

多元化 的靈感來源

伯納德 · 皮克泰

Bernard Pictet

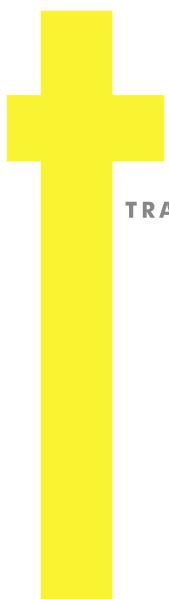
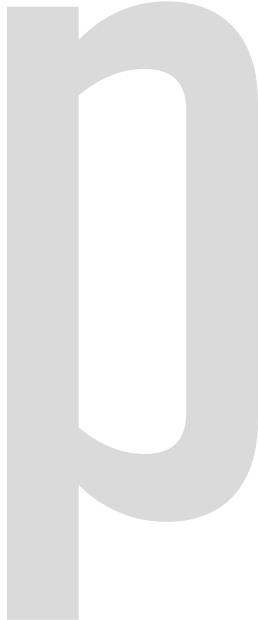
PERFORMING

弗羅倫絲 · 瓦拉
貝格 (Florence
Valabregue) 訪談

41

伯納德 · 皮克泰

Photo by Christine Soler

TRANSFORMING

**各種線上檔案和社群網站視覺
數據累積為藝術家和工藝師提
供了更多的靈感。玻璃工藝師
伯納德·皮克泰對他數位靈感
來源進行了反思。**

玻璃工藝師皮克泰在巴黎奧伯坎普夫街(Oberkampf)一個不到十人的小作坊裡工作。他的工作室製作一些玻璃牆板和隔板，世界各地建築師和室內設計師選用來裝飾精品旅館、飯店、遊艇、私人住宅甚至博物館或大學……每件玻璃作品都經由工藝家傳承法國裝飾藝術特殊專有技術親手打造，玻璃用沙雕、鍍金箔、鑿光、塗銀……

皮克泰同時也從事像鑽石削刮或鋸條雕刻等新技術，也用絹印做出彩色的磨砂或鏡面效果。他所有的作品都是手工製作，呈現出那些最講究的設計師們所追求的不完美與獨特性。他的玻璃作品不僅有光影變化，透明、半透明、不透明或反光，還擁有與眾不同的材質和紋理。

他的產業就像大多數的工藝一樣，在工業化量產前就為人所用。計算他在每塊玻璃上花費的時間，如今他的作品只有菁英階層才負擔得起。他每天製作玻璃的過程是一種藝術創作；他多元的靈感和對玻璃技術的認識永無止境。這位巴黎工藝家用傳承的裝飾藝術技術工作，獲法國政府頒發「現存文化遺產公司」(Entreprises du Patrimoine Vivant)，大數據的世界對他來說非常的遙遠。

在這種情況下，網路和社群媒體上無數的資料如何能深深的改變這位傳統工藝家的創作方式？全球化的數據豐富、創新並減少皮克泰的玻璃藝術創作，同時他又滋養了這個巨大的全球靈感分享網路。透過訪談我們進一步了解他的創作與靈感來源。

您如何從創作過程和技術層面來定義您的產業？

創作的部分是沒有定義的！人生就是靈感，無論是當代藝術展覽中看到的作品、大氣中的一個變化或路上的一個招牌，都是我覺得可以創作的元素。當我在尋找靈感時，大部分的時候，剛好就會找到！我覺得最重要的是心胸開放。所有經過我手中或眼前的事物都能啟發我，但是我只保留我的感覺。我的創作宗旨之一是多樣性。

唯一一次我無法從自己的感覺中尋找靈感，那是當我被委託做一個特定的主題，例如水、火、幾何形狀或某個時期的裝飾藝術。

從技術的角度來看，我已經從事這行四十多年了。材質的經驗幫我達到這個程度，或技術可以完美傳達我所想表達的。有些技術適合我要完成的作品，有些則不行。

當您開始從事玻璃工藝時，您從哪裡尋找靈感來源？

我從裝飾藝術的書籍中找靈感。尤其是我很幸運的能有像摩洛哥國王這樣的客戶，因此我研究伊斯蘭傳統藝術中的幾何圖案，尤其是在藝術家安德烈·帕卡德（André Paccard）在這個主題出色的著作中。

從您開始使用 Pinterest 或社群網路之後，您如何運用它們？

我從 Pinterest 的訂閱中尋找，透過主題或是其他帳號。Pinterest 的演算法會記錄我之前尋找過的，推薦我感興趣和之前查詢過的相關連結。從這些連結中，我可以直接找到靈感來源，也可以再從演算法推薦的其他連結中尋找。

