

第一屆臺灣青年陶藝獎得主作品
世貿運通提供

博物館與文創新世代

孫鴻鈴

從臺灣青年陶藝展談起

從本院與文創新世代交會的歷程可看出，原本以特展教育推廣目的而為青年學子所舉辦的競賽活動，經過多年的演進，到現在已經成為具備經濟產能和市場商機的研發管道。這些創意青年的巧思，除了使本院商品開發機制產生結構性的變革，有助於拉進博物館與年輕族群的距離，更使博物館扮演著酵母的催化角色，成為文創新世代競逐創意和嶄露頭角的場域。

「熱力樸美」的因緣際會

今年十月初，本院與全球策略投資基金合辦的「臺灣青年陶藝雙年展」在松山文創園區東向製菸工廠近百坪的場地展出，僅三週的展覽時間即湧入超過二萬名觀眾駐足欣賞。

此項活動的發起人為曾任政府要職、現為全球策略投資基金董事長楊世緘先生，某次造訪日本東京陶苑，得知一群陶藝家組隊赴美國展覽，還榮獲紐約大都會博物館典藏，心想臺灣應該可以做得更好，因為有蘊藏創作泉源的故宮，且臺灣擁有多元文化

和創作自由的優勢，與其追隨、模仿西方，不如從自己的文化根源茁壯。兩年前楊先生結識了國立臺北教育大學造形與設計學系羅森豪教授，提及該如何為臺灣新生代藝術創作者盡份心力，羅教授表示面對國際競爭的衝擊和大環境的現實課題，如果能

圖二 專為參賽者策劃「臺灣青年陶藝獎/故宮文創研習營」，開幕式馮明珠院長致詞。 林宏榮攝

圖三 評審方柏欽主任展場講評入圍者曾祥軒作品 世貿運通提供

和時代意義的作品。(註一)

另一個特色則是故宮提供的文物教育資源，在今年的三月間，本院率先為參賽者策劃「臺灣青年陶藝獎／故宮文創研習營」(圖二)，參賽者或是僅對課程內容有興趣者皆可報名，課程集結書法、繪畫、青銅器、陶瓷、玉器、琺瑯、茶器與茶藝等文物專家，深度探究文物的內涵，還包括文化創意新趨勢等講題以利學員掌握

握產業脈動，總計四個全天的講座有三百五十五人次參加。為了避免故宮的光環或殿堂形象會誤導參賽者的意願或創作傾向，我們在各種場合與潛在報名者接觸或討論時，總是再三強調競賽主題不設限的原則。

啓動臺灣青年陶藝獎暨雙年展

經過將近一年的宣傳與殷切期盼，今年八月底截止收件，我們收到了報名登記有兩百多位，但由於簡

章規定每位參賽者必須繳交四件參賽作品和四件參考作品才能參與角逐，作品數量的要求門檻頗高加上年齡限制，因此到截止時完成登錄且符合資格者總計五十位、共兩百件參賽作品。評審陣容來自主辦單位和協辦學校，涵蓋各專業領域：本院器物處蔡玫芬處長、全球策略投資基金李英豪先生、評審團主席北藝大美術學系黎志文教授、策展人羅森豪教授、南藝大應用藝術研究所張清淵所長與材質創作與設計系方柏欽主任(圖三)，九月六日選出二十位、共八十七件入圍，旋即展開運送、拍攝、展櫃訂製和展場布置等工作。展品擺設完成即進行決選，第一屆「臺灣青年陶藝獎」五位得主名單出爐，在頒獎暨開幕典禮時當場揭曉，並頒發新臺幣二十五萬元的創作獎勵金。值得一提的是，策展人羅森豪教授特別為五位得主親手燒製獎座(圖四)，底座為頂級耐火磚，上方是支柱造型的青瓷，象徵並勉勵新生代陶藝家要像陶窯一樣耐得住烈火的考驗，燒陶的挑戰變化莫測，必須不斷地自我惕勵和

圖一 展場入口意象，本院何傳馨副院長親題「臺灣青年陶藝展」 世貿運通提供

夠建構一個平台給青年陶藝家，收藏他們的作品，就可以鼓勵年輕人專心持續藝術創作。一份單純的心意和使命，造就了一項志業，「臺灣青年

陶藝獎」於焉誕生。

因緣際會下本院加入成為共同主辦單位，並邀請國立臺北教育大學、國立臺南藝術大學及國立臺北藝術大學等協辦單位共襄盛舉。在羅教授的帶領之下組成工作團隊，以「熱力樸美」為標題，呼籲臺灣青年陶藝家展現熱情和生命力，發揮陶瓷自然質樸的可塑性和美感創新的堅持精神。

