

手工紙與媒材應用創作探討 — 纖維與複製意境

張家瑀 *

壹、前言

以線條為形貌的表現，自版畫藝術發展以來即是許多版畫創作者貫常使用的表現形式，無論是凸、凹、平、孔等各大領域之版種，諸多圖像的表現即如素描的原發操作概念，以直覺或自動性的可繪線條直接刻繪在版面上，能夠充分表現創作者的創意思維，如早期的杜勒，到後來的柯維茲¹、畢費等人之作品對於線條的營創都深具其各自的獨特性；杜勒在金屬版上刻繪的線條自然生動、嚴謹；柯維茲作品中線條柔軟卻極具沉穩的力道，在其作品中線條隱然是整體氛圍築構的主軸，強烈的傳達出藝術家內心的直接情感，闡述悲傷的母親喪子之深刻悲痛。畢費在其作品中貫常使用不同粗、細的直線條，令觀賞者直接而深刻的感受到其作品中線條的強勁力感與敏銳性。杜勒、柯維茲、畢費等人在作品中的線條呈現，畢竟是藝術家經營多時的藝術能量表現，能予後學極大的啟發。

本篇研究創作論述中，筆者期以纖維為主體媒材所營造的實驗性作品為探討，試將台灣本土物產之纖維質性與特質，藉由以手工提取製造出纖維，試圖將「線」質性的媒材與纖維所製成的塊面互為結合，以作品塊面範圍中的有機質長纖維即是線性的自然呈現概念，再藉由不同的人造無機線體利用縫合、打孔串聯、銜接等方式呈現平面或立體作品的創作，試將媒材之應用再予研創開發，並能在「紙」藝的研究創作過程中，在不同階段對於「植物纖維」特性的了解之增進，與概念的持續增長，進行更具創意性的媒材應用創作。

貳、本文

一、纖維創作過程與媒材使用

（一）紙藝平面版塊創作

本創作系列中使用的製作基礎元素是為自製的鳳梨葉、玉米葉、稻梗和其他長短不一的植物纖維，以植物纖維之原色、或者漂染、或經染色劑染色等纖維樣貌製作版塊。本單元之紙張版塊創作特質在於部分以〈薄〉層纖維製作紙張，製成的紙張是為版塊創作的基礎要素，另一部分以厚層為表現型態，原因在於纖維厚、薄的製作於作品形貌的呈現，有相當程度的差異。以下試就本單元所製作的紙藝平面版塊依製作過程和使用媒材加以說明與探討：

1. 紙藝平面製作過程

---

* 國立嘉義大學美術系含視覺藝術研究所專任副教授

¹ <Prints and Drawings of Käthe Kollwitz>.N.Y. : Dover Publications. INC. 1969

(1) 使用框網抄製稻梗纖維紙漿：

將浸泡和蒸煮多時的稻梗絞碎，使用抄製紙張之框網抄紙。本單元設定為薄層紙張之表現。因此，在抄紙槽中纖維比為少量，水則是為多量，抄製時可容易撈取薄層的紙張，反之則所抄製的紙張較厚。

(2) 抄製稻梗纖維（鹼劑漂煮）混合少量再生紙漿：

稻梗纖維經過 2 週以上的時間在微鹼水中浸泡，和經過 5-6 小時蒸煮後使用果汁機攪拌，部分纖維仍未能夠完全攪勻，因此加入少量的再生紙漿。再生紙紙漿因為已經輾磨完全，所製成的紙漿纖維極為短小如細粉團狀，與稻梗纖維互相攪和均勻，可以填滿稻梗纖維製成的紙漿因柔軟度不足所產生的空隙，使紙張更為平整和堅固。

