

尋訪創意果園——丹麥國際陶藝研究中心

Creative Orchard-Guldagergaard, International Ceramic Research Center in Denmark

文／杜文田 Du Wen-tian · 圖／杜文田、國際陶藝研究中心 Guldagergaard, ICRIC

1997年成立的丹麥國際陶藝研究中心，是從果園農莊化身為陶藝的創作基地，由一群專業的陶藝家與藝術行政專員共同經營，以分享、扶植、連結為關鍵精神，利用駐村活動串起國際網絡，是一獨立且自給自足的非營利機構，提供12位駐村陶藝家的住所、20位工作者的工作室、10餘座不同燃料的窯場、藝廊，以及占地千坪的草原與林地，不但是陶藝家們的夢想園地，也是社區居民也能共享的陶藝雕塑公園。

Founded in 1997, Guldagergaard - International Ceramic Research Center is a farm-turned-art-center for ceramics. This independent and non-profit institute has its own sources of income and run by a group of ceramic artists and professional administrative staff, providing artist-in-residence opportunities and building an international network. It shares resources, incubate talent and connect with various parties and communities. There are apartments that can accommodate 12 artists-in-residence and studio space for 20 artists. More than a dozen of different types of kilns, galleries as well as meadow and forest more than 3,000 m² can also be found in the center. This is not only a dream world for ceramic artists, but also a ceramics and sculpture park for the local community.

果園農莊化身陶藝創作基地

走進一條指向「金色原野莊園」（Guldagergaard）的小徑，林木稀疏間望見幾戶房舍，路旁是一處碧綠池塘，石雕蜥蜴停在池中央的小島上動也不動，不時傳來鴨子戲水，鳥語啾咕。宛如探訪桃花源的心情雀躍著，眼前隨即出現一座白牆、赭紅屋瓦的莊園宅邸與對面一幢大倉庫房，兩造相望之間的中庭與更遠深處的林蔭，零星散落著幾座現代雕塑。這裡是位於丹麥的國際陶藝研究中心，將近二十年歷史的陶藝駐村創作基地，座落在丹麥本島西南靠海的城鎮Skælskør，距離首都哥本哈根約1.5小時的火車車程。



丹麥國際陶藝研究中心莊園宅邸，駐村藝術家生活居住的地方



丹麥國際陶藝研究中心的倉房是陶藝工作室

國際陶藝研究中心（以下簡稱陶藝中心）於1997年成立，所在地的前身是一座果園。執行長梅特·布倫馬歇（Mette Blum Marcher）女士敘述這塊地如何從種果子到作陶的歷史過往時，語氣間仍難掩興奮。她解釋，1990年莊園領主將這大片土地出售給地方政府，使用條件之一是限定作為藝文與公眾之用，因而此地懸宕多年無法再作農業經濟開發，政府很傷腦筋。丹麥陶藝家妮娜·荷爾（Nina Hole）^{（註1）}與普希拉·莫里

森（Priscilla Mouritzen）兩位女士得知，率先借用此地空間開啟與民眾互動的藝術課程，獲得很大的迴響，往後隨著越來越多陶藝家來此駐地創作，聲名遠播，當地政府便順水推舟地將這塊地讓給陶藝中心用了。如今，陶藝中心是獨立且自給自足的非營利機構，占地千坪的草原與林地，是社區居民也能共享的陶藝雕塑公園。

梅特的背景是經濟管理，因喜愛陶藝創作氛圍與當代藝術收藏，自接任職務以來積極整頓，開啟了募款與擴建計畫。建造於1910年的莊園宅邸於2012年再度作內部改裝後，空間倍增，現今地面樓層包含了辦公室、交誼廳兼圖書室、廚房，樓上是供12位駐村陶藝家的住所。宅邸外右側一間由蘋果裝箱作業小屋所改建的蘋果屋藝廊（Apple House Gallery），是駐村藝術家發表展示的空間與作品典藏處；藝廊後方則是窯場。宅邸對面的倉房在成立時已改造成陶藝工作室，經擴建後可容納20位工作者同時使用，設備更加完善。

支援無限創意的陶作環境

走出莊園宅邸，跨過中庭草坪即來到陶藝家們工作的地方。這棟長條型的倉房內部經改造後，也形成上下兩個樓層的空間可使用；地面樓層中間是陶藝家們工作的地方，由木製置物架約略區隔出每個人的工作區塊，如需使用拉坯機，也可在個人區域內進行。接臨個人工作區域的是電窯區、砌板放置區、釉藥陶土配置存放區、石膏模成形室、注漿室、釉藥實驗室，整體工作動線流暢。在這些區域內支援的設備有：鏟坯機與石膏車



