

在山裡燒陶、海景中織布——輩子至少要試一次的工藝駐村

Fire Ceramics in the Mountains and Make Clothes besides the Sea—A Must-Try in Life: Residencies for Craft Artists

採訪整理／賴佩君 Lai Pei-chun · 圖／邵婷如 Shao Ting-ju / 康雅筑 Kang Ya-chu / 陳妍伊 Chen Yen-yi

全世界有許多不同的駐村形式與環境，文中將為工藝類駐村者，提供一些基本的介紹，並邀請經常參與國際駐村活動的藝術家分享經驗，如陶藝家邵婷如認為每次駐村遇到的人事物，都獨一無二，都是豐富人生的歷程；如纖維藝術家康雅筑，提及把自己準備好、保持開放的心態，選擇有益於創作和交流的駐村地點，會得到出乎意料的收穫；藝術家陳妍伊則認為長時間的停留，在創作上與生活體驗上會有較多的心得，此外不被原有的技術與媒材限制，保持彈性和應變空間，也會有不一樣的精彩。

Residency styles and environments vary in different places. Craft artists could find some information and tips from those who have much experience as artist-in-residence here. Ceramic artist Shao Ting-ju was impressed with the people and things she came across during residency. She appreciates the unique experience that enriches her life. Fiber artist Kang Ya-chu believes it is important to be well-prepared and have an open mind. Choose a destination that inspires you to make art and easy to know other artists, you might get much more than expected. Gold craft artist Chen Yen-yi, on the other hand, suggests a longer stay in which artists have more time to explore a different lifestyle and incorporate into their works. Be flexible and adaptable is also the key, says Chen, to embrace what is new and different.

駐村創作是藝術家轉換環境、認識新媒材與世界各地創作者的好機會。駐村帶給人的印象，是不同類型的藝術家到一個特殊的自然或人文環境，沈潛自我，也彼此認識、學習。但世界上有不少的駐村地點，是以工藝家為他們的目標族群，而他們的設備、環境、開出的條件，也有所不同，本文將為有志參與工藝類駐村者，提供一些基本的資訊與介紹。駐村的類別大致可分成以下幾種：

邵婷如於美國北方陶藝中心駐村期間，與班上的學生合影。（圖／邵婷如）

於匈牙利凱奇凱梅特的國際陶藝工作室外觀。
（圖／International Ceramics Studio）

以專業藝術機構為基礎的駐村

通常以美術館為基礎，也可能由該國家或都市的文化推廣單位經營，規模大、設備完整，藝術家能使用美術館的專業空間和研究設施，而且徵求的藝術家專業類別較多，可能橫跨純藝術、工藝、錄像到表演，這類的駐村通常以交流為主，能認識各國不同領域藝術家，同時也較能提供藝術家經費補助。

活化空間的駐村

以活化已有的空間環境為目標，例如舊倉庫、廠房、城堡、沒落的市鎮等，徵求藝術家進駐，此類駐村可能無法提供非常專業的工具設備，所以一般而言並不會限定藝術家的創作類型，能提供基本食宿，加上寬廣又具有特色的空間，讓藝術家自由發揮，同時也有與當地居民互動的機會。日本的駐村機構「白鬼工作室」，便著眼於人口依然持續流失，市中心的許多建築都荒廢了的藤岡市，對國際來訪的藝術

家來說，古色古香的傳統建築十分迷人，他們善加利用該地空間，成為具有活力的交流場所。

針對特定專業工藝類型的駐村

此類駐村是本文的重點，也是有志以工藝專業駐村者會關心的駐村類型，通常由擁有某種專業設備的機構辦理，而這些專業來自當地的文化傳統或地理條件，例如擁有古法柴燒窯的日本甲賀「陶藝之森」，就提供專門給陶藝家的駐村，當地出產的松樹亦有特別的油脂，增添當地陶作特色，也是吸引陶藝家前來的因素。擁有特色編織藝術的地方如墨西哥或印度，為了推廣文化，甚至提供一系列課程，不只邀請已學有專精的工藝家，而是開放所有對纖維藝術有興趣的人進駐。

