

工藝品創作語彙轉化的歷程

看「生命之樹」國際工藝交流展

The Transformation of Creative Narrative for Crafts
-In the Case of 2018-19 Tree of Life: Exhibition in Taiwan

文／彭康家 Peng Kang-chia・圖／城隅設計 Nook Design

「生命之樹」國際工藝交流展今年5月來到臺灣，集結了南亞、東南亞、東亞、中亞、澳洲及美洲各地的創作者，含括來自世界各地的58位工藝師，運用織品、金屬、木、竹、陶等來自身處土地的自然材料，以樹的外形或意象來表達「生命」的概念。展覽自2015年以來，巡迴馬來西亞、印度、夏威夷、多倫多，在每一個地域的相遇都產生不同的交流與對話。

展區分成四大主題，第一區「大地的力量」討論環境的自然災難，人與自然世界維持相互共生的平衡關係；第二區「祈願恆常」探討永生的概念，各地文化、儀式的永恆長久意義，承載著各民族的衷心祈願；第三區「流動」探討人類社會的移動、遷徙、傳播（diffusion）與涵化（acculturation）的結果，材料與紋飾複雜的交融；第四區「當代轉化」探究當代創作者對傳統的重新詮釋，提出年輕世代對傳統媒材的見解。展覽作品以抽象或具象的形式分別回應「生命之樹」之意涵與宇宙觀，並呈現出當地民族的社會記憶。

共生・永生・流動・轉化

第一展區「大地的力量」的〈印

度瓦力族生命之樹〉岩壁作品是源自西元前3000年前，以非寫實表現將樹的樣態轉化成圖案符號；幾何圖形的構成，充滿當代設計感；以自然素材為材料，傳達人類與自然萬物間的平衡關係，以及兩性平衡。此區的作品，以傳統紋飾的文化意涵，呈現出原始傳統的技法與造形，再現人與自然共生的關係。

〈印度瓦力族生命之樹〉岩壁作品（局部）

第二展區「祈願恆常」中臺灣重要傳統工藝保存者陳萬能的〈惜福〉，以錫為材料鍛敲成形，運用中國文字與文化的傳統，與匏瓜「延綿」的意涵作連結，傳達農作物與人類代代傳衍、屹立長年的意涵。而〈柬埔寨傳統儀式用伊卡壁飾〉，此Pidan織品以自然染色而成，裡頭的紋樣設計加入了高棉國家生活安定的心願寄託，具有撫慰人心的力量，是信仰儀式與重要場合中布置、裝飾的重要元素。傳統手藝賦予國家精神文化的養分，成為民族文化、心靈寄託的重要象徵物，將傳統工藝轉化為文化象徵物。

第三展區「流動」，呈現出工藝品經由不同國家文化的詮釋，賦予新意，成為國際文化（international culture），透過涵化，文化的某一部分會產生變遷、交換、混雜，如伊朗的Kalamkar織品上的

伊朗 Kalamkar 織品上的佩斯利螺旋花紋 (paisley)

陳萬能作品〈惜福〉

Gulam Nabi Sheikh 製作、Pascale 設計，馬來西亞 Orang Ulu 原住民紋樣融合印度刺繡技藝。

黃金梅作品〈生命的源頭〉

佩斯利螺旋花紋（paisley），以及設計師Edric Ong媒合印度刺繡技藝與馬來西亞Orang Ulu族傳統生命圖案的紋飾，呈現出國際間文化與技術交流混雜的現象。正如人類學者沃爾夫（Eric Wolf, 1923-1999）所觀察：我們過去所熟悉的全體和社會隨著世界性資本主義經濟發展而不斷地在改變，每個社會並沒有穩定的界線，如同工藝文化也不是固定而清楚的界線，而是流動性的，文化在歷史過程中是不斷地建構、解構、再建構。

