

龍馬英雄

「義勇傾三國」的關羽，
在千年的時光中，封神稱聖。
馬是高貴、奔放、活力、進取精神的象徵。
赤兔絕食，的盧救主，昭陵六駿……
這些為世人所傳誦的與馬有關的典故，
更是將之強健體魄下，
那顆赤誠之心展露無遺。
說英雄，必關羽；說神駿，必稱赤兔。
肝膽照，莫逆交，氣壯山河疾如電，
風雲共馳騁，千萬里。

龍馬神威

星月相隨

全球的服務 永遠的琉璃工房
Worldwide Service Forever LIULIGONGFANG
www.liuli.com e-mail: twservice@liuli.com

台灣
www.liuli.com
e-mail: twservice@liuli.com
客服專線：0800-060-085

United States
www.liuliusa.com
tel: 909-861-0288
LIULIGONGFANG (U.S.A.) INC.
1440 Bridgegate Dr. Suite 380
Diamond Bar, CA 91765

LIULI TMSK

琉璃藝術

45 | September 2012

20世紀最具代表性的風景攝影家
安瑟·亞當斯 Ansel Adams
熱與冷——丹麥琉璃藝術雙人展
琉璃工房25年不變的核心價值

Ansel Adams Photographing the Big Sur Coast, Carmel-by-the-Sea, California, USA, 1981 by Roger Ressmeyer © Roger Ressmeyer/CORBIS
安瑟·亞當斯於美國加州大索爾海岸進行攝影。

20世紀最具代表性的風景攝影家 安瑟·亞當斯 Ansel Adams ——風景的生命

文/苔茶書房

安瑟·亞當斯 Ansel Adams，
美國攝影家，
1902年2月20日~1984年4月22日，
1980年授頒總統自由勳章，
此為美國給予其公民之最高褒獎。

他是黑白山水風光的攝影先驅，以美國優勝美地國家公園（Yosemite National Park）系列最為著名。他以攝影題材寫作，技術革新三部曲：《照相機》、《底片》和《沖印》，至今深深影響著眾多攝影家與學習者。他參與締建的攝影團體Group F/64中，可見愛德華·威斯特頓（Edward Weston）、韋拉德·范·戴克（Willard Van Dyke）、伊摩根·康寧漢（Imogen Cunningham）等大師的身影。

他首度提出《區域系統》的技術概念，認為攝影師應借光線的變化，控制底片和相紙上的密度觀感。他倡導《可視化》的概念（他亦常稱之為《前可視化》，但這詞並未為後世所接受），指照片給予人的觀感，取決於光線的測量值，即在景物攝入鏡頭那一刻已經決定。

鏡頭後的心靈

Moon and Half Dome, Yosemite National Park, California, 1960 by Ansel Adams © Ansel Adams Publishing Rights Trust/CORBIS
安瑟·亞當斯攝於美國加州峽谷公園優勝美地。

亞當斯1902年出生在美國舊金山，是家中唯一的孩子。1906年，舊金山大地震，他被落物打傷了鼻子，那跟隨終身，受人嘲諷的歪鼻子與大地震處處殘破的印象伴隨他渡過整個童年。父母感情不和，使得他個性更加敏感，強烈的不安全感以及對刻板教育的厭惡，讓他無法在學校安靜自處，被學校以「過動」為由，「請」回家中。父親發現了他對音樂和語言學習的天賦，儘管蕭條時期，家中經濟亦受重創，父親還是以美金6000元的重金添置鋼琴。12歲的「過動兒」，在鋼琴前一坐好幾個小時，一遍遍地練習，在音樂的秩序和邏輯中開始他對人生的思考。14歲，亞當斯與父母同遊美國峽谷公園優勝美地，他立刻愛上了那裡，也是在這年，父親送給他平生第一台柯達相機，至此，亞當斯展開了個人精神世界與大自然的溝通。

父親的支持與照顧，是亞當斯走過黑暗與混亂中最重要的力量。

早年受到純攝影先驅——保羅·斯圖爾特（Paul Stuart）的影響，純粹而寫實的風格深刻影響了亞當斯的作品。1932年，他與愛德華·威斯特頓、韋拉德·范·戴克等人共同創立了「光圈 64（F/64）」團體，相信照片應有極致的焦距、清晰感和深度，致力於表現純攝影表達的潛力，開創了美國西岸以自然風景為主的攝影風格。與東岸的艾弗雷德·史蒂格利茲（Alfred Stieglitz）、保羅·斯圖爾特等人，以社會寫實的風格為主的基調，成為遙相呼應的對比。

1943年亞當斯進入紐約藝術博物館，任攝影部主任。1946年回到故鄉舊金山，在州立美術學院教授攝影藝術。第二次世界大戰期間，亞當斯任華盛頓中心的室內部門，專事攝影壁畫創作。珍珠港事件後，他對戰局甚感失望，跑到威廉森山下、歐文斯河谷的曼札納（Manzanar）國家歷史地界取材。此行的攝影作品和隨筆，在紐約現代藝術博物館初次展出，出版時定名為《生而自由平等》，展現在曼札納、加州等地日裔美國人的處境。

亞當斯也是一位攝影著作家和攝影教育家，從1960年到1979年的二十年裡，出版了十五部著作，直到八十歲，仍不懈地著述和創作。

Group F/64

Group F/64由一群位於美國加州具有相同攝影理念的年輕攝影師組成的攝影小組。F/64名字來自於當時鏡頭最小的光圈值，隱喻的涵義是力求作品具有最清晰的畫面與景深。這個小組對於攝影的純粹度要求甚高，追求畫面的精緻，但不認同在底片曝光前後做多餘的處理，要求畫面的張力。

亞當斯也曾登上美國《TIME》雜誌的封面人物(1979年九月號)，
一生三度獲頒古根漢獎金，
1966年，獲美國藝術與科學學會獎，
1980年，受獲總統自由勳章，這是美國公民的最高褒獎。
圖片出自<http://www.time.com/time/covers/0,16641,19790903,00.html>

