

探尋「蝶古巴特」的本質與面向

從過去到現在

Discovering the Nature and Aspects of Decoupage: From Past to Present

文·圖／王秀娟 Hsiu-Chuan Wang (東方設計學院美工系講師)

1

2

2006年5月的某一天，在高雄市文化中心至美軒前廳，看到自己曾花大筆金錢購買的歐式風格家飾品展覽，正在納悶這些精緻典雅的家飾怎麼會是「師生聯展」？閱覽了旁邊的展覽說明才知道，這些作品竟是出自每位參展者的手工創作！而且它有一個特別的名字，是筆者從事藝術創作及教育工作二十餘年以來從未聽過的——「蝶古巴特」。為什麼如此稱呼？它源自何處？是彩繪藝術？現代裝飾工藝？技術操作的難易度如何？一連串的好奇驅使我循著歷史的足跡去一探究竟。

「蝶古巴特」在臺灣崛起

為了瞭解「蝶古巴特」在臺灣起始的軌跡，於是走訪「蝶古巴特拼貼美學工作室」，得知此拼貼藝術乃由義大利引進，

主要目的是：「希望讓藝術操作容易，愛上手作藝術，形成學習藝術的入門引導，提升大眾的美學素養……」（陳雪妮）；於是自2004年起，即以高雄市駁二藝術特區為據點，培育了三百多位種子教師，並積極投入推廣活動，成為將這股生活工藝風潮領進臺灣的重要推手。

但為何叫「蝶古巴特」？工作室負責人陳韻蕙老師說，這個名稱是取自義大利文「découpage」的音譯，經工作室同仁腦力激盪所發想出來的，於是2005年7月將「蝶古創意工坊」更名為「蝶古巴特拼貼美學工作室」，成為臺灣第一個成立的專業工作室；並於9月在臺灣、香港、星、馬同步發行首本專書——《蝶古巴特拼貼美學》。

直至2007年6月，「蝶古巴特拼貼藝術」在臺北被電視及報章媒體以「貴婦」學習藝

1 王秀娟 玻璃盤 紙

2 陳韻蕙 收納盒 相片、紙
Montage 的創作形式

3 美國 Judy Diamond
競選宣傳海報 壓克力圓盤
2009 (Montage 的創作形式)
(圖片源自：<http://cambridgecenter.wordpress.com/2009/02/24/peeking-into-class-decoupage>)

4 陳韻蕙 木框、貝殼、紙
(Collage 的創作形式)

術美學的興趣嗜好為題，持續數月的大幅度報導後，才漸漸在手作工藝界嶄露頭角，從此「蝶古巴特」正式成為「Decoupage」在臺灣通用的專有名詞。於是，冠上「蝶古巴特」頭銜的工作室、協會、才藝教室等陸續成立；拼貼裝飾藝術、義式拼貼彩繪藝術、拼貼剪紙藝術、紙藝拼貼藝術等名詞的出現，也說明了蝶古巴特的形式特色。

一般民眾想要親身體驗學習，不只可以去專業工作室、才藝教室或是百貨公司，甚至聽說去夜市逛逛也都能輕易接觸到。由於「剪」、「貼」技法簡單，新研發出的膠劑材料又能快速地將現成圖案裱貼在胚體上，

超過三百年以上歷史的拼貼藝術源頭，竟是來自古老東方的智慧結晶——漆器。中國是世界上用漆最早的國家，從新石器時代的漆器就已有彩繪、鑲嵌的高超技術水準。漆器結合了繪畫和工藝的雙層屬性，不僅應用於家具、器皿、和藝術品，也用在裝飾樂器、兵器、喪葬用具等。

東西貿易及文化交流於16、17世紀期間頻繁的展開，英國、法國、義大利、荷蘭等商船陸續將中國絲綢、瓷器、漆器等運載到歐洲，從此東方的文物進入了歐洲的生活領域；其中具有雅致、高貴氣質的中國漆器尤受歡迎。當時，威尼斯工匠也開

3

4

不善繪畫的人在短時間內即可獲得創作的成就感，因而使得「蝶古巴特拼貼藝術」在臺灣快速、蓬勃地發展。但是，問及對此藝術的瞭解，大部分民眾的回答是：「就是用餐巾紙貼在木器品或帆布袋上的手工藝吧？！」或「把漂亮的圖案剪下來貼在物體上的一種工藝……」，殊不知「蝶古巴特」在它悠久的歷史發展中，早已衍生出眾多的表現形式與面貌於生活藝術應用上。

追溯歷史源頭

拜網路發達之賜，得以從國外收集足夠資料，深入瞭解Decoupage（蝶古巴特）在歐洲的發展全貌。根據文獻記載，這項

始生產以屏風、家具為的手工彩繪漆器，成為歐洲宮廷王公貴族的最愛，爭相購買收藏。但是由於漆器製作技法繁複細密又曠日費時，無法滿足市場上的需要，促使家具製造商興起仿造漆器家具的念頭。

