

LIULI PLUX

2012年母親節系列佩飾五月溫情上市

一切為了愛——寬容

一切為了愛——追夢

問日光 你從哪裡來？問雨 你要去哪裡？
她說：一切為了愛。 她說：花開了之後有春天。

一切為了愛
ALL FOR LOVE

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

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

LIULI TMSK

琉璃藝術

41 | Mar.-Apr. 2012

締造在世作品
最高拍賣價的藝術家
魯西安·佛洛伊德Lucian Freud
• 2012魯西安兩大重要回顧展
• 在世藝術家拍賣紀錄排行榜

向古琉璃致敬
她的眼，洞見生命的謎
多麗斯·萊辛Doris Lessing

「LIULI」，新的開始

琉璃工房25週年了，

一個持續二十五年的文創品牌，對這個社會的意義與價值是什麼？

1987年，琉璃工房以「琉璃LIULI」這個充滿熱情和思想的材質，在世界的藝術舞台上發聲；在工房滿十年之際，楊惠姍小姐於一次演講中曾說道：「琉璃工房的努力，我們可以說一件事——中國琉璃，從西周開始，中國琉璃出現，然後，一直到清代，但是，清之後，一直到民國，中國琉璃差不多沒有任何新表現，直到1987年，琉璃工房成立——中國琉璃有了新的一頁。」因此可以說琉璃工房所創造的價值，或者說我們學習的價值，有一個很大的部份是「歷史的認同與承繼」。

2003年，第一本透明思考雜誌出版，在創刊詞中，張毅先生提到面對工藝美學價值，我們關注的不僅是作品本身，更是隱藏於作品背後，創作者對於環境、材質的關懷，對於歷史文化的觀照情感。

2012年，《TMSK透明思考》月刊重新回歸原點，自第41期起，更名為《LIULI 琉璃藝術》，以「LIULI」出發，延續工房對於文化、對於蘊含於工藝美術中難得的倫理情感的堅持。未來，《LIULI 琉璃藝術》將以更開闊的文化視野，融合來自東西方的藝術資訊，敬獻給親愛的讀者朋友更多元豐富的期刊內容。

期待您繼續的支持指教。

西漢中山靖王劉勝墓裡的琉璃耳杯，
對於琉璃工房，是一個文化情感的歸屬象徵，
同時是一個永遠不斷創作和學習的提醒。

台灣區總經理

何介舜

文化的熱情的 工藝的 CULTURE CRAFT PASSION 25

從文化裡，一路走來，
琉璃工房25年，
堅持著那個閃耀著民族光芒的材質，
樂此不疲，一如初始：
永遠不斷地創作有益人心的作品。

魯西安・佛洛伊德 Lucian Freud

—締造在世作品最高拍賣價的藝術家

圖片提供／Pallant House Gallery、National Portrait Gallery

2011年7月20日，魯西安・佛洛伊德逝世，享年89歲。他是當代最重要的肖像畫大師，也是心理學家西格蒙・佛洛伊德的孫子。

2011年6月，魯西安仍在繼續工作——一幅全身赤裸的男人與狗的肖像畫，畫中完全察覺不出任何作者已年邁體衰的跡象，每一筆都與他往常的畫作一般，準確而有層次——男人的肩部線條柔和，手臂部分疊出厚厚的油彩，呈粗糙質地；膚色呈現卻細緻多樣。狗畫到一半，腿還沒畫。7月，魯西安進行到畫面的前景部分，一切戛然而止。

在這幅未完成的畫作中，皺皺的床單覆蓋著地面上臥躺著的兩位主角，畫布的下方可見魯西安在作畫時使出全力，重重地塗滿厚厚的白色顏料。近一個世紀的創作突然終止，讓人有些無所適從。還有那麼多未完成的作品，唯能令人釋然的，或許是魯西安忠實地達成了自己的心願——「我想畫下自己走向死亡」。

在魯西安生命的最後五十七年裡，他都站著作畫，此張照片為魯西安的助理David Dawson所拍攝，詳實地記錄藝術家夜裡工作的情景，當時魯西安已經82歲，作畫時依然氣勢十足。David Dawson, Working at Night, 2005, Photograph Courtesy of Hazlitt Holland-Hibbert

夢魘裡的真實

文／張毅

我的工作，純粹是自傳式地嘗試將我周邊的人事物紀錄下來，我只為了我有興趣的人們、我所關心的人們或是我想了解的人們而創作，這是一個我置身其中而且確實了解的世界。

—魯西安·佛洛伊德

魯西安·佛洛伊德Lucian Freud的肖像畫，多半跟世俗的「美」毫無關係。

因為，它們大部分都醜陋得令一般人倒胃。

譬如：《沉睡中的福利官Benefits Supervisor Sleeping》。那樣扭曲的姿勢，與美無關。那樣臃腫的女體，也和一般認知的美無關。

然而，這樣的肖像畫，成為現代畫拍賣市場的最高紀錄，在2008年以三千二百萬美金售出，是一種什麼意義？

或者說；英國女皇伊利沙白二世苦苦相求魯西安為她畫肖像，結果是一張所有的觀眾張口結舌；看起來仿如路邊市井老女嫗的肖像，又是什麼意義？

在現代藝術的行業，流行著一種為了入門收藏鑑賞的方便，而設定的標準，當你面對一件現代藝術創作，愈能讓你不知所措的創作，愈是接近現代藝術創作精神的作品。

如果，這是一種方便法門，那麼，魯西安·佛洛伊德的晚期作品，的確如此，那些粗暴的裸體，毫無遮掩的性器官，甚至，人像面孔極度誇張的細節，在光影色彩糾結中，人，不再是畫布前的真實的人，而是一種夢魘世界。

赤裸，不只是軀體的赤裸，而是，生命的赤裸。

魯西安·佛洛伊德並不忌諱提及傑克梅第Alberto Giacometti（註一），而忍不住要說他其實是個不折不扣的傑克梅第。

因為，那些筆觸，其實是一筆一筆試探地描繪肉體底下的一種無可避免的生命本質，而心；就必然一刀一刀地割裂了血肉皮囊，留下傷痕累累的癰疤。

不安，無論是對生死而言；對愛與性而言；都是魯西安·佛洛伊德的基調，他應該深深知道；走進這條路，他就活在夢魘裏，他生亦死，死亦生。

如果，這個觀點有一定的意義；那麼，魯西安，佛洛伊德為女皇的畫像，應該是一種嚴肅的恭維了。

註一：瑞士藝術家傑克梅第Alberto Giacometti，是二十世紀存在主義雕塑大師，也是一位開創寫實新視野的人像藝術大師。傑克梅第曾表示：「人為什麼要畫、要雕塑呢？那是出於一種駕馭事物的需要，而唯有經由了解，才能駕馭。」傑克梅第的雕塑、繪畫及素描，都源於他對人類形象的獨特觀點，也反映出來二十世紀人類的軟弱與不堪一擊。

魯西安以助理David Dawson及狗狗Eli（Eli是魯西安送給David的耶誕禮物）作為主角，創作了一系列的畫作。於2003至2004年間完成的《David and Eli(2003–4)》，透過視角的掌握，讓畫作中躺臥在床榻上Dawson的陰囊在畫面上的比例在他頭顱下所枕的枕頭更為放大。David Dawson, David and Eli in Progress. Photograph Courtesy of Hazlitt Holland-Hibbert

