

工藝深角度
Perspective

決戰雙年展

一場競技 一個省思

2008 Taiwan Ceramics Biennale: A Judge's Reflection

文／溫淑姿 Wen Shu-zi (自由策展人暨藝評人) · 圖版提供／臺北縣立鶯歌陶瓷博物館

競賽制度與得勝者的驕傲

臺灣國際陶藝雙年展（2004-），是一場繼數十年歷史的日本美濃（1986-），繼之以韓國（2001-）之後，亞洲第三大陶藝雙年展競賽盛會，今（2008）年7月於鶯歌陶瓷博物館盛大開幕。很幸運的擔任本屆評審，對我而言是相當好的觀察學習。

很巧的，亞洲這三大陶藝競賽展，無論雙年或三年一輪，都是採競賽方式。韓國雖曾有過曇花一現的策展搭配，去年也受限於經費取消了。三國之間彼此競爭的，除了參賽規模、作品精彩度之外，首獎獎金也成了競逐項目之一，用以吸引陶藝工作者參賽，也藉以吸引媒體或陶藝界的目光。今年獎金比不過韓國，以首獎130萬新臺幣暫居第二。

對主辦單位而言，競賽展只要宣傳夠，吸引大量多國陶藝作品來參加，剩下就是評審與得獎的喜訊，和開館活動的熱鬧登場了。陶藝界從四面八方來聚、彼此交流，還有國際評審知名度、來展或講述的作品精彩度，都會是展賽吸引力或成功的關鍵。而且參賽者的國籍分散，使得主辦單位很容易獲得國際化的名聲，這也是展覽專輯必定會交代初審件數、所屬國家數等項目的原因了。看到多國作品，可以獲知國際間其它國家目前創作的現狀與趨勢，這就是競賽展的遊戲規則。

而另一方面，對於得獎者而言，也是個人耀眼資歷的來源。國際展賽榮獲首獎等各個獎項，聽起來，要比參加某某展覽，要令人印象深刻，也驕傲得多。還有隨之而來的國際知名度，以及其他國際應邀參展機會增加，是藝術家嶄露頭角的機會。也因此，尤其是年輕藝術家，致力於國內外競賽展覽，是磨練技與藝，和藝術界交流的重要場域。無怪乎，這類競賽往往能吸引許多陶人參與。放眼國內外，大大小小的各類藝術競賽，更是不勝枚舉，正是因為有其迷人之處。

近年來亞洲經濟崛起，文化藝術也隨之活躍於國際舞台。籌辦國際展賽、掌握發聲權的企圖心也旺盛了起來。因此，日本、韓國與臺灣先後舉辦三年或雙年展賽事，的確也成功引起了國際的矚目。只是，比較起展賽制度與模式，彼此參照之下，其實是大同小異，甚至參賽者也多所重複。從評審到開幕期間，主辦單位也擔心，獲獎或參賽作品會不會過於雷同的問題。

站在創作者的角度來看，三年間三個半的國際展賽，可謂密集；醞釀一系列作品，也往往要花上幾年工夫，作品深度也才足夠。而且，會積極參加這類競賽者，多抱持不妨一試的心態，會重複參加，也使得熟面孔不少。還有，主辦國佔了地利之便，本國參賽者比例往往高過他國，又是另一共通現象。

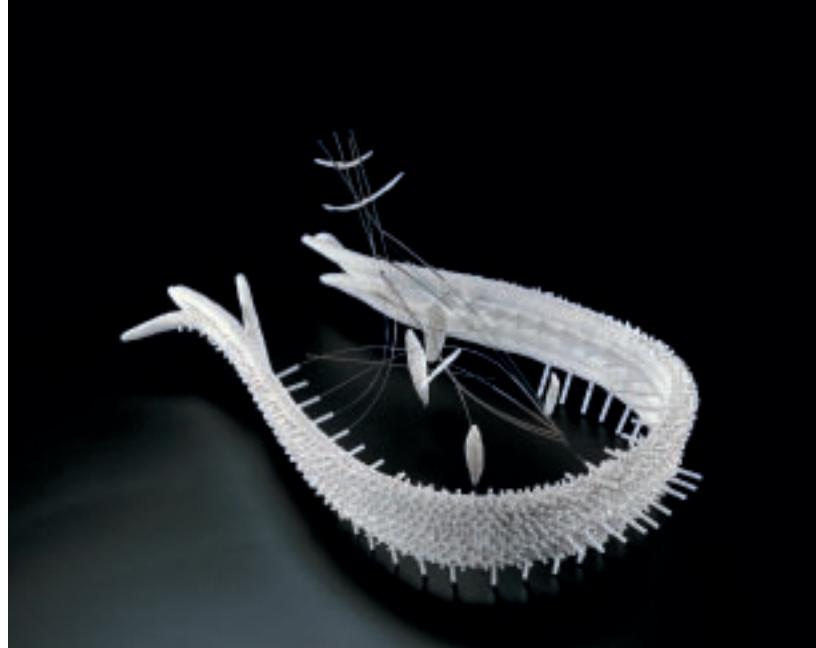
因此，主辦雙年展的鶯歌陶瓷博物館有心改變，發展新的可能性和特色。今年邀請到國際策展評審資歷豐富的澳洲陶藝雜誌主編Janet Mansfield，主持評審結束後的討論會。會中針對展賽制度，評審們分別提出許多面