暗房中的協奏曲

「我的攝影生活是鐘擺，拍照和放大是鐘擺的兩端。」
——安瑟·亞當斯 Ansel Adams

音樂一直影響著亞當斯，他受不了德布西、拉威爾這類印象派的音樂，他的心靈深處充滿著對古典樂嚴謹結構的堅持。這種態度充分反應在亞當斯的作品中，他把底片當成樂譜，把沖洗放大當成演奏。晚年的他幾乎認為演奏比創作來得要有意思，逐漸的放棄拍照，專心的放大照片，嘗試將這些音樂奏得更傳神，更動人。

暗房就是亞當斯的演奏地，沖洗、放大，各種方式不斷反芻，使他知道哪一段樂章要用什麼方法彈奏，才能表達出音樂的神韻。

艾弗雷德·史蒂格利茲 (Alfred Stieglitz) 說，「做照片就像在做愛。」作為一位對後期洗印技術極其重視的「純攝影派」大師，他不是「拍」照片，而是在「做」照片，「拍」這個詞——在英文中是 shoot 或 take。而「做」——「make」——則更有參與，合作，某種諧調和共鳴。

艾弗雷德·史蒂格利茲 (Alfred Stieglitz)

1864-1946，1864年生於美國霍博肯。1902年創立美國攝影分離派團體，先後開辦「291畫廊」、「密友畫廊」等。被尊稱為「現代攝影之父」。

Dogwood
Yosemite National Park, California,
1938 by Ansel Adams
© Ansel Adams Publishing Rights Trust/CORBIS
安瑟·亞當斯攝於美國加州峽谷公園優勝美地。

同身體驗

New Church, Taos Pueblo, New Mexico, 1929 by Ansel Adams, AD001198 © Ansel Adams Publishing Rights Trust/CORBIS
安瑟·亞當斯攝於美國新墨西哥州陶斯古城，Taos Pueblo是唯一被聯合國教科文組織評定為世界遺產區的美國原住民社區，此社區已存在1000年以上，社區居民仍依循古老的原始生活方式。

多數看過亞當斯作品的人說，他們不是鑑賞家，可是，只要面對亞當斯的作品，哪怕只是一張質量精良的海報，依舊震撼無比。直覺的感受到作者來自心靈的投射，如同一張張被還原的生活切片。

在表象的技術層面之下，亞當斯提供的是一種藝術創作的思考「概念」；所有的技術，是為了服務「藝術概念」的呈現。我們在震懾於亞當斯作品的感動力之時，不論知不知道他在技法上的驚人貢獻，都會深深地被影像中的大自然擁獲住，而這就是他以技術要真正達到的目的，而非技術本身。

亞當斯就像一位實地導遊，將長期觀察的景色，經過技術上的考慮，與概念上的探索，用自己的視角，按下快門前，在腦中一遍遍地演繹，最後鉅細靡遺地呈現在觀賞者面前。

觀賞者不是「看到」一個景色，而是成為攝影家本人，身歷其境般地「體驗」一個景致。

照片產生立法

Tetons and Snake River, Grand Teton National Park, Wyoming, USA, 1942 by Ansel Adams © Ansel Adams Publishing Rights Trust/CORBIS
安瑟·亞當斯攝於美國懷俄明州大提頓國家公園。

亞當斯所拍的無人煙的風景，全是美國山水。

自始自終，他都是美國生態保育領域積極的擁護者。年輕時代的他，十七歲時加入山脈俱樂部，致力保護自然風景；成名之後，他的攝影集《內華達山脈：約翰·繆爾之踪跡》(1940)的收益全捐助出來，做為保護美洲杉和大峽谷的經費；他拍攝的優勝美地風景作品，吸引了千萬人的關注。

亞當斯去世後，1985年，約賽密提萊爾支流之塔之無名山峰，正式命名為安瑟·亞當斯山。在美國加州參議員的倡議下，將尖塔荒原擴展到現在的231,005英畝，並更名為安瑟·亞當斯荒原，保護了亞當斯摯愛的高山山脈核心地區。

山脈俱樂部：

17歲時，亞當斯加入了山脈俱樂部，山脈俱樂部是一個致力於保護自然風景和資源的組織。他終身未曾脫離這個組織，還曾與太太分任俱樂部的領導人。年輕的時候，亞當斯是個狂熱的登山愛好者，參與俱樂部一年一度的登高旅行，後來還負責過內華達山脈的首次登頂行動。1927年在Half Dome山上，他第一次發現原來在那個高度還是可以攝影的，用他的原話說：「……一首冷峻又熾熱的真實的詩。」他從此成為環境保護論者，攝影作品呈現未沾人跡前的自然風光。山脈俱樂部也因此聲望大增。

不是所有人都欣賞

有人曾批評亞當斯說：「他把岩石拍得有人性，卻把人拍的像石頭。」

亞當斯完全摒棄攝影的記錄功能，而使攝影成為「純粹的技術運作，用來擔任美感的表達工具」，因此也使大部分對攝影抱有報導使命的人士，對他的東西嗤之以鼻，經常會有人這樣批評亞當斯：在他的照片中找不到人類或「人性」的證據。這些反對的人還包括比亞當斯還有聲望的當今攝影大師布列松（Henri Cartier-Bresson）在內，他的著名評論：The world is falling to pieces and all Adams and Weston photograph is rocks and trees。

歐洲所發行的一些攝影大師專集，往往故意將亞當斯摒棄在門外。很多基金會也拒絕提供相應的資源，亞當斯常常為了節省十幾元的車資，抗著沉重的攝影器材行走數公里，有時也不得不靠拍攝甜美影像，維持生計。亞當斯的女兒赫爾姆斯回憶：「那時父親的一張照片經常不過5到100美元，晚年價格才越來越高，去世後才有一副作品拍賣上萬美元的事情了。」

