

淺談工藝

工藝競賽、工藝創作與作者、時代經濟科技間的關係

An Overview of the Relationship among Craft Contests, Craft Creation, and Today's Economic and Technological Development

文·圖片提供／康錦樹 Kang Jin-shu (國立高雄大學傳統工藝與創意設計學系副教授)

工藝和工藝競賽在近年來的長足發展，提供了本文從定義、創作程序、應用範疇、創作精神、參賽作品條件、經濟與科技因素、創作遠景等層面，探入臺灣工藝競賽現況、同時指出競賽影響創作之角色的窗口，為臺灣的各類工藝競賽提出了一個以創作為角度的綜觀。

The prosperity of crafts and craft contests in recent years leads the article to an investigation of the condition of craft contests in terms of definition of craft, creative process, application, spirit of creation, conditions for participating in contest, economic and technological context, and prospect, with an emphasis on the role of contests in craft creation. The result is an overview of craft contests in Taiwan from the perspective of craft creation.

臺灣早期在國家整體建設的考量，從來就是重工業及科技而輕藝術，藝術在國家建設的地位，好比牛肉麵裏的蔥花，即使沒放對味道也沒有太大影響，可有可無地不被重視。爾後，所幸在國人與政府的努力下，國家經濟與科技突飛猛進，特別是經濟的成長速度，可以「奇蹟」來形容。在「行有餘力」的利基下，文化藝術才慢慢地被重視。從此臺灣工藝的發展在美術、工藝、設計等相關公私立大學院校的成立、國人赴國外從事藝術相關學問的深造與工藝資訊的引進、公私立文化藝術單位的人才培育與文藝展覽、競賽的辦理¹等有利條件的促成下，有了長足的進步，並能與國外工藝設計發展有深度的接軌。本文共計有工藝的定義、工藝創作的程序、現代工藝的應用範疇、工藝創作者應有的精神與態度藝術（工藝）的創作、工藝競賽中脫穎而出的作品須具備的條件、經濟與科技因素對工藝創作策略的影響、工藝創作未來的遠景等小項。本人不揣淺陋，期望相關領域之社會賢達不吝賜正。

工藝的定義

人類藉著某種手段，把自己的思考、理念表現於外並傳達給別人的能力，是人類所獨具的天賦，例如將喜、怒、哀、樂的感受，藉著音樂把它表現出來，便是其手段的一種。這表現行為孕育了各種藝術的表現形式：電影、建築、美術等就是其中的產物；甚至在各領域裡又細分出各種專門範疇，創造出各種獨立、獨特的表現形式，工藝就是其中之一。工藝的定義因時代的進步而有不同的說法，我國傳統上對工藝的解釋，一般都界定在技藝與才能的領域裡，我國在古代典籍中對工藝的定義有如下的記載：東漢許慎《說文解字》云：「工，巧也，善其事也。凡執藝成器以利用，皆謂之工。」又言：「工，巧飾也。」今日對工藝則以精巧的技能、製造精美的器物來註解。美國人邦塞則認為：「工藝是一種改變材料的形式以增加人類使用上之價值的職業……。」所以貼切來

上圖
康錦樹 紅森林 漆陶

右頁圖（上至下）
康錦樹 屋 木雕（生漆）
康錦樹 尋 木雕（生漆）
康錦樹 水自由 木雕（生漆）

說，或許將工藝解釋為「使用高妙的技術以創造優美的用品之活動」，並兼具「審美與實用價值」較為適當。

工藝創作的程序

前輩工藝創作者的製作程序：首先，老師傅們藉由平時對事物的觀察、或對事物的有所感動、或對事物的有所心得，然後將其形象、感動、心得烙印在腦海裏，有的師傅會將它繪製成圖稿，創作時會以圖稿與印象為依據；有的師傅則沒有繪製圖稿的習慣，創作時僅憑腦海中的印象為依據。至於粗略模型的製作，也是依個人習慣而有所不同，最後則是實體製作。

