

「Hyper Clay」 2012 澳洲國際陶藝三年展評介

文／梁家豪

國立臺灣藝術大學工藝設計學系所助理教授

正當「2012 臺灣國際陶藝雙年展」在鶯歌陶瓷博物館盛大展出時，位在南半球的國際陶藝平台上，「澳洲國際陶藝三年展」於9月28日在阿得雷德的南澳大學舉辦，活動為期一週，與筆者同行的有國立東華大學藝術創意產業學系助理教授王怡惠，同在國立臺灣工藝研究發展中心的補助支持下前往參加研討會發表；此外，還帶領兩位剛從工藝設計系碩士班畢業的研究生余金玉和謝佩岑同行。澳洲的當代陶藝一直是我所關注的，除了曾經在澳洲留學四年半的經驗豐富了我的學習經歷之外，澳洲多元文化背景下孕育出的當代樣貌，也是讓我每每思索台灣現象時的借鏡，回憶起這次已經是第三次參加澳洲國際陶藝三年展，觀察過去的舉辦模式皆是由各州輪流舉行，2006年在昆士蘭州的布里斯班舉辦，2009年在新南威爾斯州的雪梨，由於每個城市的屬性與規模不同，皆擁有各自的特色，因此歷屆舉辦下來已成為各州主要城市的重要活動之一。

首次踏上南澳第一大城市 - 阿得雷德，隨即被它繁榮興盛的當代工藝樣貌所震攝，此次研討會的舉辦是以南澳工藝協會（Craftsouth）及澳洲陶藝三年展組織協會（Australian Ceramics Triennale steering committee）為主要行政工作的推動成員，研討會地點串聯了南澳大學藝術、建築與設計學院（University of South Australia, Art, Architecture and Design）、阿得雷德藝術專科學校（Tafe SA, Adelaide College of the Arts）以及當代工藝設計駐村中心（Jam Factory）聯合舉辦，這三個機構緊鄰在一個重要的街口，彼此呈現不同的功能及特色，此外，更結合了在地的博物館、大學美術館、陶藝專業駐村機構、藝廊展覽空間及陶藝工作室，共同創造出南澳繁榮的工藝景象。國際陶藝學會 IAC 主席 Janet Mansfield、澳洲國立美術館資深策展人 Dr. Robert Bell、美國華盛頓大學陶藝系教授 Akio Takamori、前荷蘭歐洲陶藝創作中心主任 Anton Reijnders、澳洲雪梨大學

圖 1 作者：Roderick Bamford。作品名稱：The Sequestator: To-be (Jug)，創作年代：2011。材質：瓷土，尺寸：28 x 20 x 20 cm。

1

2

藝術學院陶藝系主任 Jan Guy 及多位在國際活躍的藝術家皆親臨盛會。

2012 澳洲陶藝三年展主題展「Hyper Clay」，由澳洲當代工藝設計中心 (Object Gallery) 所策劃，邀集了澳洲當代陶藝創作者與科技、材質和空間進行對話，企圖重新架構過去陶藝的思維、創作態度與展出形式，展覽的主要目的希望喚起關心當代陶藝發展的每個人，用心思考在 21 世紀生活的我們，用何種的態度看

待科技進入藝術創作的現象。研討會中除了安排創作者發表之外，並安排多場座談式對話，以多元而開放的語言進行討論，特別是這次有許多展覽，是由策展人擬定主題、理念與論述，然後組織、集結並展出與主題有關之藝術家的作品，在此模式下，展覽變成不是單純的聯展，它可以作為提問、思考並從中激盪出新發現的創作研究發表；此外，展覽本身又如同作品似的，具有對於藝術觀念的開創與實驗的潛在可能，因此，提供新

