

音符流轉玻璃間

美國當代工藝博物館「流轉」展 Transference

位於美洲西海岸的奧勒岡州波特蘭（Portland）的「美國當代工藝博物館」（Museum of Contemporary Craft, MoCC），幾個月前才剛剛落幕一檔名為「流轉」（Transference）的玻璃音樂藝術特展，引起工藝美術家與博覽機構相當大的迴響。這項展出是從2009年11月19日開始到2010年1月9日為止。在整整一個半月的展覽期間裡，參觀的群眾可以說是歷經了一場視覺與聽覺完美結合的藝術饗宴。

此項展覽是由工藝創作者安迪·派寇（Andy Paiko）及聲音美學作曲家伊森·羅斯（Ethan Rose）攜手合作。整個展覽經由玻璃器皿的旋轉運動，製造奇妙的聲響樂音，同時配合光線光影的瞬間變化，打造出一場新型態、視覺聽覺效果極為豐富的藝術展演！

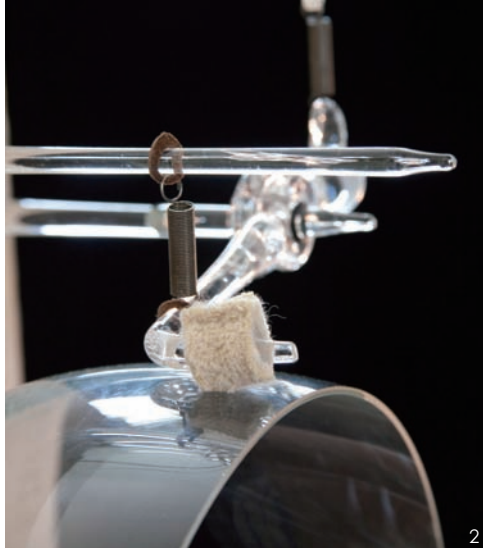
參訪的群眾身處其間，仔細觀賞緩慢優雅的杯盤自在地運轉，莫不為悠揚的曲音所陶醉、動容！而有些對於音樂藝術史略有研究心得的觀者，見到這樣的展出型態與內容，不免勾起回憶，聯想起早已退出流行樂界，不再風行的古老樂器「玻璃琴」（glass armonica）。的確！這整場的展出，利用玻璃的迴旋運轉，摩擦出音韻曲調，確實與玻璃琴的發聲原理，有著異曲同工之妙。

雖然在21世紀的今天，玻璃琴幾乎已經快要被人們遺忘了，然而在往昔，它卻曾是非常大眾化、普遍流行的樂器，玻璃琴的盛行時期貫穿整個18世紀，一直流行

到19世紀初期為止。玻璃琴的起源，最早可以追溯自14世紀的波斯，最初只是架構簡單，空酒杯的演奏組合。後來愛爾蘭的音樂家波克里奇（Richard Puckeridge）於1740年代將這種樂器重新排列，設計出一套玻璃杯，以盛水的深淺訂定音律的高低，演奏時用濕潤的手指頭，沿著高腳杯的杯緣擦轉來發出聲響，偶爾也會動用小槌敲擊演奏，讓曲調有更多的變化。

到了1761年，著名的政治家、社會活動家，更是傑出的外交家及發明家富蘭克林（Benjamin Franklin），代表北美殖民地（那時的美國尚未獨立建國）前往英國進行殖民地稅法談判，在倫敦時聆賞到這種樂器的演奏，被它柔軟純粹的樂音所深深著迷。熟稔藝術音樂，又精通機械科學的富蘭克林，決定改進杯琴體積龐大、演奏