珍貴的1/16

2000年，美國畫家Rick Norsigian在舊貨攤上，發現了一個裝在木盒裡的底片，他用45美金買下這65張底片，經鑑定，它們都是美國攝影之父安瑟·亞當斯的作品，總價值超過2億美元。2006年，亞當斯的《Moonrise, Hernandez, New Mexico》(1948年攝)，在紐約蘇富比拍得60.96萬美元，迄今仍被列為全球最珍貴亦最昂貴的16張照片之一。

Jeffrey Pine, Sentinel Dome, Yosemite National Park, California, c. 1940 by Ansel Adams © Ansel Adams Publishing Rights Trust/CORBIS
安瑟·亞當斯攝於美國優勝美地國家公園的哨兵圓頂，此傑佛利松曾是四千多歲的老樹，現已凋死，剩下枯幹。

Moonrise,
Hernandez,
New Mexico,
1941 by Ansel Adams
© Ansel Adams Publishing
Rights Trust/CORBIS
安瑟·亞當斯攝於美國新墨西哥州。

亞當斯談《Moonrise月升》

安瑟·亞當斯於攝影生涯40周年紀念攝影展上，與經典作品《Moonrise月升》留下難得的合照。
Ansel Adams With Photograph, 1981 by Roger Ressmeyer © Roger Ressmeyer / CORBIS

當時的情況十分緊迫：低垂的太陽已經移近掛在西邊天際雲彩的邊緣，陰影不久就會使地上的白十字架模糊不清。我當時無法知道被攝體的亮度值，我承認，我當時曾想到用括號曝光法進行幾次曝光，這時我突然記起月亮的亮度——250燭光/每平方英尺。利用曝光公式，我把這個亮度值列入七區，因此60燭光/每平方英尺就落在5區，使用曝光因子為3的濾鏡，大約要用f32，時間為一秒鐘。我不知道前景的亮度多少，但是我希望它會勉強處於曝光範圍之內。

當我按下快門時，察覺到拍下這張不尋常照片，需要複製底片，因此我迅速翻轉暗盒，但當我拉出插版時，陽光已經從白十字架上消失了；我晚了幾秒鐘！這張唯一的底片就突然變得十分珍貴了。它安全地進入我在舊金山的暗室，我再三考慮了沖洗方法和天空部分可能出現斑點的危險，因為照片要放在沒有攪動的水裡。我決定使用稀釋的D-23顯影，並且連續顯影10次，水洗10次。每次顯影30秒，水洗兩分鐘。由於顯影10次，水洗10次，以最低限度地消除了天空可能出現的密度不均的現象。白十字架正處在陽光的邊緣，並且相當「安全」；有陰影的前景亮度很低。假如我知道它的亮度的話，我至少會增加百分之五十的曝光（半個區域的曝光）。我可能隨後在顯影時控制月亮的色值，前景的密度會稍微增加一點——而且是值得那樣做的。

這張底片很難沖洗，幾年以後，我決定使前景加厚，以增加反差。首先對底片重新定影並水洗，然後用柯達IN-5加厚劑的稀釋液來處理影像的低反差部分。我把雲彩以下部分浸放在稀釋液裡大約一分鐘後再撈出來，然後水洗，這樣反覆進行了10次，我才取得看來很好的密度。

沖洗後來是比較容易的，雖然它仍然是相當難於應付的問題。天空中少數部位有明亮的雲彩，月亮下面的雲彩非常明亮（是月亮亮度的二、三倍）。我對前景到照片底部這部分略微加光。然後我沿著山脈的輪廓加光，不斷地移動遮光板。此外我把遮光板遠離相紙，以便在它的陰影上產生半陰影；這樣防止出現遮擋和加光的痕跡，否則那樣會分散人們的注意力。我還對月亮到白雲下部以及比較明亮的呈水平的天空部分略微加光，然後從月亮上的這部分上下移動遮光板予以加光。用這張我確實喜歡的底片很難製作出幾張相同的照片出來。原因是相紙不一樣，影調有時會產生不必要的密度變化等——肯定可以說，沒有絕對完全一樣的照片。

這張照片與我拍攝的其它任何照片相比無疑引起了更多的評論，表明內容和效果非同一般。我確信，這個影像單就題材本身來講就會引起普遍興趣。

這張照片的拍攝——它無疑是我的最受人們歡迎的一張照片——可以說是機遇和熟練運用技術的產物。我當時感到，這是一幅卓越的影像；當按下快門時，似乎已經有了滿意的預感。

當時我們乘車沿著離埃斯派諾拉不遠的公路行駛，我向左邊看了一眼，發現了一種極不尋常的景色——一幅無法估量的照片！我幾乎把汽車開進溝裡，然後急急忙忙地架好我的8x10相機。我一面急忙調整鏡頭，一面高聲叫我的同伴把器材從車上取下來。我對好了我所希望的清晰影像，然而當裝好雷登15濾鏡（綠色）和暗盒後背之後，卻找不到測光表。

未盡的篇章

Rose and Driftwood ca. 1932 by Ansel Adams © Ansel Adams Publishing Rights Trust / CORBIS

安瑟·亞當斯去世20多年了，他的名字依然是自然風光攝影領域中最先被認出的那個，他的圖書以及印刷物依舊是大眾青睞的對象。

他的作品出現在任何一個角落，小至明信片大到聲望顯赫的博物館。雖然在他去世之前還沒有Photoshop，但亞當斯已經預見了電腦可以為一幅照片做點什麼。在他生命最後的一段時光裡，接受採訪時，他曾說他相信電腦將為攝影師提供大量潛在的可能。他也是「將電腦技術適當地運用於攝影中」的一貫倡導者——「電腦技術可以很好地為攝影服務，但不能任由它來支配攝影師。」類似這樣的討論文字卻很少出現在關於介紹Photoshop的文章中。

