

臺灣工藝新勢力

2008 TALENTE臺灣參賽者專訪

Young Craft Talents, New Generation: An Interview with Three Taiwanese Participants of 2008 TALENTE

採訪・撰文／林千琪 Lin Chien-Chi・圖片提供／紀宇芳、唐瑄、國立臺灣工藝研究所

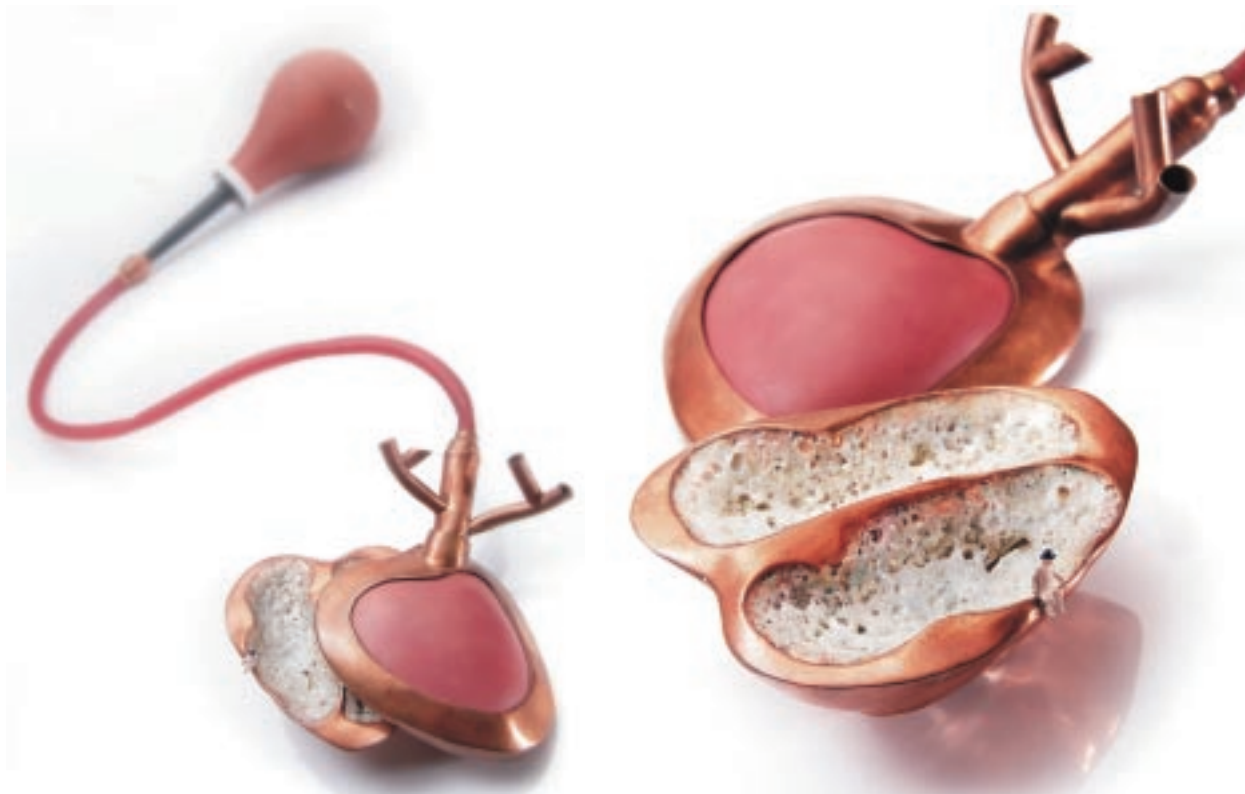
每年舉辦的德國TALENTE國際競賽特展，在2008年裡出現了歷來入選最多臺灣創作者的亮麗成績，不僅述說著工藝所對培育新生代的付出，更展現了臺灣年輕工藝家的能力與潛力，而此次參加TALENTE特展為入選者帶來了何種影響，以及如何以此展反觀臺灣工藝界的生態，正為本次專訪所希望深入的主題。