2 3

不便的缺點。他把發聲的單位系統由高腳杯改為底端有套接孔的碗狀玻璃器皿，由大到小依序串接後，形成一列水平紡錘狀的玻璃物體，橫臥於琴架；接著加裝機械傳動軸，軸端以槓桿連結踏板，以類似老式縫紉機般的驅動原理，用腳踏板踩動。演奏者坐在樂器後方，邊踩著踏板，玻璃紡錘中的水流跟著迴轉滾動，這時以沾濕的手指，巧妙旋轉碰觸玻璃碗的邊緣，即可發出如杯琴般的美妙聲音。

富蘭克林經常帶著這種改良再造、但其實已經可以算是全新發明的玻璃琴，穿梭於各種社交場合親自演奏，在歐洲、英國各地，受到普遍熱烈的歡迎，廣被研究生產與彈奏。尤其是德國、奧地利等音樂國度，更是蔚為風潮，像莫札特、貝多芬等音樂大師，都還曾為玻璃琴譜寫專屬的作品呢！

而這一次在當代工藝博物館的展覽，就是秉承這種古老玻璃琴「翻滾、旋轉、摩擦」的運作原理，和「優雅、縹緲、神祕」的音質特色，賦予它新時代的技法，以及更加精準精緻精細的音律，呈現的一場展演。這並不是玻璃琴的復古再現，而是針對這種摩擦樂器的精神，締造全新的視覺效果與音樂感受。

合作展覽的這兩位波特蘭在地藝術家，都是名聞專業領域且創作力旺盛的佼佼者。安迪·派寇是知名的玻璃雕塑家，他的作品具有強烈的個人特色，看似呈現古典風格，但鐘型玻璃罩之下，卻往往有出乎意料，時而奢侈華麗、時而晦澀幽暗

的裝飾物件或手工藝品，安置其間。獨特鮮明的創作方式，只要見過一次，就會被他奇特的作品所吸引。下次再不期而遇時，觀者往往第一眼就能辨識出派寇的創作而驚呼：「啊！這是派寇的玻璃藝術作品嘛！」他曾榮獲「美國工藝發展協會」（American Craft Council）遴選為「2008年度焦點藝術家」（Searchlight Artist 2008）。

而伊森·羅斯，則是新時代的音樂家，他經常採集自然田野的聲音，有時會用傳統樂器古董風琴等，錄集單個音符，再用電腦軟體編織夢幻般的音色。羅斯的作品輕靈飄幻，像是晶瑩璀璨的極光，曲風抒情而優美，帶有一種寧靜祥和的氣質，是環境音樂和電子樂界著名的創作者。羅斯為2007年葛斯·范桑（Gus Van Sant）所導演的電影《迷幻公園》（*Paranoid Park*）創作了幾首配樂，曲調彷彿星塵閃爍清脆，很適合電影的氛圍。羅斯至今已經發行了三張個人音樂專輯。

兩位藝術創作家，共同裝置這些獨特的玻璃器皿，並逐一測試它們個別的頻率聲響，看看音韻是否調和，還將每一個空杯製品最原始的音律輸入電腦，檢測調整出優雅的音質特色。而通電的電線取代了流水，觀眾看著循環轉動的圓形碗狀藝術器皿，聽見玻璃與玻璃之間，摩擦出和諧美妙緩緩流動的曲調，音符細緻、音色皎潔，彷彿是雲霧般的天籟之音，深感不虛此行。🌿

1 「流轉」展場中擺置的玻璃器皿，形成了音符的流轉與和鳴。（圖片提供：Museum of Contemporary Craft／攝影：Heather Zinger）

2.3 派寇與羅斯運用玻璃與其他媒材，合力完成聲音裝置作品《流轉》，將昔日玻璃琴的運作與音質朝數位與電子延伸。（圖片提供：Museum of Contemporary Craft／攝影：Heather Zinger）

織出時代與記憶

英國維多利亞與艾伯特博物館「跨世紀藝術拼布」展
Quilts: 1700-2010

坐落於英國倫敦市中心南肯辛頓區（South Kensington）的「維多利亞與艾伯特博物館」（Victoria & Albert Museum, V&A），是大不列顛名聞遐邇的國家級藝術展覽機構。最近，該博物館有一檔精彩絕倫的「跨世紀藝術拼布」展（Quilts: 1700 - 2010），再度成為設計美學界矚目關切的話題焦點！