寂寞的童年，叛逆的成長，音樂的啟發，對父親的愛與感恩，大地震永恒瘡痕後的反思。

對生命的敬畏，對自然的虔誠，亞當斯把所有這一切都放入他的黑白世界。

「且讓我們的靈魂，化為高山；且讓我們的精神，化為繁星；且讓我們的心，化為世界」——《亞當斯回憶錄》。

相較這深沉的情感，如今，蘇富比拍賣一次次飆高的價格，是否真就能代表我們的遺憾與敬意。

唯有逝去了，才是最好的？

熱與冷—丹麥琉璃藝術展

Hot Glass and Scandinavian Design

丹麥埃貝爾托夫特玻璃博物館特展

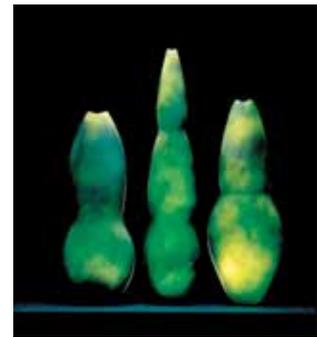
文/Sands 圖片提供/埃貝爾托夫特玻璃博物館Glasmuseet Ebeltoft

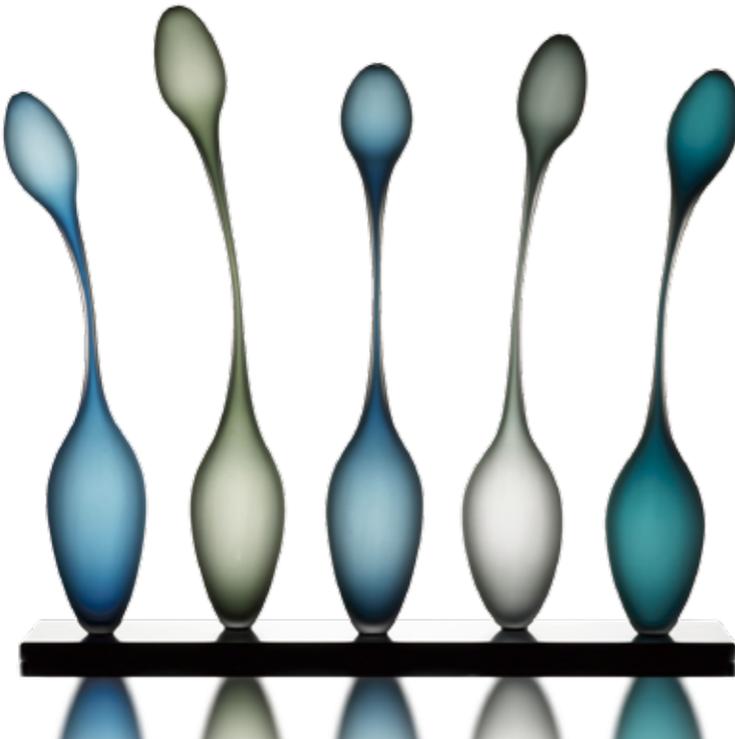
丹麥琉璃藝術家托比亞斯·繆爾(左)與特瑞尼·德萊芙肖姆(右)，兩人共同經營玻璃工作室：MØHL & DRIVSHOLM GLAS。攝影：Tao Lytzen

DRIVSHOLM GLAS」玻璃工作室，將彼此對於北歐風格的創作熱情融會在一起，至今已經共同生活和工作了14年。近幾年，他們傑出的創作不但極具北歐特色，並同時展現出其精煉的吹製技術，為藝術家在丹麥和國際上贏得了極大的聲譽。

特瑞尼·德萊芙肖姆和托比亞斯·繆爾在很多方面都相似：他們都出生於1970年、從小就對琉璃有著濃厚的興趣，並立志成為琉璃藝術家。但在兩人所熱愛的琉璃創作上，卻有著各自不同的鮮明特點：特瑞尼·德萊芙肖姆非常重視作品在形狀、表面，以及各物體間的互動；托比亞斯·繆爾的作品則外形簡潔，但細節豐富。

特瑞尼·德萊芙肖姆作品《Green Vessels》，2003
攝影：Anders Sune Berg

特瑞尼·德萊芙肖姆作品《Blue Longnecks》，2009
攝影：Poul Ib Henriksen

當高溫流動的液態琉璃，遇上以簡約、有機聞名的北歐斯堪地那維亞風格，會擦出什麼樣的火花？

來自丹麥的新銳琉璃藝術家，為世人展現出琉璃新的可能性。

丹麥知名的埃貝爾托夫特玻璃博物館，正在舉辦「熱與冷—琉璃極簡抽象藝術展」，由兩位北歐年輕琉璃藝術家：特瑞尼·德萊芙肖姆(Trine Drivsholm)和托比亞斯·繆爾(Tobias Møhl) 聯手展出。

特瑞尼·德萊芙肖姆和托比亞斯·繆爾是丹麥新一代琉璃藝術家中的重要成員，1990年代開始受到國際的重視。兩位藝術家於1998年決定共同經營「MØHL &

托比亞斯·繆爾作品《Black & White Glassweaver Collection》，2009
攝影：Poul Ib Henriksen

多重細膩的感官呈現

特瑞尼·德萊芙肖姆擅長以吹製的技法塑造出各種自然有機的形狀，觸摸其作品表面，常有著令人驚喜的溫暖手感。觀看德萊芙肖姆的代表系列《Longnecks長頸》，物體與物體之間的互動，讓人感覺幽默、動人，其巧妙的傾斜角度和與之相配的柔和色彩，在在表現出藝術家對於物體的形狀、色彩、輪廓之間互動的纖細感受力，以及她對於抽象的極簡設計的偏愛。德萊芙肖姆這樣形容她的創作理念：「琉璃帶給人們的觸感、視覺享受很重要，功能是次要的。我熱衷於創作美麗的作品，手感舒適，令人喜悅。」

