

親愛的，我把世界縮小了！

袖珍藝術家林靜宜的微型世界觀

Honey, I Shrank the World: The Miniature World of Lin Ching-yi

採訪 · 攝影 / 林國瑛 Lin Kuo-ying · 圖版提供 / 林靜宜

把世界縮小1/12是什麼樣子？藝術家林靜宜用敏銳觀察力、過人耐力和精緻小巧的創作，帶領我們進入袖珍藝術小中有大的殿堂。在這個眾人無不驚呼「卡哇伊！」的世界，夢想掌握在你手裡，無論是擁有一間甜點店或地中海別墅，皆變得觸手可及。最細膩的藝術，打造出最奇妙的夢想。

How does the world in 1:12 scale look like? The miniature artist Lin Ching-yi brings us into the vast mini-world of miniature art with her sharp observations, extraordinary patience, and tiny but exquisite works. In this world attracting numerous cries of "KAWAII!", dreams are in your hands, by which you can create a dessert shop or a Mediterranean villa for yourself. It is the most delicate kind of art, bringing forth the most fantastic dream.

第一眼見到袖珍藝術家林靜宜，就感受到她為人細心的特質，採訪當天她正從事教學工作，一邊顧及學生進度，同時熱情解說她的袖珍作品，還瞄到我的茶水剩一半，急忙要替我添熱茶。從事袖珍藝術要很有耐心吧？林靜宜連忙否認，自謙是急性子的人，透過袖珍的磨練，才漸漸培養她的耐性。

林靜宜投入袖珍至今邁入第十二年，在投入袖珍產業前，她原為平面設計師，有感於職場大環境不友善，想找可從事一輩子的工作，加上想實踐教學助人的理想，所以毅然決然拜師學習袖珍技藝，爾後在家閉關一年，苦練各種基本功。這一年時間，她努力累積作品，一有新作就上傳至部落格，不知不覺擁有了一票

死忠粉絲，大家平時就在網路上交流袖珍製作的心得。這段乍看「坐吃山空」的一年，著實為她的手藝奠定了穩固基礎。

樂在創作的林靜宜

〈士林夜市〉重現陽明戲院前的每個攤位，分外讓人懷念當年。

一頭栽入見微知著的迷你世界

時間回到2012年暑假，林靜宜到香港觀賞袖珍展，因緣際會得到參展機會，從此銳不可擋，從香港、北京再紅回臺灣，多年默默從事袖珍藝術的能量一舉爆發。林靜宜說，要感謝沉潛創作那一年，讓自己心無旁騖地專注於技藝提升，這對她幫助很大。話雖如此，不論有無正式參展機會，林靜宜自2011年起，每年都固定與同好籌辦「袖珍藝術網路聯展」，創作者單純把思想化為具體創作，與人們分享，藉由作品傳達情感的信念，不因外在人事物所影響。

林靜宜的日常生活約莫從早上七點開始，梳洗過後即開始開發新課程及創作。她採取小班制，所有學生到她的工作室上課，選定喜歡的主題即可著手進行。她自認不屬於商人性格，就連袖珍博物館要高價收購她著名的〈士林夜市〉，她也寧可斷然拒絕，原因是，一旦將〈士林夜市〉賣出，從此賣斷作品版權，若有國外參展機會可能就得忍痛放棄。擁有藝術家性格的她，自然不肯答應。

她的學生族群多元，囊括學生、老

師、家庭主婦各種身分，林靜宜說，做袖珍藝術沒有年齡限制，只要有心，人人皆可上手。在教學經驗中，是否有難忘的學員？林靜宜笑說，她曾遇過從事醫美產業的學生向她學習袖珍製作。她進一步解釋，雖然醫美與袖珍看似八竿子打不著關係，但世間道理互通，正如袖珍藝術以「毫米」為單位，如果醫美工作者透過袖珍訓練後，她可以切割一毫米的黏土游刃有餘，那麼她的手必定非常靈巧。同時，袖珍技藝也可以讓學生練習掌握物件比例、形狀、大小等美感，回到工作崗位上就可套用相關技巧。

如果不點破，你很可能以為這真的是士林夜市的香腸攤。

〈臺式海鮮快炒攤〉琳瑯滿目的海鮮生物，栩栩如生。

1/12的微型世界，五臟俱全

袖珍藝術在臺灣尚屬小眾市場，但這群小眾族群忠誠度非常高，一投入袖珍世界，就成了一輩子的事，林靜宜就是最好的例子。她投入最多心力的作品為〈士林夜市〉，為這件作品幾近「心力交瘁」，然而完成這件作品的成就感又讓她最為難忘。

