

閃耀兩百年

探維也納玻璃工藝靈光

藝術之都奧地利維也納，隱藏著一段段與「美」有關的故事。維也納工匠們傳承百年工藝技法的同時，也加入各時代獨有的創意靈光，創造出輕如鴻毛的玻璃藝品、耀眼奪目的水晶吊燈，至今仍舊是人人追求的精美工藝品。

文 | 宋雅雯 / 旅讀 圖 | Lobmeyr / Wikimedia Commons、各美術館 設計 | 李雅婷 / 旅讀

紐約大都會歌劇院中，由 Lobmeyr 製作的 Starburst 枝形吊燈。© Lobmeyr

德國哲學家華特·班雅明對古典藝術曾提出「靈光 (Aura)」一說，相對於機械年代大量複製的藝術，古典藝術的稀缺感與距離感，更讓人們對藝術有著無比的眷戀與崇拜。疫後年代的奧地利觀光政策與百年工藝品老店 J. & L. Lobmeyr 的商業策略，全都不約而同地朝著「靈光」的方向走去。

根據奧媒《信使報》(Kurier) 去年(二〇二三年)七月十八日的報導，奧地利政府當局決定不採大眾化的觀光行銷策略，改為專攻高階目標顧客群。因為高雅的文化藝術與高品質產品，才是奧地利最重要的特色所在。維也納

旅遊局總監諾伯特·凱特納 (Norbert Ketner) 進一步解釋，如今針對高端市場的旅遊導向，這並非勢利之舉，而是沒有團體客與廉價旅遊的行銷更適合維也納。

筆者專訪的維也納百年工藝品老店 Lobmeyr，也傳達了相似看法。目前負責玻璃工坊業務的第六代經營者 Leonid Rafil 表示，他們在選擇海外經銷商時，看重的是雙方對藝術的看法和頻率是否相符，銷售數字絕對不是他們主要關注點。為什麼這家百年玻璃工藝老店會有如此不商業的「靈光」哲學考量，這要從去年剛剛歡慶創立兩百週年的 Lobmeyr 創店緣起與工匠技藝談起。

皇家御用供應商崛起

一八二三年，年輕的玻璃工匠約瑟夫·洛布梅爾 (Josef Lobmeyr)，創立了至今世界上最古老的玻璃製造公司之一 Lobmeyr。約瑟夫與波西米亞玻璃廠、玻璃加工車間合作，對於高品質製作的堅持，這家小工作室很快就拿到來

自皇室的訂單，一躍成為哈布斯堡皇室的專門供應商 (K.u.K.)。隨後，巴伐利亞、塞爾維亞、希臘和保加利亞皇室，也都請 Lobmeyr 公司製作上等工藝品，這些訂單為玻璃店的輝煌未來奠定扎實基礎。約瑟夫之子路德維希·洛布梅爾 (Ludwig Lobmeyr) 憑藉勤奮、才華和豐富的創意，成為奧地利波西米亞玻璃生產的重要人物，並在第一屆世界展覽會上成功展示玻璃工藝品。

不過，玻璃店處處都有，為何偏偏 Lobmeyr 與眾不同？為何她能在不同時代背景下力撐兩百年的璀璨？不管是哈布斯堡帝國、納粹當政時期抑或奧地利共和時期，Lobmeyr 始終是歐洲最重要的玻璃工藝中心。認真細究起來，則與一八六三年的事件相關。

工匠登陸藝術殿堂

奧地利皇家藝術與工業博物館 (維也納應用藝術博物館前身) 於一八六三年成立時，路德維希與第一任館長魯道夫·馮·艾特爾伯格 (Rudolf von

© Radier29 (Diskussion)/Wikimedia Commons

Lobmeyr 位於克恩滕大街上的本店

Eitelberger) 保持著密切友誼。魯道夫是一位優秀的藝術史學家，他對於維也納工藝製作有一番遠大的願景與想像，認為一般歐洲博物館只珍藏大師作品，卻忽略了最重要的一環——製作者。

於是，兩位好友一拍即合，希望能夠為設計師與工匠創建一個培訓與進修中心，因此這座嶄新博物館旨在收集各個類別的最佳手工藝品。除此之外，也讓身為潛在客戶，也就是當時日漸富裕的中產階級們，有機會一窺高雅工藝品，促進工業與藝術之間的互動。一八六四年，路德維希成為今天的維也納應用藝術博物館(MAK)的聯合創始人，爾後，他除了將玻璃藝品製成後捐贈給博物館，同時也把大量草圖和照片捐出。