威尼斯的印刷技術在16世紀初已具相當水準與規模，是當時歐洲印刷出版的中心，運用此優勢，威尼斯家具商結合了印刷術與研發的新漆劑，於17世紀末發明了「lacca contrafatta」（仿漆）的製作技術—由工匠們聘雇學徒將知名畫家的版畫或印刷作品，以手工上色剪下後，再使用適合的膠液把圖案重新緊密拼貼在桌椅、櫥櫃及屏風等的表面，經反覆

塗上三、四十層的雄黃脂（漆劑）及打磨的步驟，最終完成類似中國漆畫的家具。此種以印刷圖案代替手工繪製的技術，由於成本不高，且容易製作，因此廣為中低階層所用，成為一種「平民藝術」。此工藝的應用形式亦被義大利人稱為「arte povero」（窮人的藝術），法國稱之為「lacquer pauvre」（窮人的漆器），英國則謂為「Art of Japanning」（漆器藝術），為現代蝶古巴特技術奠下功不可沒的基石。

18世紀，是此藝術發展最鼎盛的時期，不同的表現形式在歐洲大陸展開：原本是工匠製作仿漆家具的工作，變成了宮廷仕女們的一種休閒消遣活動，藝術家的作品被運用在帽盒、假髮架、梳妝鏡等較小的家飾用品上，成為裝飾性工藝，也是「生活工藝」的啟蒙期。1771年，英國的瑪麗·德萊尼夫人（Mary Delany）以71歲高齡，創作一系列以植物和花卉為主題的作品，這些剪裁、著色和設計精湛的剪紙拼貼被她稱為「紙馬賽克」，此創作形式啟發了現代 3D Decoupage 的創作方向。

同時期，英國應用黑白印刷的花綵拼貼（樹葉、花、藤蔓、緞

帶等）於室內牆面及天花板的橫飾帶上，稱為「Print Room」。這種應用於空間的拼貼藝術消逝了近百年，直到1970年，英國的妮可拉·溫蓋特一梭兒（Nicola Wingate-Saul）女士受委託翻修愛爾蘭所存留的Print Room，因而重新將此技藝帶入流行及實用的空間設計中，亦成為現代室內裝修及櫥窗展示設計的參考典範。

西元19世紀，英國維多利亞時代，摒棄了過去的手工填色及繁瑣的紙張裁剪方式，取而以浮凸花樣的卡片、蕾絲、緞帶、金箔或其他裝飾物件作為拼貼材料，發展出華麗的「維多利亞裝飾風格」，此形式也可說是現代藝術——Collage（立體拼貼藝術）的前身。

當Decoupage遇見Modern Art

1789 – 1918年期間，歐洲國家隨著法國大革命、拿破崙入侵義大利及第一次世界大戰的戰火摧殘後，原本風靡歐洲大陸的剪紙拼貼藝術因而逐漸凋逝。不過，隨著現代科技的研發及各國藝術家的加入，此藝術於20世紀中期重新活躍在世界各地，如美國、南非、澳大利亞、英國、和日本等國家。

「Decoupage」是20世紀才出現的名詞，此英文單字源自法文動詞「découper」，意謂「剪裁」（to cut out）；從國外幾個較具規模的協會均以剪刀造形作為標誌來看，不難瞭解「Decoupage」的名稱出處。現代蝶古巴特仍沿用傳統的仿漆家具製作方法：1. 剪—將紙張上的圖案剪下；2. 塗—在施作的物體（胚體）上彩繪塗色；3. 貼—重新

6

組合圖案，拼貼於胚體上；4. 漆一塗上多層漆劑，以保護完成的作品。

受到現代藝術的薰染，Decoupage 以拼貼的概念為基礎，發展出更寬廣的涵義與面向，包括了三種形式範疇，統稱「拼貼藝術」：

1. *découpage*（蝶古巴特）：沿襲傳統技術，以平面紙材為主，利用剪裁、拼貼方式裝飾在家具、牆壁、器皿上，創作出具手繪感的裝飾性工藝。此領域仍以義大利為主，持續將藝術文化的累積與內涵發揚光大，並整合藝術界（從事專用紙的圖案設計及繪製）、印刷工業、紙業、化工業（顏料、膠、漆等材料研發）及各類胚體生產商等，創造了一個文化產業平台，有系統的發展經營，成為成功的文創產業。

2. *Collage*（立體拼貼藝術）：源自法文「Coller」（意謂黏貼），是利用各種素材拼貼在紙、帆布或木版等表面，被運用的素材包括了平面類如報章雜誌、明信片、照片、包裝紙、緞帶等；立體類如珠子、貝殼、麻繩、木片、金屬等。現代藝術家以立體派的畢卡索及布拉格為主要代表性人物，他們善用幾何圖形上的單純平面和立體造形組成真