現代年輕一代工藝創作者的製作程序，約略為：

1. **創作題材（對象）的觀察**：「總會看出一些端倪」，是現代普羅大眾對觀察事物的心得。我國傳統上對觀察的重要性有所謂「靜觀自得」的說法，而對觀察的作用性有所謂「明察秋毫」的說法，都是闡述觀察是創作成功與否的關鍵原因。
2. **創作題材（對象）相關資料的蒐集、分析與整理**：情報蒐集可收知己知彼百戰百勝之功，是作戰致勝的秘訣；資料蒐集則可收解圖題材與掌握題材的結構之功用，從而重新建構一個屬於自我理想、自我實踐的新形象。
3. **作品構想草圖繪製（作品概念表現立體圖、三面圖）**：歷經對題材的觀察、資料蒐集、分析、整理後，將應運而生的自我理想、自我實踐的新形象，加以描繪整理。為求形體與色彩的完整呈現，須將立體圖與三面圖同時繪製。
4. **作品概念模型製作**：參考程序3的立體圖與三面圖，著手作品雛型的製作。
5. **實體作品製作、修正與完成**：依據概念模型的比例、動態，加上製作時當下的判斷，著手製作實體的作品。完成後再經若干次的修改，待達到作者理想的結果後，便大功告成。

現代工藝的應用範疇

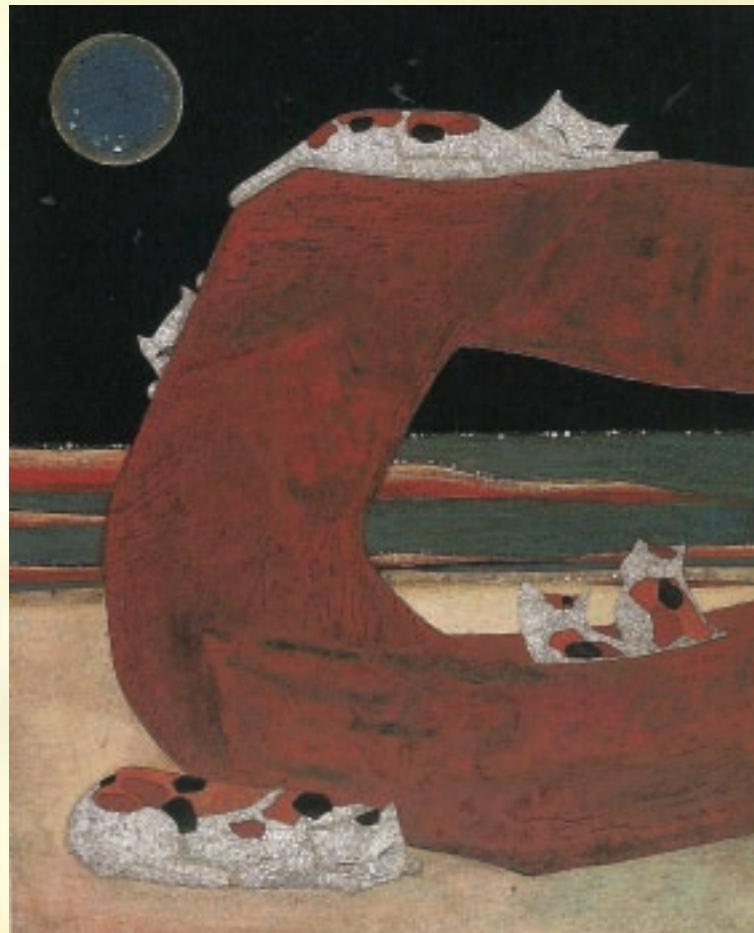
拜科技進步之賜，現代工藝的應用已從一般的家庭、身體及服飾等領域，擴展到現在最夯、強調健康休閒與環保概念的交通工具領域、動畫電影領域；換言之，它的範疇已從食器、飲器、樂器、衛浴、家具等的家庭領域，與皮革、珠寶的身體及服飾領域，延伸至交通工具領域（腳踏車、摩托車、汽車、汽艇）、動畫與電影領域（公仔模型、場景模型與道具）。值得一提的是，現在最夯的皮克斯動畫工作室，該工作室所出品的動畫作品的雕塑模型，都是透過藝術家不斷地研究探索，並將想像力發揮到無可限量的極致，所有登場角色的造形、顏色、動態等在藝術家的手下，都散發出無窮的生、命、力，真可用「你想得到的都能作得出來，你想不到的也能作得出來」來形容。

