

焦點人物 FOCUS

吳佳楨

從南臺灣走進羅浮宮的珠寶設計達人

Chia-chen Wu: Master of Jewelry Design from Southern Taiwan to the Louvre

採訪·撰文／林瑩貴 Ying-kuei Lin·寇文馨 Wen-hsin Kou·攝影／寇文馨·圖版提供／吳佳楨

「來自東方印象」，訴說著中國五千年悠久的文化歷史底蘊，2014年初羅浮宮國際藝術展以此為主題徵件，前一年即曾以〈蘭韻〉榮獲亞洲區金獎的臺灣珠寶設計師吳佳楨，此次再度以〈依偎〉榮獲國際藝術家認證及珠寶藝術類最大獎項——最佳創作獎，連續兩年都拿到大獎，是怎麼辦到的？所謂「臺上十分鐘，臺下十年功」，這正是吳佳楨累積了三十年的功力瞬間爆發的成果。擁有電機科技的背景，退伍後卻選擇從事珠寶買賣業，原本對珠寶設計一竅不通，卻在這個領域找到生涯的重大轉折，現今已有大師級地位的吳佳楨，自己就是一顆來自南臺灣的璀璨明珠。

吳佳楨獲得2014年羅浮宮國際藝術展亞洲區金獎時留影

取擷大自然，華麗中有明淨

吳佳楨出生於1960年代純樸的嘉義縣下潭村，沒有城市的車水馬龍及喧鬧人聲，他的童年充滿了鳥兒清脆的叫聲、搖曳於微風中的路旁小花，還有和同伴們追逐嬉戲的叫聲。吳佳楨回憶，孩提時他經常走過蜿蜒的小路到田裡摸魚、捉泥鰍、釣青蛙，在涼透的小河裡捉龍蝦、逮螃蟹，走在路上還會看見今日已經絕跡的草屋、結實纍纍的果樹與晃蕩過街的雞鴨牛羊，稻米豐收時更能見到伯伯們臉上的笑

容。風中那股混合了汗水味、草香與動物體味的濃濃味道，就是鄉村的味道，訴說著人情與大自然。這些刻劃在他的腦海裡的美麗景緻，日後都成為他創作的造形靈感與情感依歸，父母昔日告誡他在任何學習上都不應半途而廢、而應堅持到底的聲音，也成為伴隨他在珠寶設計上走過所有艱困的支柱。

從〈蘭韻〉就可以看見吳佳楨對大自然的借鑑，其細緻中更帶有一股文人氣息。明代文徵明曾以「久坐不知香在室，

◀ 吳佳楨 依偎 胸針／墜飾

▲ 吳佳楨 蘭韻 胸針／墜飾

推窗時有蝶飛來」描寫蘭花醉人的清香，吸引蝶飛入室，而其實蘭花盛開的花姿高雅脫俗，也如蝶般美麗，在嫣然中自然釋放著生命的幽香與生氣。〈蘭韻〉飄香仿生的意象靈感即是蘭花，吳佳楨以白K金加上鑽石、彩色剛玉、沙佛萊石、貝殼、碧璽，大膽嘗試複合媒材，使設計更加靈活，並運用流動的線條、轉折與層次，表現蘭花豐富的生韻。每一道線條都是對設計與作工的考驗。花心的桃紅與花瓣的妍紫與透白，共構了蘭花的豔麗與氣質，典雅的文人意象正好吻合「來自東方印象」的主題。

2014年的得獎作品〈依偎〉更以花朵做為比喻，訴說「麗園春花飄香味，鴛鴦

同游共雙飛，悄悄問花蕊，雙人可否長依偎，一生能否緊跟隨」的情意。盛開的燦金花朵是讓人目眩神馳的愛情火花，以淨白亮鑽托住的豔紅花心訴說著不願分離的真心；吳佳楨以紅碧璽代表女性、綠碧璽代表男性，在燦爛的花朵底下，碧璽的依偎特別有種終成眷屬、一世相守的喜氣含意，方形碧璽更為花朵的流線賦予一種視覺與意象上的安定感，整體設計華麗中有明淨。

從鑑定開始的珠寶設計生涯

吳佳楨說道，從二十年前開始從事珠寶業那刻起，他就明白一切得從頭學習，而既然要做就要做到最好，除了勤學設計與

製作之外，又要如何提供客戶良好的服務與保障、以建立長遠的信賴感呢？他認為取得珠寶鑑定的資格也勢在必行。吳佳楨製作與鑑定並行的珠寶設計之路於是就此展開。他一方面培養自己辨識寶石真偽的能力，探究每種寶石的來源與質地，以提供自己及客戶更多保障；同時也錘煉自己在寶石鑲嵌、異媒材結合與設計上的工夫，學習如何巧妙契合寶石材質與設計造形，並加強自己的美學修養。吳佳楨表示，珠寶是一種時尚與身分地位的表徵，且東西方的珠寶設計概念差異甚大，因此如何理解、協調文化元素，並從中發展新意，讓珠寶得以完美烘托個人氣質，其實需要極大的心力。為了確實認識並尋找更佳的寶石來源，早年他就常親自跑去泰國 CHANTHABURI 有色寶石礦區、越南紅藍寶石礦區及胡志明寶石切磨工廠、緬甸翡翠礦區及瓦城（曼德勒）玉市等，從經驗中累積自信及信譽。

