

■ 國際廣角鏡 International Vision

藝術進入生活，以工藝作為媒介

德國首飾工藝漫步遊記

With Crafts, Bring Arts into Life:

A Look into Jewellery Crafts and Design in Germany

文・圖／歐立婷 Ou Li-ting

德國工藝的精湛與細膩一直為人稱道，也成了一般人初識德國的方法。在工業革命尚未來臨以前，手工藝的發展支持著社會的運作，工藝領域更可以擴大至生活各種面向：從居住空間乃至生活器物，從龐大的建築到細微的鐘錶首飾，舉凡食、衣、住、行、育、樂，無一不與工藝息息相關。筆者在參觀德國慕尼黑國際工藝博覽會（Internationale Handwerksmesse Fair, IHM）與慕尼黑首飾週（Munich Jewellery Week），參與藝廊及博物館串連等相關藝文活動之外，也透過步行的方式漫遊城市街道。試著從日常去進一步觀察當地的生活文化，美的事物並不限於透過藝術作品呈現，而是以各種形式於生活中發生，更體會到藝術是如何透過工藝作為媒介，以一種緩慢又深沉之姿進入生活中。

漫步慕尼黑

慕尼黑作為德國第三大城市，無論是交通網絡的建設或是現代化建築設施的建構，皆充分展現其卓越之處，此外，政府對於古老建物的保存維護也相當用心，因此城市風光是新與舊巧妙且自然的融合，相互交錯。

走訪街道上的建築，像是在閱覽藝術與設計美學史。沿路從老城區步行至博物館群，各類建物展現了建築年代的藝術風潮，也記載了城市發展的脈絡。二次世界大戰讓慕尼黑大半部分的建築與街道都被摧毀，但戰後重建工作並沒有重新規劃街道布局，而是就地興建許多具特色的當代建築，例如現代美術館（Pinakothek der

- 1 慕尼黑新市政廳歌德式建築風格
- 2 慕尼黑街區建物上細膩生趣的雕像
- 3 當代風格的猶太教堂（圖／Makers Move）
- 4 2017慕尼黑首飾週活動刊物與地圖
- 5 楊晶的作品〈Ich bin keine vase〉

Moderne）、猶太教堂（Israelitische Kultusgemeinde）等，保存了傳統並同時接納新的事物；慕尼黑對於文化的包容，成為發展進步的助力。城市的歷史越長，文化藝術堆疊越是深厚，慕尼黑之所以能持續繁榮發展，並不是因為它有多麼先進的科技化建設，而是能在傳統與現代中找到平衡點，並且對於多元文化的寬大包容。傳統的事物並非老舊不堪就必須捨棄，正因為它們擁有值得保留的價值才能一路延續至今。現代化是一個必然的趨勢，但如何使傳統與創新相互共融，這樣的課題不僅是一個城市建設所要面對的，回到身為創作者的角度，如何在手工的價值與科技的創新中做出選擇，類似的處境也是必須認真面對的。

慕尼黑首飾週

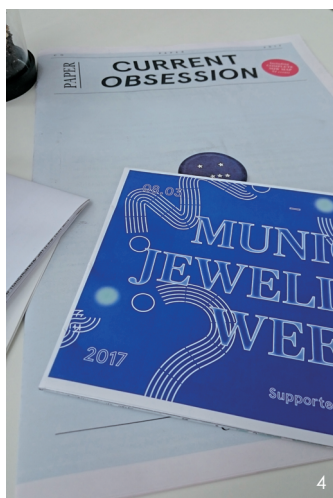
配合國際工藝博覽會舉行，慕尼黑當地藝廊也以慕尼黑首飾週作串連。做為歐洲一年一度當代首飾圈盛會，許多知名首飾藝術家、評論家、收藏家、藝廊在這段時間齊聚慕尼黑。活動為期一週，城市內一百多間藝廊或替代空間都有展演，憑著主辦方發行的活動刊物與地圖即能循線逐一拜訪。歐洲各國首飾相關學校系所也會趁此機會舉辦展覽，讓學生們可以直接接觸最新的信息，增加交流的機會。除了展覽的開幕活動與活動餐會可以直接和藝術家面談，也有各種關於當代首飾的討論會可以自由參加。