臺灣青年陶藝獎的定位和特色

綜觀臺灣的陶藝獎項為數不少，政府機關方面，新北市政府與鶯歌陶瓷博物館整合過去七屆的「臺北陶藝獎」及六屆的「臺灣陶瓷金質獎」，去年起開辦「新北市陶藝獎」，設置「陶藝成就獎」、「陶藝創新獎」二大獎項；新北市政府還針對青少年學生舉辦年度生肖主題陶藝競賽；鶯歌陶瓷博物館的「臺灣陶藝金質獎」，每兩年一屆徵選不同主題和形式的生活實用器具；苗栗縣政府「苗栗陶藝獎」分成社會組和學生組，前三名作品可獲國際文化觀光局典藏；嘉義市

政府「葉王獎——交趾陶全國創作競賽」分為經典工藝組和文藝藝品組。

民間企業方面，財團法人和成文教基金會自八十一年推出「陶藝金陶獎」，規模逐年擴大為國際性獎項；臺灣陶藝聯盟主辦「臺灣金壺獎」，徵選具風格性及實用性茶壺；法藍瓷公司設有「法藍瓷獎」(FRANZ AWARD)，分為陶瓷設計組及概念設計組。

有鑒於亞洲國家包括日本、韓國、中國大陸等皆有專為新生代陶藝家設置獎項，或是政府有組織、有計劃性地積極行銷、運作藝術界新秀邁向國際，且為了跟國內其他陶藝獎項有所區隔，因此「臺灣青年陶藝獎」肇始即鎖定十八歲至四十歲的族群。這樣的定位也跟國際潮流不謀而合，例如義大利法恩札當代國際陶藝獎(PREMIO FAENZA-Concorso Internazionale della Ceramica d'Arte)即在最近連續三年將大獎頒給四十歲以下的參賽者，宗旨在於創造年輕藝術家出頭的機會，開拓具有未來指標性

圖八 四格漫畫比賽社會組首獎劉俊良（當時年約27歲）作品 作者攝

圖七 四格漫畫比賽中學組首獎何昆原作品，將虹橋形容為高空彈跳場所。 作者攝

際推出「以古為色——現代書房用具設計比賽」，希望以展品風格為藍本，激發現代人運用想像力，融合古典風格與現代作風，從桌上型檯燈、筆筒、名片架、紙類等選取兩項物品構思現代書房用具，吸引了設計相關科系學生或相關業界青年超過七十位參與。（圖九）原本活動規劃要以支付版權費的方式讓作品得以量產，惜當時授權開發機制尚未成熟，但日後終於萌生「鼓勵新世代將文物衍生的創意轉化為商品」的想法，並在爾後幾年逐步實現。

民國九十五年本院展開以「Old is New」時尚故宮」為主軸的品牌塑造計畫，其中「時尚故宮——摩登T恤設計大賽」，量產上市迄今熱銷逾萬支。

今年本院和全球策略投資基金共同創辦的「臺灣青年陶藝獎暨雙年展」則是開拓了全新的境界，不限制主題亦不刻意強調古典元素，以開放的態度獎勵藝術創作，因此在這次的參賽作品中，有前衛的（圖十一）也有傳統中求創新的風格，有闡述社會批判意識和哲學觀者，有表達生命的

本院首次舉辦這類活動，吸引了超過兩百位參賽者的踴躍報名，其中參加社會組的多半為三十歲以下的社會青年或大學生。（圖八）

民國九十二年「古色——十六至十八世紀藝術的仿古風」年度大展之

圖四 羅森豪教授燒製第一屆「臺灣青年陶藝獎」獎座 世貿運通提供

圖五 馮明珠院長、楊世緘董事長與入圍者合影 世貿運通提供

圖六 「臺灣青年陶藝雙年展」展場 世貿運通提供

超越，才能萃煉成為文化資產的棟樑（圖五），羅教授致詞時感性地說「希望故宮這把火不要熄滅，楊董事長繼續添柴火」。

展場設計呼應著「熱力樸美」意象，主視覺採用來自土、火、釉概念所激進的樣貌，保留松菸工廠的原始氛圍，用最平易的方式陳列展品（圖六），沒有過多的裝潢或說明看板，讓

作品為自己說話，使參觀者一看就懂，藉此傳達本活動以樸實為依歸的核心思想。展場還開闢影片放映區，播放現代陶藝之父李奇（Bernard Leach）及臺灣陶藝前輩蔡榮佑的紀錄片。展覽結束後，主辦單位開始構築未來的藍圖，讓這個平台延伸其他功能，例如成立陶藝教室、與茶道結合或永久展示館，甚至安排赴外交流等等。

