

紙纖維對自然與藝術的探問

「壯美的自然—2017/18國際紙纖維藝術雙年展」在臺灣

ECO - SUBLIME: The Biennial International Paper-Fibre-Art

時間：2017.10.6~2018.3.9

地點：國立臺灣工藝研究發展中心

文／吳佩珊 Wu Pei-shan

圖／楊偉林 Yang Wei-lin、國立臺南藝術大學應用藝術研究所纖維組Fabric Division, Graduate of Applied Arts, Tainan National University of the Arts

古典美學^(註1)的任務，是研究藝術作品作為「美」的永恆不變的標準；其感性的認知特質長久被認為是理性認知的對立面。而這個觀點在不同的時代重新被演繹，美的對象，即自然美、藝術美、社會美等，無論是主觀，還是客觀的研究，都是經過人的感性、理性作用之後的結果。與此相關的另一個重要命題，審美^(註2)是運用方法去了解「美」的價值或特質。

「何為美？」的命題在當代藝術裡的探問，透過紙纖維，有了重新詮釋的可能性。我們不難發現，當藝術作品自身和藝術家所欲闡述的語言可能不同之際，疑惑油然而生，「觀眾真的看見藝術家的意圖嗎？」紙藝創作的根基語言來自製作與素材，不同地區的植物帶來不同語境，例如藝術家Viviane Colautti Ivanova提到在她所處的法國山上，有一種由日本人引進飼養牲畜的蔓草，在幾十年後仍影響著法國的生態，對她來說，「處理」這種植物變成她與環境的對話，綿延在其紙藝創作裡。但海洋另一端的觀眾如何理解這樣的作品內涵？藝術家Kathryn Nelson認為，紙藝家花非常多的時間創作，經歷素材研究、解析纖維、組合纖維等歷程，觀眾也得花同樣歷程來瞭解紙藝創作；

Viviane Colautti Ivanova的作品〈難以言喻〉（局部）（圖／楊偉林）

也就是觀眾需要透過知識理解造紙的可能，才能進一步進入紙藝的世界。這樣的審美歷程，延展了單純的感性經驗，美，不只存在事物表面，而是過程中不斷體驗、不斷詮釋、不斷增長的一種價值。

姜宜英的作品〈晚餐時間〉（圖／楊偉林）

展場一隅（圖／楊偉林）

Ashleigh Griffith的作品〈擁抱〉（圖／楊偉林）

註釋

- 註1 例如康德（Immanuel Kant）把美感經驗分成從自然風景而來的「崇高感」（sublime）以及其餘的「優美感」（beauty）。
- 註2 審美得出的結果稱其為「美感」。美感是有關「美」特質或價值的判斷與認識，不少哲學家都提出過對美感經驗來源、內容以及形式的看法，「審美經驗」探討美學的中心點，更是回答「美是什麼」和「美從哪裡來」兩大問題。
- 註3 法國紙藝協會The Association Chaîne de Papier理事長，藝術家。法國紙藝協會2004年成立於法國南部敘梅恩Sumène，致力推廣紙藝，每年透過紙藝展覽與徵件擴展紙藝的可能性，近年來並關注環境議題。

集合來自17國藝術家共計51件作品，「壯美的自然」紙纖維藝術雙年展策展人Jan Fairbairn-Edwards^{（註3）}提及，這次展覽中展示來自世界各地藝術家的創作，呈現其獨特又個人的技法，並且在「壯美的自然」這個主題裡統合，對世界的環境危機提出適切的議題，希望後續能夠引發更多的討論與思考。

當我們走入兩層樓的展覽空間會發現，有別於傳統紙藝小巧輕薄的印象，作品形式多元，如從地面層層堆疊的巨石、飛鳥般流線的速度感物件、揉和視覺與聽覺的裝置作品，以及互動表演作品等，豐富且引人入勝。Ashleigh Griffith作品

〈擁抱〉，結合了表演藝術與裝置藝術，展現了紙張與人體之間一種複雜而相互糾結的物質性。人類與紙張的關係如同纖維與水分，人體與書頁都能夠塑造彼此而成型。在萬物的生態中，人與紙是平等的，同樣都具有主動性。

來自波蘭的藝術家Danuta Haremska的作品〈缺席〉，在展場中央展開一張張如同黑炭般的方形布塊，趨近觀之，一圈黝黑而閃爍的星團或黑洞吸引觀者的目光，看似厚重但實而輕薄，各個布塊上各有大小不等的光暈，如同銀河星系斑斕的宇宙。藝術家意圖藉由作品反映人類的活動對大自然的影響，她關注環境和自然資源利用的反思。藝術家楊偉

