

覽室

料館

由於近年來全球提倡環境保護，強調資源回收；再生、再利用(Recycling)的概念也為現代藝術、工藝注入新機。今年五月，倫敦工藝委員會(Crafts Council)展覽館「回收、再生展」(Recycling)就是一場點子新穎、充滿巧思的展覽，只見昔日人們欲丟棄之舊報紙、沙發或使用後的牛奶瓶、鋁罐和茶包，搖身一變，成為展覽室裡一件件深俱創意的作品。

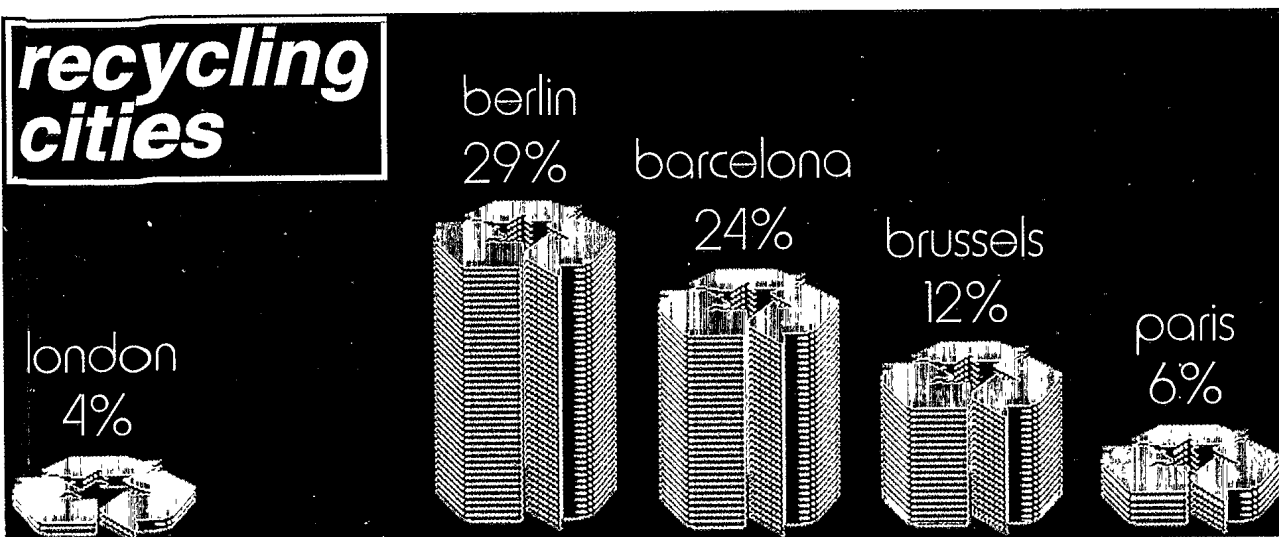
主辦單位「巧藝巡迴」展(Craftspace Touring)自1986年成立以來，大力倡導工藝發展，經常安排相關活動，讓工藝家們有相互學習的機會。此展覽研究員路易斯·泰勒(Louise Taylor)表示，籌辦此類主題創新的展覽，需要投入相當長的時間準備，克服技術、設計上的問題；就如傳統民俗藝術走向創新之轉型期，免不了要面對外界媒體的批評和質疑。以「貼布藝術」為例，原被視為一種低技巧的家庭手工藝，利用有限的材料作裝飾性的設計；而在此展覽裡，「貼布藝術」卻以更生動、活潑的面貌被重新介紹。

這次主要以巡迴展和教育形式來介紹回收、再生藝術，其間，由第一站倫敦，而後在英國其他五個城市巡迴，展期長達一年至明年四月最後一站諾丁漢後結束。再生教育方面，主辦單位策劃了一系列與展題相關之活動，讓專家、學者們從文化、美學、社會史的角度為再生藝術作分析。