海上花藝廊（Galerie Shanghai）正展出中國藝術家楊晶的「Ich bin Keine Vase」系列作品。剛從慕尼黑藝術學院（Akademie der Bildenden Künste München）畢業的楊晶，原來主修多媒體藝術，進入珠寶設計系才接觸金工首飾領域。對她而言，「Ich bin Keine Vase」

的主題下，首飾，是這個系列的呈現形式；金屬，則是傳統以來一直被作為首飾製作的材料。她在材質的選擇上就運用材質本身的語言特性，取自中文中「花瓶」這個對女性帶有貶意的字詞，以多重的角度去探討「Ich bin Keine Vase（我不是花瓶）」這個表述。佩戴作品的時候，金屬圈環自由堆疊成有趣的空間感，並隨著佩戴者的動態而改變狀態，靜置時則可相互套疊成花瓶模樣。每一個金屬環都是經過精密的尺寸計算，將金屬板材成形不同大小的圈環，再將數個圈環串起，在創作過程中花瓶本身未曾出現，但更能回應楊晶所想表達的概念。

Atelier Gallery的「DICOTOMIAS」展覽，邀請西班牙首飾創作者Jordi Aparicio與Jorge Manilla聯合展出。Jordi Aparicio的作品由大量的金屬絲線纏繞成形，經過熱處理使金屬彼此燒熔接合，視覺上看起來很有份量卻感覺脆弱易碎的作品，實則非常輕盈且堅硬，給視覺與觸覺的感受帶來衝擊。Jorge Manilla的創作媒材主要為皮革，將皮革火烤後產生自然紋理，紋理各異的素材與其他纖維相互堆疊成龐大的個體，並以色彩將複合媒材同

化。雖然兩人選擇的媒材差異很大，卻都是專注媒材本身的材料性，不斷地反覆研究媒材使用的創新可能。對於一個媒材的理解夠不夠深入，完全可以透過作品的成熟度得知，而Jordi Aparicio與Jorge Manilla的作品很顯然是經過長時間不斷地研究與嘗試發展而來。「DICOTOMIAS」策展概念是希望觀者可以透過作品本身的媒材理解作品，並以身體的感覺作為引導，直接和作品產生對話。

與創作者討論創作的理念與想法，這樣的寶貴經驗更能激發彼此在創作上的能量，而慕尼黑首飾週確實地提供這樣的平臺，不僅僅是作品所給予的視覺饗宴及知識上的增進，更多的是精神層面上的滿足。

BKV美術工藝新秀獎

BKV美術工藝新秀獎（BKV-Prize for Young Applied Arts）是由德國巴伐利亞美術工藝協會（Bayerischer Kunstgewerbeverein, BKV）於2006年所設立的競賽，至今已邁入第12年。主要針對35歲以下，已完成專業修業的年輕創作者，目的是為支持與鼓勵年輕創作者進入創作職涯。獲獎的創作者除了獎金外，也能取得會員資格，透過協會交流與相關領域專業人士諮詢以及在協會設立的商店ARTS+CRAFTS販售作品。

有別於以往在協會所經營的應用藝術藝廊（Gallery of Applied Arts）展出競賽成果與頒獎，2017年起重新調整競賽時程，將成果展與頒獎典禮安排於3月的國際工藝博覽會（Internationale Handwerksmesse Fair, IHM）舉行，以擴大串連、交流的效益。

今年共有104位來自世界各國的年輕創作者參與徵件，共有23件作品進入最後名單，其中包含前3名、1名佳作與19位入選。地緣關係以德國創作者為大宗外，更有來自韓國、以色列、哥斯大黎加、中國、法國、捷克、日本、臺灣、英國、哥倫比亞等世界各地的年輕創作者。

首獎由德國首飾創作者Katrin Felner拿下，他以薄鋼板為素材，發展一系列幾何簡約造形的首飾。鐵類金屬本身帶有獨特的灰藍色澤，Katrin Felner巧妙地利用不同的拋光研磨方法與熱處理，在鋼鐵薄板表面做出豐富的層次。即使使用極薄的鋼板，也因為細膩的細節處理，讓鋼鐵變得溫潤富有溫度，打破一般對於鋼鐵堅硬、冷冽具殺傷力的既有印象。

