

織就當代視野

澳洲織毯工作室

Contemporary Perspective of Tapestry - Australian Tapestry Workshop

文／紀宇芳 Chi Yu-fang · 圖／紀宇芳、ATW

提到「Tapestry」（中文譯為織毯、掛毯），許多人心中浮出的第一印象，或許聯想到放置在地上、色澤濃烈的地毯，也或許是博物館中所懸掛具有宗教敘事的嚴謹工藝品。作為中世紀重要的織錦藝術品項，織毯具有多重功能，它們不僅象徵著該時期富庶、精湛的手工技巧、仿效繪畫並呈現出另一種具有紋理的室內裝飾，而細密、繁瑣的織物同時還可以提供房間保暖作用。織毯，無庸置疑是種令人驚奇、讚嘆的藝術表現。

澳洲織毯工作室The Australian Tapestry Workshop（本文以下簡稱

ATW）為澳洲工藝與設計中心Australian Craft and Design Centres（ACDC）協會會員，是澳洲境內唯一從事純手工編織掛毯的工坊，也是目前世界上屈指可數、仍持續生產手工掛毯的少數協會。

本中心於1976年成立於澳洲墨爾本，由早期的小型手工作坊逐步擴展為現今具有固定規模的協會，已有超過40年歷史。ATW位在南墨爾本古老的Park Street街區，周邊包圍各式頗具維多利亞時期風格的古舊歷史建築，與色彩鮮明的店舖、當代新穎的大樓等，共同輝映出富庶、優雅而輕快的南墨爾本風情。

澳洲織毯工作室The Australian Tapestry Workshop建築本體為具有歷史氣息的古建築，和新穎鮮明的街區與路面電車輝映成趣。
（右）澳洲織毯工作室內部實景

(左)〈難題CORDIAN KNOT〉織毯完成樣貌，由四位編織師共同合作，製作時數約2064個小時。
 (右上)凱斯·泰森Keith Tyson與ATW編織師討論織毯製作過程（Keith Tyson生於1969年，曾獲2002年英國泰納獎。）
 (右下)細部圖片，後方為製作草圖。（圖／ATW）

結合本地資源，共構生產製造

織毯工作室的成立宗旨在於傳承並復興既有的工藝技法，即便隨著科技與各式量產工法日新月異，編織工藝師們依然採用與歐洲15世紀相同的編織技巧，以精湛的手法、鮮明的配色，以及當代新穎的設計構圖，重新詮釋古老織毯，一方面力圖復興這近乎失傳的傳統技法，另一方面也並透過各種合作案，將織毯藝術引薦給普羅大眾。

ATW相當強調使用在地資源，連結既有的生產脈絡網，並一點一滴改良、演化，共構出互益共生的工藝生態系。多年以來，織毯工作室不僅堅持挑選、使用澳洲自產的細緻羊毛，繁複的染色過程也不假他人之手，花費多年時間試驗、記錄、調整，在工作室內自行開設染色工坊，手工調製染料，混合出近370種羊毛色線，以期呈現最佳的織物效果，忠實演繹著屬於南半球大陸的鮮明色彩。

獨立的資金運作與公共案件委託效益

有別於許多工作室大多倚靠官方資源，

ATW有效地將公共藝術與織毯創作結合，承接案件並近乎自給自足。作為澳洲大型公共藝術承包與生產商之一，澳洲織毯工作室歷年來累積出專業、完整的合作委託機制，大型專案包含博物館壁面裝飾、公共空間規劃等，由建築與空間規劃出圖，或由藝術家提案執行；小型案件則由委託人提供概念，再由畫家、攝影師、雕塑家等各類型藝術創作者繪製稿件，最後統一與編織師來回討論並調整執行方式。案件來源廣泛、方式各異，圖樣設計也開放、多元且趨向新穎、當代，並不侷限於傳統的色調與圖騰，也因此接受度相當良好，客戶來源持續增長。截至目前為止，已有超過400件委託案件，尺度範圍包含了小至手掌的微型織品到大如建築外牆的巨型織毯。

跨域結合／建築織毯設計獎

織毯獨具的大尺幅與延展性，構成了其與空間對話、跨域結合的多種可能。ATW工作室向來積極與世界各地藝術家合作，2014到2016年間，ATW與英國藝術家凱斯·泰森Keith Tyson合作，製作了名為〈難題CORDIAN KNOT〉的巨幅織毯。藝術家於

2015年建築織毯設計獎首獎得主John Wardle Architects，作品名為〈Perspectives on a Flat Surface〉，於2016年完成，由雪梨Phoenix Gallery委託並典藏。

