

工藝審美典範之躍升

Paradigmatic Shift of Craft Aesthetics

文·圖／何明泉 He Ming-quan (雲林科技大學設計學院院長)

應對著工藝自上一世紀以來在技術和製程上的日新月異，工藝美學也隨著脈絡思潮的簇生而更形細密。本文從科技主導的時代框架切入，由五個層面簡述工藝審美典範的時代轉變。

In correspondence to the rapid changes in technique and procedure of craftwork since the past century, the aesthetics of craft has been brought forth by an avalanche of contextual studies. Taking the dominance of technology as its contextual framework, this essay outlines the five aspects of paradigmatic shift of craft aesthetics.

從古至今，縱使已有很多人對「工藝」做了定義，但是隨著時空之轉換，人、事、物等之改變，人們對工藝的「看法」、「想法」、「做法」、「使用法」與「鑑賞方式」，其實是不斷地改變當中。然而，本質上工藝是一種「作」(making)的技巧與技術 (skills)，其中又包含做事的態度 (attitude)、處事的精神 (spirit)、藝術境界與人性光輝的追求。正如同設計不是表面功夫般，工藝也絕不僅是雕蟲小技罷了，更重要的，現代「工藝」之美不該只停留在名詞——器物，應該是動詞——創作、應用與鑑賞，甚至副詞——待人、做事、處世的態度與精神之昇華。

科技時代的工藝諸面向

「工藝」源自於器物的製作，而製作器物本是人類的特性之一。就如同世界上其他種族一樣，臺灣本來就有其工藝的傳統，先民生於斯、長於斯，為了生存、生活、生產與生命，自然而然製作必要之工具或器物，也就是工藝的濫觴。但是工藝被當成是一種「產業」(industry)，後來又發展到「專業」(profession)的層次，在臺灣也只不過是近世紀內的事，早期因為被日本佔據之故，自然受到日本工藝之影響，但不夠深入徹底，或許可以說只達到「入門」引進的階段，後來才有歐洲、美國等西方國家先進科技與創新思維的引進，在大專院校除了極少數工藝系所外，僅僅是一些工藝課程罷了，如要進入學術「學門」(discipline)的階段，恐怕還有很長的路要走，學術界在工藝研究與論述方面似乎需要更加把勁。

工藝的發展在「形態」(form) 的層次包括材質

工藝原是人類為製作生活器物而發展起來的。圖為陶藝家麥承山的陶甕作品。

(texture)、形狀 (shape)、色彩 (color) 和結構 (structure) 等四個元素；「意義」(meaning) 的層次已是符號、記號等語彙、語法與語意傳達／溝通之方式；至於「功能／行為」(function／behavior) 之層次涉及了使用者之需求目的、機能功用和操作使用之適配性 (compatibility) 問題；而「進化／演進」(evolution) 的觀點更深入到本質之轉化 (transformation) 及超脫昇華 (sublimation) 之境界。工藝的內涵不該一直僅止於物件或產品 (產出物 (product)) 本身，概念思考、設計、製作到使用之程序 (process) 才是技巧表現之具體傳達，而創作者、使用者及所有相關者 (stakeholder-people) 更是整個工藝活動之主體，工藝活動發生之空間場域 (place) 界定了文化之脈絡與意義之範疇。

隨著時空之轉變、科技之發展、人心思維之啟發，我們似乎可以感受到工藝或任何設計已從技術／技巧之強調 (high technique)，漸漸受到高科技 (high technology) 之衝擊與影響，改變了材料之選用與製造

傳統的窗花木雕呈現出早期的工藝審美觀

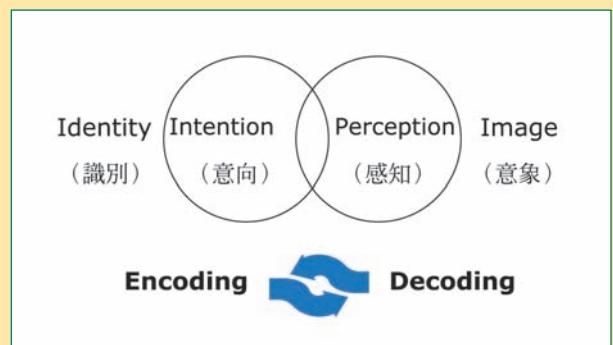
傳統的生活工藝經由時代的演變，已漸漸發展出以非實用為目的的作品。圖為木雕家陳義郎的雕刻作品。

方法與程序，直到人們厭倦冰冷無情與單調無聊時，又開始追求較富情感且觸動人心之高感度 (high touch) 特質。但，這樣是否已可滿足人們之欲望？恐怕沒那麼簡單，因為人類的欲望是愈來愈高，也愈來愈強烈。淺層感受滿足之後，相信會轉化為較新概念 (high concept) 之探索，尤其是更深層內涵 (high content) 之擁抱與整體脈絡 (high context) 沉浸之喜樂。

