

「國際工藝表現」專輯

International Craft Performance Review

文／黃朵莉 Huang Duo-li

自第32期開始，國際廣角鏡單元將以「國際工藝表現」為專輯主題，放眼近期國際間的工藝與設計展覽、品牌、活動、藝術家個人表現，介紹其中著重於工藝之現代表現，或其策展方式別具風格的展出，希望藉以為國內的現代工藝創作與策展，引進具延展性的視野。

不只是茶壺：美國威徹斯特郡陶藝展

All Fired Up! : A Celebration of Clay in Westchester

儘管在二十一世紀的科技媒體推波助瀾之下，各種絢爛耀眼的電子、影音、電腦、錄像等等新時代的藝術形式風起雲湧，然而最古老的泥土媒材，卻從來未曾在人類的生活中銷聲匿跡，反倒藉由美學理念的蓬勃發展、藝術觀念的創新與百家爭鳴，有了更為豐富的創作契機。位於美國東海岸紐約州的威徹斯特郡（Westchester County）所舉辦的「美國威徹斯特郡陶藝展」，正是這樣一個綜觀當代陶藝趨勢，展望未來，具有跨時代指標意義的一項藝術展出！

此一陶瓷饗宴於2008年10月至11月間舉行，在這為期將近兩個月的時間裡，威徹斯特郡內六十幾處展覽場地由點成面地同時舉辦藝術活動，總計有超過六百位的當地知名陶瓷藝術家共襄盛舉。

這動員了整個威徹斯特郡內各地公私立文化、學術與展演機構的大型陶藝展覽事件，是由「威徹斯特藝術協會」（The Westchester Arts Council），以及「陶土藝術中心」（The Clay Art Center）共同主辦，並由威徹斯特郡當地的八個文化團體，召集多位代表組成一個執行團隊，督促展覽的方向與進行。

而說到「陶土藝術中心」這個機構，其實它是一個非營利組織，於1957年由凱撒琳·雀伊（Katherine Choy）設立。藝術中心坐落在卻斯特港（Port Chester）的一處毫不起眼的停車場角落，外觀雖然樸實，但裡面的設備可不簡單。裡頭提供藝術家工作室，設有陶土教室，策畫了學習課程與工作坊。分別為成人與兒童開設轆轤技巧、陶土雕塑、徒手造型等系列的基本課程。其中附設的畫廊，則純粹以展覽陶土藝術作品為主。到了1997年，在當時的藝術中心館長、副館長的帶領之下，更加強了陶土藝術中心的執行企畫。尤其在教育推廣、藝術展覽、藝術家進駐，和向外開拓等各方面有極大的

進展，使得地方社區對陶瓷藝術的熱情，燃燒得更加熾熱！直至今天，該中心仍然全心致力於陶土藝術和社區精神的活動推廣，創辦人當初的夢想與心願，也都一一實現。

至於「威徹斯特藝術協會」，則成立於1965年，是該郡所設立的藝術單位，也是紐約州規模最大的藝術協會。它為普羅大眾提供創作的動機與刺激，為藝術家提供展出機會。它以藝術教育為優先考量，設有獎助學金贊助各類活動，結合學校與人文機構，將藝術家帶入校園、教室與社區中心，是一個藝術資訊、藝術資源的能量樞紐。

1988年，「威徹斯特藝術協會」買下市中心一棟九層樓新古典風格的銀行大樓，在重新整修之後，將老舊的銀行大樓，改造成為目前多功能、多資源的文化藝術機構。

而以「All Fired Up!」為名的「美國威徹斯特郡陶藝展」，就是於1997年在兩個機構首長決定「讓整個郡都來作泥巴」的企圖下，於陶土藝術中心成立五十週年之際，如火如荼地展開。

說到參與藝術，威徹斯特郡還真的是整個城鎮社區，全體總動員！在藝術團體的合作協力之下，透過全盤的規畫與運轉，整個威徹斯特郡，不管男女老少、不論哪個地域社區，無不熱情參與！