培育人才之路

拜網路之賜，今日的訊息傳遞已達到無遠弗屆的境地，具有高度個人獨創性的藝術作品，藉由快速的資訊傳播，已可以跨越時空領域，彼此交流；另一方面，往日閉門造車的創作方式，已無法為創作者提供美學提升的空間，創作者唯有透過不斷的觀看與互動，才能拓寬

自己的作品視野，進而更大膽地朝自我意念前進。向前邁進的途徑很多，除了定時舉行個人展覽之外，積極參與國際賽事更能為新生代藝術創作者帶來巨大的動力與鼓舞。德國TALENTE特展所提供的，就是這樣一個匯聚臺灣創作者能量的場地，而擔任臺灣地區賽事推手的國立臺灣工藝研究所，也扮演著功不可沒的角色。

工藝所的主要任務之一，即為培養並輔導臺灣地區的工藝及設計人才，因此提供國際相關工藝與設計賽事資訊並協助報名，也就成為工藝所的一項重要工作。自2003年第一次前往考察TALENTE展之後，工藝所即著手協助辦理這項展覽在臺灣地區的徵件與評選，並為入選者在回國後舉辦聯展及參展經驗分享與推廣活動；經過若干年的努力，2005年起，臺灣的新生代工藝家開始

王安琪 我努力活著 2006

紅銅、橡膠、珐瑯、現成物 2008 TALENTE入選作品 此作藉坐於心臟邊緣的小人化身，對呈泡狀且髒污的人心進行思索。

陳怡心 啊～原來一切都是假的！（一組十六件） 2007 布、繡線、sp線 2008 TALENTE入選作品
此作用紙娃娃式的平面呈現清朝、20年代、60年代乃至今日的各式女性打扮配件，讓其間的流行元素和虛飾心態一併現形。

在TALENTE的各國評審間初試啼聲，到了2008年更有高達五位創作者的作品入選，達到歷年來入選最多的高峰，這五位創作者——陳郁璇、紀宇芳、唐瑄、王安琪、陳怡心，皆畢業於臺南藝術大學應用藝術研究所，其耀眼成就在在象徵著臺灣工藝教育的成果與設計功力的雄厚基礎。而從這裡，我們也可看出學校的教學與風氣對學生表現十足的影響力，其引介的橋樑角色，配合工藝所針對優秀工藝人才的補助支持，是打開國內工藝創作者對國際工藝環境之普遍視野的關鍵。

國際競賽點亮未來

由德國「慕尼黑與上巴伐利亞工藝協會」（Handwerkskammer für München und Oberbayern）主辦的慕尼黑「TALENTE國際競賽特展」，可說是國際工藝青年群傑的前哨站，由1979年舉辦至今已有一百三十年的歷史。從名稱「TALENTE」便可以看出，TALENTE的目的在於發掘並鼓勵青年工藝家，提供交流及觀摩的平台，以促進工藝與設計人才的培育及提升。為了符合其發掘新秀的宗旨，TALENTE的參賽者都具有年齡限制，造型設計類參展者須為30歲以下、科技類則為35歲以下，且入圍者終身只能參加一次競賽。

TALENTE的競賽項目主要分為兩大類，一為造型設計類（Design），一為科技類（Technology）。造型設計類可細分為玻璃、陶瓷、塑膠、金屬、家具、首飾、織品、排版印刷與書籍裝訂、木器、漆器、皮革等；科技類則指電器機械用品而言，兩項的細目每年均會微幅修改。比賽形式則是先透過全球各處協辦單位的篩選，選出適合的作品後，到了競賽會場才進行複審，而由複賽脫穎而出的作品即能得包含5000歐元獎金的

「巴伐利亞獎」或「TALENTE獎」。

2008 TALENTE

去年度（2008）的TALENTE特展，共計有三百三十件來自全球三十個國家的作品湧入，九十九件來自二十三個國家的作品入選，其中五件就是來自臺灣地區的優秀作品。由於TALENTE展的目的在於獎勵並吸引年輕工藝家的投入，所以參展者並不須要具備太多相關的學經歷，在「極限」的出發點下，主辦單位希望參賽者能打破舊有窠臼，充分展現新生代的創作觀點與能量。