藝術（工藝）的創作

一般來說，藝術的創作，其先天的條件取決於「靈感」與「天才」，是一直以來不爭的共識；除此之外，「勤能補拙」也為人所樂道。而工藝為藝術是一部分，自然也不會例外。所謂「天才」，乃與生俱來的能力，無法強求可得，天才成分猶如璞玉，經善加研磨必成璀璨瑰寶；「靈感」，屬後天經由修為而得，用現代的說法就是指大量地閱覽國內外藝術相關書籍與資訊、不斷地思考未來創作的方向、不時地觀察大自然的奧祕。所謂「讀書破萬卷，下筆如有神」，其中的「神」指的正是「靈感」；而勤能補拙的「勤」就是指研磨與修為的功夫。所以工藝的創作除天才成分與靈感修為外，「勤」更是不可或缺的要因。

工藝創作者應有的精神與態度

從事藝術創作者，一定要具備下列的基本修為，方能擁有一片天：1. 有毅力恆心（不達目的絕不終止）；2. 不

上圖
顧琪君 海邊的家 漆畫

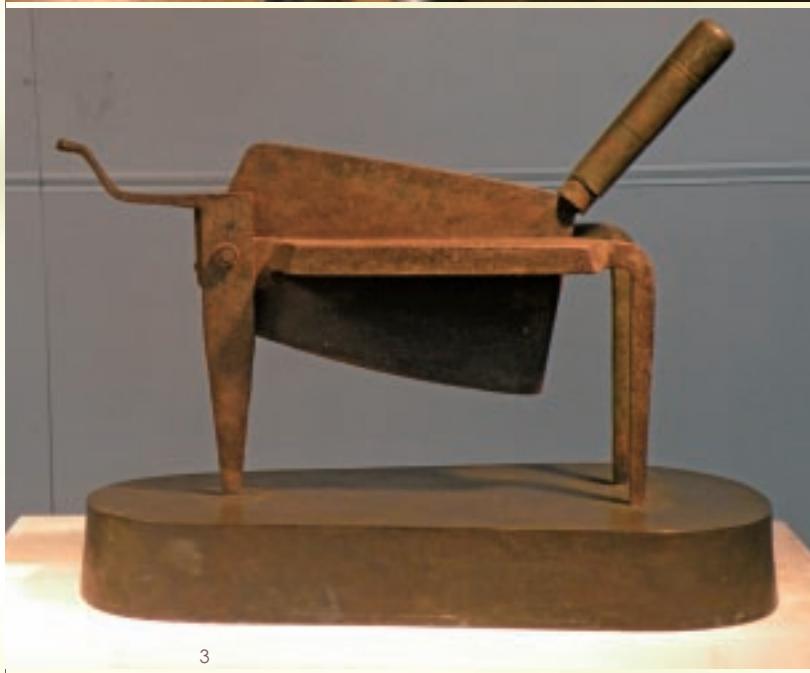
妥協（完美主義）；3. 不模仿（堅持原創）；4. 耐苦悶孤獨（有遠見的人都是孤獨與寂寞的）；5. 耐貧窮（之所謂天將降大任於斯人也，必先勞其筋骨，餓其體膚……）。大致來說，藝術的創作，其後天的現實條件與創作者本身的經濟能力密不可分，經濟環境優渥的創作者，可以完全無後顧之憂地專心創作，反之經濟能力不足的創作者，可能三餐無以為繼，何來創作的心情？所以有人笑說世界上祇有兩種人適合當藝術家，一種是「有錢的人」，一種是「不怕死的人」，聽來也不無道理。

