

國際廣角鏡
International Vision

為何金工……金工為何……金工可以如何

How and Why Is It Metalwork?: A Metal Artist's Account

文／楊夕霞 Yang Hsi-hsia (金工藝術家)

每當有眾多繁雜事務纏身時，常常會亂了思緒或手腳，這時便分外懷念操作金工時的一心一意及心無旁騖，那真是快樂而單純的享受。當然操作其它材質如陶瓷、纖維、玻璃、木料等，也有同樣感受，但因為是金工人，所以就比較從金工的角度聊一些想法。

• 想不到那麼耗時且極需耐性的金工，竟也吸引了那麼多有著急功好利污名的現代都市人的青睞……

幾年前曾遠赴美國緬因州的 Haystack Mountain School of Crafts 修習短期金工課程，那是一個遠離城囂但山明水秀的工藝學校（非體制內的、無文憑的私辦學校），開設包含金屬、陶瓷、纖維、玻璃、木料等材質的課程，因地處偏遠，所以參加的學生都住在那兒。校區內除了工坊、宿舍、展演廳、還有一個大餐廳，每日準備極其美味的三餐供大夥享用，用餐時間亦是互相認識、交換心得的美好時光。我在那裡待了一個多月，雖然所費不貲，但卻有了很深刻的感受……每天日出而作，

日落則息，有些像農夫，在身體的勞動中學習，隨著自然的腳步慢慢體會生活種種……難怪有那麼多人，每隔一段時間存夠了錢，就要放下手邊的瑣事回到這裡，再學習、也是休息、或是重新出發。美國除了 Haystack 以外還有幾所性質類似的學校，亦開設不同的課程可供選擇。

那麼這樣的學校在臺灣可不可能存在？工作室成員在茶餘飯後閒聊時曾經聊過這樣的夢想，不過實在財力有限，就把它當作未來追求的目標吧。

近幾年在工作室開課教學的過程中，接觸了各行各業對金工充滿興趣的朋友，其實蠻訝異人數的漸增與他們投入的心力。接觸過金工的人，大概總會有這樣的體認：金工創作真是耗時耗力且極需耐心的漫長過程。尤其在所謂金工產業尚未成形的狀況下，對於總是把名利放在選擇人生目標第一要件的臺灣人來說，選擇興趣也可以成為一生事業、選擇生活與創作連結、選擇人生可以是不斷學習的過程……如此異於常規的抉擇，似乎透

楊夕霞 囊1 紅銅、化學染色、蠟 27 × 15 × 10cm 2002 (圖片提供：楊夕霞)

Ted Noten 咀嚼出你自己的胸針 1998 (上、右圖) (圖片提供：Ted Noten)

露出愈來愈多的人開始用不同的角度思考他們的人生……所以，也許夢想中的工藝村、工藝樂園已經不是那麼遙不可及……。

• 那麼這到底算不算金工？或者那也是金工啊？

有一件標題為〈咀嚼出你自己的胸針〉(Chew Your Own Brooch)的作品，是荷蘭金工藝家Ted Noten構思的「do-it-yourself」計畫中的一組作品，這個計畫的目的之一是企圖讓佩戴者變成創作者，而沾黏在公共場所地面、牆面或座椅上的口香糖，則是引發Ted Noten做這件作品的起因。整個過程是這樣的：Ted Noten邀請參與者親自咀嚼口香糖，並鼓勵創造具個人特質的造形，然後以銀鑄造並在表面做鍍金處理，不過在進行的過程中，買方通常沒有勇氣接受自己嚼出來的造形。Ted Noten藉由翻轉傳統中設計者與客戶間的關係，進而突顯一般大眾認為藝術創作是容易的錯誤觀念，讓大眾了解專業設計的必要性，及呈現因為偶然而產生的趣味性。

這位被喻為經濟學者、表演藝術家、心理學者或說故事的人的觀念首飾藝術家，不斷嘗試透過各種技法、材質、形式，藉以闡述他種種哲學的、美學的及社會的

觀點，以及他對於傳統珠寶價值的反思、貴金屬與非貴金屬的本質意涵，解構大眾對於首飾、價值、美及功能性的認知。對於Ted Noten來說，使用金屬或非金屬、是物件或首飾、適於使用或方便佩帶等考量，都是為了呈現作品背後他想要訴說的種種，是不是金工對他來說，是不值一哂的問題。

