

換乘工藝思潮的傳統與發展 —從英國美術工藝運動到當代工藝創作

Passage to the Modern Era: The Contemporary Development of English Craft Movement

文／林媛婉 Lin Yuan-wan (靜陽科技大學視覺傳達設計系助理教授)

以作為「現代工藝設計思潮的基礎」的英國美術工藝運動為引線，本文透過其美學理念、社會實踐與對歐美工藝的影響之回顧，對照出臺灣工藝發展的面貌與特性，希望借他山之石，磨礪出臺灣文化創意產業發展的省思之路。

Through a compendious review of the aesthetic conception, social practices, and influences on craft creation in Europe and the United States of the English Arts and Crafts Movement, as the theoretical basis of modern craft and design, this article draws the outline of modern craft, in hope of pointing a reflexive way for thinking about the cultural and creative industry in Taiwan.

前言

藝術史學者路西－史密斯 (Edward Lucie-Smith, 1981) 在《工藝的故事》(*The Story of Craft*)一書中將歐美工藝文化的發展區分為三個階段。第一個階段是工藝全盛時期，所有工藝製作的過程皆為手工製造，無論工藝製作的目的為生活用品、祭祀或是裝飾作用，工藝在英美傳統社會中主要關注在生活的物品。文藝復興時期的歐洲開始區分出美術與手工藝兩個層面，美術創作以能夠表達出人類思想以及情感凌駕於勞動的手工藝之上；這種以知性思考創作活動優於手工勞動的對照區分，標示出歐美工藝從文藝復興第二個階段長期以來附屬在美術創作之下的二等地位。最後的階段則是工業革命所帶來的機械化問題，手工藝自此與機器量產的工業設計成品壁壘分明。歐美工藝的發展至今，依然沒有脫離以上所談的第三個階段。工藝與美術、工業設計的三角關係也依然是當今研究歐美工藝思潮的主要議題。

為什麼臺灣工藝界須要了解歐美工藝思潮的建立與發展？熟悉臺灣工藝發展的讀者，應該也能夠認同前面所提的工藝發展三階段，只不過因著臺灣特殊的政治經驗，我們除了現代化的時間點與歐美大不相同，同時也多了歐美所沒有的殖民地工藝外銷產業的獨特階段。工藝對於現今的臺灣而言，就如同國立臺灣工藝研究所標舉的三個面向，一為產業工藝，二為生活工藝，三為美術工藝（翁徐得，1998）。就連臺灣這些年追隨著國際趨勢起舞的文化創意產業，不外乎是傳統工藝、美術創意與設計產業的整合，基本上也沒有脫離以上所提工藝與美術、工業設計的三角議題。

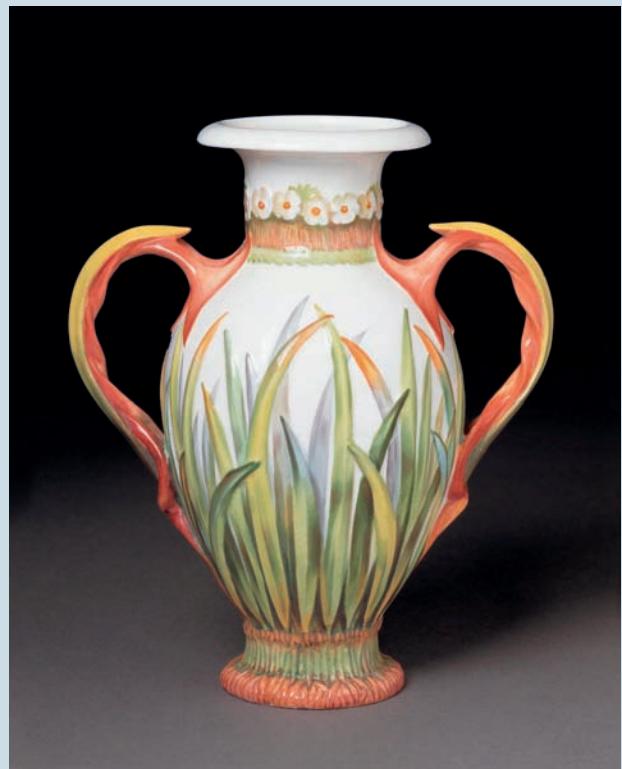
日本民藝運動濱田庄司以保存日本傳統工藝、結合藝術之美與生活工藝為目的的作品

彩繪玻璃門 1907-1909 玻璃、鉛、柚木 176.9 × 378.5 × 4.1cm 美術工藝運動時期作品

瓦辛（Charles Francis Annesley Voysey）織毯 1896 羊毛機織
269 × 223cm 美術工藝運動時期作品

瑞格雷夫（Richard Redgrave）「泉源」花瓶 1847 設計，1865 製作
陶瓷、釉 21.8 × 17.8 × 10.7cm 美術工藝運動時期作品