展覽的規模非常龐大，除了TALENTE特展的主展館之外，舉凡與創意設計有關的產業、品牌、藝廊、相關產品等，也在同一處共襄盛舉；而同一時間舉行的SCHMUCK特展，更是令首飾工藝創作者趨之若鶩的聖殿。「Schmuck」在德文中為珠寶首飾之意，這項展

台灣參展者與獲得 TALENTE 獎的德國工藝家 Bernhard Ellmann 在休息室中討論交流

覽的性質與TALENTE特展不同，不在於獎勵青年工藝家，而是專屬於首飾類創作者的展覽，當中所展出的作品均屬於大師級水準，所以在注目度上聚集的人氣極高，對於TALENTE特展的參賽者來說，這也是認識來自各國工藝創作與工藝家的好機會。

在TALENTE特展裡，年輕工藝家為作品賦予的獨特創意與驚奇趣味，是展覽會場裡源源不絕創作力的體現，在這處藝術平台裡，參觀者見到了各國工藝創作的樣貌，參展者看到了圈內高手雲集的盛況，大會發掘並得以提拔未來工藝新星……無論各個層面都擁有相當程度的收穫。其國際性觀點及規模，對當年的五位臺灣參賽者來說，既開拓了新的視野，也埋下了工藝家在創作生涯中的思索與轉捩點。

紀宇芳「末梢」系列

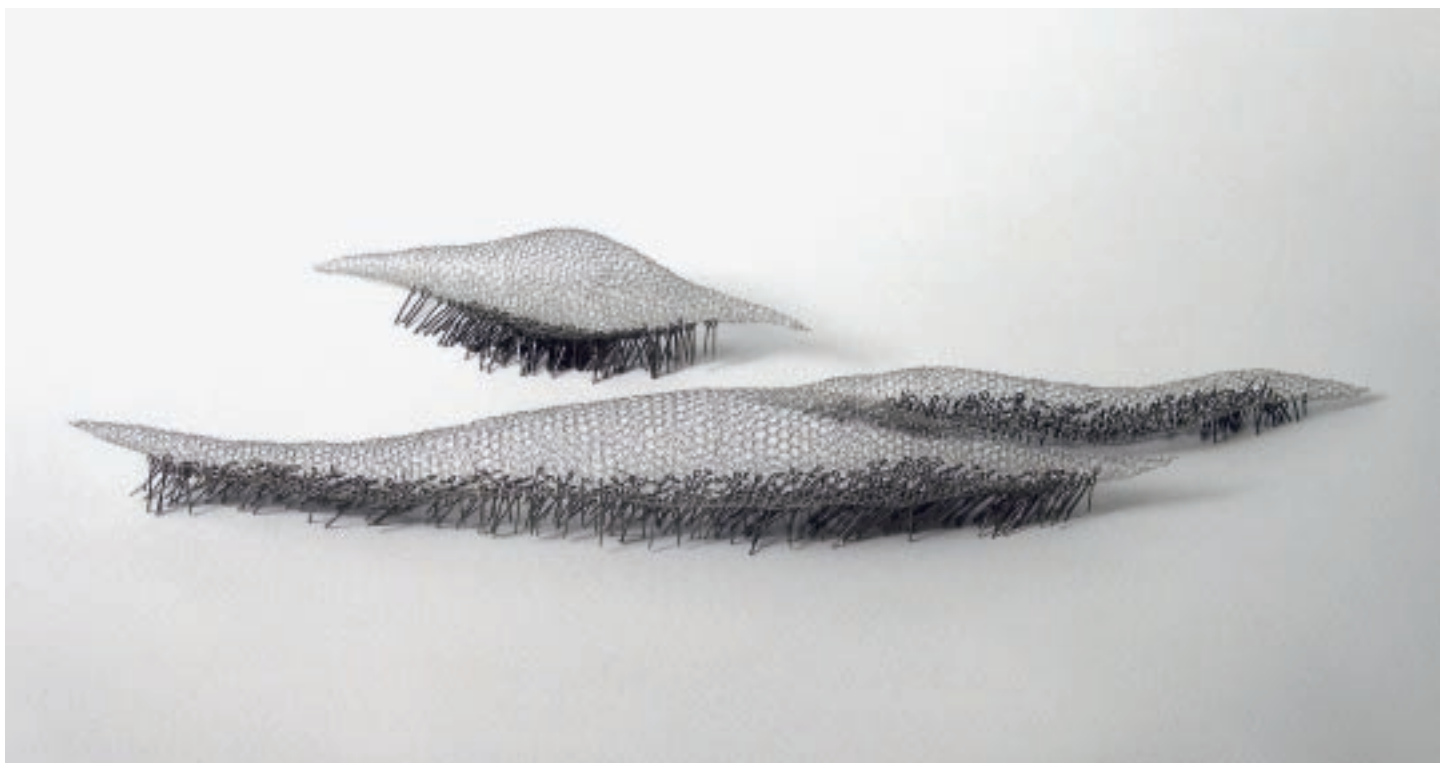
作品獨樹一格的紀宇芳，是當年五位參賽者中唯一已畢業的創作者，擔任教師的她各項參展經驗豐富，創作成熟度也最高，對於2008年度以「末梢」系列三件作品入選TALENTE特展，她回憶當時非常興奮，也很珍惜，「在學校裡工作同時並兼顧創作，真的是十分艱難的一條路」，年輕清秀的紀宇芳如此說道。