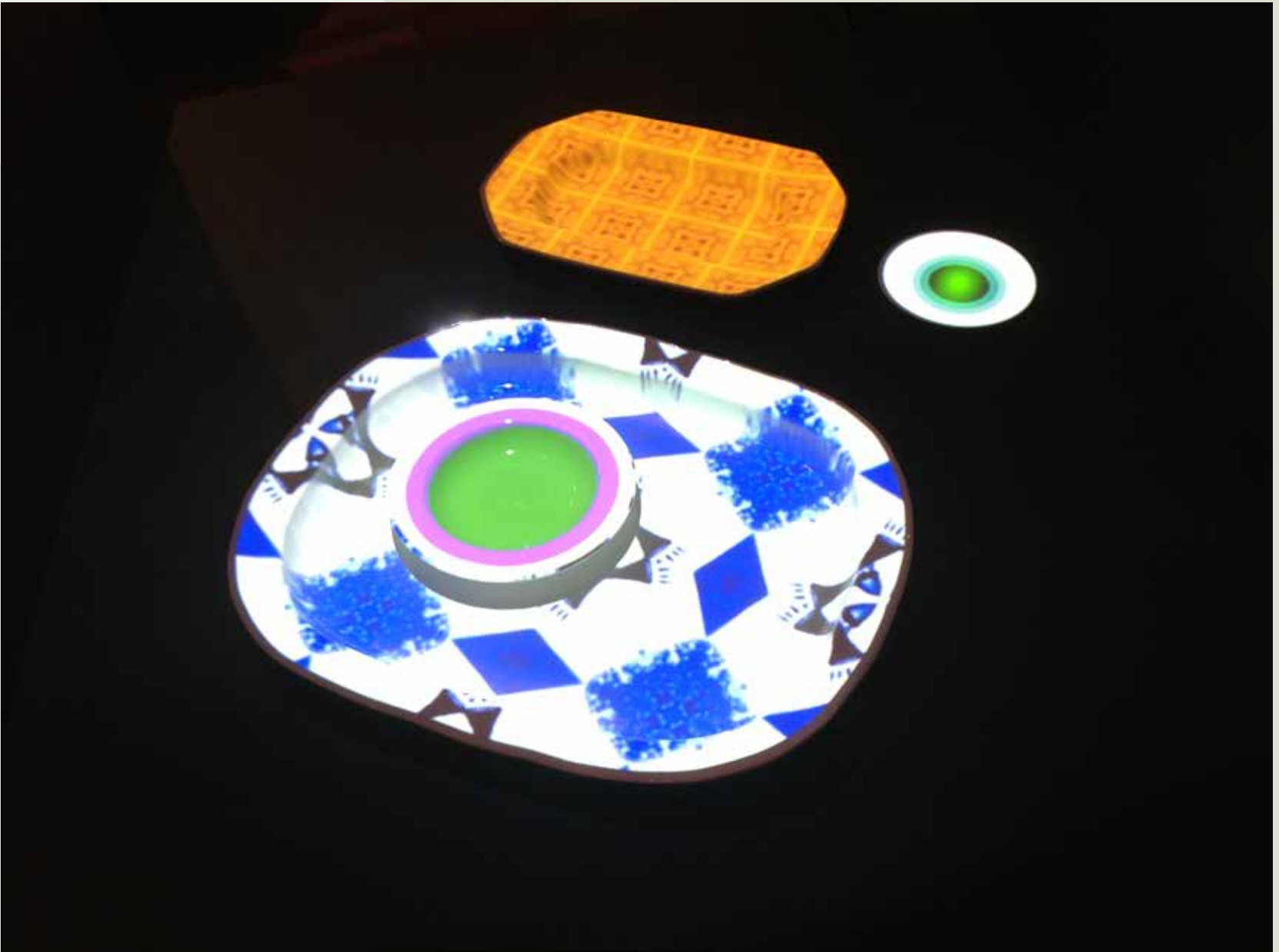

圖3 作者：Stephen Bird。作品名稱：「I just don't believe in ceramics」，創作年代：2011。材質：多媒體影像投影，瓷盤。

的視覺經驗也是展覽的重要目的之一。

藝術家 Roderick Bamford 的創作探索著自然與科技的交會經驗、創作行為與設計思維之間的道德悖論，這些思考促使他選擇以 3D 電腦掃描的方式，結合數位印刷輸出科技，製作出陶瓷原型，用以連結與陶瓷媒材的關係，他的創作記錄下兒子的童年形體，作品 *The Sequestrator: To-be (Jug)* 便是以土漿射出成型的方式再現父子間的回憶時光（圖 1）。此外，任教於新南威爾斯大學藝術學院的 Jacqueline Clayton，以花朵的象徵