工藝競賽品中脫穎而出的作品須具備的條件

一、作品的創造性與藝術性

視覺藝術的作品表現，其藝術性高低的評定，無非形與色的表達功夫。而所謂「作品的創造性」的合理說法，應該涵蓋

- 右頁圖
- 1 江明達 藝陣公仔2
石粉土（壓克力顏料）
  - 2 林曼樺 蟻屬
公仔土（原色）
  - 3 康錦樹 深耕
鐵銅（壓克力顏料）
  - 4 康錦樹 山與影
塑鋼（壓克力顏料）
  - 5 康錦樹 森林中的呼喚 1
木雕（生漆）
  - 6 康錦樹 森林中的呼喚 2
木雕（生漆）

藝術品製作的過程或結果，能富有創新性、新意性與藝術性的表現。正因為如此，就「創造性」這個結論上，「工藝家等於發明者而非發現者」，應該是創造性最好的詮釋。

二、作品的強烈個人風格

優質的作品，無不一眼望去便知作者為何人，如從事木雕工藝創作的黃媽慶、竹雕工藝創作的陳春明、漆陶工藝創作的李幸龍、石雕工藝創作的施弘毅等（限於篇幅無法一一列舉）的作品便是。何以如此？那就是作品擁有創作者個人獨特的風格。除此之外，作品製作的工序、技法、材質的處理上，也應有其獨到之處。

經濟與科技因素對工藝創作者在工藝創作策略的影響

因應時代（今昔）、經濟（消費能力）、科技（創作技術與方法）等因素，工藝創作者在工藝創作的方針及策略、作品風格、創作技法與設備、創作材料的使用、作品題材與內容等思考上，也有不同程度的改變：

一、創作方針及策略上

1. 大量製造：用以量取勝為製造方針的作品，一般來說有下列若干特色：（1）在製造工序上，以設計簡單化與製造迅速化，來降低生產成本及增加生產速度；（2）在價格政策上，走平價路線，以大多數人都能消費得起為原則，因為大量製造的作品的消費族群，一般以中低收入者為大宗。

2. 限量製造：在作品的製造上採設計較為嚴謹、繁複與可能較為花費時間的方法，是一種不求產量較求售價的價格策略，其消費對象屬經濟狀況良好與收入較高，與偏愛個性化與個人化產品潮流的族群，對生活品質有一定程度的要求，偏好特殊性及設計性高的作品，如名人、藝

人、貴婦對服飾與珠寶工藝，他們最不希望在如頒獎典禮、晚會等場所產生類似「撞衫」事情的發生。

3. 單件（單品）製造：在作品的製作上，其設計要求極度的嚴謹，可說是幾近苛求，在材質的使用上，採極盡昂貴與華麗的材質（如黃金打造的衛浴設備），此類單一產量與超高價位作品，可說是金字塔頂端的頂尖消費能力族群的最愛，如貴族、頂尖企業家、能源擁有者（如石油大王）、收藏家等。他（她）們或為彰顯個人的社會地位、財富擁有、生活品味，往往都對極度稀少性的工藝品情有獨鍾，富好奇心與收藏能力，如對珠寶工藝、汽車工藝的需求。因此有工藝設計大師願意投入高單價工藝品的創作市場。

二、作品表現風格形式上

1. 傳統寫實風格：嚴格而論，此類表現形式的創作者，應該屬於前輩工藝家的創作特色，作品除呈現著濃烈的個人主義，並能將創作題材與內容的外在形象做忠實且完整的表現。「十年如一日與始終如一的創作態度、不畏創作辛苦且甘之如飴的創作精神」是他們的最佳寫照。套句影劇界的用詞，他們是不折不扣的「硬裡子」工藝家。他們的精神與態度是現代年輕工藝創作者最好的典範與不可一日或缺的風骨。

2. 現代具象、抽象風格：文章前面提及我國工藝的成長，經美術、工藝、設計等大學院校的成立、個人出國從事藝術的深造、工藝資訊的引進與藝術人才培育與文藝展覽、競賽的辦理等利因之後，工藝創作者經歷學習、競賽、觀摩的體驗與磨練，他們已經知道設計（造形、色彩、材質）與方法（機能）兩大因素在工藝創作上的重要性。年輕一代的優秀工藝創作

