

111 年度學海飛颺計畫交換心得報告

日本東京藝術大學

美術研究所工藝系染織組交換留學

原就讀學校：國立臺南藝術大學應用藝術研究所纖維組

學生：王有慈

目錄

- 一、緣起—冥冥之中
- 二、歡迎來到東藝大染織研究室
- 三、蠶絲演進—學習與創作
- 四、知識巡禮—校外參訪
- 五、感想—回頭一往

一、緣起—冥冥之中

「嚮往藝術的心情，是無論出走到哪裡，創作是一種隨時相伴自己的能力。」

大學時期就讀臺南藝術大學材質創作與設計系，以纖維創作為專業領域並以研究蠶絲為題材，主要探討生死命題的藝術創作。大學畢業後出走到日本打工度假旅遊了一年。這一年中，參訪了許多日本各地的美術館與工藝染織博物館，發現日本在染織文化的保留是相當的豐富且完整，同時將傳統技術的傳承與當代藝術的創新結合發展。過程中也結識許多日本朋友，本來日文只會五十音的我，藉由邊生活邊學習語言的方式，大大提升了自己的日文能力。這些經驗成為我想再度前往日本深度學習的開始契機。

因此回到研究所後，我決定要以交換生的身分再度前往日本，並且目標以日本東京藝術大學為第一志願。透過交換留學的方式，不同於觀光客的身分，而是研究所學生的角色。一方面能夠到日本頂尖的藝術學校與師生交流，開闊自己的藝術創作視野。另一方面，也希望透過留學期間到日本各地博物館進行更深入的蠶絲創作田調，增加對於蠶絲的認識。

下定目標後，以兩年的時間準備語言考試以及透過書籍了解日本的織品文化脈絡與個人作品發展，種種的準備下，最後終於順利的取得交換生資格且出發前往一日本東京藝術大學。

二、歡迎來到東藝大染織研究室

日本流傳著一個說法，想考入東京藝術大學跟考入醫學院一樣困難。國立東京藝術大學被譽為藝術大學裡排行第一的學校，入學考試難度最高，除了因為是日本少數的國立大學，也是全日本最優秀頂尖學生們的聚集之地，多數學生都非應屆入學，想花個三四年備考都是正常不過的事。

這裡的同學就如流傳所說的，幾乎都是經過兩三次以上的試驗才合格入學。在嚴苛的考試環境下，能感受到每個學生對於自我創作的堅持精神。幸運的，我能交換留學的方式來到這裡一探究竟，第一天開學帶著有點忐忑的心情到學校完成報到手續。東京藝術大學的染織教室裡認識環境，主要分成三個教室區域，染色教室、梭織教室、絹印教室。學生能依據自己的創作需求分配座位及使用空間，教室裡的空間及器材都是能自由使用的，資源相當充足。

