

↑ 薇諾·博根·史維芙 地震中的花園 2007~2008 蠟染紡織

■ 國際廣角鏡 International Vision

超脫東南亞之外：蠟染紡織藝術展

Out of Southeast Asia: Art That Sustains

文／黃朵莉 Huang Duo-li · 圖片提供／美國華府紡織博物館 The Textile Museum, Washington DC

美國首都華盛頓特區的紡織博物館 (The Textile Museum, Washington DC)，最近舉辦了一場富含亞洲風情的蠟染紡織工藝展。四位跟東南亞工藝界有甚深淵源的創意家，精心挑選之16項作品，還有原本館方16件珍貴的歷史收藏，總共32組的紡織藝術品同時相伴展出，讓群眾得以一窺亞洲工藝的傳承與變革。

博物館希望藉由這項展覽活動，觀察藝術名家是如何詮釋豐厚的傳統歷史脈絡，如何將當代美學思考與設計巧妙融合，又是如何銜接過往開拓新局。而2009年聯合國教科文組織，更已經把蠟染藝術列為人類無形文化遺產的清單之

中，透過工藝織品的展出，寄予新世代激發更多的創作活力。

原籍美國目前旅居加拿大的薇諾·博根·史維芙 (Vernal Bogren Swift)，出生於堪薩斯州，剛開始接觸到蠟染，就對這種強調細微圖樣的紡織工藝深深著迷。她摸索自學的時間，已超過40年之久，而旅行至印尼所習得之當地傳統的蠟染技術，也立即融合成為她創作的養分。作品主題結合神話傳說、老太婆床邊故事、鄉野奇譚、旅遊閱歷見聞……甚至是她現在居住區海達卡瓦伊族 (Haida Gwaii) 印第安人的口述歷史。再加上兼具粗獷大膽和精緻細微的花樣圖案，最後呈現出像是插畫繪本故事書那樣的蠟染紡織藝術品。

↑阿葛斯·依斯摩尤、妮亞·弗琳 皇天后土（背面）
2005 蠟染紡織

〈地震中的花園〉（A Garden of Earthquakes）其實是三幅同系列寬廣狹長橫條狀的蠟染紡織物，共組而成的作品。初看布面圖案好像河邊密密麻麻叢生的蘆葦，又彷彿是古代文人筆下龍飛鳳舞的草書墨跡。黑色紅色的鳥群張開翅膀盤旋翱翔，河道中緩慢航行的船隻，成為地震動盪裡唯一可以倚靠的避風港；牠們在此相互取暖停歇，安詳寧靜的短暫時空，就像是陸地上水草豐沛的花園。

另外一件〈提早操練與陣線〉（Early Lessons and Lies），同樣也是三橫幅構成一整組之作。不知道哪裡來的許多月亮，上弦下弦大大小小，再加上深紅與暗黑的畫面色澤，彷彿闖入夜半森林撲朔迷離的幻境。有個月亮先生還舉起「E」字形的手掌朝前揮舞比劃，讓人聯想到枕戈待旦的情景，只不過別人是月下練兵，在這裡是月亮自己跳出來練習。整體呈現的圖樣元素豐富多變，雖然神祕但並不詭譎，微微透發著暗夜嘉年華的歡樂趣味。

印尼的阿葛斯·依斯摩尤（Agus Ismoyo）、美國的妮亞·弗琳（Nia Fliam）是一對夫妻檔藝術家。依斯摩尤的祖先在爪哇島世代以蠟染紡織為業，弗琳大學畢業之後離開紐約遠赴印尼研習傳統蠟染，兩人因此相識合作，進而攜手締結良緣。畫面錯綜複雜，圖案看起來相似卻有著精緻細微的差異，再加上時間空間層層緊密壓縮交疊，這就是他們作品最明顯的特色。創作的主題，則根植於爪哇豐富多樣，有著數百年悠久歷史的蠟染哲學思路，他們涵泳接續最後開創出全新風格的蠟染紡織品。多年來夫妻檔還延伸觸角，跟澳洲美國非洲的原住民藝術家合作，藉此開拓全方位文明的視野。

這對夫妻檔的作品〈皇天后土〉（Father Sky Mother Earth），織品畫面滿是鳥語花香，彷彿是人間淨土怡然的悠閒景致。隨處可見滾動如卷鬚般的鳳凰尾翼帶出綠草如茵的園林，一層一層的畫素圖樣不斷地往上堆疊，就像是從高空中俯瞰花團錦簇的庭園地