圖案回溯記憶中家屋裡磁磚上的圖像，以女性的身分思考材質、造型與時間中的隱喻關係（圖 2）。澳洲青年藝術家 Stephen Bird 使用多媒體錄像，將土成形至燒成間的創造過程，以影片剪輯的方式呈現時間與空間的對話關係，此次展出的新作品中，將各式動畫圖案，重新剪輯後投影於具有傳統英國特色的瓷盤上，配合上音樂與影像的變換，讓觀者閱讀出不同於以往的陶瓷器皿脈絡（圖 3）。Paul Wood 經常以網路購物的方式尋得被人遺棄的玻璃和陶瓷物件作為他的創作素材，將玻璃熔化後使之自然垂

圖4 作者：Paul Wood。作品名稱：Guardians of a Goddess，創作年代：2011。成型方式：將玻璃現成物熔於陶瓷現成物上。

4

5

6

7

墜覆蓋於陶瓷現成物上，觀察其熔化和軟化後的關係狀態（圖4）。

從「Hyper Clay」展出的作品中探究其背後的動機，皆在挑戰陶瓷的既定思維，不否定陶瓷的傳統；但也不應一味地全然接受。義大利藝術家 Walter Auer 擅長以現成物—布娃娃及燻燒方式做為主要的創作手法，藉以傳遞物件保存的概念，他的創作實驗激發了許多以輾轉

作為主要創作方法的陶藝家，他的創作主要在探討現成物的內在意涵，企圖找尋超越製作方法與技術限制的創作思維（圖5）。資深陶藝家 Andrea Hylands 的作品試圖以模製成形方法去捕捉瓷漿於石膏模內移動過程中所留下來的材質足跡，作者巧妙地遊戲於材質的自發性和手部操作的精準性之間（圖6）。新興陶藝家 Addison Marshall 的原先背景是流行設計，他的作品巧妙地運用複合媒材，

透露著幾何、結構、機械、力學與設計特質，將光影和空間特質融入作品，不同於陶瓷既有的成形方法，而是以全新的思維與陶瓷媒材進行對話（圖7）。

小結

一、澳洲陶藝三年展的主要提問之一，隨中國經濟的崛起，大陸成為全球生產製造的大國，陶瓷產業亦深受影響，景德鎮擁有龐大廉價的勞工及完整的陶藝製作生產鍊之優勢，吸引各國藝術家前往工作，尋求創作代工模式成為時下熱門討論的議題，除了讓人進一步思考工藝家與設計師的關係，也使工藝創作者從新省思手工製作的意義。

二、依筆者實地訪問觀察，南澳大學設計學院（University of South Australia）、阿德雷得藝術專科學校（Adelaide College of the Arts）及澳洲國際工藝設計駐村中心（Jam Factory）彼此距離相近，位於市中心交通方便，生活機能完整，除了都設有頗具規模的陶瓷工作室之外，尚有金工、玻璃、木工工作室，行成一個完整的工藝設計教研、展覽區域；尤其是 Jam Factory 扮演著學校以外，推動藝術專職化的社會機構，尤其是幫助並扶植剛畢業的青年藝術家繼續在專業領域上提升精進，藉由專家的技術輔導、學習接受外部廠商的訂單、發展並延續個人創作，各類展覽發表機會，成為藝術職業化的重要培訓機構，Jam

Factory 除了提供澳洲國內藝術家駐村外，並開放給國際藝術家申請駐村，多年來已累積了國際知名度，對澳洲本地的藝術家而言，則擁有更多的機會與國外交流學習。因此，極力推薦 Jam Factory 的運作模式的確是國內藝術科系及相關單位值得學習的對象。對於計畫出國深造工藝設計領域或申請藝術駐村，都是值得推薦的地方。

三、此行在澳洲阿德雷得的發表，筆者分享在「2012 台灣國際陶藝雙年展」獲獎的作品及創作經驗，將台灣當代陶藝發展的現況與成果向國際發聲。「台灣國際陶藝雙年展」如今是國際三大陶藝雙年展之一，具指標性的意義，更是少數台灣藝術雙年展能獲得國際的高度關注與肯定，從每屆皆吸引眾多國際藝術家參與盛會便可知，這是台灣在當代陶藝努力共同成果，令許多國際藝術家對台灣國際陶藝雙年展躍躍欲試，也讓不曾到過臺灣的國外友人心生嚮往。

參考文獻

- App Store 下載「Hyperclay」, Object Gallery, Australia。

