

2012國際工藝競賽臺灣得獎者暨入選者聯展

Joint Exhibition for Winning and Selected Taiwanese Submissions in International Craft Competitions 2012

獨白：林靖蓉玻璃創作個展

Monologue: Lynn Lin's Glass Art Exhibition

時間：2012.11.17～2013.1.20

地點：國立臺灣工藝研究發展中心 臺北當代工藝設計分館

2003年，國立臺灣工藝研究發展中心在臺北德國文化中心的贊助下，赴慕尼黑國際工藝大展考察，帶回了多個國際展賽的訊息，經工藝中心與主辦單位接洽並廣發徵件訊息後，四位臺南藝術大學的學生旋即於2004年入選「德國慕尼黑TALENTE競賽」，引起德國主辦單位的注目；自此之後，工藝中心便將國際工藝競賽的參與列為年度例行工作，並逐年擴展。經過數年努力，許多未曾有臺灣作品參與的國際工藝競賽中，漸漸有臺灣的工藝創作者嶄露頭角，讓臺灣精湛的工藝作品在國際舞台上享有一席之地。

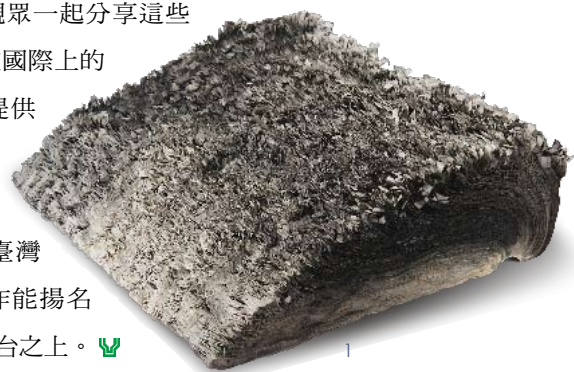
除了工藝中心的宣傳推廣之外，許多積極且具實力的創作者亦主動投入國際性工藝比賽，且成績斐然，原先在各大競賽中，臺灣的參賽作品多為入選的成績，近幾年來已有越來越多工藝家躋身得獎者的行列：2009年「韓國京畿道世界陶藝雙年展——評審委員獎」得主黃耿茂、2009年「韓國清州國際工藝雙年展——工藝理想獎」得主盧羿好、2011年「義大利法恩札當代陶藝獎——艾米利亞·羅馬涅議會獎」得主施宣宇等等，可見臺灣工藝創作者的潛力與競爭力已超出國際的平均水準之上。

「國際工藝競賽臺灣得獎者暨入選者聯展」及「獨白：林靖蓉玻璃創作個展」的舉行，目的在於鼓勵獲得國際獎項的工藝

家，並展示其得獎或入選作品，除了參展者可互相觀摩切磋之外，亦讓國人了解臺灣當代工藝創作的狀況。展覽共邀請十二位參展者，展出的作品包含陶瓷、金工、纖維及漆器等四類；他們所參與的國際競賽除了「西班牙亞拉岡國際陶藝獎」、「日本伊丹國際當代首飾展」、「第五屆韓國京畿道世界陶瓷雙年展」、「義大利法恩札當代國際陶藝獎」、「日本美濃國際陶藝競賽」、「日本石川國際漆展」、「奧地利卡芬堡國際陶藝雙年展」和「愛沙尼亞Tallinn應用藝術三年展」之外，還有國內工藝界已經很熟悉的德國慕尼黑「Talente 2012」。此外，更邀請到2011年「韓國清州國際工藝雙年展——特別想獎」得主林靖蓉同步舉辦個展，林靖蓉是臺灣少數專注於玻璃工藝創作的青年藝術家，其作品屢屢獲得國際的肯定，成熟的技法運用也反映出她對玻璃媒材的熟稔及熱情。

我們希望能夠與觀眾一起分享這些優秀的工藝創作者在國際上的傑出表現，也藉此提供有志於拓展國際事業的工藝家更多資訊與交流的機會，讓臺灣傑出優秀的工藝創作能揚名全球，立足於國際舞台之上。🌱

1 陳君岱 腦內風景
2012年愛沙尼亞「第六屆Tallinn
應用藝術三年展」入選

新義大利設計展2.0

The New Italian Design 2.0

時間：2012.9.20～11.20

地點：國立臺灣工藝研究發展中心 工藝設計館1F、B1

由世界知名的工藝與設計核心重鎮米蘭三年展中心所帶來的「新義大利設計展2.0」，透過展出作品傳達：新設計不該掉入重複無新意的窠臼裡，更不該讓所謂的新設計純粹只是概念呈現。

此展最初的目標是延續、整合2007年在米蘭三年展中心所辦的II Peasaggio Mobile del design Italiano，現今則演化為一個公開且具全面考量的淘汰賽，以開放式的討論評價而非單一評審選擇或策展人建議的方

