

談陶作瓷，形塑文化

做為陶瓷文化研究機構的鶯歌陶瓷博物館

A Research Platform for Ceramics Culture: Yingge Ceramics Museum

文／黃蘭燕 Nina L.Y. Huang（臺北縣立鶯歌陶瓷博物館教育推廣組科員）・圖片提供／臺北縣立鶯歌陶瓷博物館

即將邁入第十年的臺北縣立鶯歌陶瓷博物館，為臺灣較具規模的工藝博物館與研究機構之一，也因此從其在陶瓷文化研究上的角色，便可略微觀出臺灣工藝文化研究的現況。本文從展覽、競賽、國際交流和網站建置數方面著手，檢視了陶博館近十年來在陶藝論述與創作上的施力演變。

On the eve of its 10th anniversary, Yingge Ceramics Museum has become one of the most important craft museums and research institutions in Taiwan. For this reason, an examination of its role in the research of ceramics culture may provide us with a perspective of the general status quo of craft culture research in Taiwan. The essay makes the examination through a survey of the exhibitions, competitions, exchange activities, and websites the museum conducts over the years.

楔子

鶯歌的陶業歷史已經超過200年，清朝、日據、光復初期、五大類產業興盛、產業西移、以至今日的個人工作室興起等等歷程，每段的轉折除了有不同的經濟社會原因之外，和陶瓷生產設備的改良變化亦息息相關。

即將在2010年邁入十周年的鶯歌陶瓷博物館，創館至今，不受限於縣立單位的格局，長期投入陶瓷藝術扎

根與推廣的工作，以各式教育活動及陶瓷專業研習，吸引一般民眾及專業陶藝人士對陶博館的注目。2008年1月，位於博物館後方、占地四公頃的陶瓷藝術園區開園之後，陶博館更跨出了博物館高貴肅穆的靜態形象，一躍成為群眾更樂於擁抱親近的「陶瓷文化園區」。

然而，這不代表陶博館向群眾張開雙臂卻忽視陶瓷專業的拓展；相反地，因為這個天然的戶外空間，更多的國內外陶藝家能夠在此留下大型的陶藝作品，拓展了

2000年開館的鶯歌陶瓷博物館

常設展「阿嬤的灶腳」展場

臺灣民眾的陶瓷視野。一件件大型陶藝作品立在綠地藍天之中，戶外的自然空間，更能彰顯陶瓷作品的媒材特色。做為臺灣第一間以地方文化館之名成立的博物館、第一間陶瓷主題博物館，十年下來，陶博館實為臺灣陶瓷發展寫下重要的一頁。本文擬以展覽策畫方向、國際陶藝資訊交流平台的角色，勾勒陶博館作為陶藝文化研究機構的具體形貌。

主題研究展

研究展呈現出每一間博物館內階段性的研究成果，研究人員針對一項陶藝主題，進行前期研究，尋訪可能展出的作品，確定展覽主軸等，並由此延伸出相關的研討會、示範工作營等。

研究展所費人力與預算都較競賽展為多，平均每二年皆會推出一檔重量級的研究展，如2003年「醬缸文化・臺灣味——缸與甕特展」、「古意與新顏——臺灣彩繪陶瓷展」、「流光凝煉方寸間臺灣與荷蘭老磁磚展」，2004年的「鶯歌製陶200年」，2005年「時代的茶顏——臺灣百年茶具展」，2007年「塞弗爾250週年展」等。以「塞弗爾250週年展」為例，此展舉辦了為期兩天的示範教學營，讓陶瓷專業人士能親眼目睹寫實繪畫基礎深厚的彩繪師教學，以及相關的彩繪道具展示交流。即將在今年10月推出的「文明交會——東南亞陶瓷展」，則為數年來難得的國際研究展，館內研究人員

鄧惠芳的大型公共藝術作品〈月門的傳說〉

赴泰國等地拜訪陶瓷博物館、並向日本各大博物館商借展品，以呈現位居中國與印度文明匯集處的東南亞陶瓷文化特色。

主題研究展是由館內研究人員，針對某主題之歷史、現況做一橫向及縱深的探討，邀請各界（創作者、學者、產業界等）發表觀點與成果的展覽，可說是持續在陶藝研究中拋出議題的一個陶瓷藝術論述平台。

