

LIU LI

琉璃藝術

May/June 2013

no.50

這是最精彩的展覽！
北京中國美術館聯展特別報導

相信，就一定能看見——翠鳥專題
傳世之藝，成就珍稀

愛無界

看起來非我族類 聞起來非我族類
然而 當你親吻我 擁抱我
突然明白 有了愛 就沒有了區分

Love Unbound

You do not look like my kind,
You do not sound like my kind,
Yet, when you hold and kiss me
I come to the realization,
That love, does not differentiate.

19.2 x 11.5 x 7.6 cm

2013年4月1日至6月30日，心賞卡貴賓可享「愛無界」優惠典藏價 **NT\$20,520** (原價 **NT\$25,150**)。非心賞卡貴賓可享原價典藏機會。全球限量1280件。

From April 1st to June 30th, 2013, Appreciation Card holders can purchase this limited edition at a special price of **NT\$20,520** (original price **NT\$25,150**). Non-Appreciation Card holders can also purchase this work at the original price of **NT\$25,150**. Only 1280 pieces available.

www.liuli.com

LIULI

琉璃藝術

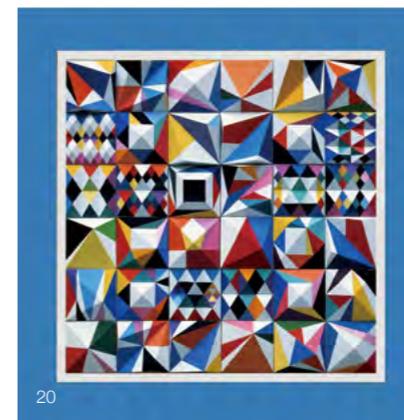
no.50 May/June 2013

CONTENTS

HUMANITIES & ART 人文藝術專題

- 04 兩位藝術家教我的一些事
淡水賢孝老廠，香爐煙火裊繞，每一年的春節開工，不管人在哪裡，他們一定會回來……
- 10 北京中國美術館聯展特別報導
這是最精彩的展覽！華人世界最高美術殿堂——中國美術館館長范迪安如是說。
- 14 相信，就一定能看見——翠鳥專題
水塘清影中，又一隻美麗的翠鳥準備好夢想的飛羽，朝目標鼓翼而起……

NEWS 當月新視野

- 20 機動藝術先驅——亞科夫·亞剛
亞剛將「動態」及「時間」納入藝術創作，顛覆了藝術品只能靜靜的任人觀賞的傳統。
- 22 前衛藝術先鋒：FLUXUS
最具實驗精神的國際前衛藝術潮流 FLUXUS，引領當代藝術的多元面貌！
- 24 藝術新鮮事
非看不可的精彩展出推薦——楊惠珊、張毅檳城聯展、羅馬帝國登台重現輝煌、封存古生物和東西方文明奧秘的琥珀特展。

LIVING 生活美學

- 25 童畫小山堂之藝筆鴨鴨
看孩子們如何拿著手上專屬於自己的那一支畫筆，記錄下他們想說的每一個畫面。
- 26 花舞琉璃
愛麗絲的午後幻想時間到了，春夏之際，來一場草地上的野餐約會吧！

琉璃工房官網：www.liuli.com.tw

琉璃工房臉書：www.facebook.com/LIULIGONGFANG.TW

email: twservice@liuli.com

客服專線：0800-060-085

如您不想再收到 LIULI 琉璃藝術，請與客服連絡，將由專人後續為您處理。

兩位藝術家教我的一些事

文 / 彭慧雯

淡水賢孝老廠，香爐煙火裊繞，金紙燒旺之後，長串的鞭炮炸響寧靜。濃濃的煙霧散去，滿地的碎紅炮紙，似乎喚醒久未使用的老廠房，活絡了生機。

楊惠嫻溫柔的撫摸著枝葉茂密的大樹，忍不住抱著它，親吻它。

「阿諾帶它來到賢孝廠的時候，還只是盆栽裡的小樹苗呢！沒想到它卻長得這麼高了！」

十幾年的歲月，轉瞬而過。

每一年的春節開工，不管人在哪裡，他們一定會回來。這裡雖然已經不堪使用，但他們從來沒有放棄希望有一天能夠再回來這裡。「這裡是我們開始的地方。是琉璃工房的開始，也是張毅和楊惠嫻的開始。」張毅坐在樹下，戴著口罩，看著紅漆斑駁的大門。他的身形消瘦了一些，年前，剛經歷心臟繞道手術，現穩定康復中。

1987年，琉璃工房成立，去年，剛過完25周年慶。

「看到今天這個樣子，當然覺得很感慨。但你看這個工作室的設計，在完全沒有任何琉璃藝術經驗的情況之下，當年把一個工作室蓋成這個樣子，其實那個理想是很高遠的。琉璃工房從開始，它對於所謂的玻璃藝術這些事情，是充滿了民族的抱負。在世界的當代玻璃藝術中，可能沒有一個人，像我們這個來自台灣的華人，對於中國琉璃藝術，有這麼多的想法。」

相依相偎的兩個人，回首26年恍如一瞬。

1987 琉璃工房從淡水出發，賢孝廠外的「琉璃工房」四個字，經過26年的風雨洗滌，在斑駁的牆面上烙下深深的歷史痕跡。

紅色大門旁，石牆上，刻著「琉璃工房」四個大字。

決定用中國漢代就出現的「琉璃」，作為工作室的名稱，是因為早在後漢書裡記載「五色琉璃最貴」。張毅想，既然做當代中國的玻璃藝術，那就應該有個依附在文化情感下的名字。「琉璃」，這個中國古代對玻璃的古稱，在琉璃工房之後，成了深深的對於文化的情感，專屬華人的材質定義。

跟著楊惠嫻的腳步踏上台階，步上現在是堆放著物資，作為倉庫用的工作室二樓。陽光灑在蒙著灰的窯爐，這裡曾經燒製出一件又一件華美的琉璃作品。

「這裡幾乎就是現代中國琉璃藝術的開創史了。」張毅說。

我們都熟知琉璃工房的創業故事：三年半的時間裡，沒有太多可以參考的資料，土法煉鋼，獨立摸索試驗，7500萬台幣的投資，全化為一爐一爐的灰燼。

可惜，也很幸運，那是個我還沒來得及參與的驚心動魄的年代。因為聽說連薪水都發不出來，還有伙伴回家找爸爸借錢幫忙工房度過難關……

「這個窯爐不是原來的那個，早燒壞了。」楊惠嫻親自帶著團隊，一手建立起 Pâte-de-verre。

兩個金馬獎、亞太影展得獎電影導演和影后，為了開創從來沒有人做過的中國琉璃藝術，卻必須學習什麼叫做「跑三點半」。就在三月初，在台灣嘉義一場對著1700位扶輪社員的演講，張毅仍然在演講中，嘲笑自己當年少不更事的傻問題：「為什麼大家都趕在三點半才去銀行？他們兩點的時候在做什麼？」聽眾哄堂大笑。

記起張毅曾經說過的一句話：「打落牙齒和血吞。」

窯爐旁，是楊惠嫻從前的工作桌位置。我想著在偌大的三層樓挑高的工作室裡，她一個人徹夜雕塑的畫面。聽早年住在廠裡值班守夜的伙伴小封說，淡水的夜裡，淒風苦雨。楊惠嫻可以為了雕塑，幾天不睡覺。我有幾次在她旁邊看她雕塑，直到半夜，伙伴都熬不住，要下班了，才都偷偷摸摸的很不好意思的跟楊姐說再見。

楊惠嫻雕塑的時候，常常是三班人力輪流做，而她，數十個小時高舉著手，使勁的摳捏著手中的木櫛土，不知疲倦。

我問她，一直都這麼能熬夜嗎？她說，拍電影的時候，曾有過一整年的時間，每天平均只睡一個小時。

這樣的拼命，當然讓身邊的伙伴，備感壓力，卻又欽佩，喜歡。她過去拍電影的名號「天使的面孔，魔鬼的身材」。我在想，因為有魔鬼的意志，才能有如此天使的面孔吧？她的專注，不願被任何事情阻擋的意志，也許反而讓事情變得很單純。

