

象徵與奇蹟

奧地利卡芬堡第八屆國際陶藝雙年展

Signs and Miracles: 8th Internationale Keramik-Biennale der Stadt Kapfenberg

文·圖／林龍杰 Lin Lung-chieh

卡芬堡概述

位於奧地利史泰爾馬克邦（Steiermark）的卡芬堡（Kapfenberg）是該邦的第三大城市，當地最主要的產業是奧地利鋼鐵大廠——百樂鋼（Böhler），該公司創立於1894年，在第一次與第二次世界大戰扮演相當重要的軍火武器製造地。發展至今，百樂鋼已是當地最知名的大企業，並且支撐著當地的經濟。

「卡芬堡國際陶藝雙年展」的舉辦，緣起於該地在西元14到17世紀之間興盛的陶瓷工藝製作與貿易；另一方面，現任卡芬堡文化中心的館長蓋珀兒·古魯柏一吉絲樂（Gabriele Gruber-Gisler）女士亦是位知名的女陶藝家，結合了歷史背景與今人的努力推動，卡芬堡雙年展得以持續發展，並在歐洲的陶藝領域中建立一定的知名度。

主題：象徵與奇蹟

第八屆卡芬堡國際陶藝雙年展的主題為「象徵和奇蹟」（Signs and Miracles）。「象徵」和「奇蹟」是兩個具有詩意的概念，而且可以從很多面向來闡釋；這一組概念是常常會用的隱喻，它們來自古老聖經時期的語言，而且具有即時的急迫性。2013年的主題呈現了不穩定與不確定，

而這正是籠罩著歐洲與全世界的狀況。策展人古魯柏一吉絲樂對這次雙年展的主題說明如下：「選用此主題是從多個觀點思考之後的結論，我們要辨認出後現代陶藝的本質，而後現代陶藝則是要被理解為當代的一種藝術形式；這些觀點在時代趨勢的氛圍中應該可以被掌握，並且對於文化的討論要有所貢獻。當我們習慣性試著要把作品分門別類時，會發現這樣的過程將產生許多問題，過去陶瓷只能被認為物件、雕塑或是容器的美學觀點，『藝術作品』與『陶藝作品』的準則已模糊在同一界線之上。以此基石，本雙年展此次將企圖呈現傳統陶瓷美學發展改變的軌跡與符號。」

策展人也特別指出，「青春與狂野」（Young and Wild）是此次展覽重點，意指給予年輕世代提出不同觀點與發揮的自由空間，想像的無限可能性引領出超乎尋常的創作，這其實是日常生活中持續發生的現象。在當代的時空裡，新秀藝術家使用陶瓷為創作媒材，不斷地與環境、人群、個體產生對話與聯結，在這樣的過程中，他們提出創作的問題、提出媒材的本質疑問，進而孕育出多元的符號語彙與作品形式；因此本屆雙年展特別側重具有潛力與實力的新秀藝術家。

卡芬堡文化中心外觀

日本藝術家Tomoyo Yoshida的得獎作〈梯〉

卡芬堡國際陶藝雙年展會場

陶藝雙年展

此陶藝雙年展由「卡芬堡文化中心」（KulturZentrum Kapfenberg）主辦，採徵件評審制度，每兩年舉辦一次，由各國藝術家自行投件申請，至今已有十六年的歷史，每屆皆吸引為數眾多的藝術家參賽。今年大約有四百位藝術家投件，最後入選作品是七十九件，其中有六件來自臺灣。雙年展的展出空間在卡芬堡文化中心的一樓、二樓與地下室，開幕當晚由館長與卡芬堡市長官共同主持，晚會空間場域並不大，來自各地的參展藝術家、地方人士和雜誌媒體等來賓擠滿了會場。主持人先一一介紹到訪的藝術家，並贈送一小瓶蜂蜜為見面禮，最後當場宣布此次雙年展得獎名單，此次雙年展的得獎者共有三位：Tomoyo Yoshida（日本）、蘇安琪（臺灣）與馬丁·昆茲（Martin Kunze）（奧地利），而獲獎者Tomoyo和馬丁都親臨會場，接受得獎的表揚殊榮。

