

呵呵彌勒,有容乃大

笑迎四面八方源源好事來

琉璃藝術

no.54 MARCH 2014

CONTENTS

HUMANITIES & ART 人文藝術專題

04 William Morris 理想,不曾遠去

追求自然美學,致力於工藝美術,他曾這樣自我 形容:「我的工作,是夢想的化身。」

10 從 William Morris

看後民藝時代的台灣設計之路

對文化獨性的敏感是設計者必備的思考方式,也是搜尋更高境界新創意的不二法門。

14 遊走於理性與感性之間的玻璃詩人

邏輯與詩歌,精確與隨性,丹麥藝術家 Steffen Dam一直試圖重新定義其中的平衡 點……

NEWS 當月新視野

18 張毅筆記——生活的本來面貌

在山上這個小小的社會,那種對於無我的理想的強調,是從上到下無所不在的。

20 慈悲,照亮了生命

高雄佛陀紀念館「唯有慈悲」特展·來自現場伙 伴的報導分享。

22 藝術新鮮事——春天的城市文化之旅

春天到了,高雄、台北的年度國際級藝文活動隆 重登場,一起享用鮮活的春之文化饗宴吧!

LIVING 生活美學

24 世界最佳新興餐廳 in Asia

不 容 忽 視 的 亞 洲 閃 亮 新 星:La Maison 1888,越南山海之間的法國美饌。

26 花舞琉璃——春意盎然

當東方遇上西方的自然花草圖騰,會碰撞出什麼樣的美學火花?

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。

即享開運典藏價NT\$8,000

英國工藝美術運動奠基者

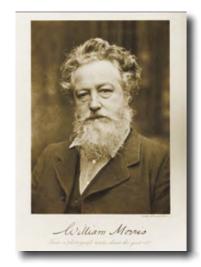
William Morris 理想,不曾遠去

文/魏郁青、湯雅零

圖片提供/ William Morris Gallery Victoria and Albert Museum Morris & Co. 、新北市立淡水古蹟博物館

William Morris 一生追求自然美學,致力於工藝與美術的結合,

他曾這樣自我形容:「我的工作,是夢想的化身。」

William Morris,約攝於 1887 年。 ©Morris & Co.

今年3月是英國工藝美術運動的奠基人 William Morris 誕辰 180 週年。他既是設計師,亦是藝術家、小 説家、詩人,還對建築有所涉獵;在文藝領域之外,他是一位商人,涉足製造業、印刷業、出版業。這樣豐富的身分,讓他對於藝術具有多樣化的視角。同時,又有一以貫之的核心思想 —— 崇尚自然與鄉村田園的美學理念,得以貫串他多重的角色。

中世紀的自然美學

總括 William Morris(1834—1896)的美學,是中世紀的、歌德式的、自然主義的。著名愛爾蘭詩人葉慈曾説:「William Morris 可能不會,而且事實上也沒有成為一位傑出詩人,但他卻是一個等著十字架開滿薔薇花的人。」

Morris 的自然美學品味,要溯及他的童年經歷。他於 1834 年 3 月 24 日出生於倫敦的中產階級世家, 6 歲時遷居到埃塞克斯郡(Essex)葉平森林(Epping Forest)旁的宅院,葉平森林為中世紀都鐸王朝皇家獵場所在,森林中豐富的樹木花鳥,陪伴他度過幼時歲月,而這些生機盎然的視覺語彙,也成為日後 Morris 工藝美術創作的靈感來源。

在23歲時,Morris 結識畫家 Dante Gabriel Rossetti,他放棄原本想當建築家的夢想,轉而投入美術設計,成為前拉斐爾派(Pre-Raphaelite Brotherhood)的主要成員。前拉斐爾派主張回歸到15世紀義大利文藝經與初期:畫出大量細節,並運用強烈色彩;崇尚中世紀自然與田園鄉村美學對生活品味的影響。正與 Morris 的童年經歷不謀而合。

Morris 《葉形裝飾》壁紙的設計稿,1874年。 ©Victoria and Albert Museum, London

Morris 在第一屆藝術與工藝展覽協會 (Arts and Crafts Exhibition Society)上,為觀眾示範編織地毯的工藝, 1888 年。© William Morris Gallery

Morris 的中世紀自然美學,主要體現在他為自己建造的新婚居所「紅屋」(Red House),房子採用歌德式的建築,捨棄華麗的裝飾,讓紅磚自然露出原本的樣貌。此外,因當時市面上竟找不到適合紅屋風格的裝飾品,於是 Morris 親手設計、打造一切家具與裝潢,這成為他往後成立莫里斯商會(MMF),自己從設計產品到量化生產的開端。「紅屋」的誕生,可說是 Morris 設計理念的初步呈現與實踐的里程碑。其中最能反映 Morris 品味的,是壁紙及染織品,除了童年所見的自然風光,在「紅屋」庭院栽植的薔薇、果樹及花卉,也是 Morris 常見的創作主題,如《雛菊》、《果實》、《格子架》等作品。

對工藝的極致追求

Morris 對於工藝的想法,始於 1851 年的萬國博覽會。17 歲的他,隨母親一同參觀在倫敦海德公園舉行的「水晶宮」國際工業博覽會,這個博覽會展示了歐美當時的工業成就,但也暴露了過度工業化的弊病, Morris 很早便看出工業革命所衍伸的問題:粗製濫造與過度裝飾。