砌板儲藏區



電窯區



個人工作室區域。此為丹麥資深陶塑藝術家Sten Lykke Madsen的座位，他幾乎每年都會回到此地創作。

模機、泥漿攪拌機與小型注漿系統、水濺式噴釉臺，其他如練土機、陶板機、可訂製出口形的泥條擠壓器、可自行製作木工工具的木工桌等，基本陶藝設備一應俱全。

陶藝工作室二樓是一大間的研討室，寬敞明亮的空間裡有舒適的桌椅，工作累了可在此使用電腦與wifi網路，是一個可以獨自一人思考功課，或是與人討論的地方。窗臺邊擺設了駐村者留下來的作品，以及一面釉藥試片展示，隨處可見陶藝創作的靈感與刺激。除了樓下基本的陶藝設備，這裡還有科技的輔助，例如，3D列印機器設備、暗房與網印室，以及舉辦研討會的小演講廳。這些複雜機具、

材料的使用管理與維護，不僅靠牆上的小告示提醒，還有技師與助理在場的協助，最重要的是使用者們的配合。

在國際陶藝研究中心，工作人員最感驕傲的特色就是這裡有各式各樣不同種類的窯，他們的理念是，「如果有任何條件能改變你陶藝創作的想法，那就是你使用的窯」。工作室內有八座電窯，包括四座實驗窯與四座不同體積的電窯，每座容許窯燒最高溫度與操作手則、預約使用時間登記，都列表在布告欄上。戶外三座瓦斯窯（分別為0.4、0.5、1立方米），以及不同類型的柴燒窯四座，也有執行蘇打燒、樂燒與坑燒的設備環境。

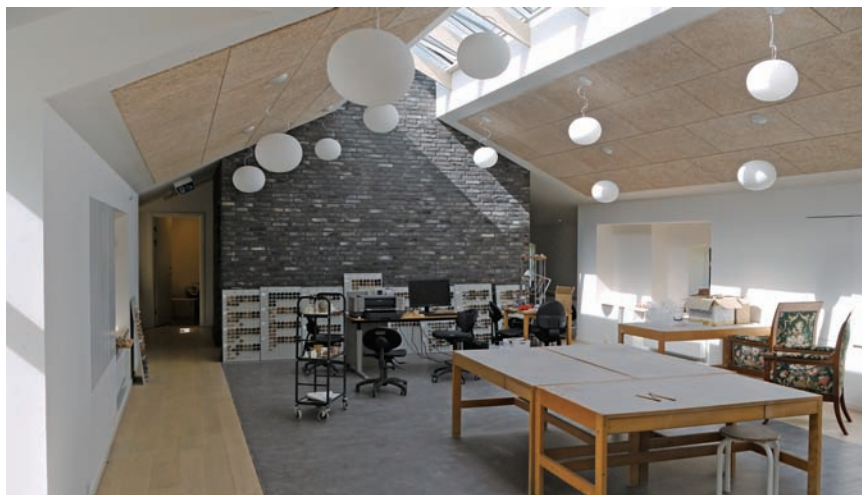


已故陶藝家妮娜·荷爾的火柴盒計畫，邀請曾在此駐村創作的陶藝創作友人寄來的迷你作品展示。

駐村串起國際網絡

1990年代歐美掀起藝術駐村風潮，以特定目標組織起來的藝術團體，尋求經濟支援的運作方式，將古蹟地點活化或閒置空間再利用，備以專業設施與居住空間，吸引藝術家駐地創作，進行藝術教育推廣、實踐理念。藝術家們離開自己熟悉的環境，到外地作限定時間內的專注創作，如此以達在相同創作目標上，不同文化觀點的詮釋、溝通與交流。

國際陶藝研究中心的成立便是在這般理想氛圍中誕生的成功案例。創辦人之一妮娜·荷爾，當年身為丹麥陶藝組織「陶之今日」（Clay Today）的領導人，其目標便是尋找創立一個空間作為推廣日用陶作之外的陶瓷藝術表現之用，副董事委員普希拉·莫里森也明言組織的願景：「以駐村創作為陶藝研究中心的重點，協助促進藝術家之間的國際網絡。」她更為陶藝中心發明的「學生網絡計畫」（Project Network）^{註2} 背書：「作為國際陶藝研究中心，我們有義務提攜新生代陶藝創作者。」