長纖維的稻梗紙漿與短纖維的再生紙漿，互為結合，短纖維填滿紙張的表層，長纖維則如同紙張表面的線性結構，並使紙張產生更多的肌理效果，是與一般紙張最大的不同之處。

圖一 稻梗纖維與少量再生紙漿

圖二 以果汁機攪拌完成的稻梗纖維加
少量再生紙漿

圖三 稻梗纖維加少量再生紙漿製紙 2007

圖四 稻梗纖維加多量再生紙漿製紙 2007

(3) 抄製稻梗纖維混合多量再生紙漿：

長、短稻梗纖維並容的纖維再加較多量的再生紙漿，抄製出的紙張平整度增高，長纖維因為被短纖和再生紙漿遮蓋較多，線體形貌在紙張

表層顯現較少，卻仍顯出細微的線狀效果，質地自然，有別於工業機械製紙。

(4) 纖維局部染色製紙：

抄製紙張時分階段將不同的色彩紙漿注放入抄紙框網中，必須要注意的是，不同色彩纖維之間的銜接需要互有重疊，如此纖維可以互為參合，才能確保該張紙的整體堅固性。

此製紙方式，使用有色紙漿的淋注，即是以紙漿作為繪製的色料媒材概念，在淋注紙漿的過程中進行創作者的創意思維，完成單一特質紙張，可以是預先規劃或者即興進行淋注預先準備好的紙漿。

圖五 抄製纖維局部染色紙張

圖六 纖維局部染色紙張完成 2007

(5) 稻梗纖維混合多量短纖紙漿：

少量稻梗纖維混合多量短纖紙漿的抄製紙張，因為少量稻梗纖維的參入，與短纖紙漿完整的混合均佈在表層，促使紙張的堅固性增強，也產生自然融合的裝飾功能。若使用染劑染色，染色劑的濃淡度可依喜好自由調整水量與染色劑的多寡，可以製出相同色調濃、淡不同調性的紙張。

圖七 多樣式之手製紙張，稻梗纖維+BFK 再生紙漿

圖八 稻梗纖維+BFK 再生紙漿局部 2007

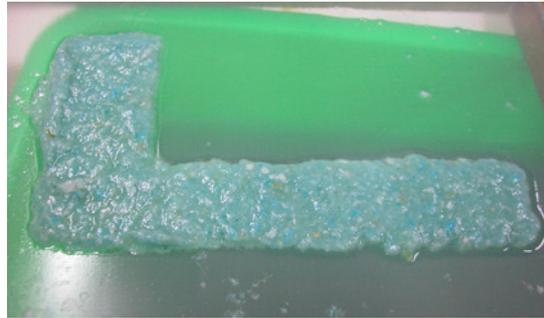
(6) 型版製作與抄製：

以透明膠片在適當位子上裁切出鏤空的 L 型字，抄製紙張時先以此 L 型字膠片置放於抄紙網上，進行第一階段的抄紙，瀝乾水分，掀移 L 型字膠片。再使用不同於 L 型字色彩的紙漿將框網上剩餘的部位淋灑完整，整張紙漿的淋注即告完成。

此製作方式在於使吻合於版畫復數製作的概念，L 型字透明膠片放置於固定位點，使每張完成的製紙形體位置都在一定的位置上。

圖九 L 型字透明型版

圖十 再生紙漿染色混合少量稻梗纖維

圖十一 L 型字染色紙漿抄製完後淋注再生紙漿
使兩色紙漿相互銜接

圖十二 製作完成紙張 2007

圖十三 型版製作抄製紙張之二 2007

(7) 抄製稻梗纖維混合多量再生紙漿與棉線結合

稻梗纖維製成之紙漿與三種染成不同色彩的再生紙漿混合，先撈取一薄層紙漿，夾放入不同粗細和不同材質的線條，再撈取另一薄層紙漿，將線狀體夾入紙漿中間。紙漿乾燥後，因線體與紙漿質地的不同，並在紙漿纖維之間產生拉力，線體的拉力使紙張出纖自然的曲狀效果；若線條較為粗狀，還能在紙張的表面產生淺浮雕的線體流動效果。

圖十四 稻梗纖維混合多量再生紙漿與棉線結合之製紙 2007

圖十五 紙漿與棉線結合之製紙 2007

(8) 自然乾燥與烘乾的不同：

抄製完成的手工紙瀝除水分可以選擇自然蔭乾、燙斗熨乾或者加熱烘烤；自然蔭乾時間較長，紙張易產生不平整的狀態，若需要平整度較好的紙張時必須使用稍具重量的木板或壓版器壓平紙張。使用燙斗熨乾的紙張，進行燙製過程耗時較長，可以獲取平整度極高的紙張。加熱烘烤的時間效率較快，紙張表面也會產生一定程度的不平整狀態。創作者可依各自的需求選擇乾燥紙張的方式。