「交織」出斯堪地那維亞的自然美麗

托比亞斯·繆爾的創作不僅只有北歐風格的自然簡約，其作品嚴謹，把琉璃的透明特質和製作精緻細絲圖案的技术運用到極致，他是世界上少數掌握了廣泛的威尼斯琉璃製作技術的藝術家之一，作品中複雜拉絲的完成度，清楚地表現出其精湛技術。繆爾曾與義大利著名的琉璃藝術大師Lino Tagliapietra共同工作，雖然他對於琉璃的傳統技術非常尊敬也很有趣，但繆爾更著眼於打破傳統，一如他所言：「我以北歐的方式來運用威尼斯的技術，技術是用來表達我個人觀點的。我多方探索，掙脫傳統的束縛，找到一個新的、更自然的表現方式。」繆爾用細絲「交織」出各種圖案，結合灰、棕、藍、綠、白的色譜，展現出北歐自然和紋樣。

托比亞斯·繆爾作品《Oval Glassweaver》，2011
攝影：Poul Ib Henriksen

「熱與冷—丹麥琉璃藝術展 Hot Glass and Scandinavian Design」

地點：埃貝爾托夫特玻璃博物館Glasmuseet Ebeltoft

展期：即日起 ~ 2013/11/18

網址：www.glasmuseet.dk

地址：Glasmuseet Ebeltoft

Strandvejen 8

8400 EBELTOFT

DK - Denmark

《花舞琉璃》

花之隱逸者也

花藝設計／奚遠緣 文／黃阡卉 攝影／林福明

人生如得一知己
夫復何求？
清風乍起
滿園黃華 瓣瓣表心跡。

琉璃作品：春探桃花源—菊

應用花材：

紫薇花，別名百日紅、癢癢樹、滿堂紅。
「瓶花譜」記載花之品第，紫薇—五品五命、桂花—二品八命、菊花—一品九命。

花語：

桃紅色的「紅薇」—吉祥之意；紫色的「翠薇」—奇趣之意；紅色的「紫薇」—豐盛之意；白色略帶紫的「銀薇」—雅致之意。

設計概念：

琉璃花器造型極富人文情趣之美，漸入初秋，插以品第不俗的「四時常供」之花卉，共舞「菊」之清逸

經驗分享：

- 「紫薇花開百日紅，輕撫枝幹全樹動。」紫薇是很有趣的花樹，據說只在紫薇樹幹輕輕摩擦，整棵樹從枝條到樹梢都會微微顫動，就像人怕癢一般，故紫薇又有一個有趣的別名叫做「怕癢樹」、「癢癢樹」。
- 花期7月-9月，自夏開至秋，近一百多天。
- 紫薇是良好的環保花木，對二氧化硫、氯化氫、氯氣等有害氣體的抗性較強，並有較強的吸收力，適用於行道樹栽種。
- 紫薇的花、葉、樹皮、根均可入藥，有清熱解毒、活血止血之效。
- 用於切花，枝條不宜過長，吸水性不加。

LIULI ● LIVING

2012 中秋 tea & coffee sets 系列

悠悠一點紅
A Leisurely Drop of Red

月圓佳節，最是思念情深。
如此特殊的日子，一壺暖茶，一杯熱咖啡所帶來的感受，
不僅溫暖了身心，更是一份情感關懷的傳遞。

今年中秋佳節，LIULI ● LIVING，
延續品牌創意總監 張毅經典的「自在」系列中心概念—
隨心、不刻意追求的自然風格，
推出「悠悠一點紅」茶具 / 咖啡杯具系列。

時間，悠悠，思念，悠遊。
即使整個城市喧嘩，卻不忘初心，
淡定自在，在品飲片刻 找回自己。

8月24日至9月30日，歡慶中秋精美禮盒推薦：

▲ 茶具組 一壺二杯：NT\$2,580 (原價NT\$ 3,000)

▶ 咖啡組 十件套：NT\$4,580 (原價NT\$ 5,100)

溫熱人心的好設計

好設計總是不孤單！

繼2008、2010年的LIULI LIVING系列作品

榮獲金點設計標章的認證，

2012年，工房旗下三大品牌作品再度獲得肯定，

並於九月底，在高雄駁二藝術特區參與的

「2012台灣設計展」展出，

歡迎南台灣的朋友們一同來看好設計！

跨時代的茶美學復興——「牡丹柳斗茶罐」：LIULILIVING以宋代耀州窯之摺鉢與杯盞為造型，凝漆器質感，創作現代茶罐；罐身幾何圖紋，取材宋代柳麻編織的日常汲水用具「柳斗」。罐蓋牡丹浮雕飾蓋，使用元代張成所作之剔犀技藝，一只罐同時表現出不同時代的茶文化精華。

2012台灣設計展

展覽時間：9/29~10/14

展覽地點：高雄駁二藝術特區(高雄市鹽埕區大勇路1號)

好設計不寂寞

有越來越多人關注文創、設計議題，但當設計深入生活，消費者如何選擇真正有品質的設計產品？德國有Red Dot獎，日本有GOOD DESIGN獎，在台灣我們也有國家級的設計認證獎項，經濟部工業局為推廣優質設計產品，及表彰設計者之優異表現，及企業對設計開發的投入，設置了國家級設計獎項——「金點設計獎 Golden Pin Design Award」，期以金點設計為優質設計產品代名詞，激勵消費者購買選用，藉此提升全民設計美學認知及生活品味。

今年，琉璃工房旗下三大品牌通過嚴格的評選過程，共有六項作品獲得金點設計標章的認證肯定，分別為：琉璃工房「牡丹花包裝盒」，LIULI LIVING「牡丹柳斗茶罐春茶禮盒」、「珍喜小兩口」、「小石禪」，LIULI PLUX「愛很滿很滿」、「女人鋼鐵決心」、「給自己一個美麗的名字」。