者，對作品不斷地追求造形的美感、色彩的美感、材質的美感與符合人體工學的實用機能等的態度，與前輩工藝家的創作精神有異曲同工之處。

的可能性與未來性。

三、作品製作的方法（技法）、設備上

1. **傳統純手工的製作**：即依傳統的方法循著步驟，靠著一雙手慢慢地製作。一件

作品的完成往往耗日費時且事倍功半，而且對身體（眼睛、腰部、手部）也容易造成一定程度的傷害。

2. **現代部分藉助科技設備的製作**：

創作時藉助電動與科技設備，如修邊機、快速成型機等設備，能準確而快速地依設計圖之圖示將作品完成，能收事半功倍之效。

四、作品的材料使用上

1. **傳統材料的使用**：一般來說，約有石材、木材、黏土、金屬等。

2. **現代材料的使用**：現代與傳統最大的不同，除使用科技材料外（如軟模用矽膠、石粉土等）外，就是異材質或跨材質的結合，不同材質的結合可提升創作表現

五、作品的題材與內容上

1. **傳統題材與內容**：大體而論，分為人物、花鳥、走獸、山水、庭宇等。

2. **現代題材與內容**：由於資訊科技的進步，工藝創作的題材與內容已經演變出無限的可能。

工藝未來的遠景

雖然影響國內工藝發展的原因，並不止於工藝設計競賽的單一因素，但不可諱言的，它扮演著一定的重要角色，如同考試方向決定教學內容的功利主義的影響，工藝競賽活動的辦理，可能直接或間接地影響工藝創作者的創作方向、創作成果與創作成就。即便如此，工藝競賽確實提供工藝創作者一個公開競賽、互相觀摩與表現自己、肯定自己的最有效與最直接的平台。未來工藝的發展，它是善性循環抑或惡性循環，端看國家整體文化建設策略所下的力道、藝術創作者對作品付出的努力與國家經濟、科技應援的能力等因素息息相關。我們期盼在亞洲乃至世界工藝的大舞台，臺灣能充份發揮「趕、比、超」的精神，那麼臺灣站上國際工藝界的牛耳地位，應是指日可待。¶

蘇湘雲 十二生肖
塑脂土（壓克力顏料）

註釋

1. 如教育部、省政府文教組、三大美術館、國立傳統藝術中心、國立臺灣工藝研究發展中心（前國立臺灣工藝研究所）、臺北縣立鶯歌陶瓷博物館、新竹玻璃工藝博物館、各教育館、各博物館、各縣市文化中心等辦理的文藝展覽、競賽，如民族藝術薪傳獎、民族工藝獎、傳統工藝獎、國家工藝獎、臺灣工藝設計競賽、國展、省展、各縣市美展及各縣市特殊屬性之工藝創作比賽。除此之外，私人企業對文化藝術的回饋也不遺餘力，且逐見成效。其中值得一提的是以專門鼓勵木雕藝術創作的裕隆企業之「裕隆木雕金質獎」（現稱為「裕隆木雕創新獎」）的設置，它不但可說是企業創造藝術競賽、觀摩的平台，更是企業回饋與支持國家文化藝術發展、鼓勵藝術創作者的典範。

參考書目

- 凌高郎等編著，《藝術概論》，臺北：國立空中大學，1993。
- 康錦樹，《舞台、劇場、人》，臺北：群友文化事業，1995。
- 賴作明總編輯，《臺灣漆陶漆畫展》，臺北：國立臺灣藝術教育館，2002。
- 國立雲林科技大學設計學院，《臺灣越南漆陶漆畫交流展》。雲林：國立雲林科技大學設計學院，2006。
- 吳玲玲編，《陳春明竹雕半世紀展》。臺中：臺中市文化局，2008。
- 彰化縣立文化中心，《黃媽慶木雕作品集》。彰化：臺灣省政府文化處，1999。
- 沈烈周，〈獎勵政策的影響分析：以臺灣工藝設計競賽為例〉，碩士論文，東海大學公共事務碩士在職專班，2002。
- 史哲，〈皮克斯高雄總動員〉，《高雄市藝文活動月刊》第12月刊，2009。