也許歐美各國、尤其是北歐國家，在各個領域尤其在意識形態上，總是遠遠地走在我們前面，或許國情不同、環境不同，但身處人人高喊跨領域、處處實行跨界合作的時代氛圍裡，再質疑這算不算金工，或那有沒有功能性，似乎都有一些畫地自限了。

• 上海已經有了當代工藝畫廊，他們還有798、M50……

翻閱最近一期的 *Metalsmith*（美國發行的金工期刊），其中一篇關於中國的創意園區（798、M50）、當代工藝畫廊、金工教育及幾位金工創作兼教育者的遠大企圖和理想的報導，著實讓我心裡為之一震。因為已經習慣從期刊裡接收歐美國家的金工訊息，有時也會有日、韓等亞洲工藝家的作品或報導，不過這次是與我們有近似面孔的中國。報導的內容雖然是檔案式的、概略式的敘述，不過也讓我強烈感受到中國的金工腳步正積極奮發地向前衝去。

然後我開始搜尋兩方的資料，做了一些比較：

金工發展背景：臺灣金工的發展，在傳統與當代間呈現一斷層，傳統金工漸漸式微，當代金工則廣受西方金工教育的洗禮。而中國金工的發展也面臨類似局面，歷經文化大革命黑暗期後，現今的金工教育亦深受西方影響。

金工教育：上海中央美院的首飾設計課程於1995年開設，上海大學的首飾金工課程於2003年開設，目的為培養一群師資以進入其它城市推廣金工教育，此外另有七所學校亦開設首飾金工相關課程。而臺灣的狀況是：1987年輔大應美系金工組設立、1996年臺南藝術大學

應用藝術研究所金工組設立、2000年臺灣藝術大學工藝設計系金工組設立，此外還有更多的大專院校皆開設金工相關課程。看起來臺灣的金工教育似乎開始得較早且廣。

至於發展現況：在上海M50創意產業集聚區裡有雙城現代手工藝術館，定期展示並經紀玻璃、陶瓷、金屬、藝術首飾、木器、漆器、纖維等當代工藝作品，致力為美術院校師生提供學術交流及專業化展示平台，此外，M50創意產業集聚區裡和北京798當代藝術特區，都可讓工藝家或團隊進駐租用。而臺灣雖然有官方的國立臺灣工藝研究所，不過從其歷年規畫的活動看來，傳統工藝比較是其關注焦點。傳統當然重要，但當代工藝創作者更是從今而後臺灣工藝推展的重要助力；另外當代工藝的專業展示空間，除了鶯歌陶瓷博物館外，其他材質尚無專門的展示畫廊；至於工藝家或團隊進駐閒置空間重劃區的機會也仍然不多，有時還得面臨因為政治因素、政策改變而被迫遷移或搬離的危機。

比較是為了檢視發展的方向或腳步是否偏離或停滯不前，比較更是期許政府單位或是民間團體、機構及整個大環境，能夠跟上及支持在前方筆路藍縷、熱血奉獻的為數漸多的工藝創作者的腳步……。

楊夕霞 危險關係 925 銀、鑽石 17 × 14.5 × 6cm 2007 (圖片提供：楊夕霞)

• 澳洲JamFactory是我們夢想中的工藝樂園

位於南澳的JamFactory當代工藝設計中心，曾經是一處廢棄的果醬工廠，經由政府單位規畫修建，如今已成為澳洲工藝、設計師設計、生產、展覽及銷售的重要據點。歷經三十餘年的營運，藉由銷售、服務及創造商業先機，政府對於該單位的支出預算已低於1/3；透過銷售為超過四百餘位藝術家及開業者帶來收益，並為當地帶來經濟的繁榮；造訪的遊客每年持續增加；去年規畫23場展覽，展示104位工藝家的作品；曾經雇用及訓練超過360位澳洲重要的製造者、藝術家、設計師……以上種種訊息大概是政府單位較關切的數字資訊，對於工藝創作者來說當然也是令人嚮往的願景，不過更重要且值得借鏡的是：JamFactory的運作系統及方式。