在一片政府或地方社區策略方案、個案發展分析分享的聲音中，本文以歐美工藝歷史的角度來討論當今工藝思潮的議題，目的在於希望臺灣工藝界在偏重「我們要如何發展工藝」的工藝應用問題中，注意到我們所奉為學習模範的英美、澳洲、日本等國「為什麼發展成為今日工藝」的層面。

為什麼英美兩地不管在工藝創作、工藝產業或是工

藝教育，都有令人稱羨的面貌？我們現在所看到的樣貌是英美走過工業革命一百多年的實踐過程，這麼長久而曲折的歷史過程中，本文僅就十九世紀在英國所發展出的美術工藝運動（Arts and Crafts Movement），以及其後在二十世紀的影響著墨。美術工藝運動是現代工藝發展史上重要的源頭，其留下的人文省思與社會議題，除了深深地影響當今我們看待工藝創作的精神與價值，

同時也奠定當今工藝研究學界十分重要的基礎。這也是我們看待歐美各國如何發展工藝產業之前，所需要了解工藝思想的必要基礎。希望藉由歷史的回顧，讓我們清楚地看出當今英美工藝文化思潮的研究特質與課題。在我們積極向外學習文創產業的當前，能夠解讀現今英美工藝發展的獨特性。同時經由英美工藝這個研究領域的趨勢探討，了解該領域重要學者及其著作，以拓展臺灣工藝創作在技術傳承之外的理論研究。

英美工藝思潮的特質

現代工藝設計史家如彼得·多默 (Dormer, 1993)

以及保羅·格林霍爾 (Greenhalgh, 2002) 在其編輯的工藝文化選集裡，回顧西方工藝的演進與發展方向，提出當今工藝研究的幾個重要課題。這些問題反映出英美工藝思潮的特質以及研究趨勢，例如工藝的材料與製作技術（如 CAD/CAM 與生活陶瓷產業的設計技術）、工藝創作者在數位時代的角色、工藝的消費文化（如工藝與文化商品消費市場報告）、工藝的社會文化價值探討（如地方工藝與文化認同）等課題。其研究領域橫跨了產業相關的製造技術、經濟行銷知識，涉及到文化消費、地方推廣以及藝術設計等美術工藝思潮的探討。兩本選集討論的層面不以技術與材料為限，涵蓋了當今英美工

鋼琴座 桃花心木、木頭、白蠟、珍珠、銀 美術工藝運動時期作品

2005 年倫敦英國美術工藝運動國際展覽現場，呈現美術工藝的居家風格。

藝術設計學界多元的觀點。這種跨知識學門的傳統並非當前學術界跨領域整合的研究趨勢所造成，英美工藝研究本質上已經是多學門並存的事實，有其發展的本源，而這個學術基礎的傳統，必須從十九世紀的英國美術工藝運動談起。

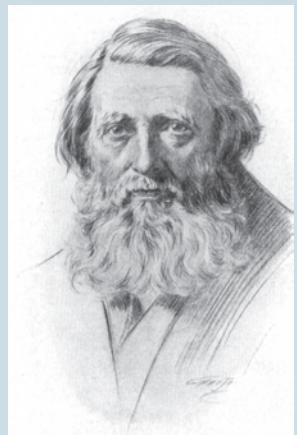
以藝術提升手工藝的文化思維

「你的手工製品若要成為藝術，你就得是位十足的、手藝高超的藝術家。這樣公眾才會對你的作品感興趣……在藝術分門別類時，手工藝匠被藝術家遠遠拋在後頭。現在他們必須迎頭趕上，與藝術家並肩工作。」這是英國美術工藝運動領導人威廉·莫里斯（William Morris）在面對機械取代傳統工藝製作，大量藝匠失

