

蕾絲之愛，無遠弗屆

澳洲動力博物館「愛戀蕾絲」特展

Love Lace

文／黃朵莉 Huang Duo-li · 圖版提供／Powerhouse Museum

提起蕾絲，大家腦海裡出現的第一印象是什麼？針織手工藝品的圖案花樣？婦女衣著的裝飾裙擺？還是床罩被單桌巾窗簾的滾滾浪邊？……或許這些都是日常生活中最顯而易見、最基本的蕾絲運用，但如果我們以為蕾絲的定義僅止於此，那就大錯特錯了！

澳洲雪梨動力博物館（Powerhouse Museum）自去年 7 月起展出的「愛戀蕾絲」展，匯集了世界頂尖蕾絲創作者豐富多變的蕾絲作品，就是要顛覆眾人對蕾絲約定俗成的觀感！設計師從材質選料做為切入的重點，不符合慣例、非常規性質的材料，如人類頭髮、金屬元素鈦銅銀、桑樹紙、桑樹皮、光學纖維、鐵線圈、動物的毛髮等都大量派上用場，與蕾絲相關相近相類似的網絡觸角，透過「轉化－開拓－蔓延」，再結合熟練專精的傳統技巧，不僅勾勒出多元樣貌的藝術形體，更將作品自身與周遭環境相互對照，反思觀察並探索工藝類別的界限與美學境地！

事實上，這項展出同時也是澳

洲動力博物館所舉辦第三屆國際蕾絲競賽獎（International Lace Award）的決選成果發表會。前兩屆分別於 1998、2001 年舉行，停頓了近十年之後，才在 2011 年隆重舉辦第三屆。透過博物館聯盟、相關工藝設計團體、還有無遠弗屆的網際網路，主辦單位向全世界廣發英雄帖。於是，超過七百多件各個領域的蕾絲藝術創作紛紛湧入雪梨。經過嚴密的審核，評審團精選出二十餘國、134 位藝術家所設計的 130 件蕾絲創意精品，成為這次展覽的主體展示物。另外，主辦單位提供高達四萬澳幣（約合新台幣 122 萬元）的獎金總額。

其中，美國雕塑家安妮·蒙朵（Anne Mondro）以作品〈底特律幻影〉獲得本屆最高首獎的榮耀，獨得 2 萬元澳幣的獎金。這件跟真實物體等比例的編織引擎，是蒙朵運用傳統的鉤針技巧，以及一條又一條的鐵線鋼絲穿梭交織，前後耗費超過三百多個小時才完成。閃耀著金黃光芒的編織物，不僅再現了 1906 年福特汽車 Model N 系列

2

3 4

5

經典，更蘊含著蒙朵向自身家族致最高崇敬之意。原來蒙朵的家人曾受雇於龐大的底特律汽車工業，在生產裝配線上辛勤工作超過六十年之久。而千千萬萬個如她的家族成員這樣微小的技工，卻正是撐起美國汽車工業全盛時期的幕後無名英雄。如今，底特律汽車之都的風光美名早已消散，過去的榮耀轉為藝術縮影，留下反思與見證。有趣的是，蒙朵這項創作的靈感來源，是因為 2009 年她到雪梨美冠鸚鵡島參觀已經廢棄了的造船廠，衰敗的廠區，讓她想起家鄉而產生共鳴，造就此一作品。

在最高首獎以外，還有五組優勝者，各可獲得獎金 4000 元澳幣。傳統技術類的得主為墨爾本藝術家艾斯特·派里阿勒果 (Esther Paleologos) 以三件蕾絲紡織品組成的〈回憶〉；時尚與配件類由澳洲華裔設計家艾莉絲·班潔明 (Elise Benjamin) 寶藍色銅絲盤結而成的〈旗袍〉獲獎；環境建構類獎項由美國麻州藝術家珍妮特·艾須蔓 (Janet Echelman) 飄浮於天際、像雲朵又像魚的果凍般巨型氣球裝置藝術〈海嘯·一點二六〉獲得；數位多媒體類的得主

則為鳴跨界設計工作室 (Mesne) 及超人之作建築實驗事務所 (Supermanoeuvre)，兩個團隊四個專業設計家，共同合作完成的動畫蕾絲互動式觸控面板〈刺〉。此外還有學生類組，由皇家墨爾本理工大學葛威林·約翰 (Gwyllim Jahn) 的 3D 立體尼龍模型〈頹廢派〉獲獎。

整場展覽在傳統與當代之間穿梭優游，開創出別具視野與革新性的工藝設計品。簾幕屏障、裝置藝術、紡織品、雕塑、壁飾掛圖、圍牆照明設備、時尚配件、珠寶首飾……復甦重生的破舊農場推車、壯觀的線軸捲筒、金屬蕾絲軀體、精緻優美的人髮編織塑造而成的內臟器官、鍍過鋅的鋼鐵金屬線柵欄、蕾絲蝴蝶設計……無論平面立體或是虛擬，俱皆充滿玄奇幻想。

「創作蕾絲，而不是製造紛亂與戰爭」 (Make Lace Not War)，是這次「愛戀蕾絲」展的信念。蕾絲網狀細緻的構造，代表著創作者們自由馳騁的無邊想像，希望藉由蕾絲的歡愉創意，為文明的進展削減無謂的紛亂與爭擾，帶來希望與和平。¶

- 1 艾莉絲·班潔明 旗袍 2010
乳狀銅片 40×80×24cm
- 2 克里斯汀娜·麥卡弗瑞 (Kristina McCaffrey) 閃光金屬洋裝 2010
手切銀色皮革 180×112×65cm
- 3 安妮·蒙朵 底特律幻影 2010
鋼絲鉤織 50×75×50cm
- 4 娜娃·盧貝絲基 (Nava Lubelski)
手套 鉤針蕾絲、線、現成碎布
約 64×45.5cm
- 5 「愛戀蕾絲」展場