一週工作七天的藝術家

文／ 苔茶書房（苔茶書房為張毅帶領琉璃工房伙伴所組成之讀書小組）

在魯西安最後的創作生涯中，除了大型畫作，他也重拾年輕時棄而不用 的蝕刻版畫。他用這種形式做了一部份小型的作品，如知名的臉部肖像作品：《David Hockney (2002)》，此照片即為魯西安的助理David Dawson以影像為藝術家與模特兒David Hockney的紀錄照。David Hockney也是英國當代重要藝術家，他對六十年代的英國pop art有著舉足輕重的影響。David Dawson, Lucian Freud with David Hockney, 2002. Photograph Courtesy of Hazlitt Holland-Hibbert

魯西安厭惡面對大眾，歇斯底里地注重隱私，很少有人能進入工作室一探究竟。在魯西安最後的五十七年裡，他都站著作畫，因坐著所產生的身體束縛感令他抓狂，從50年代起，他就拒絕坐著工作。

站著作畫需要龐大的體力，魯西安通常上午先畫，下午休息，晚上再畫，一周七日天天如此，整年不間斷，若是興致所至，他常常會畫到三更半夜。通常，他會花6到8個月或18個月，甚至更長的時間來慢慢作畫。60年代後，當與他同齡的人只能玩紙牌時，他卻仍然活力十足，在其助理David Dawson所拍攝的工作照中，他82歲卻精力充沛的樣子，看上去簡直就是美國著名龐克搖滾樂手Iggy Pop。

魯西安在接受藝評家 Leigh Bowery（同時也是魯西安的好友）採訪時差不多70歲，已開始感受到生命無多，他直率地談到，長時間站立的工作，讓他感到虛弱，並表示害怕自己睡太多而工作太少，「我害怕我會僵住而一睡不起」。

到了晚年，魯西安的的作品越來越大，有時畫布要加到他踩在手扶梯上才能構到的高度，這樣尺寸的畫作，常常是兩、三幅同時進行。他總覺得自己可以完成這些作品，神奇的是，他也這樣一點點做完了一件又一件大型的作品。

倫敦的隱秘「畫巢」

從40年代開始，魯西安就定居在倫敦西部，過著與外界疏離的封閉生活。他的畫室，是一個「髒亂到令人髮指」的巢穴，除了一張供模特兒倚躺的大床，外加幾個畫架與一輛可移動的小推車外，目之所及，四周全是一團團結痂成塊的顏料積垢，牆面因為長期被刮刀塗顏料，像是被海鷗群四下排泄後形成的抽象畫。工作室裡堆滿了白色的破棉布，是環保公司從歇業的旅館得來再批售給他的白色床單。魯西安很少出他的工作室，對工作之外的事，他一點耐性都沒有，過馬路時，即使路上車速飛快，他也不管，直衝過去。

每一天，魯西安半裸著身子，從一堆白破棉布中撕下自己滿意一塊方角，像圍裙一樣塞在腰帶上，更像一個屠夫或麵包師，每天早上八點到下午三點，晚上七點到凌晨兩點，站立十多個小時進行他的創作。2004年的《The Brigadier》，就是魯西安在2003至2004年間站著畫了18個月完成的。

他從不做運動，作畫就是他的運動。關於這一點，模特兒們有著相似的記憶：當他畫畫時，保持著類似跳舞的姿勢，不停地在畫布與模特兒間跨來跨去，加一筆或擦掉幾筆。他注意力高度集中，嘴裡總在嘟嘟囔囔：「輕點，不，不，不」或「這是錯的」、「哦，是的，也許」、「有點黃」…像個十足的精神病。如果他覺得很不滿意，就會把畫布撕毀，或者乾脆朝畫布踹上一腳。即便到了88歲，他也不承認他工作的速度變慢了，似乎只要他一舉起左手的畫筆（魯西安是個左撇子，用右手拿調色盤），腎上腺素便會推進他奮力向前，所有的病痛都被逼以遁形。

《The Brigadier》畫的是魯西安的軍中同袍Andrew Parker Bowles，這幅畫有七英尺高，魯西安站了十八個月將它完成。在這幅畫中魯西安使用他獨有的凹凸不平的色調來突出肉體的質地。The Brigadier, 2003-04, Private Collection © The Lucian Freud Archive Photo: Courtesy Lucian Freud Archive

「受寵」的模特兒

魯西安以極高的標準要求自己，畫作中的主角們也享受同樣的待遇，最基礎的譬如，他們常常一坐就是幾個月甚至幾年，好的狀況是，畫作最終完成，皆大歡喜；也常有令人沮喪的——不管你坐了多久，畫布上什麼都不會留下。

《Man with a Blue Scarf》的主角Martin Gayford，也是知名的藝評家，從2003年11月到2004年7月間的很多夜晚和早晨都坐在畫室裡，「當我坐了四十分鐘後，感覺上他好像畫了很多筆，實際上，畫布和之前幾乎沒有什麼改變」。《The Painter Surprised by a Naked Admirer》完成後，畫中人物之一Williams-Wynn說，「我發現我居然每天從早坐到晚，坐了整整一年」。而《沉睡中的福利官 Benefits Supervisor Sleeping》的主角Sue Tilley回憶：「為了這幅畫，兩年中我只出去過三天，每個周末他都希望我在那裡，我不能去休假，不能被曬黑，我不在的時候，他就不會畫，哪怕是一筆。」

模特兒們被允許休息時，魯西安有時也會讓他們看看畫的進度與效果。這時模特兒們需要特別小心他們的遣詞用字，譬如：「是不是快畫完了啊？」或是：「看上去很美。」一旦說了這樣的話，他們通常會坐更久的時間，並且，當他們再次觀看作品的時候，會發現那些「很美的細節」已經不見了。

《沉睡中的福利官Benefits Supervisor Sleeping》於2008年在紐約以3364萬美金被收藏，成為在世藝術家被拍賣的最昂貴畫作，一如他所作的其他畫作，作品中的女人胸部下垂或往上攤成一團肉，這些都不是傳統價值觀中的理想的女性形象，呈現出一種赤裸接近殘酷的真實。Benefits Supervisor Sleeping, 1995, Private Collection © The Lucian Freud Archive, Photo: Courtesy Lucian Freud Archive

靈魂自畫像

一個肥胖的婦人橫躺在沙發上酣睡，滿身贅肉幾乎讓她從沙發上掉下去，這幅名為《沉睡中的福利官Benefits Supervisor Sleeping》是魯西安1995年的創作，2008年在紐約以3364萬美金被收藏，打破了美國藝術家傑夫·昆斯Jeff Koons（註二）的《懸挂的心Hanging Heart》2007年創造的2360萬美金的記錄，成為在世藝術家被拍賣的最昂貴畫作。

魯西安肖像畫的主角多是這樣的小人物和自己，人體是他一生探尋和表現的主題，他相信人們在不穿衣服的時候，能看到最深的本質和本能的欲望，他認為：「人要知道，自己才是墮落的主體。」由於每一張畫耗時極長，模特兒在他日復一日的凝視下到達心力可承受的極限，徹底扔掉了最後的防禦，臉上寫滿麻木，疲憊與憂鬱，有一種現實的「異樣」感。那些粗暴的肌理，凝重翻騰的曲線，疊堆的色塊，魯西安不厭其煩地刻畫著同樣的神經質與歇斯底里的狀態，卸去了衣飾遮蔽的肉體，滿足與物慾後的墮落與沉淪，不知歸屬的靈魂附著其上，令人不忍正視。

對魯西安而言，「醜」不是目的，他只是要絕對的真相，雖然看起來有些殘忍。

註二：傑夫·昆斯Jeff Koons，1955年出生，美國當代藝術家，大膽地運用俗艷的圖像或造型創作。他以準確精緻的日用品的複製品、可愛的卡通形象以及充滿想像力的大眾圖像組合，不斷地給世人帶來一個又一個新的視覺衝擊，是當代波普藝術的探索者。