這項藝術活動所展出的拼布紡織品，都是博物館歷年來辛勤蒐羅，以及從各個主要國家借調而來的經典之作。這些極為珍貴稀有的手工藝拼布織品，原本是封藏於館內專供研究之用的，一般民眾根本無緣得見。此次對外盛大公開，不僅是該博物館自1851年開館以來第一次舉辦如此完整規模的拼布藝術展覽，對於欲一窺拼布藝術堂奧參觀群眾來說，更是前所未有，百年難逢的絕佳機會！

從2010年3月20日到7月4日為止，長達三個多月的展覽期間裡，主辦單位總共彙整出65件拼布藝術織物，作品產製的時空背景，穿梭橫亙長達三百多年之久。這些手工拼布除了製作精良、細緻優美的特質足堪稱道以外，它們的歷史價值、藝術創意與時代精神，都是該博物館想要特別彰顯呈現在觀眾眼前的。

事實上，拼布藝術的應用範圍極為廣泛，舉凡生活中的食衣住行，幾乎都可以用拼布來呈現。像是客廳臥室寢具裝飾、廚房餐具器皿、兒童課業文具、收納包小包購物袋等，都可以是拼布藝術展現的範疇。因此，拼布既是精巧玲瓏的實用材質，也能發揮藝術哲思，引領時代風潮！

會場作品的陳列方式，主要是按照年代的先後順序，依次排列展出。另外，還根

據拼布藝術的社會生活議題來規畫區域，進而延伸出參觀行進的動線。所以來訪的群眾這樣一趟走下來，對於拼布藝術整體的歷史脈絡與發展流變，也就很容易有概括性的認識了。

所展出年代最早期的作品當中，有幾件是英國國王查理二世（King Charles II）在17世紀晚期，於英格蘭西南部的艾克塞特（Exeter）領主宅邸，親臨下榻所使用過的絲織品與天鵝絨床罩，其奢華富麗，自不待言。

而完成於1690至1700年間的〈教廷拼布〉（Bishops Court Quilt）這件作品，如今已經無法得知當初創作者的姓名了，不過一般來說，通常是當時王宮教廷所屬的手工藝技師，或對外聘請民間藝術家的心血結晶。該作織工針法精緻細膩，花色圖樣採用穩重佈局，時至今日，色彩樣式依然亮眼奪目。

博物館收藏的另一件作品〈喬治三世檢閱部隊〉（George III Reviewing The Troops），同樣是不知姓名的手工藝技師於1803至1805年間的創作。布料中間，一個大圓圈呈現國王喬治三世檢閱部隊的英姿，旌旗飄揚、戰馬昂首舉蹄，利劍揮動之處，火炮羅列。而主題畫面之外，由無數個精細繁複的小圈圈所包圍構成，精巧多變的針路，令人歎為觀止。

英國拼布藝術家安·威斯特（Ann West）於1820年所作的〈床罩〉（Coverlet），同樣由維多利亞與艾伯特博物館收藏。一群男女相視而立，從周邊浮突而出的花色圖樣，彰顯這件作品所欲呈現的立體創意。尤其是主題畫面，男女所穿著的衣袍，層次分明、飄然鼓動，仿

2 4

佛真有衣物穿在他們身上呢！

〈拉惹拼布〉（Rajah Quilt）是一批女囚犯於1841年由英國海軍艦隊運往范迪門斯地（Van Diemen's Land）——即今日澳洲東南方塔斯馬尼亞島（Tasmania）服刑的途中所作，目前是澳洲坎培拉國家美術館（National Gallery of Australia）唯一收藏的流放受刑人拼布織品，足見稀有，此前從未在澳洲之外展出過。這件作品色澤雅緻，花卉鳥雀充滿其間，流露出難得的安詳寧靜之美。