相關活動內容有：(-)、面對面的座談會：展覽前，美術老師和藝術家們面對面座談，相互交換對回

圖一 工作室內的分齡學習。

圖二 數據呈現，倫敦資源回收之達百分之四。

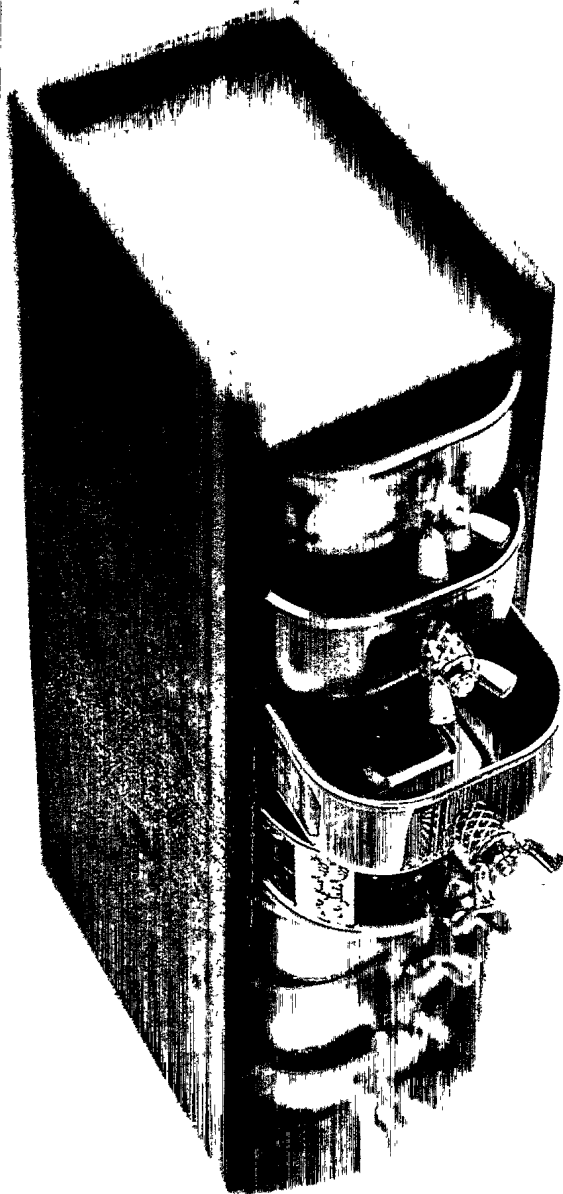
收、再生觀感，藝術家們發表其創作動機，說明實際製作過程，以供老師們指導學生時參考。

(二)工作室實際示範課程：依不同年齡之孩童、青少年學習興趣設計有「分齡工作室」，七歲至十一歲兒童可以參加「垃圾珠寶製作」，如何將廢棄物作生動、活潑的幻想，創造出身價不同的珠寶是一大學問。十一歲至十四歲間，則可利用回收物設計較大型的雕塑品。對其他學生、團體安排有籃子編織，紡織藝術及工藝珠寶等實際製作課程。(圖一)

(三)學術發表會：邀請雪菲爾大學設計研究系教授麥克·培斯(Mike Press)主講「綠化設計」，將本世紀末人類最關切的綠化、環保發展現況與現代工藝設計配合關係作介紹。報告中，將歐洲國家幾個大城市推動環保的成果相互比較，

最成功者為柏林，回收率達百分之二十九，巴塞隆那為百分之二十四，浪漫之都巴黎只有百分之六，而倫敦卻只達到百分之四(圖二)。珍·艾特福爾德(Jane Atfield)傢俱設計、製造師，則以幻燈片為輔，詳細介紹自己如何利用回收品為創作題材。透過綠化研究學者和再生藝術專家的相互配合，使與會者更深切地瞭解與學習，如何由「綠化」進而「美化」生活。

(四)專業研討會：由學術發表會之麥克·培斯策劃，邀集展覽研究員路易斯·泰勒，參展者麥克·馬瑞特，(Michael Marriot)(圖三)，更遠邀紐約之設計顧問公司總裁溫耿·伯威爾(Wendy Brawer)，最後，安迪·穗偉特(Andy Hewitt)則代表回收再生品開發者出席。專家學者們共聚一堂，除發表本身對再生展之心得、