從展點環境的考量與展出空間的規畫來看，威徹斯特郡全方位的陶瓷藝術展覽，結合了美術館、圖書館、大學、各級學校、另類空間、各類藝術中心、社區教室等；這還是屬於正規的藝術場所，容納美術品的展出並不稀奇，更難能可貴的是：就連生活廣場、公園、停車場，甚至是大賣場等市民日常活動的處所，也都是展覽的場地呢！因此，這一整波陶藝活動的展覽地點，真可

美國女性主義觀念藝術家漢娜·威爾克（Hannah Wilke），從60年代就開始以陰唇外觀的陶瓷雕塑，表達她對於女性的身體與性的觀點。圖為「All Fired Up!」陶藝聯展期間，紐柏格美術館（Neuberger Museum of Art）舉行的「漢娜·威爾克：手勢」（Hannah Wilke: Gestures）個展中，展出的威爾克早期的陶瓷作品。

說是如網路般地彙整串連，遍布整個威徹斯特郡。這種做法，讓陶土藝術在廣度和深度上，更加地貼近社會大眾。

而從人文面向來觀察，這次威徹斯特郡的整體陶藝活動，與學校的關係度緊密相連，像校外教學、進駐校園、師資培訓等，都在在顯現該郡對陶土藝術的熱情與投入。而威徹斯特郡的陶瓷藝術家、美術史家、社區志工，以及其他領域的專家也都參與其間；這還真的是與此次展覽的活動主軸與標題——「All Fired Up!」，遙相呼應呢！

這樣一場豐富的藝術盛會，不但向世人呈現多重樣貌的陶瓷藝術，更讓大家見識到，做為陶瓷藝術最基本的素材——陶土，絕對不僅僅只能是侷限在茶壺水瓶般這樣的液體容器而已！

事實上，從遠古時代人類的瓶瓶罐罐，到今天登月火箭所用的高科技陶瓷；從堅固耐用的紅陶，到精微細緻的瓷器；從民間手工藝品到典雅美觀的心靈藝術；陶土運用的範圍極其廣闊，原本就是從平常物品，衍生到特殊驚人的創意天地的。

陶土源於大自然，具有觸覺與延展的本質，經由身體、雙手的直接接觸，不但入門容易，涉入其中的過程也同樣充滿樂趣。這項媒材雖然古老，但所表述與探討的理念，並不受時空的限制。當代的空間、時間議題、人的內心與身體的探索、社會文化意識、作品呈現方法等等，都是藝術家們持續傳達作品的管道。這是藝術家的美學哲思，而在視覺與觸覺的呈現上，更是常令我們驚喜、振奮。

此次展覽的陶藝作品，有的接續傳統做法，但從中萃取精華，藉以表達獨特觀念；有的則是顛覆原有媒材的功能性，在層次上另闢蹊徑，找到一處可以發展的新方向。但兩者都傳述了豐富的創造能量與思考，為觀

在城堡藝廊（Castle Gallery）的「超越生物：土製身體」（Beyond Bodies: Clay Bodies）展覽中，藝術家以土為媒材，表現牽涉人類身體的各種概念與美學議題。圖為傑森·布里克斯（Jason Briggs）將齒膚毛髮等身體元件組合而成的〈情人〉（Lover, 2006）。

眾帶來感官、知覺的新體會。威徹斯特郡陶瓷藝術展的各個展點，鼓勵家庭集體參與、體驗各種不同陶土的感覺。在這樣的思惟模式之下，可以看到許多家長帶著孩童，一起來參加親子學習課程，而藝術家們也都親臨現場，跟民眾交流互動。

而這次的陶藝展，由於適逢「陶土藝術中心」成立屆滿五十週年，所以展覽活動，一則紀念、慶祝，一則往前邁進、探索發展。此外，展覽策畫有各項研討會，針對當代陶瓷藝術的風潮趨勢，來重新檢視陶藝的影響力，討論身為藝術教育者、收藏家、學生、設計師、評論家、作家等等身分，所處的境地與因應，同時深入釐清為何世代對陶土的熱情未曾稍減，此後將如何再往前發展等論題。

陶瓷藝術創作品，從歷史延伸到當代；從民俗日用演化成豐盈創意，陶藝家在廣度和深度上，用雙手和心靈探索著陶土的表現方法。陶藝創作，由各種不同的功能角度切入，傳達陶土媒材的基本精神，由此探尋陶土藝術發展的空間與機會；這就是對大自然的寧靜之美，最佳的詮釋與禮讚！

