



吳竟銓 路口 2009 銅 $50 \times 50 \times 20\text{cm}$



吳竟銓 儲思盆的夢 2011 銅、琺瑯



工藝新秀／New Voice

金屬的色彩之詩：吳竟銓

The Poem of Colors and Metal: Wu Ching-chih

採訪／賴佩君 Peichun Lai · 圖版提供／吳竟銓

金屬線條與豔麗琺瑯的交錯姿態，是對吳竟銓作品的印象，不論抽象或寫實，總給人目不暇給的感受。甫畢業於臺灣藝術大學工藝設計所的他，已是許多世界工藝獎項得主，2012年就獲得日本琺瑯藝術家協會第46屆國際琺瑯展的「國外組會長獎」，2013年更獲得日本伊丹國際當代首飾展的「優秀賞」及立陶宛「第五屆Vilnius國際琺瑯藝術雙年展」的「金天使胸章暨鑽石獎」。

由於吳竟銓有繪畫創作的背景，踏入工藝世界時，就心心念念地想做色彩豐富的立體作品，不過他最開始接觸的材料是金屬，受限於材料特性，成品傾向單色或較為暗沈的顏色，2008年的「旅行」系列，以銅的原色表現了各種植物的花葉質感，輔以少量的化學染色；直到2009年接觸了琺瑯，才開展他彩色創作的歷程。

優游於琺瑯世界的色彩與光影

琺瑯的技術門檻高，又有很多分門別類的技法，相較於其他媒材可以在接觸後直接運用在創作上，它需要更多的時間精熟；但這

正是吳竟銓喜歡琺瑯的理由，「學習的過程會不斷有新的挑戰出來，可以一直延伸創作下去」。從初學琺瑯到漸漸熟悉材料，學習的軌跡都顯示在作品裡，從銅製花瓣上的小小色彩點綴，到行雲流水的大面積彩繪，例如以哈利波特中的儲思盆發想的作品〈儲思盆的夢〉，以破片形狀的銅為基底，上面繪以斑斕的太空風景，以神祕的宇宙星雲對照著人類記憶世界的深不可測。

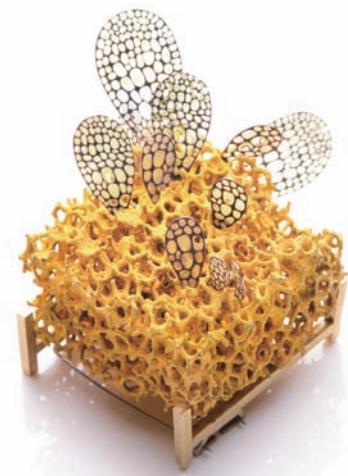
在琺瑯的技法中，最讓吳竟銓喜愛的是空窗琺瑯，它是中世紀運用於彩繪玻璃的技術，很費工，材料費也高，沒辦法大量複製，所以主要用在貴重珠寶上，不太有人拿來做藝術創作，但也許正是因為它的困難，引發了吳竟銓的挑戰欲。他認為空窗琺瑯技法適合表現空靈的、脆弱的和有光影互動的東西，需要複雜交錯的網絡結構，也要能透光，所以他選擇以破碎的落葉、昆蟲翅膀、植物葉脈的紋理等，創造出獨一無二的細緻符號，運用在多種飾品上。「我想做大家都明顯感受到它脆弱，但又很漂亮的東西，有點是在展示技術，挑戰自己對它的運用。」吳竟銓笑著表



吳竟銓 輕 2013 銀、琺瑯
各 $3.5 \times 5 \times 7\text{cm}$



吳竟銓 胸針系列 2013 塑膠袋、塑膠環 30×30×10cm



吳竟銓 黃色方塊 2013 銅、青銅、琺瑯、不鏽鋼 10×10×10cm

示。對一位習慣從材料或技法發想的工藝家來說，好作品就隨著這份追求美的信念，以及技巧的日漸精進而創作出來。

有機的美感和充滿自然紋理的造形，是吳竟銓的創作目標，但它並非真實植物和昆蟲的模仿，而是朝向更為抽象、圖像化的造形前進，因此吳竟銓並不參考實物的標本或圖鑑，以免在創作過程中受到限制；對他來說，作品不只是一片葉子或一隻蝴蝶，而是漂亮的線條與光影——這正是空窗琺瑯最重要的表現元素，做為一位精熟空窗琺瑯技法的創作者，吳竟銓當然也對光影非常重視，從創作到展場擺設，從不馬虎。光線穿過薄薄的琺瑯，落在展臺或牆面上的色塊，或者光被錯落的網格擋住後投下的暗影，這些都應該被視為作品的元素之一，不能忽略，這是吳竟銓的堅持。

