

豁裂之間找尋新生

第十六屆澳洲首飾與金工雙年研討會

edgesbordersgaps-16th Biennial JMGA Conference

文／紀宇芳Chi Yu-fang

澳洲首飾與金工協會Jewellers and Metalsmiths Group of Australia（縮寫為JMGA）成立已有三十五年歷史，隨著時間發展，逐步演變出各地分部（如新南威爾斯JMGA_NSW、西澳JMGA_WA/Western Australia、昆士蘭JMGQ等分會），歷年透過會員投票遴選，決定次屆雙年會的主辦單位與舉辦地點，2015年7月於雪梨進行第十六屆的研討會與雙年展。

本屆雙年會的主題為「邊緣臨界豁裂」（edgesbordersgaps），特意將三個英文辭彙拼組在一起，導引著閱讀辨識間的追蹤與混淆，企圖指向一種更有趣而開放的可能。大會主席凱倫·芬迪絲（Karin Findeis）引用了道格拉斯·福格（Douglas Fogle）在〈繪畫的煩惱〉一文中的提問：「畫布終結於何處，而世界又將從哪裡開始？」¹試圖藉由「繪畫終結論」影射當代金工／首飾的存在與危機，對當代工藝做出反思。

年會包含為期三天的講座論壇、展覽、大師工作營、周邊活動等。除了聚焦於單一技巧長期實踐的創作者，本屆JMGA雙年會有意識地囊括了更多不同的實踐思考，包含金工／

首飾創作的獨立性與社會性、介入空間與人群的可能，如何提升當代首飾的能見度？如何談論並進一步理解當代首飾的演變過程？……本文將針對各主題加以介紹，觀察並討論此雙年會所構築出的趣味與差異。

浮動的知識疆界：彼得·包依斯

身為一位成熟創作者，德國創作者彼得·包依斯（Peter Bauhuis）不僅給予了完整的講座，也透過一場猶如示範性的大師個展，呈現其歷年創作發展。本展展名「Armillaria」（拉丁文全名：Armillaria Mellea 蜜環蕈），位於雪梨大學藝術學院藝廊（School of Art Gallery, the

1 彼得·包依斯如同文件陳列的個展情景。本展曾巡迴於慕尼黑、倫敦、墨爾本，雪梨展期為2015年7月8日至8月1日。

（圖版提供／Peter Bauhuis）

2 ATTA藝廊與坎培拉Bilk藝廊的交流展「Anew Negotiation」，展現了泰國首飾創作者對於當代議題的省思與討論。圖為泰國創作者Tithi Kutchamuch的作品。

（圖版提供／ATTA Gallery）

3 彼得·包依斯特地將首飾做成微小無比的「灰塵」，像是沾黏在毛衣上的粉屑般，幽默揶揄地反轉了將首飾做為炫耀主體的慣例。塵屑別針（FUSSEL - Lint Pins），1995/2014，銀或金，配戴者：Andi Gut，手部呈現：Mirei Takeuchi（攝影：圖版提供／Peter Bauhuis）

4 Taweesak Molsawat 使用草莓馬卡龍、泰國香米與眾多複合媒材製成徽章，遠看是色彩豔麗的標誌圖樣，近看則能細察許多異國與當地媒材間的對話趣味。

（筆者攝於雪梨展覽會場）

University of Sydney），以蕈類蔓延、繁殖、環環相連的生長意象，貫穿其創作概念。與其說是展覽，不如說更像一種收藏陳設。包依斯將許多繪圖手稿、生物圖鑑、科普知識、舊報章文字等，與個人所創作出來的首飾與容器並置，創造出一個飽和的藍色理想國。

他彷彿將自然科學博物館中的考古文物與創作中個人所關注的主題，既理智又曖昧地交織在一起，看似介紹了眾多科普知識，卻又隱含許多幽默思考。觀者徘徊於創作者自製的「神祕」文物及其收集的圖鑑與知識之間，駐足、詢問、思索……挑動一種讓人玩味的心緒。在包依斯的研究與討論中，一切概念如同蕈菇根絲般環環相連，網狀交纏，在底層攀爬匍匐，縈繞著各種可知或未可知（或甚至永遠不可能被得知）的想法。觀者隨圖文漫步於作品間，不僅探索了創作者複雜交織的龐大內在世界，也進行一場遊歷，挑戰自身既有的觀念。