2. 紙藝平面表層特殊處理

(1) 手工紙表層噴塗 P.P 有色噴漆

手工紙色彩的呈現除了可以預先將紙漿染色之外，也可以在紙張乾燥之後噴、刷不同的色料染劑等媒材，噴、刷的色料媒材可使紙張產生更多

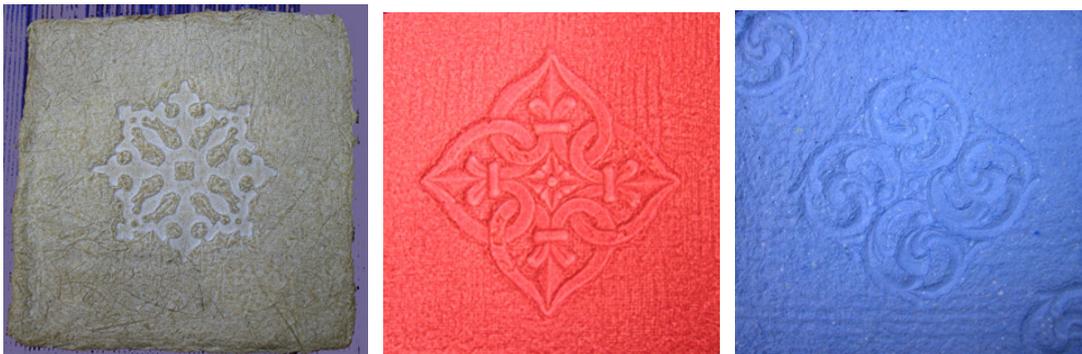
的色彩效果或者使產生紙質更為強化的作用，如噴上 P.P 有色噴漆可依創作者不同的需求噴上不同厚薄的色料使出現不同的飽和度效果，產生更多元的著色趣味特性。

(2) 亮光漆（微黃）、亮光漆（透明）、

亮光漆塗刷在紙張表層可使紙張的堅固度提高，並能在表層產生一薄層保護膜；使用略顯微黃的亮光漆塗刷，紙張的色澤也隨之略為改變呈現微黃的透明效果，若使用透明亮光漆則紙張色彩的改變較小，紙張的色彩原色可以維持。

(3) 壓磨型

使用稻梗纖維混合多量再生紙漿，抄製厚層紙張，於瀝乾水分後壓印模片，抄製的紙張必須具有適當厚度，相當程度的纖維含量堆疊而成的厚度之纖維彈性，可使模片經由壓力印製出清晰的模片形體紋理。色料的加入可使不同的模片印製出不同氛圍的製紙效果，並產生清晰的壓紋效果，若製作出的紙張具有相當的厚度，可呈現出如同紙「磚」的趣味性效果。

圖十六

稻梗纖維混合多量再生紙漿   紙漿+紅色色料+模片壓印   紙漿+藍色色料+模片壓印
+ 壓印模片 2003

(4) 有色紙漿自由組合

紙漿以不同色調的色料染製，再依不同的喜好任意淋放組合各色紙漿，使產生多彩的紙張，各色紙漿即如彩筆，任由創作者自由揮灑製作。

圖十七 多色紙漿任意淋注聚合 2003

如上，筆者所著手研究的製紙過程，旨在於製作出預先規劃的作品組合基調，所使用的不同類別的纖維組合，試圖營造更多不同紙張特質，並增強紙質的堅固度，並在結構的重組上，由不同纖維的結合使產生平整或不規則的彎曲樣貌。除了紙張表面特質的特殊質地能依創作者的喜好，於纖維的使用能夠多所變化，由單一紙張的呈現到複次元的組構，均為筆者所極欲探討之創作面向。以下試就本研究創作之作品組構思維予以闡述說明。

二、版塊上的版、線經營

版塊面上的線性特質製作試圖以植物長纖維如稻梗、玉米葉等的長形纖維局部或均佈創作的紙張，此為版塊與線條一體直接呈現的概念製作，利用植物長纖維於水中的自然流動，和在抄製紙張的步驟中使得長纖維在紙面上的自然呈現，植物長纖維隱入薄層紙張中，形成平面作品中的自然與偶發定著之線條，其形成更甚於繪畫中自動性線條之製造而穩合於自然、直接式的特質表現，與人為繪製式的線條在創作概念上有所區別。