業，以及產品低劣品質之時，所提出以藝術提升手工藝的因應之道。1860 年代的英國，面臨當時工業革命改變了歐洲工藝長久的傳統，機械量產不僅打破了傳統產業的師徒技術承傳與製作方式，產品需求與供應的平衡遭到挑戰。首當其衝的英國知識份子，首先提出手工勞動的價值以及以藝術創作提升工藝勞動的理念。莫里斯受到當時英國藝評家約翰·羅斯金（John Ruskin）對於英國傳統的追求與嚮往的影響，面對當時英國資本主義社會與工業革命帶來的社會階級貧富不公，極力想要解決勞工階級問題。貧富階級問題早就出現在當時其他知識份子的言論中，如查爾斯·狄更斯（Charles Dickens）小說寫實刻畫的倫敦勞工悲慘的生活困境，或是史學家湯馬斯·卡萊爾（Thomas Carlyle）在報章雜誌大力鞭撻的社會問題。羅斯金認為，歐洲中世紀的行會制度以及勞動的生活，是英國古

美術工藝運動的核心人物威廉·莫里斯

美術工藝運動的理念先驅約翰·羅斯金

艾胥比（Charles Robert Ashbee） 餐具 銀、象牙、孔雀石、鮑文玉 美術工藝運動時期作品

老的悠久傳統，也是維繫英國文化的美好生活方式。因此以英國中世紀哥德時期的地方文化為本，提出回歸勞動、自給自足的生活，以面對工業文明所帶來的變動以及不確定的未來。莫里斯在大學時代閱讀羅斯金著作，深受啟發，除了繼承英國傳統農業社會就地取材，以當地之手成當地之物，表彰地方文化的勞動特點外，在製作方面，則以讀書人的知性訓練以及文化視野來創作手工藝，提昇工藝匠師的社會地位。同時，莫里斯也將手工藝製作帶入設計的領域，成立設計公司實際生產、買賣居家產品，終身以工藝設計師的身分，積極地參與社會公共事務。

美術工藝運動從來就不只是一個設計史的風格表現，美術工藝運動是英國知識份子面對工業革命所產生的回應，也是讀書人所發起的思想文化運動。該運動以羅斯金和莫里斯的思想為中心，號召當時知識份子的參與。成員們大多出身中產階級與牛津劍橋名校，個個著作豐富。莫里斯成立公司實際從事產品設計，他的弟子們有的以編織刺繡為工具，教導婦女經濟獨立，積極爭

取婦女投票權；有的創辦工藝美術學校，投身設計教育；有的以積極入世的態度，在貧民區設立美術工藝研習班，教導勞工學得一技之長，爾後率領傳統藝匠到英國鄉間籌建工藝村；有的在英國各地倡導以聯盟或協會方式組織地方人士，推展與生活結合的工藝。他們都堅信「所有的藝術的真正根源和基礎，存在於手工藝之中」。這種以社會關懷為目的、藝術提升工藝的創作為手段，同時以創作和出版著作宣揚教育當時英國的中產階級為實踐方法，奠定了現代美術工藝的基礎。

工藝「用」以及藝術「美」的結合

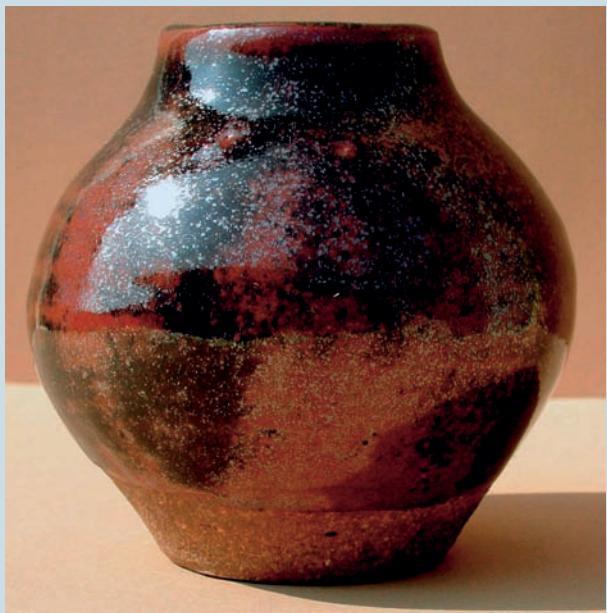
筆者認為，美術工藝運動最大的意義在於拓展傳統手工藝創作的層面，因為知識份子的人文關懷，將傳統工藝作為一種藝術創作以及文化思想運動，透過人文的、美學的精神層面的擴展，打破了其技術與材料的限制，將製作實用生活物品的勞動，加入藝術的知性思考與造型色彩，以創造力美感來改善傳統手工藝，增進勞工生活的品質。這種結合工藝之用與藝術之美、提升藝