式，集思廣益地挑選極具潛力的新星設計師作品。其中所評選出來的內容，將跳脫米蘭家具展、衛星展等曾出現的主題。

展覽的範圍不局限於家具設計，而是募集任何形式與樣貌，從時尚設計、網頁設計、插圖、料理設計，甚至聲音旁白設計，都在招攬的範圍之內，同時也提供了策展人、藝術總監等相關領域一個值得研究與實驗的平台，更是跨世代、跨國際的交流大會。🌱

愛線·玩藝—Love工藝展

Craft·Love·Interaction

時間：2012.7.1～12.25

地點：國立臺灣工藝研究發展中心 苗栗工藝產業研發分館

當生活需求遇上在地素材，加上創作者的創意巧思，特色各具的工藝於焉成形。這些工藝品不僅提供了使用上的功能，也注入了當代生活的文化符碼。許多我們不曾察覺，隱身在客廳、廚房、公園中的工藝品，在我們的生命歲月中，在我們家人、愛人、友人間悄悄牽起了一條條錯綜複雜的關係線，很多的故事和愛，就在這些隱形的線中暖暖流動。

為激發互動工藝的想像，苗栗分館邀請林淑莉、施于婕、胡金治、張憲平、黃

安福、湯潤清、蘭草文化館等工藝名師，創作必須二人共同使用的雙人圍巾披風、長叉長筷、拼布棋、微笑椅、陶瓷連杯、宴會杯、雙口壺、二人三腳蘭草鞋等互動工藝品，希望透過各種生活工藝創意的展出，促使人們在21世紀數位科技時代中，重新反思人與人之間「互動」的關係和溫度，藉以喚醒人們對於工藝的全新觀感，拉近工藝與生活的距離，也改變對傳統工藝的印象，讓工藝品重新扮演連結生活、情感的觸媒。🌱

蔡玉珊的跨文化體驗

臺灣原住民諸族的織藝，經由法國的傳承與創新

Yu Shan Tsai, la traversée des cultures, L'art textile des tribus aborigènes de Taiwan : entre transmission et création, un parcours qui passe par la France

文／狄安娜·恩內頓 (Diane Henneton) · 翻譯／陳漢金

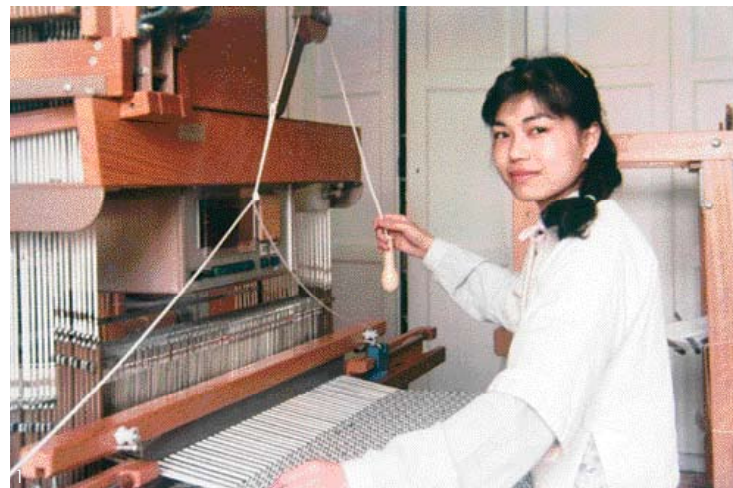
群蜂到處吸取花朵的汁液，釀成它們獨特的蜂蜜，而不再是百里香或茉莉：蜂兒將花汁轉化融合成它的製品，只有透過衡量、本能、努力與研創，才能夠成事。

——《蒙田文集》I, 26

我遇見玉珊是從臺中市一家咖啡館桌上的一本書開始的，封面是一部傳統織布機，上面架著織到一半的泰雅織布。正當我的目光凝視著封面《織杼聲起：臺灣原住民服飾傳承與創新圖錄》，我聽見：「妳可以拿去看看」，這聲音就好像是書發出來的邀請一樣。我有點捨不得地將書還給了它的主人，她就像是殷勤又親切的老闆人一樣，一位謹慎又體貼的女士。但她不是玉珊，而是她的姊姊，她給了我電話號碼。當晚我撥了電話給玉珊。在旁邊，一位研究臺灣古董藏品的朋友插嘴說：「妳問她是否有臺灣的舊織布？」一個用法語，帶著笑聲的嗓音說：「我不需要收藏舊織布，我可以將它們全都重製出來」。我很想知道這個聲音是誰。