英國藝壇怪傑葛瑞森·派瑞（Grayson Perry）於1998年所作的拼布作品〈從右到左〉（Right to Life），由藝術家自己和維多利亞·米蘿畫廊（The Artist/Victoria Miro Gallery）收藏。三個胎兒的肚臍眼，牽扯出糾結的線圈，環繞著一個圓形發光的中心點。像是萬花筒般不斷地循環往復的奇異圖樣，讓人不由得聯想到東方的輪迴思想。

〈與我的過去相遇〉（To Meet My Past），則是英國知名藝術家崔西·艾敏

（Tracey Emin）2002年的作品，由英國倫敦薩奇畫廊（The Saatchi Gallery）所收藏。一張大床擺放著刺繡被褥和鑲花床單，飄騰的窗簾，還有隨意擺置的羽絨被等裝飾物件，是崔西·艾敏自我反省式的裝置藝術。遵從傳統技藝的拼布被套，某種程度上，映射著個人與社會國族的集體記憶，艾敏在這件作品當中沉澱、醞釀與反思，頗有「沉睡—歇息—再起」的生命意味。

至於娜塔莎·科爾（Natasha Kerr）2007年的創作〈夕陽西下〉（At the End of the Day），更是令人拍案叫絕！整件作品運用轉印絹印、手繪刺繡等繁複多重的方式完成。有趣的是，她的作品是一種家族歷史的藝術再現，畫面當中彷彿黑盒子般的古老電視機，出現一躺一臥兩位黑白色調的人物，正是娜塔莎·科爾祖父母的真實相片呢！照耀四方田野的光芒穿透時空，過去現在與未來，既渺不可測，亦如電視機的影像瞬間定格，令人再三吟詠思索。

1 製作於17世紀末的〈教廷拼布〉用各種色彩的絲線織出繁複的圖樣。（圖片提供：Victoria and Albert Museum）

2 完成於19世紀初的〈喬治三世檢閱部隊〉中英姿颯然的騎兵、撐傘戴帽的仕女、遠近草地的不同圖案，在遠處建築與群鳥飛翔的天空映襯下，顯得栩栩如生。（圖片提供：Victoria and Albert Museum）

3 安·威斯特1820年的〈床單〉細膩勾勒了布上人物的衣擺，並以立體方式呈現衣物綳摺，使人看見當時拼布技術的精細。圖為作品細部。（圖片提供：Victoria and Albert Museum）

4 娜塔莎·科爾的〈夕陽西下〉將塵封的老照片縫於布面的彩色交叉上，形成一條條視覺隧道，通向科爾的家族史。（圖片提供：Victoria and Albert Museum）

獻給自己一段旅程

Journey for a Ceramic Artist

文／王幸玉 Wang Shin-yu (陶藝創作者)

離開學校獨自創作的這些年，時間總是忙碌且莫名地被填滿，對照起雜務纏身的今日，多年前在國外駐村創作的記憶不斷地快閃浮現，那段只須要純粹地面對材料與不斷地自我挑戰，心無旁騖地「作」。現在回想起來只能說駐村的時光是我送給自己最好的禮物。

擷取三段旅程，在此簡短地分享駐村對於創作視野的開啟、創意產能的行銷策略及自我文化的發掘。

The Banff Centre：與大自然和諧共存

2002年申請到位於加拿大洛磯山脈的班福中心（The Banff Centre），一個超乎想像的藝術中心，班福中心地處偏遠地坐落於國家公園裡，沿途如詩如畫的美景，彷彿像是要進入深山修行。這個中心於1933年由加拿大亞伯達大學（University of Alberta）在美國卡內基基金會（Carnegie Foundation）的資金贊助下成立，剛開始只有戲劇的單一課程，經過半個多世紀的經營及成長，漸漸地加入音樂、文學、舞蹈、視覺藝術等相關部門，成為一個多面向的國際人文藝術教育單位。

