

琉璃藝術

Apr/May 2014

no. 55

守護台灣的母親
天上聖母—媽祖

物中看畫

袁旻新作精品散記

子孫永寶用

A Treasure for All Generations

千年日月
見證
一個一個傲然的存在
琉璃的光和色彩
穿越青銅的歲月綠鏽
重新鐫刻
世世代代的生命智慧

威德燬昭鼎
20.5×8.2×16.8 cm

www.liuli.com

【春季特別典藏活動】2014年4月25日起至6月15日止

- 凡典藏主題活動作品，可享優惠典藏價，詳細活動內容請洽全台各藝廊。
- 單次典藏作品達NT\$15,000及以上，奉上「春風得意馬當先」小方盤一組（一組兩入）。（單筆訂單上限五組）

LIULI

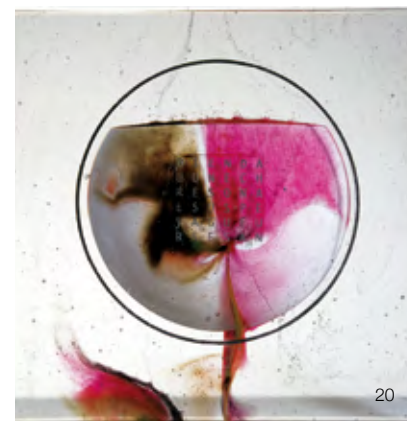
琉璃藝術

no.55 Apr / May 2014

CONTENTS

04

20

24

HUMANITIES & ART 人文藝術專題

04 守護台灣的母親——媽祖專題

天上聖母媽祖，是台灣最普遍的民間信仰之一，祂像是母親一般慈藹地守護、庇佑著台灣。

08 物中看畫——袁旻創作精品散記

在袁旻與揚之水的手裡，千百歲的歷史文物，身著絢麗的色彩，煥發出鮮活的生命力量。

16 光耀的過去與未來

通過工藝的連結，湮沒在歷史中古樸的青銅鼎，有了新生命，搖身變為多彩光華的琉璃鼎。

NEWS 當月新視野

18 慈悲，照亮了生命（二）

「唯有慈悲」特展圓滿落幕，與12萬貴賓互動交流的珍貴經驗，深深豐富了我們的生命。

20 用琉璃，留住消逝的記憶

如何用玻璃藝術證明時間的存在？藝術家們運用 Pâte-de-verre 技法留下他們心中的記憶。

22 藝術新鮮事——西方經典戲劇的新生

因文化言語的差異，搬演西方劇作文本，向來是對於劇作者、導演和演員的嚴厲考驗。

LIVING 生活美學

24 心若自在，香緊隨

專訪台灣著名製香師陳建民老師，一聊現代中華香文化的發展與合香的應用。

27 花舞琉璃——誠心誠意

在居家生活空間裡，以琉璃器皿、鮮花素果，即能佈置出簡單、素雅的現代佛堂。

訊息公告

因應台北101購物中心改裝計畫，琉璃工房 LIULI 101 CENTER 暫時移至2樓環中區，持續為您服務。正式藝廊將在下半年，於5樓新址隆重開幕，歡迎蒞臨參觀鑑賞。

如有任何問題，請洽 LIULI 101 CENTER：02-8101-8169

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。

守護台灣的母親

天上聖母——媽祖

媽祖信仰由福建湄洲傳至台灣，經過數百年的歷史，台灣的媽祖信仰文化早已自成一格，成為台灣最普遍的民間信仰之一，人們口中的「媽祖婆」，像是母親一般慈藹地守護、庇佑著台灣。

媽祖，自北宋開始受人建廟膜拜。媽祖信仰的影響力由福建湄洲傳播開來，歷經千百年，對東亞海洋及中國沿海化產生重大的影響，信仰者更遍佈世界各地有華人的地方。關於媽祖，有太多傳說與故事，最重要的是，她孝順仁善、護國庇民的無私大愛，及純樸堅毅、不畏艱險的開拓進取精神，廣流後世，將中華傳統道德典範發揚光大。媽祖文化，不僅成為凝聚人心精神的樞紐，祂聖潔慈藹的形象，更帶給社會極大安定力量。

海上女神——媽祖信仰的出現

傳說媽祖為北宋福建莆田湄洲嶼人，原名林默娘，在宋太宗雍熙 4 年（987 年），重陽節得道成佛，時年 28 歲。北宋宣和 5 年（1123 年），朝臣徐兢出使高麗遇風浪，媽祖顯現神跡，庇佑平安，宋徽宗因而賜「順濟」廟額，媽祖信仰正式受到朝廷承認。從宋朝到清朝，媽祖共受到歷代皇帝褒封名號四十多次，從南宋宋高宗封誥的「靈惠夫人」、宋元時期的「妃」、「天妃」，直到清代的「天后」與「天上聖母」，奠定了媽祖在民間信仰的崇高地位，20 世紀末更出現「海峽和平女神」的當代尊稱。

LIULI 琉璃藝術 Journal no.55 Apr / May 2014

北港朝天宮的鎮殿媽造像，為清代乾隆道光年間，西元 1849 年新宮落成時，請自湄州的木雕巨像，正中主像即為媽祖像，約為 180 公分，左右為侍女像。是台灣少數有確實銘文記載製作年代的媽祖神像，可見此鎮殿媽在藝術上、文化歷史上之價值。

大甲鎮瀾宮的正爐媽，又稱四媽，專門掌管醫療。其造像慈藹豐腴，是台灣人心中的「媽媽形象」。

台灣媽祖信仰文化

由於早期漢人移民多自中國大陸福建閩南地區渡海而來，也將媽祖信仰帶來台灣。台灣四面環海，海上活動頻繁，幾乎每個台灣人都耳熟能詳福建莆田湄洲林默娘傳說，為了指引出海的父兄返航而犧牲自己，後來成為漁民信仰的「航海女神」。因此海神媽祖成為台灣人最普遍信仰的神明之一。

全球的媽祖廟數量非官方統計超過 5000 座，一定以上規模者超過 1500 座，而單單台灣一地就有 510 座媽祖廟，無論是大小街莊、山海聚落，還是首都大城，都可看到媽祖廟，其中有廟史可考者 40 座，內建於明代的 3 座，建於清代 37 座。媽祖信仰在台灣結合了儒、釋、道三教的教育與精神教化世人，同時更超越了儒、釋、道三教，成為台灣民間自成一格的主神崇拜信仰。

在造像上也有別於其他地域：湄洲媽祖身姿清瘦，宛若年輕女性，傾向保留媽祖成佛升天時的模樣；台灣的媽祖則受到盛唐人物畫的影響，凸顯媽祖的仁厚本質，體態較為豐腴厚實，是慈祥和諧的母親模樣，成為世代台灣人心中的「媽媽形象」。

媽祖進香遶境的精神

而由媽祖信仰所伴隨之祭禮規儀、民間傳說與節慶習俗等人文活動，也成為台灣重要的漢民族文化代表之一。在文建會目前授證的國家重要民俗中，與有關媽祖信仰的即佔了四項，分別為：白沙屯媽祖進香、大甲媽祖遶境進香、彰化南瑤宮媽祖徒步笨港進香、北港朝天宮迎媽祖。其中以每年農曆三月間舉行的大甲媽祖遶境進香活動最為盛大，為文化部指定國家級的無形文化資產。活動長達九天八夜，近兩年於起駕、祝壽大典與回鑾時湧進的十幾萬名香客，以及沿途自發參與的信徒，粗估總數破百萬人次，被媒體稱譽為世界宗教盛事之一。（註：世界宗教盛事參與人數最多的兩大活動為：天主教—梵諦岡的耶誕彌撒、回教—參加的朝聖之行。）

