

教育部青年發展署
大專校院學生國際體驗學習計畫
成果報告書
國立台北藝術大學美術系創作組碩一
陳彥蓁

目錄

- 一、『為了生命創作，旅行亦然。』
- 二、三大方向
- 三、行前準備
- 四、當地見聞
- 五、當個漫遊者
- 六、旅途中的友誼
- 七、結語

『為了生命創作，旅行亦然。』

旅行一直都是我生活中很重要的事，對我來說，旅行並不同於旅遊的走馬看花，它是拓展生命的一種方式，我在旅行的時候除了體驗到不同型態的生活外，也時常對生命有新的體悟，這些體悟可能是別人讓我感受到的，或者是大自然使我體會到的，而這些都不是一個人用簡單的言語就能傳達的，我覺得這是旅行對我來說非常重要的原因。

而對自許為藝術家的我而言，旅行同時也是一種對自我生命的自問或探尋，當然這樣的自問或探尋可能一輩子都沒有答案，所以我只有不停的創作與不停地追尋。

透過旅行跟創作，或許有一天我可以給自身的生命獲得滿意的解釋。

身為一位以水墨為創作媒材的創作者，除了使用墨之外，膠彩中的水干及礦物顏料的使用也占了很大一部分，這些媒材在日本畫中有相當多的應用，同時我也想認識不同國家的創作者是以何種方式使用此類媒材，且也想知道同屬為亞洲文化的創作者們，彼此的創作又有何異同呢？並希望藉此能在我的創作上發展出自我的獨特性，甚至是臺灣的獨特性，這就是我選擇日本的首都作為探訪地區的原因。

三大方向

在這趟旅程開始之前，我為自己訂定了三個想要探索的大方向。

一、作為學生方面

因為自己仍是個藝術學院的在學生，所以我很想了解其他國家、地區的藝術學院學生的觀點，不管是藝術方面還是生活方面，同時也希望能接觸到不同創作者的作品。

所以我選擇了位在東京的藝術學府：東京藝術大學及多摩美術大學，為探訪對象。

二、作為藝術家方面

這方面我給自己的課題是，瞭解其他國家的"當代"都在做些什麼、關注什麼，當然可能也不一定要是“國家”，也可以是其他領域的藝術家、創作者，所以我選擇前往藝術村、藝廊與創作者面對面。

三、文化的體驗和探尋

要認識一個國家的文化，除了在當地生活之外，拜訪文化景點和美術館、博物館也是很棒的方式，所以在這一個面向，我希望我能以一個漫遊者的心態，去體驗這些事物。

行前準備

訂定好出發日之後我便著手於聯絡學校方面的守門人，首先我聯絡了在東京藝大留學的學姊是否能帶我拜訪其學校，對方爽快的答應了，並說能帶我參觀她的工作室和其他教室，也許也能跟其他同學進行一些交流。

而藝術村方面則因為檔期的原因，剛好沒有藝術家駐村，所以我決定直接到當地的畫廊尋找對談的藝術家。

與學姊的訊息往來

在準備的期間，我想起課堂老師說過的話，她說：希望我們能想想看，自己帶了一些什麼回來的時候，能讓對方帶些什麼回去。我想了很久，究竟我能夠為對方做些什麼呢？我這次的旅程的目的是希望能獲得生命上與創作上的養分，那我是否也能給予對方一樣的東西呢？

所以我擬定了一個小型的作品交換計畫，並在社群軟體上分享，有位多摩美術大學的日本學生透過我朋友的分享得知這個活動，進而向我聯絡，所以後來我就決定將這個活動辦在多摩美術大學。

在社群網站上的活動貼文

與日本同學的訊息往來

當地見聞

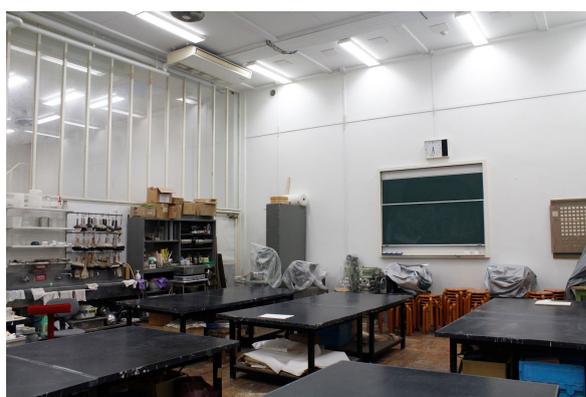
學校參訪－東京藝術大學

在東京藝大，我拜訪了日本畫科的學生，作為同樣使用膠彩作為繪畫媒材的我來說，無疑是一種震撼。日本畫科的同學向我介紹，東京藝大的日本畫科在創作題材與方式有著諸多限制，像是關於畫的大小、材料、顏料的使用甚至是畫的主題，都有著諸多限制，這與北藝相當的不同。但是在他們在技術方面的要求卻是相當的高，學校對於學生的要求是，創作的同時，技術也不能落下，所以除了自己創作的作品之外，還有臨摹古畫的作業。我想，著重在藝術創作或是精進技術，都各有其優缺點，而我這次在東京藝大算是見識到了不同於北藝著重創作的另一個極端。比較可惜的是因為私人隱私關係所以工作室內不能攝影，所以無法將工作室的樣子呈現在報告中。

