

出國報告（出國類別：其他）

赴瑞典 K.A.安姆格倫絲綢廠暨博物館
舉辦個人織物創作展覽

服務機關：國立臺南藝術大學

姓名職稱：陸佳暉(材質創作與設計系)

派赴國家：瑞典

出國期間：民國 102 年 9 月 12 日~102 年 9 月 23 日

報告日期：民國 102 年 12 月 7 日

摘要

本計畫乃赴瑞典 K.A.安姆格倫絲綢廠暨博物館舉辦個人織物創作展覽，展覽地點為瑞典 K.A.安姆格倫絲綢廠暨博物館(K.A. Almgren Silk-Weaving Mill)。本計畫執行日期為 2013 年 9 月 12 日至 9 月 23 日(按計畫提早 2 天回國)，展覽日程其開幕式於 9 月 17 日下午四點舉行，展期於 9 月 17 日至 10 月 19 日，展覽名稱為【四維】－2013 陸佳暉織物創作展(“Setting Up”—2013 Textile Art by Chia0Hui Lu)，展出作品共 15 件，為本人自 2002 年至 2013 年之間的織物創作作品。本次次赴瑞典斯德哥爾摩(Sweden Stockholm)，主要為舉辦個人展覽，行程中也受邀參訪瑞典工藝設計藝術學院(Konstfack University College of Arts Crafts and Design)，和參訪建築設計博物館以及當代工藝藝廊(Gusavsbergs Konsthall)等。

內容將就參訪之主要行程分別介紹並分享此次參訪心得及建議，本文三個段落為：一、參訪目的。二、參訪行程說明：(一)個展介紹。(二)瑞典安姆格倫絲綢博物館 (K.A. Almgren Silk-Weaving Mill) 介紹(三)瑞典工藝設計藝術學院 (Konstfack University College of Arts Crafts and Design)介紹(四)參訪瑞典建築設計博物館－(Jean Paul Gaultier 設計師創作展) 三、心得及建議。分別陳述。

預期效益

- (一)提升個人藝術創作之能力，同時臺灣當代纖維工藝創作之能見度。
- (二)提升專業教學之實力，並提升本校學生之國際交流之可能性。

目次

摘要.....	2
目錄.....	3

一、參訪目的.....	4
二、參訪行程說明.....	4
(一)個展介紹(Setting Up—2013 Textile Art by Chia0Hui Lu).....	4
(二)瑞典安姆格倫絲絲綢博物館 (K.A. Almgren Silk-Weaving Mill) 介紹.....	6
(三)瑞典工藝設計藝術學院(Konstfack University College of Arts Crafts and Design)介紹.....	7
(四)參訪瑞典建築設計博物館—(Jean Paul Gaultier)設計師創作展.....	8
三、心得及建議.....	9

一、參訪目的

本計畫乃赴瑞典斯德哥爾摩舉辦個人織物創作展，其展覽名稱爲【四維】—2013 陸佳暉織物創作展(“Setting Up”—2013 Textile Art by Chia0Hui Lu)，包括：作品佈展、展覽開幕式、導覽作品等；此外，也參訪瑞典工藝設計藝術學院(Konstfack University College of Arts Crafts and Design)以及博物館等，本計畫執行目的有二：

- (一) 提升個人藝術創作展演之能力，拓展藝術國際視野。
- (二) 提升臺灣當代纖維工藝之國際能見度。
- (三) 充實教學內容，實踐教師自我成長。
- (四) 提升學生國際交流之可能性。

二、參訪行程說明(圖 1)

(一)個展介紹(Setting Up—2013 Textile Art by Chia0Hui Lu)

展覽理念

對於思考織物創作，開始是從傳統織物的經緯組織中學習了基礎，漸漸有了自己對於織物創作內容的想法並同時關注了織物在日常性空間的存在狀態，而後對於透過經緯結構所形成的空間造型有了更多的期待，而織物創作源自於古老的織布技術，須將線性材形在織布機分設經緯，再以綜統設定組織，來回穿梭形成布張，看似簡單卻繁複多變的織作工序設定中尋找創作的可能，其中織物的線性與摺疊特質引發我對織物創作的探索與研究。

