

出國報告（出國類別：其他）

韓國當代陶藝發展現況 及美術館探索

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：韓國

出國期間：102 年 5 月 3 日至 102 年 5 月 11 日

報告日期：102 年 8 月 20 日

摘要

資訊爆炸的時代，國內外藝術創作環境快速變化，新技法和多元風格不斷產生，如何提升學生競爭力以及創作能力成為重要課題。鑒於參加國際展覽、會議有助於拓展國際視野，以及參訪國外大學和研究所相關科系能夠積極的建立起交換學生的機制，更激勵學生藉由國際觀的建立來規劃畢業後的出國駐村計劃。因此擬帶領在學研究生赴鄰近之韓國移地教學，實地了解韓國當代陶瓷藝術之發展與傳統文化相互之影響。

為讓學生實地了解韓國當代陶瓷藝術發展與傳統文化相互之影響，帶領陶瓷組在學研究生，透過移地教學之方式實地參訪韓國當地著名之藝術大學與美術館。讓本所學生能拓展其國際視野並啟發其創作思維。

此行赴韓國參訪之行程，對於學生與不同地區與風格的陶瓷藝術創作者技術經驗交換及知識交流均有極為正面的效果。本次參訪可使臺南藝術大學應用藝術陶瓷組與韓國各陶瓷藝術相關學系與創作中心建立了良好接觸模式，並開拓了台灣陶瓷藝術的國際發展空間。

目次

摘要.....	1
參訪目的.....	3
參訪過程.....	3
心得與建議.....	14

參訪目的

為讓學生實地了解韓國當代陶瓷藝術發展與傳統文化相互之影響，帶領陶瓷組在學研究生，透過移地教學之方式實地參訪韓國當地著名之藝術大學與美術館，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，陶瓷組本年度安排為期 9 天的韓國地區美術學校與博物館相關的陶瓷參訪行程，讓學生能拓展其國際視野並啟發其創作思維。此行的兩大目的，其一為與他校積極交流，提升本校競爭力與知名度；其二為參觀韓國著名的陶瓷教育系所、藝術中心與博物館，了解並學習韓國陶藝歷史與環境。

參訪過程

一、出國期間：102 年 5 月 3 日 102 年 5 月 11 日

二、行程簡介：

1. 檀國大學、Gyeonggi 廣州 ceramic museum、藝術家 Lee Jaehyo 工作室參訪
2. Gyeonggi 利川 ceramic museum、韓國傳統大缸生產地
3. 金海美術館、韓國教授 Park Kyung suk 工作室參訪

5/3-4 檀國大學、Gyeonggi 廣州 ceramic museum、藝術家 Lee Jaehyo 工作室參訪

檀國大學與本校為姐妹校以行之多年，經由這次的參觀，讓學生能更瞭解檀國大學的環境和教學方式，也和金教授討論未來工作營交流的可能性。也因兩校交流密集，在教育上以及學術上兩校之間有著良好的互動關係，像是本校老師徐永旭老師前年受金老師邀參加檀國大學所主辦工作營，以及目前在本校就讀一年級學生高于晶兩年前畢業于檀國大學圍巾老師的學生。由此可見本校師生經由到各校出國參訪，透過直接的參與和認識，對於學生視野更加寬廣而對於未來有更國際化的可能性。

a. 檀國大學美術館參觀

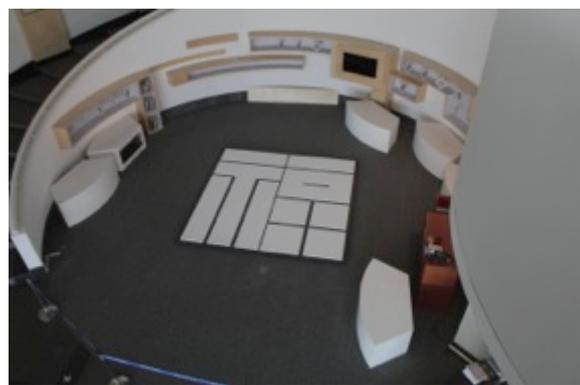
檀國大學校內設有博物館，放置大量學校文化收藏。檀國大學對於文化的重視性可從學校裡的博物館窺知一二，詳細的陳列出韓國早期衣、住、行、陶瓷器皿的文物，完善的典藏、展示並且出冊刊物，讓學生能更加了解韓國文化。

