

衝撞紋絡：當代木質工藝美學創作展

Against the Grain: Wood in Contemporary Art, Craft and Design

文／黃朵莉 Huang Duo-li · 圖片提供／紐約藝術與設計博物館 Museum of Arts and Design

紐約藝術與設計博物館（Museum of Arts and Design, MAD），近期展出的一場關於當代木質材料工藝美學創作展，邀請57位國際知名的藝術設計家，將近90件木製展品，與世人共同分享。

這項展覽意欲觀察當今尖端木工領域中，最前衛創新的美學概念和工藝技巧，以及因此而衍生的總體潮流趨勢與變化。這些手工藝術設計家，早已經從後現代主義裡淬鍊精華，讓人耳目一新的當代木製品，不但顛覆了過去工藝界對於傳統木料的運用，還跨越以往涇渭分明的類別界線，將之巧妙融合，為木工藝術闢建全新的視野與方向。

愛爾蘭工藝美學設計家約瑟夫·沃爾什（Joseph Walsh）的作品〈謎之擱板〉（Enignum Shelf），利用機械模具，將整塊紋理堅實但卻又富含可撓彈性的橄欖白蠟木（olive ash），層層剝落分離成為片狀結構，再進行刨削修整、形塑彎曲、加壓貼合等步驟工法，最後漆上晶瑩光亮的白色塗料，完成這件充滿流暢線條美感的工藝精品。這位自學成功現年30出頭的設計師，結合拉丁文的「神秘」（Enigma）與「木材」（Lignum），創造出全新的辭彙「謎木」（Enignum）以及系列作品。此作的整體外形，超脫過去書架擱板習以為常的方正樣貌，有如傾斜順滑的屋頂屋瓦，而木料薄片交疊轉折之間所呈現的曲塑功力，則彷彿舞動的流水般輕鬆自然。三個銳利的箭頭分別往上往下往右，直如噴射飛機的尾翼，更

像是群雁剪刀狀四處伸展的翅膀。千變萬化的創意設計，總是帶給人無窮無盡的藝術想像，這應該就是謎團裡真正的奧秘玄機吧！

歐裔美籍雕刻藝術家烏爾蘇拉·凡·里汀絲瓦德（Ursula von Rydingsvard）創作的〈透氣〉（Oddychajaca），從遠處觀看，還真像是個巨型龐然發出閃閃烏金光亮的超級珍珠大貝殼。精緻複雜的雕刻工法，在香氣濃郁防潮防腐的雪松（cedar）木料之上，開鑿出來的細微紋路蜿蜒糾結而且密密麻麻。這些鑿痕在劈劃的區塊裡自成一方天地，就像是歷經歲月洗禮過的臉龐，布滿墨點霜雪盤根錯節般的鬚渣。而層次高低如同階梯狀起起伏伏的大塊紋理，配合石墨礦料的擦拭塗抹，更顯作品的沉穩厚重。這位雕刻家雖然已經70高齡，但每天仍然花費八個小時孜孜不倦堅守創作崗位，生命的歷練和毅力，造就她的作品總有一種巨刀闊斧寬廣的氣勢與格局。這件凝然重石般的雕刻，也讓人聯想到水晶宮裡東海龍王的巍峨寶座。至於右上方一塊高翹微掀的木紋斑片，恰如鼓動的魚鱗魚鰭和魚鰓，似乎昭告世人即使最深海底之處，它也能夠不斷潛行，自由自在地呼吸。

烏爾蘇拉·凡·里汀絲瓦德
透氣 2011 雪松、石墨
119.4×190.5×21.6cm

↑約瑟夫·沃爾什
謎之擺板 2011
橄欖白蠟木、白色塗料
241×190×32cm

巴德·雷特文
雙曲體之三
2007
望加錫黑檀木、
巴西金絲雀木
48×61cm

↓瑞奇·斯沃婁
一起來 2002
南洋桐薄片壓合木料
66×63.5×81cm

澳洲創意雕刻美術家瑞奇·斯沃婁（Ricky Swallow）的作品〈一起來〉（Come Together），外觀像圓球又像是沙發樣貌的軟墊座椅，如清風吹拂柔順地覆蓋著上等真皮。雖然座位中間有顆莫名怪異的骷髏頭，但這些高級的皮革，仍然自我綻放閃爍著絢麗光澤。部分凹陷的溝槽與綳褶直往內裡翻騰摺疊，牽引出一條條接縫相連的硬皮滾邊。看起來，整組沙發的彈性似乎極為舒適良好。但是很抱歉，這真的不是皮椅沙發。所有眼前的一切，其實都是作者運用南洋桐（jelutong）木料薄片層層壓製組合之材質做為主體架構，再透過魔幻般極為高明精巧的鋸切、雕刻、砂磨……種種的鬼斧神工，最後才打造出這件寫實擬真的木材雕刻精品！這位現年40歲的澳洲藝術家，目前以洛杉磯做為主要的創作基地。這樣栩栩如生的逼真功力，讓眼睛將木材錯認為皮質沙發，而脫卻皮囊的木雕頭蓋骨，大家卻深感害怕。創作者似乎希望藉此讓人們對記憶和生命的本源，一起來做更深層的省思。

藝術家，目前以洛杉磯做為主要的創作基地。這樣栩栩如生的逼真功力，讓眼睛將木材錯認為皮質沙發，而脫卻皮囊的木雕頭蓋骨，大家卻深感害怕。創作者似乎希望藉此讓人們對記憶和生命的本源，一起來做更深層的省思。

美國工藝設計師巴德·雷特文（Bud Latven）創作的〈雙曲體之三〉（Hyperboloid 3），有著宛如酒杯般的外形，又彷彿是一座高樓巨塔巍巍聳立。藝術家選用印尼出產的望加錫黑檀木（macassar ebony），以及產自巴西的金絲雀木材（canarywood），經由車床旋切木工膠合等程序，轉成作品的外圍組織構造體。設計師讓這兩種木料材質，用一種立體螺旋雙曲面循環迴轉的方式相互追逐。於是，古樸典雅的黑褐色調與閃閃透亮金黃絲線般的光芒，就這樣既成對比，同時也交映成趣。雖然有大片大塊未曾密合的細縫留白，然而你不覺得那是碎裂缺憾，反倒呈現另一種迴旋如飛的視覺美感。這位現年60中旬的藝術家，出生於費城，但新墨西哥州才是他求學成長孕育創作的地方。此作固然有一番端凝沉靜的態勢，可是你總感覺它似乎無時不刻都在旋轉，像是陀螺又像是龍捲風地轉個不停。精簡扼要的材料，卻能製造出寧靜美學與變化豐富的動態效果，著實令人印象深刻。

在最深層的木料紋理脈絡中，探尋此一質地的根本潛能，進而轉身逆向思考。豐盈鮮奇的想像力所激發出來的美學能耐，讓人們領略到當代前衛木工無限寬廣的藝術世界。🌿