

■ 國際廣角鏡 International Vision

2014臺灣陶藝雙年展策展人溫蒂·葛爾絲訪談

An Interview with Wendy Gers, Curator of the 2014 Taiwan Ceramics Biennale

文／邵婷如 Ting-ju Shao · 圖版提供／新北市鶯歌陶瓷博物館

1

- 1 策展人溫蒂·葛爾絲（攝影／Damien Artus）
- 2 2014陶藝雙年展展場
- 3 韋愛倫（美國） 另一種窗戶空間（局部）
2013 裝置 84.5×84.5×5cm

臺灣陶藝雙年展的雙軌制，除了陶藝家競賽制度外，還有每兩年交替的「策展人競賽制」。2010年由紐西蘭莫雅拉·伊利歐（Moyra Elliott）所策展的「嗑牙樂」劃下成功句點後，2014年則由南非籍的溫蒂·葛爾絲（Wendy Gers）高票脫穎而出。出身南非的葛爾絲是位藝術史研究學者，同時也於南非與法國大學與機構擔任研究與講師。她跨國籍的背景，讓這次雙年展的展出內容，不僅含括觀者熟悉的歐美與亞洲陶藝風貌，甚至也引進了非洲的陶藝風景，開闊了觀者的視野。

此外，即使是觀眾較為熟悉的歐、美、亞陶藝風貌，策展人也介紹了多位年輕世代的陶藝家，表現他們在21世紀的世代語言，同時現場也有幾位觀眾或許較不熟悉、作品清新的資深創作者，他們以獨特的手法表現創作思維，同樣引起關注。

2014年5月2日到10月12日展開的臺灣國際陶藝雙年展「新陶時代：藝術·設計·數位趨勢」，以設計主軸帶入數位科技、聲光影

像，彙整與當代陶藝的關係，也強調雙方相存共倚的論述背景。此外，葛爾絲將目前全球所關注的陶瓷3D列印技術帶入會場，意圖拉出從過去、現在與未來的橫跨線，和地域性文化與全球化的陶藝演化進行一次精彩的縱橫穿插的演出。以下的訪談將集中於葛爾絲的策展概念。

Q：請談談您與陶藝的關係與背景。

A：我對陶藝有著無比的熱情，我有藝術史碩士學位（榮譽優等學位），主要研究陶藝歷史，針對這個主題我也策劃過很多展覽，並持續發表許多著作。

Q：擔任臺灣國際陶藝雙年展的策展人，不僅須具備國際當代陶藝的視野，為勝任這項工作，通常也需要對臺灣文化背景與陶瓷藝術有所認識，可以談談展覽前您來臺訪察的經驗與觀察嗎？

A：除了我個人對臺灣文化背景與陶藝的研究外，鶯歌陶瓷博物館也十分熱心，協助安排我與本地陶藝

2

家會面，此外陶博館的同仁帶我去參觀國立故宮博物院、高雄的博物館與國立臺灣工藝研究發展中心，這些機構也都慷慨提供很棒的展覽畫冊給我參考。臺灣的策展團隊花很多心思跟我分享他們對臺灣的豐富文化與陶藝發展的了解，我也因此愛上了臺灣，臺灣人熱情又友善，我愛上了臺灣的美食和生活方式，希望在未來能夠有更多機會與臺灣的藝術家和設計師合作。

Q：「新陶時代：藝術・設計・數位趨勢」為這次大會主題，所延伸的四個子題分別為「全球在地化認同」、「陶瓷破片、升級再造、回收利用」、「3D列印和電腦數控陶藝」、「數位材質」，請談談這四個子題的內容。

A：「全球在地化¹認同」：多元文化及社會政治語境裡的個人特質，透過陶土這個媒材得以款款述之。我相信，在地

認同和跨域物質文化的新價值，正在全球造就出全新一代有自信的、見聞廣博的和全球在地性的陶藝家與設計師。

2014臺灣國際陶藝雙年展在這一子題下展出的作品，思索著與當今全球在地化論述相關的種種面向，並可被區分為三個子群。第一子群以建築環境為討論重點，包括後工業及建築傳承；第二個子群聚焦於與東亞及撒哈拉以南非洲的飲食文化有所關聯的特殊元素；最後一項子群則以來自全球的文化傳承為核心。