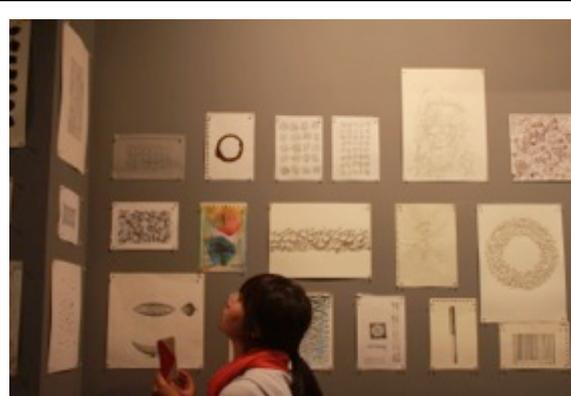
b. 市政廳參觀檀國大學教授作品

c. 韓國陶瓷雙年展有三個舉辦場地 Gyeonggi 廣州 ceramic museum 為韓國雙年展場地之一也是文化中心，韓國雙年展為在陶藝上重要國際性的活動，以往為參加者申請比件方式，是國際性大型陶藝比賽，近幾年以改變成邀請參賽的方式。而今年 10 月本所有三位學生已申請 2013 韓國陶瓷雙年展所舉辦的工作營，學生藉由工作營向受邀請的藝術家學習。而學生在脫離學校後要如何用其他方式自我進修、成長，到各國駐村、工作營的參與也許是另一種可能性和選擇。

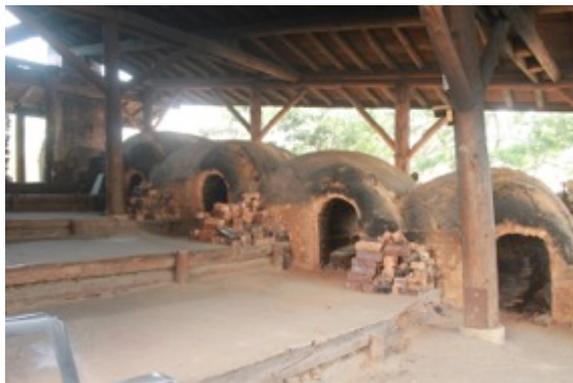
d. 韓國知名藝術家 Lee Jaehyo 工作室參訪

這次非常榮幸藉由檀國大學金老師的介紹下，參觀藝術家李在孝的工作室，藝術家李在孝在創作上以木塊、樹枝、樹葉、石頭等自然材料或是鐵釘成極具裝飾性、現代感作品，在他的工作室內可見驚人的作品收藏以及他的素描，可以從中清楚的知道藝術家作品脈絡和發想過程。經由藝術家李在孝的解說下，和學生分享了他在創作上在面對材質如何去與材質進行對話，並善用材質本身的特性來表達自己的想法。他建議學生必須專心思考作品為了學生未來能成為藝術家做準備。李在孝在國際上相當出色以及出名，在台灣高雄也有他的展覽，在韓國許多飯店和公司喜歡收藏他的作品在大廳展示，他的作品有機造型地不斷重複組合與傢俱的結合十分廣受歡迎。對於學生而言現階段不需要思考市場性的問題，但對於藝術家而言大眾與市場是在創作上難解的課題。

5月5-6日 Gyeonggi 利川 ceramic museum、韓國傳統大缸生產地

利川為陶瓷雙年展場地之一，在此寬廣的場地中有設有駐村工作室，年輕藝術家可以申請來此駐村以及展覽空間、韓國傳統柴窯，在利川陶瓷美術館內的展覽空間裡展示美術館來自世界各地藝術家作品的收藏，不論是雕塑還是實用器皿十分豐富的典藏內容學生看了目不暇給，而此收藏室也是韓國陶瓷相關系所介紹陶瓷課程的場地。