不針對特定類型的工藝駐村

此類機會通常來自於工藝學校或大學，它們本身就有適用不同工藝需求的課程和工作室，因

此是少數既能和同類型工藝家交流，也同步認識並學習其他工藝的機會。因為機構的教育性質，通常藝術家會被要求協助教學，有時亦有管理工作室的職缺。

想查詢駐村機會，可以多多留意相關機構的網站，這些網站會不定時更新駐村資訊，找尋適合你的駐村吧！

駐村經驗分享

陶藝家邵婷如

印象深刻的駐村經驗：匈牙利與美國

對邵婷如來說，每一次駐村的經驗都是印象深刻的。「每到一處新的地域與國家，都必須重新認識當地的材質或燒成方法，有時要花上好幾天先做實驗，才能開始創作。首先認識當地的泥土特性，以及當地的陶藝文化，與當地人共同生活，學習該地的習俗與文化背景。」每次駐村，她抱著全新的心情，去理解新環境和新材料。

特別值得一提的，是到匈牙利的兩個陶藝工作室，西格羅什陶藝工坊（ceramic work house Siklós），還有位於凱奇凱梅特（Kecskemét）的國際陶藝工作室（International Ceramics Studio），兩處都是匈牙利當代陶藝的原生推手基地。「前者在共產專政時，藝術家冒着風險於此舉辦第一屆匈牙利陶藝研討會。後者則是作曲家高大宜的故鄉，也是歐洲早年最具代表性的陶藝駐地中心。匈牙利有許多國際知名的高級瓷器廠，它們擁有上等的瓷土。」邵婷如在西格羅什駐地時，工坊還邀請了專業的白瓷燒窯達人來現場燒窯，是她印象深刻的經驗。

另一個在美國北方陶藝中心（Northern Clay Center）的駐村，則是以競賽方式每年挑選出四位駐地陶藝家，但僅保留一個名額給國外陶藝家申請者，以三個月為一期，也就是每個時段僅有一位駐村藝術家。當地冬天的溫度是零下20-30度，在寒冬中工作對邵婷如來說，是個有趣的體驗。此基金會除提供獎學金，還有教學安排，所以駐村的藝術家會大量接觸當地陶藝家和學生。另外，澳洲國立大學（The Australian National University）邀請邵婷如以國際陶藝家身份駐村，與陶藝系學生互動交流。

每次遇到的人事物，都獨一無二

「每個地區的泥土屬性與觸感，窯的結構與特色，每棵生長在路邊不知名的樹與花朵的姿態，都展現著豐富性。」邵婷如說得感

性，對她而言，每次旅行遇到的人事物都獨一無二，但來自各地的藝術家透過作品的交流，感受人性沒有因種族而有所差異，終究成了可以對談的朋友。

20年來，邵婷如在世界各地建立了許多真誠深刻的情誼。主人的熱心款待往往令她印象深刻，例如一次在斯洛伐克的駐地，贊助者是當地的企業家，陶藝家受邀為他的旅館花園妝點藝術雕塑品，藝術家就住在旅館之中，日常生活都由旅館打點，潛心創作。在丹麥國際陶藝研究中心駐地期間，也曾由丹麥知名的陶藝家前輩Nina Hole開車，與包含她在內的三位東方陶藝家，前去一座當地城堡參觀，據城堡主人所言，安徒生曾在這城堡停留，在這段時間寫下醜小鴨的故事。藝術家牽藝術家，認識更多人，將情誼牽得更遠。