您會覺得這個研究工作比「以前的」方法更耗時嗎？

問題不在時間，而在數據的量。當我在書中尋找靈感時，我可以從一本書中找到十幾個圖片，而今天我可以透過網路找到上千個。在書本中做影像研究更耗時。這些網路上的研究不妨礙我繼續查閱當代藝術書籍或展覽專刊。如今我有 80 ~ 90% 的靈感來自 Pinterest。

您如何將龐大的訊息變成作品？

在我做完研究後，我和工作坊裡的平面設計師會先做第一次的篩選，然後透過向量圖形創作軟體看哪些可以使用。這個步驟之後，我們使用同樣的軟體創作。倒數第二個步驟是用玻璃做樣品。雕刻的類型或技術的選擇因應不同的主題是創作的最後一個步驟。

這種工作方式會促使技術進步嗎？

這或許能讓電腦平面設計的技術進步，除了絹印之外，肯定不能在製作層面進步。Pinterest 提供我圖形上的想法，但不能給我光影效果或覆蓋效果的靈感。然而，平面設計師可以給我新技術的靈感，比如說，一個很細緻的圖像讓我想用鑽石削刮的方式實現。（請參閱第 124 頁「睡蓮」〔Nénuphar〕圖像）

您覺得這是讓您可以獲得全球藝術和設計潮流以警覺並站在時代尖端的正面進步嗎？

絕對是。但我認為我的工作不是時尚。我覺得時尚很有趣，我可以使用它，但我不想完全進入流行趨勢裡。

就像法國哲學家讓吉頓（Jean Guitton）說的：跟風，就會有枯葉的命運。

您從網路汲取靈感，您的作品又透過您的網站豐富了社群網站 Instagram 或 Pinterest 的大數據，當您的作品影像傳播或成倍數增長時，您如何保有您的獨特性？

拍一張玻璃的好照片是件非常困難的事情。因此，由一張照片複製一個立體的玻璃是不可能的。有一些樣本非常難製作，而大部分的時間，人們就算喜歡他們所看到的，也很難理解這是什麼材質。玻璃本身是一個很難辨識的材料。

我們如何討論一件獨一無二的作品？從著作權？

在任何情況下，我都不會重複這些圖案，但我會重新闡釋或從中取得靈感。抄襲是不可能的，我創作的元素和我的靈感都不一樣。

工作室在網絡或社群網站上的照片，全部都是已經註冊的款式。在社群網站上展示我們的作品是一把雙刃劍：冒著被抄襲的風險，展現我們的作品讓大家認識。

譯自本刊法文版原文「DÉMULTIPLICATION DES SOURCES D'INSPIRATION」

參考書目：

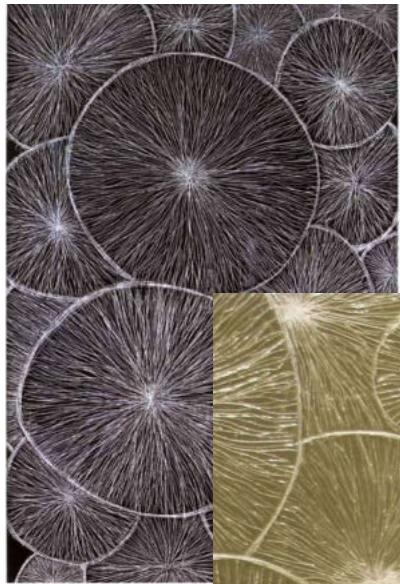
Le Maroc et l'artisanat traditionnel islamique dans l'architecture par André Paccard - Édition Saint-Jorioz, Atelier 74, 1980.

Bijoux Art Déco par Sylvie Rauet - Édition Du Regard, 1984.

Normandie : l'épopée du Géant des mers, par Bruno Foucart, François Robichon - Éditions Herscher, 1985.

Art Déco Américain par Alastair Duncan - Édition du Regard, 1986.

René Lalique par Patricia Bayer, Marc Waller - Édition Florilège, 1988.