故宮與創意青年的交會脈絡

邀請年輕族群嘗試從故宮文物當中汲取靈感，發想成為創意作品的推廣活動，本院已累積多年的發展軌跡。民國九十一年配合年度大展「乾隆皇帝的藝術大業」舉辦「我的清明上河圖」四格漫畫比賽，鼓勵社會大眾以漫畫的方式呈現古代藝術品另一種幽默、趣味的面向。（圖七）這是

圖十五 得獎者林龍杰作品展區，生物元素經過解構、建構，成為新的有機體 作者攝

圖十四 得獎者鍾雙婷作品「盛裝宴—青雪之宵」，融合「盛裝」的雙重意涵，做為展現生活美學的宴會使用器皿。

圖十七 得獎者連瑜佩作品「小公主」 世貿運通提供

圖十六 委拉斯奎茲 宮女 西班牙普拉多博物館 作者攝

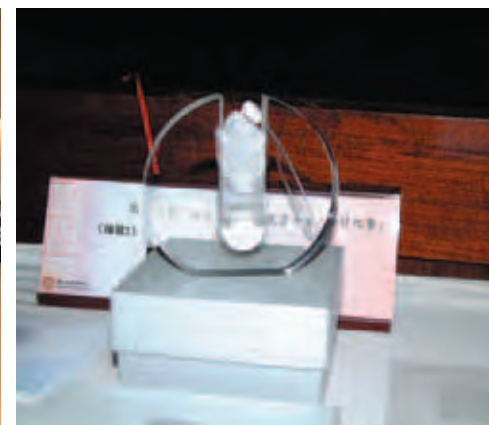
圖十九 得獎者連瑜佩作品「豬皮衣」 世貿運通提供

圖十八 北宋 白瓷嬰兒枕 國立故宮博物院藏

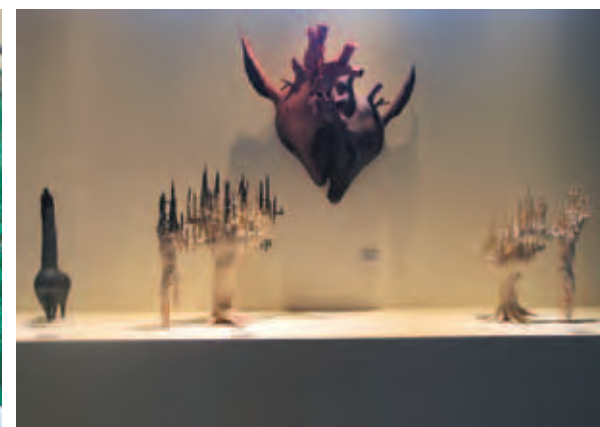
圖十 摩登T恤設計大賽得獎作品在本院博物館商店販售情形 作者攝

圖九 現代書房用具設計比賽首獎吳東龍（時任本院研究助理）作品 作者攝

圖十二 入圍者王映婷於展場解說作品「感官生活」 世貿運通提供

圖十一 得主盧熾宇作品展區 作者攝

圖十三 入圍者李國維作品「記憶·物件·景」展區 作者攝

渴望和夢想（圖十二），有將陶藝當作記憶的載體（圖十三），有講究實用或鑄陶技術的革新（圖十四），有造形繁複多變的獨特表現（圖十五），或是力求突破色彩及釉藥質感者，而本院在文化、產業與新世代交織的創意過程當中，亦獲得各界的回饋和觀點，反思如何跳脫既有範疇而思考更多的可能性。

圖二三 英國泰特創意青年團的設計T恤在旗下當代美術館（Tate Modern）商店販售情形 作者攝

圖二四 香港原創Chocolate Rain進軍大英博物館商店 作者攝

計的鑑賞與品味，支持並促進英國的創意經濟」納為關鍵目標，成為奧援文創產業的創意學習中心和「創新新銳的苗圃」（a seedbed for new and emerging creative talent）。文創新世代從博物館當中擷取養分，藉由探索過去、認識現在、記錄當下而形塑未來。（註一）

結語

英國泰特美術館（The Tate）特別在旗下四間博物館為新生代創意工作者組成探索、交流與分享的群組（Tate Collectives），激勵每位成員勇於發表自己對藝術的詮釋，自發性地規劃各式各樣的方案，其設計成果還可在博物館商店販售（圖二三）；

Chocolate Rain 的青年設計師麥雅端也以香港原創之姿，進軍大英博物館商店。（圖二四）

而從本院與文創新世代交會的歷程可看出，原本以特展教育推廣目的而為青年學子所舉辦的競賽活動，經過多年的演進，到現在已經成為具備經濟產能和市場商機的研發管道，透過這些創意青年的巧思，故宮典藏元素搖身一變成了文具、服裝、生活用品、居家裝飾、數位產品，甚至是超越古代的藝術創作，除了使本院商品開發機制產生結構性的變革，有助於拉進博物館與年輕族群的距離，更使博物館扮演著醇母的催化角色，成為文創新世代競逐創意和嶄露頭角的場域，連帶使博物館商店也成為另類的展示空間，兼具教育意義和富有文化內涵的商業價值。