班福中心的主要任務是藉由藝術與文化

的力量，激發社會大眾的創造力。透過中心的社群網絡，班福中心不只是一個教學與提升個人專業能力的單位，更藉由國家公園的天然環境，讓專業的成長與大自然和諧共存。

在視覺藝術的部門中，除了提供主題與一般常態的駐村計畫外，班福中心有藝廊的展覽單位菲利浦畫廊（The Walter Phillips Gallery），提供駐村的藝術家一個公開發表的機會，同時也有國際的策展中心班福國際策展學院（The Banff International Curatorial Institute），培育年輕的策展藝評家，並透過實習的機制，達到全面的教育推廣目標。

一進入班福中心，映入眼簾的草地佈滿著聽露天音樂會的人潮，各式的表演單綴滿了電梯的牆面，室內游泳池及健身房讓你無須擔心餐廳裡所提供的美食佳餚；草地上的音樂家、昨晚的舞蹈表演者、酒吧裡的爵士樂手和總是沾滿泥土的我，全都在用餐時間裡聚集在一起。

碩大的工作室裡搭配整片的落地窗，窗外的美洲鹿一點也不羞澀，而健全的硬體設備讓陶瓷工作室的窯爐遠遠比使用的藝術家來得多，對藝術家無微不至的照顧讓

1 班福中心陶瓷工作室的戶外柴燒窯爐（圖片提供：The Banff Centre）

2 班福中心的陶瓷工作室（圖片提供：The Banff Centre）

3 班福中心陶瓷工作室的室內電窯（圖片提供：The Banff Centre）

4 王幸玉 捨的十態之八 42×46×9cm 2004

5 王幸玉 理所當然 陶土、玻璃 每單元寬25cm 2002於班福中心製作並展出之作品

6 筆者於JamFactory 創作展出之作品

我幾乎忘了自己只是穿了玻璃鞋的灰姑娘，在這裡除了創作只須要學習一件重要的事：遇到熊該如何安全地逃跑！！

在班福中心，多元的藝術面貌與來自世界各地的藝術家，透過生活密集的接觸快速地融合，藝術像是一種獨特的語彙，超越了言語的形式，幫助我面對只攜帶中文去駐村的窘境。而我也被迫結束學生時代裡喃喃自語的創作模式，開始著手用創作與外在的世界對話。當時自覺一無所有的我，充滿面對未來的不安定感及恐懼，我深信駐村的歷練給足了我持續創作的勇氣，也開啟了無限寬廣的視野。

JamFactory Contemporary Craft and Design：創意人才的中繼站

2005年參與國立臺灣工藝研究所（國立臺灣工藝研究發展中心前身）主辦的「文化創意產業人材赴澳研究計畫」，於南澳的 JamFactory 工藝設計中心進行駐村創作；這一次的旅行不同於過去一個人的探險，同行的藝術家有六人。相較於班福中心著重於藝術本質的追求與探討，JamFactory 的發展重點，則是藝術與工藝在於各個層面的包裝與行銷。

關注於工藝材料發展的 JamFactory 主要扮演著一個媒介的角色，利用四個重點工作室：陶瓷、玻璃、金屬、木工的完善設備與師資，以訓練年輕學子成為未來的藝術家為主要目標。JamFactory 的存在像是一個介於學校之後、設立個人工作室之前的一個中繼站，藝術家養成的階段透過畫廊及商店的行銷系統，提供作品展演與試煉的舞台；在成就藝術家有獨立創作的能力後，JamFactory 又像一隻有力的推手，在藝術經理人及策展人的推薦下把各個材質的工藝良品介紹給大眾，並推向國際的舞台。