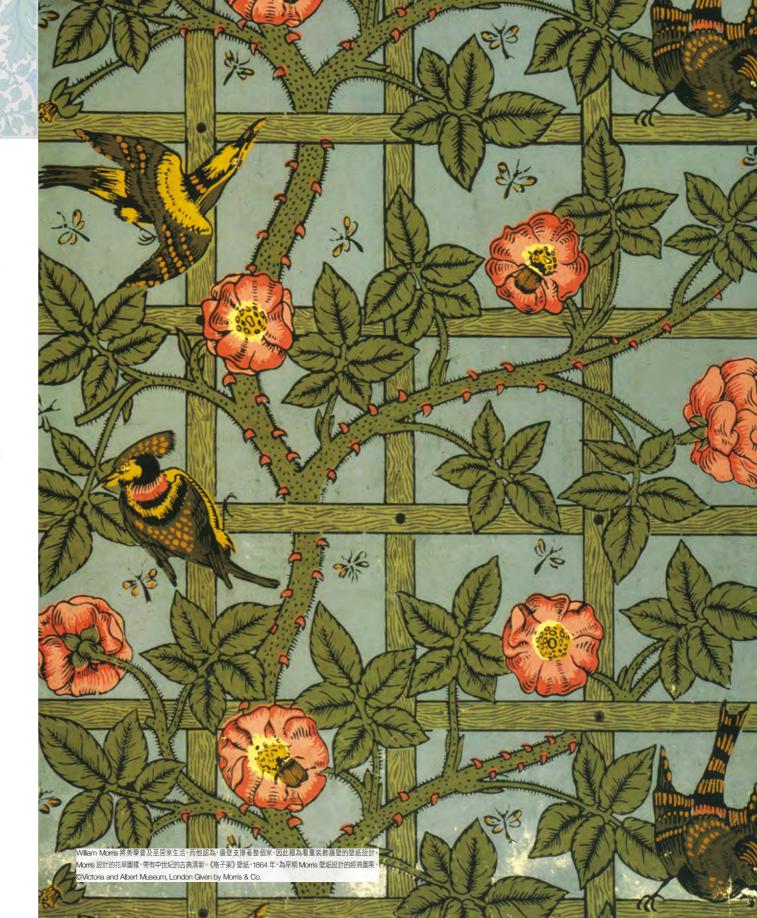
Morris 是一個激進的社會主義者,稱得上是當時的思想先驅,而他堅持傳統手工藝的觀點,亦可謂旗幟 鮮明。Morris 認為,強調效率與分工,割裂了工作所需的連貫與完整,造成不負責任的裝飾。他領導的 莫里斯商會宣揚工匠的主觀美學,決意重建被工業革命摧毀的手工業傳統。

「紅屋」(Red House) 可謂是 Morris 最具代表性的實例。◎ 新北市立淡水古蹟博物館

19世紀末英國工藝美術運動(Arts & Crafts Movement)興起,如英文所示,涵蓋「美術」與「工藝」,「複數形態」顯示這個運動橫跨了美術、工藝及建築等各領域。Morris 是領導者之一,運用現代化生產方式,親自參與設計壁紙、像(主產方式,親自參與設計壁紙、像(東江等印刷字體等,試圖改變文藝復興以來藝術家、工藝師二分的狀況,也摒棄工業革命所導致的設計、製作分離的情形,致力於藝術與工藝的結合。

Morris的設計,具有非常鮮明的特徵。他反對機械化的生產,強調手工藝,提倡中世紀的風格,講究簡單、樸實及良好的功能性,裝飾上則推崇自然主義、東方裝飾和東方藝術,這些後來也被認為是工藝美術運動的風格特色。

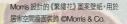

LIULI 琉璃藝術 Journal no.54 Mar. 2014

《喬叟作品集 The Works of Geoffrey Chaucer》。1896 年由柯姆史考特出版社出版。Morris 很喜愛中世紀的文學作品。 特別提請人 Geoffrey Chaucer 他花了四年的時間製作此書。 終於在其應終前完成。© William Morris Gallery

時至今日,Morris 引領的精神並未隨著時代變更而湮滅,反倒為後世的流派奠定了穩固的基石。工藝美術運動同時與新藝術、裝飾藝術互通,成為包浩斯(BAUHAUS)設計運動的前驅,也被看作是現代主義的前奏,可想見其廣大的影響力。另一方面,Morris 在工業時代堅持傳統手工價值的這份理念,從法國的新藝術運動(Art Nouveau),到日本民藝運動,在不同國度及程度上受到承繼與發揚;而他充滿自然風格的壁紙,成為現代生活中被廣泛應用的美麗元素,亦是 Morris 在他的時代還沒有完全實現的初衷:藝術與美不囿於富人,能遍及普羅大眾。

又因 Morris 從事繪畫玻璃、陶器、傢俱、書籍裝幀等各方面的工作,由此推而廣之,影響著不同行業的人。他喜好文學而傾心創作「美麗的書」的藝術工作,1891 年,Morris 創立了柯姆史考特出版社 (Kelmscott Press),設法探知一切營造完美書籍的工藝技法。他心儀於中世紀德國的書籍裝幀形式,進而改良了木刻圖案的精緻程度,將繪製優雅的文學造形等所有相關的創作元素,配以合比例的空間布局,製作出 16 世紀以來最精美的配圖本書籍,其所出版的《坎特伯雷故事集》(The Canterbury Tales),即有「世界上最美之書」的盛譽。

Morris 精神的東方演繹

對於琉璃工房而言, William Morris 是一個里程碑式的名字。

1990 年,臺灣外貿協會安排義大利米蘭設計中心的負責人到淡水琉璃工房參觀 —— 工房那時還只是慘澹經營、艱難起步的小小工作室。那次,米蘭設計中心負責人曾對張毅説:「張先生你的觀念,有很多想法,跟 William Morris 很像。」那是張毅第一次聽到 William Morris 的名字。

1998年,楊惠姍、張毅於英國維多利亞與亞伯特博物館舉辦展覽。

1998年,楊惠姍在英國維多利亞與亞伯特博物館舉辦展覽,作品獲得博物館收藏。收藏儀式舉辦的場地——GREEN ROOM,正是William Morris的作品「專門場地」,四周都是大片綠色的自然壁畫,那是William Morris創作生涯的重要表現形式之一。

張毅覺得,William Morris 身為一名資本家, 以其社會地位,卻非常地無產階級化,不空談 高不可攀的藝術歷史,將其從小所學習的美術

學養,透過家具、壁紙、書籍裝幀等,帶入平民生活,將美術工藝的教育普及於民間,那個將傳統手藝代代承傳的價值,正是琉璃工房與現代工藝美學存在的價值。這份對工藝的敬畏與誠意,不會害怕時代洪流的淘洗替換,具有永恆不變的生命力。

印花用的凸紋木板。

©Morris & Co.