一種新的首飾溝通之道

泰國 ATTA 藝廊的總監亞媿（Atinuj (Atty) Tantivit）從自身早期非正統工藝受訓的背景切入，分享藝廊開設至今的過程。她以其多元身分綜觀整個當代首飾生態，並做出仔細而理智的分析，試著邏輯且警醒地去面對個人在其間所扮演的角色。

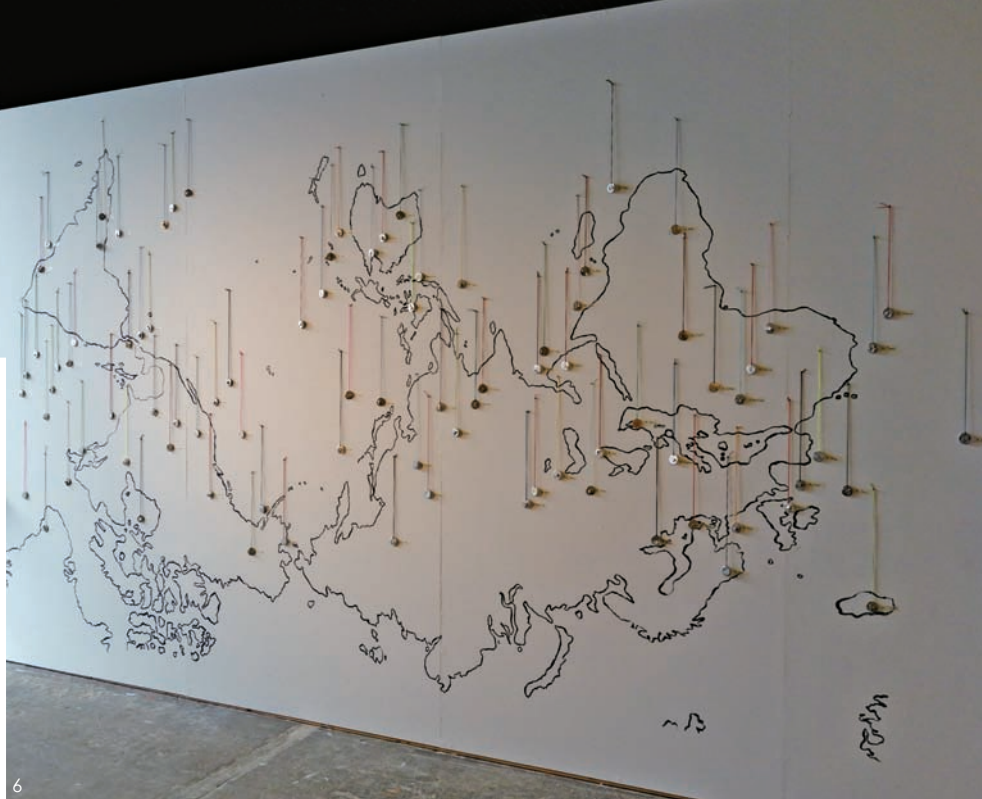
「ATTA」在峇里／泰國古語中的意思為「自我（本質）」，總監亞媿所強調的，是怎麼透過當代首飾的身分認同與獨特自信的表現手法，去佩戴、玩味、展現真實的自我。她將自

己的身體視為一個首飾的溝通媒介，平日幾乎隨時將喜愛的首飾配戴在身上，不僅做為展示，也在與人面對面的交流中，引起有趣的談話話題。

身為泰國當前唯一一間金工藝廊，ATTA身兼數職，從創作者、採購者、藝廊經理、活動企劃、市場開發、品牌行銷、教育訓練……無所不包，同時以強而有力的策略去介入人群，企圖從中切出屬於自己的發展模式。ATTA藝廊由2010年開設至今已有五年歷史，她將整個藝廊發展歷程切分為五個階段，從新生、坐、爬、站、走……到調整並適應大環境，穩紮穩打地立基，並樂觀開放地面對未來的預測與發展，不停思考如何透過實際的行動，在泰國引起效應、反饋。

相較於歐美與澳洲整體工藝的發展方式，ATTA藝廊所面對的市場與外在環境（包括大眾對於流行品牌的擁抱與渴求，以及對當代金工的陌生），可說與臺灣最為相近。ATTA在孜孜不倦的經營中，把令人珍視的手工特質與當代創作觀念引薦給觀眾，其經驗可說是臺灣相關領域非常好的參照與借鏡。（相關資訊：www.attagallery.com/home。）

