

出國進修報告書

一、提要

獲補助者	陳芍伊
計畫名稱	2012 駐村創作—丹麥「Guldagergaard」國際陶瓷藝術中心
出國地區	丹麥 Skælskør
進修單位	Guldagergaard International Ceramic Research Center
出國期間	2012 04/30~2012 07/28
報告日期	2012 08/26
內容摘要	<p>此計畫為 2012 以助理身分進入「Guldagergaard」國際陶瓷藝術中心。協同藝術中心管理及維護軟硬體設施。並於駐村時期進行個人創作。</p> <p>進修目的以 1. 個人創作 2. 技法學習與運用 3. 創作交流為計畫主軸。進一步透過藝術村的助理身分學習藝術環境營運及如何管理運作國際性陶瓷工作室的方法與要領。</p> <p>為期三個月的駐村創作，除了跟隨助理總監處理日常工作室營運之雜務工作外；以注漿陶瓷為創作手法配合藝術村內舉行的釉下彩繪與陶板拼接工作營及鳳凰窯建造工作營，進行個人創作的技巧學習運用。</p> <p>此外，藝術村於每週固定舉行的藝術家創作演講，及每晚藝術家聚餐討論個人創作經驗。</p> <p>藝術村提供不同觀點的創作視野，透過材料及藝術經驗的異同，不僅在工藝的訴求及藝術形式都有迥然不同的創作思維。</p>

二、進修目的：

以進修目的分成藝術村營運管理及個人創作進行兩部分分別述之。

以助理身分進入藝術村除了工作室管理外還必須兼顧專案工作營的協助。
工作營項目如下：

A. 大型景觀雕塑(大枕頭)：

此項目的創作者是英國藝術家 Hattie Thomas，現居住於希臘，計畫內容為製作 5 顆 150~200 立方公分的彩色大枕頭，並且安置在哥本哈根的雕塑公園裡。此計畫持續了將近 2 個月才完工，也是筆者此次參與最主要的項目。

B. 柴窯建造工作營：

來自愛沙尼亞的陶藝家：Andres M. I. Allik。接受「Guldagergaard」陶瓷中心委託，建立一座長 5 米、寬 2 米半的 Anagama 型式柴窯。此項目的建造期程約為 3 週，除了 Andres 本人以外，還有 5 名助手協同蓋窯。

C. 工作室管理(常態性項目)：

藝術中心的工作室管理者是 Richard Saaby，我的常態性項目是協助 Richard 管理工作室。主要內容是負責藝術家工作室的環境維護、窯房管理、設備用具保養和原料釉藥清點等工作內容。

D. 工作室遷移項目：

藝術中心現在計畫改建工作室 2 樓為數位媒體與陶瓷工藝設計研發場所。因此在 7 月份的時候，工作室搬遷至原先的畫廊區。

個人創作：分為創作作品與小型柴燒蘇打窯及技法工作營學習：

A. 創作作品：

此次作品主軸是以故事的誕生，在一件立體作品上同時表現情節及呈現氛圍，讓物件本身去演出劇碼，我企圖經營單一物件的故事性及連結多樣物件構成另一不同的故事篇章。利用繁忙的助理工作之餘，完成組件作品中兩件雕塑作品和 2 組石膏模具，並且翻製改造了 20 個偶物物件。原本預計 7 月中要完成高溫釉燒、7 月底要在該中心的展場展覽，卻恰逢陶瓷中心的遷移計畫，展場空間成了藝術家工作室，電窯設備也全部拆卸暫時無法使用；所以只能先完成作品的素燒，待作品運回台灣才能高溫釉燒。

B. 小型柴燒蘇打窯：

此項目原本不在個人的駐村計畫之中，但是因為研究中心的工作室遷移和電窯無法使用的原因，才決定自行建造一座小柴窯燒製自己的部分作品。

C. 陶版與釉下彩繪工作營：

來自蘇俄，極度知名的陶藝家 Sergei Isupov 的釉下彩繪工作營，以陶板成形並輔上精緻度及高的彩繪裝飾。其精準的陶板拼接製作手法使筆者受益頗多。

三、進修日誌

日期	內容	備註
5/1	抵達藝術中心	
5/2-5/15	藝術中心行政事務	
	作品原模	
5/15-6/20	藝術中心行政事務	
	Hattie Thomas 指導大型公共藝術製作	
	作品製作	
5/28-6/19	大型公共藝術	
	Anderes M.I Allik 蓋窯教學 燒蘇打窯	
6/20-7/1	藝術中心改建工程 搬遷作業	
6/22-6/25	公共藝術後續完成	
6/28-7/15	行政事務	
	Sergei Isupov 釉下彩繪工作營	
	作品製作	
7/16-7/18	丹麥哥本哈根藝術家拜訪	
	設計博物館參訪行程	
7/19-7/25	蓋柴燒蘇打窯 燒蘇打窯	
	作品裝箱	
7/28	返回台灣	