設計的熱情溫度

隨著得獎名單的公佈，九月底，本年度的金點設計得獎作品，將共同於「2012台灣設計展」的重點展館——金點設計館中展出。此屆「2012台灣設計展」在高雄駁二藝術特區舉辦，展覽主題為「熱心設計 Passion Design」，象徵設計師用熱情的態度、真誠的心意去執行設計的任務，溫暖生活的周遭，讓冷漠不再，邀請大家用熱情的心來面對生活、面對工作，以正向思考與態度，讓每一個發生與改變更加美好！

金點設計獎

是由經濟部工業局主辦，台灣創意設計中心執行的台灣國際級設計獎項。金點設計獎項包括工業設計、包裝設計、視覺傳達設計、室內設計及數位多媒體設計等類別。成立目的為鼓勵企業注重產品設計的研發，以設計增加品牌的附加價值，並樹立台灣產品優良設計的形象。

LIULI PLUX「我的獨特與美麗」系列作品「給自己一個美麗的名字」。此系列藉由不同生命歷程中的牡丹，或含苞待放，或展翅欲飛，或圓滿盛開，表現女性在不同狀態下的美麗。

小山堂歡慶一週年！

2011年9月，LIULI TAPEI計畫誕生。

曾是台灣戰後最具代表性菸廠化身為傳遞美食、音樂與藝術的新文創空間。

2012年9月，邀請您在小山堂滿週歲的這一刻，

與我們共同歡樂，讓小山堂繼續傳播更多的有益人心。

週年歡活動期間 9/29~11/12，消費每滿壹千元即贈送兩百元折價卷。

(可於下次用餐時使用，使用辦法詳如折價券背面。)

小山堂一週年歡慶Party 螢光的絢麗加上懷舊的濃濃復古風情，

小山堂邀請您一同參與這場不一樣的Party享宴！

活動時間：9/29 (六) 19:30-22:30

活動內容：凡於當晚消費用餐，即可參加現場抽獎活動，

並享受現場樂團帶來的跨世代曲風。

小山堂與琉璃工房25週年同慶

活動時間：10/18~11/12

活動內容：展覽期間，於琉璃工房25週年展場消費，

不限訂單金額即可獲得小山堂九折券一張。(使用辦法詳如折價券背面。)

詳細活動辦法請見小山堂官網 <http://www.tmsk.com/xst/>

最尊榮別緻的專屬設計服務

琉璃，是文化的傳達，
也是情感的交流、美好祝福的分享。

琉璃工房以最富人文精神的設計語言，
誠心為您量身打造專屬作品，
完美呈現出最優質的企業文化形象。

琉璃伴隨，日日好日。

企業客戶專線：0800-060-085
企業客戶信箱：corp.sales@liuli.com

一朵讓楊惠姍掉淚的蝴蝶蘭

文 / 劉亦輝

琉璃蝴蝶蘭如真實花朵般的美感，彷彿風一來，就能感受她的優雅輕動，

作品設計師由這樣的心境出發，但理念與工藝如何完美結合？

蘭花花瓣細薄易折，從填色到燒製到拆模到研磨，12道工序不只12道挑戰，如工藝師所說，這一朵小小的蘭花，在工藝表現上，絕不比楊惠姍的藝術家系列簡單……

讓花朵栩栩如生的粉燒工藝

粉燒藝術是琉璃工房始終不懈、力求精進的工藝表現，讓花朵猶如水彩般的繪畫質感。LIULI PLUX所設計的蝴蝶蘭琉璃項墜，以粉燒定色為技法，想在花朵的哪個位置填上顏色，以極精細的彩繪圭筆沾取琉璃粉末原料，像作畫般將原料填充定位在設定的地方。

一朵2公分左右的蘭花，細緻小巧本身就增加許多上色難度，工藝師更要心到、眼到、手到，呵護每一道填色細節。定色工藝師強調：「蕊柱的填料非常困難，在不到1.5mm的空間裡，如果填的不紮實，燒結時容易形成氣泡；若填料時太過用力，則容易損壞耐火石膏，造成NG；還有，琉璃顏料在同一溫度下，有不同的流動與成色變化，填色是一個環節，溫度的掌控，則是另一個關鍵。」

填料至一朵僅2公分左右的蝴蝶蘭，工藝師必須以極精細的彩繪圭筆，沾取琉璃粉末原料，一層一層地定色，才能表現出極為自然的漸層色彩。

原來溫度的控制，影響蘭花項墜的成敗

控溫工藝師接著談到，「拉高溫度，作品更好燒結，但若控溫不當，顏色很難流到正確位置；溫度持續升高，粉料會上下流動，形成又小又密的氣泡，上浮到作品表面，常產生破口氣泡，而且使整件作品顏色變淡、變透，當然導致燒製失敗。」

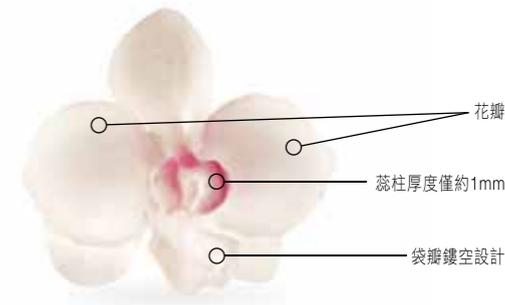
花朵造型也是降低失敗率的重點

設計師與工藝師曾針對造型問題討論，進行過兩次修改。原本袋瓣下方設計的較為平坦，造型平坦的作品，鑄口的高度相對較高，顏料流動的速度自然變慢，流動性不佳的結果，容易造成燒結不良的情形；最佳的改善方式是增加袋瓣的角度，提高燒結時的壓力，使粉料能夠充分流進去。

造型問題解決，定色也已完成，緊接來到控溫這個環節

「一般來說，琉璃工房的作品做高溫燒製時，都安排在晚上進行，正常記錄爐溫變化就行；而這朵蘭花從填料開始，我們就一直跟到最後，而且特意安排在白天燒製，傾人力照顧。」控溫工藝師盯著溫度計，一邊記錄爐溫，一邊說。