圖三 麥克·馬瑞特作品「沙丁魚之七」。

看法之外，也和教育界專家交換意見，討論如何教育一般社會大眾重視回收品再利用的觀念。

探討再生主義

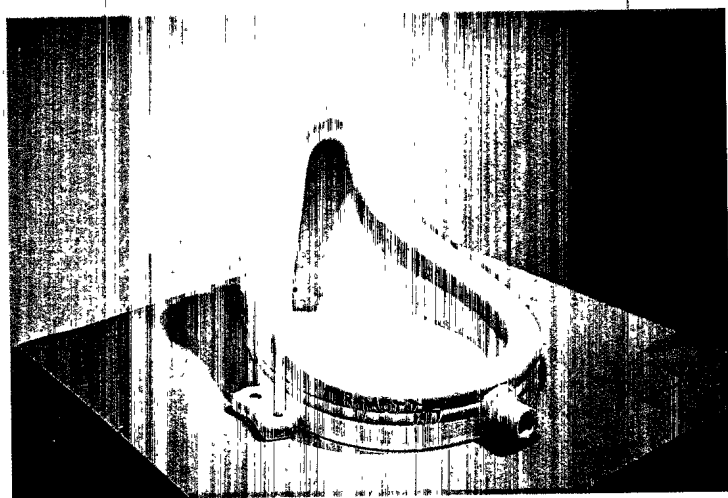
我們生活在後工業主義的衝擊裡，扮演消費者的人類，不斷期待新產品被發明、製造、生產；相同的，再生主義的藝術家們，也有著相似的期許，而不同的是，他們利用的不一定是原料，他們將舊物、廢物視為寶藏，作實驗性的設計。再生主義夾雜著將丟棄物再利用之環保觀念，講求美學與功能兩者兼備，就如同現代人類在大自然裡，另尋一種和諧的方式。

一、煉金哲學

強調材質的不同和本身特色，是二十世紀藝術運動的一大主流，再生主義也被喻為「煉金主義」(The Alchemy)，主張者如一九一三年法國藝術家杜象(Duchamp)簡單解釋道：將粗劣金屬原料提煉成高價值的金，就如現代藝術家們將回收物再創生機，兩者皆有著相似的哲理。編織藝術家麥可·伯眉吾德(Michael Brennand-Wood)表示，「將垃圾再利用、表現，帶給我一種不同的創作喜悅。」心理學者對再生及煉金哲學有極深奧的看法，強調煉金過程中，水和火就如自然界和人類，彼此相斥卻又扮演著共存關係。主張此學說的西方學者，還提出東方的「虛無、禪意」對再生主義作另一種角度的探討，他們認為人類下意識裡追求某種不規則、缺陷與頹廢，簡單、無

圖四 達利，龍蝦電話，超現實主義多媒體之運用。

圖五 杜象，泉，達達主義強調自我經驗和作品聯想關係。

我後便尋求一種再生的美。

二、現代藝術

二十世紀的超現實主義和再生主義更是關係密切(圖四)；美學家甚至稱此間之藝術運動為材料革命。一九六〇年至一九七〇年藝術家們選擇利用不同材質替代他們的繪畫語言。如法國藝術家杜布菲(Dubuffet)利用沙和灰泥作畫；德國雕塑家波依斯(Beuys)將油脂、羽毛、水銀、毛皮和小狼氈運用在他的作品裡；賀恩(Horn)湯匙、羽毛、水銀都曾代替他的藝術語言。若將「前衛藝術」(Avant-garde)視為現代藝術主流，再生主義便是前衛藝術的重要助角之一。此派藝術家們在尋找適合創作材質時，並不限於新開封的素材，甚至可以說使用任何材質(註一)。再生藝術大量使用日常生活裡的物品為藝術代言；因為文明社會裡人們的內在經驗，時常成為欣賞藝術的感受依據。如達達藝術(Da Da Art)生活中使用的馬桶亦可以使觀者產生許多幻想，強調自我經驗和作品所產生的聯想關係(圖五)。

近三十年來的「普普藝術」(POP Art)和人們的生活更接近了，安迪·沃霍爾(Andy Warhol)和傑夫·谷恩(Jeff Koon)都曾將日常用品原封不動的搬進展覽場，技巧性的質疑現代人與藝術之新關係，藝術不在是高不可攀。他們毫不掩飾這些作品的前身，都曾功能性的被使用過，突顯現代人類生產、消費文化間的再生經驗。