有人形容參與進香的過程，其實就是跟隨的媽祖的腳步，學習媽祖的精神：那些一步一腳印，從清早走到深夜的無怨無悔的香客，那些排在長長人龍裡，跪迎媽祖轎鑾，只為替一家大小祈求平安的信徒，那些進香沿路上自費準備各式點心、茶水，熱情發送給隨行香客，甚至提供自家熱水給香客沐浴的群眾……。多年研究大甲媽祖進香的學者張珣，曾觀察記錄下許多進香途中的情境：「他們（隨行香客）似乎走在另一個路程，擁有來自另一個世界的訊息，神情安定祥和、自我圓滿、不假他求。」這或許就是為什麼有這麼多死忠的朝聖者，願意年年跟隨媽祖步行遶境的原因，人們對於信仰的情感，已從滿足自身的願望祈求，提升至關懷大我，媽祖信仰中那份至孝、那份無私貢獻的動人情感，在進香遶境活動中一覽無遺，是台灣最珍貴的無形文化財產之一。

台北士林慈誠宮早期印製發送給信眾的「神碼」，又稱「大符」，為平安符的一種。簡有慶先生提供。

慈光安瀾

琉璃媽祖，守護世代代的平安

媽祖，守護、庇佑著堅苦耐勞、樂天知足的台灣人，為人們帶來希望。

27 年來，楊惠姍第一次以琉璃創作她心中的媽祖，希望透過琉璃材質的透澈明淨，將媽祖的慈悲與無私的大愛，傳遞給每一個人。

楊惠姍年輕時，因電影工作需至四處拍戲，曾路經許多媽祖廟，每到一處廟宇，都有其莊嚴的媽祖造像、考究細緻的建築裝飾……，但其中最令她難忘的，是堂前的信眾們，那一張張虔誠祈求、專注的面孔和眼神。傳說中媽祖生前是極為孝順、救助父兄、救助海上遇難漁民的無私良善之人。那麼，這些敬愛祂、崇拜祂的人，一定也沒有壞人，媽祖的宗教信仰，當時在她心底留下了這樣的印象。

人間慈悲與愛的化身

「虔誠的信仰，就是一種最好的潛移默化。」楊惠姍說，如同琉璃工房一直以來的信念——永遠不斷地創造有益人心的作品的信念，媽祖，這樣感動人心的台灣民間信仰，為什麼不能用藝術創作的方式，將這些善良和美好的力量永遠保留下來？藝術家創作琉璃媽祖，與雕塑琉璃佛像的意念是一致的，千手千眼觀音、阿彌陀佛、媽祖……，都是人間祈求的愛與慈悲的化身，都是讓楊惠姍感受到生命的謙卑與敬意的所在。

張毅這樣形容楊惠姍心中的媽祖：「楊惠姍將所有有關媽祖的資料，都存在她自己的筆記電腦裡反覆看著。她原來有些猶豫動機，突然明朗起來。在暗夜裡，一座發著光的媽祖，其實是一個心裡的大慈悲港口。是無論南北東西的中心，是所有來往的人的家。只要誠意在，是媽祖，就是媽祖。媽祖的心，不受任何人，不受任何地方，不受任何時間影響。」

大甲媽祖邊境進香熱鬧之盛況。(圖片出處：大甲鎮瀾宮官網)

媽祖至高無上的海神形象

《元史》一書中記載媽祖是「海神之貴祀者」，意思是說在眾海神當中，如海龍王、潮神、馬援、路博德……等職司海域的神祇當中，媽祖是最被官方及民間重視的，祂的神階可以說是最高、崇拜祂的人最多、祭典也最隆重。

數百年來，民間也流傳著許多文本故事，印證著媽祖至高尊貴、護國佑民的海神形象。如「收伏晏公」一說：相傳媽祖在世時，海上有一怪物名喚「晏公」，時常在海上興風作浪，弄翻船隻。有一天，媽祖駕船駛到東部大海，見前方波濤中一舟上有一金冠繡袖、掀髯突睛之神在興風作浪。媽祖不動聲色，掀起狂風巨浪與之抗擊，怪物一時為法力所制有所不服，於是變成一條神龍，繼續造次，媽祖說道：「此妖不除，風波不息」，拋下船錨，制服神龍。媽祖命令晏公統領水闕仙班（共有 18 位），護衛海上船民，後來晏公也成為媽祖部下總管。

琉璃媽祖，聖潔慈愛之美

時至今日，媽祖乘龍浮於江海的形象，已根深永植民心。藝術家以此典故形象，創作她心中的琉璃媽祖，然而雕塑佛像、神祇，對藝術家而言，最難的是掌握出屬於法相的神韻與精神，因為塑像需要塑出靈魂，造像只要有些微的一點點差異，就完全不同。

在總體雕塑上，因為媽祖的衣飾、頭冠、龍紋……細節極多，又需表現出乘龍於雲間之動態感，極考驗藝術家的造像功力。為了讓媽祖和祥龍騰飛的姿態取得平衡，需使造像與龍頭俯視相同方向，經過無數次的調整後，才巧妙地達成最後的和諧姿態。而燒製時因細部表現多，產生極高的斷裂風險，也因琉璃收縮率的關係，法相容易變形，再再增加了燒製成功的困難度。

楊惠姍帶著琉璃工房的工藝師們創作出既溫柔又神聖的，台灣人世世代代尊敬的母親，以琉璃材質的透明澄澈，圓潤飽滿的成熟線條，傳遞媽祖的聖潔、包容和憐憫萬物的慈悲——琉璃媽祖乘祥龍翱翔在天地之間，護佑眾生平安，法相莊嚴而慈祥，儀態秀雅自在，衣袖彷彿隨風飄動，呈現動靜和諧的安然神韻。

大甲鎮瀾宮的匾額，為乾隆五十二年冬月林爽文事件後，鄉民呈匾感謝媽祖保佑之恩。

即日起至2014年12月31日，
於台灣琉璃工房藝廊典藏〈慈光安瀾〉作品，
即奉上為琉璃媽祖專屬打造之「天上聖母」純金金牌乙面。

慈光安瀾
乘祥龍起行
護守人間萬里
庇祐四海清寧
慈航千年
馨香世代永傳。

43.7×32.5×21 cm

物中看畫——袁旂創作精品散記

圖文提供／揚之水

歷史文物，乍看也許有些沉重，
但在袁旂與揚之水的手裡，這些千百歲的「老古董」
卻能身著絢麗的色彩，化為從容優雅的文字，
世代積累的古典文化，也因為她們，煥發出鮮活的生命力量。

袁旂與揚之水，前者是繼陳進之後台灣女性藝術家的重要代表，其創作跨越了中國傳統繪畫與西方藝術形式的鴻溝，為當代藝壇中大器晚成、自成一格的傳奇人物；後者在中國被譽為「京城三大才女」之一，造詣深厚的文物考古大家。兩人之間相互仰慕，一位稱「二姐」，另一位是「三姐」，「二姐」的畫，揚之水一看，就知道畫中元素的典故出處；而凡是「三姐」推薦的書，袁旂都做為第一要之事，立即買來閱讀。

揚之水在《物中看畫》一書中，除了對中國歷代詩歌中的名物或歷史物象考據精彩，亦以另一種現代的「戀物」角度，描述她所關注的詩中與畫中的「物」，其中收入之〈袁旂新作精品散記〉篇章，更是作者以對於藝術家的近身觀察與背景了解，所寫的精采賞析，那份惺惺相惜、相知的情感，讀來娓娓動人。本期 LIULI 月刊特別轉載，與讀者共享。