纖維藝術家康雅筑

印象深刻的駐村經驗：印度古吉拉特省

駐村地點特性的不一樣，發生的事情和結果也都不一樣。對康雅筑來說，近期最有印象的是2015年11月在印度西北方古吉拉特省駐村的經驗，它屬於全球游牧藝術駐地計畫（GNAP），和一般會待在固定地點的駐村不同，在那34天裡，藝術家們共乘一輛巴士，持續被帶到不同的地點。當地有非常多很特別的自然環境，有些甚至是保護區。每個地點停留半天到三天不等，每到一地，大家會散開，而不是成群行動，因此大多的時間只有藝術家自己一個人，單獨待上兩、

康雅筑在拉喀佩小鎮堡壘城牆周遭叢林裡，將一個下午時間裡所撿拾的63塊骨骸，堆疊在介於印度與巴基斯坦國境邊界的破裂城牆上，做為對生死交界的回應。（圖／康雅筑）

康雅筑受印度部落女性的服飾織品所啟發，在喀期縣內的白沙漠中用雙腳踏破鹽結晶創作「漠毯」作品的過程。（圖／康雅筑）

康雅筑將游牧期間撿拾到的牛骨，結合印度喀期地區的織品製成木乃伊，拍攝成關於生命旅程的錄像作品。（圖／康雅筑）

三個小時，用身體感覺環境，和大自然對話，在自然環境中找尋創作元素，採集具體的土、石、樹枝，也可能是抽象的感受。旅程結束後，所有人回到位於一所大學的創作空間中，利用一週的時間創作作品。

建議1：把自己準備好

康雅筑認為，駐村前最重要的工作，就是「把自己準備好」，回顧自己的創作，整理作品，而且要對駐村時的創作有些基本想法。藝術村有什麼樣的設備也是觀察的重點，如果自己的創作計畫需要一臺織機，那就得看藝術村有沒有提供織機。有些名為「開放給各類視覺藝術家」的駐村類型，就可能沒有所需的特殊工坊或器材，只有簡單的工具和創作空間。一般來說藝術村方也會看申請者的計畫需求，看符不符合藝術村擁有的專業設備。

建議2：保持開放的心態

這也是康雅筑給自己的建議。駐村最重要的是保持開放的心態，不能封閉自己，既然要駐村，就要能接受當地的文化環境，包括特殊的生活方式和食物等等，如果不能接受的話，難免會一直抱怨，這樣就失去特別到當地駐村的意義了。

另外，保持開放的心態也有助於適應突發狀況。即使有事先確認資訊，難免到了當地才知道沒有適合的設備等，應該保持開放和彈性，去調整自己的創作方式。康雅筑曾在泰國的一個藝術學校駐村，得和學生共用工坊、借用工具；近期她去的日本黃金町，更是只有縫紉機。但對她來說，有時候設備的限制反而是一個刺激改變技法的機緣，這

和每個人的創作階段有關，只要清楚知道自己想要的是什麼收穫就好。

建議3：選擇有益於創作和交流的駐村地點

在選擇駐村地點時，康雅筑會看該地的環境和文化是什麼，它對創作有沒有幫助，在這裡會不會有收穫；如果沒有收穫，何必要花時間去呢？此外，她偏好有獎助金的駐村機會，因為會吸引更多藝術家去爭取，申請到的人通常比較優秀，可以提昇交流的品質和意義。不過交流這回事，有時也看駐村藝術家的性格，有的藝術家獨自安靜完成自己的創作，她則會在用餐時間和其他人交談，工作累了，也會到別人的工作室參觀，交換想法。

由藝術家支付租金的駐村類型也有它的好處，對於還沒有太多作品累積的人，例如剛畢業的學生，或本身尚不是專業藝術家，自費待在一個不一樣的環境專心創作，使用該地的特殊資源和設備，也是一個好選擇。

康雅筑參與過的駐村都不是純工藝的，因此她通常會和許多不同類型的藝術家一起活動，但康雅筑表示，她未來也有意願試試看纖維專類的駐村，也可能會找大量生產產品的工坊，他們有專門的藝師，可以學到某些新技術，應用在創作中。

