

創異思競：金磚工藝

Craft Innovation for Industrial Competition

文／魏炎順 Wei Yen-shun (國立臺中教育大學美術系教授)

圖片提供／國立臺灣工藝研究發展中心

金磚工藝指涉現代工藝的「時尚性」、「文化性」及「酷性」，亦指可直接「操弄」（manipulate）材料與技術為基礎以產生作品，作品多以器物為主，實用與巧飾為旨趣，故操弄的意涵旨在「神」乎其技，而技術的發展脈絡若對應其處理的材料是自然材料，如金屬、黏土等，所需的金屬加工或燒窯歷程的方法，千百年來的技術傳承始終變化不大；然因近代科學與科技的進步，新的材料的發現或發明如塑膠材料，及新穎機器設備的開發，例如金屬陽極處理、燒製設備的便利性與掌控性，更增添工藝設計與製作的可能性與豐富性。金磚工藝意旨以文化為核心價

值、以創造為作品精華的工藝產業，其因乃建構在強調美學的厚度，因美學所指涉之感性的、感人的、感覺的之「感質」精神，它所提供的乃是一種「心理鎮懾」，或是一種「心弦受到撥弄的感動」；而表現在生動的主意與意義，將創作的產品符應「觸覺」、「視覺」、「聽覺」、「嗅覺」和「味覺」五覺等之體驗為經緯，以「優雅、精緻、新美學」為半徑，形塑出「創異金磚工藝產業」之新心圓。

- 1 李存仁、許景亭
薈絲碗 瓷
- 2 瓷禧工坊 幸福的豬
1組6件 19.2×13×13.5cm、
13.2×8.5×9.8cm
陶瓷、瓷器貼花、山毛櫟木
- 3 孫忠傑 油桐花描金甕
20.5×23.5cm 陶瓷 2010
- 4 toast團隊 輕香 瓷

金磚工藝的四大範疇

金磚工藝的概念包含「工巧」、「材美」、「藝蘊」及「創異」四大範疇。

2

3

一、「工巧」：除了彰顯手工操弄過程的含意之外，將此操弄材料的技術之勞動經驗視為手腦統合運用創作方法的主要軸心，並透過更多變異與選擇的過程，來探索此操弄歷程的藝術性與價值性。

二、「材美」：是以質感表現之外，更需能對多樣材質特性的可能性與侷限性的判斷與辨識，才可具備基本的運用能力與欣賞素養。其次是人與材質所發想的精神與心理層面的感知與交流，即對其固有之慣性與可塑性的理解，和個別使用者接受交集而產生的美感，均屬於感官與情感之交互作用層面，方能準確運用材質於現代工藝設計與製作。對不同材質的認識與運用經驗，才可觸發多樣性材質跨界設計的能量，亦能彰顯材質美學的建構與欣賞脈絡。

三、「藝蘊」：過去工藝可視為是人與生活的加乘，但現代工藝則是人、生活與思維的相乘。現代工藝的創作漂浮在藝術的本質上，創造活動可分三層次：模擬——追尋客觀世界的自身規律性以求真；創作——追慕人類的主觀目的性以求善；意化——實現藝術本質力量的對象化以求美。所以，藝術思維的律動反應在創作者出於自由自覺且有目的性的創造活動，凸顯在藝族情沛感性宏發，以借取客觀世界物象轉化情感符號，當成吐納心靈的渠道與美化。創作表現受現代主義到後現代主義發展歷程的影響，形式符號存在不確定性、多元的、反形式、諷喻的表現；解構心靈思維也由殖民主義到後殖民主義的交錯影響，表徵意象產生認同、選擇性、在地化、獨立性、本質意涵辯證的發生。體現文化多樣性的衝擊與交融，彰顯工藝