巴黎，屬於你和我！

蔡玉珊在25歲時到法國，她先在巴黎國立高等美術學院待過一年，再進入巴黎國立高等裝飾藝術學院，得到以織品創作著名的教授珍維耶芙·杜波 (Geneviève Dupeux) 女士的指導。1983年她以創作和研究論文獲得「評審恭喜」的優異成績取得文憑。裝飾藝術學院畢業後，她進入

- 1 蔡玉珊在法國巴黎國立織品藝術研究所研習梭織創作（攝於1984年）
- 2 蔡玉珊從雅美族的傳統織物中轉化成新的創作：雅美船。
- 3 蔡玉珊以古老的綜版（卡片）梭織技術創作的「花團錦簇系列」作品之一
- 4 蔡玉珊（中）與十二年前曾到輔大培訓的泰雅族學員攝於展覽會場

高布林織造廠區內的國立織品藝術研究所繼續深造。在這裡珊塔·圖涅 (Chantal Tournay) 老師教她提花、織錦、凹凸等織紋理論。她靈巧的雙手也努力地學習各種織做技術，包括三千多年前的綜版梭織。這項古老技藝在消失前，曾經在12世紀的法國和德國發展到最巔峰。研習階段結束後，她加入由杜波主持的織品研究室，在此工作了五年。她吐露：「那時候為了設計國營雷諾汽車椅布，我學會了分析織物，將已經存在的織布圖案轉變成新的設計再應用」，也是在同一個時期，玉珊開始從事她個人的織品創作，其第一個系列作品可能是受到她先生音樂學家的影響，

以樂器作為創作主題。1990年她加入法國籍後，曾經代表法國參加由日本時尚基金會主辦的國際織品設計比賽，並以一件立體圖案織品創作獲得了「尾州賞」。

返回故鄉

在法國度過十四年之後，她於1993年返回臺灣。她在臺中縣立文化中心教導梭織，就在這裡的圖書櫃上，她看到了一本研究臺灣原住民織物的日文書，裡面有數張彩色圖片：那是美感上的非凡震撼，何況這些布是用簡易的織布機織成的！「這書有兩大冊，書名是《臺灣的番布》，在這書中，特別是排灣族的織布讓我印象最深刻。那是在天然芋麻的布底上有著暗紅色、藍靛和黑色的幾何裝飾圖形的織

物」，她回憶道。

隔年，她經常到臺北市的順益臺灣原住民博物館參觀。不久在由她教導的梭織實習班中，玉珊認識了一位泰雅族的學員尤瑪達陸，這次的實習對這位正從事保存泰雅族文化的年輕女士起了重要的作用。1994年尤瑪進入輔仁大學織品服裝研究所就讀，並在羅麥瑞修女的指導下進行傳統泰雅族織布的研究。為完成碩士論文，尤瑪帶來數件泰雅族的舊衣服，請求玉珊老師幫忙解開被遺忘的織布結構密碼，玉珊因而開始研究起泰雅族的織布技術，雖然這段時間她尚未開始織做原住民的織布，而是仍停留在以中國文化為創作靈感的織路旅程第二階段（作品有：花團錦簇、書法等）。

追尋失傳絕活

有一天參觀尤瑪的工作室時，玉珊認識了幾位泰雅族的婦女，並建議她們利用學校的完整課程來擴大知識面。當時在臺灣的大學裡並不存在原住民染織工藝訓練班，在玉珊和尤瑪的推動、加上羅修女的支持下，輔仁大學大學決定開創先例，讓部族織女們進入大學裡學習。有了維護臺灣原住民的文化價值的共識，1999年輔仁大學獲得了原住民委員會的經費補助，培養

5 蔡玉珊試織平埔族盛裝織布
6 蔡玉珊從圖片上研究菲律賓原住民（Tinguian 族）織物並試織中
7 「織路：尋回臺灣原住民失傳的織物珍寶」展場一景

了十五位原住民種子學員。兩年的計畫結束之後，羅修女要玉珊繼續研究學校裡的收藏品，因而玉珊開始擴大研究其他更多族群的織物。接著，她又研究臺中縣立文化中心博物館的館藏織品。手握著放大鏡，專注地觀察著那些舊布，藉由她在法國所學習到以方格子紙有系統地記錄織紋結構，確實地將各族舊布的織紋逐一建立技術圖表。這種分析與記錄的方式是原住民過去所未知的（那是有關重製舊織物時，必須事先確定在一個循環單位內所有經與緯的交錯結構圖）。今年初她剛完成了與日本神戶藝術工科大学合作的「臺灣原住民十三族的服裝技術、圖案與色彩的比較」計畫，該項三年期計畫由一位旅居日本多年的臺灣人黃國賓博士所主持，期間他們走遍各族部落收集服裝資料。