青銅時代的姹紫嫣紅：銅器系列

中國的歷朝歷代，還沒有哪一朝哪一代如同夏商周一般以物為名，即所謂「青銅時代」，雖然得名時間不算長，卻是已經叫得響亮了。禮樂文明編織起來的社會秩序和生活秩序，靠青銅器的藝術語彙深入於當時的貴族男女，於是成就了一段後人不可及的輝煌。被人們用懷古和復古的情懷過濾之後，它更化身為教人戀慕的「詩人時代」（胡適先生曾於《中國古代哲學史》一書中，稱西元前 8 世紀到前 7 世紀為「詩人時代」）。

袁旂

繼陳進之後台灣女性藝術家的代表人物。
1941 年出生於書香世家，自幼便與中國書畫為伍。大學受溥心畬、黃君璧等國畫大師指導，奠定了堅實的國畫基礎。畢業後赴歐洲留學，1968 年回國，進入台北故宮博物院器物處服務，開台灣文物維護之濫觴。退休後在 45 歲之際，矢志重拾畫筆時已逾二十載未曾創作，然而其長年累積的藝術能量讓袁旂創造出有別於傳統水墨、獨特的中國藝術語彙。藝術家藉由轉借、挪移古畫元素，並搭配其天性特有的天真瀟灑及赤子之心，突破既有的視覺成規，不斷創新求變，題材更是天馬行空，突破空間與時間的界線，游刃於傳統與未來。

「作器」是青銅時代的一件大事，因此每有「子子孫孫永保之」的鄭重叮嚀。也正是靠了這些銘文，使得現代科學考古之前，中國夏商周的三代考古學先已開始發展。

不過三代青銅器不僅有祖先的尊榮，更有宇宙的神妙，在造型和紋飾上，留給我們的仍然多是謎語。然而是否有這樣的可能呢——暫且放下出於理智的考證，而略略舒展自情感的想像，在不可索解其意義的紋飾中認出悲喜。

且換一副目光走進青銅器世界——跳出歷史，也不去考校其中的隱喻和象徵，抱樸含真，會發現《左傳》中所云「鑄鼎象物」，果然營造出一個「百物而為之備」的繽紛世界：龍、蛇和神獸，象、老虎和鹿，小鳥和鳴鳥，牛、羊、豬，無不以「象物」的方式來親近、參與人們的生活。

中國江西省新干縣大洋洲商代大墓所出土的「虎耳方鼎」，斲截方整的造型，兩側瘦削高立的一對耳，兩耳之端各一個小虎——蜷起尾巴、四爪貼地、露著尖齒卻是俯首低眉。尤有趣味者，是一件「鹿耳四足甗」（甗：古代用來炊煮的一種蒸鍋，器形上大下小），高高聳起的甗耳，頂端是一雌一雄隔器相對的兩隻鹿，「呦呦鹿鳴」之聲仿佛在兩耳間低回。下方四足，引來四象俯身低首，用長鼻撐地。

「鹿耳四足甗」於甗耳頂端，一雌一雄的兩隻鹿，模樣生動可愛。
圖片出自《物中看畫》一書第 135 頁。

「鹿耳四足甗」，高高聳起的甗耳，頂端是一雌一雄隔器相對的兩隻鹿，下方四足，引來四象俯身低首，用長鼻撐地。
圖片出自《物中看畫》一書第 135 頁。

「象尊」，湖南醴陵獅形山出土。
圖片出自《物中看畫》一書第 147 頁。

最有意思的是一類肖形器。器有蓋，蓋有鈕，一大一小，即成趣味橫生的一組。器是象，背上的蓋子再安上「鈕」，便是背馱一隻小象。器是牛，蓋子便是一隻小牛。獾為器，器蓋自然就是一隻小獾為鈕。又有「豕尊」，背負著蓋子，頂端卻是立一隻小鳥，像是共生一類的朋友，又像是偶然的停留。出自江西新干大洋洲的「虎馱鳥」，體量龐大的一隻虎乖乖俯首，背上一隻小小的鳥兒鼓著眼睛，一副傲然的樣子，老虎倒像成了小小鳥兒的侍者。

沒有童話作品的年代，未嘗沒有留下一角用「物」演述的童話世界。又有湖南醴陵獅形山出土的「象尊」，是一支象與虎共舞的詠諧曲。遍身紋飾的大象端立著，高揚的象鼻盡端卷起來，上面伏一隻向著牠俯身下看的小虎，幾乎和身子一樣長的虎尾下邊壓著一隻鼓目張口的獸。

山東益都蘇埠屯出土商代後期的一件「酗亞斂」（斂：武器名。形制似斧而較大，通常以金屬製成，多用作禮仗，以象徵帝王的權威，也用作刑具），尺寸甚巨，長近一尺，寬逾一尺，重量約至五公斤。借著器形近方的造型，做成一個人臉，重眉，圓睛，鼻如一個王字，咧開來的嘴，露著兩排牙齒，嘴角兩邊各有銘文，曰「酗」，曰「亞」。與圓睜的眼睛比起來，一對耳朵顯得分外小。略呈弧形的刃兩角外撇，與兩側的棱脊合起來看，像是一個長髮披肩的笑面人。

商代後期的「酗亞斂」，山東益都蘇埠屯出土。
圖片出自《物中看畫》一書第 148 頁。

「伏鳥雙尾虎」，江西新干大洋洲出土。
圖片出自《物中看畫》一書第 143 頁。

袁旆畫作《槩婦》。袁旆曾說過：「重彩是這個時代的顏色，看看滿街上亮麗的霓虹燈與色彩對比的招牌，這些明艷的色彩，也應該出現在作品中。」隨手擷取的古代傳統元素、華麗的重彩，這些因素反映在袁旆的畫作中，造就了袁旆作品的當代性格。

「大禾銘人面方鼎」，湖南寧鄉黃村出土。
圖片出自《物中看畫》一書第 149 頁。

更有湖南寧鄉黃村出土的「大禾銘人面方鼎」（鼎腹內壁鑄「大禾」兩字銘文，因此，亦被稱為「大禾方鼎」），近方的造型，器壁四面各做出一張很寫實的人面，方臉盤，高顴骨，濃眉，大眼，寬鼻，闊口，耳朵下面亦即腮的兩邊，有一對小小的獸爪。因為沒有裝飾，又特別寫實，看去和現在的人沒有什麼兩樣，一下子就將時空拉到近前。

青銅器造型和紋飾中的諧趣以及其中所包含的古人看世界的率真和幽默，似乎是被後人忽略很久了。忽然有一天，一位畫家一手托著調色盤，一手執筆，走進自家早是十分熟悉的青銅時代，卻發現青綠斑駁的世界中，原來「姹紫嫣紅開遍」。——因為有著職掌台北故宮科技室的經歷，多年的修復工作，使畫家對於研究對象太過熟稔，某夜，竟與這些心所繫回、手所摩挲的精靈相偕入夢。夢中天地乃是青年時代研習畫藝的地方，那裡有畫筆，有斑斕的顏料，光影明滅中，畫家想像著為半生只是修復和複製的青銅器「重塑金身」，那間，一向緘默不語威重端凝的形象，開口發出另外一種聲音，為夢中的遊歷者展示了一片風光旖旎。

袁旆畫作〈我七十歲了〉。「從心所欲不逾矩」，正可視為袁旆悠游藝海的寫照。大破大立的藝術新貌，蘊含著對中國傳統繪畫的深厚功底，以及汲取西方藝術精髓的融會貫通。

左：袁旆畫作〈背背馱馱〉。
右：「牛尊」，陝西岐山賀家莊出土。圖片出自《物中看畫》一書第 142 頁。

舞蹈的石頭：石系列

園林中的太湖石，是文人眼中秀潤透漏、天巧宛然的「玉玲瓏」。在美石前下拜，也是文人的雅。「天地至精之氣，結而為石，負土而出，狀為奇怪」，「雖一拳之石，而能蘊千年之秀」（《雲林石譜》）。於是參道，參禪，參物理。美石是好，醜石也是好；秀逸是好，痴頑也是好。「回頭問雙石，能伴老夫否。石雖不能言，許我為三友」（白居易《雙石》）。