確實，藝術創作某種層面確實與制度、教條是有衝突的，而在整體藝術環境尚未成熟的臺灣，藝術創作者首先必須要面對的問題就是溫飽。紀宇芳很幸運地擁有一份教師工作，但這份工作同時也撕裂著她的創作靈

魂。在訪談中，她不時對環境及制度發出疑惑之聲，但她也不因現實的困難卻步，從新竹師院出身的她甚至反過來，利用就學時學校教育所提供的養分，練就自身對各項藝術形式的基本功，也就在鑽研各種創作形式後，紀宇芳選擇了金工做為自己全心投入的領域，只因這項媒材最能帶給她挑動心弦的感觸。

舉行過數次大小個展及聯展的紀宇芳，個性積極，手藝巧妙，且擁有讓人驚豔的創意，屬於相當典型的優秀青年工藝家。她表示，自己由新竹師院畢業再考進南藝大就讀後，便完全沉浸在專心創作的求學生活中，學校裡鼎盛的學習風氣與同學間密切的交流，都讓她在藝術養分的萃取上更加深化，凡有競賽的機會她便会努力嘗試。獲知自己在2008 TALENTE競賽特展中雀屏中選時，紀宇芳回憶道：「真的非常非常興奮！」2005年曾經自費前往TALENTE特展取經的她，當時不過是初入圈內的後生小輩，未料三年後自己竟如願以償地成了參展者。

在一步步朝向自己的目標前進的同時，紀宇芳也認為政府單位的橋樑角色十分重要，「能夠參加這項展覽也需要感謝工藝所的幫助，沒有他們的熱情協助各項行政事宜，我相信很難成功一圓自己出國比賽的這個夢想。」她表示，除了報名參加展覽透過工藝所的協助外，光是自己得以請公假共同參展，也經歷了許多的複雜流程，另外在作品的運送、機票住宿行程等安排，無一不是工藝所把一個個的困難概括承受，進而成功化

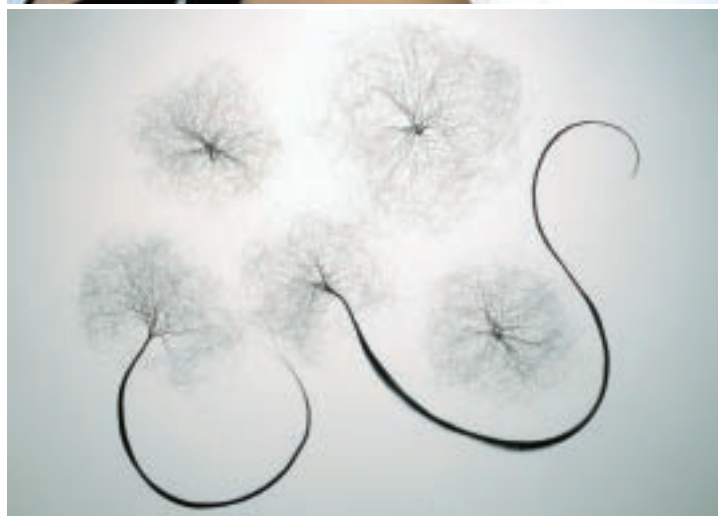
紀宇芳 潛行 2005 不銹鋼絲、鋼針鍍銀，編織 此作有趣地以金屬編製出一隻隻佈滿細腳的小蟲，細針行走的想像構成了作品的動態張力。

