

教育部青年署
大專院校學生國際體驗學習計畫
成果報告書
北藝大 美術四 陳欣妤

2018

BERLIN / PRAHA / EXETER / FALMOUTH

序

在學藝術的這條道路上，以往我總是期許有一日能跨過國界來到歐洲零距離接觸他方的藝術，透過這次北藝大新開的藝術漫遊課，我決定抓住這次機會前進異鄉探訪，最後幸運的拿到了漫遊者名額，開始了我的藝術漫遊計劃。

我的漫遊之地主要是德國柏林，另外會有短暫時間逗留於捷克布拉格與英國西南海岸，目的除了參訪博物館與歷史遺跡，也期盼能夠融入當地成爲一份子，所以旅行的每一天都在交朋友，每一天都是嶄新豐富的，透過人與人之間的傳遞更深入了解背後歷史與文化的交融影響。

關於旅程

在柏林，在這個歷經創傷的地方，一路從納粹的興起、被屠殺的猶太人，接著是東西德的分裂，柏林圍牆的興建與倒塌，人們的生活被切割得四分五裂，戰爭的迫害讓這座城市變得殘破不堪，但後來人們決定勇敢的活著，用最寬大的愛與藝術撫平這座城市的傷痛，建造成今日的叛逆柏林，聳立爲今日不可動搖的藝術之都。我在柏林遇見了各式各樣的人們，有阿拉伯語系的來自敘利亞的移民與移民後代的越南裔青年，爲藝術名號而來的葡萄牙藝術家、在米特區經營15年畫廊的德國老爺爺、爲政治與電影而來的華人交換生.....等等，雖然大部分都是外國人，但在柏林，是不是本地人與外國人並沒有區別，只要你是具有熱情與創造力，任何人都可以成爲柏林居民，我也不例外，在短短兩週多的時間裡，我感覺自己已成爲柏林的一份子。起初是我盲目不安的，深怕自己無法融入、無法適應西方世界的不同，但一切都只是多餘的擔憂，在這裡的時間要比我想的更佳自由，雖然冬季的日晨並不長，但在柏林大部份的交通都是24小時或是直到午夜兩三點，夜生活在柏林也是重要的一環，我認爲柏林的藝術更是生活實踐的藝術，這裏的任何人都可以創作，舉例在地鐵上時不時出現的街頭藝人，在一站的時間裡拉奏一首曲子，這些街頭藝人並不強迫打賞更多是自娛。我一直認爲藝術是生活的一部分而非特例獨立出的選擇，柏林就直接實

踐了我心目中對藝術的想像，走在街頭與朋友們相聚討論藝術是一件理所當然的事，就像你平時吃飯吃什麼一般平常，我在柏林更抓穩自身為藝術家的身份，隨手插畫速寫捕捉美好的畫面，在這趟旅程我給自己一個工作，每日遇見的每個新朋友都要為他紀錄故事，這些故事不一定會被公開，這非常有趣，在記錄的尋覓的過程中就像探討了這座城市的過去與未來，同時我也看見了自己一部分的未來，這些新認識的朋友有些也成為了我的知己，創造的可能性變得更大更有彈性，這是柏林給我的啟發，讓我變得更勇敢做自己。後來膽子大了，決議前往車程三小時的布拉格，這一趟完全是隨機而定的，記得在前一年派對上認識了一位捷克建築設計交換生，決議啟程探訪，雖然距離柏林並不遠，卻又是截然不同的地方，這是一座非常古老的城市，建築幾乎都超過兩百年歷史，我的朋友告訴我，他在這裡學習的建築著重在新禹就的融合與共生，捷克並不富裕，價格與台灣相當，人民多數面帶疲憊，每日的辛勤工作是布拉格青年必經的過程，他們待我如家人，東西方世界在這一點上並無差別，懷著夢想之外努力不懈之情不可少，此趟探訪也讓我感到幾分傷感，他們的人民並不快樂，我的朋友也不快樂，他們少了經濟援助，支靠他們的是心中的那塊樂土，我與友人道別後短暫回到了柏林在啟程前往英國西南海岸，探訪我另一位在Falmouth藝術大學讀插畫的好友，天氣風光明媚，英國西南方的生活又是截然不同，自然與人是和平共存，搭乘火車的路上處處是綿羊與馬隻，這裡的藝術大學在英國數一數二，學校像是包覆在森林之中，小花溫柔地綻放在草地上，課後之餘學生偶爾也會到海邊玩耍、衝浪，地理環境十分豐富，地形變化大又崎嶇，這裏長住的人一定都很了解如何大自然，再難走的森林小徑也還能看見人跡。我在這所藝術大學主要接觸到的事插畫領域，我與他們的學生一同在工作室工作畫畫，我深刻的感受到台灣實際上對插畫領域一點也不了解，在北藝我們高倡著當代藝術，但在藝術的領域我認為是廣泛而沒有所謂「最好」，我認為當代藝術是為社會提出問題給予人們進一步的探討與研究，那插畫更像是為迷失的人們找回心中的缺口，找到屬於自己的答案，就像人類最後回歸大自然一樣。三地風情截然不同，各有所優點與特色，這趟旅行的反思，感覺每個人雖然文化都不同但生活方式又並沒有太大的不同，可以說我了解到地球村的概念，特力不存在，我也不例外，與人親近的方式在放下自己的成見，做創作的靈活度則是操在自身的眼界，我知道自己在做藝術的路上並不孤單，有不一樣的地方也只是有不同的問題要處理，但我們一直都屬於自由，唯一要堅信的是勇敢的追尋與探索，那麼離夢就不遠。未來給自己的期許是依靠自己的力量再次回到歐洲，為開創更多的可能性，也許是一個工作坊，與同好一同進興的創作，實踐沒有國界的藝術交流，主打著愛與和平，自由平等。