召喚流動的記憶與歷史

「移動工坊」(Makers Move)是一個有趣的首飾行動計畫，由約瑟芬·溫德(Josephine Winther)與潔蒂·納嘉德(Gitte Nygaard)兩位創作者發起。自2012年起，這兩位丹麥女性藝術家製作了一臺可攜式的腳踏三輪車，車中包含金工桌、火槍、棚架等器具，透過走訪街頭與民眾互動，邀請觀者將身上具有紀念意義的物件或首飾進行壓模。她們利用低溫且易於流動的錫，鑄造兩個一模一樣的墜飾，一件讓民眾帶回家中珍藏，另一件則隨此計畫巡迴展演於各處。

她們將「移動工坊」視為一種「交換的媒介」，不僅交換著實質的首飾／物件印記，更在參與者口述故事的過程中，和旁人、藝術家交換過往的回憶；在此，「首飾」的製作過程被化簡為最簡單的灌鑄——留下印記的過程，並做為媒介去延伸珍貴、不為人知，甚至被遺忘的歷史，重新喚起物件與身體相觸過程中的回音，

洗滌、再生與昇華，而另一個「雙胞」胸墜，則帶著耐人尋味的故事巡迴展演，成為另一種記憶的交換與細細品嚐。

此計畫曾巡迴於丹麥哥本哈根、法國巴黎、瑞典哥德堡、南非開普敦，以及中國浙江省東陽等地，並獲得2013年哥本哈根設計與工藝雙年獎殊榮。2016年9至11月，「移動工坊」將拜訪臺灣進行街頭計畫及舉辦工作坊，並於慢慢選東西(MANO Select)展示其行動作品與故事紀錄展覽。(更多資訊：makersmove.com，網站參考：www.manomanman.com、www.facebook.com/manocurator。)

拋磨洗刷：勞動與折射間的都市實踐

芮內·烏迦席歐（Renée Ugazio）以身為「首飾主義者」（Jewellerist）的態度貫穿其趣味講座，義大利背景配合悠然自得的口吻，她細細描述著有趣的實踐過程……在小巷間尋找不起眼的角落，透過最基礎的砂紙與水（有時再加上紅土），拋磨著特定被遺忘的生鏽物件，在漫長的反覆動作後，水溝蓋的某一根橫槓、鐵絲柵欄的某一段彎摺，彷彿被點石成金，頓時如鏡子般閃閃發光，輝映「嶄新」光澤，並映照出周邊影像。

烏迦席歐將工作室中最不起眼的收尾工程——打磨、拋光——擴大、延展至街頭巷尾，一邊與民眾交談，一邊反覆拋磨洗刷，營造一個短暫的奇特風景。她邀請行人發現、駐足、靠近端倪，而後隨著時間的流動與濕氣入侵，這個暫時舞臺又迅速消逝於赭色鏽斑之中。她用身體的勞

動、血汗，去召喚一種環境近乎隨機的詩性，讓創作者和物件的接觸（打磨）、創作者和對象的接觸（交談）、行人和物件的接觸（觀看與折射），都從藝廊這框小小的白色方塊解放出來，落實到看似不穩定又短暫的活動之中，有趣的是，其間身體的真實經驗卻足以讓人記憶彌堅。

（烏迦席歐現為墨爾本RMIT皇家理工學院博士生，今年度方獲北藝大關渡美術館駐館交流計畫，將於2015年9月至臺灣進行為期一個月的進駐，她於駐臺期間將開展何種有趣的金工實踐，令人期待。）

將態度做為表現形式

「態度做為形式」（Attitude as Form）展覽概念始自法國藝術史學者與藝評家蒂耶希·德·杜夫（Thierry de Duve）1993年底在英國南安普頓大學「藝術家與學院：今日純藝術教育的歐洲觀點」研討會所發表的文章〈當形式變成態度