(圖 1)展覽開幕現場

本展覽以「四維」空間作為本次創作的理念，呈現織物創作在當代纖維藝術的可能性。從日常觀察中發現織物以不同形態存在於空間，猶如承載著不同的人與人或人與事的時間載體。計畫展出的系列分有三：一、「暎向系列」試圖藉由攝像瞬間的片段與漫長的反覆行為所積累成形的織物(時間載體)因摺疊而解構原有織物正反的空間性與織物敘事的時間性。二、「蓆影」系列作品則以記憶中孩童時光曾經倦躺於草蓆之上的幸福滋味，那感覺彷彿漫步晨光中，陽光從身後俯照身體的溫暖，將樹影織入蓆中，詮釋草蓆需要陽光的照拂猶如戀人沐浴在愛情下的幸福感受。三、「小物的構造」系列則是企圖跳脫織物給人的視覺經驗，以多層經紗與緯紗的變化詮釋織物可能的造成，對於傳統織物而言，工整而牢用是織物結構的必然，然而我對織物創作的期待卻是跳脫傳統織物實用框架的結構變化。

作品說明

【筆記的醞釀】 (圖 2)

反覆的翻閱那些父親大學時代的藥用植物教科書，上頭印載了各種植物種子的圖案及說明，書中不時發現反父親留下的上課筆記，大多是為了植物相關的注解，但字語間卻感受父親當年少年風發的氣息，也隱約透露了幸福的預言。「筆記的醞釀」

系列作品中作者以堆疊、覆蓋再堆疊的方式，支解了來自書籍的印刷文字與插圖，在不可收拾、凌亂的構圖中隱藏著小孩子身影，而那就是記憶中幸福的醞釀。

(圖 2) 作品【筆記的醞釀】

【眈·向】系列(圖 3)

日常中，衣服的口袋總有些過期的發票或便條紙，藉由觀察那些被摺疊的紙張型態，開始對其紙張經摺疊後所形成的新結構產生好奇，摺疊行為改變了原有平面的正反關係。翻摺的行為凸顯了織物以正反結構表現正面圖像與反面的特性，織物的正反二元關係原本存在；而翻摺行為對於織物的造形則賦予了時間與方向的可能性。

《眈·向》有四件系列作品，皆試圖透過作品陳述以織物為生命的河，藉由織物經翻摺後其正面的圖像將被隱匿於看不見的織物背後繼續存在，做為詮釋個人對於生命的概念：生命的正向與反向往往是同時存在相生相滅，生死相依才是完整的生命。

(圖 3) 作品【眈·向】

【迷藏】系列

透過摺疊改變了織物原有正反兩面的對立關係，顛覆了織物正面閱讀的常態，同時也使得織物的結構視為軟性雕塑的造型元素。

《迷·藏》系列作品有「老三」、「伴」、「1971 午後」等系列作品，從照片中擷取現成的攝像為拼貼元素，織物是創作裝置的場域，隨著織物翻摺後所呈現的方向與形態，重新思考元素拼貼的動線與意義，藉此詮釋個人內在斷裂的記憶與拼湊的面貌。

【常日】系列(圖 4)

平日散步時，喜歡觀察樹林間的光影，享受光影閃瞬間的美好氣息，除了白天之外，夜晚水銀燈下物影因夜風而婆娑，其姿態有時也會引起一股情緒的騷動。

日常，織物被以或掛或摺的方式鑲嵌在人們生活的縫隙中，如同物影般的姿態萬千，每一件都像是承載著時間片段的載體。《常日》系列作品嘗試以織作經緯結構的漸層變化，造設出空間、光線及物影的層次，詮釋個人內在對於常日悠閒時光的詠歎。

其中「晨間·向北」、「日西·三刻」、「午夜·初八」等作品，是以攝像結合臺灣蓆草編織承掛蓆的形式，試圖將常

日美好的氣息從視覺蔓延到氣味，以草蓆給人的氣味尋得臺灣在地的幸福感。同系列中的「夜行」作品則藉由織物的肌理與質感，呈現隱匿在夜裏夜行動物的騷動氣息，而「印象」作品則試圖以身體官能的記憶，捕捉對於「光」的印象。

希望透過展覽，介紹台灣當代工藝織物創作發展的現況與瑞典藝術家及民眾互相交流，提升雙方未來在當代工藝發展合作的可能性。

(二)瑞典安姆格倫絲絲綢博物館 (K.A. Almgren Silk-Weaving Mill) 介紹(圖 5)

瑞典安姆格倫絲絲綢博物館 (K.A. Almgren Silk Mill) 建立於 1833 年，1974 年結束營運，是瑞典存活最久的絲織工廠。該工廠主要以絲線為材料，利用提花生產高及的提花絲綢布料、慶典用的織帶以及圍巾。1862 年工廠將原來的織機及其他設備多數移往斯德哥爾摩的郊區，只留下少數織機在目前的廠房中。