減法美學衝撞華麗框架

Lobmeyr 除了悠久歷史外，更因為頂尖的玻璃工藝品而歷久不衰。維也納流傳著這樣一則傳說，Lobmeyr 製造出的杯子極為輕薄，堪稱世界之最。親自體驗，當拿起他們家的水杯時，

維也納尋「靈光」

維也納城中矗立超過百座博物館，是全球博物館愛好者天堂。其中，數座博物館的精采收藏，完美呈現出「靈光」一詞所代表的意涵。一同走入以下這五座博物館，探看那些令人動容的藝術之作。

維也納應用藝術博物館 Museum of Applied Arts

與 Lobmeyr 密切相關的維也納應用藝術博物館，現今仍收藏著維也納工坊二十世紀初設計的眾多工藝品。除此之外，還有從中世紀至今，為數眾多具有珍貴代表性的家具、玻璃、瓷器、紡織品與設計手稿等，展現出百年來工匠們匠心獨具的思想。

分離派展覽館 Secession

分離派展覽館為維也納分離派最重要的建築，至今仍由奧地利視覺藝術家協會經營。維也納分離派為歐洲新藝術運動的分支，其風格主張創新，反對古典學院派藝術。常見的藝術特徵為偏好使用直線，維也納工坊便是該種風格的代表。

真的比羽毛還輕盈，絲毫感覺不到水杯存在於手中。為了這項讓玻璃輕如鴻毛的技術，日本玻璃製造廠還曾派師傅前來取經學藝，但技術層面太過艱難，連一向以堅苦卓絕著稱的日本職人，竟然也鎊羽而歸。

精湛的工藝為 Lobmeyr 打下優良基礎，超前的創意則讓工藝品店屹立兩百年。一九二一年後，Lobmeyr 開始與當代名家密切合作。如經典之作「B 系列」由維也納分離派代表的建築師約瑟夫·霍夫曼和維也納工場（Wiener Werkstätte）的藝術家共同創作。在此之前，世界上從來沒有見過這樣的玻璃餐具，形狀簡單，稜角分明，塗有黑白條紋，充滿前衛風格。又如一九三一年，維也納建築師兼設計師阿道夫·洛斯為 Lobmeyr 設計了十四件一套的杯子組 LOOS 系列，這項產品至今仍由 Lobmeyr 製造與銷售。二〇〇九年，奧地利藝術家 Mathias Polezna 甚至製作一部關於該系列產品的抽象電影。

彼時，一家受人尊敬的傳統公司願意

藝術史博物館 Kunsthistorisches Museum

藝術史博物館是維也納最大的藝術博物館，自十九世紀末開放以來，如今館內展示著大量哈布斯堡王朝的藝術藏品。除了名畫家卡拉瓦喬、拉斐爾等作品，也有做工精緻的工藝品，旅人觀展時或許會於某個瞬間靈光乍現。

列支敦斯登城市宮殿 Stadtpalais Liechtenstein

位於維也納城堡劇院附近的列支敦斯登城市宮殿，至今仍是列支敦斯登家族的私人宅邸。宮殿中的水晶吊燈經由 Lobmeyr 修復後，再次照亮這座華美宮殿。如今旅人可以透過線上預約，參訪宮殿中王子的私人藝術收藏，以及璀璨的洛可可風格裝潢。

利奧波德博物館 Leopold Museum

奧地利現代藝術收藏的重鎮，絕對要屬位於維也納博物館區的利奧波德博物館。博物館藏有二十世紀上半葉奧地利的精湛藝術創作，如維也納工場設計的家具、藝術大師古斯塔夫克林姆的畫作，以及新藝術運動的作品等。