朱芳毅（臺灣） 物件記憶·記號·紀錄 150×22×150cm
雕塑土、無光白釉、金屬釉 2007 首獎

李春福（南韓） 隱蔽空間 140×140×60cm 瓷土 2007 金獎

Annie Woodford (英國) 棘刺邊緣 18×28×16cm 瓷土 2007 銅獎

Meredith Knapp Brickell (美國) 聚合 76×28×23cm 陶土、陶板 2007 銀獎

巫鍵志（臺灣） 看不見的瓶子#2 150×49×30cm 瓷土、莫來石 2007 銀獎

向的建議。不僅如此，開幕三天壓軸的演講也由Janet擔綱，現場討論頗為熱絡。

競賽展，還是策展

總的來說，策辦雙年展，有競賽與策展兩大方向，大家各自提出曾經參與或了解的模式，供主辦單位參考。競賽方面，有的建議從各洲、各國策展人推薦，或者由陶藝家推薦作品若干，再經評選才能參展。至於策展，則多希望由國內外多位策展或藝評人參與、互訪，並且交換意見，再進行選件。但更為重要的是，事前進行充份的研究；這一關沒有把好，策展內容也不可能深入，更遑論特色了。除此之外，為獲首獎的藝術家舉辦個展、支援參展作品運輸費等為陶人提供的貼心措施，也是大家關注的焦點。

最後就是展賽場域範圍的討論了。這樣的陶藝展賽，是博物館關起門來自己玩，還是讓鄰近區域一起動起來，是個很值得思考的課題。例如藝術家來臺展出之外，若還能駐地創作，讓社區參與，甚至城市參與等等，這類擴展，或者套一個近來熱門的用詞——異業合

作，也有可能帶動一些觀光人潮，令主辦單位憂慮的經費來源問題，獲得民間資源挹注的機會大增。一個雙年展，若能讓周邊城市動起來，臺灣陶藝雙年展的特色，勢必一次到位。

以上會中的討論及會後的省思，令我想起過去幾年，活躍於亞洲的幾檔大型跨國當代藝術展，如臺北、韓國光州、中國上海、廣州、四川等雙年或三年展，熱鬧非凡，都屬策展模式。為了吸引國際視聽，他們往往邀請國際知名的藝評或策展人主導，與本國策展人一起運作。但我們仍看到許多當紅的藝術家作品，頻頻遊走於各大展覽會場。為了開幕造勢，甚至邀請同一批重量級國際藝術界人士，連跑多場開幕來充人場的現象。這雷同、這競爭，具有另一種證明為國際重量級展覽的象徵意義。當然，也有如廣州三年展，邀請國際知名的海外華人主策展，而以中國當代為主軸，配合漸受國際矚目的中國元素，仍然辦得有聲有色。但如何辦得長長久久，持續引起大家的關注，仍是永遠的課題。

其實，競賽展限一人一件，有多元、族群年輕，以及來自四面八方的豐富性。反觀策展所邀的族群，組件

數量可有彈性；資深陶人較有可能邀展，或者材料多元、作品偏向實驗性或觀念性等，或者一些不適合競賽合議評比取向的作品來展。兩類模式各有擅場，很難說一定哪一種好、另一種差。還是端看怎麼做，或是準備時間多寡、事前用功得夠不夠，以及想達成怎樣的目的。因此，這把萬能鑰匙仍然操持在主辦單位手中。至於要開哪樣的櫥櫃，怎麼開、開多大？與別人合開，還是兀自唱獨角戲？又想讓觀眾看怎樣的秀，或者想賺取哪些資源優勢，都還得端看龍頭的鶯歌陶瓷博物館，如何費心斟酌了。