以下試以本實驗研究創作單元，就其組成之創作組成概念分別說明：

(一) 版塊重組

1. 作品「三張椅子 I」

創作理念：色彩的象徵意涵，紅色的顯現可視之為如同熱力無限、動能、擴張、溫暖、危急、血腥等之氛圍。

圖像意涵的部分，是指椅子除了使用功能上的意義之外，在象徵的概念上如同人的落腳點、地位象徵等意涵。童年的遊樂式玩椅，因為小巧必然顯得可愛近人，令孩童樂於親近與之相處，可玩耍或可以休憩，許多美好事務均在一方小的椅子上發生。西班牙非定形藝術大師達比埃斯以生活週邊的座椅為創作題材，將椅子的符號式形體以他擅長的多媒材營造

椅子本身歷經的歲月痕跡²，如同其作品中的牆面斑駁一般，隱現出藝術大師寄存於內心裏時間與生命體的互融與互存一般。

媒材技法：稻梗纖維加少量再生紙漿與多部位局部染色全張製紙、稻梗纖維加少量再生紙漿與少部位局部染色製紙、稻梗纖維製紙、冷染色料、P.P 紅色噴漆、金屬環、金屬線。L 紅字形寬線體由稻梗纖維製紙，再使用 P.P 紅色噴漆噴至飽和狀態。

形式內容：以極簡的 L 形體為椅子的符號概念為此實驗系列作品的主體，試探人生各階段中「座椅」所隱喻的不同意含與象徵意味，兼顧作品畫面結構之平衡、色調融合與媒材結合。

圖十八 張家瑀 2007 <三張椅子 I > 手工紙、金屬環、金屬線
31 x 28 cm

2. 作品「三張椅子 II」

創作理念：伴隨每日與書為伍的青瑟時光，對於筆者而言是另一翻鮮明的深刻記憶。尤其是到大學階段獨自在異鄉求學，留學初期理論課堂中滿室的淺藍色座椅型誌簡約，同學們專心聽講快速寄著筆記，獨我這異鄉人似懂非懂、段段停停的寫下不完整的課堂筆記，未能完整的記載下教授如行雲流水般的精采講述，這樣的窘境內心有著些許的無奈，但也規劃著用什麼樣的方式可以補救？！

² 徐芬蘭等。〈Antoni Tàpies – 安東尼 達比埃斯〉。台北：藝術家，P. 70-71。

這段時光中每個夜晚是在讀著好心的 Lucia 同學爲了讓我看懂，全部以大寫字母再次謄寫一遍的課堂筆記，和查閱字典的過程中直到精疲力盡的狀況下合眼睡去。這段時光，如同作品中的 L 型淺藍的清亮氛圍，予筆者難以磨滅的深遠記憶。

媒材技法：稻梗纖維、再生紙漿、L 型字透明膠片、金屬小片、金屬線。
於此鋪陳之作品結構，除了色彩的融合，並兼容塊面結構的視覺平衡。

形式內容：以淺藍色塑製 L 型椅符誌，藉以回溯求學旅程中的木板凳堅硬未有任何舒適效能的求學歲月。如此有形的雕造，心靈或能被洗滌出超脫之境。

圖二十 張家瑀 2007 <三張椅子 II >
手工紙、金屬環、金屬線
42 x 30 cm

圖二十一 <三張椅子 II > 局部

3. 作品「八張椅子」

創作理念：椅子若被放置於居住定位式的空間場域，減除掉遷移或搬動，他就如同是恆常式的固定體，是各類場域中的配合體，

大如音樂廳、劇院、戲院、大講堂、會議廳、學校課堂之座椅；小如家庭中的客廳、飯廳、起居室等座椅，以及在行動中的各類交通工具中的椅子等；座椅與人的關係緊密相連，幾乎時刻難以或缺；椅子並能顯現人的大小與權貴地位，並也似乎引領和串聯出人不可知的未來生命旅程。

媒材技法：稻梗纖維、再生紙漿、L 型字透明膠片、透明漆、金屬小片、金屬線。試圖將此時期所經營之薄層手工紙，於塊面結構的相互依存和安排而出的 L 型字、與色調之組構，使營造出視覺的整體協調效果。