納克斯 (Archibald Knox) 項鍊 約1902 金、珍珠 21 × 16cm 美術工藝運動時期作品

伯納·李奇 扁球形粗陶罐

伯納·李奇 球茎狀粗陶罐

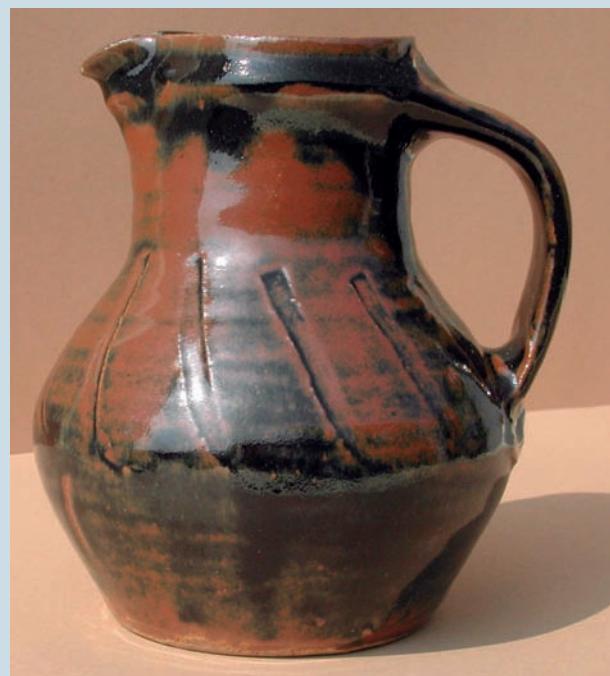
匠美感與社會地位的理念，英國陶藝家伯納·李奇 (Bernard Leach) 的工作室陶瓷 (Studio Pottery) 將英國美術工藝運動的理念更加發揚光大。李奇出身英國仕紳，生於殖民地的香港，在日本學得製陶的經歷，所以個人作品深受英國中世紀與中日陶瓷的影響，以實用的陶盤瓶罐等傳統器皿聞名。李奇並沒有莫里斯集多項工藝製作的技術與經營設計公司的幹練，也沒有莫里斯對於社會改革的熱情，但是李奇承傳了莫里斯以藝術拓展工藝的範疇，以及莫里斯以文字出版奠定英國美術工藝運動的人文知性的能力。雖然李奇僅僅以陶藝作為個人工藝創作的媒介，其在 1940 年出版的《陶人手冊》(A

伯納·李奇的工作室陶瓷

伯納·李奇的工作室陶瓷

伯納·李奇 粗陶罐

Potter's Book），早已成了英美工藝思潮最重要的文獻之一。書中李奇承繼莫里斯，以製作工藝的藝術家自居，發揚英國中世紀陶藝傳統，堅持陶藝家創作的自主性，力主張顯個人的工藝風格。當英國美術工藝運動以美學的、社會科學的層面建立工藝製作的社會勞動價值，李奇則以深厚的文學辨證陶藝家的創作歷程。

伯納·李奇的工作室陶瓷之所以重要，除了為美術工藝立論，同時也因為其兼融東西方陶藝美學。李奇在1910年代曾赴日學陶，與當時日本藝文界的柳宗悅、濱田庄司、富本憲吉成為好友。柳宗悅為東京帝大美學教授，與曾經留學英國的富本憲吉在面臨當時日本現代化的主流中，深受英國美術工藝運動理念影響，致力於保存日本傳統民間工藝，推行日本民藝運動。同樣本源於英國美術工藝運動的李奇，自然成為日本傳統陶藝燒成技術在西方世界的發言人，也成為西方了解日本傳統陶藝結合勞動與禪宗美學的第一人。李奇集一身東西美學交流的傳奇色彩，與當時結合非洲陶藝的英國陶藝家麥可·卡迪 (Michael Cardew)，都形塑工作室陶瓷形成另一波的文人工藝運動；而日本禪宗的哲思也深化了自英國美術工藝運動以來所發展的工藝文化理論。