從 William Morris 看後民藝時代的台灣設計之路 ^{兼致台灣的工藝美術創作者}

文/王行恭(台科大工商業設計系專案副教授/琉璃工房設計顧問) 本文曾刊載於《聯合文學》第243 期

圖片提供/William Morris Gallery、Victoria and Albert Museum、Morris & Co.、新北市立淡水古蹟博物館

Morris 公司在 Merton Abbey 地區所設的 木板印花產線 © William Morris Gallery

19世紀的工業革命,徹底摧毀了英國的社會結構,工業革命機械取代人力的生產能量,由於生產機械的改變,商品質量高而品質的均一化,加上大量快速複製而價格低廉。消費行為的改變、財產的集中化而造成社會貧富的差距加大,這種因產銷行為而帶來社會結構上的變化,資本家剝奪了農民的市場和生存空間,小農喪失了自主的身分而改變為資本家低廉勞動力的來源。資本家又因為掌控勞動力的需求與利潤的分配,而使勞資對立更為深巨,關懷勞動者的社會主義思維就在這種情況之下自然而然的產生了,這就是William Morris 所處的時代背景。

誰是 William Morris

William Morris 不單純是一位提供服務的手藝人或創作者;他還具備超強的組織能力,對於社會的脈動具精準的觀察與分析能力。在藝術創作行為上,他處於前拉斐爾派的活動之下,崇尚自然與田園鄉村美學對生活品味的影響。他細膩的觀察與精緻的表達能力,經常將童年鄉村生活中所接觸的蟲草,轉化為他作為一位最具個人魅力與設計師最高成就的壁紙及紡織品中的圖案;在 150 年後的今天看來,William Morris 這類影響深遠的作品,所呈現出的視覺張力,都還令人驚訝不已。

William Morris 處於工業革命後新資本主義抬頭的年代,促使他投入了社會改造運動,力圖在社會主義的理想中,結合工藝美術的創作者及生產勞動者的和諧關係,開創對抗資本主義的生存方式。他企圖建立一個新的理想概念,藉由製作完

《孔雀與龍》:1878年:Morris 的編織作品:是他最鍾愛的設計之一, 靈威來自於中世紀伊斯蘭紡織藝術。© William Morris Gallery

美而賞心悦目的工藝美術品,進而寄望因此而建立美好合理的社會。雖然他的理念執行起來和社會現實頗有差距,但也因此將他作為手工藝匠人、設計師的身分,無形中推入了扮演經營者的角色。他創作態度不只是為了糊口,他和手藝匠人互為唇齒的合作關係,一直到今日還是最被推崇的理想;手工產業在難以抵抗的宿命下收場;但由於他致命的一搏,而將英國工藝復興運動推向繁花盛世,進而影響了日後百年的國際設計運動。

工藝美術運動和台灣民藝的關係

台灣距離產業革命的大本營——英國遙遠,卻因為生產方式的落後而成為最大的受害者(以某種角度來看,也許是最大的受益者)。產業革命所帶來的工業化,對於市場和原料的搜尋,是資本主義賴以為生的重要條件。台灣豐富的原料首當其衝的介入資本主義者的衝突之中。

1895年中日馬關條約割台(翌年 William Morris 健康惡化而辭世,得年62歲),台灣自此進入日本版圖,所有對外界一切知識之吸收,均透過日本二手的傳播。表現在台灣的 Morris 現象和風格,也透過日本工藝的移植,殘留在少部分的歷史建築和家具之中,被稱之為「大正」改良式風格而成為國民生活記憶中的一部分。

台灣民藝運動的社會背景

台灣民藝運動因性質的不同, 粗略的可區分為三個時期:

1910年日本白樺派文藝雜誌「白樺」創刊,其中最年輕也最具英語溝通能力的柳宗悦先生,獻身於對「民藝」(Mingei)的推廣,他獨資創辦「民藝」雜誌,提倡對「民藝」的關心與保留,並盡一己之力,做日本、朝鮮、滿州及台灣民藝之踏查與採集。柳宗悦在來台做民調時,由前輩畫家顏水龍先生全程陪同。柳宗悦先生認為台灣最具文化特色及值得保留推廣的民藝,是原住民編織文物及台灣竹藝文化,這兩者因其獨特性而最具發展空間;由此也可以看出顏水龍終其一生的推廣編織及竹藝工藝的原委。

在日據末期進入太平洋戰爭的 1944 年,因中日戰爭的背景及台灣與中國間血源的關係等種種條件下,日本在台灣推動所謂的皇民化運動,希望藉由皇民化而將台灣納入「聖戰」之中。同時,以人類學者金關丈夫為首的一批文化人士,開創以介紹台灣民俗文化及生活為內容的同仁誌「民俗台灣」,並由畫家立石鐵臣每期專欄繪製「台灣民俗圖繪」,為

沙發與靠枕圖案為 Morris 設計的《孔雀與龍》。 ©Morris & Co

11

由大藝出版社發行之 《工藝之道:日本百年生活美學之濫觴》柳宗悦著作。

台灣民俗藝術保留大量史料文獻及圖片。除此之外集作家、出版人、台灣日日新報記者的西川滿於 1934 年成立媽祖書房,刊印有關台灣書寫之詩集及文學作品。這類題材,因有益於皇民化運動,符合改造社會風俗及提升人民文化素養而受到鼓勵,無意中也因此將台灣有關民藝史料保存下來,也因為雜誌的鼓吹,而引起社會的關注。

台灣在上個世紀的 50 年代,為了滿足基本民生問題的解決,由謝東閔先生在省主席任內推動「客廳即工廠」的全民生產運動。這種手工業加工系統,初期全部都是具地方特色的民俗工藝品,以當地出產的現有農林材料做簡易加工,成為那個年代台灣最大的經濟動能,解決台灣後農業時期勞力過剩的問題。顏水龍先生由 1937 年帶著回來創立工藝美術學校的理想,到他任職總督府殖產局顧問,陪同柳宗悦全省走透透,又全程參與省政府的經濟開發計畫,他在台灣工藝美術啟蒙與教育推廣上,具有歷史性的貢獻。

70年代的鄉土文學運動,活化了民俗題材的創作形式,民俗表面的繁瑣艷俗與率真質樸的本質,具強大的親和能力,因此文化所代表的想像與現實生活情境的溝通與回應,確實使人產生新鮮的經驗。對於台灣的工藝美術創作者而言,大多數選擇民俗題材的創作,是基於對自身身分的認定。