高大挺拔，全身散發書卷氣質的張毅，絕對是熟女殺手。（流口水中…啊～離題了。）跟執行長工作，你常常會被問得啞口無言，無地自容；提出的企劃案，有沒有經過縝密的思考 CCDP，Create → Communicate → Deliver → Profit，是否逐一分析到位？提交的文案，有沒有熱情充滿？是否切中要點，言之有物？有沒有照應過去的歷史文化？是

楊惠嫻的專注，不願被任何事情阻擋的意志——「永遠不說不」，讓她成為今天的楊惠嫻。

否超越過去曾有的創意？充分閱讀大量的經典了嗎？文詞要不俗但大眾易懂……。

張毅幾乎算是一目十行，閱讀速度極快。拿給他看的文件，像是看了兩眼，就說看完了，開始會議。（到底有沒有在看啊～～）

他說他因為早年大量的閱讀，自然就這麼快了。

我聽說不少媒體朋友，採訪張毅，常常備感挫折。他會在訪談中，隨口提起一本書，或一部電影。你要是沒有看過，會自己覺得很是羞愧。

張毅求知慾強，充滿好奇，並且不忘分享。

一次到日本的會議，張毅和楊惠嫻因為工作行程，比我們早一天抵達。我們剛下飛機，手機的簡訊就傳來，要我們當天去看一家叫做「蔦屋」（TSUTAYA BOOKS）的書店。他們即使在國外休假，也會將他們所見所聞和想法 email 給主管們，像是昨天才收到的一個叫 JIM THOMPSON 的泰絲絲品牌的經營，或者是年初他們去法國拜訪琉璃藝術大師 Antoine Leperrier，對他最新創作的觀察。

作為一個上千名員工，全球超過70家藝廊，華人最大的文化創意品牌之一的企業領導人，除了創意，更要經營。長年的勞力勞心，他兩度因心血管問題，面臨生死關頭。

1998年，琉璃工房第二次在北京故宮展出的前幾天，張毅和楊惠嫻到北京社科院，拜訪中國古代琉璃學者，請益中國琉璃的歷史淵源。他們造訪河北省博物館，商借漢代中山靖王墓出土的琉璃耳杯，希望丈量實際的尺寸，觀察材質技術，在第二次故宮展覽中，以琉璃工房十年來研究開發的 Pâte-de-verre，用「實驗考古」的方法，重現中國現存出土最早的脫蠟鑄造琉璃之美。

策展前的密集行程，日夜工作，張毅心肌梗塞，急送醫院，當時醫生已發出病危通知，要該見的家人，趕緊去看。之後回台做支架手術。

身邊的人，永遠不懂，為什麼這兩個人，可以做到連命都不顧？

熱情，到底從哪裡來的？而且源源不斷，不會被挫折擊倒，不會被冷眼澆熄，身體的疲憊，永遠能被內心的熱情平撫。

張毅曾說，最不喜歡工房的伙伴，像「濕了的柴，燃不起星火」。

張毅每每說起他父親的故事，總教人聽的動容。

「我母親有很長一段時間，身體不好，無法起身下床。我父親在城裡上班，每天在中午之前，騎一個小時的自行車趕回家，煮好午飯，照料我們和床上的母親。再騎一個小時的自行車回公司上班。我的父親是個大胖子，夏天頂著正午大太陽，渾身是汗。他每天下班的時候，在家巷口，自行車鈴聲響起，我們會衝到他身邊，搶著把手伸到他口袋裡，抓一把紅豆吃。那是我們最快樂的時光。他這樣來回幾個小時騎自行車上下班，就為了省下公車的七毛錢，在他回家前繞到市場去，為我們這些孩子買紅豆。」

「我的父親，用他的一生，盡他所能，想給我們一個更好的未來。今天的我，給下一代，什麼樣的未來？」

「我過去總有一個疑問，為什麼中國樣樣不如人？今天，中國是富有了，但我們的文化在哪裡？」

在琉璃工房的伙伴，常常聽張毅說起日本人對於飲食的考究，對工藝的尊敬，對禮的態度。還有，在捷克，隨便一個經過的路人，都可能拉得一手好琴，談深沉的文學與音樂。Ansel Adams 的「新墨西哥·月昇」，更是琉璃工房的企劃、美術伙伴必修課程。

隱隱約約理解，但卻可能永遠不會懂，他們為什麼可以對某些事情，如此熱情？

楊惠嫻的思考模式，可能簡單多了。她可能只是從來不多想，就是性格上的全力以赴，沒有懷疑。

楊惠嫻在她賢孝廠工作桌的位置，微笑回憶起有一年，一群小朋友來參觀工作室的畫面。

「我還記得那個時候，我的工作桌在這裡，有一天，一個老師帶了一群小朋友來，因為我正在雕塑，小朋友就圍著我。他們都在看，我就每個人發一塊木榔土，讓他們知道雕塑是從這裡開始的。我問他們喜不喜歡？他們說喜歡。問他們有沒有興趣，要不要做？很多小朋友都說不要。我就問，為什麼不要？他說，我不會。我說，阿姨也不會啊，學了就會了啊。他們還是不要。……從『不會』到『會』，這中間是一個很有趣的學習，很多事情就是從不會開始的呀！問題是踏出去的第一步，那個『開始』，是很重要的。」

我突然想起她對我說過，她創作「無相無無相」系列的體悟。那是她標誌性的作品，因為這個系列，這個叫做「琉璃」的材質，進入了更深層的東方哲學的生命觀。

「無相系列的緣起很單純，二十多年，千辛萬苦雕塑佛像，燒鑄佛像，過程雖然快樂，但是，自己總會問自己，金剛經上說：一切有為法，如

夢幻泡影。能夠讓佛像作品說這個道理嗎？突然就想起琉璃在高溫狀態裡氣泡。嚐試的過程很辛苦，因為，澆鑄是完全要直接面對高溫，極難準確掌控，失敗率高得不得了。然而，第一次看到原來的琉璃佛像，在重新鑄造後，成了完全穿透的佛像，興奮得急忙要張毅來看。張毅和我也心裡明白，這是從琉璃工房成立以來，我們第一次看到：『身如琉璃，內外明徹』，也是我們見到『氣泡』成了一種意義。」楊惠嫻說。

楊惠嫻的「無相」系列，在 2001 年正式發表，在她近 15 年的數百件具象佛像創作之後。「無相」闡釋了人生空無，讓紅塵中的人們清醒，頗有警世之意。她說，「我在想，如果把自己昇高到整個大的宇宙，再來看楊惠嫻，不過是數億分之一的微小氣泡而已。」既是轉瞬，何必執著？不如經常歡喜，讓生命圓滿，就如澄明的琉璃。

就像張毅說的，「我們一開始定義了要做中國琉璃，就注定了我們的創作，和藥師經第二大願『身如琉璃，內外明徹』的密切關係。」

然而，那樣專注不顧一切的工作，鐵打的身體，也可能衝破心智的守護。

2010 年初，楊惠嫻連續數夜未眠的熬夜。一天清晨，楊惠嫻突然發現她的左耳聽不見了。不只聽不見，她的耳裡持續出現有著像是壞掉電視機的疵疵聲。她度過了一小段不言不語，也不跟外人接觸的時期。這段期間，她看遍各種醫生，嘗試各種療法，但那個楊惠嫻稱為的「像一波波打上岸的海潮聲」，從未消失。

《更見菩提》作品系列局部

但只有短暫的煎熬，在很短的時間裡，她重新回到工作上。楊惠嫻說：「張毅跟我說，與其排斥，不如接受。」那時，伙伴們被提醒，跟她報告事情，要記得在她的右手邊說話，因為她的左耳聽不見。

2011 年，「更見菩提」系列的發表，相較於「無相」帶點抽離、冷靜客觀的立場，「更見菩提」更多了人間，充滿力量與掙扎的想像。藝術家強旺的生命力，透過鐵網與琉璃在烈火交融的廝殺過程，震天吶喊。鐵與玻璃，這兩種不相容的材質，因為燃點不同，極容易在燒製過程中碎裂。經過一次又一次的實驗，從眾多的破裂裡，終於找到平和共處的模式。