吳佳楨也大方分享鑑定寶石的方法。以玉為例，硬玉（輝玉）又稱翡翠，主

要來自緬甸，而閃玉、臺灣玉、和闐白玉、加拿大玉則屬軟玉。玉分為 ABCD 四個等級，A 貨為天然玉，B 貨指經過退黃、灌膠處理，C 貨經過染色，D 貨有塑膠護膜。至於顏色，以濃、陽、正、勻為標準，色調愈翠綠、愈均勻愈好，構造紋路、雜質愈少愈好，另外還要觀察其形狀、大小、拋光及外觀的差別。細分之，玉的種類有老坑、金絲、新坑、油青、豆青、花青、瓜種等，臺灣常見的仿玉則有水鈣鋁榴石（非洲玉）、菲律賓玉、水沫子、蛇紋石、耀石英、綠玉髓（澳洲玉）、大理石、玻璃塑膠、葡萄石等多種。雖然有些名詞聽來陌生，但是想要進入珠寶設計領域，這些都是不可或缺的必備知識，必須有基本的辨識能力才不會上當受騙。

「設計」為珠寶的靈魂之窗

接近不惑之年時，吳佳楨好學不倦的意志，再將他推向人生另一個階段。他進入美和科技大學珠寶設計系二技部就讀，

吳佳楨細述其珠寶設計理念

吳佳楨
火焰系列
項鍊

吳佳楨的首飾作品

吳佳楨 盾中之寶 項鍊

吳佳楨 火焰系列 墜飾

吳佳楨 盾中之寶 戒指

主修珠寶技術，並以設計創意比賽第一名的優異成績畢業於珠寶設計系。爾後更上一層樓，繼續攻讀樹德科技大學設計學碩士班，專長珠寶鑑定、設計與金工製作，由於深深感受到設計的重要性，當時的畢業創作論文以「仿生意象運用於珠寶金工的創作設計」為題，深入仿生設計的相關文獻，探討運用外觀仿生原理，擷取其外部結構、色彩、紋理、線條或部分形狀，做為仿生設計的元素，如何與古人「師法自然」的道理相通。當時吳佳楨的作品就經常可見山川、草木、流水，蝴蝶昆蟲大自然生態意象，大自然的美在人文省思中化為典雅的珠寶。這一切還可從他的家中一窺究竟，他的庭院中花木扶疏，錯落有致，小橋流水，魚兒優游，這幅景緻正是出自喜愛大自然的吳佳楨之手。

在師長鼓勵下，就讀期間吳佳楨即積極參加多項設計比賽，屢獲國家大獎肯定，並在國內外展覽。2009年在臺南縣政府主辦的蘭花工藝競賽中以四件作品榮獲優選首獎，同年也以〈抓住瞬間〉獲得美和科大珠寶技術系第一屆珠寶設計創意比賽第一名；2011年作品入選屏東縣政府建國百年珠寶設計比賽佳作；2013與2014年更兩度獲得羅浮宮國際藝術展獎項，在珠寶設計上已經走出獨特風格。吳佳楨的畢業作品就是其成熟美學的展現，金屬線條、紋理塑造出了一種自由或抽象的感覺，相對於寶石的圓潤，格外展現出一種生命力，令人過目難忘。複合媒材與不同技法的結合，最後結晶為五大系列共二十件仿生珠寶飾品：「湛藍海洋系列」、「時尚遇到花系列」、「嘎嘎昆蟲系列」、「羽化成蝶系列」與「假作真時真亦假意象系列」。

經過一番歷練後，吳佳楨了解到，「設

吳佳楨 湛藍海洋系列 組合項鍊／墜飾

計」是珠寶的靈魂之窗，透過設計可盡情發揮珠寶的裝飾性與實用性，使兩者相得益彰。

多聽多看多做，風格就在那裡

吳佳楨再三強調觀察大自然的重要性，他解釋道，大自然是取之不盡、用之不竭

吳佳楨 菊島之戀 墜飾

吳佳楨 勇氣 項鍊

的創意來源，持續養成觀察的習慣並將影像內化成思維，設計才能走得長久。他建議正在學習珠寶設計的學生，將來有機會就應多參加展覽，不論歐美各國或是兩岸三地都好，不僅可開啟視野，也可以在國際舞臺上增加臺灣設計的能見度與競爭力。多參加國際性的比賽，才能知己知

彼、百戰百勝！藉著參加今年度羅浮宮國際藝術展的機會，他也接觸到法國、米蘭、佛羅倫斯、羅馬等歐洲各國設計師的作品；在這之外，到義大利米蘭旅遊時，他也注意到街旁商店陳列了許多東方文化的設計品，尤其是拍賣的字畫與國畫水墨作品增加不少，由此可以看出國外對東方藝術品的喜愛逐年遞增。

在出國開拓視野之外，吳佳楨也建議多看設計雜誌，以了解國外品牌的設計與流行趨勢，創作則從舊設計加上新元素著手，將各種元素吸收擴大再加上自我風格，自然就能獨樹一格。簡言之，多聽、多看、多做，這幾乎是所有專業走向巔峰的不二法門。市場的未來發展性也是重要考量之一。他語重心長地補充道，金工與鑲嵌技術是分開的，學會基本功並不難，學生們也經常有令人驚豔的創意，但一定要明白，珠寶設計的先決條件是一定要學會鑑定寶石真假，才不會吃虧。

從學習、實作到教學，現在的吳佳楨最想要做的，是將藝術珠寶的平臺延伸到加盟管道，所以他與一群專注於珠寶藝術及金工創作的同好一同在南臺灣成立金工珠寶創意團隊，致力於打造頂級珠寶，引導珠寶設計走向時尚、客製化，進而與世界水平接軌。他表示，設計最終的目的不是聲名、得獎或孤芳自賞，而是服務社會，並以金工寶石訴說創作者的生命與思維。藝術與設計在這點上可以說殊途同歸，都是一種讓美永恆存在的方式。🌱