通常設定溫與實際燒製溫，不免產生溫差，爐溫波動雖屬正常現象，對於這朵蘭花，卻是差一度，就是成功與失敗之隔。琉璃工房所有作品進行燒製時，都由爐溫控制組負責，定時記錄溫度，蝴蝶蘭則有特殊待遇。「除了例行查溫，作品進爐期間，另安排專人，平均每30分鐘再查看一次。」專人觀察溫度變化，成為最好的方法。

蝴蝶蘭定色步驟

- 1、粉紅蕊柱以顆粒料做定色。
- 2、白色花瓣以粉料做基礎料。
- 3、最後以塊料填充。

※ 粉料、顆粒料、塊料皆定色的顏料。

小心、小心、再小心

作品出爐了，但拆模、研磨、拋光階段，還是大意不得。因為粉燒作品，內部佈滿密集的小氣泡，比較脆弱，而且蕊柱厚度僅有1mm左右，袋瓣又是鏤空設計；尤其脫模處理時，要配合水槍工具，沖洗藏在花朵細部的石膏，水壓須調弱，否則容易斷裂，相對的清洗時間拉長，也增加清理難度；然而，「讓作品成功呈現最美的狀態，一直是我們的目標。」工藝師輕描淡寫，並再次記下新的溫度變化。

即使作品已經上市，整體工藝團隊依然不斷地思考，不停地研新，克服難以抗力的高失敗率。雖然不太容易。但找出問題，解決問題，仍在工藝的過程中持續進行。也因為工藝難度實在太高，每一次，楊惠姍輕捧這朵蝴蝶蘭，靜靜看著，眼淚總會不自覺地流下，她說：

「大自然永遠是我最崇敬的美學老師。」

工藝師小心地處理留在花朵細部的石膏，稍有不慎，即可能毀壞厚度不到3mm、具角度彎折的鏤空袋瓣。

清水一枝蘭

每個女人都值得一份美麗的擁有。
而美麗背後，
是工藝美術對細緻的堅持，
是每一位工藝師，
對於作品的深情。

LIULI PLUX www.LIULIPLUX.com

琉璃工房的牡丹花與琉璃珠

永遠不斷創作有益人心的作品，
是琉璃工房25年走來不變的信念，
而代表琉璃工房的視覺icon——一朵朵盛開的牡丹花，
融合了文化的、工藝的、熱情的三大要素，
成為工房的「最佳代言人」。
LIULI LIVING與LIULI PLUX品牌LOGO中央的光耀琉璃珠，
則是在處世態度上永遠的提醒。

琉璃工房的牡丹花禮盒，靈感來自江寧織造局的蘇繡牡丹，盒底嵌著的扣環設計，來自旗袍盤釦。

「江寧織造局」的牡丹繡片，巧合地出現眼前。

有一天，王行恭整理了一些幻燈片，取出其中一張，對著張毅說：「你要不要試試看這個？」這也就是琉璃工房現在所使用的牡丹圖。這一批幻燈片中的素材是從一位台灣很重要的收藏界朋友，當年輾轉購自香港的「江寧織造局」的錦緞中取得的。楊惠嫻和張毅，看到那麼紅、那麼綠的牡丹，看到布的邊角織有「江寧織造局」字樣，兩人想像：這是200多年前，有一群人，用手一針一線織出的牡丹圖樣。這是一個多麼美麗、又浪漫的發現。張毅當下的感覺是：他們比琉璃工房還工藝！

很多人對於琉璃工房的第一印象是——紅色牡丹花。只要到訪工房的藝廊，您一定會看到一面繡工精美的蘇繡牡丹屏風，而當藝廊伙伴們將琉璃作品交付於您手中時，包裝盒和提袋上，也滿是一朵朵襯著紅底盛開的牡丹花。

一朵有工藝情感的牡丹花

「想到琉璃工房的作品包裝袋，直覺就是文化中國的質感。表現高品質，喜悅的感覺，讓送禮的人揚眉吐氣，收禮的人看得喜氣洋洋。」楊惠嫻這樣想著。

琉璃工房創立之初，楊惠嫻、張毅和設計顧問王行恭設計了很多各式各樣的提袋，當時四處蒐集資料，看現今世界上許多知名品牌的提袋，很多都以單一顏色作為企業形象。經過多次討論，深深覺得，光是單純只用一個顏色，很難說清楚我們要說的故事；而我們所要表達深層的概念，可以是什麼樣的呢？

「江寧織造局」錦緞。

學習與創作的熱情

這一片繡片，近看遠看風景不同，每一次看牡丹花，每一片花朵的顏色都是不一樣的；一針淺黃、一針淺綠，淺黃、淺綠，最後織出一片層次很豐富的葉子，一條一條顏色不同的絲線，似乎遵守一定的定律，韻律的排列組合，退出去遠看，是一朵姿態萬千的牡丹。這一個個的個體和諧地組合而成一個團體，手的感覺，心與心的牽繫，不就是工藝美術的呈現！

一朵一朵綿延盛開的牡丹花，深植在琉璃工房每一個人的靈魂深處，我們相信在工藝美術裡，最大的特質是「人用雙手去完成」，藉著自己動手作，學習過程中，不停地承受挫折與失敗，不停地堅守，磨練得謙虛，「我」變得很小，因而會對外界關心，也不斷學習。這一雙雙默默無言的手，井然有序地，創造出一件件流彩光華，有益人心的琉璃作品。

讓琉璃珠帶來光

如果說琉璃工房的核心價值源自一個「仁」字，那麼LIULI LIVING與LIULI PLUX品牌LOGO上的琉璃珠涵義，皆由此出發，一顆通透的琉璃珠，除了作為作品呈現上的設計元素，它更是一種處世態度的提醒。

如同這個世上沒有完全相同的葉片，沒有完全一致的水珠，LIULI LIVING相信，每個人都是獨特的，LIULI LIVING品牌LOGO中央，那顆明亮的橙黃琉璃珠，意在鼓勵人擁有的積極進取的精神，期望喚醒人人心中的那道代表勇氣與希望的「光」。而在LIULI PLUX觀念佩飾的品牌LOGO正中，兩顆紅色的琉璃珠交會，則象徵著兩個圓。雙圓，是交集，