四、進修心得：(3000-5000 字)

北歐丹麥擁有享譽國際的精緻工藝與設計，筆者在初次探訪丹麥之際，異境的衝擊極度強烈。關於設計與美學精神美善到什麼程度，或言說，丹麥人習慣生活即是設計，設計及藝術本身已與生活無法切割。生活中的尋常事物加上那麼些許的用心即成為永久的、無法更替的設計精神。舉例說：在火車的椅子與椅子中間下方設計行李箱大小可放置進入的空間，令旅客在旅行過程中，不會因為他人行李擋住走道，增加旅客行走空間。此微不足道的小設計，卻令乘客享受空間與視覺的舒適寬敞。對於生活美學本身的要求，促使丹麥成為一個人人嚮往的童話國度。

此次筆者以助理身分進入丹麥「Guldagergaard」國際陶瓷藝術中心，該「Assistantship」項目，專為甫自學校畢業的年輕藝術家，以甄選方式得以進入藝術村內駐村，並獲取住宿及工作室的免費使用，且以助理身分協同藝術中心管理及維護軟硬體設施。同時，駐村時期除了個人創作展現外，舉行個人演講與展覽活動亦是藝術村希望藝術家間能互相展示交流，新生代藝術家得以接受刺激並成長學習。

創建於1997年的「Guldagergaard」國際陶瓷藝術中心，位在首都哥本哈根西南方約120公里的港口城市Skælskør，屬於非營利性的藝文機構，發展至今已成為歐洲地區享譽盛名的陶瓷藝術中心，每年皆吸引眾多各國藝術家參與駐村甄選活動。該單位的創建目的旨於發展陶瓷藝術、工藝美學和設計；透過邀請和甄選的方式，邀請世界各國的藝術家來此進駐並進行個人創作；同時舉辦各類型的工作營、研討會、講座和藝術展覽。

陶瓷中心主要分成3棟建築與1個戶外窯場：第一棟建築是行政辦公室與藝術家宿舍區，裡頭也包含了廚房、圖書館與交流休憩場所；第二棟建築是藝術家工作室，電窯設備、釉藥室和製模模具間也在其中；第三棟建築是展場空間和收藏展示區，地下室則是釉藥和土礦的儲藏室；最後一區是露天的窯場，包含了3座柴窯、1座蘇打窯和3座瓦斯窯。

此行，以工作室營運學習為目標與個人創作為目的，在助理身分必須兼顧藝術中心事務及工作營的協助，故分作以下細項簡單敘述。

A. 大型景觀雕塑Pillow Boys：

此項目的創作者是英國藝術家Hattie Thomas，現居住於希臘，計畫內容為製作5顆150~200立方公分的彩色大枕頭，並且安置在哥本哈根的雕塑公園裡。大枕頭的製作方式是先以塑膠帆布縫製出枕頭的外罩，接著調合水泥和小顆粒保麗龍球作為內部填充物，目的是強化枕頭量體的強度與支撐力。接著縫合枕頭開口處並開始加以塑形，然後靜置一個晚上讓內部的水泥保麗龍球完全硬化，如此便完成了大枕頭的基本型態。接著是強化與上色的程序，先以粗纖維灰泥覆蓋2層於枕頭表面，然後覆蓋1層細纖維灰泥，再覆蓋1層已調和顏色的細纖維灰泥，

最後上 1 層彩色的純灰泥，總共 5 層。過程中每覆蓋完一層，都必須隔一夜讓灰泥乾燥硬化，才能再覆蓋下一層；一顆枕頭的整個覆蓋程序就要耗時一周了。最後是打磨與防水處理，先以砂輪機與砂布將表面整平，再塗上 5 層的防水乳膠，整個作品才算是完成。此計畫持續了將近 2 個月才完工，也是筆者此次參與最主要的項目，只可惜最後因為時間的問題，無法親眼看到他們被安置在公園裡。參與此項目製作過程當中，除了能與藝術家 Hattie Thomas 交流對談與合作之外，同時也學習到完整的大型雕塑製作程序，對我而言是一個全然不同的領域體驗，創作媒材的不同成型不同狀態的雕塑作品，尤其軟性雕塑與其他大型立體雕塑截然不同，經由藝術家個人女性特質也恰如其分的表現在軟性雕塑中，這也為自己的創作也帶來新的啟發與想法。