誰都不重要

魯西安非常清楚自己想要什麼，從不迎合大眾。他拒絕為羅馬教皇或戴安娜王妃作畫，因為不喜歡他們，音樂劇大師安德魯洛伊·韋伯Andrew Lloyd Webber（註三）希望他為自己的妻子作畫，並以「終生免費音樂劇門票」來誘惑，也沒能成功。他忠實的粉絲英國女王伊莉莎白二世請他為自己登基50周年慶典畫像，他要求女王自己來畫室，前後72次，最後的畫作，比巴掌大不了多少，畫中女王「表情冰冷」、「精疲力竭」與任何顛沛一生的市井老婦無異。為此魯西安被一些藝評家盛讚為：「勇敢、不妥協」的藝術，另一派則認為：小佛洛依德先生應該被扔進倫敦塔。（註四）

對魯西安的讚譽與詆毀從來沒有停止，藝評家們針鋒相對，據理力爭，這些對魯西安不起任何作用。他對外面的世界，看都不想看一眼。

註三：安德魯洛伊韋伯 Andrew Lloyd Webber，縱橫百老匯三十多年、被譽為「二十世紀最成功的音樂劇作曲家」，從「歌劇魅影」、「貓」等世紀名劇，到「艾薇塔」、「萬世巨星」、「日落大道」等傳世佳作，曾榮獲多項東尼獎、葛萊美獎甚至奧斯卡獎等肯定。

註四：倫敦塔（Tower of London）曾作為堡壘、軍械庫、國庫、鑄幣廠、宮殿、刑場、公共檔案辦公室、天文台、避難所和監獄，特別關押上層階級的囚犯，後引伸出一句英文俚語「sent to the Tower」，意為「入獄」。

魯西安於1943年的自畫像，他的畫風於40年代後期開始產生轉變。**Man with a Feather (Self-portrait), 1943**, Private Collection © The Lucian Freud Archive, Photo: Courtesy Lucian Freud Archive

心底深處的夢

第一次世界大戰時魯西安尚未出生，戰爭已令他的家庭付出代價，西格蒙·佛洛伊德的三個兒子（其中就有魯西安的父親）全部出入火線，魯西安的堂哥在戰爭中死去，而在希特勒對猶太人的殘殺中，伯父等人難逃厄運。1933年，希特勒就任德意志威瑪共和國總理，滅猶政策全面推行，魯西安被迫舉家遷往英國。

魯西安認為，人們總想在他的作品中找到祖父老佛洛伊德的影響，是十分可笑的。但他也提到，祖父讓他從小就讀四行詩《絞刑架下的歌》（註五），在他的起居室裡掛布呂赫爾Pieter Bruegel（註六）的畫，如果有時間的話，祖父就會帶著他們一群孩子去參觀藝術博物館，尤其是林布蘭Rembrandt（註七）、布呂赫爾等大師的畫作。

年輕的魯西安曾在英國聖工會繪畫學校，在校長威廉·莫里斯的影響下，系統地學習歐洲古典繪畫技法，同時，他也受到超現實主義的影響。在小佛洛伊德的作品中，一開始便出現一種奇特的冷靜與成熟，敏感與懷疑，如同籠罩在戰爭陰霾下的歐洲一樣沉鬱凝重。

魯西安的祖父，老佛洛伊德在《夢的解析》中強調「欲求」是人類的精神困境，夢就成為了一種延展：「人會把欲望埋藏在內心深處。清醒狀態時意識會抑制欲望。當人入睡後，意識的控制放鬆了，內心願望會影像化，便形成了夢。」

魯西安心底深處，究竟做著怎樣的夢？

註五：四行詩Quatrain是英詩最常用的格式，可有格律、有韻腳、或兩者皆有、或兩者皆沒有。寫完四行，意猶未盡時，可再加四行，可以一直追加下去。所以四行詩不一定是四行，而是四的倍數。

註六：老彼得·布呂赫爾 Pieter Bruegel the Elder，為16世紀布拉班特公國（領土跨越荷蘭、比利時、法國）的畫家，一生以農村生活作為藝術創作題材，以地景與農民景象的畫作聞名，在西方社會，他是第一批以個人需要而作畫的風景畫家，跳脫過去藝術淪為宗教寓言故事背景的窠臼。他是歐洲美術史上第一位「農民畫家」。

註七：林布蘭Rembrandt van Rijn (1606-1669)，荷蘭黃金時期的肖像畫家，影響後世最深遠的大藝術家之一，著重於光與影的強烈對比，以及他所看到的人物色彩，被稱為繪畫光影魔術師。林布蘭曾被形容是17世紀荷蘭畫派最偉大的藝術家，他的一生執著於一系列自畫像的創作，這些自畫像現在也成了他的影像式自傳，從他的自畫像中不只看出了林布蘭繪畫技巧上的演變，這些畫像也捕捉到了他人生的神韻精髓。

此畫作為魯西安62歲時的自畫像，魯西安的風格曾經有著很大的轉變，後期畫中人的膚色呈現十分細緻多樣，他早期作品是冷色調，畫的十分精確，絕對的平面化，然而到後來肉體質感的表現卻成為他的特色。**Reflection (Self-portrait), 1985**, Private Collection, Ireland © The Lucian Freud Archive, Photo: Courtesy Lucian Freud Archive

在世藝術家作品的最高拍賣價

魯西安・佛洛伊德對於金錢並不重視，但他的身價近年來卻隨著藝術拍賣市場的崛起而成長，就當代藝術家的拍賣市場成績而言（不含已故藝術家），他的作品不僅創下在世藝術家作品拍賣價格最高的紀錄，也同時佔據了前八名排行榜上的三名。

在世藝術家拍賣紀錄排行榜

1

Benefits Supervisor Sleeping (1995)

藝術家：Lucian Freud，拍賣價格：美金\$33,641,000／2008年3月售出

2

Flag (1960-66)

藝術家：Jasper Johns，美金\$28,642,500／2010年5月售出

3

Bolloon Flower (1995-2000)

藝術家：Jeff Koons，美金\$25,752,059／2008年6月售出

4

Hanging Heart (1994-2006)

藝術家：Jeff Koons，美金\$23,561,000／2007年11月售出

5

Naked Portrait with Reflection (1980)

藝術家：Lucian Freud，美金\$23,519,898／2008年6月售出

6

Abstraktes Bild (1997)

藝術家：Gerhard Richter，美金\$20,802,500／2011年11月售出

7

Interchange (1955)

藝術家：Willem de Kooning，美金\$20,680,000／1989年11月售出

8

Ib and Her Husband (1992)

藝術家：Lucian Freud，美金\$19,361,000／2007年11月售出

2012魯西安・佛洛伊德兩大重要回顧展

David Dawson, Lucian with Fox Cub, 2005. Photograph Courtesy of Hazlitt Holland-Hibbert

David Dawson: Working with Lucian Freud

地點：Pallant House Gallery

展期：即日起～ 2012／5／20

網址：www.pallant.org.uk

地址：9 North Pallant, Chichester, West Sussex,
PO19 1TJ, United Kingdom

1989年，David Dawson畢業於藝術學院後，在魯西安70歲左右開始長期擔任他的助理，幫魯西安處理好所有的事情，讓他專心作畫，陪伴他生命的最後一個階段，近20年間，David Dawson已不僅是他的貼身助理，更是至親的朋友、最重要的模特兒之一，魯西安曾說自己對於Dawson的了解勝過於任何人，兩人尊重彼此，並理解彼此的創作，現於英國Pallant House Gallery所展出的「David Dawson: Working with Lucian Freud」影像展中，即為Dawson透過攝影紀實地捕捉魯西安創作時的珍貴片刻，包括魯西安鮮少於眾人前曝光的工作室、與作畫時與模特兒同時入鏡的畫面。也是魯西安最後一幅畫的主角，Dawson說道：「我真的覺得他總是充滿鬥志，全力以赴」。

