

國際廣角鏡 International Vision

色彩結構再進化

莎凡雅·雍的首飾分裂與繁殖

Svenja John: The Evolution of Color and Structure

文／紀宇芳 Yu-fang Chi · 圖版提供／Svenja John、Gallery Funaki

現居於德國柏林的莎凡雅·雍（Svenja John），1963年生於西德杜伊斯堡（Duisberg），1993年於德國國立哈瑙金工學院¹取得學位，畢業後即致力於塑料首飾創作，1994年起於柏林開設個人工作室至今。

莎凡雅以繽紛迷幻的塑膠珠寶聞名。1999年她獲得柏林國際設計獎章（Landespreis Berlin），隨後陸續於2004年獲德國慕尼黑國際工藝競賽（IHM, Munich）大獎 Herbert-Hofmann-Preis，2006年入圍德國紅點設計獎，2000與2007年更分別兩度榮獲德國巴伐利亞邦獎（Bayerischer Staatspreis）殊榮。除了在各展賽屢創佳績，她的作品亦被世界超過十七間博物館典藏，成為開拓塑膠首飾的先鋒，可說是當代首飾的「塑膠教主」當之無愧。

細膩的指尖剪裁到精準的工業切割

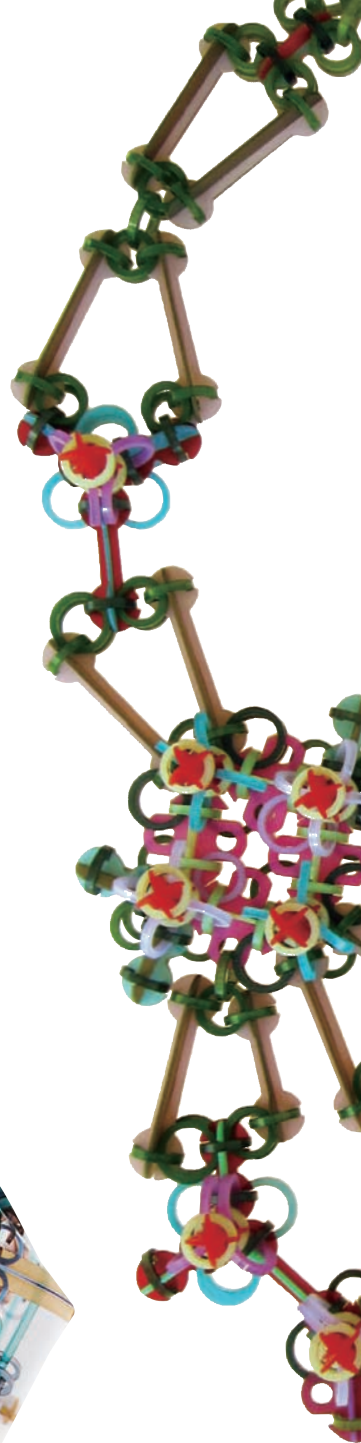
早期創作過程中，莎凡雅·雍使用細小的指甲剪刀裁切塑膠薄片，手工砂紙打磨表面質感，色彩也偏向粉嫩而輕盈的單一色系。1996年至1997

年間，她開始在創作中引進工業技術進行切割，科技的介入讓作品輪廓較以往更精準俐落，單元構成也更迅速有效。

隨著創作歷程發展，莎凡雅總是不停更新與進化，力圖保持個人鮮明特色與活力。透過工業切割

輔助，她開展了更自由的創作潛能，除了首飾造形更有機多變，使用材質也隨之更新；莎凡雅逐步採用較厚的 Makrolon 聚碳酸酯 PC 板²進行創作，先透過手工素描捕捉來自外界與自然的靈感，經由電腦繪圖將手繪素描線條轉化為數位圖像，再使用水刀切割單元，最後手工上色、拼組並串聯零件完成作品。

→「錫比烏」系列絲巾印刷圖樣
（圖版提供／Svenja John）

↓ 莎凡雅·雍 威登堡 2014
項鍊 Makrolon™ 聚碳酸酯PC板、手工上色
(攝影/Ludger Paffrath · 圖版提供/Svenja John)

↑ 莎凡雅·雍 默塔
胸針 2014
(圖版提供/Svenja John)