研討室



Embla具有兩個火口煙囪的橫焰式大型柴窯（3立方米），由美國陶藝家暨窯造專家Fred Olsen所建。



Anagama小型穴窯（1.5立方米），由愛沙尼亞陶藝家Andres Allik於2012年建造。

駐村創作顯然是國際陶藝研究中心的首要焦點計畫，而在研究的豐富與深度工作上，則不時邀請國際上或丹麥境內知名陶藝教授或陶藝創作者前來授課，或進行主題式的共同創作營^(註3)。隨著時代需求增加，開發了「學生網絡計畫」、「大學方案」、可換宿的助理工作，以及單一技能訓練課程，如石膏模製作與成形技法、3D列印運用。

在上述多種計畫方案的時間重疊下，不同年齡層與深淺資歷的陶藝創作者們，來自不同國籍與文化背景，大家齊聚一堂相遇了。筆者拜訪陶藝中心期間，來自美國紐約的陶藝家Mara Superior受邀參與創作營與展覽，她以「陶的天堂，陶藝的樂園」形容該地的專業環境；申請到駐村的香港陶藝家黃美嫻，沉浸在陶藝中心四周的綠地與小鎮悠閒的生活情調中，受到經常在此地創作的資深丹麥陶藝家Sten在柴燒時給予指導，獲益良多，她說：「來到這裡親近人群，親近大自然」；瑞典年輕陶藝家Sara

Moller取得獎學金，為紀念瑞典女文學家創作公共雕塑，選擇來此地創作，她認為，如果你是很專注的人，可能不太適合來這，因為這裡的好處就是能夠交換經驗，她以「分享、友善、創意」為此地留下最佳註腳。

關鍵精神—分享、扶植、連結

在同一個季節時段裡，一群人吃、住，生活與創作都在一起，廚房成為駐村生活中很重要的一個空間。每晚，藝術家們輪流煮晚餐，為大家



石膏模製作與成形技巧課程



3D列印技術課程



柴窯窯場

帶來自己國家的家鄉菜，在溫馨熱絡的飲食氛圍中，美食分享、文化交流，無形中友誼與情感點滴建立，這是來此創作之外的一大收穫。

工作室忙而不亂，繁中有序，陶藝技師荷莉爾特·卡斯琳（Harriet Caslin）的管理非常成功。每周五中午，工作室會來一次地板大清掃，陶藝家們會配合一起整理，大家自然形成一種以不到擾人的自由為互動的原則，例如使用電窯的登記表、拿取釉藥的登記表、使用規則等文字提示，無形中讓工作氛圍融洽。

執行長梅特女士與我分享一件有趣的事：她那上小學的兒子參加足球比賽，結果公布大家都有獎盃。梅特以這個例子向我說明了，在丹麥教育中重視扶植弱勢與鼓勵平等友愛的精神，即是不以競爭分辨人之高低，不彰顯個人優越感。而這點也發生在駐村創作生活中，任何季節裡你來到這裡，都能看到年輕陶藝創作者與當代國際知名陶藝家，肩並肩共處一室創作，毫無隔閡的氛圍。他們各取所需也共享資源，相互觀察也彼此學習，「分享與創意激發」成為陶人們共通的語言，「扶植與連結」是精進研究的表現與動力，這就是丹麥國際陶藝研究中心的關鍵精神。🌱

註釋

- 註1 妮娜·荷爾（Nina Hole, 1941-2016）是國際知名陶藝家，丹麥陶藝發展的推手，曾參與創立丹麥陶藝博物館與丹麥國際陶藝研究中心。她熱愛互動式的戶外創作，以自己研發設計的火燒陶窯雕塑（Fire Sculpture），在世界各地陶藝勝地創造無數美麗的火花與驚嘆，並以陶建築體雕塑作品留下永恆足跡。2001年曾至鶯歌陶瓷博物館創作。
- 註2 國際各大專院校陶藝系教授可推薦系上一名極具創作潛力的畢業生參加此計畫，以扶植年輕當代陶藝創作者為出發，年齡限制在38歲以下。詳細申請辦法請見網址<http://ceramic.dk/project-network/>
- 註3 今年秋天，主題式創作營即以《愛麗絲夢遊仙境》一書的故事背景為策畫發想，邀請來自英國、瑞典、丹麥、美國、紐西蘭的國際陶藝藝術家前來，作為期一個月的創作與發表，展覽於蘋果屋藝廊與陶藝雕塑公園，開放予當地民眾參與。