解。若無這樣的鼓勵與贊助，臺灣的工藝創作環境可能只會更不友善也更加險峻。為了2008 TALENTE特展，五位參賽者還從工藝所處收到一本小冊子，這本小冊子既是個人名片，也像是工藝家的迷你作品集，這個發想不但使同會場的其他參展者感到有趣，他們同時也驚歎於臺灣的政府對工藝事件的支持與贊助，紀宇芳說，從這一點來看，臺灣的官方確實算是用心在為工藝創作者安排。

由於本身的創作領域是金工，位於TALENTE特展另側的SCHMUCK特展，當時便吸引著紀宇芳的目光。她說，看著這些驚人且創意無限又技巧純熟的首飾作品，讓她立刻為自己訂立下一個目標——「這一生一定要成功挑戰SCHMUCK特展」，趕在TALENTE特展年齡限制屆滿前參賽的紀宇芳，在完成入選夢想後，下一步則希望自己能夠躋身國際一流首飾之林。

在會場中，紀宇芳把握難得的機會與其他參展者認識交流，除了一睹其他國家的優秀參展作品外，更在與工藝家的互相討論中，逐漸勾勒出屬於自己的創作主軸。在大會為參賽者舉辦的「Talente get together」中，她和青年工藝家在輕鬆的餐會裡，快意暢談並交換彼此對於藝術的看法，以及國情文化反映於藝術創作表現

紀宇芳 末梢系列（一組三件） 2006 不鏽鋼絲，絞扭、編織 2008 TALENTE入選作品
此系列中的首飾都生出綿密的細絲，交纏著創作者的情感與心理波動，也伸向觀者的感知網絡。（上三圖）

紀宇芳 Laced with Lace 系列I (一組三件) 2005 純銀線, 絞扭、編織 此系列把「lace」一字的多義轉化成作品的多義, 形成裝飾 / 纏繞 / 鞭笞的多種蕾絲樣貌。

上的差異, 諸此種種, 都擴大了她排除萬難參加競賽的意義。除了親炙國際優秀工藝作品, 以及一窺一流工藝產業的生態與環境規模以外, 在短短幾天裡, 她也深刻見識到慕尼黑的工藝景況。慕尼黑數百年前就是工藝與藝術的一級重鎮, 擁有深厚的工藝傳統與文化, 在這充滿靈感與創意的城市裡創作, 十足是創作者最深刻的幸福。

紀宇芳在入選TALENTE的「末梢」系列中, 利用不鏽鋼絲的彼此纏繞, 給予了金屬材質另一個可以想像的面相。女性纖細的特質, 讓她的創作充滿糾葛與纏繞, 重複纏繞的紋理, 一環環扣緊在頸間與指尖, 透過媒材發散或交疊。觀看她的作品, 可以體會到其中掩埋的個人氣質, 而作品以佩戴形式做展示的部分, 還是由紀宇芳自己親自展示, 雖然在圖片中難以辨認, 但由設計編排畫面構成及展示方式來檢閱, 還能發現紀宇芳這方面的造詣也相當高, 她笑說:「是因為要省錢, 所以才自己上場……」, 不過由創作者親自構思的展示方式, 不啻是最適合發揮作品長處的安排。

經由 TALENTE 的洗禮後, 紀宇芳更加確定自己做為一位工藝創作者的決心, 也因為見識到許多優秀作品, 讓她同時對創作的應用能更不受限制, 其體會與吸收, 相信日後都會成為紀宇芳的創作薪苗。