Girl with a White Dog, 1950-1, Tate. Purchased 1952 © Tate, London 2012

Lucian Freud Portraits

地點：National Portrait Gallery

展期：即日起～ 2012／5／27

網址：www.npg.org.uk

地址：St Martin's Place, London WC2H 0HE

倫敦 National Portrait Gallery於今年2月開幕之「Lucian Freud Portraits」回顧展，是藝術家魯西安・佛洛伊德首次的大型回顧展，魯西安本人也親自參與了此次展覽的前期籌備，展覽完全以魯西安的人物畫像創作為主，共計展出一百三十幅以上的作品，令人難過的是，策展人Sarah Howgate表示，在備展的同時，魯西安曾說過有預感自己應該撐不過2012年，果真，2011年7月，當代最重要的肖像畫大師，魯西安・佛洛伊德逝世，享年89歲，但他仍堅持不斷作畫，對創作投入過人的精力與熱情，直到生命的最後一刻。

「Lucian Freud Portraits」回顧展也為奧運藝文活動的一部份，展期將一直延續至夏季的奧運賽，並將於2012年7月2日移師至美國德州的Modern Art Museum of Fort Worth。

向古琉璃致敬：《琉璃中國》

歷時900多個日夜籌建，2010年10月，上海琉璃藝術博物館正式落成開幕，這座上海唯一的琉璃藝術博物館，由張毅、楊惠姍創辦並設計，冀望為中外大眾提供一個欣賞、瞭解、走近琉璃藝術的場所。上海琉璃藝術博物館是一個新型態的、年輕的博物館，集欣賞、收藏、求知、美食、購物於一體，同時它也是一個非營利為公眾服務的民間文化機構，在民營博物館普遍處於生存艱難的困境時刻，毅然問世。

上海琉璃藝術博物館與上海博物館攜手 開啟古琉璃探秘之旅

2011年初，上海琉璃藝術博物館與上海博物館展開長期的交流合作，並就古琉璃鑑定、建檔及保存環境……等項目，向上海博物館學習專業的知識技術。上海琉璃藝術博物館現有中國古代琉璃藏品近300件，自西周至明代，器型多樣，包括琉璃珠管、耳瑱、璧、動物造型配飾、髮飾、帶扣、吹瓶……等，在博物館專業人士心目中，古代藏品正是衡量現代藝術博物館份量的要素，這些在中國琉璃史上舉足輕重的古琉璃，經由上海博物館專家的協助鑑定、編列建檔後，將以確切的年代、清晰的脈絡，講述中國琉璃的根源和傳承。

從2011年6月開始，歷時五個多月的專業項目指導，來自上海博物館三個部門的專家們，分別為200多件古代琉璃藝術品提供了藏品評測、建檔、保管包裝、環境監測等方面的技術指導和諮詢，上海琉璃藝術博物館不但確認了館藏古琉璃的年代，完成了古琉璃的編號以及具體特徵、現狀的完整圖文建檔，館內工作人員也至上海博物館實地觀摩學習，了解對於館藏品必須的嚴謹保管制度、恆溫恆溼的保存環境，在藏品管理、保護能力等專業技能上都有顯著的收獲。

上海博物館專家協助進行古琉璃鑑定工作。

上海琉璃藝術博物館古琉璃展區。

上海博物館專家指導上海琉璃藝術博物館工作人員放置無線溫溼度記錄儀。

《琉璃中國》圖冊出版

針對此次進行評測的館藏古琉璃，上海琉璃藝術博物館精選其中的35件古琉璃藏品，編製出精美的藏品圖錄——《琉璃中國——上海琉璃藝術博物館古琉璃典藏》，博物館館長唐斯復、陳耀圻於此圖冊中寫道：

今天，年輕的上海琉璃藝術博物館正是在中國琉璃的傳統之上奠基、成長。如經歷熊熊烈火淬煉而永生。

傳統，是姓氏，是精神，是血脈，是技藝的固守方式。遵循傳統，就是有源之水，有本之木，有法之藝，有道之人。中華民族文化數千年的漫漫傳承，一盞明燈指引路途。

中華文化的工藝美術絢麗多彩，琉璃是古代工藝美術之林中獨秀的一支。在閃著寶石光彩的景泰藍，在渲染熱鬧氣氛的年畫，在剪出萬千世界的剪紙，在十指春風下的刺繡，在燈和影的皮影戲藝術……琉璃自成一格局，顯示強勁的生命力，原因是現代琉璃事業的起步是從——中山靖王墓出土的琉璃耳杯——出發！

西方世界慣用「水晶玻璃」一詞，而我們稱中華文化的水晶玻璃為「琉璃」，因為這是令我們感到自豪的具有悠久傳統的稱謂，我們要將「琉璃」喊響全世界！

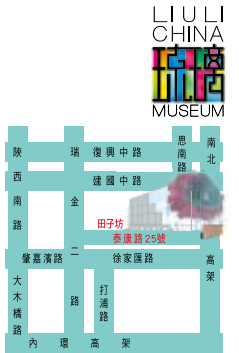
過去漂泊的古代琉璃，不再是孤魂野鬼「無名氏」，它們終於有了家，成為上海琉璃藝術博物館的館藏之寶。《琉璃中國——上海琉璃藝術博物館古琉璃典藏》的出版只是一個開始，藉由對於古琉璃的致敬，期望讓大眾對於「中國琉璃的故事」能有更全面的了解。

《琉璃中國——上海琉璃藝術博物館古琉璃典藏》圖冊封面，為漢代嵌瑪瑙琉璃圓盾形銅飾（局部）

上海琉璃藝術博物館外觀夜景圖

上海琉璃藝術博物館
地址：上海市盧灣區泰康路25號
電話：86-21-64672268
網址：<http://www.liulichinamuseum.com>

因為這些古琉璃 琉璃工房不再孤獨

文／張毅

一個人，沒有過去，是一個什麼樣的情景？嚴格說；我們太活在現在了，我們沒有時間去想過去。然而，過去，逐漸變成空白，現在，成了唯一的意義。那麼，未來，又有多重要？

琉璃工房，之所以叫琉璃工房，是因為對於過去的一種想念，如果西周就有琉璃這個名詞，距離今天三千年的琉璃長什麼樣？為什麼一定要叫GLASS，或CRYSTAL？我們想的是：白居易的彩雲易散琉璃脆。我們益發不能忍受玻璃這樣的字眼。

一九八七年，琉璃工房成立，我們有意尋找那個過去。在那個年代，在所謂的世界玻璃史裡，古中國玻璃，等於缺席，現代中國玻璃藝術，尚未萌芽。琉璃工房以為自己站在曠野裡；念天地之悠悠，獨愴然而淚下。但是，以為自己開天闢地的悲壯感，讓人興奮莫名，這是很多人問起：為什麼敢以幾個從電影出來的外行，敢面對這麼遙遠的陌生行業？或者，為什麼在三年半的創業摸索過程裡，傾家蕩產，琉璃工房似乎了無畏懼的真正原因。跟過去、跟歷史比起來，錢，算是什麼？

