



「國際工藝表現」專輯

International Craft Performance Review

文／黃朵莉 Huang Duo-li

國際廣角鏡
International Vision



產業陶瓷的創意火花：「物件工廠：產業陶瓷藝術」展

Object Factory: The Art of Industrial Ceramics

向來在當代工藝設計界引領風騷，展場展品動見觀瞻的美國紐約藝術與設計美術館（Museum of Arts and Design, MAD），多年來歷經改名搬遷，目前最新的展館地點，坐落於美國東海岸人文薈萃的紐約市，其繁華熱鬧的交通樞紐哥倫布圓環南邊，是中央公園、百老匯、五十九街、公園西路和第八大道的交匯之處；展場面積超過5400平方英尺，每年的訪客高達三十萬人次，是絕佳的藝術展覽舉辦場館。

今年夏末秋初的時節，MAD推出了一檔精緻唯美的陶瓷藝術饗宴，從5月6日到9月13日為止長達四個多月的時間裡，主辦單位企圖讓全世界的設計師都領略到，當今的陶瓷藝術已經層層變化發展至何種境界！

對於這樣一場深受相關業界矚目的展覽，紐約藝文雜誌在參觀之後，咸認為可以用「真實華麗燦爛、精緻典雅、令人激賞讚嘆」來形容。事實上，籌辦這場展出

的原始構想，旨在匯集當代最新最前衛的藝術設計家，再與世界上最傳統、最古老的陶瓷藝品相結合，進而激盪激發出全新的創意與火花。

而此一展覽，有超過五十多位藝術創意家與工藝設計師共襄盛舉，他們重新省視點燃熱情，再度賦予陶瓷藝術嶄新的意象，且親自探究身處於21世紀的今日，陶藝品的定義範圍與界限究竟有多寬廣，是否有無限的可能。創新的前衛藝術和歷史悠久的陶瓷工業大廠攜手合作，充滿著冒險精神與探究意味，形成一種獨一無二的產業陶瓷經驗。

舉例來說，國際知名的珠寶與家飾設計師泰德·米林（Ted Muehling）跟德國慕尼黑黑寧芬堡陶瓷製造公司（Nymphenburg Porcelain Manufactory）的密切合作，還有出生於西班牙現居義大利米蘭的女設計家帕特麗夏·烏古拉（Patricia Urquiloa）和德國羅森塔爾陶瓷集團公



艾迪塔·希羅克 西班牙蕾絲 2008 產業陶瓷 68.6×40.6×22.9cm（圖片提供：Museum of Arts and Design / 攝影：Sebastian Zimmer）



艾美·杜萊胥（Ami Drach）、多夫·甘克羅（Dov Ganchrow）「+/-」盤 2003 現成盤、電子絹印 直徑23cm（左圖）（圖片提供：Museum of Arts and Design）
賈柏工作室／皇家馬肯陶瓷公司製造「餅乾」系列 2006 素瓷（右圖）（圖片提供：Museum of Arts and Design）

司（Rosenthal AG）的搭配研創，無論在物件中的實際製作，或是概念上的美學觀點上，這兩組絕佳的搭檔團隊，都足以令人瞠目結舌，而成為設計藝術界最閃亮耀眼的焦點！

這場美國的主流美術館首度策畫、具前瞻性的陶瓷藝術創意大展，不僅能使人觀察創意設計融入陶藝製作時的成果，更是陶瓷媒材藉由當今的美術創意再度文藝復興的最佳良機。

隨著時代的推移，重大的工藝技術也不斷突破更新。如今的陶瓷製品已經能運用於電子設備、化身為切割工具，甚至是延伸成為其它前所未聞，像是機車陶瓷汽缸、太空梭機艙外殼等令人驚訝的新領域、新產品。這幾家陶瓷製作大廠，擁有近兩百年悠久的產業基礎，挾其優異的高科技研發能力，讓美學工藝設計家更能放手一搏，盡情遨遊於創意天地，所以這次的展品，自是精彩萬分。

除了上述幾位藝術家和陶瓷公司以外，參與盛會研創作品的，還包括了：瑞典藝術家基羅·藍德爾（Kjell Rylander）、荷蘭設計家赫拉·絨希魯絲（Hella Jongerius）與朱爾根·貝（Jurgen Bey）、俄裔美籍藝術家康士坦丁·柏音（Constantin Boym）、以色列設計師艾隆·麥隆（Alon Meron）、羅勃特·達汪森（Robert Dawson）、荷蘭的約·梅斯特斯（Jo Meesters）、波蘭陶藝設計師艾迪塔·希羅克（Edyta Cieloch）等。而陶藝業界則還有：法國最頂尖的柏圖瓷器公司（Bernardaud）、荷蘭三百多年老字號的皇家馬肯陶瓷公司（Royal Tichelaar Makkum）等陶藝製作大廠。