從「心」開始的工藝審美觀

工藝的審美觀，應該從工藝的本質、創作思維與實踐作為出發。探討傳統的工藝跟現代的工藝或設計有何不同？甚至什麼是傳統工藝？什麼又是現代設計？從技術的角度、使用的功能、形制材質、製作方法、審美觀等，皆有不同之觀點與見解，或許我們可以嘗試從典範躍升 (paradigm shift) 的角度，探討新時代、新工藝的「心」美學觀，以使用者為核心 (user-centered) 的新思維，強調鑑賞者的感受 (perception)，而不是創作者一廂情願的想法。

審美是一感覺 (sensation) 與感知 (perception) 的程序，美學 (aesthetics) 與感知其實是相同的意思，而和傳達設計 (communication design) 或在日本其中一個設計的定義「意匠」相類似，非常強調從設計師的心到消費者／使用者的心之間密切的契合，都是有關於感知的議題，如下圖所示，不管是意象或美感都是接受者之一方的解讀、解碼或感覺與感知而得到的。設計師的用意或意向是否被消費者或使用者感知到，其實決定著設計之成與敗，就美感經驗之傳達，更是關鍵的一環。

從意匠的角度來看，設計是一種傳遞訊息的程序，有了暢通的傳達管道之後，接下來就是思考要傳遞什麼訊息 (message)？形態、功能、操作、技術、象徵意義、品牌、品味、等都有可能，就工藝的審美觀來說，當然就是傳遞「美」的訊息，可是工藝美的訊息到底又是什麼？簡單說來，最主要的其實就是工藝美感的特質 (beauty properties)，包括獨特性 (uniqueness)、原創性 (originality)、非比尋常的關係性 (unusual relationship) 和真材實料 (authenticity) 等特性。

從工藝 5P 看工藝審美典範之躍升

工藝的審美觀除了工藝品本身滿足使用者美感鑑賞之外，工藝精神的擴散、滲透，更與文化的內容與脈絡有密不可分的關連；創作者本身的修為與特質、創作的場所與在地性及購買消費過程之互動性和使用情境 (scenario)，皆會激起使用者喜好之情愫，同時傳遞美感之訊息。工藝的審美觀應該是全方位的，物換星移，隨著時空的轉換，工藝美學可以就工藝的 5P's (product、process、people、place、paradigm) 來說明其審美典範之躍升。

產品本身 (product) :

材質之美 (真) ，樸實 (authenticity) 之華

材料特質之表現乃是工藝審美之基礎，傳統工藝由於材料取得嚴重受到當地可取得性 (availability) 之限制，反而更能反映在地 (vernacular) 之特色；而材料本身之處理，隨著技術與科技之演變，則愈加顯得多樣且豐富，尤其由單一媒材到多樣媒材之組合，更是華麗又有趣，也更能反映新時代之風格與氣息。

製作程序 (making process) :

技術之美 (巧) ，精確細緻 (precision) 之特性

傳統工藝首重手工之巧妙，也因此常被稱為「手工藝」，後來受到工業化 (動力)、機器化 (工具) 之影響，工藝製作的速度與精準度大大地提升，只可惜漸漸失去了人性之手感或觸感 (touch)，千篇一律的產品讓人感覺

乏味；換句話說，工藝的主體——「人」不見了，光有形體 (form)，卻已不再具有深層之意義 (meaning)。

使用程序／方式 (using process) :

使用之美 (善) ，介面操作之適切性 (適)

工藝的起始功用是延伸人類能力之工具 (tools)，主要被用來製作日常生活必備之器具 (utensils)，後來更進一步延伸到個人妝扮、甚或象徵身份地位之道具 (properties)，直到今天更講究使用樂趣與美感享受之玩具 (toys)；換句話說，消費者已從實用角度演化到享樂與典藏鑑賞之境界了。

金屬工藝家黃天來的鐵器創作

錫藝家陳萬能的傳統錫金屬創作

光遠企業的燈籠展示

陶藝家麥承山的陶瓷創作

鑄劍師傅郭常喜表演刀具鍛造製作的過程

蜻蜓雅筑一景

製作者 (people)：神乎其技表演之美 (藝)，參與鑑賞之趣

傳統工藝是作給自己用的，後來才有專門工藝師作工藝品送／賣給別人用，可是今天以體驗經濟 (experience economy) 為導向的時代，工藝師的角色變成是「作秀」，表演給人看、給人欣賞，這不就告訴我們現在正是工藝師由「工」人變成「藝」人時代的來臨。這種由自我滿足到分享喜樂的形勢，充分展現資訊、知識與創意美學時代最重要的特質，同時也讓工藝從重視