a. 韓國傳統大缸生產地

本所學生高于晶的老師介紹下參觀韓國傳統大缸製造地方，韓國傳統大缸是韓國特有的製作方法，以盤土條方式，以傳統工具拍打擠壓下形成。在此傳統的興盛下建立保存文化的園區，此園區有定期的活動和雙年展開放民眾參與和參觀，活動期間還有藝術家製作大缸的現場示範，讓民眾清楚地知道陶瓷的製作方式和燒成。拉近一般民眾與陶瓷的距離，藉由陶瓷與民眾的知識建立，讓陶瓷相關領域不再是隔著面紗地觀看而是融於生活、廣大民眾的了解，讓陶瓷得以發展、延續。重新思考台灣現狀，鶯歌陶瓷博物館的建立也似乎是扮演著這樣的角色。

藉由這次機會參訪製作大缸的工廠，工廠內設有一個長 6 公尺、寬 2 公尺、高 2 公尺的大窯，看著工廠內工作人員忙碌的身影，熟練的搬運乾燥的坯體，俱有歲月的窯爐兩個軌道的設計，讓人不經驚歎以及想像蓬勃的市場需求才造就這樣形成。讓人聯想到台灣鶯歌陶藝市場的萎縮和瓜分，曾景何時的繁榮已逐漸消失，雖然政府將鶯歌老街和陶博館的設立，試圖在以往歷史和地方特色上找到定位和生存，但除了依靠觀光產業的進入，我們如何找到其他的發展和生存方式，是需要在思考的。

5月7-10日-金海美術館、韓國教授 Park Kyung suk 工作室參訪仁寺洞畫廊參觀

a. 金海美術館 clayarch 世界陶瓷中心-藝術家駐村工作室

clayarch 為韓國國內唯一設有 ceramic creation center, 提供國內外藝術創作者來此駐村、創作, 來自世界各地的藝術家可以互相交流。來此參觀, 學生們也對於畢業後來這裡駐村有極大的興趣, 也尋問了住宿費用、燒窯、材料以及申請辦法。工作室內設備完善, 住宿和燒窯費用為畢業後的學生可以負擔, 而帶學生到此參觀的目的性為了讓學生思考畢業後的下一步。

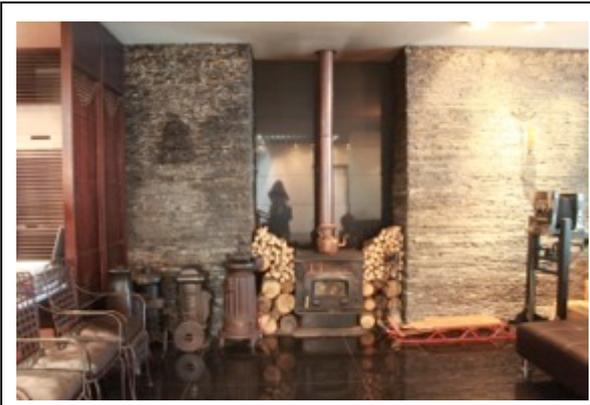
金海美術館藝術家駐村不只是希望關於陶瓷領域的藝術家來這裡駐村, 工作室內部有設有使用複合媒材的空間, 希望將不同的材質帶入陶瓷領域, 在美術館內設有兩個展覽空間, 一個是金海美術館所邀請的藝術家、另一個是在這所申請駐村的藝術家, 另外來展示著陶瓷和不同領域、材質的結合。可以感受到金海美術館想將陶瓷跨材質的結合以及推展的企圖心。