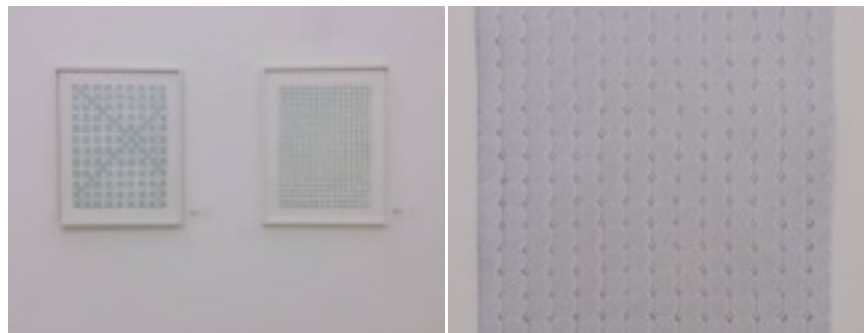

米特區藝廊

哈克市集的八月藝廊街，原本是想去KW（柏林當代藝術中心），沒想到正好碰到佈展期，於是我決定隨意閒逛，時間並不早了，天漸漸黑，最後我來到了這間藝廊Galerie Dittmar，一推開門是一個潔白寧靜的空間，觸及門與地板時會發出些微茲札聲，可以感覺這是一間有歷史的藝廊。最深處的辦公室，又是一位親切又熱情的老爺爺，探出頭彬彬有禮的向我打招呼，他是 Dr. Peter Ditar。他邀請我進他的辦公室與他鑑賞其他未公開的同期作品，這期是 Nora Schattauer，他讓我看了作品的正反面，令人驚訝的是他也讓我觸摸作品材質。他說道這位藝術家的作品都是具有雙向性的，而這供我們欣賞作品的人一個重要的工作，就是必須去選擇自己喜歡的那一面。

Peter有他對藝術特有的堅持，藝廊內的作品都必須是由他親自選擇規劃，作品性質都偏向沈穩、內斂、平靜，或是具有一點韻味，他的書櫃也分成了兩區，一區是他個人收藏，另一區是販賣的，之後我分享給他近日在柏林的插畫與所思所感，相處過程融洽，一如是來會見遠方的老朋友。最後我們互遞了名片，他的善待讓我感到榮幸，這間藝廊經營方式與台灣有蠻大的不同，經營長達15年，藝廊對他來說不只是工作也是夢想，就像我們台灣很多人嚮往開咖啡廳般夢幻，Peter的藝廊經營正是如此浪漫。

探訪葡萄牙藝術家 **FELIPE DUARTE**

認識了一位來自葡萄牙的藝術家 **FELIPE DUARTE**，在柏林任何人都可以在這裡生根，他說他的夢像是成為具有影響力的藝術教育者，同時也是一位藝術家，在柏林的兩年，工作室越建越大，有些他的學生也已經是藝術家了，我在這間工作室與他一起度過了三個小時的畫畫課，我們的課程以「從眼睛捕捉與感受開始」，

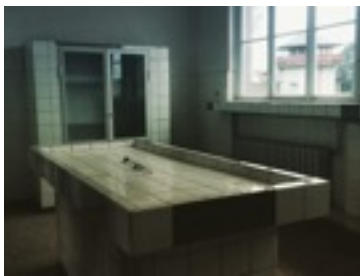
屏棄過去我們在台灣著重的技術美術，他說只要能夠抓住繪畫中的靈魂，最後也畫得出逼真又具震撼力的作品。這間工作室有一座作品牆，有些是攝影有些是繪畫，雖然作品尺寸都不大，但每張都勾魂，在繪畫課的過程中我的心情十分雀躍激動，雖然課程不長我只畫了三分之一，但我想我找到了繪畫自由化的精神，更加隨心所欲。