展出作品的種類涵蓋了餐具、壁飾、瓶罐、燈具、花瓶、鏡飾、手錶、剪刀、燈罩、茶杯、菜刀、水瓶、碗盤、茶壺、腕錶、器皿、茶具組、電熱壺、馬克杯、

水果刀、碟子、喇叭……總共有兩百多件陶瓷創意藝術精品，呈現在世人的眼前。

這場精緻陶藝展是由國際知名的陶瓷藝術設計家馬瑞克·凱裘拉（Marek Cecula），擔任主要策展人。凱裘拉1944年出生於波蘭，在以色列受教育，目前旅居美國紐約，擁有數十年的陶藝創作、教學與策展資歷。除了使MAD做為主展場館以外，還有許多家博物館、研究機構跨國合作，共同促成此一盛會，像是加拿大多倫多的迦丁納博物館（Gardiner Museum）、荷蘭蒙德里安藝術基金會（Mondriaan Foundation）、莫瑞與海倫古柏基金會（Murray and Helen Gruber Fund）……都協辦贊助不遺餘力。

這中間還發生了一件有趣的小插曲：由於17世紀時，荷蘭人遠渡重洋抵達紐約，到今年已經是四百週年了。所以荷蘭的外交部及荷蘭駐紐約總領事館，因為紀念慶祝而愛屋及烏，也順道捐助了這場陶瓷藝術盛宴。

配合此次展出的，當然還有不可或缺的書籍圖冊，精美編印附有彩色圖片的120頁展覽目錄，也由MAD同步印刷發行。另外，主辦單位還精心整理出學習資訊，用參考索引、專有名詞註解的方式，彙整圖片與常見問題，供教師、學生、社會人士與參觀群眾，觀摩討論。

陶土藝術可以說是人類最古老的創作形式，時至今日，陶土這項媒材也隨著時代的演變，早已有了不同以往的風貌。高科技的研發創新，陶瓷逐漸轉為先進材料的代名詞，像是電子陶瓷、複合陶瓷、微波陶瓷、壓電陶瓷、防彈陶瓷……陶瓷的運用，已經全面進入工業機械、電子器件、化工環境等領域。這一場展覽，讓科技與藝術相互涉入，為彼此的思考邏輯與模式，探求更新更寬廣的視野。今年夏秋之際的紐約，一整片陶瓷藝術的創意設計，相信大家都有了深刻的體悟。





當代設計說故事：「訴說傳奇：當代設計的幻想與憂慮」展 Telling Tales: Fantasy and Fear in Contemporary Design

位於英國倫敦的維多利亞與艾伯特博物館（The Victoria and Albert Museum）今年7月14日至10月18日以長達三個月的時間，舉辦了一場充滿異界想像的精品大展。這項展出匯集了多位歐洲設計名家的創意之作，它們不僅是平日可遇可購、日常的居家工藝用品，設計家的創意巧思還為它們賦予了新時代的精神與美學觀念，使得居家工藝品不再侷限於慣常所見的實用範圍，而成為展現設計師的精妙手藝與無邊想像的藝術精品！

參與展出的名家有：塔德·布歇爾（Tord Boontje）、馬騰·巴斯（Maarten Baas）、朱爾根·貝（Jurgen Bey）、賈柏工作室（Studio Job）……都是國際知名新一代的藝術創作者。所有的工藝精品均環繞著展覽主軸：「訴說傳奇」（Telling Tales）來發揮，透過設計家的匠心獨運，讓作品自然散發出一種「說故事」的基調，吸引觀者駐足且深思箇中意味。透過媒材素材的選擇與加工，還有裝飾方法的變化，作品展現出當代的奇思幻想、諷刺戲謔式的模仿、對歷史的隱喻，以及

生命的關懷、對生死的敬畏等種種樣貌。

事實上，主辦單位會以「說故事」的方式來規畫展覽，構想乃是源自於一種名為「精緻殘骸」（Exquisite Corpse）的古老遊戲。它的玩法演變至今，已經衍生出多種不同的風貌。而最簡單的玩法就是，大家攤開一整張畫紙，第一個人用文字或圖像於紙上的某個區塊創作，完成之後將這片區域折疊起來，不可以讓其它的人看見所畫所寫的內容；接著第二個人也來塗塗寫寫，把自己創作完成的區塊折疊覆蓋起來；然後第三位、第四位也依序輪流照做。最後，將折疊的區域統統打開，原本大家各自創作的圖畫，這時候已經巧妙地接合起來，拼貼組合成一幅既怪異卻饒富趣味的新圖像了！從某個角度來看，20世紀初的超現實主義畫家，也曾將這種遊戲的思考模式與核心基礎，轉化做為他們創作的來源養料之一呢！

就是本於這樣的美學理念，整個博物館的展場，形塑出鮮奇有趣，看似各自獨立、其間的環節卻又隱約



塔德·布歇爾 「無花果樹葉」衣櫃 2008 手繪銅製樹葉、脫蠟鑄造青銅製樹、鐵製網架、手染絹布襯底（左圖）（圖片提供：The Victoria and Albert Museum）
馬騰·巴斯 「雕」衣櫃 2007 鋼、胡桃木片（右圖）（圖片提供：The Victoria and Albert Museum）