創作中藝術蘊藏的細緻輪廓。

四、「創異」：金磚工藝之所以看到價值，乃因創意的發威，新的設計與製作者在多元文化衝擊的環境中，體驗出創意不僅是創造技巧而已，乃是察覺創意本身是存在的，只是有點虛幻無法量測，但是卻存在1.學習的累積；2.知識的厚度；3.生活的經驗；4.生命的體驗上，猶如「我思索故創異在」一般的哲學幻境，雖然感覺靈感的邏輯很難捉摸，但它其實有脈絡可循。創造可從記錄自己的思緒開始，對自己累積的經驗負責，就能窺視到創意的軌跡如何在運作，只要將創意變成一種思考態度，變成一種紀錄習慣和一種生活模式時，堆疊累積為自己可隨時存取的檔案庫，透過思維的醞釀，豐厚的訊息將一些事情原本都發生在我人生中的不同時間地和點，將原本無關的事情因符號的互動而串連在一起。在存取資料庫產生創造的過程中，這靈感產生創意的一剎那，是

- 5 moorigan Black Soft
白鋼烤漆、60cm銅鍍黑錫
6 moorigan Black Ginko
白鋼、60cm銅鍍白K
7 許志芳 生命年輪 手工玻璃
8 劉晨旭 玉兔狂想 吹製玻璃

思維有一種機制，將這些不同的檔案組合在一起，形成「創異」。才能有足夠的新意創造不一樣的作品展現其「時尚性」、「文化性」及「酷性」。

多元刺激下的現代陶藝

臺灣現代工藝的發展分類方式，仍大都是以材料別來作區分，例如：陶瓷工藝（陶藝）、金屬工藝（金工、珠寶工藝）、漆工藝（漆藝）、玻璃工藝（琉璃）、纖維工藝（編織、紙藝）、木竹工藝（木工）、玉石工藝（石工）等等。臺灣工藝發展自西元1800至1960年代，仍以人與生活的加乘的器物、實用與巧飾為主，除了原住民獨特的文化與生活需求，所產生的特殊工巧的神妙工藝製品

外，多數設計與製作者來自大陸及日本，強調生產、經營與行銷，項目包含陶瓷、金工、玻璃、漆器、編織等；因為有各種材質操弄的人才及工廠的製作環境，亦培養許多未來進行現代工藝消融與轉化的創作社群，其中陶瓷的創作社群如吳讓農、邱煥堂、林葆家、李茂宗、楊元

5

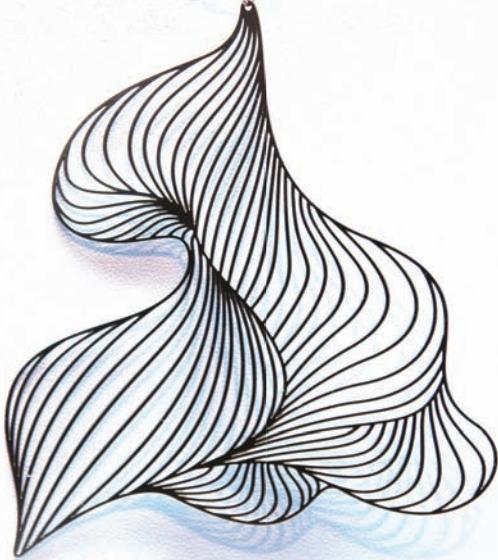
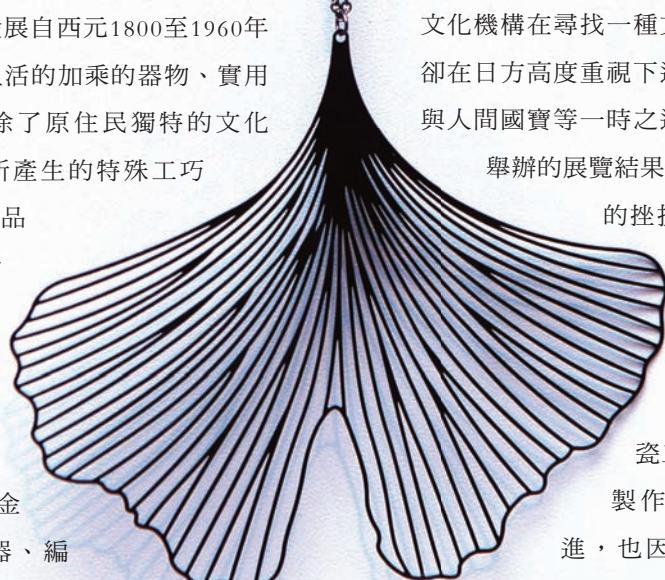
太等人，因受到美國、日本陶藝創作風氣與國內藝術環境的影響，或借助窯廠設備，或以自學自建窯爐方式，從事創作、參與展出、參加國際競賽，開啟以黏土媒材作為陶藝創作的時代，導引臺灣現代工藝的發展的方向與基礎。