B. 協助柴窯建造項目：

此計畫的主持人是來自愛沙尼亞的陶藝家：Andres M. I. Allik。Andres 是一位製陶蓋窯經驗豐富的陶藝家，參與多次歐洲地區的大型柴燒工作營，此次是接受「Guldagergaard」陶瓷中心委託，建立一座長 5 米、寬 2 米半的 Anagama 型式柴窯。此項目的建造期程約為 2 週，除了 Andres 本人以外，還有 5 名助手協同蓋窯。

筆者於台灣有過蓋窯經驗，對照這次的蓋窯計畫，方法跟程序都有些許的不同；建造過程當中遇到一些疑惑，常向 Andres 請益，他也總是很熱情地為我解惑，自己也學習到許多專業的蓋窯知識，獲益匪淺。

C. 工作室管理(常態性項目)：

研究中心的工作室管理者是 Richard Saaby，在 3 個月的駐村期間，我的常態性項目是協助 Richard 管理工作室。主要內容是負責藝術家工作室的環境維護、窯房管理、設備用具保養和原料釉藥清點等工作內容。透過此工作的經驗，讓我學習到如何去管理運作國際性陶瓷工作室的方法與要領；此工作室每個月平均有 10 位藝術家在使用，有時甚至達到 18 位，而且來自各個不同國家；每位陶藝家都有著不一樣的工作模式跟程序，如何讓大家順利地在同一個空間裡創作作品，完全仰賴管理者的主動溝通協調和適切的工作室規範。在協助 Richard 期間，也從他身上學習到如何跟藝術家溝通討論、如何去應變處理工作室發生的大小事情，以及完善的工作室使用規範，工作雖然不輕鬆，然而此次的助理身分卻令我思考到關於工作室的營運細項及如何分工，特別是當多位創作者在使用空間上的差異，如何在人事間面面俱到，這的確是創作者在自身創作外必須經歷到的尋常生活。

D. 工作室遷移項目：

藝術中心的主要工作室位在一棟擁有百年歷史再度重新翻修的建築裡，目前僅僅使用 1 樓，2 樓未使用。藝術中心現在計畫改建 2 樓為數位媒體與陶瓷工藝

設計研發場所。因此在 7 月份的時候，工作室進行了全面的遷移的。主要藝術家創作空間搬移至原有的畫廊展場裡，和搬運設備用具置放於貨櫃倉庫裡。此改建計畫預計於 2012 年 10 月底完成，相信屆時會有一番新的風貌。也正因為藝術中心的改建工程，故使畫廊展區於七月時期無法進行展覽。另外也面臨到電窯搬遷移動，於整個七月份是無法進行窯燒動作的。原先計畫中的釉上彩裝飾必須在後期進行多次的窯燒動作，也因故做了取消，改以自建柴燒蘇打窯單次燒成。

個人創作:分為創作作品與小型柴燒蘇打窯建造 2 個項目：

A. 創作作品：

此次作品主軸是以故事的誕生，在一件立體作品上同時表現情節及呈現氛圍，讓物件本身去演出劇碼，我企圖經營單一物件的故事性及連結多樣物件構成另一不同的故事篇章。利用繁忙的助理工作之餘，完成組件作品中兩件雕塑作品和 2 組石膏模具，並且翻製改造了 20 個偶物物件。原本預計 7 月中要完成高溫釉燒、7 月底要在該中心的展場展覽，卻恰逢陶瓷中心的遷移計畫，展場空間成了藝術家工作室，電窯設備也全部拆卸暫時無法使用；所以只能先完成部分作品的素燒，待作品運回台灣才能進行高溫釉燒。

此次駐村恰巧碰到極為知名來自蘇俄的陶藝家 Sergei Isupov 舉行陶板成形與釉下彩繪工作營。頗為幸運之處是，我的作品多半是以釉下彩繪作為裝飾，正巧碰到大師教學，也令我在原先的釉下彩繪有更進一步的了解，除了使用的工具不同外，在立體與平面構圖的結合多了更多能否互相對應的思考。而藝術家的陶板成形技法更縮短了立體雕塑完成的時間性，我非常期待能在自己的個人創作透過該項技法使用，能更完整創作本身。