緊緊相連的藝術氛圍。在這裡，參觀的群眾會看見荷蘭設計家薇琪·薩默斯（Wicki Somers）所作，主體結構由橡木和杉木組成，名為〈沐浴船〉（Bathboat）的作品，彷彿於天地森林草原之間泛舟的大澡盆。而朱爾根·貝（Jurgen Bey）古色古香但又看起來很脆弱的〈亞麻布房子〉（Linen Cupboard House），是一個裝有輪子的貯存裝置，乃運用吉普賽人旅行車隊的概念，再重新創作。你也會發現塔德·布歇爾（Tord Boontje）的〈無花果葉〉衣櫃（‘Fig Leaf’ wardrobe），其銅製的櫥門被六百多片茂密的樹葉遍布環繞，中間擎豎起青銅製的鋼鐵衣架，雖然光禿無葉，但兀自呈顯昂然挺立的氣勢！而馬騰·巴斯（Maarten Baas）的作品〈雕〉衣櫃（‘Sculpt’ wardrobe），乍看以為是胡桃木雕成的衣櫥，而且還有點搖晃不穩，結果定神凝視，大家才恍然大悟，原來是鑲著鋼片鋼板的視角錯覺藝術品。

上述的工藝設計品，都在名為「森林空地」（The Forest Glade）的展區裡匯集呈現。當參訪的群眾耳聽到噠噠噠噠的木頭響聲，和沙沙沙樹葉微細的聲音，觸目所及皆是茂密的草葉，逐漸覺得進入真正的森林之際，卻又陡然發現，在設計與神話、美學與工藝之中，藝術創作絕不是他們從表象所看到的那樣；當然，那又是另一番的驚喜了。

走過神秘奇幻的森林之旅，接著來到「迷惑古堡」（The Enchanted Castle）的展區。財富、身分、權勢、地位，種種的象徵隨處可見；也同時不斷地被施以諷刺性的模仿。我們可以看到，比利時二人組賈柏工作室（Studio Job）的〈強盜貴族〉（The Robber Baron）系列作品。深黑色青銅鑄造的保險箱，鑲滿金銀珠寶，但是頂端卻裝飾連接著小丑的頭。緊挨著它的，是一張精心製作的桌子，形狀宛如金黃色的煙霧，由四支工廠煙囪般的腿支撐而起；對於貴族或企業的財富來源與正當性，充滿隱喻、戲謔和揶揄。而荷蘭藝術家塞巴斯丁·布拉伊科維奇（Sebastian Brajkovic），則將古董椅子包覆令人驚奇的極限主義風格，旋轉的桌腳以及辦公室樣式的裝飾，徹底玩弄貴族主題。看來這座城堡，絕對不是單純的童話遊樂場。

最後的部分，則是「天堂與地獄」（Heaven and Hell）展區。參觀者透過工藝設計創作家的作品，體認人類所造作的罪惡形式與恐懼。弗瑞迪克森·斯特拉德（Fredrikson Stallard）的紅色合成橡膠地毯作品〈情人〉（‘The Lovers’ rug），企圖描述兩個成人身體所能流出的血液數量，頗具視覺震撼。來自加拿大的凱利·麥卡勒姆（Kelly McCallum）則在〈你聽見我聽見了嗎？〉（Do you Hear What I Hear?）中製作了一隻剝製



塞巴斯丁·布拉伊科維奇 車床椅（八） 2008 青銅、硝酸蝕綠锈、刺繡品
（圖片提供：The Victoria and Albert Museum）



傑若恩·維候凡（Jeroen Verhoeven）「仙杜拉」桌 2005 白色大理石
（圖片提供：The Victoria and Albert Museum）

填充、栩栩如生的狐狸，耳朵還不斷地湧現鍍金蠕動的蛆，似乎對肆意獵捕者提出無言的控訴。英國的安東尼·杜恩（Anthony Dunne）與塞浦路斯的麥可·阿納斯塔西亞迪斯（Michael Anastassiades）合力設計了一款〈討人喜愛的坐墊〉（Huggable Cushions），但整個外型根本就是原子彈爆炸之後的蘑菇雲，不知道有誰膽敢真的坐上去？此外，還有荷蘭設計師約普·凡·利斯豪特（Joep van Lieshout）用白色的玻璃纖維做成的〈感覺失調的頭顱〉（Sensory Deprivation Skull），作品蓄意呈現艾洛·阿尼奧（Eero Aarnio）未來主義豆莢圓球狀椅子的概念，但卻又狡猾戲謔般地加以轉化。這件內部襯墊著羊毛羊皮的巨大頭顱，你可以舒適地往裡面落坐。設計家用象徵性的隱喻手法，極具挑戰意味，旨在提醒大家省視內在心靈，甚至回歸腦部最深之處。

原先大量生產的生活工藝用具，早已蛻變成為蘊含美學概念的設計品，甚至更進一步，融會貫通轉成了富有時代哲思的藝術創作，這種風潮與趨勢，使得工藝、設計、美術之間的界限與區隔變得模糊，創作者優游其中，已能突破既有的藩籬。這項展出，正為上述理念與趨勢，做了最佳註解！