在西元1970年代，臺灣當時唯一的國家級美術展覽場所即是坐落在臺北的歷史博物館，於西元1979年舉辦「畢卡索陶藝展」，隨即在西元1981年舉辦「中日陶藝展」。尤其是1981年的「中日陶藝展」引發極大的震撼，其影響是官方文化機構在尋找一種文化的象徵之際，卻在日方高度重視下送展作品均是名家與人間國寶等一時之選的作品，臺灣所

舉辦的展覽結果卻是充滿文化發展的挫折與難堪。當然，也使多數陶瓷工藝的創作社群產生很大的衝擊與反思，發現陶瓈工藝的開展可以從製作往創作的路徑前進，也因此讓為數極少的一些從事陶藝工作者藉由展覽，

創作、教學的努力而造就臺灣現代陶藝近三十年的榮景。大專院校負起培養陶藝發展與創作人才當以國立臺灣師範大學藝術學院工藝教育系吳讓農教授為

6

7

首，藉由師大陶瓷社的成立與推展的薰陶，培育許多創作人才；亦在1984年的暑假先後在臺北、臺中、高雄、臺南及虎尾首次舉辦臺灣師大陶藝巡迴展，引起社會大眾對陶藝的認識與興趣，筆者有幸亦參與此次展覽及巡迴展的工作人員。也因課程的需要，培養許多學生在高中、高職及國中擔任教職，直接參與臺灣陶藝發展的紮根工作。隨即民間亦有許多陶藝工作室的興起，直接影響現代陶藝的取向，相對此時也有許多在國外學習陶藝創作的留學生回國，注入了更多更新的技術與觀念，隨意輾轉現代工藝則是人、生活與思維的相乘效果，進而影響爾後在金工、珠寶工藝、玻璃、漆藝等的現代思維的設計與製作。

科技創意下的現代金工

當1980至1995年代陶藝蓬勃發展之際，也有少數工藝達人將注意力放在金屬工藝的創作上，亦將金屬視為可操弄的創造媒材，有別於金屬加工器物製作，前國立藝專與輔仁大學等為金屬工藝教學創作啟蒙者，後因有國立臺灣師範大學藝術學院工藝教育系亦有教授從事珠寶工藝設計教學、研究與創作，並

以著重電腦繪圖輔助設計及精準放樣，再以精湛的傳統金工技法完成製作。亦培養許多學生及喜好的後輩致力於金屬創作的工作，展現不同材質經驗的呈現與堆砌，藉由展出與觀者的互動與共鳴，激發無限的創意與想像。金屬工藝隨著材料與技術的日新月異，創作思維亦不斷向外擴大，除了多媒材的應用外，並對傳產珠寶設計注入新的氣象，呈現跨越不同領域的鎮攝，以掌握關鍵技術進入製作細部，重視創作概念激發可能創意。為了有效整合現代金屬工藝媒材與意象的鎔鑄，及作品深刻的遇合，一群以珠寶金工為創作媒介的工藝家們組成臺灣珠寶金工創作協會，皆以熱衷現代金工創作為職志展現的金屬多樣性與細緻性；其精緻的人文情懷與寬弘的國際視野以嘗試臺灣珠寶金工與世界接軌，以反映出現代工藝時代精神的工藝創作。