臺灣藝術家蘇安琪的得獎作品
〈比比皆是的存在〉

史泰爾馬克邦邦長獎： Tomoyo Yoshida〈梯〉

Tomoyo Yoshida的白瓷爬梯作品，類似海綿質地的外型處理得極為細膩；她想顛覆梯子原本給人的既定刻板印象，藉由白色海綿在視覺上的柔軟質感，讓觀者產生一種錯亂感，一種對尋常空間、日常習慣的疑惑，進而去思考物件存在意義與時空之間的關係。對應此屆雙年展主題「象徵與奇蹟」，其作品恰如其分地掌握了展覽意義，以女性手法的纖細特質將對立與衝突的意境表現得不疾不徐，是符號性的置入，亦是質問的驚喜所在。我在此作品中感受到作者對寓意的巧思，而其費工費時的技藝表現更將陶瓷的平實琢磨出另一層次的昇華，頗令人深思。

卡芬堡城市獎：蘇安琪〈比比皆是的存在〉

來自臺灣的蘇安琪，作品是以小型有機的形體，讓不同姿態的個體以群聚的形式來呈現。蘇安琪的創作理念源自於種子，她認為微小的生命無所不在，但我們往往視而不見，但這樣的生命存在並不會因為我們的肉眼標準而消失，這正有如奇蹟對

於我們的認知一般，隱藏的意義永遠大於真實的世界。

整組作品蘊富微渺的生命哲思，像是在觀看植物或小生物的生長過程，又像是在感受擬人化的生態世界，彷彿已燒結的陶瓷還在隱隱作動，呈現停格的立體影像就在我的腦海中逐格蔓長。這種生機概念的表現手法，正是作品備受評審青睞的原因。

卡芬堡經濟與觀光協會獎： 馬丁·昆茲〈人類記憶〉

在本屆雙年展中，藝術家們不僅展出靜態的作品，亦結合他樣的創作手法，昆茲的作品則是創作的新的表現。他將作品視作一項社會計畫，相較於現在的電子儲存媒介，如光碟或硬碟，他認為陶瓷是一種可永久保存的材質，因此他提供民眾將資訊圖片燒印至瓷版上的技術服務，然後儲放在鹽湖山區的洞窟裡，進行永久保存的安置。對照Tomoyo Yoshida和蘇安琪的柔軟的創作寓意，昆茲更著重在技術上的突破創新，我想這樣的藝

術表現形式是另一種創作典範，也同時引出雙年展及力想突破藝術格局的主動性。

K&K KERAMIK工作室

在開幕晚會上，筆者有幸認識了昆茲，相談之後，他十分爽快地邀請我去他的工作室參觀。他的工作室位於奧地利著名陶藝城格蒙登（Gmunden），是由一棟五百多年歷史老建築改建而成的獨棟空間，一樓是賣店兼工作室，二樓以上則是生活的空間。昆茲的主要工作是受理彩繪瓷磚訂製的案子，其中也有生活器物，他太太則是接受人像雕塑的訂製，兩人一起經營K&K KERAMIK這個工作室。

與他對談之後，我對於奧地利的陶藝現況有了較多了解，他說當地的陶瓷大約有五十年的斷層，最近才開始有年輕人想學；專門教授陶瓷藝術的高等教育主要在林茲大學，其他學校都屬於選修課。昆茲特別提道，格蒙登每逢暑假均有為期三天、且

是全奧地利最大的陶藝市集「奧地利陶藝市集」（Austrian Pottery Market），上百位陶藝家屆時將在此販售他們的創作，有興趣的人不妨將暑假的格蒙登排入私房行程。

