

倫敦至世界・傳統至創新

英國當代銀器藝術家 David Clarke 大衛・克拉克

From London to the World, From Tradition to Innovation

Interview with British Contemporary Silversmith David Clarke

採訪／曾詩迪 Tseng Shih-Dea · 圖／David Clarke 大衛・克拉克、曾詩迪

從事金屬創作二十年的David Clarke大衛・克拉克，被譽為英國高度創新的當代銀器藝術家，目前任教於世界多所藝術設計大學，對於傳統銀器物件之創新有獨特的表現方式，風趣銳利的言談道出他對創作的樂觀態度與熱情。

David Clarke大衛・克拉克於倫敦工作室
(攝影／曾詩迪)

藝術生命的開始

克拉克出生於英國，八歲隨父母移居倫敦至今。父親是名牧師，母親在醫院從事物理治療。倫敦對他來說很重要，提供養分、滋養著他的創作；倫敦的種種令他見怪不怪，不同的生活型態，即便是陰暗的角落也好，並且在三十年後的今天，這座城市還是可以用不同的形式令他感到驚喜。

回溯到小的時候，擔任牧師的父親每個週末都會將教會裡的銀器帶回家，克拉克的工作就是幫忙父親這些銀器。父親有一個公事包大小的木製箱子，裡面是縮小版的銀製宗教器具，盤子、酒杯、酒壺。父親會帶著這個小盒子到醫院探望即將死亡的病人，替病人祈福。這個盒子成為他最早創作的脈絡之一。

克拉克在青少年時期進入藝術學校，主修美術，期間選修了許多關於美術跟立體的科目，嘗試許多不同的材質，爾後進入Camberwell School of Arts主修銀器及金屬工藝，大師級的工藝師Simone ten Hoppel、Hans Stofer、Amanda Bright以及Andy Bray都曾是他的指導教授。教授們除了注重思考的訓練，對於工藝技術也非常要求；學校的訓練對他往後的創作方式有著深遠的影響。畢業後，他在英國百貨兼職多年並持續創作，期間在英國及其他國家每年都有作品展覽發表，並且擁有自己的收藏客戶群。

挑戰與創新

克拉克在29歲的那年進入了英國皇家藝術學院（Royal College of

Art) 繼續深造。畢業後受邀參加倫敦擁有百年歷史的V&A博物館 (Victoria & Albert Museum) 的展覽，此後作品受到越來越多的關注，陸續接到許多國外工作坊的教學邀請，在歐洲多所大學兼任教職，也受邀到亞洲演講及開設工作坊。

克拉克提及，他從來沒想過自己會變成一位銀器藝術家或是教育者。他始終都在自己所屬的環境中，或遇到不同的人事物，找到作品發展或是人生的可能性；也許是因為這樣靈活的個性將他引導到很多不同的挑戰中，從不同的挑戰中刺激自己，並且發現「你可以做什麼、什麼樣的物件你可以做、什麼樣的觀點可以藉由製作的物件傳達給觀眾」。他也嘗試在喜歡的物件形式中找到好玩的呈現方式，將概念傳達給觀眾。

因為富於挑戰的生活態度，在自己的藝術行銷上也親力親為，使他對於開發新的客戶群有一番見解。他說道：「在銀器的收藏市場中，金屬物件很受藏家歡迎，這市場非常活躍熱絡，當然很大的程度上還是取決於作品。我知道我無法完全仰賴傳統的收藏家收藏我的作品維生，因此拓展新的收藏客戶，我使用網路媒體，網路媒體有很大的潛能，能將我的作品帶到新的市場或是正在開發中的國家。」因此，他大多數的作品都不是留在英國本地，而是被不同國家的收藏家收藏。他相信，所有的教育形式都是活絡收藏市場非常重要的環節之一，例如學生在接受教育時，經由自己第一線的製作而了解創作的迷人之處，他們畢業之後分散到不同

的職場上，如果創作的熱情還存在的話，他們極可能成為下一代的年輕收藏家。

定位傳統，再創新

訪談中克拉克多次提到「傳統」，傳統對他來說，是非常重要的創作基石，他清楚知道要傳達給觀眾的新體驗是什麼；如果沒有傳統，他無法扭轉觀眾原有的體驗。

「如果可以，你會用勺子來做什麼？」克拉克丟給觀眾重新定義或是質疑事情的觀點，他並不是在試圖革新舊有的事情，而是扭轉我們原本所理解的事情，並且賦予新的視角。對他來說，銀器的世界並不像外界看來的這麼傳統老舊，許多新的觀點都是從傳統中翻新。

他從網路搜羅老舊、已不再被使用的銀製茶壺，有時人們會主動送給他，他們不需要的物件。克拉克將它們拆解，重新塑形組裝，賦予茶壺新型態、新價值。他非常小心地對待這些舊物件，如何轉換它們是非常重要的。他並不是將這些物件殘忍的肢解結合並售出，而是會悉心觀察物件的角度，原物件的哪個部分對他來說有價值、可以很明確的展現他想要表達的「功能」，以及拆解過後的物件可以向觀眾訴說什麼？它們如何挑戰我們所理解的當代銀器。克拉克在創作過程中反覆地丟出問題質問自己。