薩克森豪森集中營 SACHSENHAUSEN

位於德國奧拉寧堡納粹集中營，也是納粹建造的第一個集中營，其他集中營以此作範本建造，可說是納粹的得意傑作。進入集中營是一片貧瘠的大廣場，左側是兩排猶太人的睡鋪，在不遠處可以看見綠色的小樓房，一開始我以為是醫療室，但這是一間解剖室，他們把槍斃或病死的猶太人在這裡解剖分析，地下室延伸到建築左側的斜坡，這是用來拖拉屍體的，在各個建築都可以看到這種斜坡。

我一個人去參觀集中營的這天在融雪，氣候變得更冷了，走在零下二度的集中營變得格外冰冷無情。此次的造訪原本令我害怕不安，但既然是來到了柏林，這個探訪我認為是必須的，過去的殘酷令人屏息，這也是為何柏林如今被公認最為友善的城市。

柏林影展

柏林影展是年度盛事，每年的二月從世界各地都會湧來衆多影迷影星前往一同參與，幸運的我透過好友搶到了兩張影展票，一張爲下午場的短片電影，於CinemaxX影城觀賞，柏林影展的電影堪稱四大影展裡最關注弱勢與社會議題導向電影，這場短片電影爲好幾部小短片組合而成的兩個小時，有的講述同性戀之間的戀愛，或是即將入獄的嫌犯與家人之間的對話。整體來看，作品拍攝的品質較不如我所預期，正當我感覺些許失望，在晚場的電影"Human, Space, Time and Human"，導演-金基德 (Kim Ki-duk)，雖然網上有看到幾則關於導演的醜聞，不論事實如何，我認爲這部作品是佳作，探討關於人類本性醜惡，透過一場荒謬的劇情發展展現人性的轉變，雖然是殘忍又變態的故事，但拍攝手法詼諧，不至於令人感到沈重難受，在最後金基德被邀請上台做一個結語，他尷尬的只說了一句 Sorry，在台下的觀眾們相視而笑，好像每個人心裡都有個底似的，也許是因導演的幽默而笑，或者是對電影投射之物之認同而笑呢？

探訪布拉格

一念之間決定買車票來布拉格閒蕩，這裡的空氣更為冷冽，是一座非常古老的城市。剛到布拉格沒多久，應邀與友人去探訪郊區的棒球男孩（在歐洲人們幾乎不打棒球，踢足球而已，所以他在布拉格是很特別的人）。不知道是什麼原因，我們這群布拉格年輕人們動作都很快，總是在地鐵奔跑。追啊，追上時間似的。也許正是旅遊淡季的冬天，地鐵裡的人口密度不高，我感覺我們永遠不會撞到人，就像是叛逃現實、長不大的大孩子。

地底下的布拉格

正因布拉格是一座舊城，這些用石頭堆砌而成的建築底下都埋藏著一個又一個的洞穴，以前這些洞穴都是拿來醞釀啤酒的，如今很多都成為了酒吧與餐館，這是一間特別的地下酒吧，身處在地底深處，環顧一圈酒吧，好像有四個地下層樓沒有規則的交錯在一起，看似複雜卻又十分新潮叛逆，我們坐在一處可看見舞台的地方，那裡什麼樂器都有。布拉格好友歐德雷跟我說，任何人只要有才藝都可以上台去演奏那些樂器，甚至你想表演其他才藝也行，只要你夠勇敢又敢秀，正當我們聊得盡興，很快就聽到有位客人上台演奏吉他，另一位客人則去敲了幾聲鼓，合奏了一首曲，酒吧瞬間更加熱鬧了。

EXTER & FALMOUTH

我的旅程十分緊湊，最後的一週飛到了英國西南海岸，先到了EXETER，那是一個哈利波特固始起點的小鎮，待上了兩晚體驗了英式的生活，之後我又搭上了火車，經過三個小時路程，來到好友的藝術大學FALMOUTH UNIVERSITY，這裏的自然景觀驚人，人與自然和平共處，所有的植物飽和度都很高，鮮豔美麗，學生們做完作業能到海邊玩耍、衝浪，或是像現在冬季，海岸邊有森林小徑可以慢跑。行李安置後，我們去了三個不一樣的海岸，除了沙岸之外，我們走了四個小時找到了一條森林小徑，爬下陡坡是截然不同的岩岸，歷史悠久的貝殼都被融進岩石，合為一體，海草叢生岩縫之間。有時候獨立的創作令人感到孤獨，但大自然可以撫平內心的空缺，呼吸些新鮮空氣，於自然間找到平衡，創作的動力再啓。