陶藝，還是當代藝術

陶瓷，如同編織、竹木雕刻等工藝一般，有著上千年的發展歷史。而受到繪畫、雕塑等藝術潮流影響，開

啟非實用路線的創作，也不過半世紀。因此，陶瓷本身特殊的技術需求與審美觀，如黏土柔軟特質及成形、配釉與燒成等技術，絢麗多彩、千變萬化，一直是陶藝創作獨有的特色。也因此，在琳瑯滿目的參展作品中，器物發展出的造型，或單件、或組合，往往佔有一定的比例。其次是，雕塑為主訴求的陶藝，或抽象、或具象，有單一、有組件，幾乎是展場的主要族群。可能因為是陶藝展賽的共同默契，陶瓷幾乎就是理所當然的唯一材質；混用其他媒材的幾乎是絕無僅有。

回頭想想，陶瓷界其實一直有自己的遊戲規則與場域；從古董買賣到新產品的生產、展售，以及相關的陶瓷博物館經營連成一氣，逐漸形成了一個整體。這麼一來，創作者有其他媒材或觀念的作品，會自動找其他場域展出；而其他領域的藝術家也不會太關心或參與陶藝

蔡宗隆（臺灣）*寧靜的溫度-5* 54×50×45cm 陶土、土條
2007 銅獎

Joseph Madrigal (美國) *餃子第三號* 11×12×10cm 瓷土
2007 銅獎

Steven Montgomery (美國) *安全缺口#2* 86×28×91cm 2005
陶土、白金光澤釉、銀釉、鉻黃釉 優選

胡慧琴（臺灣）*請聽我說關於移動時的遺忘與記憶* 120×90×80cm
雕塑土 2007 優選

羅貞熙（南韓） 陶孩子 25×22×42 cm 陶土、化妝土、透明釉
2007 優選

加藤智也（日本） 直立形塑 80×50×120 cm 陶土、長石釉
2006 優選

界的發展。因此，陶人往往靠著自己的人際網絡而與其他藝術領域接觸。有趣的是，陶人或陶展的推出，又深切渴望獲得其他領域的媒體或藝評們關愛的眼神。這種情形，不單是國內，這次遇到國外的陶藝朋友一聊，發現他們也有共同的困擾。

當然，這並不是什麼了不得的特有觀察，只因為我在一個綜合性的美術館工作多年，從美術館或當代藝術的角度來看當代陶藝，總感覺到兩者之間存在著某種隔閡，最近才想通了這個道理。依理，創作陶藝這一塊，既受當代藝術思潮而另闢蹊徑，在觀念或呈現上原就應屬於當代藝術。因而，從1980年代以來的當代藝術展中，多少都會看見陶瓷或其他多種媒材的作品。當然，正因其多樣性，會由哪些媒材獨領風騷，或引領當代藝術潮流走向，儘管誰都無法逆料，但也什麼都有可能。更何況當代藝術之為當代，關鍵在於觀念，媒材不過是中介而已。

可是，自從有了一個陶瓷專門博物館以後，情況改變了。整個以陶瓷為核心媒材的產業鏈（包括實用與創作）內，每一環節都希望藉由博物館彰顯自己，因而形成一股牢不可破的內聚力。這個以博物館為中心的圈子，似乎就這麼順理成章地成形，應接不暇了。

回頭來看，縱使當代陶藝創作，是從陶瓷媒材發展而來，仍是多方與當代藝術創作思潮互動之下的多元創作之一，不應自外於當代藝術的發展。以此角度出發，博物館要策劃當代陶藝展賽（尤其是策劃性展覽）時，其實可以跳脫媒材的限制，廣納各種創作發想的可能性，或許也會是開拓陶藝多樣性的契機。另外也可以與其他美術館合作進行，讓創作者也能像這次雙年展一般，除陶瓷之外也能與其他媒材的創作者、藝評、美術

青木良太（日本） 珠寶 150×150×18cm 骨瓷、釉彩 2007 優選

雜誌、收藏家、老師們共聚一堂，相互交流。

我相信，這會是啟動展賽另一種獨特性的起點。這麼一來，會發展出全然不同的族群在此交換意見，提供陶人更為廣泛的交流機會。這樣的場域，也就自然吸納了當代藝術界的視聽、評論、場地與關注，來與陶藝界互動了。

而這，才是創作陶藝在當代藝術界，展現包容與創發的動能所在。

「2008臺灣國際陶瓷雙年展」於2008年6月26日至12月7日，於臺北縣立鶯歌陶瓷博物館展出。

參考書目

- 溫淑姿，《陶藝・臺灣・當代》，臺中市：國立臺灣美術館，2006。
- 陳妙鳳主編，《2008臺灣國際陶藝雙年展》，臺北縣：鶯歌陶瓷博物館，2008。
- Curatorial Department of WOCEF. *International Competition: The 4th World Ceramic Biennale 2007 Korea*. Korea: The World Ceramic Exposition Foundation, 2007.
- International Ceramics Festival Mino, Japan Executive Committee eds. *The 8th International Ceramics Competition Mino, Japan*. Japan: Itoh Bigeisha Co., 2008.