

CLAUDINE HELLMUTH

混合媒材藝術家 Claudine 來自美國佛州的奧蘭多 (Orlando), 從事拼貼創作已有 8 年。她開設工作坊, 樂於和同樣熱愛拼貼的學生互動, 教學相長。出版過「拼貼探索工作手冊」(Collage Discovery Workshop), 目前正籌備新書。在此, 她與我們分享最新的「寶寶」(Poppets) 系列, 以及多年來的創作心得。

1. 「他就這模樣走了」(She Let Him Go) - 「寶寶」(Poppets) 系列
2. 「他準備好將心獻給你」(He Was Ready To Give His Heart To Her)
3. 「離家」(Leaving Home)

34 JUNE 2004

「寶寶」(Poppets) 系列給人歡樂溫暖的感覺, 說說背後的故事想法。

比起過去的作品, 這系列更為明亮、愉悅, 帶點詼諧。我很樂在其中, 一邊做也一邊笑得自己臉頰笑, 感覺很棒了。為了和其他作品區分開來, 一開始便替這系列取個特別的名字: 仔細思考後, 決定取作「寶寶」(Poppets)。祖母常用這個字來稱呼我, 比如說:「別擔心小寶貝 (Poppet), 一切都會沒問題的!」因為這些作品讓我感覺很好、安穩又年輕, 取「寶寶」最恰當不過了! 最近剛搬家,「家」的意象一直縈繞在心頭, 很自然地就出現在這系列裡:「家」也讓很多人有感觸, 每個人對家都有深刻的情緒和私密的感覺。作品中的「心形」圖案, 代表著「愛」、「鳥」和「另一個自我」等。其他的符號, 如星星、男人女人、動物等, 則對我別具個人意義。

作品的標題發人省思, 如「當她找到右腳的鞋子時, 世界就太平了。」等, 靈感怎麼來的?

我喜歡揣摩出生活經驗的精華。上述這件作品, 靈感來自身旁的女性朋友們。我不會為鞋子瘋狂, 但有一兩個朋友收集了上百雙鞋子, 作品就是在描述她們。其他作品的主题, 則和我生命中的女人們或自己有關。有些標題是在製作時得到的靈感: 有些是先想到一段有趣的話後, 再依此創作出畫而來。

您本身與藝術創作的淵源如何?

藝術一直都是我生活的一部分, 並沒有因為什麼「啟示」或「頓悟」才立志成為藝術家。我的家庭很有創意和藝術氣息, 也許還有點關係。打從第一次提筆作畫或玩指印畫, 就受到很大鼓勵。從小上各式各樣的美術課, 如控陶、素描、畫畫, 什麼都喜歡。廣泛接觸各種媒材, 也許就是讓我愛上拼貼的理由: 趁著拼貼, 現在可以將它們通通派上用場。

什麼契機下接觸了拼貼?

在大學的後半段, 剛結束一系列大型油畫的繁重作業, 感覺如釋重負。學分幾乎全部修完, 終於可以做讓自己高興的東西。不知為什麼, 我選擇嘗試小型的拼貼式作品。知道不會繼續升學, 儘管讓自己投身創作, 在拼貼世界中徜徉。剛投入時相當狂熱, 當我清醒時已經做了超過 20 幅! 後來老師們注意到我的這些作品, 建議納入畢業展: 當時成熟純熟的程度遠差一大段距離。從那之後未曾回頭, 只是不斷創作, 感覺對就歐。

拼貼總與過去、記憶有關, 這是必有的特色嗎? 對您來說, 想表現的主题是什麼?

我同意, 這的確是拼貼很自然的一項特性: 運用陳年影像, 作品都與時光和記憶等主题有所呼應。不同階段喜歡不同的主题。我的作品焦點通常是「時間、記憶、家人和個人歷史」。最近採用較天馬行空的風格, 嘗試幽默與開心的主题, 反映真實生活的片段, 也喜歡如夢境般的氣氛。

從事拼貼 8 年, 期間的風格轉變如何呢?

