

藝訪柏林

第53屆德國Bazaar Berlin國際工藝展會後參訪紀行

Art in Berlin - Visit the Studios and Arts Groups

文·圖／林龍杰 Lin Lung-Chieh（陶藝家）

國立臺灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）為提升「Bazaar Berlin柏林國際工藝展」參展行程的附加效益，並增進觀摩互動的機會，特別委請臺北德國經濟辦事處聯繫協調，於展後安排參訪多個文化創意藝文單位與當地工藝家工作室的行程，讓臺灣的工藝家能有機會認識柏林的藝文環境與現況，也為日後的交流合作建立更多契機。

柏林藝術家協會 Verein Berliner Künstler

簡稱為VBK，致力於柏林當代藝術的推廣展現與對談合作，創立於1841年，期間歷經多次的變革與再造，是德國歷史最悠久的視覺藝術組織。VBK的主體成員為藝術家，領域涵蓋繪畫、雕塑、攝影和新媒體等形式，目前在柏林擁有一間畫廊，是會員展覽交流和座談會的主要場所，也不定期提供給國內外藝術團體展出，做為文化交流平臺。

在聯繫之初，VBK即誠摯地表達接待臺灣藝術家的意願。參訪當天，理事長Jutta Barth

VBK理事長Jutta Barth（左二）與會員備妥茶點接待我們

和多位會員準備了點心和熱茶，盛情地歡迎我們，向我們介紹了VBK的概況並導覽此次的展覽。這檔名為「Flow Motion」的展覽集結了繪畫、立體雕塑、陶藝與錄像等作品，其實此時尚未對外開放，我們一行人可以在不受干擾的情況下暢快地交流、享用下午茶，並盡情地欣賞作品。現場有位藝術家使用昆蟲幼蟲分泌的纖維物質來製作她的平面作品，呈現出色層變化的流動樣貌，遠看並無奇特之處，細看之後才發現表面凹凸起伏，佈滿質感，是相當細膩深刻的創作。Jutta Barth也提到VBK現在正積極地與國內外組織合作，或許未來能有機會與臺灣的藝術家交流展出。

Dawanda Snuggery

Dawanda Snuggery是一個包含創意產品、DIY體驗空間及城市咖啡館的複合式實體概念館，店內陳列販售的物品皆為手工製作，並定期舉辦各類創意設計與手作課程等活動，另外也經營網路商店，是德國頗具規模的創意產品B2C網路平臺，提供給手工藝家或設計師來展售行銷自己的產品。Dawanda在歐洲（以德國為主）頗具知名度，是增加商品在歐洲曝光率的很好窗口。因此在行前說明會時，另一位參展者陳玉香便強力建議拜訪Dawanda在德國柏林的總部，希望親身了解更多最新消息。

在複合式咖啡館內為我們介紹Dawanda運作特色的是營運部經理，她說明為因應消費

Dawanda Snuggery
複合館內部擺設

Dawanda Snuggery複合概念館

者對於特色商品或手感禮品的需求日增，進而打造一個創意商品的網路販售平臺，提供多樣化產品讓民眾選購，且結合虛擬與實體雙軌運作，不定期規劃手作工藝家到實體空間裡開課教學，讓民眾能親身體驗手作的樂趣與成就感。她特別提到，有很多手作者已經能單純透過Dawanda平臺銷售商品，支撐其生活開銷並賺取利潤，並建議有興趣加入該平臺

銷售的作者，不要只是單純呈現商品照片，如果能增加產品的先前製作紀錄或是相關訊息，比方說服飾的先期打版縫製過程、陶瓷器物的成形燒製等圖片，將有助於引起消費者的共鳴，進而增加銷售的可能性。可直接上網加入該平臺，有興趣的手作工藝朋友不妨試看看，藉此增加產品的

國際曝光度與銷售可能性。

Dawanda營運經理人
說明營運特色

Creative City Berlin

Creative City Berlin位於一幢巴洛克時期的建築內，屬於半官方非營利性機構，旨在提供柏林藝術創意與文化的活動訊息，給藝文界人士和一般民眾使用。針對藝文界人士部分，該單位提供相關的藝術獎助計畫、工作機會、獎學金申請、研討會或是藝術品行銷等相關協助，宗旨在幫助藝術家能快速地融入柏林的藝術市場，不管就業或舉辦展覽活動，都能尋找到適當的接洽窗口。在民眾方面，則是提供柏林的藝術展覽、工作坊、戲劇音樂表演等資訊，讓柏林人能找到自己感興趣的活動來參與。同樣地，若一些公司廠商或民間團體，有藝術或創意方面的業務需求，比如需要專業藝術策展人的協助，或是想邀請藝術家來舉辦小型工作營等需求，也都能在該平臺上找到適合的人選。整體而論，是屬於一個結合藝術人才資料庫、藝術市場行銷業務與文化創意展演訊息的綜合性網路平臺。