藝術家陳妍伊

印象深刻的駐村經驗：日本北海道

曾在五個不同國外地點駐村的陳妍伊，印象最深的卻是一個小小的、位於在北海道只有三個工作人員的非政府

陳妍伊在北海道S-AIR札幌工作室，進駐單位安排與同期的德國藝術家至昆布工廠探查與參訪。(圖／陳妍伊)

陳妍伊2007年進駐北海道S-AIR札幌工作室，進駐單位邀請北海道原住民愛努人進行鮭魚皮工作坊課程。（圖／陳妍伊）

（左）陳妍伊在北海道S-AIR札幌工作室的工作情形（圖／陳妍伊）

機構，對藝術家的照顧無微不至，十分溫暖。陳妍伊想學習愛努人的鮭魚皮技藝，但全日本會這項技藝的人只有三個。鮭魚剝下的皮，出乎意料地像小羊皮一樣純白薄軟，可以製作服飾，而沒有去鱗片的皮，可以製鞋子，有防水的功能。駐村機構真的幫她邀請到達人，且向市政府請求經費，邀請達人開課，讓其他藝術家和居民也得到學習的機會。10尾預先抓好的鮭魚，身長都有70至80公分，學員兩兩合作將皮剝下，上完課還辦了一個鮭魚party，大吃鮭魚餐，生魚片、味噌湯，足足吃了兩星期。

另一個陳妍伊有興趣的材料是昆布。北海道幾乎供應了全日本的昆布，是重要的產地，剛巧有同期藝術家的家中是昆布工廠，於是她如償所願，到了離駐村地點6小時車程的地方，了解昆布採收的過程。昆布工廠熱情地送了她許多昆布，這些昆布後來和鮭魚皮一起成為她駐村此地的創作材料。

陳妍伊覺得小規模的駐村單位，較大機構更緊密，感情更好，北海道的工作人員至今與她仍有聯絡。規模較大的駐村單位，人與人之間就沒那麼親密，但一次

10來個藝術家一同駐村，可以互通更多的訊息。有一年她在美國亞洲文化協會（ACC）的駐村，遇到日本三味線的演奏家，還有戲劇導演，她們會一起去看劇，甚至參加劇團的工作坊。從不同領域激發創作靈感，是較大型駐村機構的優點。

駐村原則：經費補助和生活體驗

陳妍伊選擇駐村地點，會優先選擇補助優渥的機構，但申請起來會比較困難。美國亞洲文化協會ACC，就提供了多種不同的獎助計畫，經費對她來說是非常重要的因素，她會為了參加徵選而勉勵自己努力，正是一個進步的好機會。此外，三個月或以上的駐村時間對她來說才足夠，待上半年或一年也可以，太短期的駐村，在當地浸透不夠深刻，沒辦法產生好的作品。她喜歡多元的創作方式，不拘束於固定的技法，在國外駐村多次的她，會為了增加體驗生活的機會，刻意選擇以前沒有去過的國家，性質也和以往不同的駐村。作品是從這些體驗中延伸來的。

對於有意走技術導向或媒材導向駐村的申請者，陳妍伊建議多多留意各地點工作坊的狀況，工具精良是非常重要的因素。但帶著一種能「就地取材」的心態也很重要。她第一次駐村時，帶了金工工具在身邊，但到了駐村地點卻決定取材在地的和服，做起纖維藝術。之後的駐村，她也多以纖維創作為主，因為希望可以把作品帶回來，所以選擇了輕質的材料，駐村創作應該保持自由彈性和應變空間，不必被自己原先的技術所框架住。🌱

駐村資訊網站

文化部藝術進駐網：<http://artres.moc.gov.tw/>
竹圍工作室：<http://bambooculture.com/>
Transartist：<http://www.transartists.org/>
resartis：<http://www.resartis.org/en/>