選擇pâte-de-verre這個技法，在一九九〇年代，華人世界很少人聽說，對琉璃工房而言，卻意義非凡，因為，它的失蠟模製法，讓我們想到商周時代的青銅器。我們仍然一心一意想把自己和過去用什麼意義聯結起來。

黃色琉璃耳瑱 漢代
上海琉璃藝術博物館 館藏
2 x 1.3 cm

琉璃淨瓶 唐代
上海琉璃藝術博物館 館藏
7.3 x 10.4 cm · 口徑4 cm

一九九一年，我們用幾件倉促成軍的pâte-de-verre作品，在日本展覽，誇誇而談這種十九世紀法國獨美的工藝，如今，華人也能拿出些成績。

來了一位叫由水常雄的日本先生說：「張先生認為法國人獨美嗎？您可以到河北滿城縣中山靖王墓遺址去看看，金縷玉衣頭部兩側，兩隻琉璃耳杯。」由水先生認為那是中國最早的琉璃模鑄文物。中山靖王封墓的年代：距今二千一百年。除了由水常雄，之前，幾乎沒有任何文獻提及這件事。

對於琉璃工房而言，這是件意義深遠的大事。琉璃工房命中注定是琉璃工房。我們想像的過去，臆測的過去，渴盼的過去，竟然就在燈火闌珊處。

一九九〇年代，琉璃工房財務最拮据的年月，負債累累之外，毫無收入。但是，我們竭盡所能地收集所有我們看到、聽到的中國古琉璃。我們沒有專業知識，也沒有資源做科學鑑定，甚至，將來也不打算靠這些收藏增值。

我們只相信：它們無論來自漢代、來自唐宋；它們是我們的過去，我們看見了我們的過去，知道了我們的過去，我們就知道我們將來要到哪裡去。

在漫漫的時空長河裡，琉璃工房不再孤獨。

三耳提瓶 唐代
上海琉璃藝術博物館 館藏
9 x 7 cm · 口徑5.5 cm

一定要超越古人

文／安家瑤（中國古琉璃研究專家、中國社會科學院考古研究所研究員）

藍色蜻蜓眼紋琉璃珠 戰國
上海琉璃藝術博物館 館藏
直徑 1.8 cm

「琉璃」讓人想起很多中國古老的、傳統的、文化的東西，而「琉璃」二字本身帶有的藝術性，也為它注入了繼往開來的深刻含義。

中國「藝術玻璃」應可定名為「琉璃」

中國對玻璃這個材料一直有很多種不同的稱呼，考古報告中常常根據它的透明度，分別定名為「玻璃」、「琉璃」和「料器」。一般把透明度較好，與現代玻璃相似的稱作「玻璃」，把透明度較差的稱為「琉璃」，把色彩鮮艷的小件器物稱為「料器」，但實際上，這三種名稱並沒有一個統一的標準，使用上比較混亂。從古文獻上來看，玻璃的名稱更是繁多，同一時代往往有幾種不同的名稱，同一名稱在不同時代，所指的又有所不同，目前還不能將出土的器物材料與文獻記載的名稱完全統一起來。例如，中國春秋末、戰國初就有了玻璃，但當時究竟是以什麼詞彙來稱呼玻璃，到現在還未知。

「琉璃」這個詞，漢代指的是玻璃的材料，唐代則有些奇怪，「琉璃」指的是現在意義的玻璃，「玻璃」指的則是一些天然寶石。再到南宋，「玻璃」指的是西方進口的玻璃，「琉璃」則專指中國自製的玻璃。宋代以後又有了變化，由於琉璃瓦、琉璃磚的出現，「琉璃」又不專指玻璃了，反而更偏重於磚瓦一類釉面的東西。即使到現在，以北京的用法來看，還是很混亂，稱「玻璃」、「琉璃」、「料器」的都有，甚至還多加上了「水晶」一詞。

現代中國人的觀念認為，玻璃是人造的，感覺上價值比較低，所以寧願把一些西方進口、藝術性很高的玻璃稱作「水晶」，其實這些鉛水晶的本質，就是玻璃。

從這樣混亂的名稱局面來看，我認為使用「琉璃」這個詞來定義「藝術玻璃」是恰當的。因為它讓人想起很多中國古老的、傳統的、文化的東西，而「琉璃」二字本身帶有的藝術性，也為它注入了繼往開來的深刻含義。

中國琉璃發展的歷史過程

從出土琉璃的器型、紋飾、工藝和成份作比較，發現從漢代到北宋，中國一直存在著兩類不同系統的玻璃器皿。一類琉璃器皿的器型有著中國的傳統特徵，在同時期的陶瓷器或漆器中也可以見到相似的器型，而且這些琉璃工業自成體系，從早期到晚期一直有著繼承和發展的關係。

另一類琉璃器皿的器型則在中國出土文物中比較罕見，與同時期中國器物的器型和工藝沒有明顯的淵源關係，而相同或相似的琉璃器皿，在國外有所發現，年代也比較接近。所以說，這兩種不同類型的琉璃器皿，反映出中國琉璃的兩種不同來源，前者是自產的，後者是進口的。

與西亞和埃及的琉璃相比，中國琉璃出現的時間，可以說是很晚的了。根據考古發現，中國最早的琉璃出現於春秋末戰國初，即公元前六世紀或五世紀，這個時期的琉璃製品是珠飾和嵌於劍柄上的小琉璃塊，但從這些出土的製品中發現，它同心圓的紋飾並沒有在中國春秋末期的其它器物上出現，是新出現的一種紋飾，而且這些琉璃的製作工藝複雜精湛，絕不是琉璃製造初級階段所能達到的水準，在這種情況下，可推測這批出土琉璃應該屬於舶來品。

藍綠色蒲紋琉璃璧 漢代
上海琉璃藝術博物館 館藏
直徑 11 cm

西方的琉璃製品傳入中國，立即受到上層社會的喜愛和重視，少量的舶來品不能滿足社會需求，就必然促進中國的手工業仿製西方的琉璃製品。在戰國早期，就出現了兩種西方蜻蜓眼的仿製品，但與西方琉璃的成份不同。西方琉璃的熔製原料採用石英砂、石灰和自然純鹼，但中國的中原地區恰恰缺乏自然純鹼資源。中國匠人可能受到冶煉青銅的啟示，成功地用氧化鉛和氧化鋇代替自然純鹼，製造出與西方鈉鈣琉璃完全不同的鉛鋇琉璃。但戰國早期的鉛鋇琉璃，它的外型還是模仿著西亞的作品。

戰國中期，新建立起來的中國琉璃業很快就與中國的文化傳統相融合，開始生產玉的仿製品。玉在中國文化中具有特殊的意義，但玉料難以獲得，加工也困難，而這時的琉璃多數半透明，外表上與玉相似，而且模壓出來的紋飾與玉磨琢後的效果很像，又省時省工，所以在當時，琉璃作為玉的代用品非常受到歡迎。顯然的，最遲在戰國中期，中國已經建立起自己獨特體系的琉璃製品。

到漢代，黃河長江中下游地區繼續生產鉛鋇琉璃，還是以仿玉產品為主，產品的種類和規模都有明顯的發展。但琉璃製造業是一個非常脆弱的行業，在太平盛世的時候比較容易發展，一旦遇到戰亂很容易衰敗。東漢之後，中國的鉛鋇琉璃明顯衰敗，已經見不到琉璃容器了，之後一直到公元五世紀的北魏，才又出現了琉璃容器。而與漢代不同的是，北魏的琉璃容器，已經採用了與漢代不同的技術，從鑄造法改為吹製法。吹製技術在中國的出現，事實上，已經晚於羅馬帝國五百年了。

