PERROTIN

Jean-Michel OTHONIEL

Artco,

JEAN-MICHEL OTHONIEL

May 2024

no.380
今藝術&投資 ARTCO
05
2024

「你好，人類！」

「愚公移山：楊達聲與影」

阿馬德奧・洛倫薩托

典藏

4 719294 100025 12

格蘭・里根

沃爾夫岡・提爾曼斯

「臺灣意象展—變動中的臺灣人」

「出自於她—藝術家與他們的母親」

COVER STORY

貝浩登

尚-米歇爾・歐托尼耶

FEATURE

絕地大反攻——解殖與後殖

典藏

今藝術&投資

ARTCO
MAY/2024

尚－米歇爾・歐托尼耶

物與光的煉金術

JEAN-MICHEL OTHONIEL

文｜嚴瀟瀟　圖｜貝浩登

作品｜© Jean-Michel Othoniel / ADAGP, Paris, 2024

01

法國藝術家尚－米歇爾・歐托尼耶（Jean-Michel Othoniel）的作品辨識度相當高：以玻璃為主要創作媒材，如夢境般剔透而多變、大小不一的彩色玻璃，或成串如項鏈、或堆砌如牆面，或含蓄透光、或閃耀如鏡，幾乎每件作品近看都映射出其所處的整個環境。究竟是何種衝動，讓他孜孜不倦地鑽研玻璃這種媒材，又延展出無窮的變化？

材料轉化及其精神性隱喻

自1980年代末從巴黎塞吉－蓬圖瓦茲國家藝術學院（Ecole nationale supérieure d'arts de Paris Cergy, ENSAPC）畢業，歐托尼耶便開始在材料與精神之連結上的探索。蠟、硫磺等在不同溫度條件下會發生物理性變化的材料令其深深著迷，而硫磺的法文「soufre」與「承受痛苦」（souffre）在文字上的相似性，也使之成為藝術家藉以承載、轉化精神傷痛的創作媒介。1992年第九屆卡塞爾文件展（Kassel Documenta）上，以這種罕見雕塑媒材創作的歐托尼耶給人留下深刻印象。

1989年，在一次前往義大利研究硫磺的旅途中，歐托尼耶意外地認識了黑曜石，這種因熔岩迅速冷卻凝結、未及生成礦物晶體而形成的天然火山玻璃，開啟他對玻璃材料的興趣。自1990年代起，他踏上了處理玻璃材料的漫長探索之旅，與硫磺類似，玻璃具有隨溫度延展、變形、可逆、轉化的特性，但在色彩與氣質上可塑性更強。他在不破壞材料本身的情況下與之共舞，摸索和凝聚出某些既永恆、又捉摸不定之物。2000年，歐托尼耶受邀為羅浮宮（Musée du Louvre）附近的地鐵站創作名為「夜行者之亭」（Le Kiosque des noctambules）的大型裝置後，其玻璃雕塑逐漸廣為人知。

他在這種材料轉化與精神性旅程之間搭建了橋樑：「這些材料在其建構過程中會變形。例如我常用的玻璃，它從不透明的沙變為透明，從固態變為液態，然後再變回固態。這一過程讓我著迷，就像生活中，我們也可以變化和進化，從陰影處走向光明。我甚至會讓材料的表面更加光亮，呈現鏡面或金箔的效果。」

個人與集體精神的複雜性，也進一步為歐托尼耶的作品賦予詩意的多重維度。長期實驗與探索之下，他的創作過程運用高溫、塵埃、金屬工具之間的古老能量，「當材料改變形狀的那一刻，便顯露了它最脆弱的一面」。從中誕生的不僅是造型、色彩與光如童話般的融合，更向人展現其苦痛的根基，及其蛻變後宛若重生的華美。

萬物之基本形式及其變幻

歐托尼耶為這種材料轉化的隱喻，選擇了簡單純粹、卻可變幻無窮的形式。他說：「我喜歡讓自己沉浸於基本、極簡的形式中，因為那是人類文明的基礎。」

這些基本形式中，最為經典的當屬以不同大小的玻璃珠為基本單位、連續串接的項鍊狀雕塑。歐托尼耶的第一件項鍊造型作品，是為1997年威尼斯佩姬・古根漢美術館的一次展覽而製作，那之後他持續與以玻璃製品知名的義大利穆拉諾（Murano）島上那些大師級的玻璃工藝師共同創製作品。