染色教室

絹印教室

染色工作區域

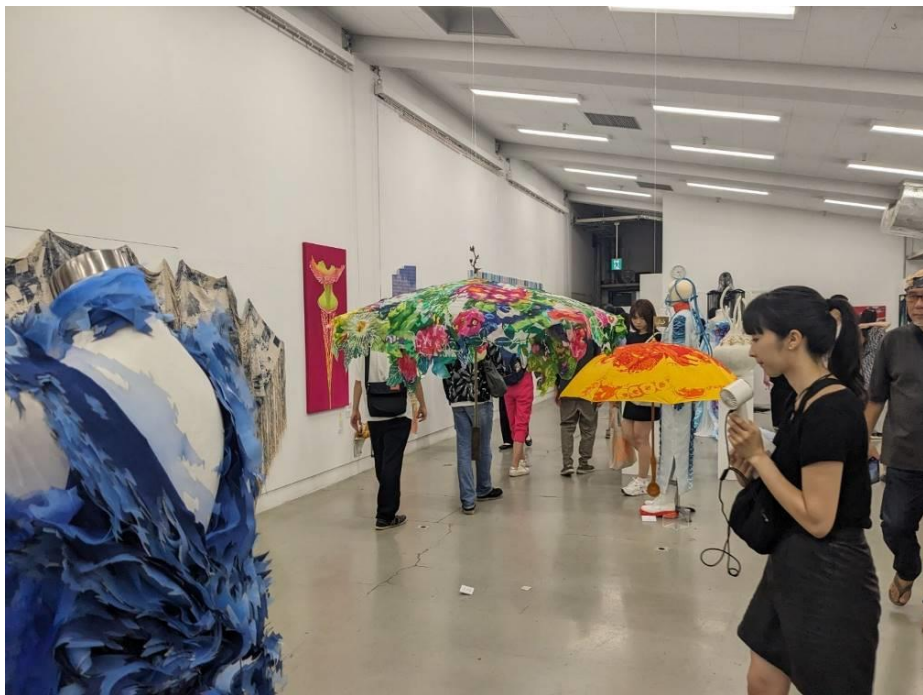

梭織教室

教室具有多功能的用途，平常是學生們的創作基地，隨時能和身旁的朋友交流討論。而在重要的期中期末，教室也能成為暫時性的展覽空間進行評圖。學生們將作品一同呈列於牆上，能強烈感受到每個作品展現著獨一無二的創作特色，老師們也會針對作品詳細的給予想法與意見。