五項陶瓷競賽，獎項兼顧藝術與工藝

工藝與藝術之間的界線永遠都是流動的，陶瓷亦然。工藝與藝術的核心精神或有不同，但在媒材的特性

與技術需求上，則有很大的重疊。陶瓷進入當代藝術領域的歷史非常短，在臺灣更只有約30年的時間。1950年代初期，當美國陶藝家彼得·沃克斯（Peter Voulkos）朝「完整的容器」劃破一條狹長溝紋的同時，不但破解了陶瓷只能是容器的魔咒，也自此展開了全世界的陶藝啟蒙運動。臺灣的當代陶藝創作則由1981年的「中日現代陶藝家作品展」拉開序幕，發展歷史雖然不長，但在那之後，愈來愈多陶藝人士就開始在國際競賽上發光發熱。在1986年至2000年之間，就有國立歷史博物館主辦之七屆「中華民國陶藝雙年展」、和成文教基金會舉辦之六屆「金陶獎」。陶博館開館營運後，鑑於館性區隔，上述二單位便較少舉辦類似性質競賽，而陶博館在臺灣陶藝推廣的使命之下，開館9年，針對不同屬性的陶瓷類別，陸續舉辦各式競賽，至今已有五大項，難得的是每項都持續辦理，累積了各式陶藝的創作能量。

• 臺灣國際陶瓷雙年展

2004年由文建會大力支持，提撥全數經費，陶博館承辦的首屆「臺灣國際陶藝雙年展」，在世界最高額

荷蘭陶藝家Paula Bastiaansen於2008臺灣國際陶瓷雙年展中的作品〈無題〉，呈現如雪般飛舞的白瓷。

「人間清歡：當水遇見陶特展」現場

陶藝競賽獎金的策略之下，共有692位世界各地陶藝家參賽，最後選出125件精采作品。由陶博館自籌經費舉行的2008年第二屆雙年展，參賽者亦近700位，展出114件作品。第三屆以後，將依一屆策畫邀請、一屆國際競賽方式持續進行，第三屆的臺灣國際陶瓷雙年展即將在2010年展出。

國際競賽展是大幅吸收及擴散陶藝能見度及影響力的方式。讓世界認識臺灣的陶瓷創作，同時也讓臺灣的陶藝界一口氣看見世界陶藝家的最新創作。陶博館苦籌經費，不僅止於呈現作品的競賽成果之展覽而已，而是以競賽為起點，由此延伸出如國際研討會、工作營等難得的交流機會。而評審們亦為國際陶藝界一時之選，他們聚集在臺灣，討論陶藝創作的趨勢，而獲獎邀請來臺的得獎人，亦在陶博館一連舉行三天的創作示範，吸引了許多陶藝學生及專業人士，也提升了一般觀眾的視野。

• 臺北陶藝獎

「臺北陶藝獎」又分為「成就獎」、「創作獎」、「主題設計獎」三項，每二年舉辦一次，今年6月甫結束第六屆的得獎作品展覽。此三項類別最初的名稱為「陶藝成就獎」、「陶藝創新獎」、「主題設計獎」，其中「陶藝創新獎」設置的宗旨原在鼓勵技術上（如釉

章格銘於「人間清歡—當水遇見陶特展」展出的作品，呈現現代人的極簡風格茶美學。

色)的創新，「主題設計獎」則以功能主題的方式進行，與陶瓷金質獎的宗旨皆有所重疊。幾經思考與討論，館方認為此獎項應著重於鼓勵陶瓷的藝術創作，故在2005年舉辦第四屆時更名為「臺北陶藝獎」至今，邀請的評審與評分比重亦因此調整。

經過六屆的累積，北陶獎每屆的參加者都有年輕的新面孔出現，可見許多年輕的陶藝家以此獎為初入陶藝界的敲門磚，北陶獎已建立其傳承的力量。

• 臺灣陶瓷金質獎

一如以其他以「金質」為名的獎項，陶瓷金質獎強調實用陶瓷的設計與品質。2004年陶博館舉辦第一屆的金質獎以來，陸續以「茶具」、「餐具」為主題，強調生活陶瓷美學。此獎項近在鼓勵實用陶瓷的設計與開發，遠則希望藉由實用陶瓷的開發，改變臺灣的居家生活美學，希望陶瓷不可取代的溫潤與自然，在生活中扮演低調但有內蘊的角色。

對有心投入設計、製造實用陶瓷的人而言，通常會遇到以下二個問題之一：有設計概念的人無法掌握陶瓷製成技術；而擁有製成技術的陶瓷產業人士，往往以代工起家（OEM—Original Equipment Manufacturing），本身較缺乏設計能力，甚至也較安於固定技術生產的陶瓷品項。陶博館設置此獎項的目的之一，便是希望媒合二

者，讓設計界與產業界找到適合合作的夥伴。

• 陶瓷新品評鑑展

在窯爐夜以繼日趕工、空氣中滿是煤煙的年代，鶯歌以五大陶瓷產業自豪：日用、陳設、建築、衛浴、工業用陶瓷。那是一個就內銷和出口而言，鶯歌陶瓷產業都極輝煌的時刻。然而產業西移的風潮終究吹向了鶯歌，1960年矗立在鶯歌超過200支煙囪，至今只剩個位數，也都成了見證鶯歌窯業起落的遺跡。