工藝與科技的對話

英國美術工藝運動所提出的工藝文化與社會關懷的工藝思潮，從英國到德法到美國，北歐到東歐，甚至到亞洲的日本，英國美術工藝運動一直都扮演著啟發一個國家傳統工藝面對工業化的重要思維與典範。該運動的

麥可·卡迪 有蓋陶罐 1960年代

彼得·沃克斯 瓷盤 1995

麥可·卡迪 陶碗

社會改革與工藝設計的振興過程輾轉移植到各地，開出不同的花朵，一直是二十世紀重要設計運動的思想本源。面對機械取代傳統工藝製作，大量藝匠無所適從，機械急速量產的時代潮流帶給英國傳統工藝一個機會去思考發展的方向。雖然美術工藝運動轉向中世紀以手工代替機器的方法，終究敵不過機械時代的來臨，但是英國人為了解決資本社會貧富階級不公的工藝關懷，卻是由主張擁抱機器、力行現代化的德國努力實行，在設計史上名垂至今。其中德國包浩斯學院 (Bauhaus) 的設計風格承傳英國以藝術美感提昇工藝產品，以及工藝社會關懷的理想為設計主軸。包浩斯以設計簡潔、形隨功能的作品聞名，他們採取和英國美術工藝設計師全然不同的實踐方式，希望藉由機器量產，運用不同的工業材料，得以普及化改善平民百姓的生活環境。

著名的設計史家佩夫斯納 (Pevsner, 1936) 稱英國美術工藝運動為傳統工藝的文藝復興，並視之為現代工藝設計思潮的基礎。佩夫斯納接著以包浩斯學院作為這股現代工藝設計思潮的接棒者。包浩斯設計師不僅承繼莫里斯的人文視野與左派的社會主義思想，同時堅持以手工製造的高成本致力改善英國美術工藝運動，提出以工業材料與機械量產的方法，成其工藝社會關懷的理想。英國工藝美術運動與包浩斯設計最大的分野在於對

漢斯·卡波 (Hans Coper) 陶壺

於機械或者是科技的態度。雖然莫里斯已經以商業買賣開拓傳統工藝成為設計產業，包浩斯則更加拓展設計領域，開引出機械文明背後更複雜寬廣的產業概念與生產模式。包浩斯學院歷史簡短，雖然因為希特勒政權解散，但是流亡在外的包浩斯設計師卻在富強安樂、民主自由的工業大國——美國，發揚光大其設計理念，成為結合美術工藝與設計的典範。尤其包浩斯學院重視美術基本構成的課程訓練，更成為現今設計養成的基礎，影響現代設計教育深遠。

工藝「用」以及藝術「美」的分離

美國與英國同源。英國美術工藝運動以及工作室陶瓷這種從傳統工藝出發、推動工藝創作的個人特質、以實用為主的工藝理念，當然也在美國造成風潮，影響其工藝創作以及學院教育。但是新興的美國除了英國傳

統，也同時包容了流亡自歐洲各地的知識菁英，藝術創作深受歐洲現代主義影響，漸次發展出其抽象表現主義的風格，其源於歐洲現代美術現成物的概念，而轉以多媒材或是拼貼的藝術表現形式，與傳統繪畫或雕塑以手繪為基礎技藝的表現手法，同時並存。1950年代的美國在傳統工藝創作方面，美術工藝發展出了以上所談的工作室運動，或是望向包浩斯的現代設計，同時也出現了以彼得·沃克斯 (Peter Voulkos) 為代表人物、以現代美術為創作理念，重視純美術的造型表現，脫離實用性而邁向雕塑創作的藝術家。沃克斯雖然主張脫離傳統器物實用的概念，但是源自英國美術工藝運動與工作室陶瓷的以傳統手工技藝為基礎、主張創作者個人風格的理念，卻與沃克斯的藝術創作息息相關。沃克斯以陶土為創作素材，其