她的作品多為1/12比例，這是起源自國際對袖珍的規格標準。考量到國際比例換算、物件完成美觀程度、雙手可執行程度、收納方便性等，她選擇了這種一般國際通用的規格。然而，為了參展考量，她將〈士林夜市〉縮至1/16，製作難度更高。

林靜宜為忠實還原士林夜市的真正樣貌，造訪夜市無數次，秉持田野調查的精神，一攤一攤拍照、收集資料，光是前置準備就花了一個半月，與著手製作的時間幾乎等長。〈士林夜市〉作品中可見陽明戲院、生煎包攤、鹽水雞攤等。林靜宜也特別重視「情境」，她認為袖珍藝術不是做模型，人們生活的痕跡會透過袖珍作品重現。因此，你不會看到光鮮亮麗的〈士林夜市〉，而是有啤酒瓶、老鼠爬過的真實版本，儘管不完美，但充滿人味，對她來說這才是真正的完美。

好的袖珍作品需要考慮不同面向，包括陳列、顏色、光線等，她模糊袖珍與真實世界的界限，讓袖珍模型不像人工產物，而猶如真實世界的縮小版。她補充，以〈臺式海鮮快炒攤〉為例，攤位的陳列方式有學問，如同真正的攤位般，賣相好、貴的食材要放在顯眼處。海鮮攤勢必有許多

〈愛嬌姨冰果室〉牆上的海報、日曆等也追求仿真，日曆一小角甚至要有點微翹才真實。

〈愛嬌姨冰果室〉各式1:12縮小版的臺灣蔬果，看起來跟真的一樣。

節肢生物，而節肢生物的製作尤其困難，例如螃蟹有八隻腳，就要一一還原，花費更多製作時間。高粱、啤酒等臺灣元素更是一樣也不能少，甚至啤酒瓶身的結霜也要用玻璃粉特別製作，地上還要有不經意掉落的酒瓶瓶蓋。

再以作品〈愛嬌姨冰果室〉為例，店內一臺不到手掌大的刨冰機，由黏土、木工、金屬、石膏製作而成。林靜宜觀察到，水果依熟度不同，顏色也會改變，為了以漸層色彩捕捉其層次，每個指甲片般大小的水果，在處理上至少要刷上骨架、淺、中、深四種層次；又如西瓜果肉為細砂狀，所以她就得用日本帶回來的微小細珠，混在媒材中製作，視覺上才有含水的效果。

一花一草，法式蛋糕店、美式鄉村風盡在眼前

或許大家心中都有開間法國甜品店的夢，在林靜宜的創作中，最受學生青睞的作品即為〈小法國法式蛋糕店〉。〈小法國法式蛋糕店〉展露法式浪漫風情，她利用帶有膨鬆效果的輕土製作甜點餅皮，再用牙刷輕拍營造餅皮毛細孔質感，連內餡醬料「爆漿」滿溢的效果她也相當講究，裝飾甜點的草莓要對切或半切，切面要朝內或朝外絲毫馬虎不得。

同樣以歐美生活為題，〈美式鄉村風〉以木製桌椅呈現鄉村風的樸實質感，每張椅子約花一週時間完成，她先將木材用機具裁小，再打磨喚醒木頭毛細孔，接著重覆進行上漆、打磨步驟，直至滿意為止，雖然肉眼未

必能判斷苦工下得多深，但觸摸的質感絕對不同，由此可見藝術家對細節的堅持。

林靜宜所有作品似乎始終「不見人影」，原來在她的創作世界中，不只作品本身求「真」，連「作品氛圍」也要符合真善美。她認為人有七情六慾，個性太複雜，沒有一個人能做到100%純潔無瑕，因此她寧可捨棄人類這個元素，才能完整貫穿她的設計理念，但她會在作品中加入動物，因為動物較人類單純，例如她在〈137雜貨裁縫室〉中放入兩隻青

〈小法國法式蛋糕店〉甜點精緻，紅椅子為藥膏盒。

林靜宜的花卉作品

鳥，其中一隻輕盈展翅增加動感，未來也不排斥以精靈為主角。

袖珍玩家國內外大不同

袖珍藝術在歐美約有四百年傳統，父母教孩子做袖珍作品，讓他們了解世界，具有家庭教育意義，袖珍藝術也具有禮物饋贈、玩家收藏的價值。在亞洲，由日本搶先踏入袖珍藝術領域，至今約有三、四十年歷史，臺灣則在近二十年跟進。所幸。臺灣玩袖珍的人雖屬小眾，但忠誠度很高，支持袖珍藝術得以慢慢發展。