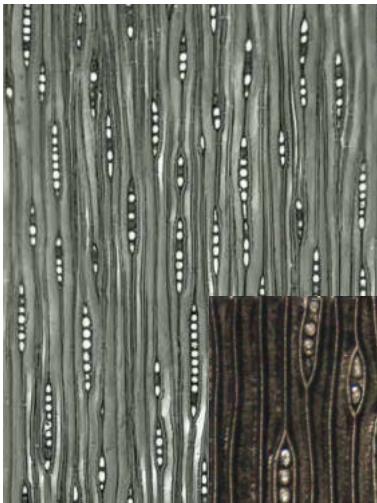

「睡蓮」—靈感圖像

「睡蓮」

伯納德·皮克泰玻璃作坊
睡蓮圖案的玻璃創作

顯微鏡下的木頭碎片—靈感
圖像

「豆莢」—樣品

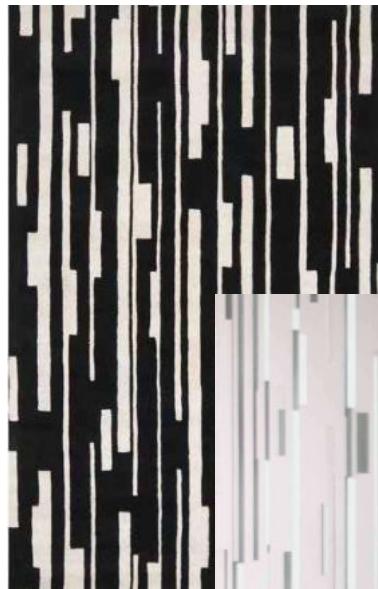
伯納德·皮克泰玻璃作坊，
顯微鏡下的木頭碎片的玻
璃創作

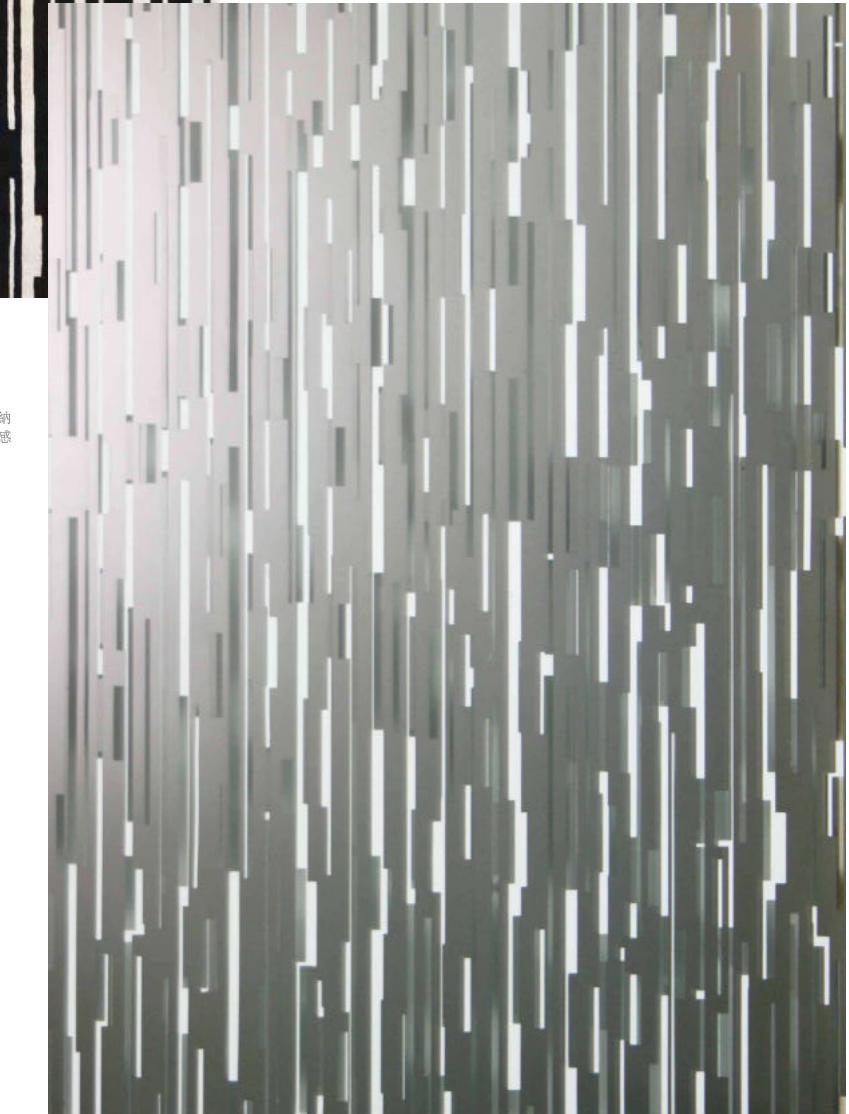
梵古「麥前的農婦」，
1890 —靈感圖像

梵古「麥穗」樣品，伯納
德·皮克泰玻璃作坊玻璃
創作

地毯圖案—靈感圖像

光亮疊合玻璃圖案，伯納
德·皮克泰玻璃作坊靈感
來自地毯圖案的玻璃創作