《石系列》中的湖石，卻是來自另一雙愛石的眼。它是柔軟的，嬌媚的，舞蹈著的。廣東佛山梁園的湖心石看去是多嬌，於是變身為〈女體〉；蘇州網師園中的奇石，看去是孔武，於是變身為〈男體〉。石峰錯落有致，便成律動急促的〈探戈〉。萬竅相通的玉玲瓏原來遍身花朵，移入清宮的一個花頭三足瑱瑤盆，遂成畫筆下的〈西廂記〉。「看朱成碧」，也許是為石寫神的靈感來源。南朝「詩人縣令」鮑參軍〈舞鶴賦〉以「煙交霧凝，若無毛質」狀寫鶴之旋舞疾速，畫家眼中舞蹈的石頭，也同於此景。

左：袁旆畫作〈女體〉。
右：袁旆畫作〈男體〉。

我總懷疑畫家曾經有過這樣一個絢爛的夢，不然的話，究竟怎樣的因緣，使得「酖亞鉞」，「人面方鼎」，「吳王夫差鑒」，與虎共舞的「象尊」，會在畫家《銅器系列》裡的〈家之重器〉、〈棄婦〉、〈背背馱馱〉中粉墨登場呢？商代方鼎中的人面在〈棄婦〉中成為花容月貌的傅粉青衣，頭頂高插一支殷墟的玉鳳。「西周虎紋鐘」成為扮演負心小生的粉面，鐘舞兩端的一對小鳥卻猶在訴說「翩翩飛鳥，好聲相合」。曾經見證過滄海桑田的「象尊」抖擻彩衣，遍身虎飾紛紛滾落在地。〈背背馱馱〉，一語道出三代肖形尊的設計意匠。它是畫家讀「物」的幽默，也是古人原本具有的詼諧。犀牛遍身筋脈的形象很像是巴黎的龐畢度中心，但這裡也許還有著畫家對古器修復生涯的回憶。

正是透澈的瞭解，才使人敢於想像除了神聖、神秘、莊重之外，還有歡喜、悲情、波俏（俊俏、漂亮）。憑著對古器物的爛熟於心而穿越時空，今天的重新組合，是用一種獨特的形式傳承古典的記憶，也是宣示自家的獨得之秘。

袁旆畫作〈文化廳〉。

袁旆畫作〈餐桌〉。在色彩上，袁旆喜用如石青、石綠、石黃、硃紅等重彩設色，藝評家陸蓉之曾形容袁旆在色彩和構成兩方面的突破，是繼張大千早期重彩和晚期潑彩之後，成為二十世紀能夠突出於八百年來中國繪畫史的佼佼者之一。

袁旆畫作〈我〉。

家之「物」：家系列

《家系列》中，「物」的謎底不難揭破。〈餐桌〉裡走來曾為帝王鋪陳秀色的各種物事：一張大大的木頭餐桌，宣德款藍地白花蓮塘魚藻紋碗裡，盛著清宮的翠玉白菜；打開來的康熙畫珐瑯蓮花蓋碗中，插了一枝頂著蓮蓬的半面蓮花；轉枝西番蓮高腳杯裡滿溢著高高低低的蘑菇；傍著兩根春筍的是宣德款青花蓋罐；明代白玉龍魚花插、清代景德鎮仿龍泉窯雞香熏、原是裝著一艘「迷你」式象牙龍舟的時繪雞盒，還有清宮裡的一柄珊瑚小如意，一齊成為餐桌中物。豐盈，宜美，嬌豔明麗的色彩中是一片家常氣息。此際不免想起故宮藏雍正「十二美人圖」，美人圖中的室內陳設都是實有其物的清宮珍玩，「物」把宮廷美人陪襯得優雅，然而彼物彼情，卻沒有〈餐桌〉中家居的瑣碎、隨意和溫暖。

真正披露心事的是〈文化廳〉。構圖取自昔年鄉間祠堂的影像，字體各不相同的對聯，像是歲月之流中的文字燼燼，其實親情、家世、朋輩高誼、自家生涯，各嵌其中。「圯上受書六韜一卷，汝南濟美四世三公」，暗寓家世也。「止於至善齋」，先人齋名也。「室有林泉趣，人同天地春」一聯，是父親贈與自小愛湖山的嬌女，「旆兒」二字是著深長的牽掛。「長歌白石澗，高臥香山雲」，康有為手筆，然而畫家的「香山」在新竹，乃歸隱悠遊之所也。畫幅左上角的三件青銅器是台北故宮博物院鎮院之寶，右上角三件是日人阪本五郎的收藏，自報家門，追懷友情，原是別一番「物」語。左方銅器下邊一個「福」，右方銅器下邊一個「祿」，門啟處迎面一個大大的「壽」，倒三角的構圖撐起滿幅雍容。用「物」穿起來的記憶，沒有塵封的痕跡，卻是光亮如新。

《家系列》中的〈我〉，是在古與今中往復穿越的「我」。伊人蹣跚坐在屏風前，屏風紋樣來自北宋沈遼行書〈動止帖〉的紙上水波，藍花長褲是南宋繡枝牡丹紋提花三經絞羅。一雙紙上看人生的眼像是覷定了韶光，既專注又逃離。時光之流不斷變幻著「物」的色彩和意蘊，收藏歷史，也豐富著人生。

畫家說，故宮的藏畫裡，有一幅顏色非常漂亮，但是大家不喜歡，也從來沒有展出，可是古人的畫是很重顏色的啊，後來的人把顏色丟掉了，所以我想重新走一下美術史的路。這是從用色來說。而從造型來說，則是由古代藝術中發現靈感，提取智慧，灌注今人的情趣，因使得每一個古代元素都有著今天的呼吸。

每一位創作者都藏了自家的一份心事，每個讀者也都有自己心中的林黛玉，二者之間恐怕永遠是「隔」。我何嘗懂畫，卻是靠了這個「隔」，從「物」中讀出自家的滿心歡喜。明知有些感受和體驗只好是藏在心中的欣悅，而不必說出來。說出來，也還當是獨語。畢竟姹紫嫣紅是在畫家筆底，是在觀畫者眼裡。

光耀的過去與未來

千年日月見證
一個一個傲然的存在。

琉璃的光和色彩，穿越青銅的歲月綠鏽重新鐫刻，
世世代代的生命智慧。

鼎，原是古代烹煮食物所用的金屬器具，形狀是圓腹、兩耳、三足，但也有四足的方鼎，盛行於商、周時代。《說文解字》記載：「鼎，三足兩耳，和五味之寶器也。」相傳夏禹鑄九鼎，作為傳授帝位的重器，因此鼎的功能從最早先人們用來烹煮用的器物，逐漸演變為祭祀用的禮器，最後更被視為國家權力的象徵，成為傳國重器。

在這些尊鼎的背後，除了那些至今仍然稱得上高度精緻繁複的工藝技術之外，更蘊含著一個民族在那個年代的態度、價值觀念和信仰。鼎在器型上的各式圖騰、銘文，在在凝結著先民的智慧和美學思想，從簡單的符號，到數百字的記載，涵蓋了族徽、祭祀、賞賜、征伐等各種訊息，記錄著當時的典章制度與時代的文化表徵。天子大多用鼎來賞記功臣的勳業，也有人鑄鼎銘述祖先的德業，傳給後代子孫。鼎，遂成為代代相傳的重要精神和文化象徵。