唐瑄〈總愛照鏡子的女孩〉

本次2008 TALENTE的參展作品中, 大部分是金工類, 唐瑄的作品是唯一的陶瓷類作品。就讀臺南藝術大學之前, 她是臺灣藝術大學工藝設計系的學生, 當時已對陶瓷這項媒材情有獨鍾, 除了陶之外, 唐瑄對於織品也相當有興趣, 因此她的許多作品也同時結合了這兩項媒材的表現。唐瑄說:「布料的取得十分容易, 這種隨手就能創作的感覺, 就是我可以不斷發揮創意的方

式」, 她在大學修習服裝設計課時對布料特性的認識及掌握, 便成了她運用織品創作的基礎。

很快地, 唐瑄與自己應用的媒材愈來愈親近, 積極的她也開始試著參加各種大小競賽、地方美展, 至2008年, 她一舉獲得了臺灣國際陶藝雙年展以及TALENTE的雙重入選, 證明了她的創作概念及技巧至此已受到一定程度的肯定。問到唐瑄是否會針對參加展覽或競賽而創作, 她答道:「嗯, 沒辦法, 陶瓷是種不能趕進度的材質」, 而一件作品的成功或完成, 背後都代表著數十件失敗的前身; 礙於陶的特性, 唐瑄能做的就是盡力依自己的想法去創作, 如果巧逢比賽, 才能稍微整理一下手邊的作品去試試。當時能入選2008 TALENTE, 她表示也是剛好遇上研究所同學彼此呼朋引伴, 才順利入選, 有了這次出國參訪的機會。

對於自己的作品, 唐瑄說:「它們是以人物及動物的角色來穿梭於現實與想像當中」, 言下之意, 其作品是充滿故事性與視覺戲劇性的。對於每件作品, 唐瑄都會幫它們塑造背景故事, 並精心安排創作主題的動作, 以強化故事情節, 如此的安排賦予了她的作品一種引人入勝的特質, 使得發生於現實生活的作品得以進入人心, 激發情感共鳴。

除了對工藝所居間協助包裝、運送、接洽事宜及舉行聯展表示感謝外, 唐瑄與紀宇芳一樣, 也提到了工藝所幫忙印製的個人作品手冊, 這個細心的小東西, 除了具有創作者名片的功能之外, 更完整介紹了每位工藝家的個人風格, 當其他各國TALENTE參展者拿到這本手冊, 既訝異創作者的能力, 又欣羨臺灣政府單位對工藝產業的用心時, 臺灣的創作者也引以為傲。

唐瑄入選2008 TALENTE的作品為〈總愛照鏡子的女孩〉, 是一件運用陶瓷與布料創作的複合作品, 唐瑄談到這件作品的概念時表示,「我希望這件作品能傳達出每個人應有獨特性格的想法」。在這件少女形體的作品中, 人形雖然照著鏡子, 卻沒有臉蛋, 唐瑄說, 這件作品的用意在於省思當今追求單一美的價值觀念, 希望人們重新思考美的定義應該為何, 其跳脫傳統工藝的裝飾功能、賦予作品以個人思考的創作, 宣告了臺灣新生代工藝創作新面向的來臨。

唐瑄表示, 這次出訪的機會, 使她深刻感受到臺灣的陶瓷經驗與國外相較之下的短淺, 而且不僅陶瓷如此, 整體工藝產業也都還未到成熟的程度; 反觀歐洲, 卻早已把陶瓷納入日常生活之中。其實追溯起來, 陶瓷品製作也始自中國, 對其文化及美學演變的了解與深耕, 並將之應用在現代工藝創作上, 應能為臺灣的陶瓷創作帶來長足的發展。

唐瑄 總愛照鏡子的女孩 2007 陶瓷、鏡子、蕾絲娃娃假髮 2008 TALENTE入選作品 此作和唐瑄許多作品一樣，以「臉」為主題，思考對美的關注如何模糊了人的獨特性。