作品蘊含濃厚的現代美術理念。其結合其他素材，或裝置陶藝等表現方式，引領出了現代陶藝的創作觀念，使得美國加州成為現代工藝發展的中心，同時也深深地影響了美國工藝教育。目前臺灣現代美術工藝，例如現代陶藝，就承接了1970年代留美學生所帶回來的工藝創作觀念（謝東山，2005）。

美國現代工藝的發展至今已逾50年，其理論與影響，我們可以從美國陶藝史家克拉克·葛斯 (Garth, 2006) 結集從1979至1999年國際陶藝研討會20年來所討論的議題，看出其思考與發展模式。其中包括陶藝的定位、藝術創作與陶藝、二十世紀陶藝家所面臨的議題、陶藝作品的象徵意義等，由此可以看出，現代陶藝在英美早已脫離傳統工藝，以純藝術創作自居了；而最重要的是，以史料的整理、理論的參與而形成的美術館收藏出版等學術機制，亦發展出了現代工藝自成獨特的

領域。莫怪葛斯將這本選集定名為陶藝「歷史、理論與藝術」的評論專文集。英國當代工藝設計史家譚雅·賀拉德 (Harrod, 1999) 在書寫二十世紀英國工藝史時，也提出工藝研究的課題早已不能自外於工業、商業與社會文化的關連性。隨著學術界在社會科學議題的延伸，近年來工藝研究的課題更加入了所謂後現代理論與研究方法的探討，例如女性主義對於工藝創作者的身分認同，或是以口述歷史的研究方法來延展美術工藝的史料紀錄；同時以後殖民主義、社會學的生活風格，或文化研究理論的觀點，都是工藝跨領域研究的實例。

結論

在閱讀英美工藝研究的相關文獻裡，筆者常常讀到我在當今臺灣看到的一些現象。例如政府官方的干預政策，中產階級的消費文化與DIY的生活方式，生活風格賣場的出現，地方工藝成為地方認同的文化標誌，傳統工藝與現代美術工藝的壁壘分明。雖然筆者特別警覺到

包浩斯燈。德國包浩斯學院承傳英國美術工藝運動以藝術提升工藝的理念，以簡練造型與當代材料，首開結合工藝與工業設計的現代思潮，並以機械量產的方法，達成其普及社會的目的。

1950 年代之後，英美工藝逐漸脫離實用功能，朝向現代雕塑創作。圖為高登·包溫 (Gordon Baldwin) 1961 的陶雕作品。

臺灣的獨特性，但是這些現象都彷彿走入十九世紀的時光隧道，在閱讀他人的歷史中，一一重現。英國美術工藝運動創造了一個傳統面對現代化的工藝傳奇。他們注重思考與批判當時動盪不安的社會，忠於傳統手工製作的細節，更加上個人美感的運用。自英國工藝運動提出工藝創作的理念、確立工藝製作的價值以來，工作室運動、包浩斯，一直到將創意推展到極致的現代工藝創作，英美的工藝思潮總是引領工藝創作者不斷地突破傳統工藝的定義。這段工藝歷史在變化萬千的二十世紀，建立了工藝在當今社會的定位，也為工藝研究奠定了文化基礎。我們也可從這段工藝歷史演變中，看出工藝與美術、工業設計的衝突與相依關係。而環繞在工藝、美術與設計這三角核心的工藝與科技，工藝的消費文化，工藝與藝術的分界，工藝產業等種種問題，百年來已經在不同的工業化國家各自發展出了不同的想法與實踐模式。我想這也是臺灣工藝逐漸開花結果的必然過程。■

參考書目

- 謝東山，《臺灣現代陶藝發展史》，台北：藝術家，2005。
- Clark, Garth ed. *Ceramic Millennium: Critical Writings on Ceramic History, Theory, and Art.* Canada: Nova Scotia College of Art and Design, 2006.
- Dormer, Peter. *The Culture of Craft.* London: University of Manchester, 1999.
- Greenhalgh, Paul. *The Persistence of Crafts: Applied Art Today.* New Jersey: Rutgers University Press, 2002.
- Harrod, Tanya. *The Crafts in Britain in the 20th Century.* New Haven: Yale University Press, 1999.
- Lucie-Smith, Edward. *The Story of Craft.* Oxford: Phaidon Press Limited, 1981.