獲得二等獎的是韓國陶藝藝術家Inhwa Lee，經由她精湛的手法，多次修坯將容器壁面修至極薄，不同厚度的壁面燒製後展現層次各異的透光感，以白色為基調的作品局部釉燒，呈現細膩的作品細節，如同創作者本人，是非常溫柔且有氣質的作品。

來自以色列的Naama Bergman，作品〈Salt Vessel 04〉乍看之下令人無法確切指出所使用的媒材，貌似陶土的色澤卻又帶著細緻光澤的微顆粒感。事實上，Naama Bergman以鐵網構築容器的形體，並將之置於鹽水中，使鹽結晶於金屬網上，由於鹽分與水分會促使鐵鏽生成，在結晶過程中鹽晶顆粒會自然地附著於鐵網表層，並隨著時間的推進而逐漸改變物件的顏色與層次。Naama Bergman的作品不僅挑戰了媒材的特性，更重新思考物件本身與材料、環境的關係，當鏽蝕的結構隨著時間的位移

- 6 Jordi Aparicio的作品
- 7 Katrin Felner的作品〈ARBEITEN 1603,1602,1607〉
（圖片來源：<http://www.bayerischer-kunstgewerbeverein.de/BKV-Preis/Preis>）
- 8 Naama Bergman的作品〈Salt Vessel 04〉

而逐漸崩毀，作者所想要表達的意涵，讓作品不僅僅是一件美的事物，更擁有值得思考探究的深意。

Esther Suárez Ruiz以毛線編織結合環氧樹脂，作品取用毛線鮮豔的色彩與豐富的編織技巧，再以環氧樹脂翻模成型的方式將毛線織物定形。或許是受到哥斯大黎加生活背景的影響，作品的色彩搭配有其獨特的魅力。

來自日本的Takayoshi Terajima，以日本生活中不可或缺的榻榻米為材料，創作一系列手環，將平面的纖維編織翻轉成立體造形，卻又同時保留了榻榻米本身的語言性與獨特性。雖然在現場無法直接碰觸作品本身，但卻能通過身體記憶去想像作品所擁有的冰涼滑順觸感與自然草料的香氣。

綜觀BKV-Prize獲獎與入選的作品，系列作品的整體性與完成度都相當高。從媒材的選擇、造形線條的比例拿捏、材質表面處理的細緻程度、作品收尾的細節處理，深刻感受到創作者對於媒材本身的材料性與對應的技術工法，具有深入的認識與探究，並以此為基礎，更進一步發掘新的可能性與創造性。

有別於一般徵件，BKV-Prize在遴選過程中並不需要提交創作理念。當代工藝與藝術的界線已模糊，工藝不再只是做出實用之物，而是成為表達個人想法與情感

的媒介，然而很多時候當創作者試圖透過作品來表述時，卻容易忽略了材質本身的純粹性。媒材的本質具有語言性，以金屬為例，相同的金屬經由不同的技術工法去改變質地，透過輾壓、敲鑿、腐蝕、拋光等不同的表面處理方式，形成有所差異的表達語意。作為一個創作者，理解與熟悉媒材，發覺媒材的潛能且適當的運用於創作，此時，無需過多的言語，作品本身就能傳達意念，創作即是與他人溝通的方法。

結語

生活在資訊發達的現代，生活的速度已經快速到難以去認真看待生活周遭的事物，人們被時間追趕、被工作壓迫，我們幾乎忘記該怎麼生活，忘記如何去觀察生活中美好的事物。在慕尼黑，大部分的商店晚上8點就打烊了，星期天甚至不營業，比起工作，保有私人的時間更為重要。慕尼黑各式各樣的博物館，休假日門票只需1歐元，鼓勵民眾從事藝文活動，平常日也能遇上學校老師帶著學生進美術館參觀，當生活被美麗的事物所包圍，對於美感的鑑賞自然能養成。此行，我用最緩慢的步調行進，讓自己也能深刻感受生活周遭美好事物的感染力，藝術並非高不可攀，就潛藏在生活之中，透過最日常的方式與人們相遇。🌱