在歐美，不同地域的玩家，玩法各有不同，比如英國人喜歡人物，玩家會竭盡所能製作出仿真人娃娃，娃娃有關節點，四肢可動來動去，光是身上穿戴的靴子、帽子、外套動輒好幾萬臺幣，有時比玩家自己的衣物還貴；對五官的精緻度要求也很高，娃娃用尼龍等材質製作頭髮，睫毛也要一根根植上。美國人玩袖珍則以建築、配件為主。

概括而言，歐美玩袖珍的人士以高齡居多，他們玩袖珍的方式非常專精，通常一生只專注一種類別。林靜宜說，歐美人士玩袖珍的歷史長，分工精細，配件發展發達，例如打造一座花園，歐美人士就會向專門生產植物的玩家採購園藝設備，再向專職生產動物的玩家購買寵物，最後再加以組合完成作品。

用買來的配件組裝，難道不會覺得創作者偷懶嗎？林靜宜認為，每位玩家做袖珍作品的方式不同，對她來說，她不介意使用成品或半成品，重點是最終結果能否符合自己的期望。買成品、半成品回家組裝，省去自行生產配件的時間與開發成本，不失為一種借力使力的

方式；但假使找不到適合的配件，她也絕對親力親為，自行開發。

小小袖珍，市場潛力無窮

如果要探究袖珍真正的源頭，早至埃及時代金字塔就出現迷你陪葬品，因此，袖珍其實還有一項大多數人可能不會直接聯想到的領域——禮儀業。林靜宜說，袖珍在喪葬業很有發展空間，她曾接過一位狗主人的訂單，想為已逝愛犬製作生前最愛吃的西瓜；同理可證，很多人也想透過袖珍藝術，製作溫馨、小型、有特色的物件，做為往生者的陪葬品。

袖珍藝術也可跨足禮品產業。臺灣的觀光發達，可生產袖珍版建築物，例如迷你中正紀念堂、動物園、百貨公司等，既有紀念價值，也可讓國外人士更認識寶島。如果不想賣成品，也可販售材料包，例如迷你版臺灣市場，材料包裡含臺灣特有蔬果、街景等。

不過，林靜宜也犀利指出，臺灣袖珍藝術發展最可惜之處，在於未能生活化，具備實用性。她認為目前袖珍藝術還是以觀賞為主，但唯有發展實用功能，才可能擴展玩袖珍的人口。量產才能真正接觸到一般大眾。舉例來說，她曾看過迷你瓦斯桶兼筆筒的例子，這就是一個成功的結合，無奈臺灣市場仍不夠成熟，考慮到投入開發的成本與回收速度，仍有很長一段路要走。

用科學家的腦，做藝術家的事

做袖珍創作必須具備優秀的觀察力、細心、提問及解答的能力。她自日常生活訓練眼力，隨時去找問題，常對自己發問，她認為哪天巧遇「答案」，

國外蔬果攤。要讓蔬果看來富含水份、美觀，需要下很多苦工。

林靜宜偏好懷舊、帶有臺灣特色的作品。

腦袋就會自動「連線」，源源不絕的靈感就產生了。

例如，她想要一張古典優雅的紅色椅子，卻始終找不到合適的素材，有天看到皮膚科的圓型扁藥膏盒，靈機一動，把藥膏盒打洞，再加上椅腳，竟達到了她想要的效果。林靜宜強調，為求真實，這種開發素材的工作要持續進行。再例如竹筍，怎樣才是擺在攤位上

客人會想買的竹筍呢？她主動向菜攤老闆請益，原來外形短、彎的竹筍才香甜，她運用到作品中，讓袖珍作品與生活結合。

林靜宜坦承，她的創作過程並非都很順利。在田野調查時，她曾面臨在鵝肉攤拍照，卻當場被老闆攆出店面的窘境。袖珍仿真不易也是難題之一，例如袖珍創作最常使用的媒材之一——黏土，有位學生因為揉土方式不正確，使得做出來的蛤仔都縮小了。由此可知，每件材質固有的張力、特性，都是要一併考量的因素。

林靜宜偏好開放式空間，她少有歐美封閉盆景式的作品，大多是無牆面、具自然採光的作品。創作十餘年至今，她的創作以臺灣傳統人情、小吃為主，未來則希望以老街為主題。她尤其鍾愛具有日式、巴洛克風的西螺老街。從林靜宜的行動力與熱情來看，重現老街美好記憶的時候應該不會太遠。🌱