「陶瓷破片、升級再造²、回收利用」：世界各地的綠色推動者一致主張地球的未來岌岌可危，因而在許多國家裡，在不同程度上，環保三R——減量（Reduce）、重複利用（Reuse）、循環再造（Recycle）——儼然已成為你我日常生活中的一環。今日，全球已因過度消費而使環境危機日益加劇，有鑑

3

4

5

- 4 法蘭斯科·阿爾迪尼（義大利）
客耳刻：筵席 2013 裝置
150×100×80cm
- 5 庫庫里·維朗德（美國／秘魯）
搶我吧，寶貝系列 2009
36.8×38.1×64.8cm
- 6 柏克·德弗里斯（荷蘭） 戰爭與碎片
2012 裝置 800×120×115cm
- 7 三木陽子（日本） 管子生活
2004-2012 裝置
- 8 皮耶路易吉·龐貝（義大利）
耳語 2010 直徑各58×210cm

於此，我邀請著重社會責任的藝術家與設計師一同參展，看他們是如何針對陶瓷碎片進行回收利用、升級再造與價值再創，這無疑是一項責無旁貸的使命。

「3D列印和電腦數控陶藝」：視覺藝術領域裡的陶瓷製作科技在過去幾世紀間皆無長足的進展。古埃及人率先發明了轆轤，時間是西元前2500年左右；運用模具來製作和「大量生產」陶製用品也早出現在許多年代久遠的社會，如古羅馬。縱使工業陶瓷領域已陸續開發出不少先進的科技，但在過去數十年間，這些發展卻鮮少在藝術家與設計師之間

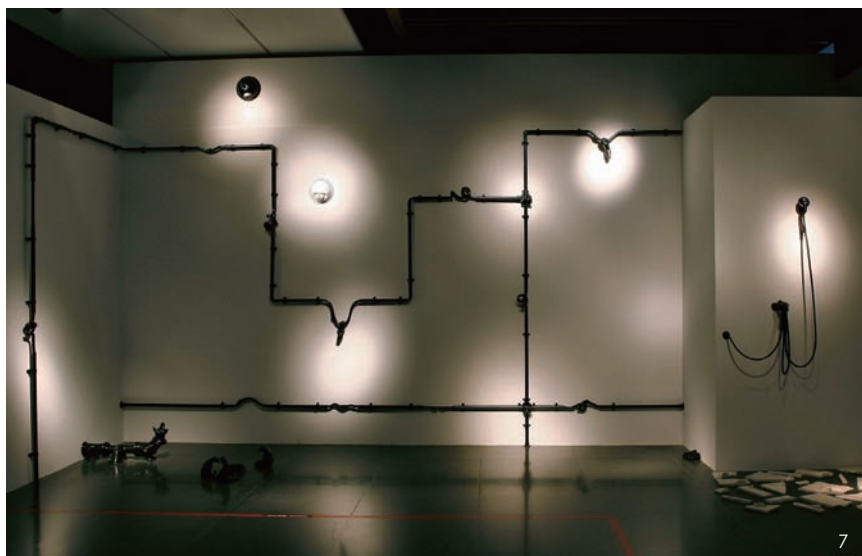
流傳開來。

然而近年間，隨著相對容易入手的3D建模軟體、價格平實的開放資源3D陶瓷列印機、電腦數控機和其他數位工具相繼問世，這個情形有了深透徹底的改變，進而促使當今陶瓷藝術和設計的發展路徑有了歷史性的新變革。2014臺灣國際陶藝雙年展便聚焦在陶藝創作數位變革第一線的藝術家與設計家。

