家申請，包含國藝會與文化部等，是幸福的。

畢業於南藝大應用藝術研究所陶瓷組，甫獲新北市立鶯歌陶瓷博物館「陶藝新人獎」的藝術家胡慧琴也認為，國際駐村給自己提供了一個完整的時間，可以很好地整理自己想要的，並且在不一樣的環境裡，透過交流互動，反而更容易清楚地分辨自己與他人的差異，在臺灣時也許因為藝術養成的環境雷同，所以很難感受到，也很難去想像什麼才是臺灣文化？自己又是什麼樣的人？有趣的是，那些答案都會在離開臺灣的期間在心裡慢慢浮現。南藝大畢業的陶藝

術家林龍杰補充說到，即便是網路資訊發達的現在，不同國家因著文化積累而延伸出各不相同的藝術表現方式，每一種工藝與藝術產業都是因著當地的文化而有所不同，例如西班牙常見將繪製精美畫作的瓷盤作為裝飾品等。在圖面資料中的認識與實際體驗的感觸是完全不同的，去到不同的地方不但能開拓了眼界與視野，更能幫助自己回頭檢視所擁有的，也會更清楚自己想要的是什麼。

無論是什麼樣的感觸或是觀察發現，文化藝術的養成與累積都是需要時間，駐村的經驗會在藝術家的創作生涯中帶來如何的影響也會依個人特

質的不同而有所差異，也並非一步可到位，應藝所鼓勵學生進行國際交流更重要的是提供年輕世代一個省思自己的機會，如果沒有這樣的機會，創作者也許永遠都不曉得自己在臺灣的狀態到底是好還是不好，對或不對。

生活的經驗，創作的能量

各樣的國際交流，都是幫助藝術家獲得更多的能量，讓創作可以不斷延續，但是不是能掌握駐村的機會，將經驗內化為創作的能量，就需要視個人的使命感和對創作的態度了。胡慧琴認為駐村單位固然會要求藝術家提出創作計劃，但不代表藝術家應該只專注在計畫執行上，如同老師黃文英提及的，創作不應該受到空間影響，創作應該跳脫空間的侷限，專注於作品的呈現；換言之，環境的轉變不應該成為影響創作執行的因素，駐村最可貴的並不在於期間所執行的創作，反而是在計畫執行之餘，在當地所擁有的各種體驗與發現，包含藝術家之間的交流、當地藝術發展的狀態等，會是更重要的經歷。無論是在過程中看到的、聽到的、觀察的一切都可以成為滋養未來創作的養分。同樣南藝大出身的陶藝家陳苡伊也認為，所有新的體驗都會被收藏在個體中，逐漸內化成為創作的養分，而這些養分也會在藝術家的創作生涯中逐漸發酵，展現在作品的深度與厚度上，成為每個藝術家獨特的韻味。所長張清淵更指出，也許臺灣現在的環境足夠讓許多年輕藝術家發展得相當好，但更關鍵的是他的持續力，是否能夠一直延續就需要仰賴藝術家的創作力。創作力絕非憑空產生，藝術家林龍杰認為，駐村當地與臺灣不同的風土民情等事物，就會啟動許多不同面向的

（右）陶藝家王幸玉2006年於美國馬里蘭州巴爾地摩Clayworks陶瓷藝術中心駐村，柴燒作品出窯的情形。
（圖／王幸玉）

（左）陶藝家王幸玉2006年於美國馬里蘭州巴爾地摩Clayworks陶瓷藝術中心駐村，受邀參與社區活化教學活動。
（圖／王幸玉）

思考，親身經歷過的事物，也會在腦海裡烙下記憶，反覆咀嚼，這些都會成為滋養創作力的養分，隨著時間推移在適當的時機萌芽、發展，讓藝術家創作的生命生生不息。

創作的態度、使命感與熱情

所長張清淵認為創作也是諸多工作類型中的一種，無論什麼樣的工作，作為律師也好，老師也罷，甚至作為農夫、會計、工人等，任何一種工作都有他的專業，都有人可以做到令人讚嘆，也都有人做得差強人意，藝術也一樣，這其中的差異其實都是來自於同一件事，就是從業者的使命感與熱情。每一個學生的能力都不一樣，能力好的學生也許可以發展得很快，能力沒那麼好的學生，只要願意努力也可以發展得很不錯，應藝所的所長張清淵認為，他並不是想要訓練出偉大的藝術家，而是透過課程的規劃與資源的應用，讓學生體認到作為一個專業創作者所應該擁有的態度是什麼？面對的問題會是什麼？希望他們更理解，將來離開學校之後還能擁有無限可能，也還有更多可關照的面向，畢竟藝術家在臺灣還是相當辛苦的；臺灣的市場有限，藝術家再怎麼會經