該工廠所生產是手工提花絲織布料，提花織造圖案的原理是利用在紙卡上打洞的方式來驅動龍頭提經

線織花。提花機的設備還是當年 J.M. Jacquard 於 1805 年發明的工廠量產型機檯。Almgren 是瑞典最早使用提花織機的工廠，至今仍可生產慶典彩帶與單色的絲布。1991 年由第 14 代 Almgren 家族決定，以目前博物館經營的方式讓工廠復工。目前博物館是由基金會管理，全名為「基金會 K.A.阿爾姆格倫絲織博物館」(Stiftelsen K.A. Almgren sidenväveri och museum)。

該館目前開放大致分為四個區域:入口及販賣區、博館館陳列區、工廠活動區，均開放民眾自由參觀，還有地窖(僅提供預約開放)。

其中博物館陳列區以介紹絲綢工業的歷史及絲織造的由來，以照片、文件及物件方式陳列，並設有影音播放區；另外，工場活動區分為染紗、整經、織布、整布

(圖 4) 作品【常日】

(圖 5) 瑞典安姆格倫絲絲綢博物館

等不同空間，目前只有一名工人負責，民眾可以自由在工廠內參觀或預約導覽。
策展空間(圖 6)

(圖 6)展出空間

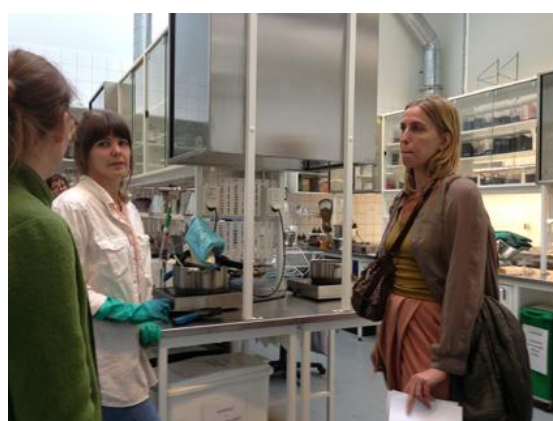
本次作品策展，為完整呈現作品，作品將集中展示於工廠區的三間工作室中，並以配合工作室內的機具如織機、整經架、軋布機等型態，調整作品的懸掛。對我來說，這是一次挑戰性極高的展覽，因此佈展時間也較長，大約花了 3 個工作天，才完成佈展。

(三)瑞典工藝設計藝術學院(Konstfack University College of Arts Crafts and Design)介紹(圖 7)

該學校於 1844 年由藝術家 Nils Månsson Mandelgren 設立了假日學校提供喜愛繪畫的學生學習的場域，是該校最出的原型，1859 年正式成為斯德哥爾摩的手工藝學校，1879 年轉型成為技術學校並以該型態經營，維持了 66 年之久，直到 1945 年陸續成立織品、裝飾藝術、雕塑陶瓷、家具、室內設計等專業，並成為工藝專業學校，1978 年正式命名為 Konstfack。於 2004 年搬遷到 Telefonplan 位於斯德哥爾摩市南方郊區，學校建築原為 LM Ericsson 的工廠，占地約為 20,300 平方公尺。

(圖 7)一樓餐廳

(圖 8)印染工作室教師與研究生討論

重視學生創作成果

目前學校的建築，一樓規畫為學生展示作品的藝廊及餐廳，展示空間寬敞且是和各種媒材創作形式的發表，如電影創作、平面繪畫創作雕塑創作，設計創作等。可讓學生盡情的發表創作。

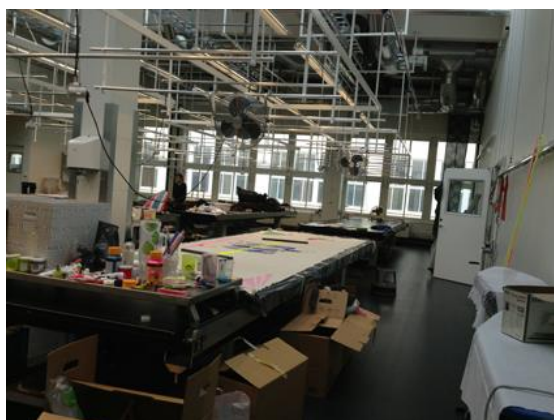
裝備完善的專業工作室(圖 8)

該學校目前擁有全歐洲最完善的專業業工作室學校，包含:電腦繪圖工作室，木工家具工作室、金工珠寶工作室，織品印花設備及織造工作室，圖型設計製作工作室，攝影和電視演播室，玻璃廠，陶瓷工作室和雕塑和繪畫工作室等。

重視國際化 課程與國際接軌

該校與世界 60 所大學超過 25 個國家簽訂各項合作協議是一個極為注重國際交流及發展，每年收到約 70 名國際學生，約 30 位學生是以英語接受碩士課程的學習。

