UNCONVENTIONAL MATERIALITY
傳統工藝 非常素材

盧森堡織繡匠人Yanis Miltgen糅合編織、羽毛及刺繡於一身的樹型作品Les Èthérées。(Photo by Jean Von Agris)

工藝品的價值是繫於素材，還是工藝？不少工藝品收藏家將目光焦聚素材，但按9月時在威尼斯舉行、由著名英國藝術家及舞台設計師Es Devlin任藝術總監的第5屆Homo Faber工藝雙年展中所見，在展品選取上有別於往年，較着重手藝多於素材，帶來兩者價值的對比。

Text: DAWN HUNG (mr.misterdawn@gmail.com) Photo: DAWN HUNG, COURTESY OF INTERVIEWEE

由Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship主辦的Homo Faber，今屆以The Island of Light為主題，一方面貼合舉行場地San Giorgio Maggiore的島嶼本質，另一方面，亦呼應工藝的光芒與輕靈。一如Es Devlin的選題解說：「自高空俯瞰時，這座島看似一件作品，就像一顆鑲滿寶石的Fabergé彩蛋，需要小心俯拾以免打破」，揭示匠人需舉重若輕，摸索素材與巧勁之間的互動，方能發掘素材光芒。

羽毛織繡混搭 輕盈動態美

現存工藝大都以具長遠歷史的素材為本，常與傳統劃上等號，當中不乏奢華素材，如貴金屬及寶石等；不過工藝亦非純為珍貴素材效勞，如木材、淘泥、藤編等，便屬就地取材之列。經歷農耕社會，不少農牧副產品如皮革及羊毛等成為製作素材，也加強相關工藝發展。

其中一樣有趣的工藝素材是羽毛，雖然是實用性不高的農牧副產品，卻色彩奪目，成為營造奢華感的裝飾素材。Homo Faber in Città城中展內，與盧森堡工藝機構De Mains De Maîtres合作的Fiat Lux工藝展中，便能看到Yanis Miltgen糅合編織、羽毛和刺繡於一身的樹型作品Les Èthérées。刺繡羽藝大都應用於服飾，Yanis卻另闢蹊徑：「我最初是在Studio Eyral學實驗性刺繡，但久而久之，覺得必須在字面及概念上突破框框，將紡織藝術引入立體空間。我將藝術刺繡、鉤針編織、棒針編織等多種技藝融為一體，創作出介乎雕塑與裝置藝術之間的作品。創作Les Èthérées的初衷是透過打造恍如懸浮半空的花朵，探索輕盈感與動態美。選用羽毛是因為它既脆弱輕盈，又能捕捉光線特質，為形態帶來一種動感。最大挑戰是需糅合多重工藝，以做到和諧共存而非單一技法喧賓奪主的效果。」

01

02

農牧副產素材 另類工藝之選

今屆Homo Faber不少出色作品均以農牧副產品為素材。如德國工匠Silke Lazarevi素以環保物料如羊皮紙（parchment）製作首飾，但今次則以牛皮及豬皮製作成Sonnensturm

01
德國工匠Silke Lazarevi的Sonnensturm及Wolkenblau動物皮紙花瓶。

02
新加坡單位Bewilder的The Weight of Nothingness咖啡桌，以菇菌為枱腳，是另一另類素材之選。

03
荷籍印裔設計匠人Inderjeet Sandhu，與Kinkar Ghosh及Souvik Roy合作的Tidal Fragments系列花瓶。

03

和Wolkenblau花瓶，其漸色調及通透度看似水晶。荷籍印裔設計匠人Inderjeet Sandhu，與Kinkar Ghosh及Souvik Roy合作的Tidal Fragments系列花瓶，則用上印度West Bengal養珠業的廢棄貝殼。經常使用不同素材創作的Inderjeet表示：「素材本身承載歷史、文化內涵及特定工藝。創作時，我會根據概念及所能傳達的含義來選擇素材。我特別關注『家』這一空間，視之為個人經驗、多元文化與社會結構交滙的場所，能藉着日常物品探討背後的宏大議題，而工藝則是我創作生涯各個階段之間的連結。今次我以累積（accumulation）為概念，將潮汐和貝殼於海岸線上自然累積的過程轉化為雕塑。當中挑戰是每片貝殼均決定作品的最終輪廓。珍珠貝母質地堅硬，無法隨意彎曲或塑形，必須順應其天然弧度創作，呈現出有機特質。」

近年不少真人騷設計比賽，均會加入非常規材料挑戰賽一環，一方面考驗急才創意，另一方面揭示經濟主導下的社會，有不少經濟和過度消費帶來的副產物。今屆展覽，亦有不少以經濟副產物作素材的作品，如法國雕塑家Aurélien Gallet de Courtois以樂高積木製作的Il Mondo Perfetto，居美韓裔藝術家Sui Pak以索帶創作的SuiTable III擺設，墨西哥藝術設計師Thierry Jeannot以回收膠樽素材製作的Anastylosis花瓶，均可視為產能過盛和過度消費的象徵。

經濟副產物 素材及靈感之源

要數展內予人深刻印象的相關作品有二。其一是法國藝術家Aurélien Raynaud以絲網製作的Little Owl，栩栩如生，不亞於Buccellati同場展示的Silver Feathers裝飾。Aurélien解釋：「約15年前，我開始使用鍍鋅絲網作素材，創作可放於戶外的巨型作品。我喜歡它平易近人、易於徒手彎曲塑形的特性，輕盈得讓我能獨自完成大型雕塑創作。它的通透性，則為本身的古典風格增添現代氣息。我逐漸學會更好地駕馭這種材料，創造更精細細節，表現豐富生命力。有時用金屬絲網創作小型雕塑，比起創作大型雕塑更具挑戰，如網眼不夠細密，無法重現眼睛、喙或羽毛紋理等細節。我必須剪斷每根金屬絲，並用自製工具塑造鳥喙和羽毛。分別處理每根羽毛和組件後再拼合的過程，比起傳統雕塑更像縫紉或編織。這需要時