工藝美術博物館 Kunstgewerbemuseum

該館有另一稱號：裝飾藝術博物館（Museum of Decorative Arts），隸屬於柏林國家博物館的一部分。館藏工藝品的年代可追溯至中世紀，包含了文藝復興時期、巴洛克風格、洛可可、新藝術等各時期裝飾風格的變化，作品涵蓋黃金銀器、玻璃陶瓷、家具櫥櫃、掛毯服飾和絲綢等媒材。博物館特地安排陶瓷玻璃藝術策展人Dr. Claudia Kanowski為本團進行導覽解說，也才了解到這些工藝品的裝飾圖案背後，都跟當時的歷史文化和時空背景有很大的關聯性，比方說人偶瓷器的衣著圖樣與姿態，就是根據當時上流社會的社交場景來製作。館藏主體是歷史工藝品，也包含少許近代工藝品，如Missen瓷器的前幾代產品，雖然整體作品數量不算多，但都是高水準的工藝品，參訪此博物館不但可以親眼目睹到歐洲工藝品的精髓，也能認識到工藝品與歷史文化和時空背景的緊密性，個人覺得是一個很值得造訪的博物館。

首飾工藝家與社會人類學家 Martina Dempf

Martina Dempf的工作室位於柏林的Kreuzberg，1860年代原是馬廄，1985年這裡曾舉辦國際建築展，後來Martina向政府買下這棟樓進行改建，2層樓的連棟建築外觀依舊保持舊時代的紅磚牆面，內部則是整修成現代化的生活場所，目前一樓是建築事務所，二樓則是她的工作室暨展示空間，她居住在此已逾30年，多年來活躍於德國與國際間的首飾創作領域，是資歷極為豐厚的創作者。

在非洲生活過的Martina，工作室裡收藏了許多非洲藝品，其中還有她與當地婦女合作的量產作品。Martina說明她的作品都跟自然與生命本質脫離不了關係，使用很多天然材質結合金屬來創作，也借用自然物的形體來傳遞她的想法，端詳展間裡的首飾作品，在這些充滿當代語彙形式的作品裡，帶有一股安定沉穩的力量緩慢地迸發出來，作品本身彷彿融合著多種力量並達到一個微妙的平衡狀態。而她現在除了專職創作之外，也是一位首飾作品策展人。

Kunstgewerbemuseum內部

Kunstgewerbemuseum館藏之
具歷史背景的瓷偶

首飾工藝家Martina Dempf在
展覽空間解說作品

陶藝家Anna Sykora的販售店面

陶藝家Silvia Albu-Stanescu與本團陶藝家討論作品的創作技法

陶藝家 Anna Sykora 與 Silvia Albu-Stanescu

熱心的Martina為我們安排拜訪她的好友，陶藝家Anna Sykora，就在Martina工作室的步行距離之內。Anna Sykora的工坊是一個工作室兼販售的小店面，主要以創作實用器物為主，作品皆以拉坯製作，再施以化妝土後，以各式工具在表面進行刻畫線條。簡潔的器物形式、搭配豐富的色彩條紋，整體感覺是優雅且溫暖。到訪時因為耶誕假期即將來到，她正忙於進窯出窯的準備工作，在不算寬廣的空間裡忙碌著，作品除了自己的店面販售，大部分交由其他店家來販賣。

Silvia Albu-Stanescu的工作室就位在尋常公寓大樓的內部，一樓是她的起居室內與工作空間，社區地下室的一個承租小區塊則是她的窯房和釉藥間。Silvia本身有平面繪畫的訓練背景，而這也反映在她的陶瓷作品上，仔細觀看作品會發現，她對於表面裝飾技法與釉面質感處理的方式相當多元且豐富，跟一般只著重造型釉色的陶藝家不太一樣。感覺上她是將平面繪畫的概念技法運用到釉彩質感的處理，而不是依循傳統陶瓷釉色處理的方式來進

行，也因此讓她的作品極富個人特色。

歐洲陶藝作品的形體大都追求簡潔乾淨、線條分明，釉面處理也偏向低限處理，Silvia的作品剛好相反，她的作品造形都帶有濃烈的手作氛圍，不規則的線條、區塊拼貼的痕跡、扭曲的形體、跳躍式的釉面質感處理等語彙表現，都讓她的作品風格更加突出。而她的創作也不會落於窠臼，因為觀看她各個時期的作品，都是極大膽的嘗試與創新，不害怕去推翻自己。雖然參訪僅短短一小時，無法有更多的互動，但是從作品，我深切地感受到她身為創作者的那份執著力量與探索慾望。

結語

在「Bazaar Berlin國際工藝展」我們觀察到了德國市場的需求取向，且於展後拜會了一些單位與藝術家工作室，進行了文化層面的交流與對談，對於德國的工藝與文化有更深入的了解。身為一位工藝創作者，能親身體驗其他工藝家的創作場所或是了解行銷經營模式，對於個人日後的工藝生涯發展不僅提供了參考的作用，也將會發揮不容小覷的影響與助力。🌱