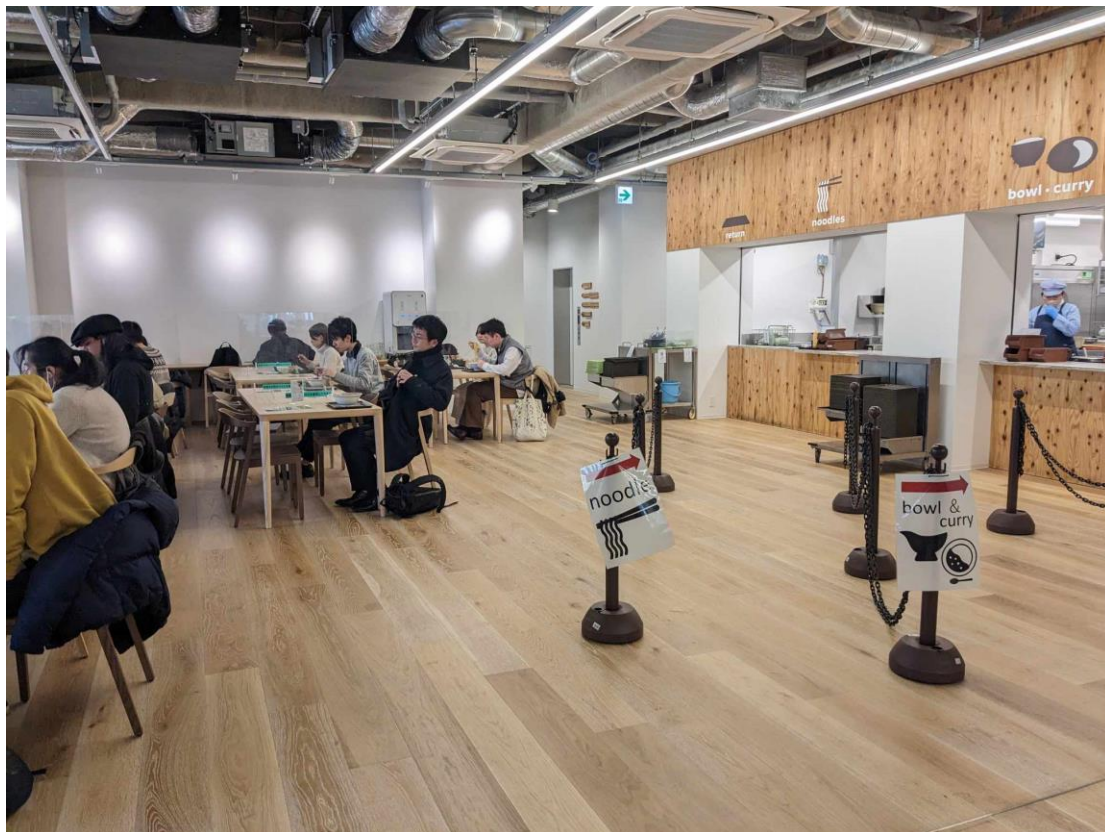

期末評圖

校慶展覽

這是校園的食堂，在這裡可以以平價的價位吃到拉麵或咖哩飯等等，來日本後很習慣使用自動投幣機或是販賣機。

三、蠶絲演進—學習與創作

看著同學們一開學就立即的投入創作，我也想趕緊讓自己進入學習狀態。在東京藝術大學學習期間，是由橋本圭也老師作為我的指導老師，給予我許多創作上的討論與建議。我承續著在台灣的蠶絲創作，以生死為主題發想，不過這次利用日本在地蠶繭為原料，抽取絲線進行創作。「蠶絲」這項材料在台灣是相對的稀少罕見，且已經幾乎沒有產業發展，因此來到日本能吸收到許多技術與知識。老師也引導我運用我過去未曾使用過的日本在地媒材，讓我能將蠶絲這項材料有不同可能的表現性。

取絲過程

取棉過程

繞絲成面

挑除繭蛹

因此在交換的第一學期，完成了這件作品—生命的羽衣。透過蠶絲的不斷迴繞，形成拼接的面，整件作品只以蠶絲建立架構，製作成如壽衣般的型態。此作品的概念源自於對於壽衣的想像，蠶繭就有如蠶寶寶的壽衣，它們在裏頭羽化轉變生命的樣態。我相信壽衣的功能就如同於此，被包覆下的靈魂也能輾轉成新的形態。以及運用摺紙的概念組合成紙蓮花的形體，也同時是將台灣的喪禮文化展現於作品之中。

生命的羽衣

蠶絲蓮花

接著下學期我學習了日本獨有的傳統染織技法友禪染，作為我下一件作品的創作技法，能由日本籍老師指導正統的友禪染的製作是相當難得的機會。製作方式是運用天然材料的糯米調配後蒸煮，形成糊後使用日本特有的糊筒工具描線，即能防染於絹絲布面保留白色。其餘之處就能放心的染色，能使布面有如繪畫般自由的色彩表現。

防染糊製作

防染糊製作

有禪染勾勒線條

染色準備

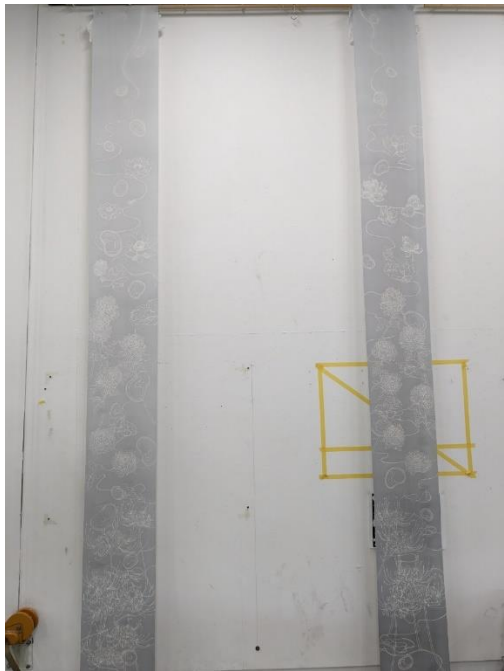
這次的作品題目為「魂幡」，也就是喪葬儀式中會使用到的絹絲物。歷史意義中，人們認為魂幡就如靈魂的衣服，也能將對於亡者升天的寄託呈現於布面上。我以此為題材，運用友禪染的方式製作一件我所想像靈魂昇華的魂幡。完成製作後與同學們一同參與評圖，也在學期成績裡獲得 A 的表現。