用琉璃接續文化記憶

直到今天，張毅仍然堅信：「不知道輝煌的過去，就沒有輝煌的未來」。鼎，是一種歷史的提醒，讓我們知道從哪裡，應該到哪裡去。因此以「鼎」為主題的創作，一直都是琉璃工房的代表性作品，在技法上，青銅鼎與琉璃，採用的都是脫蠟鑄造技法，此技法實現了古人對於雕塑上的講究，以及造型和紋路的要求，通過工藝的連結，湮沒在歷史中古樸的青銅鼎，有了新的生命，搖身變為多彩光華的琉璃鼎。不僅讓古老的形制獲得生機，也傳承了久遠以前敬天愛人的恢宏氣度，並為「鼎」帶來新的現代寓意。

2000年，琉璃工房初次運用琉璃材質重新演繹鼎，《鼎立新千秋》系列沿承商周形制，嘗試訴說「一言九鼎」的美德，志在提醒誠信和諾言，是生命不可或缺的態度及情操。2004年《八方龍升》系列，整體造型強調簡潔厚實，比喻堅定不移的意志，及由此而生的無窮生命力，此系列作品裝飾傳統獸面紋、雲紋等吉祥紋飾，寓意美好的祝福。2006年，鼎與五行元素結合，《天地鼎立》系列作品的雙耳有更多變化，如《旺舞千秋》形似烈焰，《水揚長空千萬里》狀若水波，實踐了戰國晚期以降的《易》學與陰陽家思想。2007年，將原為烹煮器具的鼎，轉換為「君子以學識為食」，《千秋君子鼎》系列透過「粉燒」技法，表現溫潤如玉的質感，鼎足陽刻《論語》語句，試圖詮釋一種卓然君子風範——無論何時何地都能安之若素，內蘊光華。

《展翼翔龍鼎》雙耳的圖騰取材自西周龍紋佩，謙謙君子，溫良如玉。雙龍形似雙翼，雙翼如飛，代表進取之心，奮發向上。

子子孫孫永寶用

尋找鼎的現代意義

從立身處世的美德、個人生命力、自然生命力到亙古不移的君子風範，琉璃工房一直不斷地重新思考鼎的現代意涵。2014年推出最新系列作品——《子子孫孫永寶用》，在內壁謹慎地刻上西周廣為流傳的銘文「子子孫孫永寶用」，期許家族的光耀燦爛，能隨鼎世代承傳。

《子子孫孫永寶用》將古老的圖騰重新演繹，賦予其新的生命力，圖騰不再只是平面的圖案，古老的神獸，在琉璃鼎上一隻隻鮮活躍然而起，極具張力。如《天地昂揚鼎》的雙耳，其圖型取自曾侯乙簋，藝術家將浮雕的繁複圖紋，幻化為立體向上騰飛的雙龍造型，猶如古人祭天時，雙手捧鼎的姿勢。四龍相托，不僅代表對天地的敬意，與鼎內所印刻的「子子孫孫永寶用」字樣呼應，更有守護福澤子孫之意。

《展翼翔龍鼎》是此系列中雙耳最長的一款尊鼎，造型取自西周龍紋珮，雙龍形似向外延伸的雙翼，代表奮發向上的意志；鼎有三足，均飾有饗餐紋——這個先人所敬畏的圖騰，集合各種動物的特徵，蘊含著強大的力量。大開的雙耳，穩固的造型，展現出一種不凡的氣度希望子子孫賢善，積極進取，福德綿延。

琉璃工房以琉璃的光和色彩，穿越青銅的歲月綠鏽，為這個世代，重新鐫刻，世世代代的生命智慧。

《天地昂揚鼎》的鼎足簡化為方形底座，以粉料填燒。升騰的疏紋，綿密的氣泡，生生不息，彷彿躍動的生命樂章。

慈悲，照亮了生命

高雄佛陀紀念館「唯有慈悲」特展 現場報導(二)

看到〈菩提花開〉作品中若有似無的佛手與點點如繁星的氣泡，每個人都有各自的感動。

在展場裡，每天都是新的邂逅，伙伴們除了努力將藝術家的創作理念、展覽的核心價值，傳遞給大眾，更多的是從觀展貴賓的身上，學習到許多珍貴的生命經驗，當展覽圓滿落幕時，這些收穫，也深深地豐富了我們自己的生命。

一個個透明浮動的氣泡
是無常，也是新生的喜悅、希望

「那些氣泡，升起的，像是生命，又那麼虛幻，那麼絢麗，那麼不能掌握，這不就是人生嗎？」對於《無相無無相》的系列創作，楊惠姍曾這樣自我詮釋過，那些飄浮在琉璃裡的「夢幻泡影」。而同樣的創作，隨著觀者們不同的生命經歷，產生新的涵義：一對來自台北的夫妻，對於無相作品〈菩提花開〉相當有感觸，認為藝術家的創作，正如人對生命中美好事物的追求與嚮往，總是希望能留住所有美好的一切，「佛手看似輕輕捻住了氣泡，但氣泡就像孩子吹的泡泡一樣，很美，卻抓不住。生命無常，此刻或許看似捉住了，但下一刻也許就會立即消失。」

展期間，有許多上了年紀的長輩，或許行動緩慢，卻也堅持一步步走完每一區駐足欣賞作品。

這次展覽，藝術家也多了一位國小二年級的小粉絲——顏姿寧小朋友，她告訴媽媽：楊阿姨真的無比厲害，雖然遇到這麼多的失敗但是還這麼勇敢，我好喜歡她，好佩服她喔！

江小姐與丈夫希望將〈唯有慈悲〉作為傳家寶，期盼子子孫孫常念「唯有慈悲」，人生自然喜樂富足。

另一位來自香港的岑柔圓小姐，多次至台灣旅遊，也是長年支持工房的貴賓，經由南區伙伴的介紹，特地帶著母親、姐妹一行四人來到佛館，參觀藝術家系列創作難得的完整展出。岑小姐身為婦產科的護士，特別喜愛作品裡的點點氣泡，「這些氣泡像是被注入了生命，充滿自然的律動感」，她總在大小不一的氣泡裡，找到生命存在的喜悅，如同她每每迎接初到世界的新生兒，真心為每一位母親歡喜、祝福，「楊惠姍小姐的創作總是如此貼近生命的核心，每一件作品，都直指人心，令人感動不已。」生命之喜，是岑小姐與藝術家的心靈交會當下的感悟。

心無罣礙，活出生命的自在姿態

展覽中期，有一位已來參觀多次的佛館義工，又帶著朋友們前來看展。當一行人進入《自在》展區時，無需伙伴特別介紹，其中坐在輪椅上的謝老師便開口道：「生命中的自在都是從黑暗中出來的！沒走過黑暗的生命，何能感受真正的自在？」原來謝老師上個月發生意外，車禍造成他目前的行動不便，老師卻毫不怨天尤人，「人生的回憶只有兩種，一種是笑，一種是哭，由你決定給自己的人生留下什麼樣的記憶，倘若我天天怪罪撞到我的人，我心裡便永遠的不自在，心中沒有罣礙就是真自在！」藝術家在《自在》與《焰火禪心》系列中所呈現的生命狀態，自然而然地對應了謝老師的生命經驗。

傳家的心寶——唯有慈悲

江小姐一家將移居他方，在展開未來的生活之前，她和丈夫兩人在不同的時間各自來參觀了展覽，當兩人聊起看展的心得時，不約而同的，竟然都對此次展覽紀念作品〈唯有慈悲〉，感動不忘。於是決定再度回到展場典藏作品，希望此創作能伴隨他們新生活的開始。當然千手千眼觀音無時無刻的護佑，是其一，然而「人生的最大智慧別無他法，唯有慈悲」，這樣的思維更牽動了江小姐與先生最深的心念——未來無論身在何處，期盼子子孫孫常念「唯有慈悲」，人生自然喜樂富足。這件作品寄託了為人父母的愛，而這份愛，將永誌成為傳家之心寶。