轉化的藝術：美國當代工藝博物館展覽

Manuf®actured: The Conspicuous Transformation of Everyday Objects

位於美國西海岸奧勒岡州波特蘭市的「美國當代工藝博物館」（Museum of Contemporary Craft），於2008年8月間至2009年1月舉辦的跨年度手工藝作品創意大展「製（變）造：日常物件的鮮明轉變」，是由當代工藝博物館特別邀請史蒂芬·霍特（Steven Skov Holt）和瑪拉·史克夫（Mara Holt Skov）聯合策展，Chronicle Books出版社共同參與，贊助廠商有波音航空工業、Ziba設計公司等單位。

兩位藝術策展人在相關領域都有相當豐富的經驗與資歷。史蒂芬·霍特於美國布朗大學認知科學系畢業之後，進入史丹佛大學取得藝術碩士，現任加州學院工業設計系的客座教授。他曾獲2003年美國工業設計學會的教職榮譽獎、擔任*I.D.*雜誌的編輯，也是帕森設計學院（Parsons School of Design）產品設計系的創始人之一，多年來擔任多家設計公司的設計統籌，以及一家設計公司的舊金山分部總長，設計眼光新穎銳利。他撰寫的文章刊載於多家刊物，且長年為*I.D.*、*Axis*、*Metropolis*雜誌寫稿，並彙集成設計叢書。他還擔任聖荷西美術館、庫珀-修伊國家設計美術館第一屆設計三年展、舊金山現代美術館的客座策展人，受邀演講遍及美國各大美術機構與研討會。

瑪拉·史克夫則是專攻美術史，尤其專精二十世紀中期的歐美藝術的藝術史學家。從西雅圖華盛頓大學藝術史系畢業之後，她在服裝業界工作多年，長年往返歐美、中東和非洲東海岸之間。曾在法國巴黎、德國慕尼黑進行考察研究，最後在聖荷西大學取得碩士學位。她是數本書籍的作者，並曾擔任聖荷西美術館、奧克蘭美術館、工藝家公會與加州遺產藝廊的策展人，策展經驗豐富。

必須一提的是，最初看到「Manuf®actured」這個字眼的時候，相信許多人都為之一愣，心中都不免揣想，這到底是個什麼英文字啊？其實，這項展覽的這個主要大標題「Manuf®actured」，原意就是「大量製造」（Manufactured）！然而，為何中間多了個「®」字呢？其實，這個標題蘊藏了幾個含意，除了顯現工業化的大量生產、制式規格、功能目的之固定以外，如果我們從中間拆出「fracture」，字面上又有斷裂的含意。因此它暗示著，日常物件透過與原有的工業製造意義產生斷裂之後，便得以如同細胞再生，逕自形成自己的生命本質。所以，在其中多了一個「®」商標專利記號之

織、染、編、燙的高度可塑性，加上其他材質如花朵、假髮等的配合運用，使頭髮成為一種令人看似無奇、實則隱含爆發力的創作素材。圖為冰島藝術家瑞芙希德·俄娜多特（Hrafnhildur Arnardóttir）的髮雕作品〈髮盔第二號〉（Hairy Helmet #2, 2008），背景為其〈連體彗星〉（Siamese Comets, 2008）的髮織作品圖案。（圖片提供：Museum of Contemporary Craft）

後，顯然暗喻著：原本大量製造的物件，經過藝術家巧手改變其目的、功能、型態等等之後，已經賦予物品不同以往，全新且創意、獨特的藝術生命了！

這項展覽，呈現出一種最新等級、具有美術、工藝、設計等美學優勢的藝術創作。來自全世界各地的十五位國際藝術家的作品經過妥善製作，以各種形式、規模的雕塑或裝置，呈現在觀眾眼前。這十五位藝術家的作品，分別根據特色，被賦予一個現象名詞做為代表：剖切、操控、反覆、積累、黏著、整合、顛覆、挑釁、捏造、融合、變化、增生、感知、感染、裝飾。而這十五個名詞，就像人類行為或現象存在於社會之中。