不那麼美——焦黑的鐵網，侵入琉璃的空間，所形成的衝突感，讓人清楚感受到「痛」。而後，剛硬的鐵網，化做柔軟織錦，像是盛開的花瓣，層層舞動綻放。

傷痕累累的琉璃佛像，微微的，散發著安靜平和的光。含笑垂眼的觀音，彷彿訴說著甘願渡盡人間所有苦難才成佛的大慈悲和大智慧。

人間哪！那麼美，又那麼苦。

經過這場戰役，總覺得楊惠嫻更游刃有餘，行雲流水。「不要怕不會。從『不會』學習到『會』的過程，是充滿樂趣的。」楊惠嫻一如既往，勇往直前。

賢孝廠三樓，今昔對照。
左：921大地震後的現狀；右：曾經是工房伙伴們每日用餐、開會的地方。

張毅的創作，在表現上，似乎就有點散漫了。

因為是琉璃工房的執行長，創作琉璃作品，「不是那麼必要性。」張毅說。

張毅首次發表的琉璃作品，名為「自在」系列，還是楊惠姍逼出來的。楊惠姍說，「爸爸，你書法寫得那麼好，不如用書法畫草稿。」起初，那一尊尊書法繪製的自在佛手稿，是畫在大幅宣紙上的。

「自在」系列，2001年發表，已是琉璃工房創立15年的時候。在此之前，張毅很早就開始創作。17歲，是廣受矚目的小說家，接著編劇，導演。張毅的才氣，每每讓藝文界、電影界嘆息，這樣一個才氣縱橫的創作者，跑去當商人！雖然，大家都說琉璃工房是他執導的人生巨作。

「自在」系列，7件黑黝黝的1米高左右的僧人佛像，在佛像的頭部和身體邊緣，像鑄造過程中，石膏模破裂，熱熱的琉璃流了出來，凝結成薄薄的不規則彩色片狀。「透過光，你能看到這些琉璃的色彩。其實，那個佛像的黑，全是這些多彩的琉璃所組成的。」張毅說。

「自在」系列的發表，在張毅心梗塞之後。有沒有直接的關連性？張毅沒說。他只說：「因為我的心裡不自在，所以做自在」、「沒有生命的缺憾，何來自在的醒悟？」

我不禁回想起曾經一次的與張毅的對談。我說：「希望能夠單純的快快樂樂的過一生。」記得當時，坐在我對面的張先生嗤之以鼻，跟我談每個人都有無能為力的時候，這個世界有許多的黑暗面，都終究有一天會面對無法控制的「慾望」。人生不可能那麼天真，「從此幸福美滿地過一輩子。」

「學習人間的苦，才能懂得樂。」坐在我對面的執行長，是永遠的我的
人生導師。那時不懂的「人生本苦」，是我在琉璃工房工作15年，在
年歲稍長之後，才有的一點點體會。那黑黑的，讓人感到沉重壓迫的自
在佛，透出的那一點色彩，那一點綺麗，是我們在人間，眾多的缺憾裡，
最深切的留戀吧？

「自在」，發表了十多年，是最喜歡的創作之一，它始終安靜地在那裡，
從不做什麼宣傳，也不去主動說它，平靜與無爭，很是符合張毅創作的
性格。但幾年之後，我終於懂得一點，什麼叫做「自在」。

人活的愈久，愈覺得能夠掌握的事情是很少很少的。生命，這麼多的缺
憾，但也是因為這樣，能有一份自在，是多麼大的喜樂。

● ● ● ● ● ●
相隔12年，在大家以為張毅的「自在」，是當年純屬閒暇之餘的創作
之後，平地一聲雷，「焰火禪心」，驚豔登場。

我問，「這回，跟您的心臟手術有沒有關係？」張毅看了我一眼，還是
沒有答案。大概覺得我好愛穿鑿附會。

被逼急了，終於說：「我看惠姍的花朵創作，愈做愈精細，每一個部位，
都要精準到位。我在想，可不可以不要那麼精準？『隨意』，也是另一
種成立。有沒有一種大破大立的可能？」

從我一個旁觀者的心態，忍不住偷笑。這算不算是為人夫，或者是最親

《焰火禪心》系列作品局部

密合作伙伴之間的一種爆發？楊惠姍的執著，反覆修整到自己滿意為
止，幾近瘋狂的完美主義，讓她的創作極其動人，也讓琉璃工房的脫蠟
鑄造技術，能有今日國際第一流工作室的水準。然而，這樣的執著，
也像繃緊的弦，身邊的人，偶爾像是要找個小小的出口，去透一口氣
吧……。

撇開這些不談，「焰火禪心」，看似隨意，背後卻是數十年的累積。「就
像書法，當你能寫草書，其實已經是練了多年的正楷。」就像畢卡索的
素描功力一流。所謂的自在的「破格」，怕不是一朝一夕能成。

有趣的是，我細想張毅平日的教導，在與團隊分析市場策略、廣告訴求，
以及撰文的縝密思維，與「焰火禪心」的隨意，也大不相同。這個「出
口」，也許真的是他25年創立琉璃工房的壓力中，透過創意，一個小
小的解放吧。

● ● ● ● ● ●
在賢孝的老廠，我們登上三樓。這是當年，大家用餐的地方。

大片的落地玻璃窗，面向大海。這裡，曾經人聲鼎沸。國際琉璃藝術大
師，官員、商界、藝文界朋友，都慕名而來，看看這兩位用短短十多年，
就建立起的現代中國琉璃藝術的傳奇，坐在這裡，喝一杯茶，聊文化藝
術。如今，因為台灣921大地震的損壞，因為新市鎮開發的種種法令
的限制，重建的路還很遙遠。

看著久未使用的餐廳，牆上的蜘蛛網，在太陽照耀下閃閃發光。「人生
是個循環，生老病死，不斷的在我們的生命裡反覆出現，如今，我們已
經能夠較為坦然的看待那個『無常』。」張毅說。

「唐代白居易詩裡面的『彩雲易散琉璃脆』，在我們選擇了做中國風格
琉璃的時候，就已經命定的說明了琉璃跟人生的課題。我們拭目以待，
持續向前走。」

「學習人間的苦，才能懂得樂。」自在佛與禪心，是張毅面對生命無常的感悟，生命本苦，何不任其飛翔？

這是最精彩的展覽！！

華人世界最高美術殿堂 —— 中國美術館館長范迪安如是說

4月23日至5月12日，《琉璃之人間探索 —— 楊惠姍、張毅聯展》在北京中國美術館舉行。

垂掛在美術館大廳正門的藝術家楊惠姍、張毅的紅底巨幅海報，為北京的春天燃起一簇熱情之光。

展覽開幕式上，人山人海，搶著拍下歷史性的一刻。

由中國美術館與上海琉璃藝術博物館共同主辦，琉璃工房承辦的《琉璃之人間探索 —— 楊惠姍、張毅聯展》4月23日於中國美術館盛大開幕。

自1987年創辦琉璃工房以來，張毅一直從事「幕後」工作。楊惠姍說「這是二十多年來，我和張毅以兩個人正式的名義舉辦的聯合展覽。尤其，張毅在不到三個月前，剛做完心臟繞道手術，更讓我們由衷地珍惜這次的聯合展覽機會。」

10時30分，開幕儀式隆重開始。會場上高朋滿座，群賢畢至，中華文化聯誼會常務副會長兼秘書長侯湘華，中國美術館館長范迪安，敦煌研究院院長樊錦詩，考古學學者彭金章，法國玻璃藝術家 Antoine Leperlier，上海琉璃藝術博物館館長唐斯復，紛紛於開幕式上致辭祝賀。

《不可說自在》

北京中國美術館館長范迪安向藝術家楊惠姍、張毅頒發收藏證書，這是中國美術館開館50年，第一次的琉璃藝術收藏。

儀式中楊惠姍、張毅向嘉賓敬獻琉璃哈達，如蒙藏居民向貴客表示最崇敬的禮儀；而對五彩哈達的詮釋（藍色哈達象徵海洋，白色是白雲，綠色是江河，黃色象徵土地，紅色代表空間護法神），正應合琉璃工房對「女媧補天」的五彩石的崇拜；彩球又是由五個顏色的絲綢紮成，「五彩」祝福喻意滿溢在眾人心中。同時兩位藝術家為表達對於四川雅安強震災民的致意，此展中的大型展品《萬相唯一心》，也將於展後拍賣捐贈四川雅安。

