

設計生活成自然

庫柏一修伊國立設計博物館「世界生活設計」展
Design for a Living World

位於美國東海岸藝術匯集之地的紐約都會區，庫柏一修伊國立設計博物館（Cooper-Hewitt National Design Museum）從2009年5月14日開始到2010年的1月4日，舉辦了一場名為「世界生活設計」的當代生活藝術精品設計大展。

這項展出，由縱向座標而言，展覽的時間長達將近七個月，不僅從夏季綿延直達秋冬，還跨年度進入下一年的春天。而從橫向座標來觀察，主辦單位延攬了當今設計界，引領風騷最頂尖的十位藝術設計家參與展出。無論是美學內涵或展品趨勢，甚至是各個面向的主題深度，均是一場精彩可期的藝術展覽。

整個藝術活動，是由美國最具規模的非營利環保組織——「大自然保護協會」（The Nature Conservancy）規畫籌辦，計畫到美國境內的藝術博物館進行巡迴展覽。而在紐約的庫柏一修伊國立設計博物館的展覽，就是這場設計藝術展響亮的第一聲號角！

此項展出最大的特色在於：這些卓越的藝術家，每一位都集中心力，以大自然原生孕育的素材做為創作的媒介。這種契合環保生態，回歸大自然的藝術精神與生活態度，正是主辦單位特別強調、且一再揭橥的主旨。展出作品的取材和創意來源涵蓋五大洲，取材範圍極為廣闊。比如說，有來自足以代表美國原始風光、綠野如茵

1

的愛達荷州；具有異國情調的澳洲西南海岸；還有產自茂密森林的中國雲南省。

設計師走訪世界各地，從最原始的材料，像是木頭、農作物、羊毛、植物……探索其變形與轉化的可能空間，然後藉由藝術設計家的巧思與妙手，將之重塑成美觀實用的工藝品。美術創作者對於原始素材的選用，是抱持著一種支持關懷與愛護疼惜的態度，而不是剝削式的消費消耗。甚至，在某些原始材料瀕臨滅絕的地方，工藝設計師還可以幫助材料的再塑與再生，以利全球對這些物料的保存。

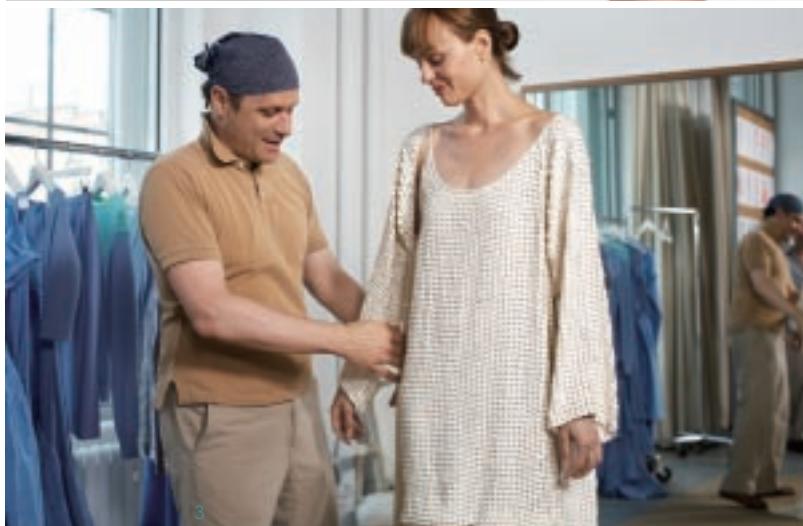
主辦單位就是想透過這樣的藝術活動，促使人們做更深層的思考，觀察我們所使用的產品從何而來？是如何製造的？對於我們所賴以生存的家鄉，甚至是地球，究竟有怎麼樣的影響？經由這個「原始—創作—再生」的藝術歷程，展覽以一種推演故事的迷人方式，訴說大自然循環再生的哲思。並提醒人們不要忘記，日常生活所有的一切，都跟大地與水源，有著不可思議的緊密連結！

走入展覽會場，到處都是令人驚艷之作。出生於瑞士、現旅居加州的知名工業設計家伊夫·勃哈（Yves Behar）為這次展覽遠赴中美洲汲取靈感，配合哥斯大黎加當地的一家婦女巧克力產銷社，為剛採收生鮮的可可粉塊進行分封包裝。可以想像，可可粉塊加開水沖泡開後，就是當地居民日常生活的傳統熱飲。勃哈用布料構圖美化包裝袋，還設計了一根有格子篩片、彷彿密佈著迷你窗櫺般的攪拌棍。參觀的群眾見到這樣的作品組合，濃烈香甜的巧克力味道，似乎撲鼻而來呢！