5 移動工坊與民眾互動過程。
（圖版提供／Makers Move）

6 移動工坊過去三年內於世界各地製作的九十二個墜子，刻意使用顛倒的世界地圖，讓觀者在閱讀辨識間停頓、思索、會心一笑。

（筆者攝於雪梨大學藝術學院藝廊）

7 移動工坊鑄造首飾的細節
（圖版提供／Makers Move）

8-9 芮內·烏迦席歐創作過程。
（圖版提供／Renée Ugazio）

——及其超越》²。蒂耶希在文中分析1969年哈洛德·史澤曼（Harald Szeemann）於瑞士伯恩美術館（Kunststalle Bern）所策劃的「活在你的腦子裡：當態度變成形式：作品－觀念－過程－狀態－信息」展覽³。

策展人包伊·艾倫（Beau Allen）及米瑞恩·卡特（Miriam Carter）反思許多觀點，以徵件審查方式挑選了二十二位參展者，企圖探索當前時尚、工藝與設計等裝飾藝術領域內的實踐方法，並重新檢視工藝美學的創作過程。此展覽將「態度」視為另一種獨立且重要的「形式」（超越所謂的工巧與技術），藝術家的思考與創作過程凌越了最後的成果。二十二位參展者透過截然不同的概念，組構出各種有趣的觀察角度與實踐方法，呈現各自所信仰與擁抱的「態度」。本展自2015年7月9日至20日發表於雪梨Gaffa藝廊，其後巡迴至布里斯本Artisan藝廊，展出至2015年11月。（更多資訊：attitudeasform.weebly.com。）

完美的變種

「完美的變種」（Perfect Mutations）展出四十五件當代首飾，參展者分布幅員廣闊，包含澳洲本土和世界其他地區（德國、希臘、日本、墨西哥、紐西蘭、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、臺灣、泰國、英國和美國），透過世界各地不同首飾藝術家的獨特實踐，觀察並展現金工的多元特質。

新崛起的策展新秀蜜雪兒·娟德絲（Michelle Genders）積極且充滿活力，自2015年初在雪梨 Gaffa 藝廊起始了一系列策展企劃1到4月共計有七檔特展，不僅聚焦於首飾與物件，也包含書寫、音樂、繪畫等領域，藉由開放對話，給予單一展覽更豐富有趣的內涵。綜合前述經驗累積出的藝術家名單，娟德絲延伸、拓寬展品組合，構成這次Chrissie Cotter Gallery「完美的變種」展覽內容。她表示，首飾藝術家往往具有一種追求「完美」的特性，珍視、鑽研細節的重要性。展覽透過不同藝術家對於

10 本展囊括各式媒材與錄像，左起為紀宇芳作品，藉由燈箱與佩戴圖，呈現物件（首飾）與身體（手）的互動樣貌；中央為蘿拉·伯絲托（Laura Burstow）的影片〈Pentagonal Prism Ring〉，最右側為雪倫·霏妮絲（Sharon Fitness）的行為作品〈How to make a Snow Brooch〉