在與媒材朝夕相處的打磨過程中，他愈發明瞭何種形式最接近自己內心所呼喚之物：「我的作品總是與現實、自然及由此引發的奇妙感息息相關。形式的選擇主要基於技術上的限制，但大致來說，我喜歡玻璃透明並與光互動的效果。項鏈的造型讓我能夠創作出巨大的作品。不過，帶有瑕疵的玻璃珠也會呈現出非常感性的元素，它們喚起身體和傷痕的記憶。」帶著這種傷痕的或隱或現，歐托尼耶為不同雕塑作品賦予不同的氣質。

03

02

這些作品中較為具象的那些，可謂歐托尼耶最廣為認知的作品，常出現在戶外景觀花園這樣的公共空間中。以勾勒出花之輪廓的項鏈造型作品為例，對他而言，遠在人類發明圖像之前，花就是一種在所有文化中都足以激發情感之物。他反覆探究這種廣泛受人喜愛的造型，提煉出花作為所有人儘管各有不同、卻都可藉以溝通交流的媒介。他也強調，花園是每個人都認可的、和平與靜謐之處。「這些情感對我的作品而言很重要；我希望創作能讓我們團結、而不是分裂的作

01 藝術家尚－米歇爾・歐托尼耶。© Photo Daniel Infange

02 **尚－米歇爾・歐托尼耶｜奇蹟積木（Wonder Blocks）** 海藍寶石和粉紅色的印度鏡面玻璃 單件室內雕塑 120×33×33 cm 100KG 2023 © Photo Claire Dorn

03 「奇蹟積木」（Wonder Blocks）系列作品。© Othoniel Studio

品。這就是為什麼我會在世界各地的花園展出這些跟花有關的作品。」

有些雕塑則在整體形態上較為抽象，如各具形式與意涵的「結」(knot)，或是純粹而簡約的懸吊，更具隱喻和象徵意味。在「懸浮戀人」(Suspended Lovers)系列中，玻璃珠串的色彩更加精細迷幻，歐托尼耶藉助混合顏料、粉狀礦物、金屬和熔化的沙粒來製造這些剔透的球體，那些礦物中甚至還包含在不同的光線條件下會產生顏色變化的亞歷山大變色石，映射著周遭的光與黯，如同人與人之間受外境與內在多重影響的情感連結。

這些令人著迷、變幻細膩的色彩，也如同手工玻璃製品的瑕疵般，呈現某種不完美、或是不穩定的有機感。歐托尼耶認為與其說「不完美」，讓他更感興趣的其實是「意外」：「對於一位藝術家來說，讓自己的作品帶來驚喜是很重要的。工匠般的微小失誤，卻有可能讓藝術家感到著迷，我在選擇由不穩定色素製造的天然色彩時就是這麼做的。我喜歡這些色彩的深度，它們使得我的作品看起來像我在草圖中所用的水彩。」

04

05

06

跨越疆界的自由維度

歐托尼耶藉由創作玻璃藝術品，不斷接近脆弱的精神根源與生存的基本課題；與此同時，他也在這些作品的創製過程中，持續與廣闊世界中的不同文化相遇。他說：「我在義大利穆拉諾、印度和瑞士與玻璃工藝師合作。每個工坊都有各自的技術，而工匠們對我來說，是能將我的想法透過他們的技術轉化實現的能手。我就像指揮家，周圍有最好的音樂家，我將自己創作出的樂章交付給他們表演。義大利人更具熱情感性，瑞士人更精確，印度人更具詩意；我會根據我想創作的作品來選擇合作的工坊。」

在印度駐留創作期間，歐托尼耶偶見當地人在路邊積攢起閒置的磚，以便有朝一日足以搭建起自己的家屋。對此大受觸動的他，在其中看到了樸實而深刻的烏托邦之夢。他說：「在印度旅行後，我發現了『磚』在印度文化、以及世界上許多文化中的重要性。創建自己的家是一個普世夢想，而『磚』就是這個夢想的象徵，我們都分享著這個由夢想和希望混合出的物質。」

