

特別報導 Special Report

工藝之夢 · 築夢踏實

記2020 臺灣工藝競賽獲獎作品

Make the Dream of Crafts Come True
– Highlights of the Winning Works of the
2020 Taiwan Craft Competition

文／杜文田 Du Wen-tien

圖／國立臺灣工藝研究發展中心 NTCRI

2020年度壓軸的工藝設計盛事—臺灣工藝競賽結果揭曉了。回顧所來徑，擷取2010年至今的競賽結果片段，剛好可以觀察到一條在臺灣完整蛻變的十年工藝發展路線。始自2007年競賽的「傳統工藝」組別於2015年轉換成「美術工藝」組，2015年亦開始加入工作室品牌創作市集、生活應用設計講座於新光三越贊助單位巡迴的成果展演平臺；到了去年，「美術工藝」組與原本的「創新設計」組兩條路線合併，並增設美質、創新、機能三獎項。這些機制的調整，象徵著化「單一傳統工藝」的文化包袱為「多元技藝」的創作趨向；反映在競賽作品內涵上則可推究出，工藝始終源自「生活」，強調以「器用之美」作為工藝實踐的標的。

今年由11位評審從472件報名作品中選出65件入選，其中包括一、二、三等大獎、創新獎、美質獎、機能獎，皆為一名，另設新光三越特別獎一名、五名佳作與五十三名入選。本文分別採訪了獲前七項獎項的得獎者，探究他們的創作之路，以期能發掘創作者在精湛到位的材質運用技術之外，分享他們豐富的生活感動與心靈造詣。

一等獎 林智斌 〈禪荷。漱泉〉

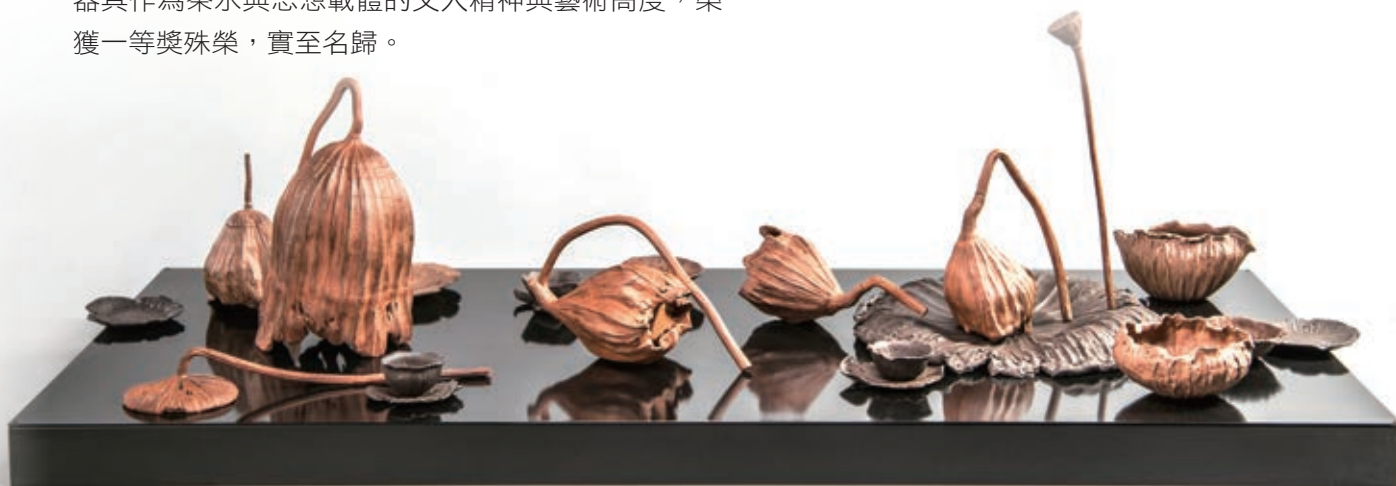
作品展現一片荷塘秋色之景，同時也是一席營造賞茶心境的茶器具。創作者林智斌以禪心欣賞大自然，相較於夏天紅渠挺立映綠波的盛況，他選擇去體現秋日荷謝倒枝、蓮葉焦卷的枯索景象，從蒼茫寂寥中找尋品茶如漱泉入口的淨心時刻，也從觀荷的生命週期中體悟生機；一如他的詩作「殘荷秋枯蘊生機，湖水鏡光映自性。暖壺注水飄茶香，漱泉入口淨我心」所詮釋。這番景象不僅是他個人在大自然中靜觀自在的領會；善用自身雕塑背景的技法跳脫茶器形制結構的魄力，展現了獨到的工藝美學涵養，由此擬真仿生的手法也更加引人入勝。