唐代的國產琉璃，與當時佛教寺院塔基下供奉舍利的制度有密切關係。建塔供奉舍利是從印度傳來的，但到唐代已經形成一套完整的中國制度。舍利子往往供放在小琉璃瓶裡，再將琉璃瓶放在中國式的金棺、銀槨、銅函、石函中，而盛放舍利子的琉璃瓶，一般是國產的高鉛琉璃。

宋代的國產琉璃主要出土於佛教塔基，它的成份多數是高鉛琉璃或鉀鉛琉璃。到了元代、明代，琉璃生產更加普及，但反而越來越不受到上層社會的重視。到了清代，因為康熙皇帝個人對西方文物的喜好，不惜成本的發展琉璃，當時琉璃成品的品質，已經可以和西方相媲美，但還不能算是超越西方。

總括來說，中國古代琉璃在世界琉璃史上占有很特殊的地位，它與世界生產中心既有某種聯繫又相對獨立，而中國琉璃的獨立性，又主要表現在成份和器型上：成份的不同，與原料的取得因素有關；器型的不同，則與中國文化傳統有關。

琉璃在中國古代的社會地位

中國出土的考古琉璃雖然都很小，但它反映出當時社會上的很多東西，如社會經濟情形，人們的價值觀、文化觀等，甚至可以反映出當時東西方文化交流的情形。

從琉璃出土的情形來看，中國早期的琉璃，是屬於王公貴族所有的，例如早期發現出土琉璃的河南省固始縣之侯古堆一號墓（位於河南省固始縣境內的一座春秋末年至戰國初年的大型古墓），根據考證，墓主人是宋景公的妹妹，後來嫁給吳國太子夫差作夫人。其它還有湖北江陵望山一號墓、湖北隨縣曾侯乙墓等，都可以看出，中國最早的琉璃器都屬於身份很高的貴族所有，當時琉璃的珍貴程度就可想而知了。

戰國陶胎聯珠紋珠
直徑 2.5 cm

後來中國國產琉璃之所以風行，主要是被拿來當成玉的替代品。中國琉璃在兩漢期間就發展成為一種玉的替代品，因為玉在中國的地位，已經被提升到道德的程度，中國人甚至相信玉可以避邪，死人穿上玉衣就可以防腐，而一般窮人又買不起數量少、加工不易的玉，琉璃因此成為一種方便的替代品。這點是西方人很難理解的，西方人喜歡琉璃的晶瑩，卻只把玉看成一種建築材料。但這時期的中國琉璃，由於仿玉，也就缺乏了琉璃本身的文化特點。

中國與西方對琉璃的態度，與兩方面在琉璃工藝的發展程度有著明顯的關聯。西方人一開始就喜歡透明的、光彩奪目的琉璃，只要是美的東西，西方人並不在乎它的材料是天然的或人工的，但中國文化傳統則崇尚自然，喜歡自然的東西，而琉璃一旦發展成為自產，中國人瞭解它是一種人工製造的東西以後，喜好程度就大為下降。

另一方面，琉璃在西方後來逐漸發展成為餐具，因為西方過去的金屬餐具價格昂貴，木製、陶器餐具又清洗不易，琉璃在可以大量生產後，作為餐具的作用逐漸突顯。但反觀中國，由於陶瓷技術發展的非常早，而且造價便宜，根本沒有餐具上的問題，所以琉璃沒有在中國發展出餐具的功能，影響了它的普及。

繼往開來，一定要超越古人

琉璃的發展方向，西方一開始是王公貴族使用，逐漸大眾化，後來就走向藝術化的方向，中國則一直把琉璃當成工藝品，一說琉璃就想到工匠大量製造的東西，缺乏了創造性。中國的琉璃發展過程一直沒有超越西方，即使清朝康熙時代，也只能夠媲美西方而已，所以我希望未來琉璃產業能繼承中國琉璃傳統，同時注意發展的部分，這樣才能真正超越西方。

目前西方的琉璃藝術成品已經很多，日本也出現了許多的琉璃工作室，但中華文化的特色，在這些成品中都看不出來，唯有華人自己的琉璃成品才能表現出中華文化的特色。展望未來，期盼華人琉璃產業把中國傳統與現代文化的特色，融合在琉璃藝術創作，表現琉璃藝術的另一種生命力，與西方的琉璃藝術有所區別。在繼承的基礎上，達到更多的創新，把現代藝術的精神灌輸進去，要更上層樓，而且是不止一層樓，一定要超越古人。

淡藍色琉璃杯 唐代
上海琉璃藝術博物館 館藏
6.4 x 6.2 cm

天行健

君子以自強不息

藝術家系列——自在園

2012年4月1日至6月30日，心賞卡貴賓可享「天龍四勢」作品之「定！人龍不二」優惠典藏。系列作品源自《易經》第一卦——乾卦，彰顯「天行健，君子以自強不息。」的思想內涵，闡述剛強者的進取哲學。

From April 1 - June 30, 2012, Chinese Liuli Appreciation Card members will have the opportunity to purchase 「Establish! Human and Dragon, One and the Same」 from the Divine Protection of the Dragon The Four Strengths of Bodhidharma collection at a special price. The design is inspired by the first trigram of the I Ching and the progressive philosophy that: the heavenly dragon, like the virtuous being, is constantly striving for self-improvement.

For further details, please contact gallery for more information.

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

原價：NT\$5,980

心賞卡貴賓專屬典藏價：NT\$5,250

詳情可洽詢藝廊服務人員。

定
人龍不二
Establish!
Human and Dragon,
One and the Same
身如太極
首尾無形
當下不二
松柏不凋
金剛不壞
With a body like tuij and
A formless head and tail,
In the present,
One and the same.
Pine and cypress will not fall,
Gold will not decay.

LIULI LIVING
在生活裡引進東方美學

她的眼，洞見生命的謎

—多麗斯·萊辛 Doris Lessing

文／劉亦蟬

2007 年，英國作家多麗斯·萊辛獲得諾貝爾文學獎，將近半年的期間，媒體爭相邀訪，踏亂她的生活節奏，萊辛坦率抱怨：「我已經無法平靜寫作，獲獎形同一場災難。」簡潔的言語，道出不堪其擾的事實。

寫作是萊辛的生活方式之一，是非做不可的事，她偶爾也感到奇怪，為何不暫停休息，無法停筆的她，給自己一個原因：或許人類還住在洞穴時就開始講故事了，或許這樣能減少恐懼。外人眼中的創作熱情，對萊辛來說，就像對自己內在情緒的梳理，她坦承「我需要條理」。

萊辛深厚的文學涵養除了來自廣泛閱讀，與多重文化背景也不無關係。她 1919 年出生於伊朗，雙親為英國人，5 歲時全家移居辛巴威，童年時期的非洲生活對她影響尤其深遠。在原始大自然，人、動物、植物各憑本事生存，誰都沒有特權；在黑人、白人共存的殖民社會，膚色考驗信任，貧窮磨練人性，平等裂解帶來衝突。萊辛對於這些生命現象沒有視而不見，她將所有觀察體現在一本本的著作裡。

1950 年，萊辛出版第一本小說《野草在歌唱》（The Grass Is Singing），這本書刻劃白人女雇主遊走在黑人男傭的外遇情愛及種族歧視的意識流，故事結局以悲劇收場，為當時的保守社會帶來衝擊性的反思，但萊辛對於文學能否改變現實，原本就心存懷疑，她說自己唯一能做的就是繼續寫下去；至今 60 餘年的寫作生涯，她探觸過弱勢、種族、政治、戰爭、家庭、女性、教育、科幻、動物等議題，深邃的思考，細膩平實的筆觸，字字帶出關心生命的悲憫。