5

實的物像，使畫面的肌理產生變化，打破了傳統繪畫媒材的侷限。

3. **Montage (蒙太奇)**：源自法文「montage」，原為建築術語，意為構成、裝配，常被應用在電影及攝影技術中。大部份使用可裁剪或無法裁剪的平面印刷素材，如：明信片、照片、紙幣、郵票、旅遊手冊、宣傳單等。美國普普藝術家理查·漢米爾頓（Richard Hamilton）於1956年的拼貼創作：〈是什麼讓今日的家如此不同、如此有魅力？〉（Just What is it That Makes Today's Homes So Different, So Appealing?）是頗具代表性的例子。

美國NGD協會（National Guild of Decoupage）於1972年成立後，一群熱心於蝶古巴特的藝術工作者大力地推展此廣義的「拼貼藝術」，結合了舊時代的工藝技術與新時代的視覺藝術思維，應用各種媒材與技法於家具翻修及空間改造等實際生活面；在胚體選擇方面，除了一般創作者常使用的木質、金屬、陶質、玻璃、布質、塑膠、壓克力等胚體外，其他任何廢棄物或資源回收物品均可成為施作的介面。至於拼貼材料亦跳脫紙材的範疇，隨手可取得的布、押花、蕾絲、亮片、水鑽、貝殼……，也都能成為拼材。自此，美國成了開創現代蝶古巴特的先驅，將 Decoupage 蛻變成多元、具創意與實用功能的「生活工藝」，使得此藝術更大眾化、普遍化及生活化，創造出全新的拼貼藝術風貌。

簡單技術，創造無限可能

回顧歷史的發展及每個時代所累積下來的形貌特色，不難發現，蝶古巴特的本質內涵源自藝術，是創意與形式的共同體現，是實用藝術、生活藝術、親民藝術，也可說是一種生活工藝；不過，大眾對「工藝」的認知，過於著重在「工」：技術的部分，卻忽略了

「藝」：也就是視覺藝術——色彩、造形、構成的層面；而蝶古巴特的特質正好是「藝」大於「工」。我們必須正視此藝術的本質，它並不在技術的純熟，而是創意激發與美感體現，缺少了視覺美感、藝術內涵，創作出來的只不過是制式、無差異性的複製工藝品。

蝶古巴特有其他工藝無法超越的魅力，主要在於創作的媒材變化多樣，同樣的圖案因配置不同、底色不同、胚體不同而產生完全不一樣的風格呈現；而相同的胚體也會因其他元素的改變，展現另種面貌。由此可知，蝶古巴特的創意形式，無論是素材、技術及應用範圍方面，均具有無限寬闊的想像空間。

筆者從事拼貼創作時，除了色彩搭配、拼材圖案選擇、整體統一感的考量外，花費最多時間的是在胚體的構圖佈局上，因為這個部份是視覺美感表現最重要的部分。

現任高雄市勞工教育中心的陳雪妮主任指出：「蝶古巴特的精華在於對空間美學處理的養成教育：一、『多看』，訓練眼睛的審美能力；二、『多分析』，了解空間距離的美感氛圍；三、『多作』，除了技巧的掌握外，對於作品的編列方式及形態的演練將會有更多的體驗與了解。」因此，如果能掌握這三個層面，並多去認識不同的藝術表現形式，大膽嘗試各種媒材的結合運用，那麼大家都可發揮個人的巧思與無限的想像力，創造出屬於個人獨特風格的作品。¶

5 王秀娟 煮中藥的舊陶壺發揮創意，賦予廢棄物或資源回收物品新生命。

6 配合拼貼的圖案，輔以適合的彩繪效果，筆者為三義丫箱寶創造出兩隻不同性格的木雕貓。

7 筆者以拼貼代替傳統彩繪方式，為美濃廣進勝紙傘開拓新的藝術風格。

7

參考書目

- 周秀貞，《蝶古巴特拼貼美學》，臺北：城邦，2006。
- Marie Claire，《家具再生》，臺北：相映文化，2005。
- Durwin Rice, *New Decoupage: Transforming Your Home with Paper, Glue, and Scissors*, NY: Random House Inc., 2008.
- 美國蝶古巴特協會：
<http://www.decoupage.org>
- 澳洲蝶古巴特協會：
<http://www.decoupage.com.au>
- 義大利蝶古巴特協會：
<http://www.decoupageitalia.eu/>
- 蝶古巴特拼貼美學工作室：
<http://www.newdecoupage.com.tw>
- 維基百科：
<http://zh.wikipedia.org>
- 丹麥Dorthe Dencker：
<http://www.decoupage.dk>
- <http://www.printrooms.com>
- <http://www.designspongeonline.com/2009/12/past-present-decoupage-history-diy-project.html>
- <http://tw.myblog.yahoo.com/sidney3488862/gallery>
- <http://www.craftown.com/instruction-decoupage.htm>