林智斌畢業於國立臺灣藝術大學（以下簡稱臺藝大）雕塑系，曾經參與兩岸佛像的建造工程，也因製作茶器具希冀對「茶」深入了解，進一步學習取得行政院農業委員會茶葉感官品評評茶員初級資格；以雕塑者與評茶員雙重身分特質，創作兼具「形、色、用」的臺灣當代茶器。作品依循純造形的脈絡，試圖跳脫傳統茶具文化符號，融進自我的雕塑語彙，讓物與景、空間產生對話。製作上以苗栗土不上釉的質感表現肌理，手捏塑形，部分以鑲身筒的方式，讓壺身形體帶著流暢有空氣感的線條，並將茶壺既有的功能部位，如壺把、壺嘴、壺蓋巧妙隱身於秋日殘荷的形體中。

去年林智斌即以〈荷·和〉獲得佳作，今年再度挑戰「荷」主題，反轉賞荷的視角與心境，詮釋出茶器具作為茶水與思想載體的文人精神與藝術高度，榮獲一等獎殊榮，實至名歸。

林智斌 禪荷。漱泉 茶席 陶瓷
2020 147×66.5×43cm

二等獎 陳柏丞 〈賽瑟爾拉的製琴師〉

陳柏丞以五件獨具古典與現代融合魅力的木作樂器，獲得二等獎的殊榮。「賽瑟爾拉」(Cithara)是古希臘時期的一種弦樂器，流傳至今相當於現代版的吉他。作者將之比喻為一座城市，「這座城市中的人民，一生的使命就是造出自己心中理想的樂音」，又以果實比喻為樂器，製琴師「越是努力照料理想的種子，最後長出來的果實樂器，越能彈出接近心中理想的聲音。」藉此勉勵自己透過木作樂器，耕耘出自己理想的樂音；寓言般的奇幻故事，替作品獨特複雜的造形添加了溫暖色彩與想像空間。

今年甫畢業於臺藝大工藝設計學系木工組的陳柏丞，是此次競賽中最年輕的得獎者，畢業指導老師是2014年臺灣工藝競賽創新設計組首獎的李英嘉。陳柏丞玩木吉他，也非常喜愛木這個媒材，因此深入研究古代的弦樂器，結合木與植物、果實間的關係，將樂器造形呈現為從種子最後長成果實的樣貌。五件作品運用了各種不同的木材搭配，使其紋理變化有質感，碗狀弧形的曲度與繃起弦線的直立琴把，造形結構頗具張力。製程上使用木工車床車製原木、樟木，粗車完靜置、細車完再靜置、最後再精車；冷壓曲木則以自製大量模具塑形保持曲度；琴把上的木料鑲嵌圖騰，每片料精準裁切以完美呈現。陳柏丞勇於追求心中的樂音，以時間的等待，謙虛學習研究的態度，實踐夢想。

陳柏丞 賽瑟爾拉的製琴師

木作樂器 2020

樟木、楓木、栓木、黑檀、玫瑰木、鐵刀木、花梨木、橡木、皮革、黃銅、牛骨、五金；弦鈕和琴弦、拾音器為現成購置 120×110×150cm

三等獎 陳志強 〈潑墨粉青〉

陶瓷創作者陳志強從學生時代就開始燒製青瓷，受到臺藝大教授呂琪昌在中國陶瓷美學上的引領，前往故宮學習，過程中深受南宋青瓷的古典美吸引，從此一路鑽研；延續自己過往書畫方面的造詣，發展出以書法線條、墨韻表現，印襯溫潤青瓷的茶器創作。1998年退伍後進入工作室學習茶壺製作，對於茶壺功能性每每都會因為其限制而有所進步，遂深入專研起茶器具的創作，期許作出不同於宜興古典器形，建立起自我的工藝風格，提昇器韻深度。

