出國報告(出國類別:考察)

2012 美國當代陶瓷教育年會 與西岸知名大學博物館參訪

服務機關:國立臺南藝術大學應用藝術研究所

姓名職稱:張清淵副教授

派赴國家:美國

出國期間: 2012年3月19日至2012年4月3日

報告日期:2012年5月30日

摘要

陶瓷組本年度受邀參加 NCECA(美國陶瓷教育年會),參與該盛會數次,這 些年來成果豐碩,而今年度 2012 NCECA 於華盛頓州西雅圖市盛大展開,華盛頓 州位於美洲西北部,特此安排爲期兩週美洲西岸地區陶瓷相關學系及博物館參 訪。此行的兩大目的,其一爲參與「2012 NCECA 美國陶瓷教育年會」年度盛會, 並陳設攤位,並且讓參與的學生藉由此行程能更了解目前美國的陶藝發展。其二 爲參訪美國西岸著名的陶瓷教育系所與藝術中心及博物館,並與他校積極交流, 建立交換學生的機制。

此次參與共有5名學生:李岱容、沈喬楓、李思樺、張蕙敏及章嘉俰參加美國陶 瓷教育年會,透過研討會了解美國當代陶藝發展特色,並對當代陶藝材質的了解 能更開放;實地探訪著名博物館與知名大學,目地在落實學生對當代陶藝思潮的 學習與認知。

目次

简要	
目的3	;
過程	Ļ
一、出國期間: 2012 年 3 月 19 日至 4 月 3 日	
二、行程簡介	
· ○得與建議	4

目的

- 一、參加 NCECA 年會爲南藝應用所陶瓷組每年之例行海外學術性活動。主要目的在於讓本所陶瓷研究生透過實地的參訪、參與各項研討會活動與展覽,而有效直接的管道獲得最新的資訊並對當代陶瓷藝術發展有進一步的了解,也因爲 NCECA 爲美國規模最大博覽會,在這盛會上邀請了許多當代陶藝上活躍的藝術家,在這爲期 4 天的活動除了讓學生可以直接性的觀賞作品,博覽會也安排許多的演講和藝術家的作品示範,讓學生除了增廣見聞之外還可以與藝術家直接對話,學習到創作和技術性上的知識。
- 二、除了參與盛會外,臺南藝術大學並在主要會場中陳設學校攤位,建立最直接的交流平台,積極推動外國學生入學政策,也希望藉由陳設學校攤位來達到宣傳效果,讓所參與盛會的各地學生及藝術家能認識學校,進而在未來有機會進行交流和合作。
- 三、參訪藝術中心及各大陶瓷系所,期待建立本校與美國陶瓷系所的交流機制 與合作方向,並藉由參訪當地博物館等,建立學生了解當地文化與歷史的知 識,參觀各地當地藝廊、畫廊來瞭解當時美國藝術市場的風格和走向。希望 藉由相關領域之博物館、藝廊之參訪讓學生瞭解藝術史發展和當代藝術創作 的脈絡來重新思考自己的定位和未來的作品方向。

過程

1.參訪藝術中心及各大陶瓷系所

四個知名收藏中心及美術館:

Scripps College 當代陶藝展與博物館陶藝收藏、

LA County Museum >

Santa Monica 藝術書廊區、

Pilchuck Glass School and International Glass art center •

三所知名大學陶瓷系所:

California State University, Long Beach 加州州立大學長灘分校

Tony Marsh 主導、

Pitzer College >

Oregon School of Art and Craft .

2. 2012 NCECA in 西雅圖 美國陶瓷教育年會

大學陶瓷系所

三間陶瓷系所分別爲California State University, Long Beach、Pitzer College、

Oregon School of Art and Craft,此行參訪,在每所學校介紹南藝陶瓷工作室及學生作品,有極高的交流與互動。透過參訪讓我們更清楚瞭解彼此學校的教學理念、學生素質、工作環境與設備,並更近一步的建立交換學生的機制,讓南藝陶瓷工作室持續的和全世界陶瓷發展脈動同步。

◆ 加州參訪 California State University Long beach 分校、Scripps College 當代陶藝展與博物館陶藝收藏、Pitzer College、LA County Museum、Santa Monica 藝術畫廊區。

本校學生參觀加州州立大學長灘分校,主要目的在於讓學生實地的了解其他學校工作室的運作和使用方式,也可以借此去思考學生自己本身對於工作室如何去做

空間上以及工具的有效利用。也因這次的參訪和 Tony Marsh 談論到未來是否有兩方學校交換學生的可能性或是學術上的合作和交流。California State University 在今年 6 月由 Tony Marsh 舉辦爲期兩個禮拜的工作營,邀請了許多知名的陶藝家來交流,也開放 20 名讓學生申請擔任藝術家助理,可以更加貼近藝術家來學習不論是技術上還是概念上,也將此訊息在回國後傳達給學生並且鼓勵學生參與。