作者任職於本院文創行銷處

註釋

1. 參見「故宮文化國際公報」(<http://www.micfaenza.org/en/mostra/192-international-competition-of-contemporary-ceramic-art-in-faenza.php>)。
2. 參見UK&A UK Strategy 2011-2015。

圖二一 西周晚期 人足獸盥匜 國立故宮博物院藏

圖二二 入圍者呂盈誼作品「生存」 世貿運通提供

博物館成為文創新世代的啟蒙園地

「臺灣青年陶藝獎」得主連瑜佩在開幕時侃侃而談創作經歷，她表示從藝術經典當中找尋創作靈感，對藝術創作者而言乃習以為常之事，「我期待能占有一席之地，為自身所處的世代尋求定義，譜寫屬於這段時期的臺灣藝術史」，她不諱言此次參賽作品或多或少帶有來自經典的滋養，例如「小公主」受到西班牙繪畫大師委拉斯奎茲（Diego Velázquez）的影響（圖十六、十七），「豬皮衣」的姿態則跟古代嬰兒枕頗有異曲同工之妙。（圖十八、十九）

圖二二 第四屆國寶設計競賽銀獎得主黃富隆作品「龍飲—便利紙人足座」 文創行銷處提供

銅器「匜」的造型，在本屆臺灣青年陶藝雙年展入圍者呂盈誼的手中，以斑馬為把手，站立在張嘴獠牙的母獅背脊上的樣貌述說動物生存危機；今年第四屆國寶衍生商品設計競賽，目前就讀國立雲林科技大學的銀獎得主黃富隆則將「匜」簡化為幾何造型的療癒小物「龍飲—便利紙人足座」。（圖二十、二十一）

古代文物元素，無論是畫面當中人物的姿態、書法的線條，或是器物的形制、曲線、色彩、圖案或紋飾，以及文物蘊涵的故事和與文本的關係等，具有無限的潛力等待發掘，通過新媒介、質材或技術的應用呈現多樣的風貌，手法可以是電影、動畫、遊戲、數位藝術、卡通或趣味插圖，也可以是劃時代的新奇發明或引領風尚的商品而融入當代生活中。

據統計，在英國有超過百分之四十的觀眾前往博物館學習設計與藝術的相關專業知能。英國維多利亞與艾伯特博物館（Victoria & Albert Museum）自居為「藝術與設計的先驅」，將「激發設計者與創作者對設

張光賓先生百歲祝壽研討會

日期：2013年12月20日至12月21日

地點：國立故宮博物院文會堂

國立故宮博物院
NATIONAL PALACE MUSEUM

國立臺北藝術大學
Taipei National University of the Arts

研討會資訊與報名請至國立故宮博物院官網 www.npm.gov.tw

臺灣青年陶藝獎暨雙年展入圍及得獎名單（依參賽序號排列）

姓名	作品名稱	姓名	作品名稱
許仲恩	大腦遊戲系列	曾淑玲	雨後的新生 薰·香爐 湖中拱橋·蓋罐 向聖母祈願 #3
劉修如	星系 花系列	連瑜佩（得主）	小公主 白兔與狗 犀牛與龜 豬皮衣
徐子涵	窺 偷窺者系列	莊碩嘉（得主）	變動系列
曾祥軒	抱粉素 粉蕊分化 異株 蜜腺	李國維	記憶·物件·景系列
王映婷	感官生活系列	林文雄	玉鑑 芙蓉出水喚昭儀 粉妝多態更的的 絕代風華
唐禹婷	Leslie Making of me 不經一事不可一世On your mark 誰病了Who's sick	呂盈誼	三個孩子 生存 環環相扣 進食的心
林龍杰（得主）	羽萼蠅 微物機體3號 欽甲圖本 鏢棘體	陳琬渝	不要害怕，喔！不要 我們都歪七扭八的一樣 每日C 牽手·牽手
黃歆淳	塌系列	施芷庭	玉蘭花：今昔 白柳銀 染，水 哥欠一絲絲
盧嫻宇（得主）	脈動 移動風景I&II 擬人貓	潘禹潔	我撞的不只是一堵牆 走入實用的癡狂 蛻變一 蛻變三
鐘雯婷（得主）	銀白風景 盛裝宴一青雪之宵 影影青白 雙人饗	黃以涵	衍系列