中國書畫裡的潑墨法是讓「墨在潑的過程中形成一種隨興灑脫、不拘泥的表現」，作為陶茶盤的造形在技術上非常具有挑戰性。陳志強以天目黑釉燒出泛鐵結晶的幽微黝光，比擬墨色深邃油光頗為貼切，如水潑濺又如走筆墨痕的茶盤，實為中空的薄陶板成形，具有出水的孔洞。在茶器的表現上，他不斷試驗青瓷釉色直至滿意的粉青釉，掛於含鐵量高的黑土胎上，以瓦斯還原1250度燒製得無瑕如玉，並留住青瓷釉厚實垂流的特色。令人驚豔的是，尺寸由小漸大的茶杯，每一只都是獨一無二，其燒製到呈現的過程非常不容易。墨盤、青玉搭配出深厚的人文底蘊，巧思構築與扎實技藝的用心，只為突顯出臺灣茶藝文化中的活潑動感與逸趣。

陳志強 潑墨粉青 茶席 2019 陶瓷 150×60×30cm

新光三越獎 施惠閔 〈秋景圖蘆葦〉

蒹葭蒼蒼的一片秋景，在疏密繁複的枝葉中藏著一絲愜意，兩隻雀鳥與一隻蜻蜓的佇立，微觀了大自然中的韻律與協調。竹木雕創作者施惠閔表現秋天的蘆葦畫面，使用不同口徑的孟宗竹竹莖，悉心轉化木雕技法於更堅硬的竹材上，表現出幾縷蓬鬆飄動的蘆葦、數枝莖桿、隨機無章的狹長葉片，以及生態自然中的蟲鳥，構成一幅立體生動的自然景觀擺飾。

施惠閔在竹山高中美工科就讀期間，受老師黃清標指導接觸竹雕；1997年進入國立傳統藝術中心籌備處，成為「民間藝術—鹿港施鎮洋木雕傳習計畫」學員，在四年的訓練中習得嘉惠他最深的木雕技法。此後開展木雕的創作與教學生涯，在大大小小的工藝競賽中獲獎無數，並屢獲教師優良獎，工藝傳承的精神令人敬佩。

施惠閔指出：「比起木材，竹這項材質更具限制性。」而為貼切表現秋色與蘆葦的輕盈，他在長達一年多的時間裡，收集不同口徑、甚至扁平形狀的孟宗竹來創作，以木雕的圓柱體雕刻技法造出翠鳥，透雕刻畫葉片蝕洞，或是以0.6公分的小電鑽規律鑽孔到幾乎打爛竹片，形成蓬鬆輕透的蘆葦花穗。材質的揀選與經驗技法的搭配，在時間沉澱的加乘下，造就極致的工藝美學。

施惠閔 秋景圖蘆葦
竹雕擺飾 2020
孟宗竹、臺灣檜木、越南福建柏
80×30×120cm

創新獎 朱盈俊 〈想飛〉

「一對像翅膀般的胸鰭，雖不具真正的飛行能力，卻讓牠可以短暫的跳脫海洋，遊走波濤上。」借喻飛魚能飛出海面的生物性，創作者朱盈俊希冀在竹藤編藝上精益求精，秉持「想飛」的動力，努力提昇自己的高度，遨遊藝海之上。成長在塑料不普及的年代，朱盈俊喜愛沉浸在動機單純而寧靜的手作世界裏；因見到國家工藝成就獎竹編工藝家張憲平的作品〈龍蟠〉，那由工而藝的境界，深受震撼。爾後在跟隨大師習藝的路上，不但受惠於張憲平嚴謹對待作品的態度，也心嚮往竹藤編織在自己手中能散發出讓觀者驚艷的光采。