雖然萊辛的創作題材多元，最令人深刻的還是女性主題，她一向不以為然被貼上女權主義的標籤，但她在描繪女性的心理周折確有獨到見解。

《第五個孩子》（The Fifth Child）一書中，談到母親在面對性情冷酷的孩子時，也會退到恐懼與嫌惡的基本私性，而天生母愛又將情緒拉往不安與愧疚，心路轉折描寫入微；

《金色筆記》（The Golden Notebook）一書談到女性獨立人格時，認為女人在追求自我時，還是會不自覺掉入潛意識中對異性的依賴及傳統秩序的束縛；

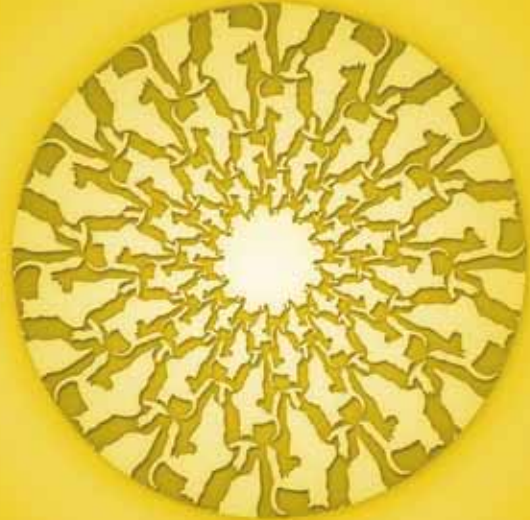
在《又來了，愛情》（Love, Again）裡，她拋出一個思考：何謂愛人的模式？墜入愛情的能力，怎麼沒有隨著年齡增加而遞減？談到女權主義，她直言「沒有人應該為自己身為男人而感到抱歉」。這句話足夠所有倡談女權的朋友思量很久……

超過半世紀的時間，萊辛始終堅定創作之路，她謙稱自己只是一個說故事的人，但在這些故事裡，我們卻看見各種生命不被理解的難處；不被了解時，生命像個謎，了解它以後，發現生命就像一頁頁傳奇篇章。這就是多麗斯·萊辛，她依然是她，得不得獎都一樣，總在預期之外帶我們看見未曾想像的世界，在諾貝爾頒獎典禮上，她這麼說著：

「我心裡充滿非洲的美好記憶。夕陽西下，橘黃色晚霞塗抹在天邊；蝴蝶、飛蛾和蜜蜂在灌木叢裡飛來飛去；大象、長頸鹿、獅子等動物環繞在贊比西河兩岸。也有另外一些記憶。辛巴威有一個村莊，村民們三天沒有吃的了，可是他們卻談論圖書和教育問題；一位年輕媽媽穿越沙塵、長途跋涉，就為了帶孩子上圖書館。我們比她們要好得多嗎？我們這些飽食終日的人，衣櫃裡塞滿各式衣服的人，窒息在許多奢侈品中的人們。我想，那可憐的女孩，以及三天沒吃東西卻在談論圖書和教育的那些人，才可能定義我們。」

慈悲的你 4.5×2.9×1.3cm

LIULI PLUX

“你看到的，會不會是你自己”

圖案中，你第一眼認出的動物，是不是代表你的潛在性格？
詳細分析，請上 LIULI PLUX 粉絲團，
www.facebook.com/LIULIPLUX

一花一世界，一葉一乾坤

國際花友會活動特別報導

文、攝影／黃旸卉

工房琉璃作品「豐收」的造型取自「鼎」，為古人祭天之禮器。奚遠緣老師取其祭天的寓意，選用帶有清香的素馨花，花材外表雖平實，卻擁有高尚的品格，適合作為敬天的禮花。並以輕巧的花型，平衡花器本身的厚重感。

春日暖陽，僅僅是看枝頭嫩芽花開，幸福感油然而生，一花一木之中都蘊含深長的意義，其間哲理，耐人尋味。

移花入室，早已成為生活中不可缺少的情趣，「中華插花藝術」起源於距今一千五百年前的六朝時代，大致是源自魏晉南北朝時的「佛教供花」，當時插花被用在節慶與宗教的供花上，此後，歷經隋、唐、明、清各朝代，逐漸的普及於各種生活層面，而在中華傳統文化中形成了一門專門，並且健全的藝術類型。

中華插花是以中國人對花木之美的特殊品味為基礎，以花木神態形色之架構與自然人文關係為依歸，假瓶盤為地，蘊含人文思想的一種藝術表現形式，或結合插花者個人心境、或當代文化精神、植物特性，以其生命之美，呈現著無窮的情感，小如怡情養性的賞心小品，大至鬼斧神工的新生命之營造，皆讓花木離開土地後，再現第二生命。

以花會友

今年二月初春，國際花友會中華分會於台北舉辦月會活動，中華花藝文教基金會教授級講師紀月子小姐，邀請數位中華花藝的資深講師，彼此不分花道流派，不分作品型態，齊聚分享花藝之美。中華花藝將花器歸類為六大類：瓶、盤、缸、碗、筒、籃，並以四大類型花：寫景花、理念花、心象花、造型花，配合六大花器，其中不僅考究形式、色彩和方位的巧妙配合，並且講求花器、花材、線條、構思以及其他維持花命的方法與技術，延伸出變化無窮的花藝世界。

現場展示的花藝作品集結了六大花器與四大類型花的不同組合，紀月子老師說明，於眾多材質的花器中，「琉璃」具有剛柔並濟的特質，故特別邀請於工房擔任展覽花藝創意執行的奚遠緣小姐，以工房的琉璃作品「豐收」及「煙雨江南」進行創作。除琉璃之外，尚有銅盤、方型提籃、小編籃、陶壺、長竹筒、木塊……等花器一字排開，中華花藝將花器視為大地山水或屋舍，特別尊重花器之生命存在意義，隨著花器的形體不同，發展出各自的應用型態，於花型枝葉間的繽紛春色與意趣，各有巧妙，有像是從池塘中借景入室，盆面即是湖面，或是將枝葉扮作山霧，雲霧中賞春花，一花一風月，想像空間無限。

花器常被用以象徵大地、山水、池沼等。
此一盤花如借湖面一景入室，
自然寫趣。

為呼應琉璃作品名稱「煙雨江南」之意境，奚遠緣老師以文竹綴於老幹之間，宛如春天於煙雨朦朧中，賞桃花盛開之景色，枝葉間的留白令人想像無限。

行雲洛書

舞台上，紀月子老師以「行雲洛書」為題，帶領八位資深老師一同進行，即席的大型花藝創作示範。洛書九宮數，即為數字一至九，於九宮格內由左至右、由上至下，依序為四九二、三五七、八一六排列。洛書的數字排列，看上去很簡單，只有九個數字，但簡單的數字，按照這樣特殊的排列方法，結果產生了並不簡單的數字規律：九宮格內縱、橫、斜每條直線上的三個數之和均等於十五。因此古人對洛書推崇備至，認為它能涵蓋人間萬事萬物，尤其是歷代的數術文化，無不運用著洛書的奧妙。

紀月子老師以洛書的規則與方位，將洛書為立體化，排列出由一至九種高度的花柱，並以其呼應之四時八節，賦予五行中的黑、紅、綠、白、黃，與中間色：灰色調，詮釋洛書與八卦的陰陽變化存在的密切關係。如，西南方為立秋時節的方位，底座為灰色，老師以菊花、桂花做為主花，現場即席插出桂花飄香之美，頗有古人「丹桂迎風蓓蕾開」的風韻……，待所有老師一一示範完畢，象徵九種時節的花景於舞台上高低錯落排開，彷彿納四季光景於一瞬，美不勝收。