台灣在 21 世紀的今天,除了海島性格的疏離感,和不具身後文化蘊含的客觀條件之外,國際視野的均一化與局限化,都是作為創作者生存的盲點。台灣工藝美術在產業輪替的客觀因素下全員敗陣下來,作為殘存的生存者,要有破解這種困境的覺醒,以大破大立的宏觀視野去充實創作素材的內涵,才能滿足工藝美術豐富性的本質。民藝是由社會基層所發展出來的文化形式,也廣為基層所欣賞而接受,而形成進入基層最近的通路。它具地域性、群眾性的特質;鮮明的鄉土特徵雖然與地區性的生活關係親密,也因此而具強烈的排他性;它具濃厚的地方審美意識,但也因此而拒國際於千里之外。

設計工作者如何看待後民藝時代的來臨

20世紀西方的堅船利炮所帶來的文化現象,影響東方傳統的價值觀,因而造成社會上一般人對其身陷的豐富深邃文化視而不見。21世紀的全球化運動,使國際間的商業競爭,陷入無法自拔的困境;由於商品開發的技術成熟,成本效益已非企業成敗的最終關鍵,相對的「設計」成為競爭最重要的成功要素。卓越成功的設計,可創造產品服務的價值,更可以建立鮮明的品牌形象。中國的文化和審美觀,在古往今來都提供了大量創新的概念而且影響深遠,晚明清初用於外銷陶瓷的收樣,影響 William Morris 的壁紙圖案紋樣;中國的印刷術影響德國的書籍出版而改變中世紀黑暗時期的歐洲文明,Morris 的書籍設計也受此啟發而發揚光大。因此西方文化中理性推演的創新意念,結合東方抽象感性的傳統價值,也許有機會開創新的局面。

日本國際級建築大師安藤忠雄認為尊重原生文化的本位價值,搭配原創性的表現手法,可以創造出嶄新的文化價值觀,而這正是設計者面對挑戰的利器;這種對文化獨性的敏感是設計者必備的思考方式,也是搜尋更高境界新創意的不二法門。法國知名國際設計家 Philippe Starck,更認為追求自由無為的想像空間和勇於創新的廣闊視野,是創意工作者的先決條件,因此作品必須具啟發性的創意,並能將使用者的感覺提升至展現詩意的情境。

近年韓國三星集團的成功,更讓我們體會到企業的改造由「數量」經營進入「質量」經營的必要性,1993年以前的三星集團相較於今日,簡直判若天地。三星的經營者,改變了設計者停留在供應服務的角色,而讓設計者在企業中扮演著舉足輕重的角色。這種設計者身分的大變革,將是21世紀台灣工藝美術生存的惟一途徑。

走進 William Morris 的世界

不朽的追求——威廉· 莫里斯特展

圖文提供/新北市立淡水古蹟博物館

特展重現 19 世紀歐洲風華,透過經典家具及相關 展品的陳設實景,重現莫里斯的生活空間美學。

不朽的追求

不朽的追求——威廉·莫里斯特展展覽日期:即日起至10月31日展覽地點:淡水紅毛城英國領事館(新北市淡水區中正路28巷1號)

票價:免費

網址: www.arthappening.org/williammorris

想更進一步了解 William Morris 的創作嗎?由新北市立淡水古蹟博物館規劃的「不朽的追求一威廉·莫里斯特展」,不僅將呈現他織品、壁紙設計和家居環境,並分別介紹 William Morris 在各項領域中的成就,不論是在美術工藝上,開啟現代設計的先河;或是出版印刷上,製作出世界上最優美的活字版印書籍,上述所有內容都將在本次特展中揭露!其中最值得被注意的是,他所設計的織品、壁紙以及他力圖改造的家居環境,將藉由情境復舊之方式,利用家具印花圖樣等擺設,重現大師的生活空間美學,讓民眾親身體驗 19 世紀的日常生活。

展覽也將特別介紹由 William Morris 所主導而成立的「古建築保護協會」(The Society for the Protection of Ancient Buildings 簡稱 SPAB),目的為推動對於古代建築進行適切保存工法的理念及實踐,為現今規模最大,歷史最為悠久的相關古建築保護協會。其團隊具有實際修護技術與專業背景,不僅於英國國內擔任多項古建築再建的顧問角色,更於世界各地參與及倡導古建築保存的正確觀念。透過此次特展介紹 SPAB,將提供臺灣文化資產保存發展的參考,更由本特展的情境室內佈置手法,讓大眾瞭解有形無形文化資產保存的重要性。

LIULI 琉璃藝術 Journal no.54 Mar. 2014

遊走於理性與感性之間的玻璃詩人

丹麥玻璃藝術家 Steffen Dam

文/靳璡

圖片提供/Corning Museum of Glass、New York Museum of Arts and Design、Glasmuseet Ebeltoft 所有作品版權為 Steffen Dam 國際版權所有

Steffen Dam 的藝術創作,似乎包含了他對於自然與宇宙的認知,他試圖利用新的媒介 — 玻璃,來塑造一個他人不曾感知的哲學世界。邏輯與詩歌,精確與隨性,理性與非理性,Steffen 一直追尋其中的平衡點,成就了他鮮明的創作風格和玻璃藝術的本質。

幾乎沒有人會懷疑,Steffen Dam的確將自身矛盾融合得天衣無縫。一方面,他是理性的自然學者、技術天才,是至高無上的完美主義者。 另一方面,他是感性的吟遊詩人,善於領略不經意間的美麗 —— 花園的蝴蝶、案頭的舊書、牛皮紙上精確的草圖,都是靈感來源,間接 催生了他作為一名藝術家所獨有的敏感和好奇心。

永無止息的探索

1961 年,Steffen Dam 出生於丹麥,受其祖父的影響,從小自然科學就是他的最愛,具有強烈的好奇心和天馬行空的想像力,對自己與一切存在發出疑問,不僅探索周圍的一草一木,更多的,是廣闊的未知 —— 為什麼我是我?為什麼我們不能像水母一樣待在水裡?外星人是不是真的存在?

