

材質的翻轉與省思

澳洲當代首飾競賽

The Reverse and Introspection of Material: MARI FUNAKI AWARD

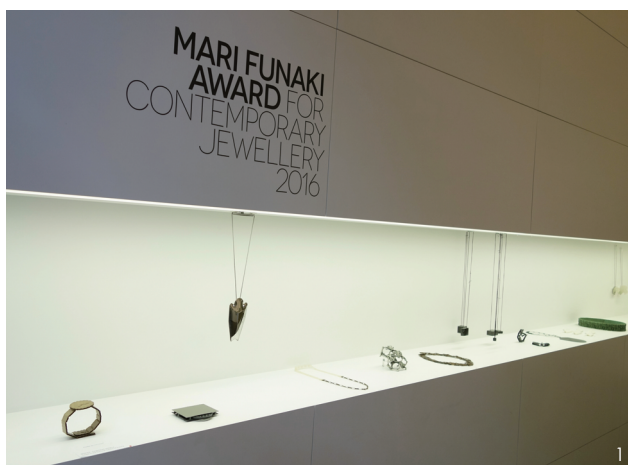
文／紀宇芳 Chi Yu-fang · 圖／紀宇芳 · Gallery Funaki

舟木藝廊（Gallery Funaki）是澳洲金工與首飾領域頗富盛名的空間，它不僅是少數幾間澳洲最早開始經營當代藝術首飾的單位，也扮演了極具開創性、代表性以及教育性的先鋒。成立至今已有超過20年歷史，舟木藝廊可說是南半球當代首飾重要的指標與推手。

麻里·舟木（Mari Funaki）（1950-2010），是澳洲當代金工幾乎人人耳熟能詳的名字，同時也是一位象徵熱忱與實踐力的傳奇人物。麻里於1979年由日本移居澳洲墨爾本，最初在RMIT皇家墨爾本理工大學藝術系學習繪畫，後來她的興趣轉移至雕塑、物件與金銀工藝，鑽研後全然醉心並投身於此，畢業後也依然持續不倦地專職創作。她有感於當時澳洲極度缺乏當代物件與首飾的展演平臺，決心以一己之力改變既有景況。

1995年，建立了以自身姓氏為名的「舟木藝廊（Gallery Funaki）」，透過個人實踐結合展陳、販售，代理來自世界各國的藝術作品，逐步將這個迷人的微型藝術推廣給一般民眾。

麻里·舟木當代首飾競賽（Mari Funaki Award）成立於2014年，除紀念因病早逝的麻里女士，也透過比賽與特展，持續推廣當代藝術首飾，將她的熱情與精神傳遞下去。本競賽每逢雙年舉辦，參賽類別分兩類：卓越藝術家獎（The Established Artist prize）以及新興潛力藝術家獎（The Emerging Artist prize）。卓越獎針對研究所以以下，畢業超過五年的資深創作者（博士班學生不計就學年度、畢業與否，一併歸納於此），評審以審視專業經驗的角度，嚴謹地檢視其工法、概念與創作脈絡，獲獎作品

1 兩年一度的澳洲當代首飾競賽MARI FUNAKI AWARD。
(圖/紀宇芳)

2 Funaki藝廊位於墨爾本市中心Crossley街區，內部是白色純淨的空間，外部則環繞著咖啡館、餐廳、古董書店、以及歷史建築國會大樓，富有古典且悠然的氛圍。(圖/紀宇芳)

3 臺灣創作者葉玖玢的首飾作品〈空間盒子〉，入圍本屆新興潛力類，輕快甜美的色彩與繁複切割的塑膠薄片，予人輕盈漂浮之感。
(圖/紀宇芳)

4 德國藝術家Nadja Soloviev的作品〈Din A〉，由書籍裝訂線以及鋁材製成，藉由尋常紙張的制式尺寸A1、A5，佩戴者可自行隨意凹折出首飾造型。(圖/紀宇芳)

由博物館典藏，具有研究與收藏等目的。新興潛力藝術家獎則專為甫出校門（五年內）、充滿熱忱與潛力的青年藝術家所設，期望透過競賽來挖掘、獎勵更多的新秀，給予這些新崛起的金工藝藝術家們更多展演平臺，同時也為當代首飾帶來新氣象。

本屆競賽特地外聘三位專業評審，分別來自不同領域。西夢里蒙（Simone LeAmon）為維多利亞國家美術館（National Gallery of Victoria）資深策展人，歷年除了執導

美術館中設計與裝飾範疇，也與倫敦設計博物館、米蘭家具展等單位合作，具有國際策展與跨領域連結的背景。凱特蘿德（Kate Rhode）為皇家墨爾本理工大學（RMIT）設計中心策展人，研究囊括了美術、建築、工藝與設計等領域，曾任墨爾本設計節創意總監與國家美術館攝影與當代藝術部門策展人，目前亦擔任Articoke建築與設計雜誌編輯，兼備了策展與撰文著書等專業經驗。凱薩琳楚門（Catherine Truman）為評審中唯一具金工首飾背景的創作者，1985年於南澳阿德雷德成立了灰街工作室（Gray Street Workshop），其創作概念與媒材相當廣泛，包含貝殼、木頭、現成物等，思維跨越了環境、科學到內在省思，歷年來創作不懈，持續在專業領域內活躍發表，2016年獲選為南澳國寶藝術家（South Australia living artist），作品曾獲世界各大重要博物館收藏。