「真誠的微笑，是展覽最美的風景；美善的人心，是展覽最美的藝術品。」長時間負責接待導覽的資深伙伴說，每次辦展，最感動的，還是人與人之間的情感交流。

未來，為了延續在這次展覽中所締結的種種善緣，工房也將於佛陀紀念館禮敬大廳建立專屬藝廊，期待能再度與您相見，分享更多生命中的點點滴滴。

用琉璃，留住消逝的記憶

文／黃阡卉
圖片提供／上海琉璃藝術博物館、美國康寧玻璃博物館Corning Museum of Glass

Pâte-de-verre，意為法文中的「脫蠟鑄造」，這種玻璃創作技法，因其能準確掌握、呈現雕塑造型的細節，成為當代玻璃藝術創作的重要語彙之一。今年四月，上海琉璃藝術博物館與美國康寧玻璃博物館，不約而同地，都邀請到以 Pâte-de-verre 作為創作技法的玻璃藝術家，相同的技法隨著創作者的理念，帶給觀者截然不同的創作。

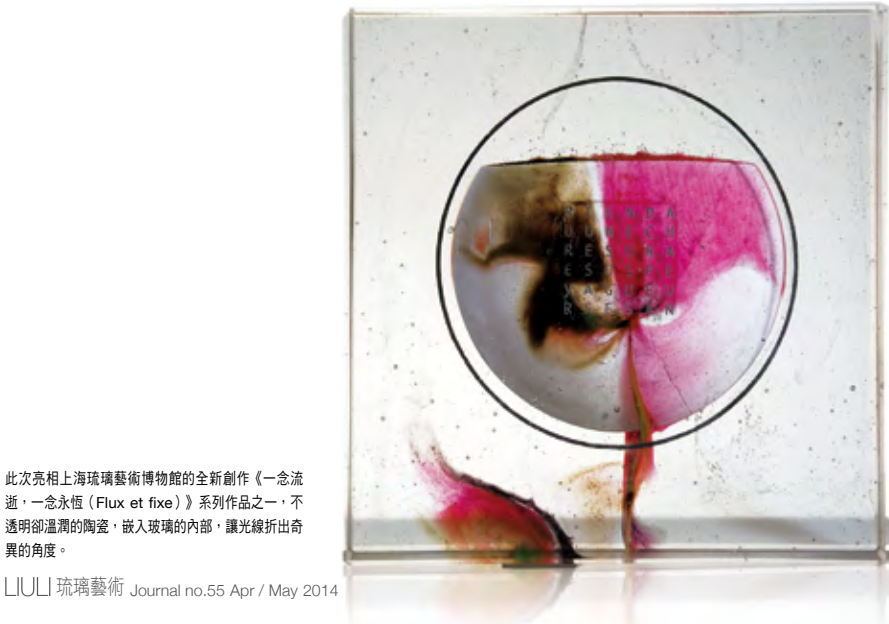
Antoine Leperlier，是法國脫蠟鑄造法的直系繼承者，因其對於文化藝術的貢獻而獲頒法國國家文化騎士，是法國當代最著名琉璃藝術家之一。

Antoine Leperlier，可否將時間攔截？

多年來，琉璃工房持續的關注玻璃藝術與文化的推廣教育，2012 年，曾特別邀請到法國百年脫蠟鑄造玻璃藝術傳人——Antoine Leperlier，來台舉辦「打開當代琉璃藝術的視野」座談會，與大眾分享脫蠟鑄造法在藝術創造上的影響與演進。今年，工房更一步，邀請 Antoine 於上海琉璃藝術博物館舉辦個展，展出其最新創作《一念流逝，一念永恆》系列（Flux et fixe）。

Antoine Leperlier 的創作受時空概念及記憶消失啟發，以琉璃材質表現時間及記憶進化的深刻意涵，作品廣泛為世界各重要博物館典藏。藝術家努力不懈地追求材質、技法新的可能性，而且永遠基於一種形而上的理念的詮釋可能，而不是就單純的技法考量進行創作。對於《一念流逝，一念永恆》系列，Antoine 曾不諱言此系列受到楊惠珊《更見菩提》系列中琉璃與鐵絲網異材質結合的靈感引發，他經過漫長的研發，才呈現出玻璃和陶瓷的結合創作：玻璃如一條流動、潺潺的河流，而陶瓷材質的運用，代表一種不變，一種固定的思想。如何在空間中表現時間？如何用玻璃藝術證明時間的存在？若生命必定消逝，那麼，什麼才是永恆？他的作品即是他對兩個時間命題的冥想——當下與永恆。

「生命，只要存在，就永遠存在」Antoine 如是說。

此次亮相上海琉璃藝術博物館的全新創作《一念流逝，一念永恆（Flux et fixe）》系列作品之一，不透明卻溫潤的陶瓷，嵌入玻璃的內部，讓光線折出奇異的角度。

Stop the Time時間攔截 ——

Antoine Leperlier個展

展覽地點：上海琉璃藝術博物館

（上海市盧灣區泰康路25號）

展覽時間：2014年4月16日至9月7日

官 網：www.liulichinamuseum.com

Alison Lowry 目前正在進行大型的作品創作，以詮釋探討佛洛伊德的思想作為主題，此系列預計於 2015 年，在丹麥 Ebeltoft Glass Museum 展出。

《95% Series》系列作品 (THE OTHERS)，
2012，H 80 x W 120 x D 3 cm。

Alison Lowry，紀錄那些被隱藏的事實

同樣致力於推廣及深耕玻璃藝術的美國康寧玻璃博物館，從今年 3 月至 11 月，將陸續贊助 13 位國際當代玻璃藝術家於博物館長駐，進行玻璃創作的實驗研究與分享。每位藝術家在駐館的一個月內，館方不但提供食宿、創作空間，更於技術上給予援助，藝術家可充份使用最先進技術設備的工作室，以及康寧著名的 Rakow 圖書館中接近 5 萬個項目的豐富館藏——內容橫跨 35 個世紀的玻璃史料，包含藝術、歷史、科學等各個層面。

四月駐館的玻璃藝術家是來自愛爾蘭的新銳藝術家 Alison Lowry，自 2008 年投入玻璃藝術創作，其作品曾屢獲藝術獎項的肯定，近年來更開始於國際間展出。在 Alison 的創作概念中，「如何將服裝或布料真實地再現」，具有極重要的意義，為此她特別去學習紡織的專業技術，並選擇以脫蠟鑄造作為主要的創作技法，再結合澆鑄法與印刷技術。她自述：「我對於紡織品非常有興趣，特別是服裝。由經緯交織構成的衣料，能看到製造者在編織時所注入的人的本質，而經過長時間的穿著，這塊布料也會留下使用者的痕跡。」因此藝術家認為服裝看似只是一種純物理性的物件，卻將那些肉眼看不到的事實，默默地記錄下來，成為盛裝抽象記憶的容器。

其代表性系列作品《95% Series》，即在敘述一項英國政府於 2007 年發布的報告——有 75% 至 95% 的性犯罪受害者，不敢向警方報案，獨自吞下這個秘密。Alison 用一件件沒有主人的蕾絲洋裝，象徵這些隱藏在檯面下的匿名、無名受害者，希望鼓勵大眾勇敢走出來，揭發犯罪事實。