他在圖書館中閱讀大量書籍:有關自然科學、歷史、生物學的專業書冊,各類植物及動物圖鑑······,嘗試從書中解開自己的問題,與此同時,隨著新知識的注入,更多新的疑問隨之而來,更有針對性,也更為深奧複雜。

Steffen 的童年在疑問與自我解惑中充實度過,20 世紀 80 年代初,他開始了自己的職業生涯,在工程技術領域中做了四年的學徒後,塑料模具製造商工作。這份工作讓他學會「注重和追求細節的完美」,對於往後挑戰玻璃藝術創作提供了莫大的幫助。

經由歲月和經驗的累積,Steffen 發現,「塑料」這種媒材無法滿足心中的創作欲望,他渴望一種真正屬於他的藝術語言,一種能隨心所欲「表達」和「展現」的材質,它必須更具美感、更有震撼力!

丹麥玻璃藝術家 Steffen Dam

發現玻璃中的生命

1985 年,Steffen Dam 於丹麥 Århus,開設了一間陶藝工作室,但過沒多久,在某次公開研討會上,有人推薦他閱讀玻璃藝術家 Finn Lynggaard(丹麥 Glasmuseet Ebeltoft 玻璃藝術博物館的創辦人),於 1975 年出版的玻璃工藝書《The Glas-håndbogen》。Steffen 從此找到此生最合適的創作語言,他毅然放棄塑膠模具製造的工作,全職研習令其神往不已的玻璃藝術。1990 年,Steffen 更與玻璃藝術家 Micha Karlslund 一起成立了「Dam & Karlslund GLAS」玻璃藝術工作室。

Steffen 早期的作品,傾向於利用平面的形式,呈現出網格般的幾何變化 —— 依照一定的規律,組裝一個個如載玻片的生物標本。當他投身玻璃鑄造之後,作品開始豐富起來,包括生物標本瓶、氣缸及仿真標本等。還有冉冉上升的氣泡,被永久地固化在一個個玻璃面板與玻璃氣缸之中,Steffen 的藝術創作穿越模糊的學科界限,串聯了藝術與生命科學的元素。

〈海洋生物群 Marine Group 〉,2008,玻璃: 美國紐約藝術與設計博物館藏。 Steffen 一直在努力追求玻璃的內在氣質,其創作不侷限於傳統的玻璃藝術,大膽地將「塑膠製造商」的閱歷和靈感注入玻璃藝術——許多金屬氧化物可以使玻璃液著色,藝術家通過控制氧化還原反應,創造他想要的顏色。他喜歡展現玻璃的「不完美」,例如許多人試圖隱藏的氣泡和灰痕,Steffen 利用這兩者營造令人癡迷的魅力——在虛構與現實之間,營造一種意想不到的平衡,從而在視覺上增加了朦朧的美感。

穿梭於現實和虛構之間

藝術家善於剖析現實,在作品中捕捉生物的多樣性,觀看其創作最有趣的地方,就是這些讓人誤以為真的海洋生物或花朵的標本,其實全都是藝術家虛構的生物體,藉由 Steffen Dam 的創作,觀者進入了一個完全虛構的世界,Steffen 自述:「在我的標本瓶中,沒有任何東西實際存在於海洋中,它們看似真實,卻非來自這個世界,那些植物、花朵們也只存在於我的玻璃作品中,沒有名字。」

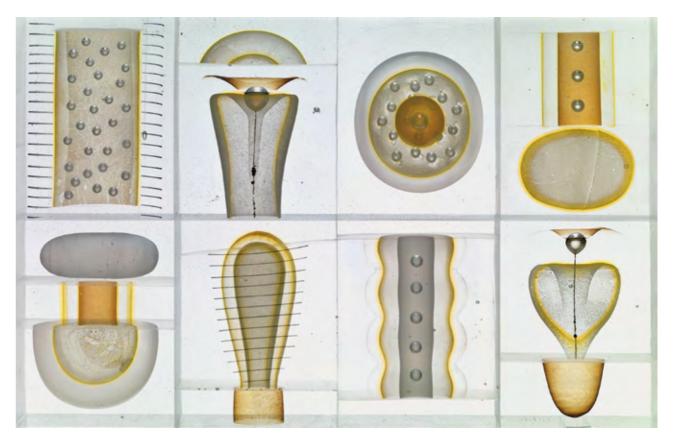
那些玻璃藝術品中的「小精靈」,雖然凍結在玻璃中,卻仿佛以一種「靜中有動」的視覺效果,時刻提醒我們如何讀取和感受時間的變化, Steffen 認為:「玻璃世界中,玻璃自有他自己的時間意識。」

作為一個藝術家,Steffen 立志永遠不斷地超越自己,「不斷探索」是他的座右銘,縱使已嫺熟玻璃技法,依然持續研發和創新,極力避免簡單乏味地模仿自己。1994 年開始,Steffen 的作品在世界各地舉辦多次個展,先後被美國、德國、英國、丹麥等十餘家藝術館以及丹麥女皇瑪格麗特二世(Margrethe II)收藏。

Steffen Dam 作品所蘊藏的美,充滿哲學意味。紐約藝術與設計博物館的總館長 David Revere McFadden 曾這樣評價:「Steffen 註定成為玻璃藝術家的使命,似乎是為了向我們展示無形的、世界的奇蹟——觀察世界,我們能看到的不只是我們! 他是人類心靈和精神的一面鏡子,透過簡單純粹的美,反映著自然的意義。」

〈17 個玻璃罐 17 Jars Blown〉,最高 26cm,2012,玻璃, 丹麥埃貝爾托夫特玻璃藝術館藏。

〈花之飾板 Flower Block〉,H:28cm W:58cm,玻璃,2012 Rakow Commission,美國康寧博物館藏。 (上圖,局部作品照。下圖,完整作品照)

生活的本來面貌

展覽開幕當天,張毅、楊惠姍為星雲大師及貴 賓們進行展覽導覽。

因為佛光山佛陀紀念館的琉璃工房的展覽,很多台灣琉璃工房的伙伴,必須輪流到展場服務,平均一次輪值,要在山上停留一個月。大家必須十多個人,住在一個大通間的寮房,必須吃素,更重要的是:大家要承擔業績的壓力,必須面對每天有時多達一千位以上的觀眾,對整個展場作品作導覽。因此,是有一定辛苦的工作。

對於這件事:我想分享一些我的想法。

我完全相信很多人覺得在山上的生活,是一件苦差事,要過比較不太方便的生活,要吃素,要導覽……。尤其, 大家都很年輕,山下,還有很多掛念的生活。

一個星期前,我陪同客人在佛光山參觀,慧是法師安排了參觀本山叢林佛學院,正好遇見一群在山上短期學習的年輕學生,院長永光法師開心地介紹這些學生,發現竟然來自各地,西安,杭州,成都,當然,還有台灣。我最深刻的印象是:每一位都笑得十分開心。

永光法師事後告訴我,這些學生每天必須早上五點作早課,不能使用手機,跟著山上所有出家師父的規矩學習。 我突然很想知道為什麼每一位仍然笑容充滿?那麼年輕的笑容,難道佛法已經了然於心?