04

間，而時間本身也成為作品的一部分。每個細微動作，均為這貓頭鷹賦予生命力。」

經濟社會副產品可直接成為素材，亦可以帶來靈感。現居芬蘭的香港木匠吳穎賢（Didi Ng）所作的朱砂色松木花瓶Pleats Vase No.19，便是另一矚目之選。它是2025年LOEWE Craft Prize的入圍作品，以劈柴為靈感。吳穎賢分享：「當時在芬蘭拜訪朋友的避暑別墅，我被一幅巨型由木柴層疊而成的牆深深吸引，特別是斧頭劈開木頭的每道劈面，讓我體會到一個簡單的動作，竟能產生無限的自然劈裂表面。我的作品以此為起點，將許多劈開的木塊組成容器，呈現渾然一體的質感。它看起來像是將樹幹掏

05

06

空成形，但實際上是多塊角度不一的木塊拼接而成；而著色則是作品的另一挑戰，因為一但著色，便無法回頭。」

工藝品市場價值當然與素材的稀有度掛勾，但當天然及珍稀資源愈趨罕有，可能成為創意加工藝技術作價值主導的契機。說穿了，工藝的存在該是為了實用，將觸手可及的素材化為工具，當創意與工藝結合，便能超越素材的價值局限。例如Hermès以昇級再造為初衷的petit h系列，便推出過一張將過期Le Monde d'Hermès雜誌製成的座椅，將工藝與創意合一。

07

04
法國藝術家Aurélien Raynaud以絲網製作Little Owl。
（Photo from Aurélien Raynaud）

05
居美韓裔藝術家Sui Pak以索帶創作的SuiTable III擺設。

06
吳穎賢製作Pleats Vase系列的過程。

07
居芬蘭的香港木匠吳穎賢所作的朱砂色松木花瓶Pleats Vase No.19。

（Photo from Didi Ng）

樹葉亦可成材 顯作品在地性

在今屆超過700多件展品中，最能呼應年度主題同時展現素材順手拈來的作品，應該是巴西刺繡家Laura Dalla Vecchia的樹葉刺繡Birds of Brazil's Atlantic Forest。Laura的母親是一位有機珠寶（Bio-jewellery）工匠，培育她對大自然和手作的興趣。Laura回憶：「我曾待在祖父位於巴西北部Pará的農場，周圍環繞着亞馬遜雨林。我透過雜誌學習刺繡，但所得材料有限。祖父建議我先用其他材料練針，提升技巧後才用布料，於是我開始嘗試用紙、果皮和乾樹葉等容易刺穿而不失堅韌、能夠承受針腳重量的素材創作。起初只是遊戲，但漸漸發展成獨特藝術語言。乾樹葉不再只是刺繡的替代材料。」她一方面以Paraná海岸常見的鳥類為視覺語言，另一方面亦用上Guaratuba當地的樹葉作素材，強調作品的在地性。她續道：「樹葉脆弱，嬌嫩而難以預測。每片葉的形狀、紋理、結構和韌性獨特，刺繡時需極度精準、細緻小心，以免撕裂破損。但這種脆弱質地亦成就作品的獨特之處。」

將工藝應用於鮮為人知素材

Laura的樹葉刺繡，印證工藝和創意皆優的作品能逾越素材的價值。一如Yanis Miltgen表示：「工藝本身或許已有數百年歷史，但材料及其使用方式卻不必一成不變。我們既可保留工藝的嚴謹精湛，同時完全自由地選擇合適材料。我發現如今的工藝可以突破珍稀素材框框這一點非常有趣。」Inderjeet Sandhu亦認為：「一種簡單或日常的材料，透過精湛的工藝亦可蛻變為複雜之作，反之使用昂貴材料並不一定能提升作品價值。當藝術家使用出人意表的材料時，會促使我們重新思考對材料和工藝的固有認知，以及一件工藝品所能達到的深度。工藝與傳統、文化以及知識和人際網絡緊密相連，亦圍繞着珍貴和廢棄材料而存在。最終，材料只是價值和故事的一部分。」

今屆Homo Faber與往屆策展方式的最大分別，是一開首以無展品、純以工作坊為場景的A Language of Hands以及展示展示工匠肖像相的An Index of Artisans展館，呈現展覽對工藝及工匠本身的重視。Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship的執行董事Alberto Cavalli認為Homo Faber不再只限於展覽及平台，而是呈現工藝多元的運動（Movement）。「不論珍貴與否，真正的工匠能將人人皆可利用的素材轉化為特別、獨一無二、令人歎為觀止的作品。其珍貴之處不僅在於使用的原料，更在於創意的巧妙構思、創作耗費的無數心血，以及展現工匠風采的清新視角。今屆展覽我們不僅關注作品本身，更着重展現工匠精湛的手工技藝和對材料的巧妙運用。這種創新視角讓參觀者能探索工藝應用於鮮為人知的回收或易碎材料的全新領域，激發大家就人文工藝如何塑造周遭世界的思考。」

www.homofaber.com

08
Laura Dalla Vecchia另一同場展出作品Saíra-sete-cores。
09
今屆Homo Faber中以工作坊為場景的A Language of Hands展區。