三、再生主義和廢物管理學

西敏大學建築系教授大衛·格瑞寧(David Greene)，以「廢物管

理」(Waste Management)對再生主義作新解。他首先以市場交易學的角度切入，當今，資源回收、再利用相當普遍，牛奶、玻璃瓶、鋁罐回收率較其他回收品高，經由其製作之產品，如T恤、衣物等符合經濟及環保概念，就如同將廢物有效再開發(圖六)。「拼貼藝術」，視剪下的布片為寶藏，將其重新管理再設計。

格瑞寧在此強調，「人類本身一直在某種循環裡，總離不開一種週期、規律。」而循環的過程和結果，經常使人們重新再面對事、物作新註解。

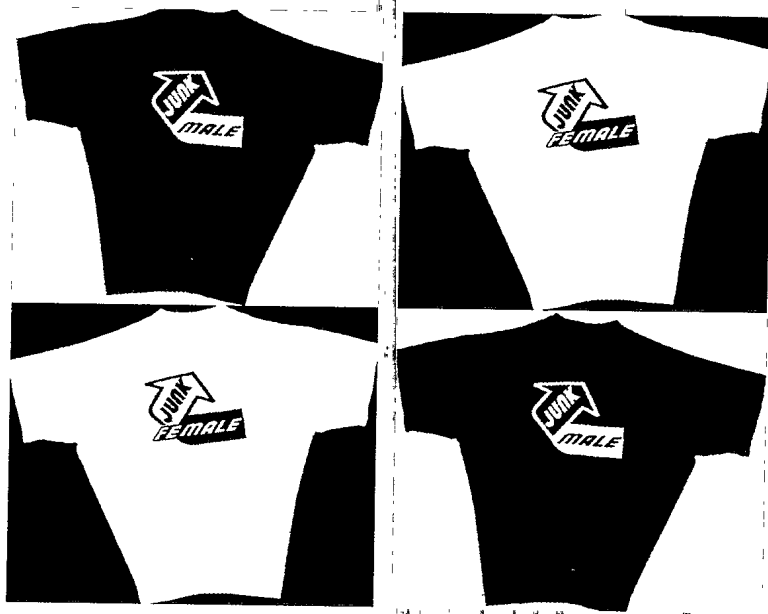
四、懷舊情結

以社會學觀點來探討，再生主義就如民俗藝術或地區性語言、手語、符號，有時更能表達當地或現階段之社會文化。就有人批評再生藝術，過於突顯這種懷舊情結，特別是觀者之欣賞感受和自我本身的背景、生活經驗息息相關，雖然畫廊、藝評家、學說理論、藝術雜誌、書籍也都影響觀者對作品的想法，但人類很容易不知不覺地對過去事、物懷舊、眷戀；就如服飾、音樂、車輛等流行文化，有人稱之為「復古」，而「再利用、循環」本身就包含著人類一種下意識對物的經驗和感情回憶(圖七)。

展覽以再生主義之分析探討作為基本架構，依據回收、再生材料特色不同分為六大專題：

(一)、幻想及功能(Fantasy and Function)