品牌推動下的現代玻璃

現代玻璃工藝的發生主因有產業轉型的需求及大專院校藝術科系的推動，臺灣玻璃產業新竹、彰化為主要的生產經營區域，後因其他國家的興起的競爭及產業外移的因素，玻璃工藝有逐漸式微

8

友。目前臺灣的漆藝多半傳自日本、大陸，漆藝創作的範圍極廣，從傳統的漆器，到平面與立體的造型創作，乃至結合陶瓷、琉璃、竹編、金工等的漆藝創作，顯示漆藝創作的多元性且更加豐富漆藝創作領域。現代漆藝的構念來自賴高山、陳火慶、王清霜三位前輩及其後人的不斷努力和推動，打開現代漆藝的多元符號創作面貌，平添多元的樣貌和發揮的可能性。其中有一群早期以陶藝創作為主後又因習得漆藝的工巧，最後將兩者媒材完成深刻的巧遇及意蘊的發掘，各形式的凝鑄產生漆陶的創作方向，藉著漆陶特殊的符號表徵來建立漆陶為臺灣的特色工藝，希冀將漆陶化作為Taiwan的代稱，使得臺中地區將為漆陶創作發源地，建立當代臺灣鮮有的當地特色文化，筆者所服務的國立臺中教育大學美術系已建立漆藝與陶藝結合的創作課程，將承接為Taiwan為代稱的漆陶使命擘畫教學、研究與創作的新頁。現代漆藝以嚴謹、細膩工法表現美感氣魄及特殊的深遠意境，每每令人讚歎不已。

從傳統意蘊到現代時尚

國立臺灣工藝研究發展中心從過去到現在的努力成果，已經成功將臺灣現代工藝的成果推向世界舞臺，亦提升國人對工藝的精美時尚性美感涵養為之動容。現階段更著力於對跨媒材的運用、跨藝術領域的異業結合、及社區活動參與和融入，均將提供工藝的傳統意像跨入

精彩時尚領域，乃藉由另闢創作者、產業需求與文化推動元素的融合蹊徑，重新定義其社會與生活的價值表現，如臺灣工藝之家品牌形塑的推行、工藝新貌跨領域創作應用計畫——工藝時尚Yii品牌及社區工藝扶植計畫等，將工藝出跨界尋新以創造金磚工藝的價值性與時代性。

11

臺灣工藝的發展，除早期原住民及先人的努力，而創發出精美的工藝作品之成就外，日據時代山中公先生曾創建一所「臺中工藝專修學校」，是工藝設計與製作學校教育的濫觴，輾轉因時代潮流的需要，如今將臺灣現代工藝的發展乃因應在產業外移及世界主要國家的表現趨勢的刺激競爭下和當代藝術潮流的不斷衝擊下，將金磚工藝凸顯在「時尚性」、「文化性」及「酷性」，以開創出獨特的語彙與使用創作媒材的態勢。亦從產業需求的之器物形式到工巧材美宏觀

的創造工程，以「藝趣」——多元的創作觀念來駕馭思維；「毅趣」——身心勞動與創作的堅持；「異趣」——異質媒材的組合，呈現材質的美感；「逸趣」——圓滿的生活享受與品味，四趣別於其他藝術創作。現代工藝的發展過程中是主體與客體兩方的偶合，最終要落實在工巧、材美、藝蘊及創異的建構上，亦發揚〈周禮·考工記〉指出：「天時、地利、材美、工巧，合此四者，方為良」的旨意。工藝創作作品將是人類最具體的文化資產，不僅講求「用」，而且兼及「美」的追求，和當代文化烙印的彰顯；而透過創作者的智慧與巧思，在相互變異與選擇激盪下，俯拾感質與感動，重構民以食為天轉化成民以美為天，著重在體驗與其生活可以創造美好經驗的過程，從而拾起生活的熱情與創意，透過生活設計的概念，使消費者親歷參與其中體驗的樂趣與學習。金磚工藝將以人文藝術為基盤，創作出令人讚嘆的工藝精品，不論技術、材質、造形及設計元素的美感，激發出當代工藝創作新活力，並以六大創意：創異（提出差異化作品，unique）、創藝（彰顯品味的風格，character）、創益（提供消費者利益，benefit）、創議（扮演生活中角色，proposition）、創憶（激凸深刻的記憶，image）、創逸（自我實現的優雅，grace）做為工藝發展的指標，經由工藝文化的創新發展，建立臺灣工藝特色產品的新未來。¶