b 韓國教授 Park Kyung suk 工作室參訪

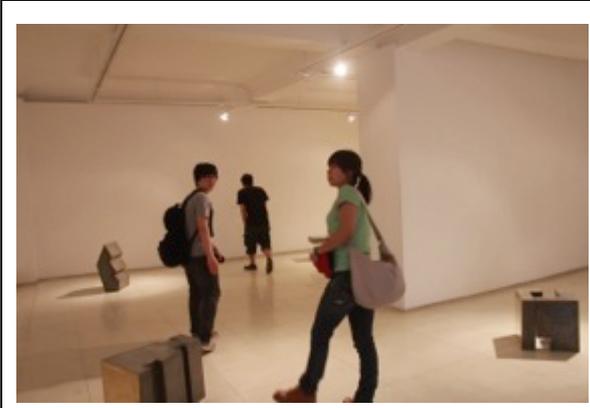
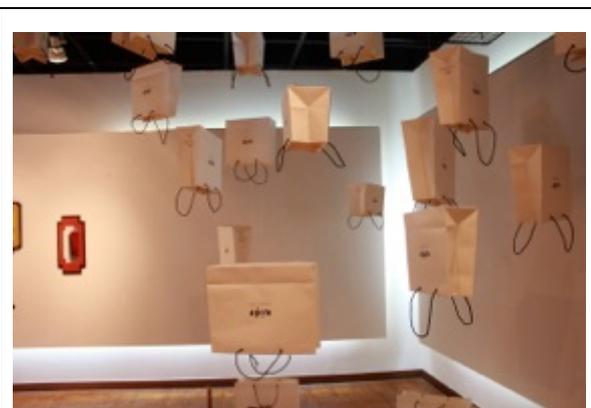
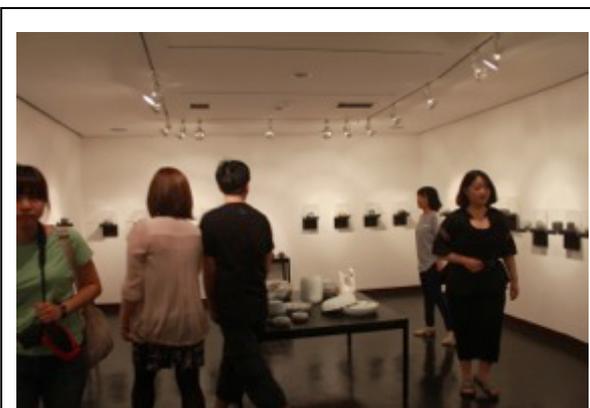
在 Park Kyung Suk 的熱請邀約下參觀他的工作室，工作室位於市區人來人往的街道旁，一棟 10 層樓的公寓裡，一樓是他的藝廊展示空間，而她的工作室就位於這十層樓的其中兩層，近于 6 坪大的空間裡乾淨整潔的排放著陶瓷工具和窯爐，Park Kyung Suk 也分享了在市區中要成立工作室的難度以及空間狹小所面對的問題和器材上搬運的困難度，讓聆聽的學生能借由他的分享知道畢業後在工作室成立上所有可能遇到的困境。

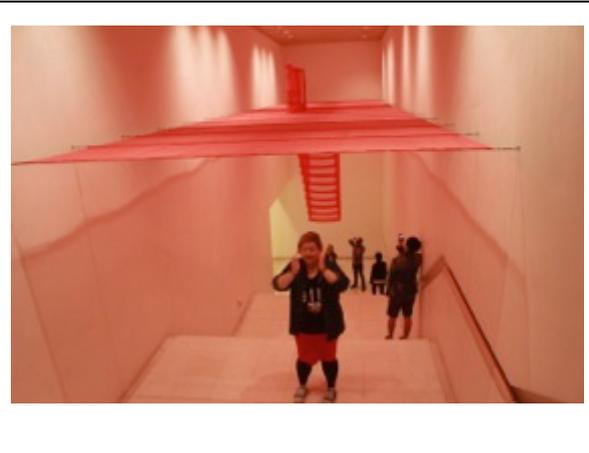
c. 仁寺洞畫廊參觀

琳琅滿目的畫廊佇立在仁寺洞，來往密集，年輕世代、學生聚集逗留的地方，在這的藝廊也有別于其他地方，總帶著俱有巧思的設計、活力的擺設，或許是要符合年輕族群的市場，陶瓷使用器皿在顏色上和設計上強調趣味性和機能性。