唐瑄 既起過往及承襲以後的未知 2009 陶瓷、鐵條、銅管 此作以一顯一隱的人形與飄繞的雲霧，表現出人對不可掌握的過往與未來的懸思。

唐瑄 時時刻刻的樣貌 2009 陶瓷、銅材 此作把小丑的頭替換成載有喜怒哀樂各種表情的摩天輪，用以表達每張臉背後的複雜心緒。（左圖）

在這次參展中，唐瑄也見到了SCHMUCK展中的許多跨出傳統界線的作品，讓她驚為天人，更有如醍醐灌頂般為自己的創作帶來新靈感，「這些經驗，讓我學習到『放手』的藝術」，唐瑄雀躍地表示：「在SCHMUCK展裡有許多在我們觀念裡不算是首飾的作品也陳列其中，讓我長久以來自以為如此的萬年觀念，徹底被顛覆了。」對於未來，唐瑄已經規畫好了一步步的目標，希望日後可以建立起屬於自己的工作室，成為自己新創作觀點的實驗室。

陳郁璇〈一號毛瓶子〉

問起陳郁璇關於得獎這件事，她只說：「以平常心面對」，因為保持這樣的心態，讓她在參展前與參展後的生活沒有太大改變。對她來說，創作永遠是她的生活重心，在她朝向一定主題邁進的專心一意中，沒有任何

陳郁璇 一號毛瓶子 2006 紅銅、化學染色 2008 TALENTE入選作品
瓶子形體和金屬材質的相乘，透過陳郁璇的想像與技巧轉化，產生出瓶子的毛茸茸外觀，以及堅硬和柔軟、觸感與視覺的抵觸異感。

因素能夠影響她。可能就是這樣簡潔坦率的行事特徵，讓陳郁璇參加大大小小的比賽都常能入選；然而，她也不諱言，自己會在某種程度上考慮競賽的性質，再決定是否參加，因為「我的作品與傳統的路線不太相同」，她這麼說道。

2008 TALENTE，陳郁璇第一次參加便入選，得知消息後自然是十分高興，不過先後五次作品入選過美國Lark Books出版社《500 Metal Vessels》的她也驕傲地表示，這證明她的作品已獲得了一定程度的肯定。

陳郁璇入選TALENTE的作品為〈一號毛瓶子〉，是一件金屬材質的作品，她將單純的金屬線密密覆蓋在金屬瓶的胎體上，使性質堅硬的金屬瓶呈現柔軟的異質性，叢生的金屬線，更製造出了彼此重疊的微妙光影交錯，就如同金屬瓶子長出柔軟的毛髮般，她描述這件作品道：「衝突的矛盾就是我一直在追求的議題。」

強調創作應該來自生活的陳郁璇，堅持作品裡的物件應取材於日常生活，所以各式各樣的容器，都可能成為她的創作載體，訴說著與既定相異的關係與內涵，讓她的作品充滿著當代藝術的精神與高度哲學性的思維。

談及入選2008 TALENTE的感想時，入選觀展也是第一次出國的她激動地說：「衝擊很大，回臺灣之後足足一個月無法創作。」陳郁璇認為，這個經驗帶給了她一次全面觀察國內外工藝環境的契機，她不僅可以近距離接觸歐洲的現代工藝美學，也能深入了解歐美的工藝產業，其衝擊之大，使她徹底思考自己長久以來的創作方式。