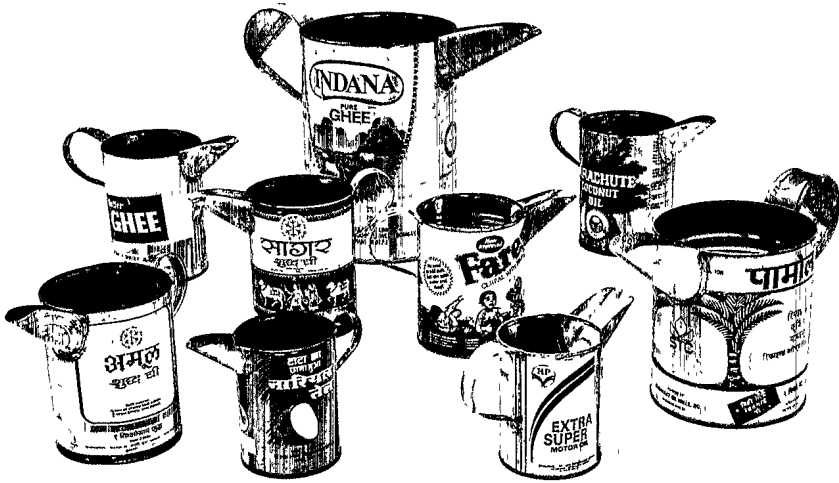
利用回收品原有特性，重新作豐富的聯想，但，講求其實用、功

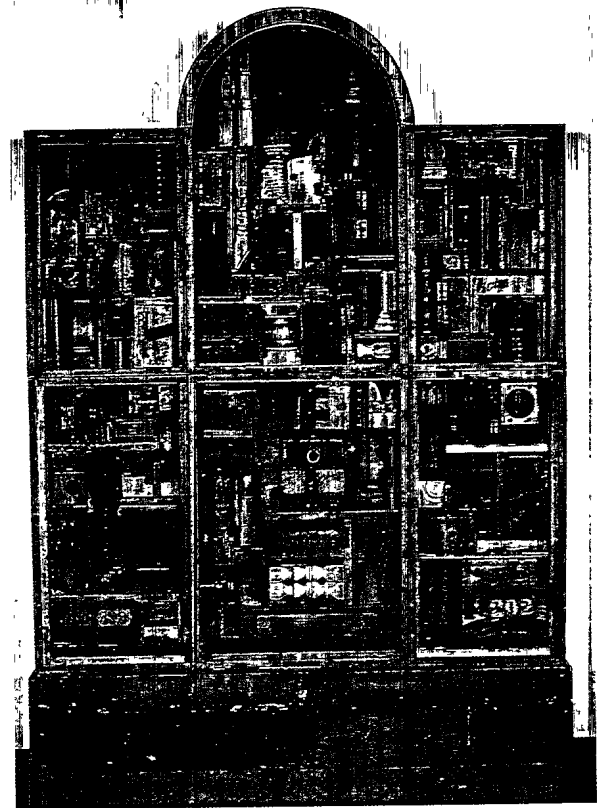
圖六 利用回收物製成T恤。

圖七 材料、色彩包含著人類下意識的情感

圖八 鋁罐製成之水壺
兼俱創意及功能性。

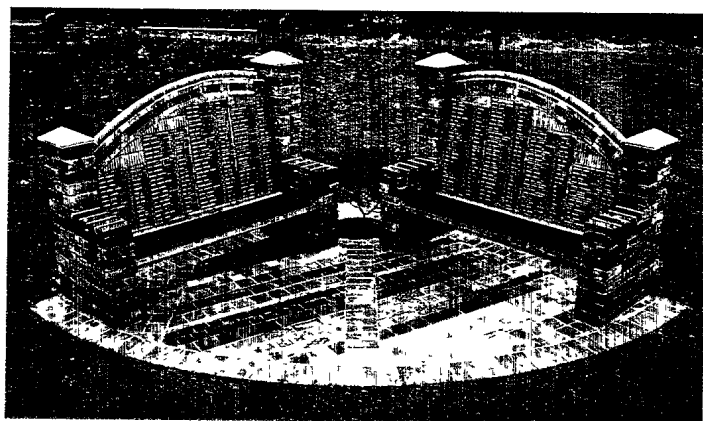

圖九
安德魯·侯閑斯
(Andrew Holmes)，
六鑲板。

能。以一九五〇年肯特郡(Kent)盛行之「監獄藝術」為例，由於當時生活貧苦，資源有限，在監獄或一般家庭就流行著將使用後的包裝紙、香煙盒設計成動物造型、畫框或鏡子等裝飾物；而監獄犯們利用有限的材質加以創作，被稱之為「監獄藝術」；更早可追溯至拿破崙戰爭時，在不列顛的法囚利用動物骨頭雕製細膩如象牙般之裝飾品。而法地英囚，則運用乾奶粉罐，製造兼具創意及功能性的茶壺(圖八)。

(二) 再創及傳統(Creation and Tradition)