作品中使用的「藤芯」是具有張力的材料，多用於圓體設計的編織；這件〈想飛〉容器為了表現海洋與船的意象，以圓底起以橢圓開口收，運用八字紋繞捲口緣，成功掌握了張力的挑戰，使得波浪與船體型態融合為一。飛魚的部分，藤皮包覆藤芯表現出魚身的立體感，鏤空的藤皮線條讓飛魚展開胸鰭的紋理透現，嚴謹交織的線條上浮現著魚躍海面上的靈動生氣；精湛技法完整傳達設計意念，整體造形獨具新意。

從原本僅是一位喜愛手作的竹藤編藝門生，到如今投入心力專職創作，朱盈俊交織著夢想與生活中汲取的美感，透過雙手傳承與創新工藝之美。

朱盈俊 想飛 藤編容器、擺飾 2020塗裝完成
藤、生漆 36×25×23cm

機能獎 林港平 〈分享〉

來自南投鹿谷鄉的林港平，家鄉豐盛的天然資源就是竹子。他自2014年開始參加竹工藝產品開發競賽，陸續發表多件具實用性與美感的器物；繼2018年以〈圓融〉瓶器獲得臺灣工藝競賽美術工藝組一等獎的殊榮，今年又再度以竹與漆媒材，應用籃胎漆器的做法，開發出咖啡杯組與日式重箱的新品挑戰，從「分享」的概念出發實踐器用的工藝本質，獲得「機能獎」的肯定。

林港平的竹編手藝最先向同鄉的資深竹藝師林根在學習，後來又再向邱錦緞學習劈竹篾工法，對於竹子的優缺點與特性掌握得透徹。他指出：「竹子是環保材，平均四年就可砍伐採收，取之不盡，值得好好利用。我喜歡手作的器物，但是花費心思做出來的竹器用途卻有限，而最嚴重的問題就是在臺灣的氣候溼度下容易發霉。」為此，他尋向廖勝文學習漆藝，在他兼職創作的有限時間裡，積極沉浸在工藝的世界裡研究、磨練，以籃胎漆器的技法克服這個問題。舉杯子為例，竹編杯體（籃胎）的內外以天然漆髹塗處理成漆器，杯內平整耐酸鹼、高溫，杯外仍能見竹編精緻的手作紋路。把手以漆變塗技法裝飾，以漆加麵粉與杯黏合，再以竹釘穩定結構，繞竹藤加強，提昇了整體的機能。林港平運用臺灣原生材料，打造出生活中的工藝之美。

林港平 分享 戶外野餐容器、食器 2019
竹篾（桂竹）、天然漆、色粉、金箔、漿糊、
棉布、黃土粉、臺灣孟宗竹 37×36×47cm

美質獎 林冠宏 〈天青桃盤〉

林冠宏（藝名奔磬）從進入陶瓷領域以來，始終追求青瓷的美感表現。自學研究的他，服膺日本民藝精神，仰慕臺灣陶藝先進林葆家的典雅青瓷之美，作品以宋代美學的簡約線條形塑生活器用，在青瓷釉色的變化上不斷琢磨。自2008年開始參加工藝競賽，作品曾獲2013年臺灣工藝競賽傳統工藝組入選；受其心靈導師的指引，2015年開始積極參加日本的陶展競賽，屢獲佳績；今年作品更榮獲「第51回東海傳統工藝展」入賞。儘管有這些好成績，他認為他的創作並非是為了比賽目的而做，而是希冀一直秉持陶工的精神，認真做出讓觀者打從心底喜歡的物件。

林冠宏指出：「青瓷的表現有很大的文化包袱。」這幾年來一直試圖從青瓷釉燒中找到屬於現代的美感，終在頻繁往返故宮流連南宋官窯的賞析中，見到了線條亙古的美感；並且認知到「線條」正是現代人崇尚簡約設計的重要元素之一。因此在他的作品中看似平凡無奇的侈口稜線，一進一出之間都是在土坯上精心計算、標記過後的完美轉身。這件〈天青桃盤〉薄胎厚釉，底足露胎，1280度還原燒成；侈口處特別以刮釉方式，在視覺水平上活脫地畫出了線條重點，細而綿長，舉重若輕。

林冠宏 天青桃盤 器皿 2019
臺灣陶土、日本瓷土、天青釉
36×36×11cm