見微知著的材質探索

魯爾大學（Ruhr University）兩年的考古學研修後，莎凡雅·雍毅然決定投身真正熱愛的金工與首飾，而成長於德國戰後與柏林圍牆倒塌的歷史之間，也讓她充分領受時代劇變，進而省思做為一位當代創作者的身分與定位。層層疊疊的德國歷史並沒有帶給她沉重的知識包袱，反而讓她站在堅實的基礎上盡情跳躍。透過作品，莎凡雅力圖與觀者近身交流，並不暢談高深的哲思理論，也不

引經據典負載歷史意義，而是反身篤實而誠懇地面對生活，聚焦於日常情境與環繞周身的物質世界，在微小貼身的首飾上探詢材質潛能，試圖用一種輕快且飛揚的姿勢將歡愉帶給觀眾。

不管是在個人創作自述或雜誌訪談中，都可見莎凡雅對於「材質」特性的高度關注。莫基於傳統金工訓練背景，她擁有厚實的美學根底與技術基礎，應用隨手可及的當代媒材，延展個人在塑料上細膩的觀察與嶄新的詮釋角度。在她手中，看似廉價的塑膠片彷彿轉化為薄膜般輕盈、精巧的蝶翼，顛覆了傳統對於「貴金屬」與「珠寶」的既定限制，一方面為塑料媒材拓展出更廣闊的使用潛能，另一方面也解放群眾的使用慣性，讓首飾從更民主而無拘束的角度切入日常。

首飾是莎凡雅轉譯生活所感的素描本，彷彿書寫記事一般，把創作者對於現代日常的「真實」體驗反映出來，在輕快中捕捉個人對於當下流動快速、失重而飄忽的現世體驗。她召喚個人內心深處的精神感知，對材料進行剖析、研究、把玩、重組……，猶如投身充滿折射的萬花筒中，在物質、視覺、色彩等諸多面向的聚焦與失焦間，凝望一個瞬息萬變的大千世界。

從「裝配」到「想像」

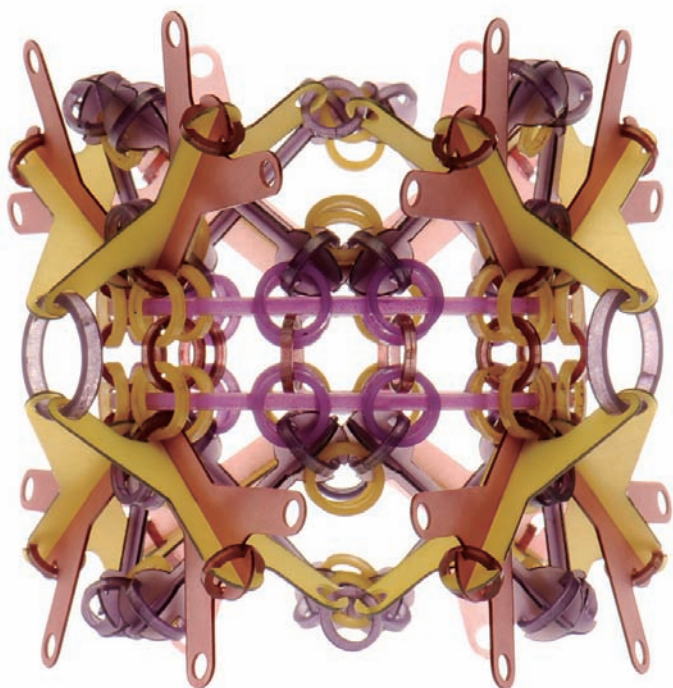
2014年在墨爾本船木藝廊（Gallery Funaki）的個展「裝配」（Assembly），貼切詮釋了這位塑膠愛好者對於元素重組的高度興趣。她以X造形的交叉骨骼結構做為單元主軸，再使用小圈環串連各個元素，最後拼組出超過十種以上的多變造形，複雜的首飾「裝配」構造於焉誕生。

莎凡雅·雍表示：「透過『裝配』這個展覽，我企圖傳達……首飾是如何透過小量的元素去組構出巨大的可能。雖然我使用這些小元件已行之有年，但每一次都像是投身3D益智遊戲般，在既有的配件中拼湊出嶄新的群組，進而打造專屬於我個人的首飾一