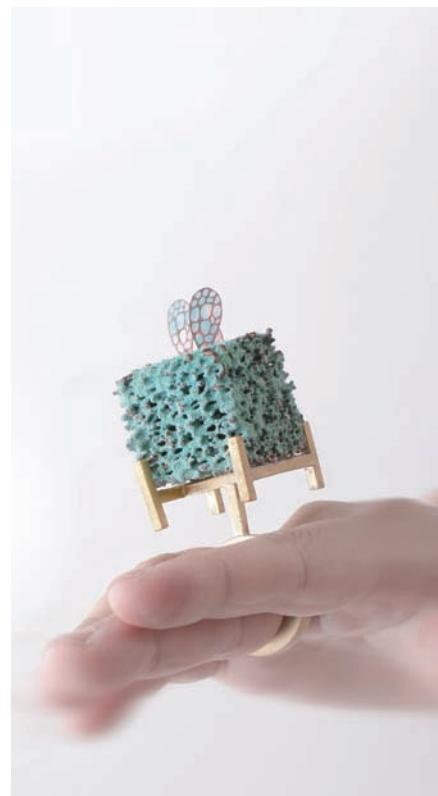
玩玩材質與感官錯覺的遊戲

吳竟銓在2013年日本伊丹國際當代首飾展的得獎作品〈黃色方塊〉，是「方塊」系列的其中一件作品，它延續吳竟銓對有機造形的興趣，以材質和材質之間的轉換，玩弄材質價值的概念，挑戰人們對材料「貴」與「賤」的看法。吳竟銓採用現成的、具有機感的、便宜的材料如海綿，表面電鑄以較貴的金屬，保留海綿的有機空洞造形，但改變其材質，顏色上更使用了粉嫩甜美的馬卡龍色系，粉紅、銘黃、土耳其藍，連金屬的光澤都看不見，塑造

出另一個層次的感官錯亂。此外，直而硬的金屬外框設計，將海綿方塊緊緊框住，兩者明明是相同的金屬材質，由於造形不同而讓人誤以為有硬度上的差別。多重的對比——軟對硬、便宜對昂貴、有機對無機、金屬光澤對甜美色彩——讓它充滿觀賞的挑戰性，它可以在任何一個點讓觀眾混淆，這正是創作者的期待，或許也正是這作品的魅力所在。

對材質的高度興趣導引出的「胸針」系列作品，是方塊系列的延伸，是另一個玩著材質遊戲的系列作。它以塑膠圈、包裝袋、金蔥、膠帶等現成物構成，材質輕巧、大小合宜，符合對胸針的一般認知，但吳竟銓不把它們裝上針，這下就變成完全不能配戴的雕塑作品。這是對作品意義的另一提問，當飾品的功能被捨棄時，它還能被名為飾品嗎？此外，在材料的價值面，隨手可得的廉價材料所生產的作品，是否也一樣廉價？還是它成為作品以後，就會得到全新的價值認定？

吳竟銓的作品，總在多重的意義和材質上輕巧轉換，他並不強調作品功能性的造形，而是力求將所有功能與作品本身合為一體，往往無法一眼看出怎麼配戴，有時甚至根本不能配戴，就這點而言，與其說他的創作是飾品，似乎偏向雕塑多一些。不過吳竟銓本人並不在意此問題，對他而言，創作兼具高度技巧又漂亮的產品才是重要的，當然若同時也能「玩玩觀眾」使之迷惑或反思，那就更棒了。¶



吳竟銓 綠色方塊 2013 銅、青銅、琺瑯 5×5×10cm