JamFactory 不只訓練藝術生產者，同時利用既有的資源教育社會大眾；當藝術家在工作室吹玻璃或拉坯的時候，就是進行

社會教育的絕佳時刻。在承租工作室的學員導覽下，引領著人來人往的參訪遊客穿梭在各個工作室中，除了建立對於各個媒材的基本認識，同時也是對藝術收藏者的育成。整個機構把每一個人力所能產生的效能都發揮得淋漓盡致。在 JamFactory 駐村的經驗裡，親眼目睹在商業行為下藝術產能的轉換所帶來驚人的效益，結合了產、官、學的力量，讓整個機構有接近 70% 的部分自給自足。在驚嘆公辦民營的 JamFactory 所打出的品牌策略，其組織架構將育成、社會教育及商業市場做了有效

率的整合，感覺上有了 JamFactory 藝術家就可以無後顧之憂，但是卻忽略了在中繼站裡裹足不前的人才問題所在。市場機制的建立對於只顧著埋頭創作的藝術家固然重要，但我一直認為藝術家出走向外開拓市場，建立自己的品牌，還是比較實在吧！

Baltimore Clayworks：一個只有土的地方

位於美國東岸的巴爾的摩陶瓷藝術中心（Baltimore Clayworks），沒有華麗的大

門，沒有宏偉的建築，只有一份對藝術樸實的熱情。經歷三十年的成長，Clayworks 從五位陶藝家所組成的工作室，到現今成為美國東岸最重要的陶瓷藝術中心之一。曾經是修道院的畫廊與圖書館改建的陶瓷工作室分別佇立在道路的兩旁，開放式的空間消彌與社區間的距離，中心裡的員工與藝術家有著像家人一樣情感。長期進駐的鄰近藝術家約有八到十位，每年提供獎學金給剛畢業的年輕藝術家申請進駐創作，針對駐村藝術家的專長所規劃多元的陶藝相關課程，提供給有興趣的社會大眾選修；對社區的教學服務強化了弱勢族群與藝術的疏離感，不定時地邀請各地的藝術家演講示範，增進藝術家專業知識的交流與互動；結合社區教學、藝術創作及商業畫廊為一體的 Clayworks，完整地規畫提供了藝術家創作的空間、教學的經驗與展覽的機會。

巴爾的摩對我來說是一個難忘的城市，種族與貧富像是一條分割線，把城市一分为二，無形的牆將人困在自己所屬的區域裡。在 Clayworks 裡，我接觸到將藝術

納為生活必需品的一群白領階級如建築師、醫生、會計師等，大家在工作的閒暇之餘，上上陶藝課，逛逛畫廊，一切都顯得理所當然，完美的情形一度讓我羨慕不已；直到有一天參與社區的義務教學課程，開車進入城市的另一端，遇見一群可愛的孩子，但卻是一輩子都沒有機會接觸到藝術的一群人，參與伊拉克戰爭比上陶藝課來得容易的一群人，創作顯然是離他們太遠了。但 Clayworks 做到了，在不斷地宣傳鼓勵下，課還是開成，大家用著青澀又大膽的手法完成了第一個陶藝品，途中有人因為能馬上改善家中經濟而離開從軍，我無法想像十幾歲的他拿著槍……，城市兩端的差距震碎我的完美想像，也感嘆自己的力量如此地微弱，不能替他們做更多。

為期六個月的停留，在自行打理生活的過程裡，有機會真正地體會居住在當地的生活，並對東西方文化的差異有更深刻的體驗：什麼是屬於自己的文化？我想處在別人的文化之下，強烈的差異性下深刻地體會自我文化的價值。🌱

- 7 JamFactory玻璃吹製工作室
- 8 位於南澳阿德雷德 (Adelaide) 的JamFactory
- 9 筆者於JamFactory 陶瓷工作室駐村創作
- 10 Baltimore Clayworks 行政中心及藝廊
- 11 筆者於Baltimore Clayworks 以柴燒登窯燒製作品