我突然想到自己,我自己對佛法是那麼全然明白嗎?答案是問號,然而,為什麼我自己每每上山,我都覺得有一定安定感?甚至在山上的導覽工作,縱然,它有一定的重複性,也有一定的體力消耗,但是,我們心自問,我每次導覽,心裡有一定的歡喜。

我一點都不想從佛法的角度解釋,我寧可說每個人心裡都渴望一種平靜,一種祥和,而那樣冀求,是現實世界極不易取得的一種理想,因為,我們無可避免地經常身陷其中,少了一份單純,少了一份放鬆。

但是,無論我們同意不同意,在山上這個小小的社會,那種對於無我的理想的強調,是從上到下無所不在的。作為一個簡單的社會份子,你不需要全然認同佛法的存在,你卻必須同意進入這個世界之後,周邊環境裡的人事物, 多了社會上少見的善意,至少,處處是笑容,處處是問候。

那種在山上的鬆弛,放下,理論上,本來是生活的原貌,但是,我們早就滿心嚮往而不可得了,因此,在山上的生活,心裡平靜之後,早課,吃素,早就不是問題,反而成了一種安定生活的紀律。

而展場裡的導覽,因為概念全然是山上奉行的信念,導覽,經常是對自己的一次又一次的演繹,其次,才是導覽對象的解說。因此,經由導覽過程,一次又一次的自我反思,心裡的邏輯經過整理,而到口裡語言表述,到自己 耳朵的聆聽自己的說話,如果有人被說服;第一個人,反而,應該是自己。

我相信我感覺到的那份安定,是每位伙伴都可以感覺到的,因為,那應該是我們生活裡期待的一種本來面貌,那麼,山上的生活,應該是一種歡喜。

我們共勉之。

張被

12月3日,工房伙伴為玉門關 考古隊成員們導覽介紹展覽。

高雄佛陀紀念館「唯有慈悲」特展 現場報導

慈悲,照亮了生命

「唯有慈悲」開展後的一百多個日子裡,

超過八萬五千多人次的民眾,一同參與了這個展覽。

每天都是新的相遇、新的學習,

在這些值得珍惜的相會中,有感動、有喜悅、有觸動,還有溫暖人間的慈悲心。

4歲小朋友跪在琉璃千手千眼觀音像前,童 真童心,純粹至極,讓一旁的導覽伙伴威動 不已,趕忙用手機記錄這令人動容的書面。

守護眾生的慈悲

2013年11月26日,

展場上,一位媽媽帶著4歲的小朋友細細參觀,

拐了個彎,走至「千手千眼觀音」展區,

孩子怎麼沒有跟上?媽媽回頭一望,

發現他雙膝跪立於敦煌石窟元代觀音壁畫前, 抬頭仰望著;

接著,孩子以跪拜的方式,

緩緩一步步挪動他小小的雙膝,

來到了兩公尺高的琉璃千手千眼觀音像前面,

小小的雙手再次合十,默許禱告,神情虔敬……

親愛的小朋友,在你眼中,世界是什麼樣子呢? 希望長大後,你還能記得,曾經有這麼一刻,

2013年11月30日,

一位老奶奶坐著輪椅進入展區看展,

你看到穿越時空的慈悲與智慧。

當家人推著她,來到兩公尺高琉璃千手千眼觀音面前時,

老奶奶突然張開蜷縮的身軀,勉強自己站了起來,

她顫抖地合上雙掌,仰望琉璃大千觀音像,

專注地低聲念誦經文,長達三分鐘之久,再緩緩坐回輪椅……

親愛的老奶奶,如果不是親眼看到,

肯定很難相信,

千手千眼觀音給了您克服病痛的力量,

慈悲, 撫慰了生命的滄桑。

《黑屁股》是琉璃工房創辦人張毅執導的 3D 動畫電影,描述一隻黑屁股的小狗,在人群中尋找牠的家,好不容易遇上一個關心牠的男孩,卻因男孩的猶豫,小狗再度流浪街頭,當男孩下定決心時,小狗早已不知所蹤。

黑屁股有了溫暖的家

2014年1月27日,

這一天來了一組三代同堂的家庭,

當一家人開心地看完展覽,預備離開時,

爺爺發現小孫女的眼睛緊盯著黑屁股小狗娃娃,

便輕聲問她:「想要嗎?」小孫女點點頭,慈愛的祖父立刻決定買下。

當伙伴要幫她將黑屁股裝入提袋時,

孩子卻堅決不願,緊緊拿在自己手中,彷彿下一刻心愛的狗兒便會消失。

伙伴向爺爺、奶奶及媽媽簡述黑屁股動畫的故事,

爺爺告訴她:「從今之後,要好好照顧黑屁股,牠要跟我們回家了喔!」

動畫中,小男孩沒有再找到那隻流浪小狗,

看著小女孩緊緊抱著黑屁股的雙手,黑屁股終於有個溫暖的家了。

人與人、人與動物,世界萬物每一個相會都值得珍惜, 愛與關懷,讓生命之火不停息。

祖孫三代的慈悲,讓黑屁股有了溫暖的歸宿。

【合十感動,時時祝福】十大展區票選活動

立即將祝福分享給親朋好友,即可參加送好禮的抽獎活動!