Alexander Pat的作品〈即便是星空〉（圖／楊偉林）

林，亦擔任本展協同策展人，在〈草生原〉這件作品中，試圖從微小之處去尋找美的壯闊；透過緊密地排列讓參差不齊的紙纖屹立在支撐物上，彷彿要再往上生長，卻同時再次向下扎根，藉由上下相對、顛倒的意象，鏡射出原野的起點終究是從草的生長開始，而「草」與「原」的關係，是相對的、也是相輔相成的，唯有掘土深入的草根，才能在地表上蔓延出一望無際的原野。紙張雖已是死亡的植物，卻又如同用有生命般的躍然「紙」上。

當我們探究藝術家與材質之間的連結，不難發現，藝術家們使用紙

纖維做為創作媒材，需要經過長時間的經營與嘗試。紙的輕盈、平滑、堅韌、透明感、可塑、可再生等特性，是藝術家在使用媒材時，最看重或喜愛的特質，在選擇的同時，他們也與自然進行著交談，創作的準備過程也將自己的生命經驗揉入其中，「對我來說，每天早晨停駐在一棵樹下，感覺它、與它對話，等待一些靈光乍現的時刻，是我最期待的部分。」策展人Jan這麼說道。

同樣在創作過程十分享受身處於自然環境的澳洲藝術家Heather Matthew，除了以香蕉紙作為創作載體，她更透過不斷的嘗試與實驗，藉由捕捉造紙時的音頻，記錄每一步驟的聲音：切香蕉樹莖、紙漿機運作時、抄紙過程水流動的聲音等，再將音頻轉化為視覺圖像加入香蕉紙的創作之中，「我喜愛造紙並從中感到了喜樂，在造紙的過程中，一邊使用手造紙一邊聽著聲音，這種感覺真是美好。我想要創造出包含了聲波共振，喚醒或者再現圖像、記憶和情感的紙張。」創作不僅僅是材質的探索同時也是靈感的追尋。在這場紙纖藝術盛會中，不僅緊扣著「自然」與藝術的深度雙向交織，同時也呈現了紙纖藝術在當前的多樣化思索、發展和實踐。靜態展覽外，開幕後也舉辦數場講座和工作坊，同時將影響延伸入校園，Heather Matthew應國立臺南藝術大學（以下簡稱南藝大）應用藝術研究所纖維組之邀，帶領學生進行為期3天的香蕉造紙工作營。

南藝大位處烏山頭水庫旁，校園闢在林相豐富的自然裡，香蕉造紙工作營從步行前往校園後山的採集揭開序幕。Heather Matthew在步行的

工作營現場的香蕉莖切面（圖／南藝大應藝所纖維組）

工作營進行香蕉莖燉煮（圖／南藝大應藝所纖維組）

解纖後的香蕉絲（圖／南藝大應藝所纖維組）

工作營現場（圖／南藝大應藝所纖維組）

過程叮嚀學生多加注意身旁的聲音，如雞鳴、鳥叫與蟲聲，「Listen and feel！」不斷要學生打開五感、打開心。採集後是一連串馬拉松般漫長而反覆的原料處理過程，體現藝術家對於這些繁複過程驚人的毅力與態度。學生記憶著當時的工作情景：「剖刀切下香蕉莖的那一刻，空氣裡充滿小黃瓜與甘蔗的淡淡香氣，我們觀察與撫摸細胞壁層層排列那種龐大的數量之美，彷彿也感受到大地之母給人類那份溫柔的饋贈，再將切好的小塊結構投入水中，歷經數個小時的熬煮香蕉纖維終於軟爛，再投入攪拌機使水與纖維能夠更均勻混合……然後終於進入紙張製作的階段，將抄紙框放入混合好的紙漿中，用雙手感覺水的流動，拿起紙框，便聽見滴滴答答的

水聲，『真是好聽極了！』Heather Matthew滿意地說著。」透過實際操演，學生見識到屬於紙藝家的獨特屬性，面對龐大的大自然資源寶庫，紙藝家就像擅長廚藝的主廚，熟練的使用大自然食譜，實驗各種配方，又從中提煉各種不同生命況味與思索。

「壯美的自然」紙纖維藝術雙年展引發了關於「自然與藝術的連結以及個人與環境的對話」諸多探問。而展覽向我們所揭示的正如臺灣策展人楊偉林所述：「請時而縮小、匍匐於幽微的纖毫路徑；時而抽長、航行於浩瀚的時空旋律；時而回到現實人生，輾轉於食衣住行的瑣碎親切中吧。」（本文特別鳴謝國立臺南藝術大學應用藝術研究所纖維組研究生協力採訪與整理）🌱