04 **尚－米歇爾．歐托尼耶｜懸浮戀人－亞歷山大石與粉紅（Amant Suspendu vert et rose）** 亞歷山大石（Alessandrita）、粉色穆拉諾玻璃、不鏽鋼 獨件室內雕塑 60×15×15 cm 12KG 2024 © Photo Claire Dorn

05 **尚－米歇爾．歐托尼耶｜懸浮戀人－綠色與粉紅（Amant Suspendu vert et rose）** 綠色和粉色穆拉諾玻璃、不鏽鋼 65×15×15 cm 11KG 2024 © Photo Claire Dorn

06 尚－米歇爾．歐托尼耶2021年於巴黎小皇宮（Petit Palais）個展「水仙定理」（Narcissus Theorem）現場一景。© Photo Claire Dorn

他認為某種程度上，磚塊的簡單和普遍性使之成為一種跨地域的語言。那之後，2011年他開始與使用兩千年古老技術的印度工藝師合作，以鏡面玻璃磚創作新的作品系列，在與這種簡約形式的不斷對話中挖掘可觸及的課題深處。「珍石牆」(Precious Stonewall)與「奇蹟積木」(Wonder Blocks)這兩個系列都以彩色玻璃磚為基本構成元素，磚塊給人的堅固感，與玻璃具延展性的脆弱，在這些堆砌造型中變化出牆、柱等複雜的組合，不僅類似地在美與傷痕、流動與定型間製造流動的感受，同時也指向上個世紀許多爭取自由與權利的社會抗爭，堅固與脆弱的二元隱喻中，浮現包容與支撐。十餘年來歐托尼耶持續打磨材料與造型間的交融，將創作推向巨大和極簡這兩個方向。

07

歐托尼耶間或也創作繪畫，他稱繪畫為「屬於內在的孤獨行為」，關乎「自由漫遊的思緒」；相較之下，雕塑是「與他人一同創造的表現，是需要完全控制的創作」。與人合作也意味著跨越文化、地域與個體之間的差異，他認為這些合作「很大部分都來自我對世界文化的好奇，以及旅行時的一些偶遇」。

至於與墨西哥數學家奧賓．阿羅約(Aubin Arroyo)合作「野結」(Wild Knots)系列，歐托尼耶說：「有一天他透過網路找到我，表示我的作品與他發展出來的「野蠻結」理論非常相似。那次合作讓他能將他的理論變成真實物件，而我也因此可以嘗試新的形態，更重要的是我們因此變成了好朋友，這往往是我透過工作認識不同人的最重要成果。」

08

可以說，歐托尼耶從創作過程到展示方法，都包含密集的對話與合作。他的作品具有強烈的空間意圖，也在實際情境中與觀眾、與環境有著密切互動。法國的地鐵站或是古老城堡、紐約或日本的公園、卡達博物館(Qatar Museum)的戶外噴水池，以及香奈兒(Chanel)位於世界各地的精品店，在這些自然環境、歷史建築或其他特定場域中，不同空間特性帶來一定的局限與遊戲規則，為歐托尼耶的創造力帶來挑戰的同時，也賦予他新的自由，以觸碰不同的時空與文化邊界。

今年五月的台北當代藝術博覽會上，貝浩登(Perrotin)將為歐托尼耶歷年來的幾個玻璃系列作一特別個展，展現其在材料、光與夢之間精進煉金術的創作結晶。一次次地，歐托尼耶透過不斷演進的創作及其與環境的反覆碰撞，與他人、與自身相處。他說：「這是多年來的追尋，我的觀點並未改變，每天都越來越有熱情。這是一條通向光的道路。」

07 尚－米歇爾．歐托尼耶之作品《美麗的舞蹈》（Les Belles Dances）2015年於凡爾賽宮花園噴泉展出一景。（攝影／ Philippe Chancel，©Chancel-2）

08 尚－米歇爾．歐托尼耶2022年於貝浩登（香港）個展現場。© Photo Ringo Cheung