中國美術館開館50年 第一次的琉璃藝術收藏

在開幕式上，館長范迪安公布中國美術館收藏楊惠姍《一百年，一朵琉璃花》系列中的《且舞春風共從容》，以及張毅《自在》系列中的《不可說自在》作品，作為收藏、研究、展示中國近現代藝術家作品的「最高殿堂」（註一），這是中國美術館開館50年來第一次的琉璃藝術收藏。館長范迪安形容兩人，「楊惠姍和張毅復興了華人琉璃藝術，一方面使琉璃藝術走進尋常百姓家，一方面把琉璃藝術的文化關懷、精神關切、心靈情感的表達推到了新的高度。在他們的作品面前，我想到了一句古詩：此曲應從天上來。」

法國當代最重要的玻璃藝術家 Antoine Leperlier 在展覽致詞中也說，「世人的認知，法國是在琉璃藝術上的先鋒開創者，琉璃這個材質，在法國的藝術裡已經有100年的歷史，最有名的，最為人所知就是 Emile Gallé，以及我的祖父 Francois Décorchmont 先生，而今天我在這裡看到，楊惠姍與張毅在東方開創了另外一個嶄新的時代！我非常幸運地認識了兩代的琉璃先鋒！」（註二）

註一：北京中國美術館在建館一開始，就確立了國家級美術館的地位，收藏了從吳昌碩、董其昌、朱耷到徐悲鴻、齊白石、畢卡索等大師巨匠的作品，並多次承辦重要國際展覽，見證了整個中國藝術的時代發展。

註二：Antoine的祖父，Francois Décorchmont，是19世紀末法國琉璃藝術最輝煌時代——新藝術時期，最重要的琉璃藝術大師。他的名字，相當於法文的 Pâte-de-verre。

《且舞春風共從容》

感動人心，佳評如潮

美國當代著名的玻璃藝術家 Steven Weinberg 也特地飛至北京看展，
2007年，楊惠珊曾與 Steven Weinberg、William Carlson
在美國頂級藝廊紐約 Leo Kaplan Modern 舉辦聯展。

左起：法國藝術家 Antoine Leperlier、楊惠珊、張毅。

北京的美術家們，特別是雕塑家、琉璃藝術專業人員，肯定楊惠珊、張毅在藝術上的突飛猛進，創作進入遊刃有餘的狀態。中國資深文藝評論家仲祥以《天人合一 美美與共》為題撰文：「未曾想到的是，經歷二十餘年，楊惠珊、張毅居然將當年在銀幕上，以電影審美方式把握世界的絕妙才華，盡情轉移、揮灑在獨具神采風貌的民族精神與時代精神、和諧統一的琉璃藝術之中，攀登上了人類以琉璃藝術方式把握世界的思想、審美高峰。」

《琉璃之人間探索—楊惠珊、張毅聯展》自3月從香港大會堂開始至5月的北京中國美術館。聯展一路走來，受到了兩岸三地近百家平面和電視媒體大量地連續報導。當北京展短短的20天展期結束，「這次聯展是近期中國美術館最受歡迎的展覽！」范迪安館長給予我們熱情洋溢的評價。

確如他所言，幾乎每一位走到展廳門口的觀眾都情不自禁地發出讚嘆：這麼美！如潮的觀眾紛紛舉著相機、手機，爭相拍照，將心儀的藝術品收入「囊中」。從清晨到傍晚，人流絡繹不絕，有坐輪椅前來的老人；有父母背著的孩子；有唧唧喳喳圍著展櫃，雀躍的學生們；一位經歷19年血液透析的患者由全家八個成員陪伴護送而來，「因為有愛，我的生命創造了奇蹟。此時在這裡我又感受到琉璃藝術家傳遞給世人的愛，深深的。」

——中國美術館館長 范迪安

楊惠珊和張毅的琉璃藝術，使琉璃有了精神性和觀賞性，這兩極之間更大的張力——他們不斷的把琉璃這種工藝的語言變成心靈的語言，在琉璃裡寄託了他們虔誠的信仰，他們對「無限」、「永恆」、「存在」，這些看上去抽象意義的視覺表達。從這些作品中你能看到他們為重新定義中國琉璃藝術所做的努力，值得藝術史的書寫，也更將受到大眾的認同。

我在敦煌工作：世界遺產敦煌莫高窟。我曾有幸在敦煌莫高窟迎接兩位藝術家，也有幸在這個地方開始和他們結緣。他們的作品讓我流連忘返，其創作不僅僅是藝術品。中國人的藝術是講神韻的，他們確實在琉璃藝術中寄託了感悟，告訴我們他們的感知，而且給我們一種善，一種美，一種靜，特別安靜，好像給我們展示一個銀河世界、宇宙空間，美不勝收。

——敦煌研究院院長 樊錦詩

楊惠珊和張毅，我們不能說他們是玻璃工業者或工藝師，而是真正的藝術家，是真正的哲學家。他們選擇了琉璃澄淨透明的特質，來詮釋心中的哲思理念。這次展覽的作品不論從作品表現或者尺寸上來說，已經完全由純粹的琉璃藝術品進入純藝術的領域，很多人很難將花與佛聯想在一起，但楊惠珊成功地讓兩個不同的主題並存，將生老病死，以東方的哲學的概念去呈現，是貼切而完美的詮釋。

——法國百年脫蠟鑄造世家傳人 / 法國當代最著名的玻璃藝術家 Antoine Leperlier

展區的觀眾留言簿被寫滿了八大本，字裡行間洋溢著欣賞和感悟的滿足：

我喜歡琉璃！——八歲小學生孫夢瑤愛得不肯離去

能欣賞如此「源於內心之寧馨安祥」的藝術，乃我人生之大幸。

這是無價之寶，稀世之寶，吉祥之寶。

如真如幻，人間仙境，真妙品也。百看不厭，百聽不煩，百感交集。

楊老師的琉璃：中國的，世界的，互古之。

我感受到了爸爸送給我的話的含義：關山千疊，雄襟萬里，精勵行道，水滴石穿。

你們教會了我面對困難的時候永遠不會說：我不行。我相信了：奇蹟可以創造，但只有通過汗水。

八大本的展覽留言本，每一頁都被寫得滿滿的，每一個人都在展覽裡找到自己的收穫和感動。

你們的展覽讓我非常震驚！沒想到讓我們看到電影人在另一個藝術領域的輝煌成就。

參觀琉璃作品展，使我七歲的女兒上了一堂美育啟蒙課，她獲得感悟。當媽媽的十分欣慰，難言心中的感謝和感動。

有當紅畫家的作品讓人辨不出畫的是人還是鬼。請來看看楊惠珊的佛像系列作品，變形是那麼質樸生動，很有韻味。

將每一件事情做到極致的人，令人尊敬。

我觀賞和品味了：自然與心靈的詩。

只見人們紛紛舉起相機、手機拍照，把此刻的感受分享给朋友。

相信，就一定能看見 翠鳥專題

文／范婷婷

身披華麗錦羽的翠鳥，平時佇立水邊，靜靜地等待、審時度勢，
只等衝霄飛起，完成壯志的那一刻……

翠鳥從嘴角到尾尖，全身只約 16 公分長，雖然身形小巧，但從頭羽到尾羽，綴滿五顏六色的斑斕彩羽，翠鳥也因綺麗的羽色，享有「飛翔的珠寶」美譽。

翠羽的華美新奇也可從古代典籍窺知一二，建安時代文學家曹植在〈洛神賦〉提到：「或采明珠，或拾翠羽」，古代名媛拾取翠鳥羽毛做為簪釵鈿花上的裝飾，歷經漫長歲月仍是鮮麗閃亮，稱為「點翠」，唐代以後，寶藍色翠羽更是帝后衣冠儀制裡必備的貼綴飾物。而唐傳

奇《集異記》記載武則天在位時，南海郡曾獻上翠鳥羽毛編織的大衣，名曰「集翠裘」，整件翠裘在陽光照射下幻映出奇光妙彩，是件輕暖的寶衣。

翠鳥平時獨棲在近水邊的低枝或蘆葦稈上伺機獵食，食物以小魚為主，因而有魚虎、魚狗、釣魚郎之稱。唐代文人錢起曾以「擘波得潛魚，一點翠光去」，描寫翠鳥敏捷捕魚的纖影，就如眼前驟然掠過一道「翠光」，牠總是靜靜立足，從高樹俯望水面蓮葉的間隙，注意觀察漣漪間隱隱出現的魚影，一發現目標就展翅疾馳，潛游入水後，翠鳥雙眼能夠迅速調整水中因光線造成的視角反差，精準啄住目標，所以翠鳥捕魚本領幾乎是毫無虛發。