本屆卓越藝術大獎得主是現居於德國的瑞士藝術家大衛別蘭德（Davis Bielander），獲獎作品名為〈Cardboard（硬紙板）〉延續了大衛慣有的翻轉創作策略，再次使用材質去作一種近乎宣言的表態。手環乍看完全是一件由尋常厚紙板任意裁切、折疊而出的小玩意，並使用訂書針隨手訂成一個「首飾」，遠觀是粗陋的土黃牛皮色澤，表面尤其波摺出紙箱邊緣的瓦楞紙稜線，彷彿是一個上不了檯面的惡趣味，但所有的粗鄙與第一印象，終結在觀者觸摸、執起這個物件的霎那，困惑一細查一茅塞頓開般，身體感官頓時被深刻的喚起，重新感受並推翻前述所有既定印象，讓人深深震驚於物件沉手的重量、冷冽的溫度，甚至屈指輕彈時所產生框啣有聲的脆響。

5

6

藝術家以極度的精準追求一種看似稚氣、隨興的趣味，透過種種噴砂與表面處理，掩蓋了銀材原有的亮澤，並製造出接近紙板以及肌膚般的細膩色澤，訂書針則是由昂貴的白金製成，每一個材質與細節，都完美、精準的「扮演」著另一種材質與角色，讓人在其中反覆琢磨、玩味再三。本作品獲得首獎卓越藝術獎，並由維多利亞國家美術館永久典藏。

潛力藝術家獎由甫畢業於皇家墨爾本理工大學的莎拉·強斯頓（Sarah Johnston）獲得，看似自由柔軟的曲面元素，彷彿紙張與布帛般流動交錯，細查卻竟是通體由縞瑪瑙石雕琢而成，配合彷彿車胎的黑色橡皮串結成一整件項鍊，作品介於雋永的雕塑、暗色深沉的物件與優雅流動的首飾之間，當觀者輕觸這個細膩的石雕項墜時，冰涼而清脆的質感，予人難以忘懷的身體記憶與心理衝擊。

評審亦各類額外挑選了評審團推薦獎，分別由荷蘭藝術家艾拉·包爾Ela Bauer（卓越類）與愛爾蘭創作者吉尼維夫·霍爾Genevieve Howard（新興潛力類）獲得。

兩年一度的比賽盛事，不僅帶起了熱烈的關注與話題，也可進一步做為領域內發展趨勢

7

8

9

10

- 5 本屆卓越藝術大獎得主大衛別蘭德 (Davis Bielander) 的作品〈硬紙板〉(圖/紀宇芳)
- 6-7 吉尼維夫·霍爾 (Genevieve Howard) 的作品〈吟誦之歌〉，使用日本紙雷射切割串連而成，通體沒有扣環與開口。(圖/Gallery Funaki)
- 8 紀宇芳作品〈Inner Crease〉項墜，入圍本屆卓越類首飾，藉由纏繞、擠壓表現身體肌肉間的皺褶與糾結。(圖/紀宇芳)
- 9 韓國創作者Yong Joo Kim的作品〈Crossing the Chasm (穿越裂隙)〉，由尼龍魔鬼氈、彈性繩以及棉縫線製作而成，使用日常媒材創作出翻轉、特異的空間感，首飾極具視覺效果。(圖/紀宇芳)
- 10 荷蘭藝術家艾拉·包爾 (Ela Bauer) 的作品〈NT〉，評審團推薦獎(卓越類)，由矽膠、樹脂製成。(圖/紀宇芳)

觀察。藝廊現任總監凱蒂史考特 (Katie Scott) 表示，源於藝術首飾的起源地與歷史脈絡，2014年始創競賽時，可清楚地察覺參賽者背景大多來自於歐洲，但隨著時間推演，開始產生了顯著的變化。以本屆為例，共收到來自48個國家、總計413件作品投件，實物決賽最終入圍作品共35件，來自15個國家。除了歐洲、澳洲與北美，本屆競賽也收到許多來自中南美洲、南非、中東以及亞洲太平洋地區等地作品，顯示出當代首飾蓬勃的地區發展與轉向。

綜觀本屆獲獎與入圍作品，皆可察覺一種對於「材質」的深刻省思，不管是挑戰既有印象，試圖去翻轉、拓展人們對物的認知，還是細膩的珍視、宣揚材質本身的美好，創作者們都以游刃有餘的姿態去與物共處，沒有刻意矯飾也不囿於觀念，從細查到通盤、透徹的了解材質，展現出愈發自信成熟的領域特色。🌱