紐約的時尚設計師艾薩克·麥茲拉西（Isaac Mizrahi），則設計了一件巧奪天工、令人歎為觀止的鮭魚皮衣服。在美國冰天雪地的阿拉斯加州，鮭魚是很重要的漁獲產業。整船的鮭魚進入工廠之後，有全自動的

2

3

4

機器設備迅速處理，分封包裝成魚肉塊或是魚罐頭；但切除下來的鮭魚皮，往往丟棄不用。這讓藝術家頗感可惜，於是靈機一動，將不要的魚皮資源循環再利用，造就出這件獨特的鮭魚皮衣服。

採用「國際林業管理委員會」（Forest Stewardship Council, FSC），所認證通過的玻利維亞木料膠合板，藝術家阿柏特·米勒（Abbott Miller）設計了一款舒適美觀的休閒椅。人們坐在椅上，身體輕輕挪動之際，自然觸及木質的膠合滾輪，而就在似有若無之間，輕鬆達到按摩人體的天然效果。這件家具設計品，無論是組合裝箱或是拆卸運送，都非常容易上手，只要簡單的一把塑膠槌子就能完成，是簡約俐落的環保工藝品。

來自荷蘭的工藝科技設計師赫拉·蓉希魯絲（Hella Jongerius），遠赴墨西哥猶加敦半島尋找這一次藝術創作的靈感泉源。她仔細觀察傳統糖膠乳膠的收割採汲工作，並探究這些樹木的膠汁，是不是只能做為口香糖的原料，難道除了口香糖之外，這些樹脂就沒有其它的用途了嗎？經過一番思索，她要讓乳膠也有機會，進到工藝設計的環節，結果就創造出二十多件美觀的器皿與碗盤。

珠寶設計作品極受買家讚揚與歡迎的泰德·米林（Ted Muehling），運用南太平洋密克羅尼西亞群島豐富的天然特產，讓參觀的群眾，再一次見識到這位設計家的能

耐。他結合了翠綠的草木植物、象牙般的貝殼、黑色透亮的海帶海藻，以及「凱須珍珠」（keishi pearls），打造出一系列的手鍬、項鍊等裝飾藝品。作品的元素，有山有水，既吸收陽光又富含海洋，傳遞出島嶼鮮活的精神與印象。

每一項藝展活動，不光只是執行主辦單位最初的想法，就能夠如期登場，還須要各個協辦機構群策群力，方能有完美的演出。此次的藝展，是由阿柏特·米勒及庫柏一修伊博物館當代設計部門主任愛倫·路佩登（Ellen Lupton）共同擔任策展人。另外還有紐西蘭駐紐約領事館的總領事勞倫斯·朱克曼（Laurence Zuckerman）、洛克斐勒家族的蘇珊·洛克斐勒（Susan Rockefeller）和大衛·洛克斐勒（David Rockefeller）、《紐約雜誌》（New York Magazine）、紐約公共廣播電台（WNYC）……等個人或團體，出錢出力，贊助而成就這場藝術盛會。¶

1 阿柏特·米勒以玻利維亞木料膠合板製成的椅子，既實用、美觀，又拆裝容易，可說頗具市場潛力。（圖片提供：Smithsonian Cooper-Hewitt National Design Museum）

2 伊夫·勃哈為哥斯大黎加一家婦女巧克力產銷社的可可粉塊進行的包裝設計，為在地風味賦予了現代外貌。（圖片提供：Smithsonian Cooper-Hewitt National Design Museum）

3 艾薩克·麥茲拉西用阿拉斯加鮭魚的魚皮製成的洋裝，充分展現了資源再利用的觀念和設計師的無邊創意。（圖片提供：Smithsonian Cooper-Hewitt National Design Museum）

4 泰德·米林將南太平洋的海草、貝殼和珍珠用作珠寶設計，使首飾充滿了海洋的韻味。（圖片提供：Smithsonian Cooper-Hewitt National Design Museum）