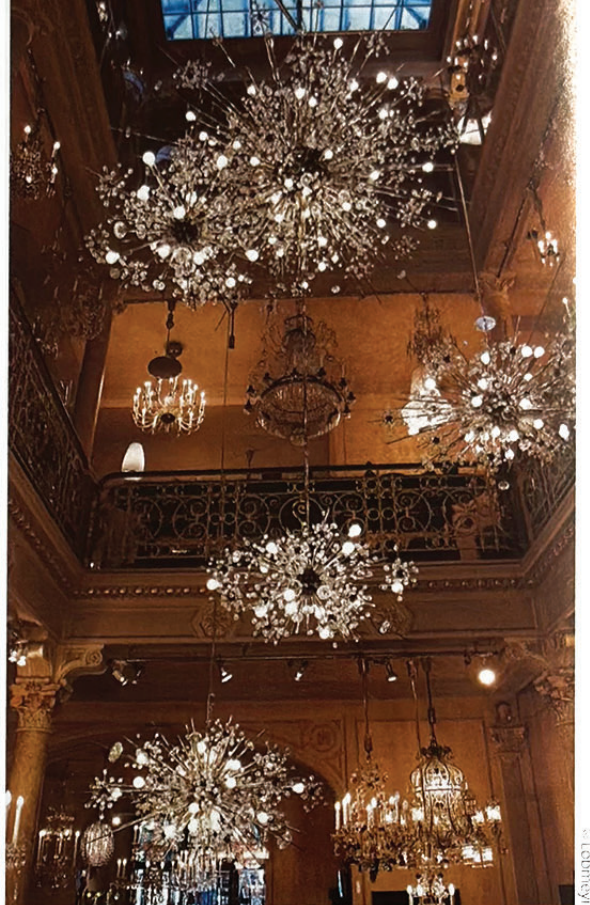
Lobmeyr 本店中呈現著精美的玻璃工藝品

嘗試這樣的合作，被認為是非常勇敢並具有革命性的創舉。維也納工坊簡單的設計在當時美感觀念中相當不合時宜，工坊的藝品風格，大大挑戰二十世紀初當道的華麗新藝術風格和舊有的奢華設計，可以想見，Lobmeyr 是冒著失去良好聲譽的風險與充滿創新的維也納工坊合作。但從今天的眼光與角度來看，這些前衛設計卻已然成為設計經典，甚至被紐約現代藝術博物館收藏。

一座吊燈，各自表述

Lobmeyr 工藝品的魅力在於優良的品質和永恆的設計，同時她從未與傳統失去連結。

眾多的工藝品中，最能展現 Lobmeyr 精湛技藝的絕對要屬華麗炫目的水晶吊燈，其中，最具代表性的便是一枝形水晶吊燈」。Lobmeyr 第四代經營者 Hans Harald Rath，在二戰後重建奧地利的玻璃生產工業，並研發革新水晶吊燈的樣式。像是維也納國家歌劇院的中央枝形吊燈，便是由 Lobmeyr 設計製

枝形水晶吊燈為 Lobmeyr 精湛工藝的展現

與名家合作的 NO.248 水杯系列熱銷百年

作，但這樣特別的水晶吊燈不只出現在維也納，更成為奧地利在戰後感謝美國的一份禮物。

紐約大都會歌劇院於一九六六年九月十三日開幕時，這個特別的夜晚中，維也納的 Starburst 枝形吊燈給觀眾和記者們帶來意料外的驚喜。最傳統的水晶吊燈也能夠有獨到的創意表現，這也是奧地利在二戰後對馬歇爾計畫的感激，特別贈送給美國的禮物。種種例子中不難發現，百年玻璃老店能夠屹立不搖，不單是她始終能擁抱最高技藝，也不單

只是她總能與時代菁英設計師合作，創造出潮流，更重要的是，她與時俱進的政治觀，柔軟的身段與政治態度，使她一次又一次度過時代危機。

歷久不衰的「靈光」魔法

維也納古城區最熱鬧的克恩滕大街上，我在 Lobmeyr 本店專訪負責玻璃工坊事業的第六代經營者 Leonid Rath。談及東西方市場差異，他從近年來的飲品杯談起，與名家合作的跨時代經典玻璃杯，往往是歐洲市場熱銷不退的產品，

像是與阿道夫·洛斯合作的 NO.248 水杯系列（即一九二一年的 LOOS 系列）。然而在亞洲最受歡迎的反而是基本款水杯，亞洲客戶追求水杯本身的輕透性，設計師聯名款反而不是重點。

Leonid Rath 也對公司的未來有著許多想法，過去幾年他們觀察到，顧客幾乎完全是因使用取向而購買產品。然而如今，裝飾藝術再次有了市場需求，人們理解到飲用體驗不僅在於飲料本身，還在於容器的外觀和手感，其實，視覺與觸覺也是享用經驗的一部分。

承接著過去與維也納工坊合作無間的經驗，現在 Lobmeyr 的家族基因也繼續熱愛與新銳設計師不間斷合作，從約瑟夫·霍夫曼、阿道夫·洛斯以及維也納工坊的藝術家一起創造現代設計經典，如今也與當代設計師 Sebastian Menschhorn、Formafantasma 合作。這家百年老店繼續著她的冒險旅程，以最高技術與無畏的精神，繼續為這個世界貢獻著實用與美的最高結合，世世代代追逐著「靈光」。