

工藝新秀／New Voice

流露現代感的傳統新面貌—蔡沛珍

A New Face of Tradition: A Modern Vibe - Tsai Pei-cheng

採訪／簡政展 Chien Cheng-chan · 圖／蔡沛珍

目前任職於惹飾手創工作室的珠寶設計師蔡沛珍，雖然有一張年輕稚嫩的娃娃臉，但精采而豐富的創作，卻已經在國內外許多展覽與競賽中展現成熟亮眼的成績。談到創作，蔡沛珍和大多數人一樣，剛開始只是單純地從興趣延伸到對技法的鑽研與學習。從師長的指導與互動中，她發現自己創作的理由，竟然只是來自於「別人覺得她可以做得好」的信任，一直到大學畢業、赴英就讀研究所時，她才逐漸意識到，創作應該來自於自己的思考，並找出自己的問題與解答。回顧這些年來的創作歷程，蔡沛珍認為自己創作脈絡就像是一場前世今生的轉身，看似差異突破的創新，卻依舊牽連著當初的思考與初衷，只是她不再受技法、媒材或觀念

的框架，不管朝向哪個方向去變，都來自那個思考的初衷。

在潮流中保留傳統的精神與本質

蔡沛珍認為自己的創作大概可以從大學畢製時期的愛戀東方系列作品談起，當初她的構思是如何以「現代」的面貌，呈現大家耳熟能詳的中國歷代愛情故事人物，也透過創作去思考所謂「傳統」在當代生活中所扮演的角色。當「傳統文化」逐漸在人們的生活中消失，那「傳統工藝」又將扮演何種角色？蔡沛珍認為，如果傳統文化的樣貌或形式，已不適用於現代且與現代生活脫節，那自然而然就會慢慢地消失。現代生活如果使用不到這些傳統文化，最後也只能以

蔡沛珍 愛戀東方—范蠡與西施 2010 9.3×18.8×1cm 黃銅、鋁、壓克力、蘇聯鑽
(2010年臺灣工藝之夢競賽，傳統工藝類入選)

蔡沛珍 窗與花系列（由左至右）松、竹、梅、蘭、牡丹
2011 2×0.8cm 925純銀

蔡沛珍 視·知覺 2014 每個約7×7×7cm 矽膠、繡線、925銀（2014年受邀於荷蘭Marzee當代珠寶藝廊展出畢業生聯展；2015年入選Talent德國當代珠寶競賽；2015年受邀於日本伊丹市立美術與工藝博物館「伊丹國際當代首飾展」展出。）

蔡沛珍 別景系列一聞香
2015 6.5×2×0.8cm
925純銀

一種儀式或形式化的方式來保存。每個年代都有它獨特的「語言」，就如同潮流一般，影響著人類生活的各個層面，而關於人類食衣住行育樂的各種語言更需要能隨著時間而演變，才能跟得上這股潮流，進而繼續被人們所接受、記得與使用。因此「傳統文化」也一樣，它必須搭上這股潮流，但同時也必須保留它原本的精神與本質。所以蔡沛珍認為自己從2011年的「窗與花系列」，到2014年「視·知覺系列」，以及近期的2015年「別景系列」都是以這樣的觀點去延伸傳統文化元素。她希望自己的作品能有點「古早味」，但又不曾那麼的傳統俗氣，流露現代感的傳統新面貌。

沒有設限地找尋不同的視角與可能

她認為自己的創作轉捩點在2012年準備赴英求學前的那段時間，因為要準備到另一國度進修而重新檢視自己，所以更深入去研讀文獻資料與專家意見，進而得到自己創作方向上的結論，即「建立或創造傳統文化和工藝與現代生活的橋樑。」當回顧蔡沛珍2014年的「視·知覺系列」作品時，初從外觀來看，似乎跟前面她所闡述的創作思想無關，但實際上這系列作品最初的靈感來源，即是臺灣的傳統工藝——纏花^{（註）}。她企圖賦予纏花這項傳統手工藝新的樣貌，使之與「現代人」產生共鳴。因此，在創作

中她沒有設限地找尋不同的視角與可能，最後才選定以「透明矽膠」作為繡線的「新框架」，並打破繡線需要繡在物體表面上的既定印象，讓繡線在透明矽膠中赤裸裸地呈現原本的樣貌，並排列出各種變化的圖騰。自此矽膠也不再是框架，因為它的透明已讓繡線可以更沒有框架地自由變幻。

勇於創新而不被過去所學侷限

從最初的想法得到這樣的結果，是她始料未及的。從纏花的材質拆解，到檢視繡線將如何以不同以往的方式呈現，再到不帶任何預想結果的心態，去實驗、玩耍，直到實驗至某一個程度而發現新的東西後，自然而然就會把已經會的技法帶回來解決技術層面的問題。唯有這種打破既有思考的模式，才有辦法達到「勇於創新」而不被過去所學侷限。直到最近這一年，2015年的別景系列作品，一如既往地延續她的理念脈絡，始終都以傳統工藝和文化元素作為基礎，然後加入符合當代詮釋需求的元素作融合，創作出具有時代性、傳承性的作品。雖然作品系列之間看似都有大異其趣的變化，但其實都只是將最後的結果用不同方法呈現罷了。她期待自己的創作能夠將一些好的舊有技術、觀念或價值，繼續轉化成現代人容易接受的方式，呈現流露現代感的傳統新面貌。🌱

註釋

一種使用繡線纏繞於紙片上的工藝，製作費時，且須手巧細膩。傳統文化中，常見於婚禮中，新娘、男女方母親、媒婆、女性親朋好友頭上戴的髮飾，不同身分的人，配戴不同花種，但現代多被塑膠花取代。