以科學方法延續祖傳的藝術

如同她在〈織杼聲起／2010：展開夢想的翅膀〉文章中所敘述的，過去在部落裡的原住民是以身教和口傳來傳承各種技藝，並不需要靠紀錄，然而從1895年起，臺灣在日本長達半世紀的統治下，一些傳

統的習俗，包含了織布都被禁止，因而產生了嚴重的技術斷層。此外，接續下來的現代化發展很不利於重拾原住民的祖傳技藝，而原本可以教導後輩技藝的耆老們逐漸消失後，更造成部落裡的部分寶貴遺產流失。

十多年來玉珊從事臺灣原住民十三族的織物解碼研究，她過去在法國巴黎國立織品藝術研究所所學會的記錄織布結構系統，使她成為從事這項拯救行動的最佳人選之一。這種科學的方法讓她不但完成了一百多張的織紋技術圖表，還更進一步地拯救了博物館的物質遺產。由於她的研究與耐性，重建並保存了失傳的技術。玉珊透露：「必須測量經、緯密度和記錄色彩，但主要還是織物的結構分析，且要精通技術才有辦法重製。所觀察過的織布，我幾乎都可以理解織紋結構，並且重製織出。但有時也會有想不通的時候，此時我會嘗試各種不同的組織，直到我找到相同的結果，這真是個很有深度的研究。」

不認識蔡玉珊的人可能會認為這位博學的女士可能是個有點麻煩的人，讓我提供一個小故事來修正你的想法：有一天她

向我和朋友們說明她如何看穿製作繩穗的祕密，雖然一開始有些困難，但最後她找到了訣竅；她對著我們，動作很快地示範那個她所發覺的祕密，為了表演，這位看起來相當端莊的女士竟然將自己的窄裙撩上膝蓋上十公分，藉著大腿搓捻數條線；就在我們相當吃驚又覺得好玩的目光下，她突然抬起頭來帶著天真的笑容說：「對不起，我是在搓繩子。」

色彩是最重要的

人們或許對一些原住民的文物離開臺灣，豐富了公眾或私人的收藏而感到遺憾，但也必須要承認有一些熱愛這些文物的外國人，他們對這批長期被忽略、輕視的遺產有著提高價值的貢獻。因此在90年代開始成立一些專門收藏臺灣原住民文物的博物館，其中也包含了織品方面。這當然值得高興，但潛藏於博物館的危機是，原本應該繼續活化和創新的藏品被冷凍起來了。玉珊尋找解決轉換技術上的問題，將原住民傳統織布的方式改變成使用現代的多臂織機，它可以讓傳統的織布加寬並且織布時比較輕鬆。玉珊除了成功地完成了艱難的轉換技術，同時她

也從原住民織物中取得靈感，經過融合創造出個人獨特的織品藝術。2012年6月19日至8月31日，她在臺北市的順益臺灣原住民博物館「織路：尋回臺灣原住民失傳的織物珍寶」展（Recovering Lost Woven Treasures: Translation and Transformation）展出十三族的織繡藝術與她個人從臺灣原住民主題出發的多樣創作。這個累積十多年研究的成果展，可以讓我們發覺或再度發現這個極為精緻的工藝。就以大眾最熟悉的紅色泰雅族織布來說，玉珊表現出它豐富的多個面相。不僅如此，在白色布底上有著多彩小點的太魯閣花布，並排著淺黃和灰藍相間的邵族刺繡、紅色加黑色的賽德克織布與雅美的白底藍條織紋相互媲美。泰雅族不僅止使用三原色，他們還加進了綠色與黑色，這不是卑南族才有的繽紛。參觀者也會發現相當厚實的布農族織布和鄒族的織布上有著刺繡作裝飾。圖案方面也不全然只有幾何圖形：魯凱族的綠色與黃色織品上，繡的是明顯張開牙齒的蛇口圖案。看平埔圖片完成的幾件作品，小鳥是多樣圖案中的要角。豐富的鳥圖在平埔族的織布中也讓玉珊創作了一件「百鳥圖」，精巧的製作讓人激賞。這一百零三件由玉珊所分析織做的展品像是個巨大的萬花筒，讓人意識到很少有展覽能夠做到如此多樣且能夠清楚地展現十三族各自的經典織藝與特色。

在臺灣出生，父母是閩南人，在法國受過織品專業訓練，專長原住民織物和織品創作，蔡玉珊體現整合了不同的文化，為藝術與保存臺灣遺產服務。走在充滿著豐富圖紋與燦爛繽紛的色彩和這些以精緻完美手藝完成的作品之間，就宛如走在彩虹道上。（Diane Henneton，法國巴黎索爾邦大學文學博士，文物收藏家。本文原刊於法文《今日台灣》（*Taiwan aujourd'hui*）期刊2012年6月號）