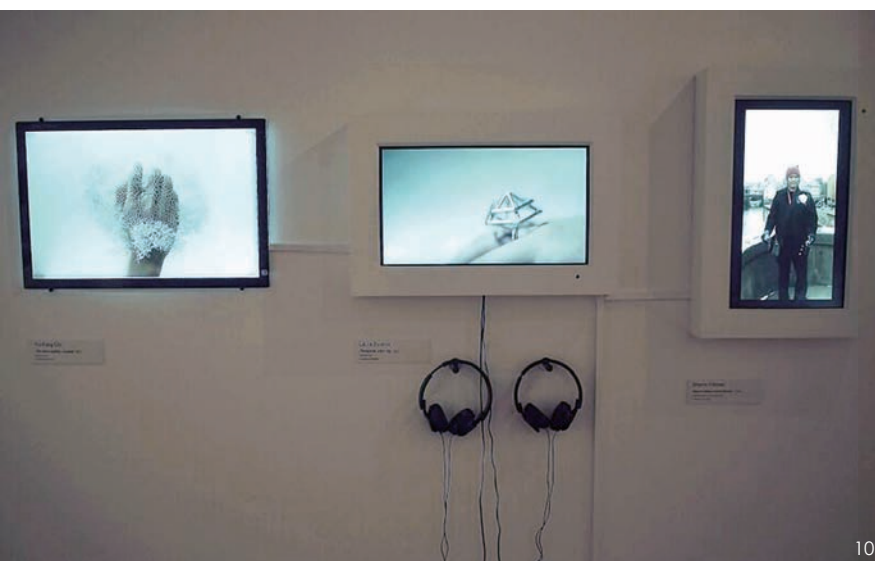
（圖版提供／Beau Allen）

11 安娜·戴芬（Anna Davern）透過拼組、玩味英國女皇伊利莎白一世圖像，對身分認同與佩戴的意義進行省思。

（圖版提供／Beau Allen）

12 安娜·戴芬（Anna Davern）胸針上大小的珍珠遍布整個澳洲版圖，充滿滋生與變種的能量。

（筆者攝於雪梨）

10

11

12

完美的追溯，呈現個體間的詮釋與差異。娟德絲將於9月策劃最後一檔延伸特展，於墨爾本首飾季展出。

（展出資訊：unlimitedsubstance.wordpress.com/exhibition-8-perfect-mutations。）

結語

除了上述各講者與展覽，本屆雙年展還包括許多豐富內容（包括凱文·墨雷教授〔Kevin Murray〕藉由拉丁美洲經驗所提出首飾與街頭互動等相關議題、德國學者帕拉伏〔Pravu Mazumdar〕針對首飾與崇高性所做的闡述，來自德國的「Suspended in Green」特展、AirSpace Projects空間的各項重要展覽「The Theatre of Detail - Catherine Truman, Sue Lorraine,

Jess Dare」、「Profile 2015 - curated award exhibition」等）。眾多而精彩的訊息難以全盤詳述。

綜觀「邊緣臨界豁裂」2015 JMGA第十六屆澳洲首飾與金工雙年研討會，其鋪陳與主題隱隱圍繞著首飾「終結」的反動與聲明，從多數獨立創作者的單一實踐（針對個人有興趣的技巧或主題進行鑽研），到活動類型的分析與比較（藝廊與社群、首飾與街頭、交換行為等），除了通盤的研究，也讓人省思，在多樣及差異中，這許多講者與創作者是否得以組構出開放的互文性（intertextuality），有足夠的能量交互撞擊、拉扯與挑戰，並提出更多的詮釋可能、更大的延展空間？在下一輪研討會中，是否會出現更多域外的連結與互動？

2015年可說是澳洲金工相當重要的一年，除了7月份雪梨雙年研討會，9月初也將於墨爾本首度興起大型首飾季「Radiant Pavilion」，單週舉辦近六十場展覽與活動，似乎預告了不同於學院、體制內的討論，企圖以行動去涉入空間與社群，也讓人期待是否會引起另一種迴響。🌱

註釋

- 1 "Where does the edge of the canvas end and the edge of the world begin?" 原文出自Douglas Fogle, "The Trouble with Painting", *Painting at the End of the World*, ed. Douglas Fogle, Minneapolis, MN: Walker Art Center, 2001.
- 2 Thierry de Duve, "When Form Has Become Attitude—And Beyond", *Theory in Contemporary Art since 1985*, eds. Zoya Kocur & Simon Leung, Oxford: Blackwell, 2005, 19-33. http://www.itpark.com.tw/artist/critical_data/71/604/159.
- 3 *Live in Your Head: When Attitudes Become Form: Works-Concepts-Processes-Situations-Information*. 哈洛德·史澤曼 (Harald Szeemann) 指出：「作品、觀念、過程、狀況、信息（我們故意地迴避了『作品』和實驗），是這些藝術家傳達他們立場的『形式』。這些『形式』不是來自預先形成的圖像觀點，而是來自藝術過程自身的體驗……因此，這種藝術的意義即在於整整一代的藝術家在致力於由『形式』向『藝術本質和藝術家』的退讓，名之為一種自然過程。」原展首次發表於1969年瑞士伯恩美術館（Kunststalle Bern），普拉達基金會（Fondazione Prada）則在2013年威尼斯雙年展再現版本 *When Attitudes Become Form: Bern 1969 / Venice 2013*。見楊天帥，〈今藝術〉250期：<https://artouch.com/m/artco/story.aspx?aid=2013070810826>；〈當態度變為形式（When Attitude Becomes Form）——關於展覽〉，哈洛德·史澤曼、查爾斯·哈里森、S·波爾頓著，郭西萌、黃冰逸譯，黃篤校對，《美術館》雜誌2002年第1期：<http://praxis.tw/archive/when-attitude-becomes-form---.php>。