目前該學校有大學和研究所的課程，大學科系有:陶瓷與玻璃系、藝術系、視覺設計與創意、工業設計、室內設計與家具設計、織品設計、金工等；研究所課程則為: 公共藝術、陶瓷與玻璃工藝創作、體驗設計、智慧互動設計(工業設計) Intelligence (Industrial Design) 、室內設計、珠寶設計、文本設計、織品設計等。

(圖 9) 印染工作室

(四)參訪瑞典建築設計博物館－(Jean Paul Gaultier 設計師創作展)

在展覽期間，經友人建議前往瑞典建築設計博物館，參觀法國時尚設計師尚·保羅·高堤耶(Jean Paul Gaultier)作品展。(圖 10)

尚·保羅·高堤耶(Jean Paul Gaultier)生於 1952 年 4 月 24 日法國，巴黎，母親是富有的中產階級，父親則是勞工階級，而影響他最深的卻是他的祖母，她以紙牌為人算命為業，並會催眠術，也時常為發生感情糾紛的戀人當和事佬。在尚·保羅·高堤耶的眼中，祖母的言行舉止以及她奇特的衣著打扮，總是透露著無所不能的魔力，也許因此而啟發了他對於服裝及女性的豐富幻想及創造力。尚·保羅·高堤耶很早就展現了對於服裝創作的天份，14 歲時，他熱中於策劃各種迷你服裝給家人欣賞；17 歲便成爲了設計師皮爾卡登(Pierre Cardin)的助理，展開了他的時裝設計生涯。之後，他也曾爲 Jean Patou 工作，於 1976 年在巴黎推出自己的首次成衣個展，成立了個人的品牌。

(圖 10) Jean Paul Gaultier 設計師創作展

「什麼東西我都能設計，除了令人沉悶的正規服裝！別想在我的作品中尋找模式，那是不可能的。」—尚·保羅·高堤耶

在尚·保羅·高堤耶的世界裏，沒有什麼應該做，什麼不應該做。身為男性的他，卻擁有女性氣質，常在創作中流露這股對女性性感的想像，並透過服裝設計詮釋他特有的女性性感，因此作品時常挑戰傳統尺度，經常以撕毀等激烈的手段，瓦解服裝基本形式後，再試圖以及為個人的想法用各種樣式的裝飾物將以拼貼，她對於其他民族的服飾也十分有興趣並時常以個人對其他文化元素的想像，融合拼湊現有服飾的形式重新詮釋，充分展現他非常個人的誇張及詼諧的創作手法，把前衛、古典和奇風異俗混合得令人歎為觀止。他試過將裙子穿於長褲之外，以內衣當作外衣穿，以鐘乳石裝飾牛仔褲，以薄紗做成棉花糖般的衣服，總之，用變化萬千來形容他的時裝最適合不過。

三、心得及建議

織物創作除了經線的繞整、穿綜、起緯等不可被錯置的工序設定之外，屬於材質創作特有的思考模式是概念、材質、結構實驗到概念...的循環操作。多年來斷斷續續的創作成了自己與日常工作之間區隔的稜線，那稜線使我在經緯織物創作的模式中嘗試建構承載個人意念的載體，那彷彿是一個空間，有縫隙可以窺探過去、有光線可以想像外面的世界，有陰影可以躲藏。

這次能夠瑞典 Almgren 絲綢博物館展出，我要特別感謝我的朋友們，他們同時也是瑞典優秀的纖維藝術家 Ms.Tabear Dürr 及 Mr. Petter Hellsing 等人的幫忙，讓我在 2012 年前往瑞典拜訪 Almgren 絲綢博物館執行長(Managing Director)Mr. Jan Lindo 以及策展人 Ms. Ingela Almgren 才促成了這次展出的計畫。這計畫獲得臺灣的文化相關單位全力的支持，臺北當代工藝設計分館特別協助印製此次展覽的作品集等刊物以及舉辦臺灣作品行前展覽的機會。

此外，本次參訪瑞典工藝設計藝術學院(Konstfack University College of Arts Crafts and Design)後，更確定本系材質創作與設計系中纖維專業課程的規畫，對學生來說，手作的經驗才是設計的基礎，並且對於該校所建置的各工作室印象極為深刻，未來將應積極與該校合作，並鼓勵學生前往學習，以提升個人之專業競爭力。

造型簡單色彩明亮的設計是一般對於瑞典設計的印象，而親切友善的態度便是我接觸瑞典人的第一印象，很好奇是怎樣的一個國家能夠使人人如此和善，赴瑞典的短暫生活中，在斯德哥爾摩體驗了北歐單純且積極正向的人生態度，對於下一代的教育非常重視「分享」教育理念，這讓瑞典人更顯的注重個人生活且尊重他人並待人平等。