水塘清影中，又一隻美麗的翠鳥準備好夢想的飛羽，默默等待最佳時間點，朝目標鼓翼而起，牠在頃刻間飛掠而過，水面仍蕩漾著微波，卻已創造令人驚嘆的精彩瞬間。

認識翠鳥

翠鳥棲居在台灣 1200 公尺以下的水域，常蹲踞水邊靜靜地等待良機。啄魚時目光精準，在 1 到 2 秒鐘的眨眼瞬間，就能完成從空中高速俯衝、張嘴叼魚並飛返的獵食過程。

靈藍逸動，精工翠羽

文／宮婷

隨著 2012 年《後宮·甄嬛傳》熱播，本就熱度不減的後宮古裝連續劇更是掀起了一個不小的高潮。劇中後宮嬪妃們的精緻華服與奢華首飾即是吸睛的亮點之一，很多古裝劇迷們更是迷上了劇中的點翠首飾。本文帶讀者走進神秘奢華的點翠首飾，瀏覽其中精妙。

繁複工藝，取材天然翠羽

數千年以來，點翠飾品一直是貴族女子們裝點儀容時最重要的華貴頭面。是中國古代詩歌之中對美人的讚頌。那些閃耀在絕代佳人們髮間鬢側、點翠，一種將隨形修剪的翠鳥羽毛精心黏貼在金銀花絲鑲嵌底托上的

點翠首飾之所以珍貴，一方面在於鑲嵌翠羽的金屬底托，依託於繁複的花絲鑲嵌工藝。北京故宮博物院宮廷部毛憲民教授，在對清代後宮服飾研究的文章中描述了點翠髮簪的製作過程：「先用金銀製成特定形體的簪架，簪架周圍高出一圈，中間凹陷的部分粘貼羽毛，它是用翠、烏、藍、紫色羽毛絨，古稱『點翠』。鳥羽色澤鮮豔，再配上一圈『金邊』，或在金邊上鑲嵌翡翠、珍珠、碧璽、珊瑚等其他寶石等珍貴材料，再飾以美滿的吉祥圖案。」製作點翠雖用膠，但不透膠，翠羽本身乾燥後，再不怕水浸雨淋，經久不褪色。

另一方面更在於翠羽稀少難得。點翠首飾上藍色的翠羽皆取材於翠鳥。在古代翠鳥也叫翡翠鳥，其背尾和雙翼都長著亮藍色且略泛螢光的羽毛，在不同的光線下可呈現出不同色澤，光彩奪目、富於變化。製作點翠首飾首先需要收集翠羽，然後才是承造翠活。清代宮中內務府的「皮庫」負責管理和收集翠羽，而「銀庫」設有點翠匠 3 名，專門承造宮中的「翠活計」。翠鳥身軀嬌小，能夠用作點翠首飾的那些柔細鮮豔的亮藍色羽毛僅長在翅尖與鳥尾。製作點翠之時，一般只在翠鳥身上取大約 28 根羽毛，而且必須「活取」。左右翅膀上各 10 根（行話稱「大條」）、尾部羽毛 8 根（行話稱「尾條」），且病死的翠鳥因其羽毛色澤灰暗（行話稱「暗條」），所以一般不被取用。因為翠鳥一旦生病或死亡，其羽毛便會喪失魅影般的光澤。如此算來，一支小小的點翠金簪，或許就要用上數隻乃至數十隻翠鳥的羽毛。

點翠的羽毛以翠藍色和雪青色為上品，其中尤以翠藍色為佳。根據工藝的不同，點翠還可以呈現出蕉月、湖色、深藏青等不同色彩，若使用了其他色澤的翠鳥羽或者相近的孔雀羽，製成的點翠則稱「花翠」，相對價值較低。

銀鍍金嵌珠寶蝴蝶簪。此簪工藝細膩，蝶翅為金托點翠，造型生動，彩蝶似翩翩起舞。

清代皇后戴用的金嵌珠寶二龍戲珠細口。二龍以點翠朵雲鑲邊，中間火珠以紅寶石為飾。

點翠工藝十分複雜，點翠匠收集翠鳥背尾和翅尖上的亮藍色羽毛，精心黏貼在金銀鑲嵌底托上。

淵源溯古，富貴身世變換

在古代，女子的首飾大多由素金、素銀搭配珍珠、寶玉石製成，雖物料貴重難得，但由於工藝水準限制，首飾的顏色相對單調灰暗。於是鮮豔奪目的翠鳥羽毛便登上了歷史舞臺。上古時期的皇后公主們將翠鳥的羽毛插在髮髻上。自戰國起，首飾工匠們已經開始將甄選的翠鳥羽毛，沿著紋理剪切成型，細細貼在金銀首飾上。到了唐代，皇室衣冠儀制裏，點翠已成為帝后官服中不可或缺的部分。

「背有彩羽日翡翠」是春秋時期《禽經》中的文字，這是最早有關點翠首飾的記載。晉代學者張華對《禽經》作注解釋：翡翠「狀如鳩鵲，而色正碧，鮮嬌可愛，飲啄於澄澗洄淵之側，尤惜其羽，日濯於水中。今王公之家以為婦人首飾，其羽值千金。」戰國《韓非子·外儲說左上》記載：「楚人有賣其珠于鄭者，為木蘭之櫃，薰以桂、椒，綴以珠玉，飾以玫瑰，輔以翡翠。鄭人買其櫃而還其珠。」這個「買櫃還珠」的經典故事說的是楚人以珠玉、玫瑰、翠羽來裝飾珠匣，使得匣子的價值勝過了匣內的珍珠。宋朝時期，點翠在宮廷已有所應用，但在民間尚屬十分稀有。

到了清朝時期，點翠仍為宮廷富豪之奢物，發展到清代乾隆時期達到了頂峰。在故宮博物院珍存的清代首飾中，最精美的當首推點翠頭飾。台北故宮至今還珍藏有后妃們佩戴的點翠嵌珠寶頭簪、耳挖簪、嵌紅寶石鈿花及銀鍍金點翠步搖等。清代的貴婦們以滿頭珠翠顯示家室富足顯赫，到了民初，點翠便在民間流行，婦女無不以擁有點翠首飾為榮，外國在華的華人，對點翠工藝非常感興趣並大量收購。

到了近代，由於翠鳥羽毛越來越珍貴稀有，取得不易，點翠技藝遂伴隨著翠鳥日漸淡出歷史，封存在中國傳統首飾手工藝的珍貴寶匣中。

琉璃翠鳥

——傳世之藝，成就珍稀

文 / 范婷婷

(相信，就能看見——翠鳥)
青山翠谷
水很清澈
美麗的
我的家園。
我已準備好那夢想的飛羽
相信，
就能看見

長久以來，台灣的美好特質，是琉璃工房希望保存的，要雕琢出翠鳥身上鮮麗耀眼的羽色，需要每位工藝師全心投入、每道工序紮實到位，而對一道工序熟悉，至少需時三到五年，一個工藝師的養成，至少需要十年，才能將一隻寫實的翠鳥生命呈現眼前。每隻翠鳥就像幽棲在自然中的林鳥，都是獨一無二的生命，工藝師匠心默運，終於成就珍貴稀有的傳世精品！

一隻翠鳥從設計構思到燒製成形，耗時一年光陰，先後經過三代原型雕塑更迭，試燒達二十餘隻，歷經漫長的試色演進，才終於在翠鳥體羽上，層層灑開色彩。

漫長的試色演進歷程

翠鳥全身羽毛具有漸層紋理，身上披覆的翠藍為主色，其上鑲綴珠白圓斑點，胸腹面、臉頰及眼緣處為橙黃色，背部中央還有一條縱走的亮藍色帶，白頸紅嘴，玫紅色細嫩腳爪，整體造型明艷搶眼，但翠鳥充滿彩度的生物特徵卻為工藝師定色帶來難度，一隻翠鳥從設計構思到燒製成形，耗時一年光陰，先後經過三代原型雕塑更迭，試燒的翠鳥達二十餘隻之多，歷經漫長的試色演進，逐步調整身體各部位顏色層次及準確度，從耳羽、喉頸的乳白羽絨、翅膀的孔雀藍漸層、嘴脊的金紫紅色過渡、腰腹部的飽滿橙黃到眼睛虹膜顆粒料粗細比例的調配，不斷費心進行填料嘗試，才終於在翠鳥的體羽上，層層灑開色彩，創造出絕藝之作。