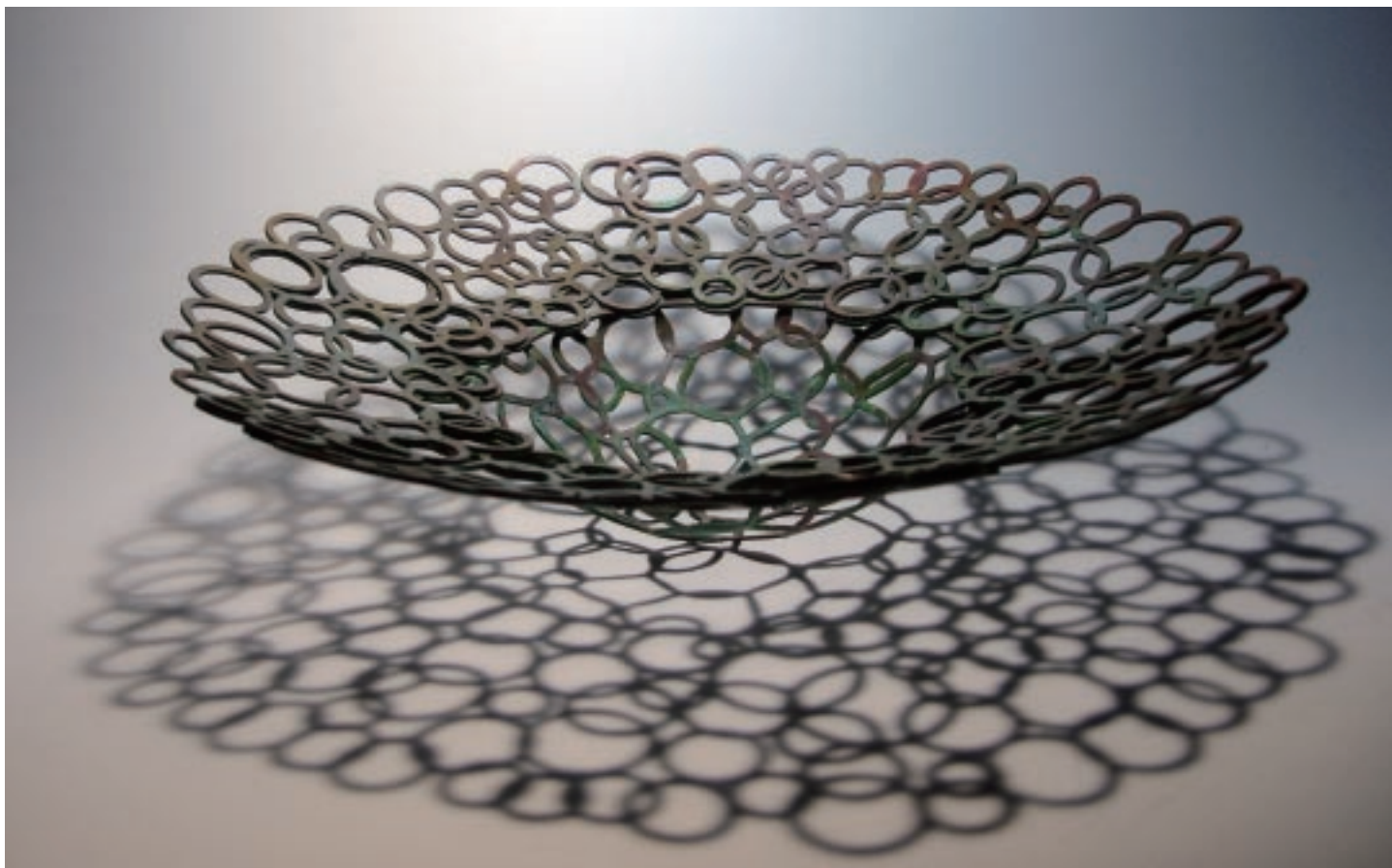
她表示，以她的觀察，歐洲的工藝創作傾向於著重材質的表現，工藝家會為了特定的媒材、技法等等進行連續性的探討；美國的工藝創作則傾向設定議題的表現性，著力於透過作品鮮明描述所欲討論的創作概念。這兩種相異的表現法，讓陳郁璇見識到兩種傑出的工藝演繹型態，也使她更肯定只要是用心創作的作品，一定都能尋到知音；更重要地，這樣的確認也給了陳郁璇相當的鼓勵，她笑說：「我的作品向來很反骨，而現在我更確定做自己最重要。」對自我的強調，使陳郁璇的創作呈現與當代藝術平行的美學取徑。

藝術創作總是需要年輕一代的優秀人才不斷投入，但作品具有鮮明當代風格的年輕工藝家，卻往往不見容於傳統工藝產業。然而，隨著如TALENTE、SCHMUCK等國際參展經驗的累積，跳出框架的創作概念已愈來愈深根在年輕工藝家自我試煉的路途上，其散發出的驚人力量與創意，將讓世界看得見這些屬於臺灣的驕傲。

陳郁璇 漸變的形體——別針 2008 鋁、黃銅、不鏽鋼線

陳郁璇 擴散的狀態——盤 2007 紅銅、化學上色 此作中相連的水泡狀金屬透過光線的投射，形成一幅具感染力的擴散圖像。