- 9 存仁堂藝術有限公司 夾碳黑陶大壺組
1組9件 最大件18.5×10.5×12cm
陶瓷、玻璃、漆器、備長炭 2010
- 10 易璋勝 燈籠花器
紙、塑料、鐵絲釣線
- 11 岡本光市 蜂巢燈 Dengun和紙

的危機。在1980年代初期，一群電影創作者將玻璃的材美，運用各種工巧與創造的藝術，投入研究琉璃脫蠟精鑄法，並成立琉璃工房傳達現代玻璃工藝的設計與製作取徑，提引玻璃的發展新方向。後因創作風格差異的需要，分別在大陸與臺灣各自發揮不同的工藝哲理，創造出琉璃藝術品牌；及企圖推展臺灣現代玻璃工藝而設置的琉璃水晶博物館，以符應推動玻璃美學為啟蒙內涵之特色。在新竹則利用日據時代日本皇族及官員來臺巡視時，當成行館與宴客用的自治會館，改建為新竹玻璃工藝博物館，將建築物風格與空間的歷史文化印記，結合新竹玻璃產業的故事，打造玻璃文化創意產業的新風貌。玻工館變成國際間玻璃藝術交流的友善園地，館區平均每兩年會舉辦一次玻璃藝術節，邀請超過20個國家的玻璃藝術工作者，提供玻璃藝術品的發表與展示的平台。經由大型的藝文展覽，提供最新流行的玻璃工藝製程與技法，及主題性的深化展演，能讓社會大眾從中傳遞無形的玻璃藝術文化教育，以提升國內玻璃藝術創作水平及鑑賞與消費人口。在中部彰化地區知名玻璃製品大廠台明將公司部分興建巨艦造型的臺灣琉璃館，希望藉此衍生玻璃藝術，創新開發玻璃商品，並於2006年在彰濱工業區啟用，除展示各項居家生活、藝術及工程玻璃製品，對臺灣玻璃產業、創作推廣與推動國際行銷的平台有很大的助益。

目前臺灣北、中、南設計及藝術

相關科系之大專院校均有教授現代玻璃工藝的課程，尤以國立臺北教育大學藝術學系教授除在學校親自打造玻璃媒材教學的環境與設備以開創玻璃、陶藝創作教學外，出生在花蓮的他以臺灣的生命力之心情和生活勞動美學實踐家打造出的花東第一座玻璃工房，將現代工藝創造呈現於生活態度、創作理念以及未來願景中，亦用他的雙手努力推動玻璃藝術的創作、研究、傳承、發揚。現代玻璃是集結感性、美學、工藝、時尚和生活的加成，再一次淋漓盡致發揮火的幻化與藝術創作美麗的邂逅，展現玻璃材質的驚艷及其絕美工藝的精益求精。

跨媒材結合的現代漆藝

臺灣現代漆藝發源於中部漆器製造產業鏈的臺中、豐原，豐原以木材及木工機具的生產地為核心，因材料的方便性而孕育漆器的發展；臺中則以賴高山、陳火慶、王清霜等人將近一甲子的推動，並曾赴日本進修學習漆藝，將日本的精緻漆藝介紹到臺灣，歸國後致力於從事漆藝教學，對於臺灣的漆藝教育、人才培育、傳承技藝不遺餘力並漸具規模。早期臺灣不產漆樹，漆材只能仰賴大陸供應，直到1920年間日本人引進漆樹種植於中部，經過多年造林成功，才為臺灣發展漆藝建立基礎。

先前臺灣婚嫁就已流行用精緻漆器盒子裝喜餅與煙以宴請親朋好友，現代卻有愈來愈多媒材可以與漆藝結合開發為時尚精品以惠贈親

9

10