琉璃工房「相信，就一定能看見」打卡活動全台起跑！
即日起，於全台任一家琉璃工房藝廊打卡，將打卡畫面現場出示給藝廊服務人員，即贈琉璃工房獨家限量螢幕擦拭貼乙組，數量有限，贈完為止。
活動詳細辦法請見官方臉書：
www.facebook.com/LIULIGONGFANG.TW

琉璃工房 FB 粉絲團

翠映清水千般美

翠鳥造型上取其專注神情，翠鳥依傍樹枝伺機而動，基座的圓弧透過拋光形成立體空間，線條縱橫交錯似波光激盪。作品主題色彩細膩鮮明，以粉燒定色技法表現豐富多彩的體羽，強調色彩流動感，鳥背淡藍漸層，到鳥尾轉深的漸層，上鳥嘴深下鳥嘴淡，翅膀緣則為不同深淺的寶藍色粉料及顆粒料，並為正面腹部定色，搭以透明澄湛的水波微漾，翠映清水千般美，相襯下更顯出翠鳥妍麗的姿色。

粉燒定色技法

要創作出最接近真實翠鳥身上那種蒼翠光潤又無限透明的藍，必先填料混色，要讓色料到達正確位置而不氈色，須精準掌握琉璃粉料在時間、溫度及流速的變化，而粉燒過程中的熔點、傳熱、空氣介質等變項提高燒結難度，即使定色完美，但粉燒的翠鳥結構脆弱，後續製程稍一不慎，翠鳥即可能粉身碎骨。

易產生氣泡問題

定色的粉料顆粒料間有孔隙，熔融過程中空氣間隙易產生氣泡，氣泡多集中在翠鳥蠟模頭部，蠟模精修時須耐心挑出 40 餘顆 0.1 公分不到的蠟珠，再仔細將蠟缺處補平。粉燒定色的翠鳥，火候至為重要，工藝師須精算高溫持溫時間，讓玻璃熔融效果密實，以免氣泡往上跑，造成表面燒結狀況不佳，在後續噴砂時作品邊壁一噴就破，使得前功盡棄，為了維持作品表面質感一致，須耗時費工細修研磨。

造型關係填料不易

填粉料時只能從翠鳥底部開口填入，填料口徑極小，且填料時完全看不到鳥型，只能純憑手的觸覺來確認放料位置，較深的位置如鳥喙、頭頂、眼廓，就要以特殊技法將色料填充進去，但仍有未及之處，為了填料更精準，回到雕塑原型的起點去做調整，包括眼睛厚度、腮幫子及肚腹深度，將各部位局部放大，使體態豐厚立體，工藝師用盡心思，只為設法讓填色精準到位。

工藝師挑揀 40 餘顆蠟珠，將氣泡洞形成的蠟缺處補平，再重新刻鑿羽毛紋路，用棉花棒除去鑿痕。

翠鳥因造型關係填料不易，石膏模空間深處燈光照不到，工藝師只能依靠經驗和手的觸感斟酌放入琉璃料。

機動藝術先驅 亞科夫·亞剛 Yaacov Agam

文字及圖片提供 / 國立台灣美術館

亞科夫·亞剛 (Yaacov Agam)，機動藝術大師。

觀眾的觸動會改變作品的狀態，每個人也都能創造出形象，
這些形象被創造、消滅，生滅之間，就是生命。——亞科夫·亞剛

《切勿相信》，1975-1976
鋁板油畫，含框 85.5×86.5×3cm

1928年出身於猶太教正統派家庭的亞科夫·亞剛 (Yaacov Agam)，是當今以色列最富盛名的藝術家之一，更是「機動藝術」的先驅，他顛覆了藝術品只能靜靜的任人觀賞的傳統，和觀賞者積極互動，讓藝術表現更加活潑有趣。

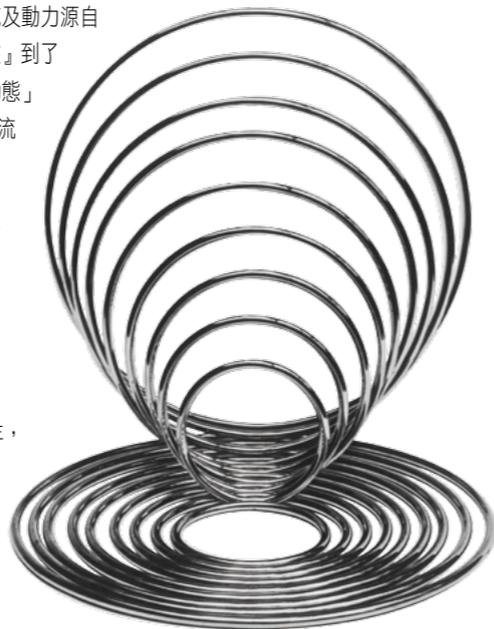
希伯來文化的宇宙觀

「我是藝術史上第一個把時間、運動元素加入作品的人！」亞剛曾自豪地說。亞剛的創作靈感及動力源自於猶太教思想，他解釋在希伯來的文化、語言中，沒有「現在式」，「我們認為每一個『現在』到了下一秒都變成『過去』，現實與實相一直在改變，你無法預期它會有什麼樣的結果。」他將「動態」及「時間」等元素納入其創作，藉由造型藝術來傳達猶太傳統對於「實相」的理解，在不斷流動的視覺中，闡述無常恆變的宇宙觀。

當你觀看他的作品時，作品形態會因為人們的移動或觸碰而變動，不斷地改變樣貌，「很多人都說，看過我的作品，其實沒有辦法，你只能看到一部分的作品，因為我的作品不停在變化，你們沒辦法看到它的全貌。」隨著時間的流逝、大眾的參與，他的作品無法回到最初的原貌，如同自然生命的無窮演化。

遍布世界各地的藝術創作

1952年亞科夫·亞剛完成第一件可變形作品，觀眾藉由操作移動畫板改變作品構圖。1953年，他於巴黎舉行第一次個展，展出作品大量運用時間概念與音樂結構的特質，此展樹立了亞剛在國際藝壇的地位。其受法國前總理龐畢度之邀所設計的〈亞剛沙龍〉至今仍常設於巴黎龐畢度中心。

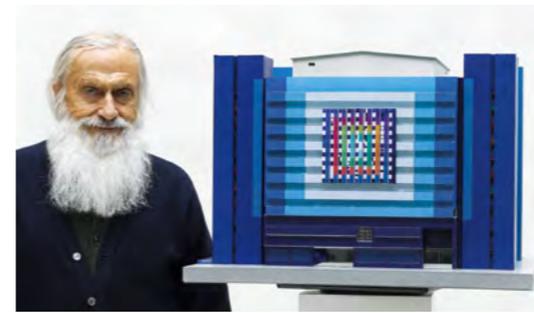

《第九力量》，1971
雕塑，180×180×180cm

《黑洞》，1981
3D立體設計，含木框 87×87×3.1 cm

高齡 85 歲的亞剛，仍不斷地進行大型公共藝術創作，60年來他的作品遍布全球各大美術館及城市的公共空間，在台灣也可見其作品蹤跡。他曾在 2009 年，為高雄世運主場館創作公共藝術「和平啟示」，由九根立柱組成，呈現 149 種的色彩，表達變化萬千的運動競賽。2010 年，更為台北公館的水源市場大樓外觀變裝，打造出「水源之心」，這個公共藝術耗資六千萬元，是世界最大複形畫，運用了 177 種色彩，可從不同角度欣賞不一樣的圖案，象徵當地文化的多元，也讓老舊的水源市場脫胎換骨，成為城市藝術的亮點。