面。所以我們看到，在土壤中央浮出來之鮮亮嫩黃鬆餅式的蜂窩格子，固然像是地磚或是柵欄，但更像是煦煦陽光溫暖的反照了。蒼天風調雨順，土地肥沃香甜，萬事萬物在此生長幸福且充滿希望。

來自美國的卡蘿·卡詩迪（Carol Cassidy），17歲就開始動手編織，還曾遠赴挪威芬蘭鑽研技巧，大學畢業後如願成為國際組織的編織專家。爾後以聯合國專業顧問的身分，造訪寮國。當計畫任務完成之際，她毅然決定在寮國首都永珍（Vientiane），開創建立屬於她自己的編織事業。她與當地的婦女團體等弱勢族群，在編織工藝品上合作互惠，並經由藝術美學的不斷融合創新，讓寮國傳統珍貴的編織技藝，再度復甦，因而榮獲國際相關單位頒贈工藝維護獎。數十年的耕耘，她的工作室，也已成長茁壯成為專業的團隊組織。

編織藝術品〈雙塔〉（Double Nak）像是平坦的大地之上，剎那間突然湧現出七寶樓閣樣貌狀的兩座寶塔圖騰。最下方的寬廣厚實，堅固的氣勢往兩旁延伸有如基礎寶座般地安穩。隔著雲霧縹渺的空間上方，另外一座拔高竄起的樓塔則巍然聳立。貼近往前探看究竟，層層的寶塔內裡，有為數眾多如銀河星辰般璀璨耀眼的細碎琉璃。原本最簡單的幾何圖案，經過絲綢針線的巧妙穿梭，瞬間蛻變成珍寶襦格與萬花筒。單純明亮的色彩圖案，讓她的織品總帶有一種清晰明朗當代前衛的質感。

←卡蘿·卡詩迪 雙塔
2002 絲線編織

↑ 佚名 纏繞長衣裙（局部）
1960年代 蟻染紡織

〈纏繞長衣裙〉（Kain Panjang）

原本是印尼爪哇島中南部城市「日惹」（Yogyakarta）的傳統蠟染紡織衣物，目前是館方的收藏品。通常穿著時，會將長衣裙在腰際與臀部之間反覆纏繞交疊，彷彿就在身體直接編織那般地，形成一種多層次往來堆積的效果與美感！青藍色的底布上，覆蓋著以白色為主要基調的花紋

與圖騰。這些紋理的種類只有簡單幾組而已，但是它們排列堆疊的方式，讓你感覺布料的畫面有如波浪起伏。管束狀的圖樣則好像飽滿垂掛的稻穗，也像是冬天四處飄降、片片銀白色的雪花結晶，給人一種清涼舒適的視覺觀感。在日惹這樣一個酷暑般炎熱氣候的南洋地區，如果穿上這件長衣裙，大概也就能有涼風吹拂甚至是冰涼暢快的感覺吧！

↓ 佚名 長老巫師袍
約1900～1950 絲線編織

〈長老巫師袍〉（Phaa Mau Phii）

原本是寮國東部華潘省（Hua Phan Province）當地傣族（Tai Daeng）的傳統編織衣物，目前是館方的收藏品。整件織袍彷彿久經歲月，滲透著泥土般淡黃的顏色。底布暗沉的深藍色澤，幽微神祕略帶些許沉穩，然而橘紅嫩黃乳白草綠五顏六色隨意綻放的花紋，瞬間將衣袍的基調轉向光明且充滿活力。菱形圖案帶出許多邊邊角角，縱橫來回長條鋸齒狀的裝飾紋理，豐富填滿且佔據整個布面。兩條棕色的橫槓像是樓層地板，隔開不相等的三個空間。有如滾動樑柱或是石架的最底層，往上撐頂兩隻互相對望神話裡的吉祥動物。來到最高之處則有極為寬廣的視野，有幾尊人形樣貌的圖紋，頭戴寶冠手持權杖，正隱約俯瞰所有的芸芸眾生。

歷久彌新的染料織布，沒有國族與性別種種的界線。時間的巨輪持續滾動，而創新的手工藝術品也將連結所有的一切，恆常久遠。¶