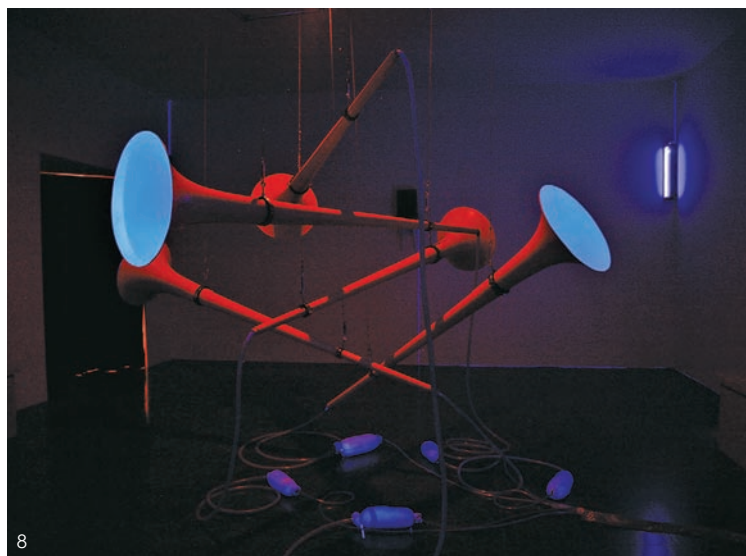
此區作品主要探討混合型的製作程序，探討介於手、傳統技法、數位工具之間的新關係。多件展出的計畫都採合作性的模式，不同技法的層層結合產生創

6

7

8

意無限的作品，開拓了傳統陶藝的潛力。

「數位材質」：數位科技的發展為多媒體技術創造出了無以限量的可能性，也嘉惠了陶藝表現語彙的快速擴展。不可否認，數位科技確實引爆了我們對陶瓷這個媒材的理解與體驗。此展區以多媒體與動態影像作品為主架構，呈現前所未見的全新觸覺與知覺體驗，作品不僅融合數位科技，更運用這些工具提出關乎陶瓷、藝術、社會的詰問，探索數位特性如何豐富當代全球物質文化，發現數據、數位材質與代碼如何交織在平凡日常之中。

在此展區內，並非每件作品均在創作概念或創作過程中融入數位科技，以三木陽子的作品為例，該作品乃是採用傳統手工製作與模製工法，以陳述現代人的「網路」生活。

Q：另外請介紹幾位代表上面四個子題的藝術家。

A： 我不想誤導大家認為各子題中有哪一位藝術家比較具代表性，我認為每一位藝術家都具有代表性，皆在展覽中扮演重要的角色，請看我們的展覽畫冊自己做決定吧！

Q：在現場我們看見了柏克·德弗里斯（Bouke de Vries）的〈戰爭與碎片〉，陳設在一個水波不斷被吹送的墨黑流水臺上，這是一件嬌脆龐雜的組裝作品，在黑色水流的覆蓋下，脆弱本體暗藏於水面下，彰顯更深的不確定感，但同時又強化了如宮廷晚宴長桌的華麗壯闊，兩種不同的氛圍在同一場域被建立。這有別於藝術家以往作品的陳列方式，而讓觀者驚豔的結果，是不是和策展人的建議有關？可以談談這一部分嗎？還有為什麼會給予這個提議？

A：〈戰爭與碎片〉本來是荷蘭藝術家柏克·德弗里斯在2012年為英國巴斯市霍爾本博物館（Holburne Museum）所創作的作品，由英格蘭藝術委員會贊助，展出時結合該館常設展所設置。之後這件作品開始在歐洲巡迴展出，在每個展出地點的裝置方式都有些微幅調整，這次在陶博館是亞洲第一次展出，呈現出重新思考後十分不同的裝置形態，作品的「底座」從原本的桌面形式轉換為流水臺，這是策展人與藝術家間積極合作與討論的結果，裝置中加入水的元素，增強了戰爭現場末日浩劫的光景，波光

環境更進一步彰顯了英國與歐洲傳統中，陶瓷長桌雕塑在宮廷晚宴或戰爭前夕大餐裡扮演的重要儀式角色，滑鐵盧戰役前夕布魯塞爾市瑞奇蒙公爵夫人舉行的著名宮廷晚宴，就是一例。