用物件創造情感

克拉克選擇製作物件而不是雕塑，其中原因在於，雕塑是一種視覺語言，而銀器物件是環繞在

David Clarke
Brouhaha 2007
45×25×40cm
仿古錫茶壺和鉛

人們生活周圍，例如湯匙，拿在手上，可以很直接地感受到它的重量，座落在手中的位置；喝完湯吃完飯，使用後湯匙的溫度與我們的體溫是一樣的，與我們有最直接親密的接觸，這點跟雕塑非常不同，加上兩者背景不同。

之前提到父親的宗教盒子，相對應於克拉克的系列作品〈Brouhaha〉，「功能」在他的系列作品中扮演非常重要的角色。他將生活中再平常不過的器物拆解、重組，不只解構外在的形體，也重新組合人與器物的關係。有些作品需要花約半小時的時間才能讓使用的人發現弦外之音，克拉克說道：「如果我

製作一只茶壺，需要花二十分鐘完成倒茶的動作，讓倒茶的人花更多時間與茶壺相處，讓倒茶的人意識到自己的手與茶壺手把之間的關係，也許這個動作令使用者回想到什麼事情也說不定。平常我們不會去思考這些事情，因為倒茶這件事情實在是太稀鬆平常，太容易了。」他嘗試的是，喚起觀眾的情緒與感情。

因此，人們對作品的反應對他來說非常重要。曾經有位收藏家告訴他，每天早上看到他的作品都感覺很愉快；很少有一個銀器展覽令觀眾當場發笑，在展覽中人們說話總是輕聲細語，把展

- 1 David Clarke BLOW Spoons 2014 15×15×10cm 鍍銀茶勺和錫
- 2 David Clarke Faded Collapes 2015 30×25×2cm 錫
- 3 David Clarke 50/50 2015 10×10×20cm 錫
- 4 David Clarke Heavy Air 2015 25×25×1cm 錫和鉛
- 5 David Clarke Shrouded 2015 15×10×10cm 錫
- 6 David Clarke Between Nothingness 2015 25×15×10cm 錫
- 7 David Clarke Stilled Life 2015 45×25×40cm 錫

場當成神聖的教堂，他希望帶給觀眾不一樣的展覽，人們回家會討論這個展覽有多幽默或是有多魯莽，至少留在觀眾的記憶中，如作品〈BLOW Spoons〉。

用物件記憶情感

克拉克最新作品系列〈Between Nothingness〉、〈Shrouded〉、〈Heavy Air〉、〈Stilled Life〉、〈Faded Collapes〉、〈50/50〉、〈Last Sip〉在德國法蘭克福的Rosemarie Jäger藝廊展出，跟以往使用舊物件重組解構的系列比較不一樣的地方是，他使用鑄造方式製作這一系列的作品。鑄造對他來說是全新的技法，為此他做了很多實驗，嘗試很多不同的材質，如臘、石膏、砂等，過程中他想要探索的是材質的轉換過程，在轉換過程中，透過鑄造，留下材質本身最原始的軌跡。

這個系列被創作是因為母親於前年聖誕節逝世。母親七年前被診斷出癌症，此系列就是在那陣子一點一滴累積的。他將銀跟鉛結合，因材質特性使然，鉛在與銀熔合時會將銀腐蝕，看起來像癌症侵蝕人的健康。他將母親遺留下來的一些個人用品，用鋁箔紙包裹，鋁箔紙因包裹著器物而產生凹凸不平的紋路，將熔好已成液態的鉛倒入器物的表面，由於鉛的熔點低，他可以依照自己想要的方式移動器皿，將鉛塑形，最後成型的鉛就是成品。

克拉克形容，人在這個世上是一個物件，或一件容器，透過母親的遺物承載他與母親之間的情感連結。這系列作品是在家中廚房製作，廚房是讓他想起母親的地方，鋁箔紙代表母親的皮膚。這個系列是創作20年來，包含他最深刻的私人情感，情感最強烈的一個系列。人們避諱談論死亡，沒有被教導該如何看待死亡，這

系列開啟關於死亡的對話空間。

此外，他有一件作品叫做〈Dead on Arrival〉被收藏在瑞典的博物館（The Röhsska Museum of fashion, design & applied arts. Göteborg, Sweden），這件作品被館方用來當作教育癌症的工具，他的作品不只是關注於自己，而是有著另一層意義。

David Clarke Dead on Arrival 2011 45×45×45cm
古董純銀茶壺和鉛（攝影／Gustavsberg Konsthall）

未知的未來

創作是一天一天的。克拉克每天都從住家步行到15分鐘遠的工作室，在這段路程上，想好一天的行程規劃。未來四年，他已計畫排滿了展覽、教學以及兩個新的系列作品要製作。他客氣地說，他的野心超越他的能力；他希望能夠擁有一個替代空間，給創作者更多的機會以及讓更多不同的人能參與其中。這替代空間也許是餐廳，也許是劇院，他笑著說：「如果我不是一名銀匠藝術家，那我可能會成為廚師。可能在十五、二十年後我會開一間小餐廳，我會在裡面掌廚，顧客使用的器皿都是我製作的，顧客可以很直接地使用我製作的餐具，與它們對話。」🌱