去年有個徹底的轉變。從之前 6 年來的浪漫、悲傷情緒, 轉向較為異想天開的路線。之所以會轉變, 是因為想嘗試新東西。當時已經很熟悉自己一貫的風格和模式, 不再有新鮮感, 便不斷重複同樣的動作、想法和構圖。那時也剛寫完「拼貼探索工作手冊」(Collage Discovery Workshop) 一書, 精力耗盡。於是, 我覺得需要改變。花了整整一年摸索新風格, 不斷嘗試影像與想法。將所欣賞的藝術類型列出, 仿造我仰慕的作品風格; 並歸納出共通特質, 如質感、線條、冥想主题、亮麗色彩、素描等。其中最重要的是, 我想在作品中加入更多手繪的元素, 並多用自己的影像來拼貼。

一開始想盡量畫得逼真, 但後來看到其他有個性、風格怪誕的藝術家, 又欣賞他們隨性寫實畫風。於是就認定這是最適合自己的路線, 並將其他所欣賞的特質元素一起融入。同時他們的作品也讓我覺得需要更加強手繪能力。這一年來成長良多, 而且除了素描、色彩和質感, 還想加入更多趣味和歡樂在作品裡。因為家人的過世, 去年是傷心的一年, 但已漸漸哀傷, 想重拾歡樂, 我知道創作可以助我一臂之力。生命既然如此短暫, 怎能不多歡笑!

拼貼的魅力與美麗何在?

喜歡拼貼所帶來的混合影像, 也喜歡眾多層疊的層次效果和油彩的質感。拼貼是很棒的創作媒材, 可以運用各種影像, 從荒謬到嚴肅、浪漫或悲喜。即使是專長別種藝術形式的人們也會受拼貼的吸引, 它就是有這種魅力。拼貼之美就在此吧。

好的拼貼作品要訣是什麼?

任何一件成功的藝術創作, 具備好構圖是關鍵之處。至於傑出的拼貼作品, 我認為也應該有很強的構圖, 在影像的安排上具有深刻的意義, 能與觀賞者有所互動。

請談談您的素材蒐集。

收集了一大堆影像、照片和各種拼貼素材, 有很多是在古董店或 eBay 上購買。喜歡為這些舊相片中不認識的人物編造故事, 重新改造別人的生命影像, 想像自己是在賦予他們新生命。

一般創作的過程如何, 以及哪個部份令您感到最棘手?

有時在筆下前便有了想法, 有的則是在創作時得到訊息或主题的啟發。習慣同時進行多幅作品, 若在條件上遇到瓶頸, 便可以轉移目標到另一件上; 如此交替循環, 保持創作動機, 不會僵滯在某處。很熱愛創作的每個過程, 想像不出哪個步驟會是困難的。也許最棘手之處在於當一名全職藝術家, 大部分的時間都在處理生意事宜, 投注在創作的時間反而不多。

最滿意哪一系列?

正如藝術家畢卡索 (Picasso) 所說的:「剛完成的作品, 就是我的最愛。」每件作品都是寶貝, 每當要畫出時都非常捨不得。我必須想像, 作品要到一個新家去, 將備受疼愛, 有時真的是難分難捨極了。

除了寫書, 也開設工作坊, 分享一下教學心得吧。

很喜歡教課, 認識熱愛創作的學生們。很令人感動的是, 在教學中所看到的大量創意。在課堂上, 每個人都會帶來各自獨特的創意, 總是在學生身上學到很多東西, 彼此一同成長。尤其看到他們將我所教授的技巧運用在作品上, 但感欣慰!

目前在忙什麼? 說說未來的目標。

現在真是忙翻天了, 腦袋不停轉動, 很令人振奮呢! 正在籌備第二本書, 將介紹更多的拼貼技巧。也在錄製一份教學 DVD。夏天開始製作, 並將拍攝工作坊現場, 很有趣。「寶寶」系列也會持續發展, 請拭目以待。希望未來有機會嘗試兒童繪本。至於拼貼創作, 還有這麼多的可能性和創作方式: 多層次膠或是簡約、戲劇或是輕鬆... 尚未玩遍所有的技巧!

請告訴我們, 拼貼創作的樂趣所在。

我很沈醉於從舊影像中創造作品, 賦予其新的意義與生命。拼貼特別容易入門, 不需要手繪技術或昂貴的工具有, 利用日常生活中的素材來創作即可, 每個人都可以享受拼貼之樂。☑