有趣的是，這十五位藝術家不僅把純粹的自然媒材轉型，他們還從工廠、商店貨架上，直接取來原始質樸的商品當做原物料，然後再加重製改造。這樣利用平凡無奇、大量工業製造的物件當作他們的原始材料，將製造技術、工藝美學、設計藝術結合得天衣無縫，形塑出了別出心裁的手工藝術創意品！

來自法國的雷吉·馬約（Régis Mayot），以「剖切」做為他的創作形式特徵。他從垃圾中回收加侖容量大小的塑膠桶罐，再將這些塑膠材料瓶瓶罐罐的側面剖開，剩下角落支架、基底和瓶嘴，形成立體結構。接著又將眾多瓶瓶罐罐交錯結集，合成一個作品。藉由這樣的「剖切」，他想探索什麼是容器？最少得要有什麼要素，才能成為一個最基本的容器？容器經過分解、剖

英國藝術家多明尼克·威爾卡克斯（Dominic Wilcox）把塑膠模型中的玩具士兵熔合、並重新塑成一只只以滑鐵盧之役、祖魯戰爭和英國內戰等為名的〈戰碗〉（War Bowl, 2002），諷刺地反射出了戰爭極度高壓的一面。（圖片提供：Museum of Contemporary Craft）

開，在存在與不存在之間擺盪，選擇這種媒材，讓微不足道、平凡無奇的塑膠罐，轉化成某種有思考意義的作品，也讓觀者重新審視一切的消費行為。

原籍俄羅斯的康斯坦丁·鮑因姆（Constantin Boym）目前旅居紐約，他的伴侶羅琳·李昂·鮑因姆（Laurene Leon Boym）則是紐約土生土長的藝術家。夫妻倆人合作設計，散發出拯救的訊息，靈感則來自美國文化風情。他們以拯救晦澀隱匿的物件和商品為使命，「挑釁」既有的現狀來改變材料的用途，帶領它們登入設計的殿堂，讓文化圖像再生，以成為目光焦點。他們從車庫拍賣場、古物店、救世軍節約商店買來大量的杯盤，堆疊成直立的雕塑作品。他們探討材料的可能性、製作策略，以及物體自身的意涵，藉此擴張美的定義和功能目的，讓這些古舊之物在消費文化裡，有了新的生命。

美國藝術家赫莉葉·埃斯塔·柏蔓（Harriete Estel Berman）將工業製造、表面有印製紋路的錫罐，改作成手工精巧細密的雕塑作品，藉以暗喻、批評傳統或當代女子的社會角色。她擅長「顛覆」既有的意義，有時是一個字或一句話，甚或利用影像並置，形成新的含意。她的作品標題，常常和她所傳達的訊息有強烈的連結，文字的多重內涵，經意或不經意地在作品材料表

面，經由工業印製的文字流露而出。一般原料在她眼中都是獨特的，她把它們當成珠寶一樣，精細裁切，蓄意表現出執著細節，在「顛覆」的過程中注入諷刺性的幽默。不管是視覺的歡愉、文化的批評、性別與認同問題的呈現，都令人感覺到彷彿是裹著糖衣的苦藥。

目前旅居紐約的冰島藝術家瑞芙希德·俄娜多特（Hrafnhildur Arnardóttir），利用的是古老的媒材——頭髮，做為自我表達與身分認同的象徵意義。她編綁辮子、打圈、盤繞、梳成毛狀，捲曲、弄直、綁出花樣等等，所有可以在頭髮上出現的手法全都用上，甚至將壁紙的紋路圖案編在頭上，再加以裝飾物品或戲劇性的安排，錯綜複雜的手藝，超越了奇異、魔幻的境地。她這種百分之百的「操控」狀態，讓頭髮不再只是頭髮！她把真與假、自然與人工、緊與鬆、世界影響性與在地傳統、手工藝與工業大量製造呈現對比，也引以為樂；在現實的物質世界裡，她創造並且超越自然。

此外，配合這項展覽的還有各式各樣的周邊活動，包括座談演講，策展人釐清大量製造的現成品與完成品的定義、解說展覽目的、籌備的過程與幕後花絮，甚至還有藝術家訪談、參觀藝術家工作坊、家庭親子活動、策展人導覽等，使觀眾更能了解日常物件產生「鮮明轉變」、化為藝術的過程。