完成每一幅織毯作品時，ATW均舉辦正式的開幕儀式，將織毯由織機上一縷一縷剪裁而下，將邊穗收尾為完整作品。

織毯雖由雙手反覆編織而成，但完成後的規模與一般掌上小型工藝截然不同，寬大尺幅具有與空間對話的特質。圖為編織過程。（圖／紀宇芳）

2016年3月的駐村聯展，圖為筆者於駐村期間創作的〈Sensory Crease〉。（圖／紀宇芳）

2014年造訪墨爾本工作室，與編織師進行討論對談，並將平面的織毯調整為具有立體結構的浮雕效果，最終成品於2016年完成。

建築織毯設計獎TAPESTRY DESIGN PRIZE FOR ARCHITECTS，是專為織毯空間性所設立的競賽獎項，2015年起，ATW與建築設計媒體、澳洲國家藝廊等單位合作，共同舉辦此競賽，邀集建築師與空間設計師進行織毯設計，投案團隊必須包含建築背景人員，以期強調並有效促成空間與織毯的媒合。

駐村藝術專案

2011年起ATW開啟藝術家駐村計畫，每年甄選9~10位藝術家進駐工作室。獲選創作者不僅擁有個人空間，更可以無限制的使用工作室中的所有材質（包含羊毛色線、各式織機、工具等）。為期6至8週間，藝術家亦可自選擇創作媒介與技巧，並不侷限於使用纖維。工作室廣泛邀請來自不同領域的創作者（繪畫、攝影、音樂、裝置、行為藝術、金工、時尚等），一方面讓更多外部藝術家認識並了解織毯這個迷人的古老技巧，另一方面也透過日常對話，讓當代創作者與ATW內的專職編織家互動，促成更深層的概念刺激、交流與合作。

筆者有幸於2015年獲選進駐，在輕快而自由的氛圍中進行了為期8周的創作體驗，並於2016年與9位同期駐村藝術家共同辦理回顧聯展，過程中不僅認識了許多進駐者，也結交了數位親切、資深的編織師，可謂愉快且令人回味再三的駐村歷程。此駐村計畫唯一美中不足之處，是其中並不包含住宿，獲選藝術家必須自行籌措經費尋覓住宿點，因此目前進駐者多來自澳洲當地（墨爾本或近郊），難以與國際藝術家進行交流，可說是小小的缺憾。

除了前述提及的各項專案與進駐計畫，ATW也與英國、日本等其他國際機構進行交流計畫（包含聯展、巡迴、交換進駐等）。工作室平日需透過預約方可入內參觀，墨爾本一年一度「打開工作室（Open House Melbourne）」計畫，則串聯外部各單位，對一般民眾進行開放，並由專業導覽進行講解。

筆者於駐村期間進行講座分享，與編織者、民眾交流創作的過程。(圖/紀宇芳)
 (右)墨爾本2016「打開工作室 (Open House Melbourne)」計畫，民眾可進入各藝術空間進行參觀。

長期育成計畫

除了本身已培養了多位專職織毯編織師，定期開設編織課程、大師講座、研討會等，ATW於2016年7月起首度辦理了為期兩年的編織師培訓專案 (ATW Weaver Traineeship)，不僅包含了從零開始的織機使用教學、織毯歷史與藝術課程、博物館參訪、管理與行銷、大眾推廣活動輔助等，本專案更簽署合約，由協會以聘僱方式支薪給獲選學員，負責學員在為期兩年的受訓期間具有基本生活開支，是極其難得一見、具有長程規劃的培訓育成專案，相較於許多機構的志工招募模式，ATW開啟了另一種以專業培訓為主的技藝傳承。

訪談過程中織毯工作室表示，數位年長編織師已屆齡退休，可以預見未來工作室人手緊縮的問題，培訓計畫目的在徵選並培養具有熱情、企圖心、願意終生專職從事織毯的人士。兩年為期中，不僅包含了教學、訓練，也訂定了嚴謹的期程，定期檢視學員進展，第一年培訓至年底將進行檢驗與鑑定，成功通過審核者將持續第二年並正式進入編織師試用期。2016

年作為首度試辦，ATW相當希望能透過此計畫，搜羅並培養對於織毯有熱忱的專業人士，也期待獲得良好成效，未來得以持續辦理此計畫。

結語

綜觀澳洲織毯工作室歷年發展，無疑是相當活躍且成功的營運典範。相較於其他必須大量倚靠官方補助的藝術單位，ATW僅從政府機構取得約20%左右補助，其餘80%營運資金均來自於承接公共藝術案、私人委託案等處獲得，從半自立漸漸邁向全面自給自足。其成功要點在於並不將工藝單一侷限於傳統範疇，而廣泛透過各種媒合案件，學習、進化、逐步調整，拓展市場的同時也教育民眾、取得支持與認同。一方面保留織毯藝術的精髓與技法，另一方面則透過當代室內設計、建築規劃、藝術市場合作等，積極的推動各種可能性，讓傳統織毯工藝在新時代中被重新觀看、接受、獲得新生。🌱

延伸閱讀

澳洲織毯工作室 The Australian Tapestry Workshop
 網址 <http://www.austapestry.com.au>