亞科夫·亞剛與台北公館的「水源之心」公共藝術創作模型。

我們都是視覺的文盲

「以視覺的語言來說，我們都是文盲」亞剛說。亞科夫·亞剛對於色彩的探究，亦形塑他極富個人特色的美學風格，他憑著斑斕繽紛的色彩來比擬不同樂器之音色，交織出有如交響樂曲般和諧而豐富的視覺圖樣。自 50 年代起，亞剛便不斷嘗試各式新穎及多樣的媒材，涉獵領域橫跨繪畫、雕塑、空間裝置、劇場、建築、書寫等，透過各種媒介及表現手法來體現他藝術創作之核心思想。但他的理想更廣更深遠，1984 年，亞剛投入視覺教育計畫，為基礎教育之幼稚園、國小、國中至高中生，皆設計一系列不同的教材推廣藝術，教導孩童透過影像思考、存取知識，此計劃並於 1996 年獲頒聯合國教科文組織的獎章。

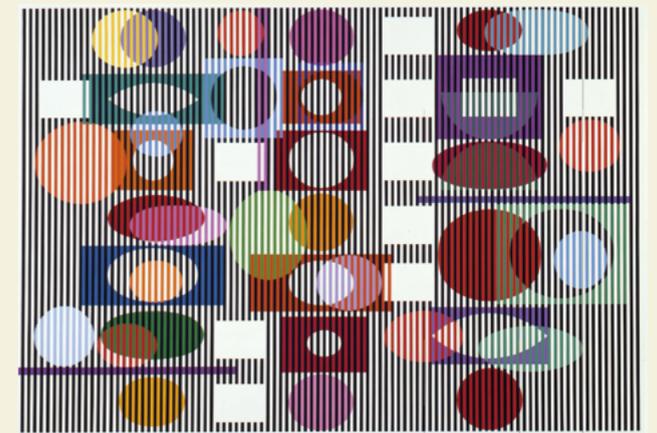
就如亞剛所說，也許語言不能相通，但是透過視覺色彩，人們所能感受到的情緒、感動是共通的，「歡迎大家來與我的作品互動，自己當藝術家，創造獨一無二的作品。一同在這個創造的過程中獲取喜悅與共享的體驗！」

超越視界：亞科夫·亞剛回顧展

地點：國立台灣美術館 A1 展覽室
展期：即日起至 2013 年 6 月 9 日
網址：www.ntmofa.gov.tw
地址：台中市西區五權西路一段 2 號
電話：04-23723552

本展為亞科夫·亞剛在台的首度個展，亦為他近年來少見的大型回顧展。展覽將呈現藝術家歷年創作之精華，從 1965 年的早期代表作至 2013 年最新創作共約 50 組件。其中有亞剛最廣為人知、隨著觀者視角移動而呈現迥然不同圖案之「複形畫」及「亞剛光柵片」系列，及由幾何金屬元件所組構，可排列成多重樣態的「機動雕塑」。此外，亦首度呈現亞剛以其創作初期的經典作品「可變形畫」及「觸碰式作品」為原型，結合觸控螢幕等最新科技所發展的數位互動作品。

《雙重變質》，4,1976 網印，96×133 cm

前衛藝術先鋒：FLUXUS

圖文資料提供／高雄市立美術館、義大利帕利收藏 (The Palli Collection)

圖片版權：義大利帕利收藏 編輯／范婷婷

〈安德莉亞一家的味道—桌上陷阱〉,1992。這些餐盤都是真正晚宴後所遺留的結果,丹尼爾·斯伯艾里想找尋使用過後的物品所能激發的潛在情感。

FLUXUS 語出拉丁文,原意為「流動之流」。它是一種觀念、一種態度、一種像水流一樣變動不居、溢出邊界的「流動」過程。它是消滅藝術的藝術,主張用生活本身取代藝術,從另一個角度來說,FLUXUS 模糊了界線,拓寬了藝術的範疇,讓藝術無所不在亦無處不是,因而達到前所未有的深度。

FLUXUS 興起於 60 年代初期,是最具實驗精神的國際前衛藝術潮流,創作觀念與二戰前的未來主義、達達和超現實主義有著深刻淵源,在它之前有 50 年代的實驗音樂,之後有極簡主義、觀念藝術和行為藝術,對於當代藝術的發展具有承先啟後的作用。FLUXUS 雖然是藝術史上重要的風潮,卻難以名狀,它是一個集合名詞,承襲了戰後顛覆藝術、反對權威等「ANTI-ART」觀念,主張藝術與生活沒有區別,要把藝術從美術館帶回家裡、帶回生活、帶回腦子的皺褶裡。

國際當代藝術先行者

FLUXUS 源於立陶宛籍的美國藝術家喬治·馬修納斯 (George Maciunas) 一篇宣言式的文章〈在音樂戲劇詩歌與藝術中的新達達〉,在其號召下集結了約翰·凱吉 (John Cage)、小野洋子、白南準、波伊斯 (Joseph Beuys) 等來自不同國度與藝術領域的創作者。他們挪用、

拼貼、並置一些生活中隨手可得的現成物,這些平凡的材料在藝術家簡單巧妙的介入與組合下產生新的生命,進而使觀者思考日常中的簡單規則。他們也不再是作品的製造者,相反地,藝術家尋求從作品中解脫,並以此深化作品的含義,揭示那些超出作品以外的意義層面,希望使藝術創作過程體現在最終的作品之中。

藝術即生活,生活即藝術

參與創立 FLUXUS 的核心成員,多位皆是音樂家或作曲家,對他們來說,樂音不在音樂廳當中,而是在深層意識的內在,如何透過一種感知的覺醒,在日常生活中發現韻律與節奏,才是應該認真傾聽的。1962 年的 FLUXUS 音樂節裡,威廉斯 (Emmett Williams) 敲擊平底鍋「演奏」了一首長達 45 分鐘的《德意志歌劇》;馬修納斯則和其他藝術家直接支解一架鋼琴,最後把鋼琴碎片拍賣給台下聽眾。

〈義大利佛杜里微標協會油罐〉,1980。波伊斯透過最少的干涉及改造,把日常生活物品變成藝術。

〈袋〉,1968。小野洋子的表演,她把自己身體用袋子罩著。此行動藝術表演日後成為一種名為「袋子主義」哲學:外表並不代表一切,我們必須查看袋中的事物。

〈綠色的憤怒〉,32.5x46 cm,1980。此作品來自雜誌內容的一頁,談到關於波伊斯加入德國綠黨國會預選之舉,加上鈐印後便成為藝術品。

馬修納斯曾說:「反藝術就是回到生活、回歸自然,就是全心關注與體會具體的現實。下雨是反藝術、人聲嘈雜是反藝術、打噴嚏是反藝術、蝴蝶打架是反藝術……一個人若能像欣賞藝術那般地去感受周遭的現實,那麼藝術沒有必要再存在,藝術家沒有必要再存在。」波伊斯更把自己的藝術觀念稱為一種「社會雕塑」,把社會組織以至生活本身當成創作的媒介,直言「人人都是藝術家」。

諦視生活的精神內核

FLUXUS 發生的年代,正是許多科技像電視、摩托車、小家電等走入居家環境,對生活型態方式產生巨大變革的時代。這群藝術家透過對科技、機械的重組裝置,喚醒人們重新審視這些機械科技如何改變日常生活。世界錄像藝術之父白南準的一系列電視雕塑作品即是用新的角度重新傳輸大眾對電視的觀看經驗。例如〈電視禪〉把一尊佛像安置在電視前,透過閉路電視觀看監視器裡的佛像,這種哲學式的自省觀照,引人思考人機關係的處境。

FLUXUS 之於當代藝術的重要性,正如羅柏塔·史密斯 (Roberta Smith) 所述,如果沒有 FLUXUS,也許就不會出現觀念藝術、行為藝術或身體藝術,而極限藝術及普普藝術可能因此產生本質上的改變。FLUXUS 投石激浪,不但是當代藝術的創世紀先鋒,更召喚人們以一種新的生活方式,去感受並體驗自己的人生。

合而不流:FLUXUS 五十周年紀念特展

地點:高雄市立美術館
展期:即日起至 2013 年 6 月 2 日
網址:www.kmfa.gov.tw
地址:高雄市鼓山區美術館路 80 號
電話:07-5550331

噪音可以是音樂?一瓶金屬油罐可以是作品?時值 FLUXUS 藝術五十周年,高雄市立美術館推出 FLUXUS 特展,全觀式呈現 1960 年代盛於在歐美的前衛藝術潮流,帶領觀眾走進當代藝術入口,一探藝術的多元面貌。