第四展區「當代轉化」所開展的是當代創作者將傳統圖案賦予新的詮釋。臺灣創作者黃金梅的〈生命的源頭〉，運用木板、天然漆、銀粉手繪創作，表現具象的樹，樹枝的外形經過簡化成為賦予心靈層面的符號與圖案，讓樹成為心靈源頭的重要支柱。湯文君的〈寒冬的綻放〉以絲為材料，運用藍染、型糊染等技法，結合植物的色彩，以植物為形象，加入個

人語彙，賦予嶄新的生命力意涵。陳淑燕的〈百合花開〉以手編技巧，表現百合花的外形，花心處裝上燈具，運用單純自然的素材：竹子、黃藤、樹皮布、東海岸石頭、燈具，思考人類居住與環境之間的關係。陳淑燕活動於擁有豐富自然資源的臺灣花蓮，擅長結合在地素材與原住民工藝文化，藉現代性創作深入地轉化、開發造形的多樣性與可能性，再次闡揚部落古老的智慧。一體成形噶瑪蘭族Sanku漁筊，保有簡樸而原生的工藝樣貌，使用東海岸耐風候的刺竹與烏葉竹，以及多年生的原生黃藤，默默傳述老人家們在地環保的漁獵智慧。從在地採集、選材、剖竹、修竹、煮竹到竹藤編架構結合，以及用煙燻等竹藤編傳統工法的處理，保留最傳統的工法和原生的材質經驗，媒合其他天然素材的對話，發展最具現代簡練美感及原質力的空間燈藝，也連結每個人對內在自然的回歸渴求。

湯文君作品〈寒冬的綻放〉

體現文化的窗口

「生命之樹」展中，樹作為一種投射、隱喻或媒材，再現了一個群體的民族精神和世界觀，以及民族如何以樹的形象投射對世界的反應和理解。不論是古老的傳統工藝或是當代的創作，藉由藝術品傳達出人類和其他物種，以及森林的神祇間建立團結互惠、和諧共生的關係，人與萬物自太初以來就有靈性的連結，人類以謙卑的姿態面對自然萬物。作為一個神祕的概念，「樹」的符號聯繫著所有的生命體系，象徵「創造者」的形象，含納了當地的思想體系、民俗宗教與神話信仰。透過全球不同國度的工藝作品與創作，展覽俱現了不同地域、不同民族的文化中，「樹」在宗教、民間文化儀節、日常生活裡作為一種象徵符號所發展出的詮釋，以及不同文化交往中所觸發的新闡釋。

策展人陳婉麗表示，展覽以西方的角度來探索對「生命之樹」概念的理解，自己國家對宗教文化的反思與詮釋，從各自民族的「本位觀點」做詮釋，讓國內觀者客觀地藉由國外的角度，來思索不同地域的文化涵養。作品選件與展覽呈現並非僅具臺灣主體性的角度，也不帶批判的立場，而是藉由國家文化的交流與對話，呈現出多元化與差異性的角度與觀點。

黃麗淑作品〈問名〉

人類學者透納（Victor Witter Turner, 1920-1983）曾言：「要瞭解這個社會，必須瞭解他們的儀式。」文化儀式涵納、濃縮各種象徵與社會文化脈絡。生命之樹作為一個文化理解的窗口，時間的跨度與地域的廣度，濃縮出文化不斷流動生成所累積出的厚度，就如展品〈問名〉所體現出的，將傳統造形的椅凳做為胎體，經過雕刻再上漆，充滿蓬萊漆器的風格，蘊藏臺灣傳統的婚嫁禮俗，更反映當代創作者加入更多個人對傳統素材的理解與詮釋。賦予當代藝術觀念，融入當地傳統的文化本質，找到創作者適合的表達語彙，在造形與材料有更多的思考，並非單純地再現原始的符號意涵而已，展現出新的詮釋與理解，讓傳統材料與現代文明互相對話，找到人類與環境生存的平衡點，表現出更具時代性意義的特色，與土地連結的關係。🌱