營自己，也未必能有幾個收藏家可以不斷地購買作品。所長張清淵認為臺灣市場養不活這麼多藝術家，因此面對這樣的狀況，藝術家就需要不斷地精進、改變，但這在藝術創作裡面是不正常的現象！那麼，唯有拓展作品展現的舞臺跟廣度，才有可能讓藝術家的關注、研究與創作有更深入與延續的機會。對年輕藝術家來說，這會是一個很大的挑戰，畢竟若作為專業的創作者，生活支撐完全仰賴作品的收入，其壓力絕非一般人可以想像！也因此，在創作專業的領域裡，所長張清淵憂心如果藝術家本身認知沒有走出臺灣小市場的侷限，縱使臺灣擁有再多的藝術創作人才，也會很快就敲響下課鐘。

也因此，應藝所的老師都很積極串連國際資源，希望學生在這些經驗中能夠找到自己創作的態度與熱忱。國際交流有許多不同的形式，交換、駐村、國際競賽、工作營、講座等，陳苡伊回憶在學時期參加美國工藝學校舉行的暑期工作營，「第一次出國交流，真的打開了眼界，才發現陶土的創作有這麼多的可能性！」她認為國際交流活動確實可以幫助學生拓展視野，而不同國家的駐村單位特質都不相同，每一次都會有不同的收穫。另外，應藝所也經常邀請國外藝術家進行駐校創作或是舉辦工作坊及講座，透過每一次不同的合作經驗，不論是在教學上補充因師資有限可能產生的不足，或是學生學習上因著與不同藝術家產生各種形式對話的機會，提供學生更多元的藝術觀點，應藝所強調在工藝教育上跳脫傳統工藝中師徒制的概念，讓學生在交流學習的過程中驗證自身的創作與發展方向。

當代工藝培育的思考

南藝大培育出許多優秀傑出的工藝藝術家，工藝創作的表現十分亮眼。所

藝術家朱芳毅（右）2014年受邀至美國Archie Bray Foundation駐村創作，與該藝術中心執行長Steve Lee（左）合影（圖／朱芳毅）

姐妹校韓國弘益大學教授李仁鎮在南藝大校園內進行柴燒研習營（圖／國立臺南藝術大學應用藝術研究所）

南藝大校園內愛沙尼亞當代首飾藝術家Tanel veenre 當代首飾研習營（圖／國立臺南藝術大學應用藝術研究所）

南藝大校園內日本陶藝家Tetsuya Tanaka 田中哲也陶瓷工作營（圖／國立臺南藝術大學應用藝術研究所）

長張清淵認為臺灣的工藝無論是技術或發展上都在國際上擁有相當的優勢，然而可惜的是國家在發展藝術教育或是藝術培育下一代上，對當代工藝關注較少，雖可大致分為設計與工藝兩個區塊，但工藝領域並非沒有設計的成分，年輕世代的創作能量是很可觀的，如果思想停留在技藝層面，對當代工藝的發展無疑是一大傷害，也因此，應藝所十分積極引進國外交流的機會與資源，希望學生能夠在往專業創作前進的路上有更多元的經歷與經驗，也許藉由這些刺激，可以觸動更多啟發與思考，也希望學生透過這些歷練更瞭解自己、更深刻地認知自己，畢竟創作這條路是相當不容易的！

老師黃文英也提到相較於學生駐村或交換，其實身為老師有更多的機會與國際上其他藝術家認識交流，有許多優秀的國外藝術家也很願意來臺灣進行移地創作或舉辦演講、工作坊等活動，可惜的是無論學校或是國家單位能夠提供相應的資源都較為有限，也比較單一，未能善加運用每一次邀請國外藝術家來訪的機會是相當可惜的一件事。每一位創作者的能量與觀點都是不同的，藉由這些交流、不同形式的對話，對年輕世代與藝術教育的影響將是無法用數字或指標去衡量的效益。無論是什麼形式的駐村規劃（臺灣藝術家出國或邀請外國藝術家前來），因著不同文化藝術養成而發展的創作個體之間的交流與互動，才是最重要的收穫。🌱