將竹編、紡織等傳統技藝運用在作品裡(圖九)。如編織、布料等容易被剪接，而透過重覆圖形和強烈色彩相配合，作品極易營造出新舊雜陳之氣氛。再生藝術發展與環境、地域關係密切，在印度和非洲等第三世界國家，由於凡事需講究經濟、實際功能等因素，再生藝術

圖十 安德魯·侯閑斯與菲利普·埃及林,砲坑紀念碑,新舊木材。

在這些國家,很自然幫助傳統民俗工藝得以保留、傳承。

(三)串聯回憶(Memory Making)

主要是結合材料美學,反應人類對傳統的懷舊情結(圖十)。如十九世紀初,在英國傳統習俗裡,新娘和朋友、鄰居,共同為新人婚後縫製棉被、床具,象徵著家庭生活的開始,表達溫暖、安適、諾言和奉獻。如瑪麗·安旬克斯(Mary Ann Shanks)一九九〇年「補綴棉被」作品,將大、小不依的布塊緊密縫合,色彩強烈,設計簡單,部份破舊被特意保留,作品流露一種關懷和含蓄情感。

(四)材料製作(Material Manipulation)

將回收材料再切割、整理設計(圖十一)。約十九世紀末,一位退伍軍人利用被淘汰之軍服,縫製軍毯,毯上縫有愛爾蘭、蘇格蘭、英格蘭旗和法國三色旗,最後更加上皇家后冠及皇室縮寫字母V.R.,作品色彩豐富而熱鬧。

圖十一 露西卡森(Lucy Casson)池中青蛙,幽默、生動。跳舞的狗,鉛罐。

(五)混壓、捆綁(Mixcrush Bond)

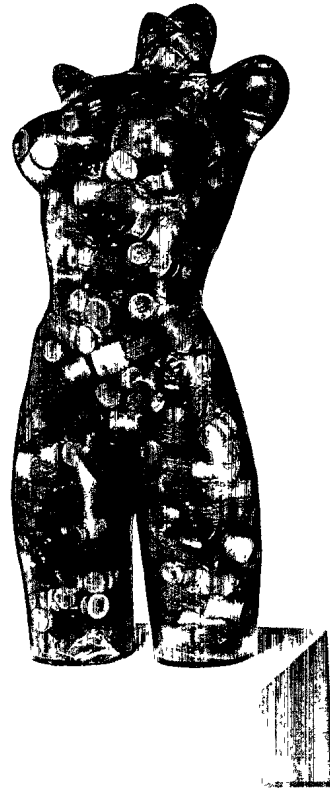
將回收物分解再塑形成流行性高的桌椅、燈飾及手提帶等(圖三)。如今，如果提到回收、再生，一般人可能馬上聯想起寶特瓶，回收後有各種再生用途如T恤或各式各樣多彩的裝飾物和原本面貌幾乎完全不同。

(六)收集、挪用(Appropriation)

以使用後即拋棄，較便宜、消耗性高的日用品，牛奶瓶、鋁罐、保特瓶和底片等為主，如回收玻璃瓶的利用，在英國的格拉斯哥和雪菲爾，玻璃瓶切割藝術，自一八八〇年以來就成為當地聞名的紀念品。自一九六〇年代後期，再生藝術對珠寶、傢俱設計有革命性的影響，當時珠寶匠們開始採用橡膠、棉花或金屬原料為設計重點，大眾對這類低技巧的材料批評、質疑。一九八〇年初，由舊橡膠輪胎及車輛座椅設計成的傢俱出現在展覽會場時，全場嘩然，這類舊物上新粧的運動，又被稱為「垃圾藝術」(Junk Art)，似乎也很快被「流行文化」所接受，成為現代藝術之一。故好的設計雖然重要，但是回收藝術裡如何「適當、挪用」的技巧更值得重視。

英國工藝委員會與英國工藝業

英國工藝委員會在巧藝巡迴組織的協助下，視再生藝術為今年起最重要的工藝活動之一。英國工藝委員會成立於一九七一年，目前共有十五位委員，由國家古蹟部部長指派。宗旨和巧藝巡迴組織相近，除推動工藝業發展外，更鼓勵、培