刺出數位，繡出前衛

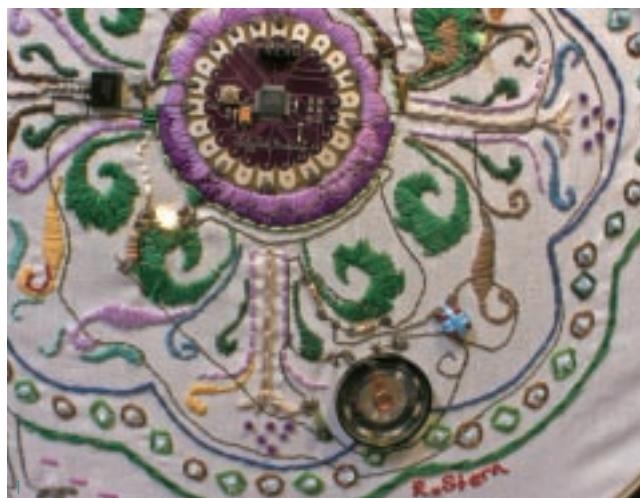
加州舊金山工藝民俗博物館「開放資源刺繡」展 Open Source Embroidery

美國加州舊金山工藝民俗博物館（Museum of Craft and Folk Art, MOCFA）最近有一場別開生面的刺繡藝術展出，引起相關領域的商家與創作者極大的矚目。這項創意盛會從2009年10月2日到2010年1月24日為止。主辦單位所邀請的設計師，都是織品藝術領域頂尖的創意專家，因此展品內容豐富紮實，傑作雲集！

要特別注意的是，這場展覽不能以「純手工」刺繡織

敞開大門，對外公布程式的資源編碼，讓其他的電腦軟體設計師了解這個程式編寫過程的來龍去脈，而且任何人只要有能力、有意願，都可以主動修補修改、增進擴充這個軟體的功能。

開放資源碼的公共軟體，藉由跨領域的方式不斷地實驗更新，經過多年來的發展，不僅能修改變化刺繡的花樣圖案，甚至在個人程式編寫、辦公室軟體、網路運

品展這樣簡單的分類來看待，因為所展出的手工藝術品，在創作的過程當中，除了運用針線、織品、縫紉、紡織、布料、刺繡等素材媒介之外，還以電腦編碼程式做為刺繡藝術的發展核心，最後融會交織，串連而成為新型態的工藝作品。

也因此，應邀前來的專家，不但有刺繡藝術設計師、紡織品創意工作者、布料廠商、編織工作坊、手工藝研發團體，更有電腦程式設計師、網路網頁工程師、軟體開發商、藝術趨勢觀察家……齊聚一堂。

這些藝術家廣為運用的電腦編碼程式——所謂的「Open Source Software」，指的是一種開放內碼的公共軟體。這種電腦軟體跟大家所熟知的「Free Software」比較，同樣都是自由取得、免費使用的，不過「Free Software」只能被動地使用，你無法得知這個程式是怎麼寫出來的，你不可以修改，更不能參與提昇這個軟體的效能；而「Open Source Software」不僅免費，還更進一步

用、影音娛樂、衛星導航系統、手機科技等層面，都已經如雨後春筍，百家爭鳴。

在展覽期間，另外還有刺繡工作坊、研討會同時進行，目的就是要探究這種「Open Source」——開放程式資源編碼的電腦軟體，跟藝術結合之後，它運作發展的模式，並經由社會的生活層面與數位網路，觀察思索手工藝與電腦編碼之間的關係，是否已經融合而成文明文化的一環。

刺繡這門工藝技術，用數以百計細小的針線，將圖形展現在織品的正面，而所產生的系統紋路，當然是顯現在布料圖案的背後。所以有些刺繡專業技師，為了防止別人窺知他創作的技法祕訣，乾脆把成品的背面密封起來。當然，也有很大方不藏私的刺繡設計師，將成果展露給大眾觀賞，甚至不只與朋友分享花樣圖案，也讓專家品評。