建構一套件。」

展場中一件件精美小品遊走於科技與手工之間，在冷調精準的人工自然與似花非花的甜美色彩中擺盪。積木結構般的花片骨骼，讓人不禁遙想這許多首飾在串連組裝前，或許全然是五金「零件」樣貌，就如同家庭代工的小工廠般，一塊塊零碎散落於工作檯面。在此，工作桌彷彿一個介於手工與科技之間的小型加工廠，透過「集合式」組裝手法匯集了各種元素；首飾的組合與工廠生產線密切疊合，一方面呼應了大工業時代的裝配流程，另一方面也與手工勞動不可分離。

↑「裝配」個展於墨爾本船木藝廊展出現場（圖版提供：GALLERY FUNAKI）

↑ 莎凡雅·雍 Badabag 2011 手環
Makrolon™ 聚碳酸酯PC板、手工上色
(攝影/ Marion Schönenberger · 圖版提供/ GALLERY FUNAKI)
→ 「Badabag」系列絲巾佩戴示意
(圖版提供/ Svenja John)

從皮層切片到骨骼透視

倘若將創作者早期作品形容為輕盈的甜美薄翼，本次特展則似乎隱含著一股潛在轉向，呈現了另一種貼近於科技的人工骨骼。與早期強調片狀結構不同，「裝配」個展更聚焦於骨片與骨片間顯著的空隙，看透、穿越物件的同時，是另一種透視性的閱讀，觀者不僅面對著一個繁複的首飾，更「滲透」空間去看到位居其下的層層結構；在此，莎凡雅對物件的理解從片狀的切面折射，進入更三度空間的滲透視野。雖然部分首飾保留了鮮明色彩，但清晰的交叉構件讓首飾更鬆動，佩戴時也更具有聲響與移動性，彷彿工業骷髏在肌膚上共舞，開展了介於甜美與冷峻之間的骨骼圖像。

跨領域的空間實驗與品牌思考

本展另外兩個有趣的作品系列，具體化創作者介入空間與跨領域設計的強烈企圖。空間裝置「移動」(Mobile)系列中，莎凡雅除了延續一貫使用的交叉X骨架，將這個被她視為個人標記的元素組構為球狀造形，她更進一步思考，如何透過更活絡的展示手法，將作品開展、呈現給觀眾。透過簡單的鋼骨力學與懸掛裝置，球體不再只是靜止於桌上的物件，而具有更自在的空間動能，衍生出被碰觸與旋轉的趣味性，透過視覺運行擾動空間氛圍。

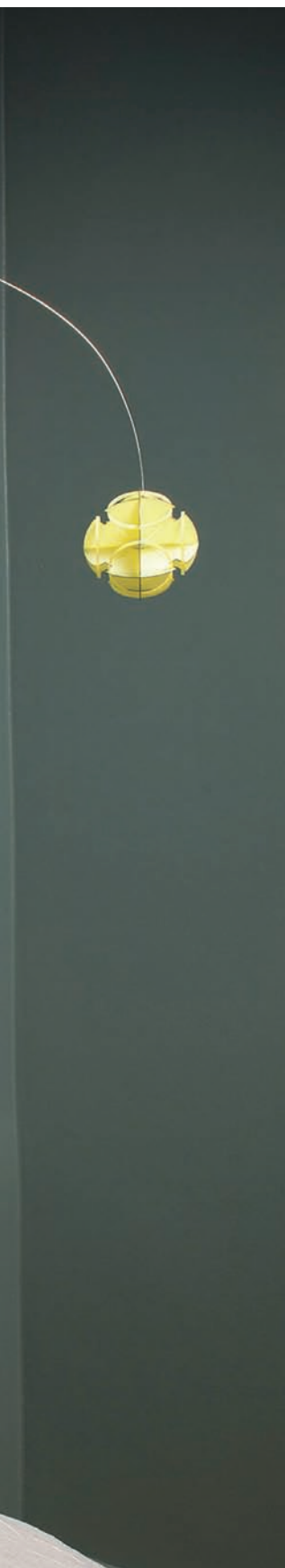
莎凡雅常使用不同的軟體程式模擬首飾構成，透過螢幕，她可以預覽色彩在立體首飾上的效果，而此種貼近於平面設計的作法，給了她設計面料圖樣的靈感，進而延伸出絲巾印刷系列。她以更貼近品牌經營的角度切入日常生活，讓首飾圖像在軟性纖維上流動，成為另一種滋長與蔓延。除了以上兩個系列，莎凡雅也表示了未來跨足地毯設計的高度興趣，以期將個人創作更廣泛應用於各領域。

