

一葉一世界

To See a World in a Leaf

「沒有兩片葉子是相同的，即使它們來自同一棵樹，而我從中看到它們都有自己的故事。」

Susanna Bauer

@susanna_bauer
@susannabauerart
susannabauer@live.com
www.susannabauer.com
@Susanna_Bauer

生於德國，幼時便接觸到鉤針編織，大學時就讀景觀設計。十多年前搬到自然景觀豐富的康瓦爾(Cornwall)，結合造型專長對自然的崇敬，以葉片和針線，創造與自然的親密對話。

© 2017 / all rights reserved / cotton thread / 2017
photo by Steve Tanner

Q：人們居住的地方深深地影響著他們的性格、思想和生活。更重要的是，藝術家的工作室不僅僅是一個工作場所，更是他們精神的體現。德國與英國是如何影響你的藝術生涯？請告訴我們更多關於你居住的地區、喜歡去的地方，並向我們展示你的工作室。

A：我目前住在英國最西南端的康瓦爾郡，這是一個荒涼而崎嶇的地區，周圍環繞著壯麗的海灘和迷人的海岸線。在倫敦生活多年後，我十多年前搬到這裡。我的搭檔，藝術家 Paul Fry，為我引薦這個世界，我的作品也正是在這裡開始的。我的工作室在一個沿海小鎮，從窗外可以看到遠處的大海。自從我第一次來到康瓦爾，我就被它豐富的植被、美麗的植物園和漫長的鄉間小徑所吸引。從這些步道中帶回浮木、樹枝、石頭和樹葉是我記錄回憶和經歷的一種方式，這也成為我工作的起點。

我在德國南部的山區（阿爾卑斯山）附近長大，冬天非常寒冷，夏天非常炎熱，與康瓦爾海岸非常不同，我也在法國南部生活了一段時間。我從旅行和我造訪過的許多地方帶回了回憶，這一切都融入了我的工作。我用過我父母在德國的花園、新墨西哥州的山丘、加州的公園、法國的森林，當然還有英國許多地方的葉子。但最終，吸引我注意力的是每一片葉子和它自己的故事。

樹葉在我的工作室裡隨處可見，它們掛在牆上，存放在盒子和文件夾中，並散佈在我的桌子上。我喜歡被它們包圍，準備好從中獲得靈感。有時，一片葉子在成為一件作品之前可能會在我的工作室中停留數週或數月。

Q：在之前與《Colossal》的專訪中，你提到「對我而言，葉子不只是我用來創作的素材。我的作品是大自然與人身為自然一部分的經驗之間的對話。這些葉子就是我參與對話的形式。」你希望人們如何看待自己的作品？你希望透過作品傳達什麼呢？

A：我的作品在許多不同層面上觸動人們。首先會對它是如何製作的感到驚奇，直接在易碎的乾燥葉子上鉤織，將線拉過一種隨時都很容易斷裂的材料這樣的技術面。在這一點上，觀者可能會開始仔細觀察，注意到一片葉子的複雜性，它開啟了人們對自然的每一個小部分所蘊藏之美的意識。

我發現鉤針編織技術令人著迷——它只是一系列孔洞，最終打開了無限的可能性，同時它與自然形成的圖案相呼應。舉例來說，看看細胞結構的顯微圖像，或精細的自然表面紋理，蕾絲般的花樣就在我們身邊，以及身體裡面。

每片葉子都是獨一無二的。沒有兩片葉子是相同的，即使它們來自同一棵樹，每一片葉子都有其獨特的形狀，各自的葉脈圖案就像指紋一樣，而我從中看到了許多象徵意義。每片葉子都有自己的故事。

脆弱與力量、時間的價值與物品的珍貴、人際關係中的溫柔與緊張、脆弱與堅韌，這些都是我作品中反覆出現的主題，它們可以成為我們自己和我們周圍世界的一面鏡子。

1. Thrive/ magnolia leaf, cotton thread/2020
photo by Steve Tanner
2. Unison/ plane tree leaves, cotton thread/2019
3. Cube Tree No.7/ magnolia leaves, cotton thread, wood/2019
photo by Steve Tanner