為了鼓勵產業的創新，建立臺灣陶瓷品牌，2006年陶博館特與臺灣區陶瓷工業同業公會合作舉辦「陶瓷新品評鑑展」，即分為上述五大類，旨在獎勵陶瓷產業在技術及品項上的創新。評選著重在使用機能、技藝表現、美感創意、產品形象，以及市場的時代性上。舉行三屆下來，種種產業的創新，已成功吸引了原本不進陶博館的人士，如今新品展展覽期間，都可見到不少建築業、室內設計等業者前來一探各式陶瓷產業的最新產品。

• 鶯歌燒品牌計畫

產業外移對鶯歌的衝擊甚大，外移之後再將陶瓷進口內銷，使用者期待再建立起「made in Taiwan」的陶瓷門面。為了再振鶯歌陶都的美譽，陶博館於2008年起擬

張美雲 手繪青花藍鸚——親密壺組 「鶯歌燒品牌計畫——青花鸚」獲選作品 以臺灣國寶藍鸚為提把造型，壺身的纏枝紋象徵藍鸚居住的樹林，將保育概念融入造型及彩繪風格中。

定三年的品牌建置計畫，希望藉由鶯歌陶瓷產業中極具特色的歷史元素，建立鶯歌品牌。

國際陶瓷交流平台

陶瓷藝術的研究，不僅包括研討會、出版品等書面資料，實作程序亦為其重要項目，以下即介紹主要的創作技藝示範。

• 國際工作營

搭配國際展覽舉辦的工作營，是陶博館的年度盛事。館方依據展覽開幕邀請來的陶藝家們停留時間的長短，設計一系列的講座或示範演出。示範同時分為開放式與封閉式二種，原因在於開放式的示範，一般來館民眾皆可參加，但互動僅停留在給予民眾新奇的印象；而封閉式的示範採事先報名制，學員多為陶藝專業人士，示範時的互動與討論較多也較深入，示範者或有教學相長的收穫。

以2009年的國際工作營而言，館方邀請了義大利裔比利時籍的陶藝家安東尼歐·史波多（Antonio Spoto）、日本小木曾教彥、中國金貞華以及臺灣利庭芳共四位陶藝家參與，他們輪番接力，示範期間長達39天，形成一次難得的創作交流機會。其實，陶藝因為技術層面的難度，其研究不僅包括作品的風格、造型、思想表達，亦有不少重心放在技術探討，釉藥、燒成等媒

材技術上，實地親見技術的操作與過程，是非常重要的關鍵。

• 國際駐村計畫

經過近十年的國際交流成果，陶博館在國際陶藝界建立知名度、加以陶瓷藝術園區正式啟用後，於2009年開辦國際駐村計畫，邀請陶藝家到鶯歌駐村創作，由陶博館提供工作室及設備，藝術家自行負擔生活費的方式，讓藝術家自行提出一個月至一年不等的駐村申請。陶博館也選擇性地收藏創作者的作品。

國內許多陶藝創作者皆有國際駐村的經驗，或由文建會、國藝會等補助出國，臺灣陶藝家出國吸收異地創作養分的時間長度，使我們思考之前的工作營模式（邀請藝術家示範數天）是否可能轉換為駐村型態，以更長的時間，讓國際創作者更細膩地感受臺灣在地的文化與氣氛。如此一來，藝術家的駐地創作，無論是與陶藝人士的深度交流，或是和一般民眾的互動，都將帶給雙方意想不到的收穫。

• 國際人士申請展

每年除了7、8月暑假配合陶藝節固定舉辦的工作營外，陶博館的展覽活動時程一般並無固定。可喜的是，數年下來，已有愈來愈多的國際陶藝家提出個人的展覽企畫，他們在通過審查後，自行負擔運輸、布展費用

等，來臺展出其作品。此處不是主張國外的月亮比較圓，創作能量的匯集及共鳴，才是此處的重點。同一塊土地上的人們，因為同樣的歷史記憶、社會背景，較容易形塑出所謂的地域風格，因此，有來自他處的藝術創作，作為一個可供對照的彼方，這時國際陶藝家的角色就顯得十分難得。通常申請個展的陶藝家都會在臺灣稍作停留，並樂於與陶博館合作相關教育活動，如演講、創作示範與教學等。若相關活動有名額限制時，常常在開放報名一、二週之內即額滿，可見其受歡迎的程度。

• 創作座談與學術研討會

配合研究展、國際特展舉辦學術研討會，由館方邀請相關國內外學者舉行一到三天不等的研討會或座談，也是陶博館的年度盛事。若展覽以現當代陶藝創作為主題，則舉辦陶藝家的創作分享，如國外常有創作者之間的slide show，分享創作的心得與最新成果。若展覽主題可發展為學術研討會，則視主題安排國內或國際級的研