請加入「琉璃工房 LIULIGONGFANG&CO.」FB 粉絲專頁,

詳情請見:http://goo.gl/s66OX1

活動時間:即日起至2014/4/6止

活動獎品:〈花開牡丹香〉一件

〈南無千手千眼觀世音菩薩—東方合香〉一件。

藝術新鮮事

春天,來一趟城市文化之旅

圖片提供/高雄市文化局、2014台北文學季

一座城市的靈魂特質,來自其文化底蘊的獨特性,

春天到了,於冬日醞釀多時的藝文活動紛紛開跑,

高雄、台北,南北兩大城經營多年,越見成熟的年度國際級藝文活動,也於此時登場,和我們一起享用這道鮮活的春之文化饗宴!

綻放的藝術之春 —— 2014 高雄春天藝術節 KSAF

真正的發現之旅,不在於找尋新天地,而在於擁有新的眼光。

—— 法國意識流作家馬賽爾·普魯斯特 (Marcel Proust)

春天,是高雄最舒適宜人的季節,適合重新遊覽這座工業大城,發掘其豐富多元的藝術文化風貌。

猶記去年「高雄春天藝術節」創下大型劇場演出票券秒殺的紀錄,邁入第五年的 KSAF,以「超譯經典 ∞ 夢想無界」為題,邀請到 15 組國際藝術團隊及 17 組 台灣團隊,透過 32 檔的精彩節目,展現藝術家們對於經典文本、哲學思想的獨特詮釋,及用生命交相激盪的無限創意。

長達數個月的 KSAF 節目表向來緊湊豐富,除了招牌項目「草地音樂會」, 4 月特別推薦旗艦舞蹈節目,KSAF 獨家邀約,歐美三大現代舞團之一 比爾提瓊斯舞團於亞洲首演《故事/時光》。《故事/時光》為美國現代舞 教父 Bill T. Jones 自傳性創作,他從美國當代作曲家 John Cage 的作品 《Indeterminacy》中獲得靈感,改編自己的生命經歷,創作了 70 個短篇故事, 藉由動人的故事題材、肢體語言,展現了寬廣的世界觀及對社會的關懷批判。

此次參與「高雄春天藝術節」,Bill T. Jones 及其舞團將在高雄文化中心舉行兩場《故事/時光》公演,年過耳順的現代舞教父不僅親自登台表演,且於每次演出前,會以隨機抽取的方式,重新安排每個故事的組成順序,舞者們則在演出當天,才能得知出場的順序,因此他們的舞作,都是獨一無二的呈現!

Bill T. Jones 叱吒風雲,掃遍各大舞蹈獎項,多次獲頒有舞蹈界奧斯卡獎 之稱的「貝絲獎」,1994 年更成為首位登上時代雜誌封面人物的舞蹈家, 他的作品極具原創性與影響力。(Paul B. Goode 攝影)

美國比爾提瓊斯舞團、德國碧娜鲍許的烏帕塔舞蹈劇場、英國 DV8 肢體 劇場,並稱歐美三大現代舞團。2014 年高雄春天藝術節獨家邀約,比爾 提瓊斯舞團首次於亞洲演出《故事/時光》。(Paul B. Goode 攝影)

2014高雄春天藝術節 KSAF

活動時間:2014年2月~7月 官網:www.ksaf.com.tw

2014台北文學季

活動時間:2014年2月~5月 官網:2014tlf.culture.gov.tw

本屆文學季於活動官網上設置「臺北文學頻道」專頁,各式影音紀錄將完整收錄於此,不會錯過任何一次精采內容!

「文學行旅講堂」邀請國內各領域大師,分享創作歷程,及對台北 的觀察,如國際名導演蔡明亮將在4月12日開講,精采可期!

從台北航向世界,建城 130 週年的文學慶典——2014 台北文學季

世界上最廣濶的是海洋,比海洋更廣濶的是天空,比天空更廣濶的是人的心靈。

—— 法國文學家雨果 (Victor Hugo)

文學所承載的,正是人類廣大無垠、豐富無比的內心世界。可以這麼說,透過認識各國的文學作品,我們能與世界諸多偉大的心靈對話,學習探索不同族裔豐富複雜的內心世界。

台北建於 1884 年,今年適逢建城 130 週年,2014 年台北文學季以「閱台北·讀世界」為題,希望更多人透過文學閱讀,重新認識自己所居住的城市,進而展讀世界各國的文學大書,開啟壯闊的生命行旅,了解多姿多彩的文學風景。依照「閱台北」、「聽世界」兩大主軸,策畫了一系列文學慶典,包括:「國際作家訪臺」、「文學行旅講堂」、「臺北文學,閱影展」、以及「臺北文學頻道」等。其中在中山堂展出的「微革命:影響臺北的文學事」特展,展覽分為清領、日據、戰後、解嚴後等四區,篩選出重要文化事件,見證台北一百多年來的文化蜕變。

特別推薦「文學行旅講堂」活動,邀請國內各領域的大師級人物主講「城市行旅」與「世界行旅」。「城市行旅」系列請到齊柏林、蔡明亮、駱以軍、蘇麗媚、劉克襄等人,分享他們孕育於台北土壤的創作世界;「世界行旅」系列則由魏松、陳玉慧、柯裕棻等中外跨界作家、學者,帶領聽眾遨遊美、英、德、法、日……等,共10個文學國度。

23

LIULI 琉璃藝術 Journal no.54 Mar. 2014

世界最佳新興餐廳 in Asia

La Maison 1888 越南山海之間的法國美饌

文/湯雅雯、李澤

去年由《Architectural Digest》雜誌以「超越平凡」為評選標準,公佈的世界最佳的十大設計新餐廳,名單中數家巴黎、倫敦、紐約的閃亮新星皆獲選在列,令人好奇的是,位於越南峴港的「La Maison 1888」餐廳,何以打敗其他勁敵,成為世界十大之一?