圖三 亞門(Arman)藍鬍子的妻子，表現材質為刮鬍刷、聚酯。

育優秀工藝人才，強調落實工藝教育，提昇全國人民對工藝之認識，進而產生興趣(圖三)。

回溯英國工藝發展，與其遠久、絢爛之皇室背景關係密切，工藝內容千變萬化，從皇家女王頭上精緻皇冠至市井小民手工打造的馬蹄套，英國早期之手工藝品巧妙地將人們對皇室、大自然的情感刻劃出來。反觀近代，由於工業、科技講求分、秒必爭，成本效率，機械、電腦與速成主義強勢威脅下，傳統手工藝業正面臨了轉型期之瓶頸。再則，「工藝」和「藝術」，「工匠」或「藝術家」，無論從藝術史、社會學

等層面來探討、比較，兩者關係密切，經常難以界定；面對以上挑戰，工藝委員會此時扮演著更複雜、重要的角色。

經歷了四分之一世紀的考驗，由去年五月份最新出版的工藝發展報告書中顯示，目前，英國從事工藝業人口為二萬五千人，比十二年前上期成長百分之二十。報告中列舉多項委員會成果，如：英國每年各型工藝展覽約三千場，其間交易熱絡，正面刺激工藝業發展，而一年一度盛大舉行之「倫敦雀西工藝博覽會」(Chelsea Crafts Fair)交易逾六千三百萬台幣(一百五十萬英鎊)。除此之外，工藝教育政策方面，工藝學終於正式被列入英國國家標準課程裡，更是工藝委員會的一大成就(圖志)。

委員會會長湯尼·佛德(Tony Ford)表示，目前委員會在管理上面臨多項新考驗，例如：至今年四月一日起，工藝委員會由中央文職身份改編為地方政府機關單位，最大的影響將面臨預算、人事縮減等壓力。委員會應變之道，將雇請外聘稽查顧問公司，對其內部行政功效、機能作評估，以提高委員會行政效率。而極受多方媒體重視的「回收、再生展」，對委員會勇於嘗新、求變推動工藝業以渡過轉型瓶頸，有實際鼓舞及肯定。

「回收、再生展」的回響

除展覽本身俱備美學意義外，主辦單位一系列研討、發表會，提供了許多與社會大眾息息相關的資訊；專家們將目前人類對紙、金屬、玻璃及塑膠使用狀況作報告，以美國為例，平均每一個家庭一年至少使用一萬三千張紙，並不包括許多不必要的廣告宣傳郵件；若一

圖志 英國工藝委員會設備電腦化。

年之鋁罐與再回收、利用，將可供應洛杉磯八年的電力。種種驚人數據，使與會者訝然。

從「分齡工作室」兒童們的創作裡，似乎可以清楚解讀出，他們想拯救地球，避免它再受破壞，世界氣候改變，地球生病了。另外，設計垃圾分類箱比賽，鼓勵兒童、青少年運用鮮活色彩改變一般民眾對「垃圾」骯髒、灰塵的印象，更深層之寓意在強調垃圾分類的觀念。

近年來，國內陸續掀起環境保護、綠化呼聲，抗爭垃圾應該往那裡倒(註二)；英國工藝委員會這場成功之「回收、再生」創意饗宴，由懷舊而創新，因綠化而美化，似乎更俱理性與積極意義，讓社會大眾瞭解「廢物管理」之可行和必行性。

註釋

註一 今年泰德畫廊「泰納獎」(Turner Prize)得獎作品戴門·赫斯特(Damien Hirst)作品「母與子

一分離」(Mother and child—divided)，將母牛和小牛切割後分置於兩大防腐透明容器。

註二 八十五年六月份「英文自由中國評論」(Free China Review)對台灣當前「廢物管理」問題，有極深度報導。

參考資料

1. Caroline Broadhead, New Tradition, the evolution of jewellery 1966-85, British Crafts Centre, 1985。
2. Recycling, Forms for the Next Century—Austerity for Posterity, A Craftspace Touring Exhibition, 1996。
3. Popular Mechanics, July 1995。
4. Crafts Council, Annual Report 1994-95. Economy, Efficiency & Effectiveness。

圖志 英國工藝委員會圖書館內專業用書齊全。

著者

倫敦城市大學，博物館和畫廊管理研究，博士班研究生。