〈無題〉,30.3x23.8 cm,1979。此作品為照片中的照片,哪一個才更為真實?約翰凱吉探索個人身份的本質以及攝影是否能呈現出人的真我。

〈海報·Poster〉32.7x20cm·1973

藝術新鮮事

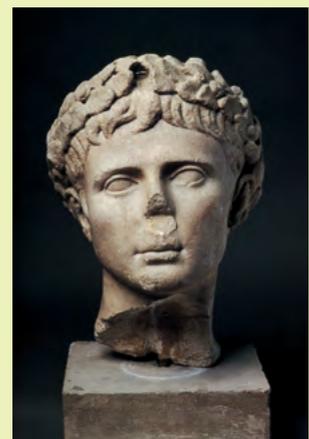
華人琉璃藝術傳奇—楊惠珊 張毅聯展

展期：2013年6月8日—2013年6月16日

地點：馬來西亞檳城東方大酒店 (Eastern & Oriental Hotel)

楊惠珊、張毅自 1987 年投身琉璃藝術，至今已受到 17 個世界頂級博物館收藏肯定。中國美術館館長范迪安形容兩人：「復興了華人琉璃藝術」；英國玻璃雙年展主席 Andrew Brewerton 稱楊惠珊為「改寫中國琉璃藝術語言的藝術家」；而張毅則被《紐約時報》譽為「亞洲 Studio Glass 運動之父」。

兩位藝術家首度於馬來西亞舉辦聯展，此次將發表 26 年創作最新系列，為繼上海、台灣、香港大會堂與中國美術館後，在檳城的重要展覽，邀您一同走進這段橫空出世的琉璃傳奇！

輝煌時代—羅馬帝國特展

展期：2013年5月11日—2013年8月18日

地點：中正紀念堂中正藝廊 (臺北市中山南路21號)

「羅馬不是一天造成的」，此展是台灣第一次以羅馬帝國為主題的大型國際特展，集合近 300 件帝國時期文物，完整重現羅馬帝國在宗教、藝術、生活及軍事等各方面的文明丰采。「偉大的羅馬」留給世界的影響無遠弗屆，「輝煌時代—羅馬帝國特展」即以這段巔峰時期的歷史為主軸，透過情境設計與精緻展示科技，帶領觀眾穿越時空親臨雄偉的羅馬帝國時代，體驗輝煌的生活、文化以及藝術成就。

圖片提供：聯合報系

時空膠囊—琥珀特展

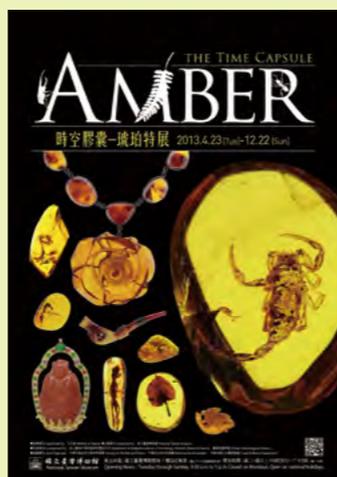
展期：即日起2013年12月22日

地點：國立台灣博物館 (台北市襄陽路2號，228和平公園內)

「時空膠囊—琥珀特展」展示內容涵蓋古生物奧秘與東西方文明歷史，融合科學、人文藝術等面向，除可對比生活在數千萬年前的古老生物和現生的動植物間的差異，各式華夏及歐洲琥珀文物，包括朝珠、瓔珞、項鍊等，許多圖騰在文化上的象徵意義也值得品味。

琥珀是貴族富賈財富的象徵，在西方宗教上是聖壇珍品，更是佛教七寶之一，透過此展，國人將深入體驗琥珀的奇妙世界，領略東西方藝術家賦予琥珀人文藝術的精髓。

圖片提供：國立台灣博物館

最原始純粹的自然美好 ——童畫「小山堂」之藝筆鴨鴨

文/李婉瑜

孩子們在小山堂比鄰大自然的環境中專注寫生。

小山堂在去年舉辦了第一屆的童畫小山堂活動。家長和大大哥哥大姐姐們陪伴著小朋友，在坐擁綠地及鴨鴨魚兒充滿的生態環境中，用畫筆，讓孩子體驗不一樣的都市裡的自然美好。

不忘記去年孩子們臉上的笑容，和作為一個必須傳達文創意義的餐飲載體，第二屆刻意選擇了小山堂吉祥物——鴨鴨作為主題。藉由這些鴨鴨們不畏人類與其親近的特殊「個性」，讓小朋友更發揮自己的天馬行空，記錄下他們想說的每一個畫面。

孩子們的表現，是生活中另一種的單純與美好。為了拿畫筆而弄髒的小手，像是在說：看！這是我的傑作。因為這些「傑作」，並沒有太過人為的被修正。他們急於告訴大家「不管你們怎麼想，這是我畫的！」

單純、直率與天真，是每一張畫裡想傳達的意境。沒有比賽和評選；孩子們盡情單純「炫耀」著自己的作品；在他們小小的藝術細胞裡，另一種無限想像與延伸的創意，在蠢蠢欲動。

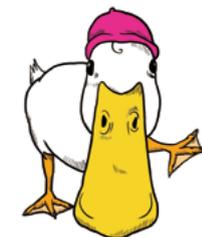
沒有太多人工香料，保留最原始純粹的自然美好；食物亦是，創意亦是，生活更是。

第二屆「童畫小山堂——藝筆鴨鴨」大合照，「我們都是小小畢卡素！」

同樣的畫筆，在不同孩子手中畫出無限創意！

步行由553巷進入
110 台北市信義區光復南路133號 / 松山文創園區 (請由忠孝東路四段553巷入口處進入)
www.tmsk.com
TEL: (02) 2766-5610 FAX: (02) 2766-5609

《花舞琉璃》

愛麗絲的午後幻想

花藝設計、示範/奚遠緣 文/黃阡卉 攝影/林福明

兔子先生的午茶時間到了；
鋪上野餐墊 擺好杯盤刀叉
喝紅茶還是咖啡
吃慕斯蛋糕還是水果可麗餅？

不急不急
先讓我
好好地享受
此刻的陽光。

琉璃作品：LIULI LIVING〈悠悠一點紅〉茶具組、〈繁花水印〉酒杯
應用花材：桔梗、銀翅花、鹿角蕨（又稱魚尾山蘇）、迷你文心蘭、玉珊瑚
花語：桔梗—永恆的愛。玉珊瑚—歡樂、榮耀。迷你文心蘭—飛躍的心緒
設計概念：悠悠午後，青青草原上的野餐約會，一盤鮮嫩可口的「花花可麗餅」，將餐點襯托的更加美味。
製作步驟：防水蕾絲膠墊捲成三角筒狀，將桔梗、魚尾山蘇、銀翅花分別以吸水紙保濕妥，再分層放入花卉組合，即是一道秀色可餐的「花花可麗餅」。
經驗分享：1 銀翅花吸水性強，應先以吸水紙外部以玻璃紙加強保濕，以防失水。
2 玉珊瑚摘除不耐強的葉子，留果觀賞。
3 白陶瓷的輕巧，極適宜郊遊野餐，讓生活美學走出居室，融入自然。

開始
ing
一種生活的美好

LIULI ● LIVING

愈來愈母親的觀世音

人間微笑系列

二十六年來，楊惠姍雕塑的琉璃觀世音，深受珍愛，
很多人說：法相裡充滿真情。

二〇一三年，楊惠姍的觀音系列作品，法相有了新的變化，
原來的華美莊嚴，突然，轉變為一種和煦。

楊惠姍說，面對人世的不安，我們需要一個寬容，一個和煦的愛。
那微笑的嘴角，安詳的線條，是多麼多麼的人間，
是我們熟悉的平凡，是絕對聆聽我們聲音的母親相。

淨瓶雲意觀音
全球限量：500 件
17 x 15.8 x 37 cm

【人間微笑 自在清心】

2013年6月7日~2013年7月31日，活動期間內典藏「淨瓶雲意觀音」
享有優惠典藏價 **NT\$83,350** (原價 **NT\$104,200**)

單次典藏作品達 **NT\$12,000**，奉上「自在文鎮」壹件。
(單筆訂單上限 5 件，顏色依現場實品為主)

全球的服務 永遠的琉璃工房
Worldwide Service Forever LILIGONGFANG
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
www.facebook.com/LILIGONGFANG.TW

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