繪製底稿

染色背景

製作完成照

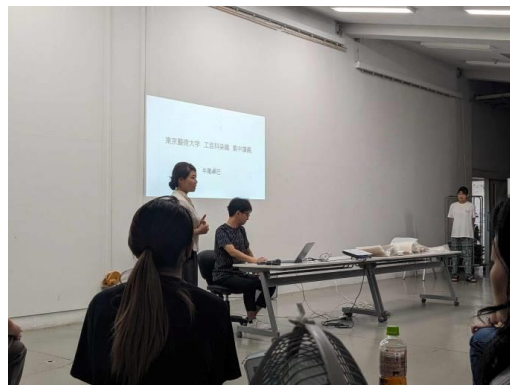

作品細節照

除了創作還參與了校園生活與活動，例如校慶、運動會、講座等等。藝祭是東藝大特別受人注目的校慶活動，學生們會製作大型的神轎配合舞蹈。校園裡也會將各系所作品展示，吸引對於藝術有興趣的人士或是其他藝術學校的師生來參觀，展覽裡展現著東藝大學生作品的實力。這是我第一次體驗到日本的學生校慶及運動會，充滿青春活力就有如電視劇所演的一樣，十分新鮮有趣。

運動會

藝術家講座

校慶

四、知識巡禮—校外參訪

平日在學校創作，一到假日我趁機到各處的美術館博物館參觀展覽。玩遍了日本的北半部，搭著新幹線從東京市區到遠處的群馬縣、輕井澤、仙台、青森、北海道、金澤等地藝術之旅。日本的美術館邀請許多知名的國際藝術家展覽，是相當難得的機會。以及染織相關的博物館也是我喜歡的涉略範圍，邊旅遊邊學習，且東藝大的學生證就像是無敵的優惠券能取得各大美術館的學生票優惠。

世界文化遺產蠶絲工廠

青森美術館

東京都現代美術館

國立新美術館

當代染織展

國立歷史博物館

秋冬春夏，每一個季節裡都有不同的景致，體驗日本當地的節慶活動及旅遊踩景，充滿氣氛的聖誕節、熱鬧的新年初詣、滑雪體驗等等。在校園是認真的時間，下課後是體驗生活的時間，此時我才發現原來生活可以這麼精采與豐富。

新年參拜

櫻花季

日光東照宮

聖誕節慶

滑雪體驗

五、感想—回頭一往

在東藝大的學習的日子過得好快好快，不知道是因為進入到一個新環境需要更多的時間來重新適應，又或者是每天都在接觸新的事物，令人不安卻期待。

我的工作桌上總是放著一盆水，數顆蠶繭在裏頭載浮載沉，拉取著細微極致到無法肉眼所見的絲線，這是我的創作日常。同學們經過我身旁不免好奇的多問幾句，「現在居然還有人從蠶繭拉絲，好神奇。」，我似乎在新的環境裡找尋到了自己與眾不同的特色，這一年中我對於自己的創作脈絡也開始有新的體認。學習藝術的過程，我一直相信出走異國及舒適圈是很重要的經驗，能發現那些平時如此平凡的事物其實充滿著個人文化的特色。

同時，我也在這群菁英同儕們的身上發現我所沒有的優點。他們不畏懼自己的作品不足，而是更努力的創作與發表，創作是會令人意猶未盡的魅力。我喜歡聽同學們分享當初他們是如何千辛萬苦考上東藝大的過程，能發現每個人的共同特質裡擁有專注於創作的自信。環境的渲染力下，也影響著我想更努力的心情。

一旦到了美術館或是博物館，只要想到都來到日本了「機會難得」，就不想錯過每一個展覽參觀走訪看看。也因此在不覺中擴展了自己的視野，領閱了許多目前當代藝術家的作品或是古老歷史的傳統文物，也在蠶絲研究的進程裡獲得了相當的進展。

回想起一句話，「只有真的出發後，才知道你收穫了什麼」。這一年來會有什麼樣的收穫是我出發以前預想不到的，甚至在當下時刻，也未察覺。但可能在走了一段路之後，才發現這些走過的痕跡是深遠影響的成就現在的自己。