JamFactory主要包含工作室、畫廊、商店三大類環境相扣的系統：四個設備完善的工作室（陶瓷、家具、金屬、玻璃），皆規畫了完備的訓練課程，亦提供工藝、設計師或開業者承租空間或租用設備的措施，並定期邀請國內外著名工藝家進駐，使其能盡情創作，並與其他工藝、設計師相互交流，進而引發觀念及技法上的刺激；三個專業畫廊，每6至8周由藝術家、設計師、策展人、作家或組織團體規畫各種主題的展覽，藉以推廣其一貫的目標與理念，及介紹重要工藝、設計師並支持新進；兩個商店（一在工藝設計中心，一在市中心）推廣促銷各種材質的工藝設計良品，提供高品質的作品給國內外的消費者與收藏家。因此不論是學校剛畢業的學生、有興趣加入的社會大眾、想要結合異材質的工藝家、計畫轉行的製造業者……都能在此得到訓練、指導、協助進而挑戰、推廣、銷售他們的想法與創意，如此有系統的將育成及發展作全盤的整合規畫，將是工藝、設計、創意能夠永續發展、生生不息的基礎，更是我們夢想中的創意樂園。

• 如果有一個可以永續發展、經營的處所

前面提到的北京798當代藝術特區（10年歷史）及上海M50創意產業集聚區（6年歷史），是中國近年來關於閒置或廢棄空間再利用的兩個很好的例子，這些藝術創意聚集區內聚集了大大小小來自國內外的畫廊、藝術中心及藝術家工作室，也規畫許多空間供工藝創作者進駐。在那裡也許你可以在同一天下午遇到來自紐約的經紀人、來自芝加哥的收藏家、或畢業於北京中央藝術學院的首飾金工創作者……對於創作者來說，那不但是個可以安身立命的創作環境，更是向外界、向國際展演自己的平台。

而臺灣的工藝創作者相對來說艱辛許多，工藝創作

楊夕霞 所以盛開 錫 80 × 40 × 40cm 2007（圖片提供：楊夕霞）

通常需要較大的空間以容納各式工具設備，再加上工作時所產生的聲音、熱氣等因素，都造成尋覓工作場域的不易，有人去到偏遠鄉間搭蓋簡陋工作室，有人則擠在都市狹小空間裡忍受百般限制，此外還要設法維持生計、找尋販售寄賣地點（這些地點通常都是附屬在畫廊、商店或咖啡廳的一角，此外商家通常抽取高額佣金）。由於缺乏可以聚集及適合的處所，臺灣的工藝創作者通常處於孤軍奮鬥的狀況，雖然大部分的創作者為了自己熱愛的工藝，甘於或安於種種的限制或不便，但是安於現狀並不能讓臺灣的工藝獲得更好的發展。

近年來政府單位積極推動的文化創意產業，口號很響、活動也辦了很多，只是對於當代工藝創作者的我們來說，似乎與我們沒有太大或較深的關聯。也許我們是被忽略的一群、也許我們沒有大聲的說出我們的需求，也許我們無法在政府單位一向重視的產值上立刻呈現漂亮的數字，但是政府單位積極出國訪察世界各國成功案例之餘，應該已經察覺每一個成功案例總是經過幾十年通盤用心的經營整合，才有今天的成果。或許政治惡鬥、政策朝令夕改讓執行部門與配合團隊無所適從或熱情盡耗，但在每一次的計畫與執行中總有向前的空間。政策政局我們無力改變，但為了自己熱愛的事物繼續勇往直前，是我們能夠貢獻一己之力的唯一方式。

書寫之初，一直提醒自己用語輕鬆如同創作時的心情，卻忍不住沉重起來……。接觸金工13年，一路走來也許有時艱辛，但總是快樂居多，只是看著愈來愈多的朋友陸續加入工藝創作的行列，面對日前臺灣落後不適的工藝體質，不免有些憂心；尤其身為教育、推廣者的身分，在樂於散播、分享工藝美好的同時，也會繼續為工藝的發展拓展各種可能，更希望政府單位有力、有效的介入……。也許不久的將來會有更多的人開始放慢腳步、開始細心生活、開始品嚐人生——藉由接觸工藝。