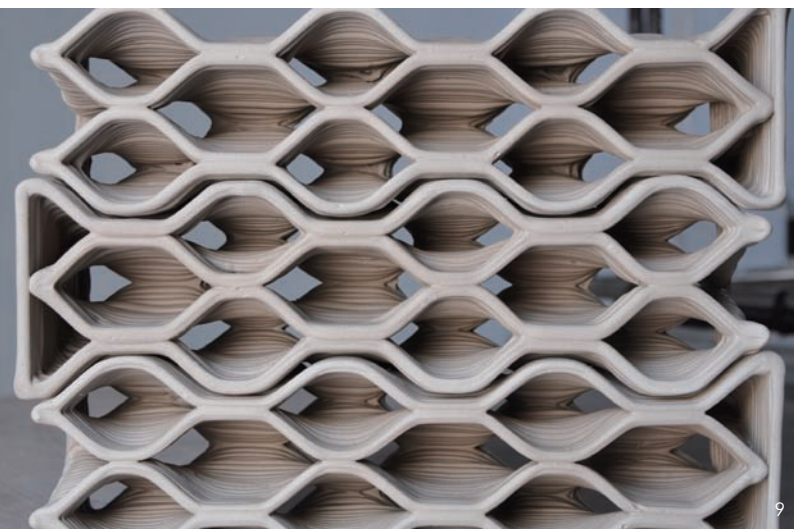
Q：別的藝術家是不是也有類似的例子？

A：是的，我與許多國際藝術家合作，我鼓勵他們設計或重新設計展覽的裝置，以下這些藝術家都為他們的作品特別設計了不同的展出裝置：瑪琳·朗德馬克（Malin Lundmark）、布萊恩·彼特斯（Brian Peters）、庫庫里·維朗德（Kululi Velarde）、三木陽子（Miki Yoko）、五十嵐瞳（Igarashi Hitomi）、韋愛倫（Elenor A. Wilson）、舒密特·鮑曼（Shlomit Bauman）、卓銘順、開展工作室（Unfold）。我也由梁家豪居中協調，與臺灣的藝術家討論裝置方式。在某些合作案例中，我只是請藝術家針對他們的作品設計最好的裝置，但在某些案例中，我又需要大幅參與設計的過程。在展覽設計過程中我也與鶯歌陶博館展場設計師鄭建榮緊密合作。

9 布萊恩·彼特斯（美國）
建構位元——蜂巢磚
2012-2013 3D 列印

10 開展工作室（克萊爾·瓦尼爾+德里斯·維爾布魯根，比利時） 地層製造
2012 裝置 300×300cm

11 金住利（韓國） 揮景-h10 2014

9

10

11

Q：庫庫里·維朗德的八件雕塑被安排在二樓臺灣陶藝歷史館，藏在四間展覽室裡，供觀眾尋找，韋愛倫的作品則是將臺灣的陶製窗櫺重新製作組構，呼應了二樓臺灣陶藝歷史館所陳列的早期民間的日常物件，這些都反映了異國文化與臺灣文化甚至對展覽會場的對應連結，請談談當時安排的想法。

A：我策展的主要目標是提供國際藝術家與臺灣藝術家、臺灣文化內涵與臺灣文化機構對話的機會，雖然有時遭遇困難，我仍堅持以這樣的概念來發展雙年展。

Q：陶藝家與設計師，除了創作類別與創意的激盪外，其角色主要差別在於，陶藝家在創意發想後，從拿起一塊泥土開始到整個過程結束，自始至終都與媒材和燒成處在一來一往緊密的互動關係中。在21世紀的現在，3D 陶瓷列印的技術在不久的未來將襲捲而來，21 世紀愈來愈仰賴科技主導的人類，其身體對周圍的原始觸覺與心靈感知的敏銳日漸疏離；但在另一方面，我們卻又看到一群生長在科技世代

的年輕陶藝家，在清晰的創作意念下，回頭追求精緻磨人的創作手法，其細膩純熟的手藝讓觀者讚嘆吃驚。身為策展人的您如何看待這些充滿可能性或矛盾性的未來發展？

A：很好的問題，這充滿了可能性和矛盾性。當人類發明照相機時，許多人擔憂照相機將取代繪畫，但並沒有，反而讓畫家思考如何重新自我定位。我相信陶藝界的新科技也是如此，科技會重新形塑我們對陶藝領域的認知，再度思考陶藝創作的初衷，科技不會「扼殺」傳統，反而會讓陶藝創作更多可能性、更多元，讓悠久的陶藝傳承更加豐富。

Q：您認為什麼樣的作品可以稱之為傑出呢？您對這次展覽的結果看法？

A：我對陶藝作品的欣賞非常廣泛，所以不能說有某種樣式的作品是最傑出的，實際上我認為這次臺灣陶藝雙年展中的所有作品都非常傑出！

謝謝接受這次的採訪。🌿

註釋

- 1 同時體現或兼具全球與地方特色之事物或現象
- 2 升級再造，意指將廢棄物料轉變為品質更佳，更具環保意義的新產品。