形式內容：以、L 型字透明膠片淋製型椅符誌，和以紙張相互直角式的交錯重疊，營造多數、不同色調的 L 型誌，藉以呈現人生不同階段中的行旅和過程。

圖二十二 張家瑀 2007 <八張椅子 III > 手工紙、透明塗料、金屬環、金屬線
61 x 63 cm

(二) 版塊呈現

1. 作品「新台灣榻榻米 I」、「新台灣榻榻米 II」

創作理念：筆者學齡前住在父親工作單位的公家宿舍，那是兩排十多戶門戶相對的日式房舍，冬初過年以前公家單位都派人來更換榻榻米的新草蓆或整個新榻榻米，於我年幼的心靈中這是很重要的一項年終大事，我喜歡在工人們在家門口工作時圍觀，看他們熟練的更換草蓆和縫製紅色的邊緣膠布。當新的榻榻米完成舖上時，稻草的香味就在家裡整個蔓延開來，這

樣的氣息一出現就象徵著歡樂與熱鬧的新年即將到來。此「新台灣榻榻米 I」、「新台灣榻榻米 II」即為懷舊的內心抒發，並於本土物產的質性纖維探發新元素，將地域的適性生活藝術於美感和應用的面向裡，營造新的媒材使用與創作的另類契機。

媒材技法：稻草纖維、印花布、純色棉布、縫線。將先壓製完成的稻草纖維板塊中間鋪上透明絲布，邊緣墊以印花布和印布，使上、下兩面呈現相同的樣貌進行縫合。

形式內容：以純粹的稻草纖維壓製稻草纖維板塊，板塊中間覆蓋透明絲布，週邊縫製台灣紅印花布、青色棉布，將〈榻榻米〉的功能藉由製成概念，再現童年時期對於榻榻米的深刻記憶。榻榻米是供坐（如座椅）、臥（如床褥）的居家配備，更是台灣在日據時期以來特有的民間生活場域之一環，稻草纖維自然且環保的元素，與棉布的組合，藉以引發關注環保的重要性。

圖二十四 張家瑀 2007「新台灣榻榻米 I」
稻草纖維、印花布、透明絲布、縫線
22x22x1 cm

圖二十五 張家瑀 2007「新台灣榻榻米 II」
稻草纖維、印布、透明絲布、縫線
22x22x1 cm

參、結論

本研究創作系列融合筆者幾年以來研究製紙的一些心得，並經由 2005 年在西班牙 Paperki 紙工坊研究期間，受指導我的紙藝家 Kikis Alamo 女士對於紙藝的精研與詮釋觀念的影響，重新檢視一張紙的藝術性和氛圍營造。

此篇研究創作主以有機纖維聚合而成平面體或積體之作品質地，以單一或組合的形式將纖維的表現可能性再次探發進行研究創作，並以版畫複製概念意境相輔，企圖創造出〈纖維〉藝術新面貌，以本土在地農作物纖維為主要之創作媒材，以手工製作和質樸特質之境地強調環保的重要性，並為筆者往後之創作奠定先基。

參考書目

- Jackson Paul (1998) . *Enciclopedia de Origami y Artesanía del Papel*. Barcelona : Editorial Acanto,S.A..
- Plowman John (1997) . *The Craft of Handmade Paper*. London : Apple Press.
- Skinner Kerry (2000) . *The Paper Decorator*. London : A David & Charles Book.
- Studley Vance (1977) . *The Art & Craft of Handmade Paper*. New York. : Dover Publications, INC.
- Thackeray Beata (1997) . *Paper—Making · Decorating · Designing* . London : Conran Octopus Limited.
- Watson David (1996) . *Cómo hacer Papel Artesanal*. Madrid : Celeste Ediciones,S.A.,.
- (1969) . *Prints and Drawings of Käthe Kollwitz*. New York : Dover Publications. INC.
- 徐芬蘭等撰文 (2004) 。 *Antoni Tàpies – 安東尼 達比埃斯* 。台北市：藝術家。
- 張家瑀 (2006) 。 *植物纖維用於手工版畫紙製作與美感表現研究* 。嘉義市：國立嘉義大學人文藝術學院視覺藝術論壇 (一)