參觀 California State University, Long Beach 加州州立大學長灘分校 Tony Marsh 主導

Tony Marsh 介紹窯房設備

工作室以及窯房

◆Scripps College 美術館

Scripps College 的 Ruth Chandler Williamson Gallery 舉辦了美國現代陶藝在二次大戰後 1956-1968 時期最爲重要的三位藝術家的作品 John Mason, Ken Price, Peter Voulkos,在台灣很難能看到這三位藝術家的作品,此展覽讓參與的學生受益良多,原本只能透過書本或是期刊上看到的作品,在此學生們可以近距離地觀看作品細節和表面處理方式,更明確的了解到抽象表現主義的陶藝創作特質。

◆收藏中心: Scripps College

Scripps College,是美國當代陶瓷大師 Paul Soldner 過去任教的私立貴族學院,更是每年度舉辦國際陶瓷展覽 Scripps College's Ceramic Annual Exhibition 的主辦學校,在此歷史悠久美麗的校園中,最重要且遠近馳名的,是校內一隱蔽的典藏室收藏了二次世界大戰後美國當代陶瓷發展中,所有極爲重要的藝術家與其代表作品,可說是一部當代陶瓷史的縮影,收藏的質與量令人折服。配合陶瓷組必修課程-當代陶瓷工藝思潮,學生直接與歷史中重要藝術家作品接觸,並經由收藏中心負責人清晰解說,更清楚了解當代陶瓷從日本民藝運動到近代美國的發展脈絡。

參觀 Pitzer College

◆帶學生參觀 LA County Museum of Art 爲了讓學生更能藉由美術館所展的作品,來思考作品完成度和瞭解雕塑的歷史脈絡,透過直接閱讀作品,感受作品氛圍來重新審視作品尺寸,對自己的意義性。

LA County Museum of Art

◆西雅圖參觀 Oregon School of Art and Craft、Pilchuck Glass School and International Glass art center、2012 NCECA in 西雅圖 美國陶瓷教育年會。

藝術家 Amanda Salov 帶我們參觀工作室以及他的展覽,而藉由 藝術家 Amanda Salov 的展覽,給學生很好的學習機會,讓學生透過觀看作品以及和藝術家的對話中,可以清楚的知道經由視覺的傳達和語言的傳達有的顯著的差異性,也藉著藝術家在場的機會可以更加知道一些技術上以及操作上的學習及藝術家在作品概念上的考量。藝術家 Amanda Salov 是個在作品處理上十分纖細的藝術家,在作品的呈現上常使用現成物來呈現概念。也借由此機會邀請 Amanda Salov 來學校駐村或是工作營,希望之後能到學校將他的經驗分享給學生。

學生們對於 Amanda Salov 的作品細膩度以及作品表現十分感到興趣,也對工作室

空間的擺設使用和設備十分嚮往。Amanda Salov 除了在 Oregon School of Art and Craft 教書外,也是個對作品掌握度不論是在材質上還是作品呈現上,都俱有個人獨特魅力,Oregon School of Art and Craft 學校在美國西岸的陶藝教學極具盛名與傳統,尤其是在實用性器物的表現上,更是獨具特色,因此設有展覽藝廊以及作品展售空間,展覽空間主要是以小巧作品爲主,作品偏向設計以及實用性。

參觀 Oregon School of Art and Craft 的老師 Amanda Salov 的工作室和展覽

Amanda Salov 與學生分享其作品

Oregon School of Art and Craft 學校在美國西岸的陶藝教學極具盛名與傳統,尤其是在實用性器物的表現上,更是獨具特色,因此學校設有展覽藝廊以及作品展售空間,展覽空間主要是以小巧作品為主,作品偏向設計以及實用性,主要目的在協勵與訓練學生能觀注實用器物與人的關係探討。

Oregon School of Art and Craft 參觀學校工作室及展示空間

◆Pilchuck Glass School and International Glass art center

Pilchuck Glass School and International Glass art center 不僅是美國在規模及設備上非常完善的 Glass art center 也是國際上最重要的玻璃藝術中心,藉由這次的參觀讓學生在材質上可以思考玻璃與陶瓷上的結合以及運用,此玻璃藝術中心也曾有許多著名的陶藝家來此透過玻璃來進行創作,也很歡迎畢業後的學生能來這裡申請駐村。

Pilchuck Glass School and International Glass art center

參觀玻璃工作室及作品

◆2012 NCECA in 西雅圖 美國陶瓷教育年會

所謂的 NCECA 即是「美國陶瓷教育年會」National Council on Education for the Ceramic Arts,是當今全球最重要的兩大陶藝組織之一,每年在美國不同地區舉辦年會,參與人數較同類型年會最多,可說是陶瓷教育最大平台。1956年成立至今已舉辦47次教育年會,NCECA 是一個以陶瓷教育爲出發的非營利協會,由民間財團法人提供資助,透過來自世界各地的教授、陶瓷專業領域的藝術家們爲成立委員會,推動組織的運作。