B. 小型柴燒蘇打窯：

此項目原本不在個人的駐村計畫之中，但是因為藝術中心的工作室遷移和電窯無法使用的原因，才決定自行建造一座小柴窯燒製自己的部分作品。此窯的類型是美式的鳳凰式柴燒窯，燃燒室和灰爐室直接設置於窯床的下方，是屬於快速升溫燒成的設計；整個窯廳的內部尺寸為 72*40*55 公分，約為 0.16 立方公尺的內容積。蓋窯時間約為 3 天，燒成時間約為 18 個小時，燒成溫度攝氏 1300 度。燒製的結果並不是十分滿意，問題在於排窯時礮板過於緊密，火焰無法順利通過每一層的作品，結果是上層作品溫度不足，中間和下層溫度適切的狀況。所幸自己的作品大致上都算 ok，後來也全數捐贈給藝術中心。蓋窯的過程時常有其他陶藝家會駐足觀看，給與一些建議和想法；在進行排窯時，幾乎全藝術村的陶藝家都拿了小作品來寄燒；燒製過程大家也會前來關心慰問。深深覺得蓋窯燒成這件事本身的效益被擴大了，我不僅完成了自己的作品，也和其他陶藝家有更多的互動與對談，這真是我始料未及的結果，而藝術中心也決定暫時保留這座小型柴燒窯，讓其他人也有機會使用它。

此次的助理工作協助了大型雕塑、柴窯建造和蘇打柴燒過程，學習到許多新的陶瓷專業知識，對於自己的創作相信將有一定的助益。其中，蘇打燒成的技術在西方國家發展已久，早已取代會產生毒氣的鹽燒技術；蘇打燒成的釉面質感豐富多變，應用層面廣泛，除了實用器物以外，也能運用在陶瓷雕塑的質感處理，期望自己能繼續研究此一燒成方式。來到國際性的藝術中心，有機會與各國陶藝家互動交流，跟世界的藝術脈動接軌，讓自己對於藝術的視野見聞能更提升。

在3個月的期間裡，總計接觸過25位藝術家，其中有極具聲望的藝術家、學院的資深教授、獨立工作室的主持人、設計師等，當然也有和我一樣剛踏進這個領域的年輕陶藝家。不同的國籍、不同的思維視野和文化背景在這裡互相交融與衝擊，創作想法的交流對話不是在嚴肅的座談會進行，而是發生在早晨的用餐、大家一起外出購物的閒聊、傍晚圍坐草地上的對話，還有晚餐時光的交流，隨時隨地都能找到人願意跟你討論、交換創作想法，分享生活的片刻。除了隨處發生的對話之外，當然也有較為正式的藝術家作品介紹之夜，時間是每個禮拜四的夜晚，在這個夜晚，藝術家會在圖書館介紹自己的專業背景和作品，並且接受大家的提問，讓彼此能有更專業的對話與認識。而各國藝術家引領出的各種創作風味，也藉由端視創作的差異，看見國與國迥異的風土民情賦予創作者的創作個性。

我的分享之夜是在7月中，除了介紹自己的作品，也介紹了鶯歌陶博館和台灣的風土景色。大家對於台灣這樣的小島國家能有如此多元的特色和發展動力感到十分訝異與好奇。我並不知道這些對於台灣很好奇的藝術家中是否也在我的創作中看見屬於我的國家的創作語彙。但我希望在這幾個月的飲食對白中，藝術家們的創作能激盪出更多的可能。

在丹麥，感受著食的不同、氣溫的不同、人的不同，這個國家的面積其實只比台灣大了那麼一些，不過人口卻只是台灣的四分之一。然而這個人很少的國家卻高度的發展出舉世聞名的精緻美學。透過此行，我恍然了解到對於日常生活的要求造就了丹麥人出色的美學思維，因為生活本身即是創作。

五、附錄/照片(圖說)等

一. 藝術中心內外

藝術村空間行政區與住宿區

工作室

畫廊

工作室內部

工作室更遷至畫廊區

二. 大型雕塑製作

水泥混保麗龍球

以粗纖維灰泥覆蓋表層

打亮

三. 自建柴燒蘇打窯

裝窯

燒窯

四. 個人創作作品

調石膏

蘇打窯燒

蘇打窯燒

以工作室貓做原型之作品系列

以工作室貓做原型之作品系列

雕塑一

雕塑二

以工作室貓做原型之作品系列

以工作室貓做原型之作品系列

Sergei Isupov 釉下彩繪工作營

Andres M. I. Allik 蓋窯工作營