科技與手工的親密對話

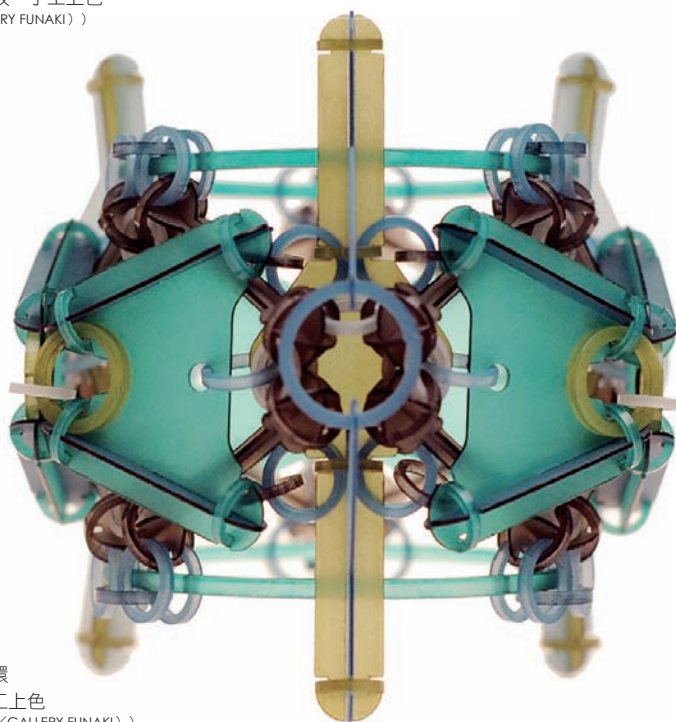
雖然源於工藝訓練背景，但在科技與手工之間，莎凡雅非但不感到糾結拉扯，反而更積極尋覓適切的手法去妥善應用兩者。她認為科技可以開展製作的規模與自由度，同時加快創作速度（以她的「XOA-bag」包包系列為例，共含納了一千個小元件，唯有透過電腦輔助與水刀切割才得以快速完成）；另一方面，雖然高科技的生產過程相當便捷有效，但有時仍不免令人感到過度冷峻與缺乏情感，因此在組構過程中，她多半

莎凡雅·雍 移動系列—贊諾魯 2013
Makrolon™ 聚碳酸酯PC板、手工上色
(攝影/Ludger Paffrath·圖版提供/GALLERY FUNAKI)

↑ 莎凡雅·雍 羅薩諾 2014
胸針 Makrolon™ 聚碳酸酯PC板、手工上色
(攝影/Ludger Paffrath·圖版提供/GALLERY FUNAKI)

→ 莎凡雅·雍 錫比烏 2011 手環
Makrolon™ 聚碳酸酯PC板、手工上色
(攝影/ Marion Schönenberger·圖版提供/GALLERY FUNAKI)

混合現代科技與手工技巧，堅持所有的染色與印刷皆必須經由手工，再根據創作的心緒進行獨一無二的色彩規劃。正因為這許多對於「細節」的堅持、對於真實「感受」的捕捉，讓她的首飾自然散發了深刻雋永的人性特質與溫暖。🌱

註釋

- 1 哈瑙 (Hanau) 自16世紀以來便為德國珠寶首飾的製造核心城，國立哈瑙金工學院 (Staatliche Zeichenakademie Hanau) 即座落於這個充滿歷史的金工之都。
- 2 Makrolon™為德國拜爾聚碳酸酯 (polycarbonate) PC板廠商品牌，塑膠產品廣泛應用於各工業領域，產品特性多元，包含：對溫度耐受度佳，輕盈、穩定、有彈性、強度足、可回收、易塑型以及抗撞擊，使用上趨近於金屬的可耐受度，可容受各種染色與加熱。