一如所有的創作只是藉由不同的媒介，展現我們對於生命的學習，插花，也是一種學習，向天、地、花、器、形、色、歷史、文學及生活的學習，透過插花的過程，人們將天地擁入心中，也被其擁抱。

紀月子老師以「行雲洛書」為題，帶領八位資深老師一同進行，即席的大型花藝創作示範。象徵九種時節的花景於舞台上高低錯落排開，彷彿納四季光景於一瞬，美不勝收。

樂遊藝術人生

——專訪琉璃工房貴賓 杜劉素珠小姐

文／黃軒卉 攝影／王漢順

工房貴賓杜劉素珠小姐。

能於自然與藝術的世界中，
尋找到知己，是多麼地幸運，
若能日日生活於其中，
人生夫復何求？

這一次TMSK採訪小組來到台南，拜訪琉璃工房貴賓杜劉素珠小姐。杜劉素珠小姐的家，在鄰近的社區中，十分顯眼，因為它有著一道非常美麗的石砌圍牆，人們只要路經此處，皆會放慢腳步，好細細欣賞老師傅以深厚手藝切砌出的扎實牆面。我們還在門外，就不經想著，牆內的大樹持續地長高長大，當其枝葉蓋過牆垣，樹蔭中透出的光影打在石牆上，那斑駁的花紋會有多麼動人？按下門鈴，大門開啟迎客入內，終於能一窺牆內桃花源的全貌。

無價親情

「杜媽您好！」，我們跟著伙伴親切地稱呼杜劉素珠小姐為「杜媽」，這個可愛的稱號，背後有著感人的親情。十幾年前杜媽媽與杜爸爸白手起家，攜手打拼事業，收藏的第一件作品就是工房早期非常經典的作品——「富貴雙魚」，魚在中國文化中象徵著生生不息，還帶有「富裕」的寓意，兩條魚對融在一起，幻化成一件雍容的蓋瓶，對當時的兩人而言，「富貴雙魚」就是美好未來的化身，鼓勵著夫妻倆往前邁進。

杜媽媽收藏的第一件作品——「富貴雙魚」。（已絕版）

大兒子水樹先生，知道杜媽喜歡工房的作品但又捨不得買，想著母親的辛苦，當時還是中學生的他，跑到藝廊詢問是否可以分期付款？讓伙伴們又驚又疑，一個孩子怎麼會想收藏琉璃？瞭解箇中原因後，便覺得他真是個有心的孩子。打工慢慢存下來的薪水，終於足夠買下作品「乾坤對瓶」其中的一只「吉祥龍鳳天」，作為母親節禮物。孩子辛勤的打工，不知存了多久才累積到足夠的金額，這份心意讓杜媽感動不已，故將乾坤對瓶的另一只「自在

樓梯間貫穿一至三樓的數米高石牆，難得一見，杜媽媽說徒手砌出這驚人石牆的是一位台南國寶級老師傅，手藝面臨失傳。

富貴地」也一併收藏，一是天，一是地，給予與承受，兩者合一，圓滿了生命。

家的性格

杜媽媽和杜爸爸待人隨和，喜愛自然山石，走進杜家，處處充滿了主人的性格。原來屋外令人驚艷的石砌牆，只是開始，客廳的寬闊主牆，與樓梯間貫穿一至三樓的數米高牆，全都是不同花色品種的石頭而砌成，對杜媽而言，這是大自然筆下最美的藝術品，每一顆呈現的紋路、色澤，甚至是形狀，都是獨一無二，無法被人仿造。

除了收藏石材，杜媽對藝術收藏更有其堅持與獨到眼光，家中所藏工房的琉璃作品，件件皆是工房不同階段的經典代表作，「滾滾黃河」、「大風雲統領」、「無言之美」、「蓮花藏」、「生生不息2000」、「旭日鴻福」、「守得雲開見月明」……，豐富程度，讓我們大開眼界。「只要是我認定的藝術家，就會一直很死忠地只收藏他的作品」，杜媽媽如是說。

有一年夫妻倆一同至紐約，電視雜誌上正好在介紹楊惠妍的琉璃作品，杜媽媽一見驚為天人，原來是「澄明之悟」在美國康寧博物館展出，她回台灣後下定決心，自己一定要收藏這件作品，沒想到，這一等就是一兩年的時間，杜媽媽朝思暮想，「澄明之悟」系列才在台北真正展出，終於如願「抱得美人歸」。

杜家的工房絕版經典作品之一：「無言之美」。

杜媽媽將收藏的無相系列作品「菩提花開」置於玄關，有靜心之用。

因其自然樣貌，杜媽媽特別喜愛這隻抽象的玻璃牛「泰然」。

歷經朝思暮想後，終於能將「澄明之悟」收藏，杜媽媽視為珍寶，放於家中臥房的前廳，隨時都能看到，生活環繞於如此美的事物之中，令人稱羨。

藝術與心靈的連結

帶給心靈安定力量的事物，因人而異，對杜媽媽來說，琉璃就是讓她安定的力量。因工作性質，她時常台灣國外往返居住，只要是長期的旅行，她不畏辛苦，必會隨身帶著「生生不息2000」出國，乍聽之下，我們覺得不可思議，因為作品體積不小，琉璃的重量更不輕，更何況是全程手提坐飛機。但生理的不便無法阻擋心理的需求，「只要看著作品的層層波紋，讓我安心的感覺，有它陪著就有家的感覺。」

透過藝術與自己的心靈對話，除了楊惠姍的琉璃藝術，杜媽媽收藏的畫作——台灣藝術家林鴻文的作品，也是她的最愛。林鴻文向來以抽象表現繪畫聞名，他的畫明亮、純粹，倘佯於抽象與詩之間，有不確定感，充滿著無限的可能，環視杜家的牆上，杜媽媽可以說出在收藏每一幅畫的當下，是因著什麼樣的心境，選擇了這一幅畫，而她在畫中看到了什麼……。或許藉著每一次的收藏，甚至是擺放的方式、排列，杜媽媽找到了思緒的出口，與藝術家之間的關係，也不再是單純的創作者與收藏者，她也為成創作的一份子，以自己的方式再次表述、詮釋，使藝術品產生新的定義。

少有人會於客廳懸掛近乎全黑的畫作，但對杜媽媽而言，這是她對於畫的詮釋。

「生生不息2000」陪伴著杜媽媽來往許多地方，是心靈安定的象徵。

春醒大地 願滿人間

藝術家楊惠姍與琉璃工房團隊，
以73天完成佛光山佛陀紀念館本館「普陀洛伽山觀音殿」
千手千眼觀世音菩薩，自2011/12/25開幕至今持續受到注目。

藝術家與團隊展現的堅定意志與恆心，
相信只要堅持，就會實現；因為相信，就會看見。

春天，一個新的開始，*4/6-5/13* 琉璃工房與您一同許下圓滿心願：

隨身平安又圓滿 -

活動期間典藏作品，即可以NT\$880(每件)

結緣典藏圓滿隨身項墜或平安隨身項墜(上限五件)

禪心隨筆 -

典藏任一款佛像作品，

奉上琉璃工房禪花系列筆記本乙本

特別珍藏推薦 -

典藏「第二大願珍藏版」

(第二大願楊惠姍佛像創作20年紀念)

享有大願珍藏價NT\$48,000

(原價NT\$54,000)

心賞卡貴賓可再享優惠

LIULIGONGFANG
琉璃工房™