西方經典戲劇的新生詮釋

圖片提供／綠光劇團、台南人劇團

紐約、倫敦百老匯當紅劇作背景如何套用在台灣的現代社會？

英國文豪莎士比亞筆下的大哉問「to be or not to be」如何用中文詮釋？

在文化與言語的差異之下，搬演西方劇作文本，

向來是對於劇作者、導演和演員的嚴厲考驗。

綠光挑戰百老匯當紅劇作

「把世界帶進來，讓台灣走出去」，自 2003 年開始，綠光劇團在原創音樂劇、國民戲劇、台灣文學劇之外，更推出《世界劇場》系列劇作，多年來已引進 12 部當代世界劇壇的創意新作，其中包括東尼獎、普立茲獎得獎作品，甚至是諾貝爾獎文學獎得獎作品。不僅對國內劇場創作環境是一個正面的刺激，更是拓展了國內觀眾的視野，「不管是原創還是翻譯劇本，先要感動自己，才考慮製作」這是團長羅北安對綠光世界劇場這個品牌的堅持。

綠光世界劇場經過十年的發展，在今年更細分為《世界大劇場》與《世界小劇場》兩個製作方向，《世界大劇場》首部作品所推出的即是美國劇作家 Tracy Letts 的劇作《August: Osage County》。此劇於 2007 年在芝加哥上演，即獲得一片好評，榮獲 2008 年普立茲獎、東尼獎最佳話劇、紐約劇評人最佳劇本獎，目前仍在紐約、倫敦，世界各地上演。（今年更被翻拍成好萊塢同名電影，入圍奧斯卡最佳女主角及最佳女配角。）

綠光將原著舞台劇改名為《八月，在我家》，由吳念真、吳定謙父子首次聯合執導，劇中三代親人，彼此依賴又彼此傷害，每個人都很想逃離這個家，卻逃不離家人間緊緊相依的血緣。為了讓觀眾能更有共鳴，導演將劇本的時空背景拉回台灣，也將台詞調整為更接近台灣人平時的用語，如羅北安所說：「這齣戲其實就是在探討原生家庭，無論來自什麼樣的家庭，看完這齣戲一定都能找到某些片段是似曾相似的。」這齣戲能帶給觀眾的或許不是對於家庭的唯一正確解答，但是一定能讓人重新找回面對家庭的勇氣。

LIULI 琉璃藝術 Journal no.55 Apr / May 2014

綠光劇團這次特地邀請到三位金鐘影后：王琄、范瑞君、周幼婷，以及劇場女王姚坤君和橫跨劇場與電視圈的資深劇場演員謝瓊煖，扮演母女和姊妹。

八月，在我家

演出時間地點：

高雄 至德堂 6/21(六)、6/22(日)

台中 中山堂 7/25(五)、7/26(六)

詳細時間請上綠光官網：

www.greenray.org.tw

劇中人互相衝突爭吵不斷，辛辣犀利的台詞，一家人相愛相厭的心情轉折，大大考驗了這些實力派演員的演技。

如果莎士比亞生在台灣？

台南人劇團成立於 1987 年，被台灣藝文媒體界譽為現代戲劇模範生，是南臺灣最具歷史與規模的專業戲劇團體。在現任藝術總監呂柏仲的帶領下，精心規劃推動「西方經典台語翻譯演出」、「莎士比亞不插電」及「新劇展—尋找劇作家的台南人劇團」等演出計劃，劇團作品的最主要特色就是以創新實驗的手法，高度展現舞台表演的「劇場性」，開啟觀眾看戲時的想像力與創造力，提供新穎獨特的觀戲經驗。

今年適逢莎士比亞 450 歲冥誕，台南人劇團特地選出《哈姆雷》這齣經典代表劇目，演出文本採用台灣莎劇權威彭鏡禧教授的《哈姆雷》中譯本，邀集台灣劇場實力頂尖的七位演員攜手合作，做為劇團向莎士比亞致敬之作。

要體會《哈姆雷》的精髓，就必須先欣賞了解莎翁劇本的語言，莎士比亞的戲劇大多是以抑揚格五音部（iambic pentameter）寫成的無韻詩，而這也正是莎劇最獨特之處，台南人劇團在過去幾年已先後以台語和中文分別搬演多齣莎翁名作，這些跨文化的莎劇作品在語言文字的翻譯和演繹上，皆都力求能貼近莎翁原作的詩韻。這次《哈姆雷》的重製，台南人將持續這些年在詩劇搬演上的實驗與探索，企圖在中文的語言脈絡下，創造一種獨特的中文莎劇演繹手法，真正做到讓「表演配合文字、文字配合表演」，進而讓觀眾在聽演員朗誦詩文時，也能強烈感受文字語言聲情合一的美感。特別是讓莎翁能更加懷抱年輕觀眾，並引領他們更懂得如何去欣賞莎翁獨特的戲劇美學。

台南人劇團春天戲水

2014年台南人劇團進駐台北水源劇場，

將經典劇《哈姆雷》和兩齣全新創作《游泳池（沒水）》、《浪跡天涯》，

三齣戲在八週內輪替演出。

演出地點：台北水源劇場

演出時間：即日起至5月23日

詳細時間請上台南人官網：

tainanerensemble.org/portal/

《哈姆雷》舞台上將裝置大小不同的電視螢幕，並大量使用影像媒介工具，藉以呈現劇中哈姆雷王子眼中的兩個世界：外在的、宮廷生活的日常世界，和鬼魅的、徘徊不去的幻想世界。

《哈姆雷》演員排練照。

心若自在，香緊隨

專訪陳建民老師

採訪／Archer

陳建民
台北人，「玄在」、「玄自在」。師承劉良佑教授，是劉教授玄字輩嫡授香道弟子之一。陳建民老師的製香，重新燃起張毅對於合香實現的可能性。劉氏製香，一如中國哲學，講求盡物之性，用之有度，氣味富有詩意。陳老師追隨劉教授修習的過程中，對於香的歷史、文化、理論、精神均有全面且深刻的修為與體悟。

現代科技快速的替換進步，為生活創造諸多便利，當生存本能業已滿足的當下，人們開始尋求一種更富於涵養、內在心靈的生活方式。在古代中國，香曾專屬於貴族文人名士所用，孔子曰：「蘭有王者香」，屈原在《九歌》裡描述雲中君（雲神），出場即「浴蘭湯兮沐芳」，尚德之人，可比德馨。中國的香文化，至宋代達到巔峰，明代中期至清初盛世，用香文化臻於完備，且廣泛地被實行。

陳建民，師承台灣著名製香師，已故香學第一人劉良佑教授（註）。對於製香，他深信誠敬，必採用天然香材，香方配比，反覆試驗不倦，製程必親手為之，是現代香文化的重要實踐者。本期 LIULI 月刊特別專訪陳建民老師，與我們一聊現代中華香文化的發展與合香的應用。

註：已故之劉良佑教授，20 餘年來潛心研究香文化，是兩岸公認的中國香學第一人。其有感於現代休閒，除了追求身體、更應講究心靈的調養，成立中華東方香學研究會，其所提倡的現代香席，即期望現代人能再找回品香的樂趣，將傳統香文化重新建立於日常生活中。

採訪開始前，陳老師輕輕地燃起香，隨著柔和的香氣漸漸擴散，空間氛圍也變得不同。

LIULI：請教老師是如何開始接觸香文化的？

陳建民：在台灣人的日常生活中，幾乎任何人都有與香接觸的機會，或因宗教信仰，或祭祀祖先，或民俗活動中都會使用香。我從小就在這樣的環境成長。當然，這和我們目前推廣的香文化是有區別的。中國香文化，始於春秋，成長於漢，完備於唐，鼎盛於宋。魏晉之前，多以單一香材品之。南北朝之後，合香開始興盛，多種香材的混製香方，讓中國香進入一種多元的可以創作性的發展。