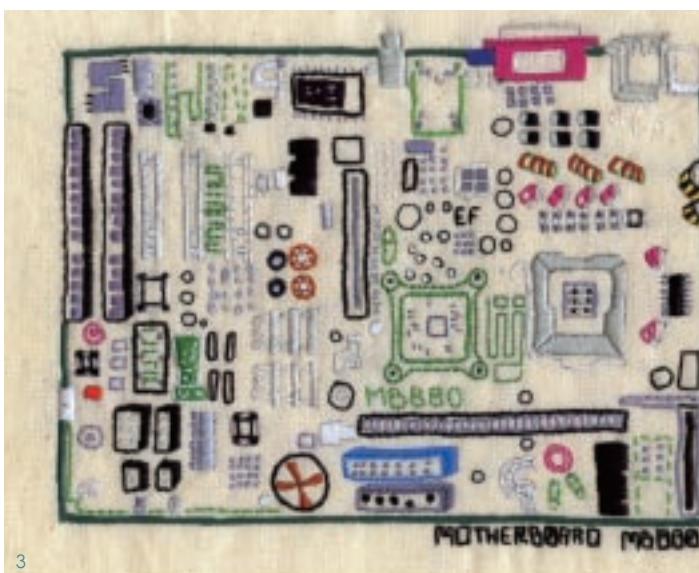
而電腦軟體在某種程度上，竟與編織刺繡有著奇怪相

似的巧合。因為軟體程式同樣是由為數眾多細小的編碼所組成，隱藏在程式或介面的架構底下；開放資源碼的公共軟體，就像大方的刺繡專家，讓你去仔細觀察織品的背後一樣，它也讓你了解軟體的結構，允許修改與重新配置。經由網路的連結，這些免費的電腦程式碼也在朋友之間流傳分享。

此一特殊的展覽是由艾拉·卡本特（Ele Carpenter）擔任策展人，她是瑞典優蜜歐（Umea）大學相關實驗單位與藝術博物館的研究員和獨立策展人，整個刺繡藝術與公共軟體結合的計畫，就是她在2005年構思創始的。目前這項藝術活動歷經成長茁壯，為刺繡所編寫的一系列電腦程式，持續研究開發，不但容易使用，而且能涵蓋相當的範圍。

展覽的構想中，無論是針線或編碼，都只有在變成花樣圖案與應用程式的時候，才會彰顯意義，才有它存在的價值；所以，任何的免費軟體、編碼開放程式、業餘或專業的縫紉刺繡藝術工作者、電腦軟體設計師，他們都竭誠歡迎。而到現在，透過共同參與的網路系統，已經有超過五百多位遍及英國、瑞典、美國、加拿大的熱心人士，貢獻他們在針織刺繡藝術，與公共軟體結合運用的創作技巧跟祕訣。

在展覽會場，我們可以觀賞到各式各樣的刺繡藝術品。有一幅樣品集成之作〈畫素圖形〉（Pixel Drawings），花樣圖騰走傳統路線，圖形簡約，讓人彷彿進入時光隧道。詹姆斯·荷欽森（James Hutchinson）的〈發毛的現代主義〉（Shaggy Modernism, 2009），黑

3

4

以傳統手工藝的刺繡技能為基礎，再加上開放資源碼的免費公共軟體，藝術活動透過工作坊和網站來進行。這群工藝美術家希望在社會文明進步的同時，他們也能參與其間獲得資源，最後將淬鍊出來的藝術成果，透過循環開放的模式，再度跟大眾分享。因此這項計畫與展覽，本身就是一種社會參與、連結社群網絡的藝術活動。

當然，在整個藝術架構執行之初，大眾對於開放資源碼的公共軟體是否適用於刺繡工藝，有疑慮也有爭議。因為在當今資本主義的文化經濟制約之下，針線手工藝品同樣必須觸及自由免費、著作版權等相關的原則問題；但只要在合法合理的範疇內，藝術家運用公共資源，就得以發揮長才盡情創造修改。

這項計畫純粹是想提供藝術領域實用的管道，對工藝美學的議題研究討論，並檢驗實證所得的針織成果。在

白相間的色塊，在幾何圖案裡交織，展現大開大闊的氣勢。艾瑪·費格森（Emma Ferguson）則編織出一幅〈主機板〉（Motherboard, 2007），完全是將電腦機殼裡主機板的模樣，用圖形呈現出來。觀眾見到這幅耐人尋味的刺繡作品時，無不交換眼神，會心一笑。另外還有圖案千變萬化，色彩繽紛奪目鮮豔至極之作，更有新時代的構圖，充分發揮了工藝美學廣闊無垠的想像空間。¶

1 貝姬·史特恩（Becky Stern）的〈LilyPad Arduino刺繡〉（LilyPad Arduino Embroidery, 2008）把電腦結構和刺繡工藝融合成一幅精緻獨特的圖繪。（圖片提供：Museum of Craft and Folk Art）

2 詹姆斯·荷欽森的〈發毛的現代主義〉由黑白色塊構成，刺繡在這裡成了突破現代主義框架的力量。（圖片提供：Museum of Craft and Folk Art）

3 艾瑪·費格森的〈主機板〉有趣地繡出電腦主機板圖案，耐人尋味之餘，也顯示了工藝和數位技術的現代結合。（圖片提供：Museum of Craft and Folk Art）

4 艾拉·卡本特所策畫的〈Html 拼布〉（Html Patchwork）是一個由拼布者、編織家和電腦程式設計師共同完成的作品，由216個16進位色彩構成，體現了「開放資源刺繡」計畫的協力參與精神。（圖片提供：Museum of Craft and Folk Art）