LIULI LIVING作品上的琉璃珠，除了作為作品呈現上的設計元素，它更是一種價值觀的提醒。

「牡丹花」早已是琉璃工房的經典icon，有著特殊情感及意義，LIULI 101 CENTER的琉璃牡丹簾「繁花滿天」，是楊惠嫻對脫蠟鑄造技法的更高更大的創作，它脫離了一件作品，延伸到整個空間創作。

是焦點，是串連在一起，也是兩個人心貼著心，進行情感的交流與互動，加上「PLUX-X」的無限之意，LIULI PLUX期許每位女性都能持續對生命探索與學習。

不論您是收到紅色的牡丹花禮盒、亮黃的LIULI LIVING禮盒、或是銀灰色的LIULI PLUX禮盒，當作品最後被小心翼翼地裝進盒中時，也同時盛裝著我們誠心的祝福，希望每一個看到琉璃工房作品的人，心中能是滿滿的幸福與歡喜。

談琉璃工房的企業形象

— 25年不變的核心價值

文/王行恭 (台科大工商設計系專案副教授/琉璃工房設計顧問)

台灣的各類文創產業，從創業之初即備有完整「企業形象」觀念的並不普遍，尤其25年前，一般企業根本還分不清楚CI與VI的區別所在。當時張毅先生即主張做為文創產業，一定得拿出一套為何存在，為何而創作的價值觀來說服自己、說服工作伙伴、說服喜愛作品的客戶，進而說服整個社會，一齊接納並鼓勵這個創作的價值觀。這並不是一兩個月或一兩年可以立竿見影的事。

工房25年來不斷修整、不斷創新，卻永遠不會偏離當年無中生有設廠創業的價值觀。由這個觀點切入，觀察琉璃工房在VI上的表現形式，就不致於只將注意力關注在一個圖像或一個符號的表面意涵而已。

我相信當年會命名為「工房」的主要原委，是當初所有參與創業的伙伴們，一致認為studio workshop的實驗與探索精神，在工房創立之初是優於factory或Laboratory的精準與劃一。這種實驗與探索的精神，和不達創作目的永不休息的工作習慣，正是今天工房伙伴們養成事事領先，永遠跑在創作前沿的企業精神的所在。

要知道台灣的文創產業，是生存於一個創作資產不被充分保護的社會條件之下，25年前是如此，相信25年後這種現象還是存在。因為大到創作概念，小至作品造型與風格，都可以光明正大模仿或抄襲的社會，「尊重原創」這句口號，很難讓人相信是出於「人」的口中，它就像岳飛雕像前的「還我河山」一樣虛幻，最終金兵還是滅了南宋。

在工房的內部，我們常可以聽到類似「有益人心的創作」這句企業理念，在每件作品的背後，都存在著一則感人的故事「內容」，它決非形式上用幾句似詩非詞的創作說明可以取代的。因此我們看待工房所運用的代表符號或圖像，就不難理解「牡丹」的存在，並不在於它的表現形式是織錦、是蘇繡還是鐵網，它更可以甚至是LED或大寫意，都無妨於牡丹的昂首闊步與榮華自信。它的成功並非來自於牡丹的外形，而是立足於工房企業形象潛在價值的主觀認知，與牡丹深層的內在意義相互呼應而感動於消費者。

「琉璃工房」企業形象的象徵符號與圖像，在25年的歲月過程中，每個階段都會因應成長而做微調，無論調整的幅度如何，都無損於工房創業當初的「價值觀」。在這四分之一世紀的生命歷程中，我們都是抱著在書本上讀到的理念，和經歷其他工作上所獲取的經驗累積，在「琉璃工房」這個大家庭中，一齊創新、實驗與探索，一齊不放棄任何一個微小的機會，一齊努力去完成當初的夢想，這25年，只是一段開始的歷程。

何謂CI？

企業形象 (Corporate image) 是建立在完整的CI (Corporate Identity) 制度上，而且是必須由上至下徹底執行。

CI系統由下列三個元素組成：Mind Identity企業理念、Behavior Identity行為準則、Visual Identity視覺識別。CI是一項大的工程，MI是屬靈的內在行為，BI是外在的行為儀表，而VI則包括所有外在被易於識別的所有符號、圖像廣告文宣、產品包裝等作為。

台灣學界在1985年代，由日本引進PAOS企業在日本執行VI System化的作業方式，推廣在公營企業的LOGO汰舊換新上，可惜的是台灣的企業執行者，過度單純化CI的內容，基本上屬於企業理念的MI：如企業價值觀、企業文化與使命、經營理念等心靈工程並不具備。當然屬於企業整體行為與活動的BI，因為CI基本精神思想的建設不健全，執行的企業行為流於形式，獨具口號，代表企業的LOGO再如何美化，都是空洞、華而不實的花樣 (Graphics) 而已，毫無意義可言。

台灣的企業，大體而言，多從事代工或組裝，因此對於Corporate image的有形與無形價值的評估與判斷，往往流於管理學上的數字管理。企業有形資產的數學管理有一定的學理與計算公式，但無形的價值，則很難套入合理的公式，去換算成相對可閱讀或辨識的數字，尤其企業無形價值的累積，是靠一步一腳印的辛勤耕耘而來，更難以套用其他成功企業的經驗快速移植。

琉璃中見般若

琉璃工房25周年特展

楊惠嫻琉璃中見般若；
但望此間人世紛擾，
無明，見性，非執，意定；
以此種智慧，
跨越人生困境。

般若 Prajñā (讀作鉢惹)
亦即佛家所說的智慧。
無明離欲而生明，彼無明滅則行滅。

展覽時間：10/18 (四) ~ 11/12 (一)
展覽地點：新光三越A9館 9樓宴會展覽館

文化的 熱情的
工藝的 25