不過日本畫科算是特別嚴謹的科系，像是帶領我的守門人學姊，她本身的科系偏向複合媒材，就有較多與科技的結合和創新。

校內展演空間

油畫修復教室

學校參訪－多摩美術大學

而透過朋友的牽線，我在多摩美術大學舉辦了一個小型的作品交換活動，會發起這樣的活動一方面是覺得我的作品比起照片，原畫有更多的細節，如若要向他人分享，看原作一定比起照片要來的更為深刻；另一方面則是我希望願意與我分享作品的創作者也能從我這裡帶走一些不一樣的創作想法，同時也期望這樣一個接近遊戲的方式能更無壓力的互相分享與討論創作，也能引起他人參與的興趣。

我在多摩美的守門人是曾經來北藝交換過的學生，她很親切地借了我的工作室作為交換活動的場地，甚至找了不少同學來一起參與這個活動，我也因此認識了許多新朋友。在我交換到的作品當中，有一件給我的感觸特別深，是有關作者祖母過世的記憶，作者做了一塊黏土板，上面有我看明白的物件和紋路，她先讓我用槌子破壞它，然後我們一起小心的將碎成塊的黏土重新黏合修復，再用蠟將細小的孔洞填滿，而在修復的過程中，這塊黏土板已經與最初的模樣相差甚遠了，然後她開始帶我了解這件作品，我感覺在這件作品中她並不單單述說記憶，而是將對於空間的記憶、視覺的記憶，甚至是那份記憶在她心裡留下的痕跡，也一併揉雜進那件作品中。

Kisako的作品

我之前曾面臨到重要的空間即將要消逝的情況，而我恐懼於我將會失去那些與空間相連的重要記憶，但在看到這件作品之後，那些曾經的恐懼與哀傷似乎被溫柔的包裹起來了，能交換到這樣一件深刻的作品是我始料未及的。

我拜訪多摩美的時候正好遇上他們學校的Opening Day，各個專業都有準備許多活動和體驗課程，所以我也順勢參加了其他專業的體驗課程。我選擇了平時甚少接觸的版畫，多摩的學生也很熱情的教我如何製作，這是一個相當有趣的經驗。

製作銅版畫過程

拜訪藝術村、畫廊

之後我前往藝術村及許多畫廊，參觀作品並和藝術家對談，希望能從東京的線上藝術家方面得到一些關於創作的想法，又或者是關於從事藝術工作的心得。在偶然發現的一間畫廊中，我與正在展覽的藝術家聊了許多，雖然彼此因為語言的關係無法對答如流，但透過紙筆、文字與圖像，我感覺我們共享了某種語言無法表達的感受。

我先詢問了他的創作和一些細節，之後我開始介紹自己，在聽了我的故事以及來日本進行的計畫之後他說：「我有很多的想法在腦中，但是不知道該怎麼表達出來。」我遺憾的回答：「抱歉，如果我的語言能力再好一點就好了。」他回答說這跟語言能力沒有關係，而是他一直都無法好好的把這些複雜的感覺整理成文字。於是我說：「沒關係，你可以畫。」他看著我笑了出來，然後說：「是**我們**可以畫。」

爾後我與他討論到我自己的作品，那位藝術家看著我真誠地說，他能感受到我對藝術投入了很多很多的熱情，就跟他自己一樣，而這件事對於從事藝術來說，是最為重要的。我看著他想到，最近的我在創作上陷入了瓶頸，連學校的老師都曾對我說：「我覺得你的創作熱情似乎減少了。」我甚至想過，自己的創作之路是不是只能走到這裡了。

深田信幸先生與其作品

所以當他認真的對我說我能感覺到你的熱情與投入時，那彷彿是一種肯定，讓我有了一種能夠繼續努力的力量，讓我能夠繼續相信自己的創作。與他告別的時候，他握住我的手說：「希望你能幸運的在日本找到你想要的。」我忘了告訴他，我覺得我已經找到最重要的一句話了。