在亞洲,想品嘗道地的法式料理,一定不能忽略越南。19世紀末,越南成為法國殖民地,第二次世界大戰後,才獲得獨立。越南文化受到法國極深的影響,不僅法式料理餐廳隨處可見,就連最為傳統的市場,也看得到法國麵包的蹤跡。

位於越南中部的峴港城,坐擁山茶半島的自然景色與綿延的細白沙灘,且鄰近會安古都等重要文化景點,完美結合自然與人文兩大觀光要素,「峴港新半島洲際度假酒店」就坐落於此美麗的半島海灣,依山勢層層展開。酒店設計由著名建築大師 Bill Bensley 操刀,透過當代視角,呈現法國殖民時期的設計風格。

酒店內的餐飲設施共有五處,包括三間餐廳和兩間酒吧,其中最耀眼的即為「La Maison 1888」,

為正統的法國料理餐廳,是米其林三星級廚師 Michel Roux 在亞洲的唯一分店,2012 年甫開幕即被選作「亞洲101 家最佳餐廳」之一。這位法國出身的主廚來頭不小,他在英國的海灣餐廳 The Waterside Inn,是首間在法國境外獲得米其林三星的法國餐廳,甚至連獲 29 年三星認證。

La Maison 1888 只供應晚餐,其菜單有四成左右與英國總店相同,但價格卻親民許多,除了複刻 The Waterside Inn 的經典菜式,更結合越南在地特色食材,如青檸、香草等,成為僅此地可品嘗到的法國料理。為確保餐點品質與總店一樣好,Michel Roux派任其第一大弟子 Stéphane Colliet 擔任總廚,他自己更擔任總監,一年親自到越南四次。最難得的是,Roux 不定時會為入住酒店的貴賓開班,親授三星主廚鍋子內的醬汁祕訣。

Michel Roux 卓越的烹飪才能,使其獲得無數的 獎項和喝彩,成為歐洲最有影響力的廚師之一。

La Maison 1888 主用餐區的裝潢設計,洋溢著 法國新古典主義的藝術風格。黑白相間的復古座

椅,與蓬勃生長的綠色熱帶植物形成鮮明對比

展現細膩優雅的格調。

La Maison 1888 同樣可品嘗到英國總店 的招牌主菜料理,價格卻少^一分之一。

La Maison 1888

地址:Bai Bac, Son Tra Peninsula, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang, Vietnam 營業時間:6:30PM – 10:30PM,接受預約。

網址: danang.intercontinental.com/la-maison-1888

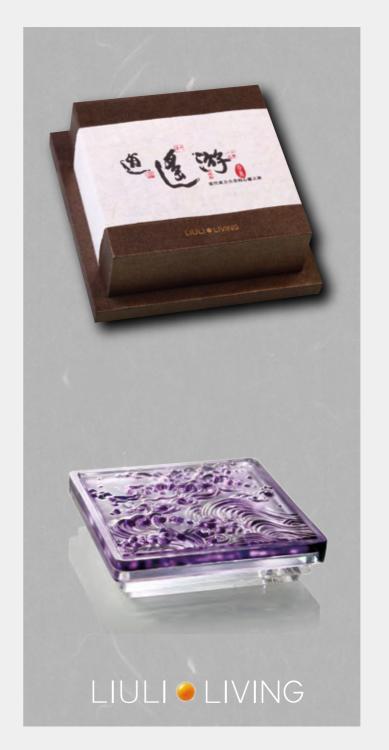

2014 國際iF包裝設計大獎

逍遙游一當代東方合香的心靈之旅

2014

强极

創意總監張毅慧眼獨具,以獨特的命題式創作,將東 方古典哲學與當代藝術設計相結合。作品內外兼修, 手工製作,追求極致美感的同時,更以環保永續理念 處理每一個細節,傳遞真誠的人文關懷。

當東方圖騰遇上 William Morris

花藝設計、示節/奚遠緣 文/黃阡卉 攝影/林福明

當東方經典的穀粒紋飾、蘭紋、菊紋,遇上19世紀西方的花草圖騰,會碰撞出什麼樣的美學火花? 工藝美術透過各類物件,桌巾、抱枕、畫框、茶具食器…, 也能輕鬆成為居家生活的一部分。

春・漾

飲一口玉蘭茶, 品春天的香氣。 想像 假寐在 花漫大地的世界。

琉璃作品:

由右至左,四季品一香蘭(茶杯)、 謝天系列——天祈(鼎)、幾何六釋、 悠悠一點紅(義式濃縮杯碟)

應用花材:

鼎——松蟲草、川柳、大理花(別名: 天竺牡丹、大麗菊)、桔梗。 編織籃——桔梗 、石竹、東亞蘭、 綠石竹。

花語:

松蟲草——省思,桔梗——不變的愛, 大理花——華麗優雅。

設計概念:

西式古典居家佈置,加入東方的「鼎」, 以 Morris 設計的的花紋和鼎的顏色, 花卉的粉綠,表現春天色彩。

經驗分享:

川柳極易失水,除插枝水深度要夠外,葉片亦需常噴水保濕。

沏一壺春花香

關於春天 有太多 令人目不暇給的美麗,

マハ日小阪和町

你來

沏一壺春花

讓我慢慢告訴你關於她的故事。

琉璃作品:

由右至左,四季品——喜梅(茶具組)、

月光湖——回家真好(燭台)、

華美天香(牡丹花方格燭台)、

悠悠一點紅(義式濃縮杯碟)、

菊香光暖 (薰衣草複方蠟燭)

應用花材:

金魚草(又名:龍頭花或龍口花)、 綠石竹、東亞蘭。

花語:

金魚草——活潑,綠石竹——純潔的愛、 才能、大膽,東亞蘭——勇氣、真情。

設計概念:

書案前、或居家一隅,將時令花草與古典圖騰互搭,春天色彩隨手拈來都是浪漫,都是美麗的恬靜。

經驗分享:

- · 金魚草——有金有餘,繁榮昌盛、活潑。紅金魚草——鴻運當頭。金魚草—金銀滿堂。
- · 白磁杯壺可以沏茶外,也是好用的花器,燭台可以光明,也做為花盞。生活上多一些創意與巧思。 心情會像春天色彩一樣美麗。

27

千手千眼放光明

慈悲智慧護人問

對於生命的慈悲與智慧的觀昭能喚起人間裡更大更多。楊惠姍今生大願,願透過佛菩

的觀照

千手千眼放光明 13.5×5.2×20.5 cm

永遠光明遍照。 無人間處處祈求 托起多少願望。 行隻慈悲手, 洞見多少煩惱;

紀念楊惠姍今生大願邁入第二階段——

全世界至今最大的琉璃千手千眼觀音像,於高雄佛陀紀念館展出,

典藏〈千手千眼放光明〉,可享上市優惠典藏價NT\$22,600(原價NT\$26,800)

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.

Diamond Box CA 01765