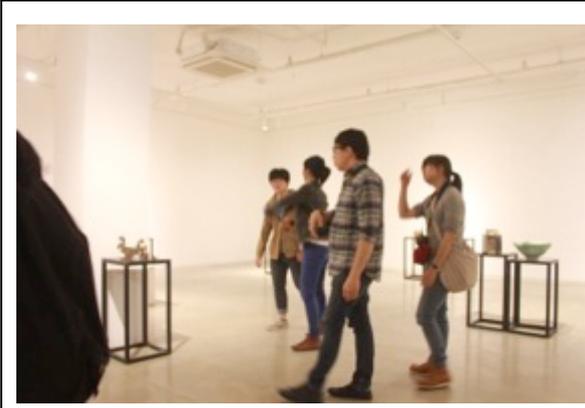
a. 三星集團博物館(Leeum Samsung Museum of Art)

由三星集團所成立的私人博物館收藏了相當驚人的藝術作品，收藏範疇相當廣闊，從當代藝術、現代藝術到古文明藝術，讓人不禁感到遺憾，這樣完整的收藏無法在台灣所看到，一個博物館裡去如同藝術史的縮影。令人流連忘返，捨不得離去。

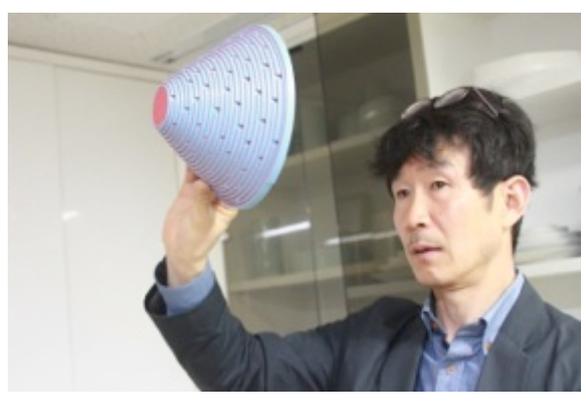
b. Yido 畫廊參觀

a. 韓國首爾大學陶瓷系所參訪

首爾大學的參訪，讓學生們可以經由參觀工作室而清楚地知道首爾大學在陶瓷的方向上為實用設計方面，有別於本所在創作上方向的不同、思維上也俱有相當大的差異性。在課程的設計上本所以材質做區分，由不同老師的專業下教導學生在創作上的技術方面和概念層面。而首爾大學系所課程上除了培養個人思維、技術，還有分組進行討論和團體創作，藉由群組的討論激發出更多的創意巧思，是與獨立創作十分不一樣的思維模式。

b.弘益大學陶瓷系所參訪與禹寬壕教授

弘益大學為綜合私立大學，位於首爾熱鬧繁榮的市區裡。經由工作室的參訪看到即使唯一頂尖的陶瓷系所擁有完善的設備和師資，在空間上還是有侷限，學生工作室空間上的使用影響到作品大小的呈現，如何將空間、窯爐的大小限制打破，是學生必須要去解決和突破的課題。這次的機會剛好參與到弘益大學研究所畢業展，綜合性的材質使用和展出，可知弘益大學在學生思維的課程上，希望學生打破材質上的疆界，用更寬廣的思維來檢視材質本身和材質使用。

c.弘益大學博物館參觀

心得與建議

本次藉參訪韓國各個大學以及博物館的機會，不僅對亞洲的陶藝現況有更深的了解，也對韓國當代與陶瓷藝術的發展情形有所觀察。

1.參觀韓國當地的博物館，相關單位對陶藝歷史發展到當代的陶瓷，都有完整的保存，相對於台灣部份，應更積極重視歷史保存的部份並加強對當代陶藝的重視。像是譚國大學校內藏有豐富文化資產，對於韓國傳統服飾收藏完整並且有完善的展室空間，如何讓學校與當地、文化連結是相當重要，也是讓引人省思的部分。

2.在此次參訪後，韓國除了藝術教育向下扎根，重視專業訓練之外，亦積極投入藝術文化產業相關發展，文創產業經驗也值得台灣參考學習。

3.學習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的重點。雖有趨於完善的工廠管理規定，但因為只有一位專任教師，實在無法負荷在教學工作外的繁重工廠管理與機具維修。

此次參訪一流大學在此一管理工作上皆有專任人員負責擔任，除了可有效管理外，亦能有助於設置的使用壽命延長，但最重要的成就則是提供了教師優良的教學環境也讓學生在良好的工作環境中學習。