當個漫遊者

發現獨立書店

在旅行的期間，我拜訪了很多展館和藝廊，而還有一樣我最喜歡的事情，就是逛書店，其中又以獨立書店最為有趣，獨立書店內販售的東西以獨立出版品為大宗，有些店家也有展演空間，且每間獨立書店都有不同的關注主題，而我也能從中了解這個地區或者這個世代關注什麼樣的議題。像我這次找到的カストリ書房，就是著重在日本的紅燈區，店內有許多關於紅燈區的書籍及歷史資料和文物，而且書店自己也有出版一些相關議題的討論。

另一間獨立書店是位於巷弄內的NADIFF A/P/A/R/T，店內主要是攝影相關書籍和畫冊，同時也有提供展演空間可申請展覽。

カストリ書房正門

カストリ書房内部

特別的展演空間

DESIGN FESTA GALLERY WEST 是一間位於原宿的畫廊，它的特別之處在於，這是一間不限國籍、年齡，任何人都可以申請展覽並販售的一間藝廊，我實際參觀之後覺得有些展覽的空間確實不錯，或許以後有機會可以在這邊舉辦展覽。

Arts千代田3331是利用中學舊址改建而成的藝術中心。地下一樓及地上三樓的館內進駐了藝術畫廊、辦公室、咖啡廳等設施。藝術中心本身不僅是展覽會場，同時也是舉辦實作體驗及演講等文化活動的場地，我這次去的時候正好有一些有趣的展覽，可惜藝術家本人不在現場，無法有更深入的對談。

位於巷弄內的獨立書店

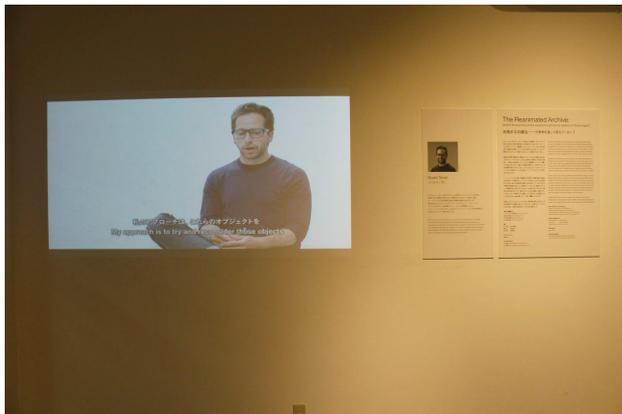
DESIGN FESTA GALLERY WEST

Arts千代田3331

小谷野萌《One day》動畫手稿

Noam Toran 《The Reanimated Archive》

隸屬於 Tokyo Arts and Space 底下的 Tokyo Wonder Site Hongo 是位於文京區的一個展演空間，Tokyo Arts and Space 是一個開放給各國藝術家申請駐村的機構。我這次到訪的時候正好是展覽藝術家們的 Opening Talk 活動，所以我也趁機和藝術家們聊了一下我對他們的作品的想法。

CHIYARA Mami 《Oscillate/deviate》

NAKANO Yukiko 《What I overlooked》

旅途中的友誼

如若要為這次的旅程下一個註解，我想會是幸運。

在這趟旅程上我遇到許多朋友。雖然相處時間不長，但是我卻真切的感受到對方真心相待的心意。在投宿的青年旅館中我認識一位來自印度即將要在日本留學的朋友Ferry，或許是年紀相仿的關係，我們彼此相當投緣，聊了很多彼此國家的事，分享了彼此的生活，但我相信我們分享的不僅僅只有語言敘述出來的東西。其實這跟藝術很像，若是藝術能被完整地轉化為文字，那或許就不能被稱作是藝術了吧，這與跟朋友的相處一樣，是用心去感受的事。在我要回國的前一天，Ferry帶了一盒巧克力給我，她說這是她在印度就準備好的東西，因為她知道她在這裡一定會遇到一個重要的人，雖然她沒有把話說完，我卻已因她未完的意思感動不已。

雖然不能確定往後的日子是否能再有這樣深刻的往來，但這短暫時間中獲得的溫暖光輝我會永遠珍藏。

東京藝大的學姊子力

多摩美大的Kisako

Ferry跟我的合照

偶然認識的朋友們

結語

很高興能夠被選上教育部青年發展署大專校院學生國際體驗學習計畫，從學校的課程到實際執行自己的計劃，我都學到了不少東西，也從中發現許多未曾注意過的事物，像是如何去認識其他國家的文化，還有更重要的是如何去介紹自己的文化，以及肯定自己國家文化的重要性。這次在旅途中遇到一位日本人，她跟我說她很喜歡魏德聖的電影，也提到了《賽德克·巴萊》，所以我便順勢跟她以及我的印度朋友介紹了臺灣的歷史，然後還聊了彼此的信仰，我想文化交流就是這樣開始的吧，去發現彼此的異同，去互相理解、互相包容，而這些東西也使我成長為更為完整的人，創作出更能打動人心的作品。

路還很長，而我將繼續前行。