2012 NCECA 於華盛頓州西雅圖市盛大展開,華盛頓州位於美洲西北部,為期四天期間有多場展覽、演講、座談、示範工作營,以及世界各地的藝術中心、

駐村機構、各大專院校陶瓷系所、陶瓷設備、用具、雜誌書籍……等相關攤位的 陳設與販售。在會議中心外,上百場展覽散落於整個鳳凰城市各大小美術館、藝 術空間、畫廊。今年參與的人數眾多,均爲來自世界各地陶瓷專業領域的人士, 有專業藝術家、教授、收藏家、藝評家以及修習陶瓷的大學生、研究生……等, 齊聚一堂研究、討論與對話。年會所代表的力量也主宰了全世界當代陶瓷領域的 走向與潮流。

每年的 NCECA 必有上百個大學、研究所、藝術中心、駐村中心、藝術雜誌、陶瓷設備用具書籍……等攤位。台南藝術大學已是第六年透過此正式攤位把台灣的陶瓷教育介紹給世界。透過陳設、海報、畫冊印刷品的發放以及師生共同介紹,讓更多人認識台灣,認識「臺南藝術大學應用藝術研究所陶瓷工作室」,也更瞭解台灣當代的陶瓷藝術面向與發展。

期間同時直接接受外國留學生申請入學面試。南藝陶瓷工作室已有多位研究生與美國學生交換創作環境學習。一對一的交換機制,讓不論是交換的學生抑或在校的研究生,都有機會透過直接的異文化交流而有所刺激與學習。我們並期待吸引外國學生正式入學就讀,確實達到教育部積極推廣的國際化政策。

在 NCECA 的攤位上,因播放學生作品吸引不少人前來詢問學校狀況、設備、師資,也因前幾次 NCECA 的參與讓更多人進而瞭解對學校的資訊感到興趣。在此盛會中也遇到了許多以前來過學校駐村的藝術家如 JaneWon Lee,透過他們認識到許多對於學校駐村有興趣的藝術家以及美國研究所教授,也希望之後有機會能到邀請他們來學校做教學或是交流。

2012 NCECA in 西雅圖 美國陶瓷教育年會

展覽會場

心得與建議

NCECA

此次參加美國 NCECA 年會,配合學校展示攤位的規劃來詳盡的介紹臺南藝術大學應用藝術研究所陶瓷組的設立理念、教學方法、硬體設備與校友成就等,將有助於本所招募更多國際學生申請來校就讀,藉由此宣傳方式將此系所推往國際,讓更多人知道,而更多國際學生的就讀,更是象徵系所的多元性以及豐富性。(已有兩位美國人因而來就讀)。NCECA 的參與是爲了將學生的是視野看的更加寬廣,用宏觀的角度來思考陶瓷的意義,以及不要閉門造車的埋頭創作,如同井底之蛙,如何和時代接軌、如何踏上國際平台才是更重要的。

美國西岸陶藝系所及博物館參訪

此次參訪行程進行於 NCECA 年會後,參訪的 California State University, Long Beach 是目前在加州陶藝系排名第一的學校,參訪當中最令人印象深刻的是學生作品的水準與硬體設備的完善,在系主任 Tony Marsh 的經營下,其國際性的交流機制更可在多面向的學生作品中得到驗證,本所與該校曾有多次的交流,包含了交換學生與參加短期工作營的創作。也希望有機會能建立更頻繁的學生交換機制,增加學生國際視野。

美國博物館在質量上及多元化上是在國內美術館或是博物館所不能相比的, 爲補足國內資源匱乏的情況下,安排美術館的參觀對學生而言是跳脫書籍單一的 藝術史介紹,能有直接面對作品的閱讀機會、感受作品的能量,是藝術教學中最 爲重要的工作之一。

建 議

(1)參觀 Scripps College 的陶藝收藏後,對於他們對作品的整理、歸納以及空間有 秩序性的使用深感佩服。本所工作室多年以來,也累積了不少國外的藝術家來 做駐村及交流所創作出的作品,但因在空間及經費上的不足,讓這些作品沒有 以最好方式作收藏或展示,是較爲可惜的地方。也希望之後學校方面能有空間 來安置這些作品,一方面具有收藏功能另一方面也有教育意義。

(2)此次參訪一流大學發現在此管理工作上皆有專任人員負責擔任工作室的公共 安全衛生管理方法,也是目前本組面臨需要改進及缺乏的重點。雖有趨於完善 的工廠管理規定,但因爲只有一位專任教師,實在無法負荷在教學工作外的繁 重工廠管理與機具維修。若有專業維修人員除了可有效管理外,亦能有助於設 置的使用壽命延長,而學生也會透過專任人員的教導和學習到如何照顧及修理 窯以及其他設備。