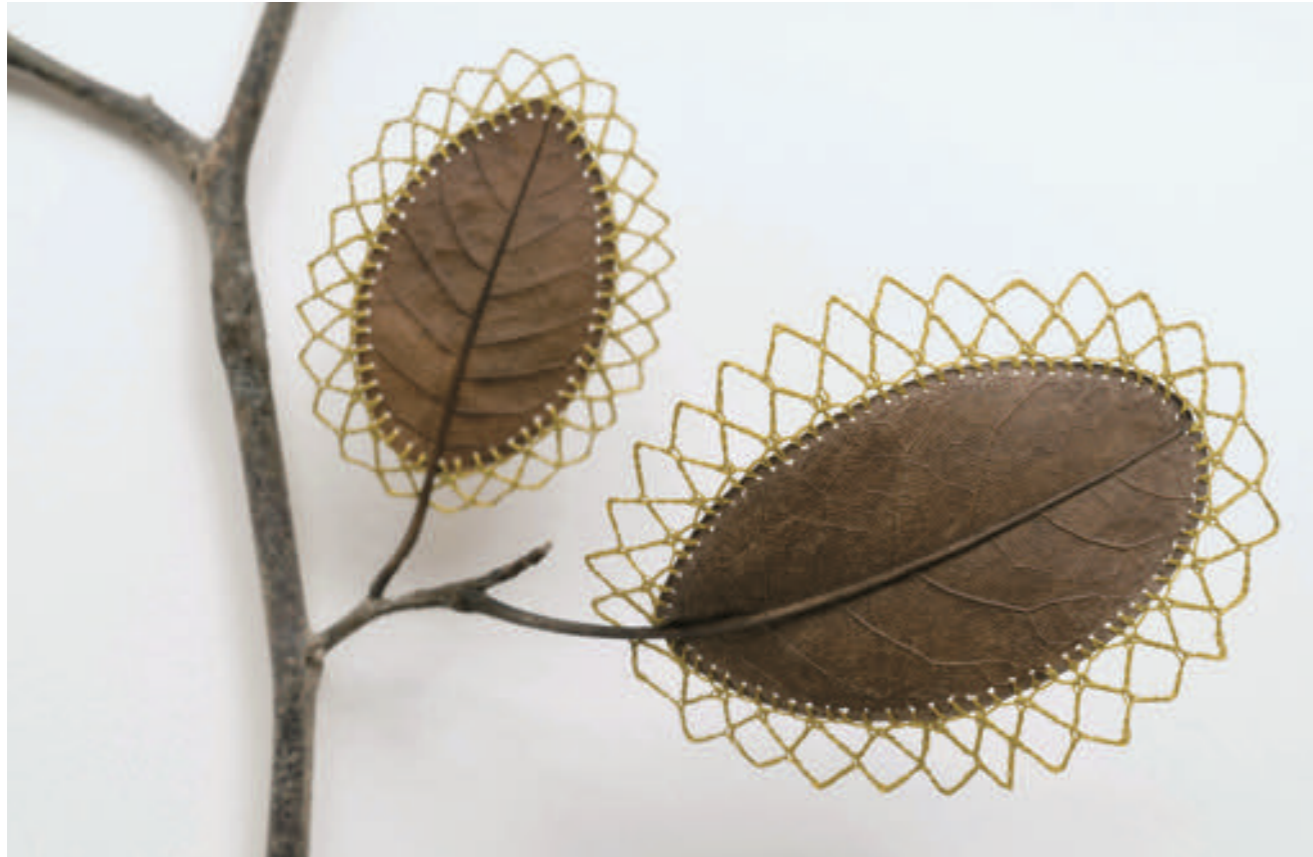
Q：你將搜集而來的落葉編織成精緻又獨特的藝術品，脆弱與堅韌的平衡相當耐人尋味！請和我們分享你的創作過程！創作時所面臨的最大挑戰或突破是什麼？過程中你最重視什麼呢？

A：我的作品中有很多「看不見」的元素，比如樹葉的蒐集、分類和選擇，這是構成我創作的重要部分。我對帶回工作室的葉子很挑剔，我喜歡花時間和葉子在一起，看看它們想變成什麼模樣，哪些會聚在一起成為一對或組合。但也有大量時間用於實驗新技術、圖案和想法，其中一些可能會引發一系列全新的作品，而另一些則僅作為樣本留在我的釘板上。我的工作室通常隨時都有幾件不同階段的作品在同時進行。精細的鉤針編織工作非常耗費眼力，所以我傾向於在計劃、實驗、鉤編、鑲嵌和裱框之間切換。

名符其實的「最大挑戰」是一件名為〈覺醒〉(Awakenings) 的作品，整個編織框裡的葉子幾乎和我一樣高，但我也從非常小的細節裡找到令人興奮之處。當新的想法浮出水面時總是非常令人興奮，有時它們可能是由以前的作品或特定葉子可能帶來的聯想所引發的，有時甚至可能會導致一個全新的方向。

1. Awakenings (detail) / magnolia leaves, cotton thread, wood/2014-2019
photo by Steve Tanner
2. Susanna Bauer with her work Awakenings, photo by Steve Tanner

圖片影像資料由 Susanna Bauer 提供 / 編輯 Clair Din 丁婉真

Q：請和我們分享你近期最滿意的作品吧！

A：我和每一件出自我工作室的作品都有很深的連結，它們對我而言同樣令人滿意而且都非常個人。它們訴說著有關關係、經歷、回憶以及自然之美，而我們都是其中一部分。它們是我致敬自然的方式。我喜歡我的作品是如何以一種非常個人化的方式與個人觀眾產生共鳴並喚起不同的解釋。

Q：你在山中最享受的時刻是什麼？假如有天自身化作山脈，你會是怎樣的一座山呢？

A：我最喜歡的戶外活動是林間散步，聆聽樹葉的故事，感受樹木的智慧。如果有天我化為一座山，我會靜靜地躺下，休憩，照看這個世界。

Q：最近正在進行怎樣的創作或未來的計畫是什麼？

A：我度過了非常忙碌的一年，參加博物館展覽、藝術博覽會以及畫廊個展，在今年餘下的時間裡，我將專注於私人委託工作，並準備明年展出的新作品。我的作品由瑞士的 Le Salon Vert (www.salonvert.ch) 和紐約的 Muriel Guepin Gallery (www.murielguepingallery.com) 代理。

1. Breathing/ magnolia leaf, cotton thread/2021
photo by Susanna Bauer
2. Everything That Surrounds Us (detail)/ magnolia leaves, cotton thread/2019
photo by Steve Tanner