奧地利陶藝之城格蒙登

格蒙登位在奧地利鹽湖地區（Salzkammergut）的中心，該地區自15世紀以來因為盛產製陶用的黏土和鹽礦而造就當地陶瓷產業的蓬勃發展，同時也被認為是奧地利裝飾彩繪陶瓷的生產中心。另一方面，鹽湖地區的湖光山色和發達的貿易往來，也吸引很多藝術家在此定居，他們的創作類型涵蓋了平面繪畫到立體雕塑，是奧地利工藝藝術的重要聚落，但是今日已不復見。當地政府有感於傳統歷史必須維護與發揚，積極推展觀光與文化藝術保存的計畫，重新翻修整建當地的「K-HOF美術館」，並在2008年重新開幕。

K-HOF美術館主要展示鹽湖地區

陶藝家馬丁·昆茲的工作室

K-HOF美術館的展覽中馬丁·馬克威廉的作品

卡芬堡市區廣場

格蒙登店家的陶瓷浮雕裝飾

的傳統藝術作品，以陶瓷與雕塑為兩大主軸，另有一間特展室，展列勞芬（Laufen）衛浴公司的衛浴產品，從17世紀的彩繪裝飾馬桶、洗手檯等作品，到現在高科技的衛浴產品，其中17到18世紀的彩繪裝飾用具特別吸引人。博物館頂樓是一個展覽空間，定期邀請藝術家舉辦個展或聯展。這次展出的是陶藝家馬丁·馬克威廉（Martin McWilliam），他製作具有量體感的大件扁平作品，再利用燻燒技法產生局部陰影，讓觀者以為作品是立體的形式，近看卻變成扁平的形體。利用燒成技術來製造觀者的錯覺，立體虛實的空間掌握十分有趣，是相當精彩的一個展覽。

成立於1903年的「格蒙德那瓷器」（Gmundner Keramik）是當地的生活陶器製造商，也是中歐最大的陶器公司，產品銷售世界各地，今日的格蒙登會以陶瓷聞名，最大的主因就是該公司的設立與其聲望所致。除了格蒙德那瓷器之外，鹽湖地區其他的中小型陶瓷製造商還有Töfperei Födingen、Fa. Georg Pesendorfer、ÖSPAG、Gollhammer、Keramik Hallstatt等。

格蒙登陶藝研討會

格蒙登是屬於「ARGINET」（歐洲陶瓷藝術行動網絡）組織的成員之一，其他還有法恩扎（Faenza，義大利）、歐巴涅（Aubagne，法國）、阿亨托納（Argentona，西班牙）、博萊斯瓦維茨（Boleslawiecki，波蘭），共計五個城市。每年或每雙年各個城市都會定期舉辦陶瓷藝術相關的活動，如研討會、工作

營、展覽、陶藝市集、比賽等。這次參訪我剛好碰到格蒙登舉辦的研討會工作營，通常是二至三年舉辦一次，這次工作營邀請了十二位藝術家到格蒙德那瓷器的工廠裡進行為期五週的創作，在結束時有一個聯展與研討會，而參與的藝術家大多來自歐洲，有丹麥、法國、波蘭、匈牙利、德國、比利時、斯洛維尼亞和義大利等國家。

後記

歐洲的陶瓷氛圍在歐洲各地所舉辦的國際競賽中，呈現出截然不同的特色。臨山的卡芬堡如今倚賴著興盛的登山運動發展經濟，儘管此城的工藝活動已不勝往昔，本屆雙年展在古老歷史的背景下，卻仍努力革新出個性風貌。初臨卡芬堡，詫異這個城市充斥著運動品店，藝術特色卻不甚明顯，但它著實地鋪陳出一個迴然蕩氣的雙年展，城市剛硬的性格與展覽竟毫無違和之感，這也是令我驚異的地方。

相較於卡芬堡，格蒙登這個小城盡述著奧地利的陶藝沿革，過往至今，城市本身即是記述史篇。透過格蒙登當地每年舉行的奧地利陶藝市集及陶藝家在此處的聚落，格蒙登用其本身的強厚根基一路走來，堅持著工藝的維護與再生。

不管是透過雙年展延攬不同創作抑或是在地陶藝家的持續耕耘，卡芬堡與格蒙登兩個城市帶著新舊工藝各自發展出不同的文化面向，我慶幸著此行所見，並用心感受到在城市的波動之中，靈魂逐漸被勾起的創作之慾。🌱