LIULI：不過現在說起香，一般人似乎比較熟悉的是日本香道？

陳建民：在東西方的歷史上，香料最早都是因為宗教活動或禮儀熏香，飲食調味及療養治病的需求，才進入生活裡。在中國古代，重要的文化休閒活動分作兩類：一類是琴棋書畫，因這四種活動需有操控工具的特殊技術故稱為四藝。而品香、鬥茶、插花、鑒賞，則因情境重於技巧，比較自我而閒適，所以稱為「四般閒事」，與四藝同為文人精神生活中必不可少的活動。當這些休閒活動傳到日本之後，其中的茶、花、香、書，在工具使用和儀禮上，就被嚴肅和規格化為道學，所以出現了日本文化中的香道，茶道等等的說法。

LIULI：現在中華香文化的發展情況如何？

陳建民：中國傳統香文化因為各種原因中斷了兩百年。近年來中華香文化的復甦，有一個人不得不提，就是被廣大香友尊稱為中華當代香學第一人的劉良佑教授。劉教授對香文化活動有一個明確的定義，他說：「中國傳統文化中，有一種休閒活動稱為香席。香席決不是時下一般燒香。在香席中用香，目的在於詮釋『全在爐煙未發時』的意境。最重要的是，透過這樣的過程來提升心靈的活動能量，以達到品味生活的目標。」

中華香文化與西方香不同，它的概念更自由曠達，具有強大的包容力，有著海納百川一樣的寬大胸襟。點香雖然是一種個人行為，但它卻不束縛於人本身，它可以調合個體與周遭環境的聯繫。中國傳統香文化，還有一個特殊的層面，就是剛才提到的「合香」。在流傳下來的歷代香譜中，可以見到各式各樣的合香的香方，能調和出各種香味。能驅蟲除臭、提神醒腦、修養性情、甚至治病療傷，而非時下的單方香所能比擬的。劉教授當年就期許能經由推動香學研究，重新喚起香文化直指心性的美學深層涵義。

LIULI：去年底您與琉璃工房首次合作，創作 LIULI LIVING《逍遙游》東方合香，可以談談此次的合作嗎？

陳建民：其實我對琉璃工房的關注早在 1990 年初，當時工房在台北誠品畫廊舉辦首次的作品展覽，我在展場仔仔細細看了一遍所有的展品。這些作品帶給我很大的震撼。我對傳統琉璃工藝略有瞭解，知道脫蠟鑄造工藝，古代青銅器也是這樣製作的。琉璃工房作為一個立志復興中華傳統文化的品牌，張毅、楊惠珊對中國傳統琉璃工藝復興的堅定信念，對文化的尊重和傳承，對我來說，與復興中國傳統香文化的追求是一致的。可以說，因為理念的契合，才有這次的合作也不為過。

陳建民老師的香室，環境雅致靜謐，一隻古樸的香爐，三四把木質桌椅，倚牆而立的架子上，一邊是各式香學工具，另一邊則是各款香材與書本典籍。

LIULI：您之前說合香是一個創作的過程。宋代文人雅士如黃庭堅，蘇軾，都有自己擬香方、製作合香的記錄。不過根據古典文學再創作，這次的《逍遙游》東方合香是第一次？

陳建民：以創作為立足點，在已知命題的前提下，做合香的創作（琉璃工房創辦人張毅，以其超越半個多世紀的人生體悟，融入對香的意境期許，透過他的描述，再由陳建民老師擬定香方）。這已經超越了製香本身的性質，與古時性靈學說有了交集。莊子的「逍遙遊」不單是一部傳世文學作品，也是莊子哲學思想的一個重要闡述，全篇一敘述追求精神世界的絕對自由。在莊子眼裡，客觀現實中的一事一物，包括人類本身都是對立而又相互依存的。這就沒有絕對的自由。要想無所依憑就得「無己」。應此這次《逍遙游》的五款合香，我也超脫了傳統合香的範疇，以最少的香料種類，更單純的香味調配，不追求香味特徵表現，去詮釋莊子哲學思想的主張——追求精神的自由，在香味似有似無的飄逸中，感受逍遙自得。

LIULI LIVING《逍遙游》勇奪 2014 德國 iF 設計大獎

LIULI LIVING 生活美學品牌，將琉璃延展到生活，廣泛融取東方元素，以有趣的、創意的設計概念，體現生活的多樣性。琉璃、骨瓷到合香，LIULI LIVING 秉持對寫意生活的探索。從生活器物，品茶，再到香的聞心，一層一層的深入現代人生活裡的應有的學習及品味。日前 2014 德國 iF design awards 設計大獎揭曉，LIULI LIVING《逍遙游》東方合香勇奪 iF 包裝設計獎。這是《逍遙游》繼榮獲文化部「2013 文創精品獎——新品大獎」殊榮之後，更進一步受到國際肯定。

此系列將東方古典哲學與合香文化結合，是今年 iF 包裝設計獎得獎名單中唯一一件使用琉璃材質作為包裝主題的作品。純琉璃香盒，為方形小盒天地蓋設計，將琉璃工房 20 多年所掌握的脫蠟鑄造法發揮極致，並盒面以浮雕技法，細膩呈現出層層的水浪與雲紋，此外，《逍遙游》在追求極致東方美感的同時，仍採用了環保材質進行創作，並且在外盒上不過度包裝，以環保永續理念貫徹每一處細節，也傳遞了品牌真誠的人文關懷理念。

《逍遙遊》是 LIULI LIVING 對當代生活的東方美學詮釋經典之作。

《花舞琉璃》

誠心誠意

花藝設計、示範／奚遠緣 文／黃阡卉 攝影／林福明

取時節裡
最盛開的鮮花
最甜美的果實
以表我虔誠向善的心志；
燃清香一支
願眾生的祈願
皆能隨裊裊上升的輕煙
上達天聽。

琉璃作品：由前至後，LIULI LIVING 繁花水印（酒杯）——春，夏，秋，冬。

LIULI 子子孫孫永實用系列——豐業合享鼎。

LIULI 花舞琉璃系列——展綠（花器）。

LIULI 慈光安瀾系列——福佑好人間。

應用花材：菊花、杜鵑花（別名滿山紅、映山紅，中國十大名花之一）

花語：菊花——清淨、高潔、高風亮節、真情。杜鵑——愛的喜悅、節制。

設計概念：在居家一隅佈置一份虔敬。

生活空間裡，搭配琉璃器皿，自我修持的氛圍中，符合古時修行的莊嚴，又兼具簡單的現代設計感。

經驗分享：琉璃不只是藝術品，琉璃也能走入生活。運用巧思，當下就是一方淨土：

在〈盛旺方鼎〉內注入少許溫熱水，並滴入幾滴精油，悠悠的清香，讓琉璃鼎不再生硬；白磁 Espresso 杯，除了喝咖啡也可以樂養綠色植栽，男性的書房空間也可以佈置得很舒壓、很感性！

2014生活新提案

花中之王——牡丹

一朵綻放，便綻放了千年的詩情。

LIULI LIVING認為，喜愛牡丹的華美，絕非附庸風雅，
心靈富足，自然懂得她的大氣之美。

2014年LIULI LIVING生活新提案，
1+1琉璃牡丹盤，伴隨生活的每一刻，
讓生命猶如一朵綻放的牡丹，
自信且富足，充滿正向感染力。

2014年4月1日起至6月30日止，
心賞卡貴賓可享〈天香靜舞〉牡丹盤組
優惠典藏價 NT\$6,590（原價NT\$7,950）
非心賞卡貴賓可享原價典藏機會。

〈天香靜舞〉牡丹盤組（大盤+中盤）
大盤尺寸：直徑22×5cm
中盤尺寸：直徑15.6×3.3cm

全球的服務 永遠的琉璃工房
Worldwide Service Forever LIULI GONGFANG
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/LIULI GONGFANG.TW

United States
Brea Gallery
www.liuliusa.com
Space #1102A, Brea Mall
Brea, CA 92821
TEL: (714) 255-0600
service@liuliusa.com