討會。陶博館主辦之研討會，與展覽相互搭配的優勢在於，展覽現場有相關物件可供討論，亦可使展覽研究內涵更深刻。

• 資料中心

資料中心位於陶博館本館地下一樓，座落於景觀水池旁。水池落瀑的流動感與資料中心相對的靜謐感，兩者形成了陶博館一角完美的空間氛圍。資料中心之所以未取名為「圖書館」，除了因為其附屬於博物館內，還因為資料中心不僅止於提供陶瓷專業書籍的收藏與借閱，且更擁有促進最新陶瓷資訊的流動與交換的功能。

資料中心收藏的陶藝書籍以中、英、日為主，並涵蓋法、德等國出版的重要陶藝書籍。每年並有購置書刊的經費，持續充實陶瓷資料庫。另外，為隨時掌握國際陶藝資訊，其國際陶藝期刊英文類有9種、日文有5種、中國大陸有5種，世界上重要的陶瓷期刊，研究人士都可以在此找到同步訊息。

教育推廣活動——快速燒成的樂燒體驗

「非份之想：陶瓷與異質媒材」展場（上圖）／「遊戲·光盒子：陶博館建築展」展場（下圖）

• IAC會員

International Academy of Ceramics即國際陶瓷學會，是世界上重要的陶瓷機構之一，其絕大部分的會員都是個人身分，如陶藝家、陶藝教授、陶藝期刊主編、策展人、陶瓷研究者等，陶博館則是以博物館名義加入會員。這是一個國際陶藝人士的協會，訊息交流頻繁，以提升陶藝文化為宗旨，串聯各個獨立的單位與個人。每年IAC均會舉辦會員交流展，若要與國際陶藝接軌，知曉或發布陶藝界的最新訊息，這是一個重要的節點。

陶博館網站首頁

臺灣現代陶藝網首頁

臺灣陶瓷數位博物館首頁

鶯歌文化觀光網首頁

• 陶瓷專業書籍與研究集刊

出版品向來是陶博館引以為豪的專業項目，除了每檔特展皆有中英雙語的專刊做為紀錄之外，每年也皆有出版如《釉藥學》等陶藝專業書籍的計畫。每兩年出版一次的陶博館研究集刊，除了以館方研究人員發表外，亦廣邀陶藝評論者、研究者撰稿，讓有關陶瓷技術、陶瓷歷史等相關經驗與研究能夠發表並傳承，為臺灣陶瓷建立研究基礎。

數位網絡

• 臺灣現代陶藝主題網：modern.ceramics.tpc.gov.tw

• 臺灣陶瓷數位博物館：digital.ceramics.tpc.gov.tw

2007年規劃建置「臺灣現代陶藝主題網站」（中英文雙語），希望透過網際網路的平台，向世界完整報導臺灣陶藝發展現況，同時也將國際陶藝活動資訊介紹給國人……

以上這段話所述為陶博館為現代陶藝發展建置主題網站的初衷與使命。鑑於網路資訊無遠弗屆的傳播能力，以臺灣陶藝文化為核心的主題網站，也該是一座內容豐富且能不斷更新的寶庫。在這兩個網站中，有臺灣現代陶藝發展的歷史、陶藝人物、陶藝賞析、賞陶地圖等子目錄；此外，尚有以建立陶藝研究辭典為目標的「陶藝詞彙」搜尋界面，邀請專家學者撰寫各類陶瓷專有名詞，內含英文、日文、西文及葡萄牙文等，詞彙類別則有「陶瓷原料」、「工具」、「技法」、「燒成與窯爐」、「風格與造形」、「表面裝飾」、「寓意與象徵」、「使用功能」、「歷史脈絡」、「地理區域」、「其它」等11種分類，目前已有數千筆詞條，並在持續收集累積中。而在「資源搜尋」項下，包括「展演空間」、「陶藝競賽」、「駐村單位」、「陶藝活動」、「機構組織」、「教育單位」、「陶藝雜誌」、「陶瓷工廠」、「材料供應」等，宛如一座所有陶瓷相關小百科，而且隨時更新。

形塑陶藝研究氛圍

工藝是承載於人的文化，一件又一件精采的作品是有形的，然而真正珍貴的往往是眼睛看不見的部分，也就是無形的文化，工藝的精神也在此。陶藝文化研究作為陶博館的使命之一，具體成果應該不僅於每年出版幾份研究集刊，更重要的是，是否能匯集陶藝專業人士研究力量，形塑出研究的氛圍，讓陶藝研究與陶藝創作持續蓬勃發展，這是我們期待與努力的目標。