工匠精神 (workmanship) 擴展到工藝精神 (craftsmanship) 之後，再提昇到表演精神 (showmanship) 的境界。

場域氛圍 (place)：情境之美 (和諧)，深度體驗之機會

日、月、星、晨時序運轉有其律動之美，天、地四方會見處有其空間和諧之美感，若能適當地運用素材，集合個體工藝為一整體，表現空間造形之藝術，形塑一

種特有之情境與氛圍 (atmosphere)，就能使親歷其境者更深層美感之體會，渾然沉醉其中而不自知，真正享受生活美學之極致。

典範 (paradigm)：文化意象之美 (聖)

文化創意產業包含所有以「文化」為核心的創意活動專業，其中工藝是最具文化意涵的創意產業之一，而且已累積了相當豐富的文化資源，只是經常被忽略罷了，尤其是長期住在國內又學習國外 (如日本) 之技藝者，或某些較無文化自覺者，其作品就較缺乏自我文化之識別意象。工藝創作需要對自己的文化有信心，用心將自我在地之文化元素融入設計中 (vernacular design)，才能傳遞優質美感之文化訊息到世界的每一個角落。

讓美的涵養進入工藝精神之中

隨著科技的發展，交通運輸工具的發達，提供了人們到處旅遊的

方便性，尤其後來通訊網路的普及化，讓我們隨時隨地都可以蒐集到無可限量的資訊。這種趨勢對整個工藝發展造成極大的衝擊，不管是原料、物品、創作者、消費者及所有相關活動，都已不再受時間與地域的限制。一時之間，國界不見了，傳統與創新混雜不清，時常會予人時空錯亂的幻覺，而不知不覺失去了文化的認同感與識別性 (cultural identity)，更不懂得欣賞文化深層之

具在地文化元素的原住民木雕

玻璃創作者邱秋德在城市光廊的玻璃裝置藝術作品

剪黏藝術師陳三火的民俗剪黏作品

金工藝術家白瓊如的現代銀器設計

內涵，而工藝正是文化識別最佳之載體。所以，今後如何讓美的訊息融入工藝精神之中，應該是所有關心臺灣工藝發展的有心之士最關切的議題之一。

傳統技藝的流失固然值得擔憂，但是具有工藝精神的創新人才不足，更需要大家重視，並有計畫性地從人才、環境、生活美學與素養等各方面去投注更多資源，提昇工藝美感更高之境界，擴散工藝精神到各個生活與工作層面，尤其在社會面透過工藝的美感與精神拉近人與人之間的距離，促成和諧相處、互相關懷之善與相互尊重之美；對每一個人來說，相信透過工藝的美感與精神，都可以提昇生活品質與品味，進而昇華生命之品格。

從「生活工藝運動」到「工藝生活文化」

臺灣一直很關心、也很用力投注在工藝專業人才之養成，但是工藝跟設計一樣，需要消費者的青睞與支持，工藝師／設計師才有發揮才華之舞臺；因此，同時必須兼顧普羅大眾工藝生活（工藝文化）的提昇才行，從作工藝、用工藝到欣賞工藝。只可惜，臺灣過去窮怕了，一切以賺錢為目的，生活一切「將就」，勉強、勤儉、刻苦過日子，也因此失去「講究」的態度與「精緻」的生活文化。這在早期以外銷為主、低成本為利基的情

況之下，或許還有賺取微薄利潤藉以存活的機會，但是漸漸地，隨著物料、人工、運輸等成本提高之後，就不再具競爭之優勢。由此可見，這是相互為因果的，有好的工藝品與工藝態度／精神，才會有好的工藝生活文化；也因為有好的生活文化或特質風格，才有可能營造優質的工藝文化環境，進而造就卓越的工藝人才。

人才的養成，必需有長遠之規劃，全方位質量兼顧，並納入正規之專業教育，而非短期之職業訓練，使全民之工藝、設計、藝術與文化素養之提昇，從工藝美學到生活美學齊頭並進，才有助於建構一個優質生存、生活、生產、生態與生命的環境，共同享受環保生態之美、深度體驗之美、風格品味之美、永續經營之美與生命真諦之美。

傳統工藝或現代工藝，都各有其時代之功效、風格與意義，審美的角度與內涵亦各異其趣，重要的是從事工藝的專業工藝師（profession）、教師（education）、研究學者（researcher）與行政主管（administrator），是否能隨時感知時代的脈動，在自己的職責崗位上進行典範躍升的思維與作為，建構一個更適合工藝發展的環境（infra-structure），進而涵蘊（nurture）更優質的工藝文化。能做到如此，才是我們大家的福氣。

