

張恩慈

愛の裁縫師

公主徹夜未眠的秘密

文／顏鈺倫 圖／張恩慈

東京森美術館今年春夏為慶祝開館10周年，特別舉辦「LOVE展：藝術與愛的主题——從夏卡爾到草間彌生、初音未來」，參展藝術家橫跨歐美到亞洲，從浮世繪名家到西方當代名家皆名列其中，堪為森美術館開館以來，最盛大的展覽之一。張恩慈，她是此次展覽中唯一受邀參展的台灣藝術家。她以針線取代畫筆創作，童話故事中陪伴她成長的公主，更是探尋生命與創作的繆思女神，繽紛細線下隱隱堆疊著美好與現實，每一次的穿刺畫布，都彷彿像在縫補著兩者之間的溝渠。來到張恩慈位在高雄鼓山的工作室，探尋細膩線條背後的神秘，也看看，為什麼森美術館館長南條史生、首席策展人片岡真實（Mami Karaoka），為何在眾多亞洲當代新秀中，選上張恩慈？

あなたは、愛を知っていますか

童話

故事中「王子與公主從此過著幸福快樂的日子」，是深植於許多人心中的愛情原型？那麼，存在於現實生活的愛情，又會是什麼模樣？

幸福的背後 公主不為人知的一面

張恩慈於森美術館展出的系列作品主題《How Brave!》，鮮豔明亮的色系傳達出公主般的天真與喜悅，但一拉近鏡頭會發現公主身旁纖細的絲線一一浮現，在繽紛的繡線下層層

張恩慈的工作檯上擺滿各種顏色的繡線與工作室內進行中的作品。

張恩慈作品《What is "they live happily ever after" ?》(刺繡、畫布、190×140 cm·2009)，這件作品也在2010年於LV藝文空間中展出，張恩慈在此次徵件計畫獲得評審特別獎，森美術館館長南條史生正是當時的評審之一。

疊疊構築出「公主的另一面」——眼睛周圍緊密的細線如靈魂試圖掙脫軀殼般竄出，就像是竄出「公主」這件代表幸福與夢幻的美麗衣裳。

關於「愛」，現實總不如童話故事裡的色彩浪漫絢麗，一如張恩慈的創作歷程，人生不會每天都是處在順風的方向。

當創作瓶頸來敲門時，張恩慈說：「好像我做的東西已經沒有辦法滿足我心裡所想的，世界也似乎不可能只有漂亮的東西，我不禁問自己：『什麼是最幸福快樂的形象？』那時浮現在我腦海的就是白雪公主，但是她在哭，打破了她從小在我心中的形象，一個充滿希望的形象。」在童話故事裡我們看見的是美好的那一面，但是「公主」可能有很多面貌，也會有悲傷的、不想被看見的，就如同光明背後一定會有陰影般，一切皆是相對。

張恩慈試圖以簡單的概念打破童話故事的

想像，重新建構，傳達每一件事情都可能有不同的面貌，而非單一向的解讀，但在面對現實、悲傷的一面時，依舊保持樂觀與希望。

針線，開啟創作的鑰匙

選擇針線而不是畫筆來創作的張恩慈，兒時的一次意外受傷，對於縫補傷口種下了強烈的身體記憶，也因此埋下張恩慈日後以針線創作的引子。當時就讀國立高雄師範大學美術系的張恩慈，大學一、二年級時嘗試以水彩、油畫、水墨、裝置等各種媒材，探尋屬於自己的創作方式。大二時因課堂作業開始思考：「自己到底是誰？」、「什麼東西代表我？」、「自己最想要的創作方式是什麼？」。於是，她開始探尋。她說，「那時候開始不自覺地縫很多東西，針線這種縫補跟穿刺的狀態，對我來講是最強烈的。」於是，一件軟雕塑作品，成了開啟她創作風格的一把鑰匙。

從軟雕塑作品轉換到畫布上，這個看似細膩的縫繡動作，其實是一直在穿刺畫布，既是破壞也是修補，如同想像與現實般相互存在，卻又彼此衝突。打破心中典型的人物（白雪公主），縫補現實與想像間的距離，張恩慈說：「非得要用縫的，不斷縫補的過程，從你可以實際摸到畫布上的縫線，進而延伸至內心在縫補現實跟理想之間的鴻溝。」

「縫補」的存在，對張恩慈來說不僅是身體的記憶，在創作與情感上更有著無可取代的重要意義。

以愛之名 找出愛的本質

張恩慈近年來的作品多以生命和生活出發，

探討關於「愛」的主題，工作室也正進行著年底高雄個展的新系列作品。「以愛之名」為主題，雖然也是以「公主」為創作符號，但是新的系列更顯情緒張力，也從公主與自身的對話轉向公主與外在世界的對話，進而探尋愛的本質與純度，進入更深的層次。

關於這個階段的「愛」，張恩慈這麼說：「我覺得愛可能很脆弱，又有可能是永恆的。愛可能稍縱即逝，又有可能是永恆的狀態，會一直擺盪在兩者之間，或許愛是很複雜的，可能夾雜了許多人們自己想要的東西，可是他只是以愛之名來說服你做這些事。」許多外在因素介入了「愛」，或是人的想法影響了愛的本身，不再那麼單一，就像張恩慈作品中那許許多多的細線，一層層的思緒縱橫交疊，必須從中細細翻找，才能找出「愛」的本質。

注入更多的情感 Don't be afraid!

談及未來創作的突破，張恩慈笑著回答：「希望作品的情感可以再更強烈一點，現在比較不會過於害怕呈現比較黑暗或是所謂負面的那一面，之前會覺得不要嚇到人（笑）。」將更多的情感注入作品，不再因為擔心害怕而有所保留，如同張恩慈工作室牆上的精神標語「Don't be afraid!」這位台灣年輕的當代新秀，與所有年輕藝術家一樣，面對創作旅途中的種種困難，她豁達地說：「不要害怕現實如潮水般湧來，因為他們本來就在啊！」不排斥也不局限自己領域的張恩慈，將繼續以針線敘說「愛」這個階段的故事。