

ART COLLECTION + DESIGN 藝術收藏 + 設計

國際中文版 藝術·收藏·設計·建築·生活美學藝術雜誌 92 May 2013

靈光之綻 Invisible Mood 專輯

碧志·微音·嵌織·懸念·異響

溫德斯的影像旅程

藝術家工作室專訪劉俐穎

具體派躍居全球藝術市場亮點

羅浮宮美術館典藏展

宜興名壺聲勢推薦

心手兩儀 Tribute to Crafts 專輯

鑄字、製墨、剪紙、花藝、裝幀製本

東京藝博會

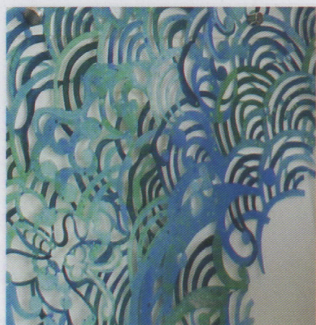
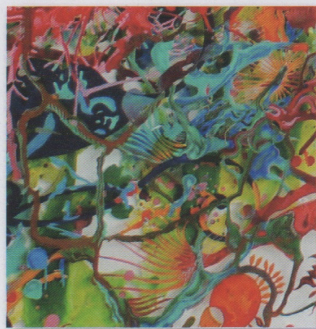
荷蘭馬斯垂克藝博會

藝術巴黎博覽會

紐約軍械庫藝博會

Tribute to Crafts

刀與紙的華麗角力

剪紙藝術家李柏天

撰文·攝影 | 楊豐維

推開拉門，彷彿走入繁花盛開的花園，眼前偌大的氣窗，日光大把灑落，那些豢養於牆上的紙藝作品，生意盎然地伸出無數觸角，順應自然生息地進行著光合作用。這座剪紙花園的園主李柏天（Tim Budden）正拿著畫筆迎接造訪的來客，「好久不見！」距離初次遇見柏天與他的剪紙創作，轉眼兩年過去，他所開展的是有別於傳統剪紙的色彩實驗與圖樣設計創作，試圖建立起專屬於他自己的「剪花花」哲學，他口中的Painted Paper Cutting。

① 李柏天掛在牆上的剪紙與繪畫作品，宛如繁花盛開。 ② 柏天紙雕作品一隅

李柏天為何走上剪紙藝術創作之路？其實轉的彎有點多，他笑著形容那是中年危機所帶來的「神啟」——在台灣成家立業長年教英文，只因為某天老闆神來一筆對著他問：「你應該會一輩子教英文吧？」誰知這句話竟然一語驚醒夢中人，柏天憶起童年時老師曾對著他畫下的一棵樹聲聲讚嘆：「這是我看過最漂亮的樹了！」從此，一個屬於藝術家的夢，就在他的心裡悄悄醞釀。數十年後，在離家千里之遙的東方國度，柏天因緣際會翻讀到介紹中華傳統剪紙藝術的書籍，才終於喚醒了他的夢想，他內心裡的小男孩找到了讓自己與這塊土地連結的方式，「我像是找到了一把鑰匙，開啟了自己與台灣文化的不懈之緣。」

如果你看過柏天的作品，你會發現有兩個角色近乎貫穿每件作品，一個是蝴蝶，一個是他暱稱為Daniel的小男孩。前者結合台灣蝴蝶王國的地理意象與莊周夢蝶的故事，表現出異鄉人與新移民的心情轉折與擺盪；後者則是藉由捕

捉自己兒子的形象，描擬童年提筆畫畫的單純快樂，也提醒自己莫忘初衷。

於是，柏天從翻閱大量剪紙藝術的文獻開始，一步步走上剪紙創作之路。最初他遵循著傳統，在單色色紙上進行紙雕，將他想要傳達的故事，揉合傳統圖騰及台灣特色地景，藉由純粹的線條與輪廓，將情節慢慢雕剪出來。接著，他開始流連於美術社中，從一般的紙張到堅韌的網紙，一次次不斷反覆實驗適合創作的紙質，因為每一張紙的軟硬與透光度，都關乎作品最終呈現的線條力度及圖樣變化之美。

原本在英國劇院從事布景美術設計的柏天，在台灣遇到一位來自美國的畫家，受其影響而嘗試繪畫，並將繪畫與剪紙藝術相互交融。看著桌上即將裝箱送到美國藏家手中的作品，剪紙的輪廓呈現繽紛豐饒的海洋風光，細看層層堆疊的顏料，恍若英國南方嶙峋海岸的海蝕石頭，神祕而

	2
1	3 4
	5 6

① 柏天說台灣的廟宇很喜歡用粉紅色，剪紙作品裡的這兩個人物不是Daniel，而是土地公與土地婆。

②⑥ 柏天正在對即將送往美國藏家手中的作品進行最後修飾

③ 傳統剪紙圖樣是柏天重要的創作參考依據 ④ 剪紙不僅關乎線條，對柏天來說，也是一場關於色彩的舞蹈實驗。⑤ 柏天將花上一個月設計的圖樣，轉騰至彩繪好的紙上進行雕刻創作。

絢麗，柏天悠悠然地說：「我不是一名專業畫家，就只是隨心所欲地與色彩共舞。」這句話說得輕鬆，但對於一名貫於理性思考、行事嚴謹的英國威爾斯人來說，精細執行感性的剪紙圖樣設計，卻非易事。

雙目巡遊於工作室牆面的作品，柏天像是閱兵中的將軍，「我終於可以把它們好好展開在牆面，讓彼此對話。」透過交疊、裁切、縫合，將不同的紙雕作品從平面蛻躍成立體作品，他不斷思考著如何讓多件獨立的作品相互對話，展現更生動的節奏，並引發觀者挖掘聯想出更多的視覺樂趣。「有時候，原本設計好的圖樣重描到彩繪後的紙上，當我雕刻到某個角落，我覺得這個局部的色彩好美，我就會停下這部分的雕刻。」儘管可能讓原先花費許多心力設計出來的圖樣略失完整，但柏天樂於擁抱過程中由於不確定性所締造的意外之美，這是個性嚴謹的他，以往從未想像過的創作邏輯，而如今的他，樂於隨興放手讓雕刻刀與色彩在紙上展開一場最為華麗的角力。

柏天的創作題材，除了充滿喜慶意涵的傳統意象，更不斷從豐富的生活經驗中大量擷取，像是隨風飄下的枯葉、

傳統廟宇的雕樑畫棟等，甚至還從日本、捷克等各國紙雕藝術家的作品中激發、衍生靈感。正因柏天的創作語彙與現代生活緊密連結，讓他有了更多跨界合作的機會，包括台北粉樂町的藝術介入空間展出、英國唐寧茶（Twinnings）的包裝設計等，每一次的跨域，都不斷激發他進一步思考，關於剪紙，還能如何呈現，才能更加貼近身為創作者的本心。

猶記兩年前，柏天曾向我說起，身為一名新移民，他總是覺得自己處於「in between」的狀態，「自國外返台時，我向別人說要『回』台灣，而不是去台灣，但在台灣時，我卻又是不折不扣的新移民。」直到他在剪紙的世界裡，建立起自己的王國，「在剪紙的國度裡，我或許感到孤隔（isolated）卻不寂寞，透過自身在台灣的藝術實踐，我不斷嘗試打破文化藩籬，持續地跨越與滲透，讓種種過眼的或陌生、或熟悉的風景，成為餵養我茁壯的能量。」

當柏天在北投的工作室裡，再度傳出貝克（Beck）《晨間時刻》（Morning Phase）專輯裡的輕柔搖滾樂聲，你會知道，Daniel is back。+

