

孕育下一位工藝達人

文／黃欣怡

圖／國立台灣工藝研究所（04年度工藝人才培訓學員作品）

總是很佩服他們的勇氣，可以一頭栽進這條艱辛的工藝之路，不愛時下的速食文化，卻愛這股「黑手精神」的傻勁，有種堅持、有點期待，也許這雙打拼的手，將會是台灣下一位工藝達人。

我們那時，剛過完年，大家就忙著準備資料，將自己的想法、作品彙整成一大本，等著國立台灣工藝研究所的訊息，一有工藝人才培訓招生的風聲出來，同學就互相知，往草屯寄，然後就是等錄取通知，興奮和緊張的程度，不輸聯考放榜。」國立台灣藝術學院工藝系系主任劉鎮洲看著2005工藝人才培訓成果專輯，翻閱著自己系上學生參加培訓後的作品，懷想昔日也曾走過的學習歷程，嘴角滿是閤不攏的笑意。

有多少台灣現今工藝界的俊彥，曾在這個工藝人才培訓計畫中進出呢？數不清，想想看，整整三十個年頭，每年近百或破百的學員，懷著熱情與挑戰的心，從台灣各角落來到草屯接受洗禮，在鳳凰花開蟬鳴聲中，汗水幻化成作品上最美麗的驕傲。經常前往工坊探看上課情形的所長林登讚，形容去年剛結束課程的八十八位學員研習歷程：「頂著酷暑，老師、同學間『施與受』的學習互動，像太陽一般熱情，洋溢在臉上的盡是巧手下的滿足與成就。」

國立臺灣工藝研究所藉由每年辦理研習活動，吸收國內大學院校美術工藝相關科系學生、工藝教師及相關業者，結合產業界、學界優秀師資，並引進國外師資授課，協助新興工藝業者提昇研發創新能力，建立永續工藝人才育成輔導機制。並能洞察產業脈動、深化課程創新與美學涵養，而跨領域的教學設計、落實在現實環境中的實習、獎勵創作並輔導就業，真正達到人才培育及永續發展的功能。

每年的研習課程除了有國立臺灣工藝研究所專業老師教授產品設計與技術操作外，並配合課程內容，聘請專家學者施教，每位學員從資料蒐集、設

林秀鳳老師示範紮藤技法

植物染掛簾

計構想、研討修正、設計製圖到產品製作，皆能獨立操作完成，充分體會每一個製作環節，如此才能習得具備的知能，了解設計與加工技術的密切關係。

94年研習班別計有七類科：進階藍染研習班、植物染技藝研習班、首飾金工技藝研習班、陶瓷燈飾與餐具用品技藝研習班、傳統樂器製作與木胎漆藝技藝研習班、竹材與複合材結合技藝研習班等。其中更是難得聘請到日本京都現代名工—橋詰清貫，來台教授四週「藍友禪」課程，獨樹一格的藍友禪技法，雖然工序繁複，但富含繪畫性的視覺效果，對台灣藍染工藝提昇至藝術化表現十分值得研究參考。

從基礎到進階，「元老級」的學員蕭靜芬將傳統中國式袍服以蠟染來表現星空下棟樹茂盛的生命

力，不也象徵著工藝人在沈靜中藉由物象，表達他精神內在的動人喜悅，希望能引發熱切的感受力。首飾金工班的林儀琄，用925銀打造屬於她心中的哲學果實：「p184小行星距離太陽有250億光年，星球表面看似平凡，無奇的秘密掩護血管的蠢蠢欲動。」年輕人秀創意，不同的思考邏輯，激盪出傳統工藝亟欲掙脫枷鎖的火花，倒也令人為之震奮，總是在不斷的革新中方能成長，道盡了台灣工藝無限的可能與期許。

櫥窗外，一雙看來格外耀眼「黑手」，駐足凝視著豐碩成果，嘴角微揚的弧線道盡一切……誰會是下一個工藝達人？在國立臺灣工藝研究所這個洋溢著溫馨氣氛的園地裡，暫且忘卻傳統工藝不敵現實環境的隱憂，每一年這近百的有心人，用行動支持，每一件作品都正為傳統文化的復甦，工藝技術的傳承做了最佳的註解。如果說時間是醞釀工藝文化的原料，更多人才的挹注，就像營養劑般，讓文化氣息不斷發酵、飄香。

藍靛染

十六位學員中，只有黃世豐是那萬綠叢中一點紅，果然他的「工藝心」，在花草之外，選了台灣傳統建築。他說：「在閩南式的建築中，大量的建築零件元素和語彙，每種單獨的元素包含著多種的意涵…

…，這些建築在不知不覺之中快速的消失，我除了以照片方式保留住她的模樣，更希望能藉由這次進階藍靛技藝課程所習得的型版藍染技

藍染傢飾組 / 湯文君

法、單純的運用藍和白的層次變化，試著呈現傳統民居樸直並充滿歲月洗鍊的痕跡。

植物是大多數成員「台灣情」的選項，孫翠蘭運用藍友禪繪染技法，將花香葉雅的四季蘭、以及每次回宜蘭老家總被北成荷花所迷惑的花影，轉換至衣飾、鞋面、提袋。黃羽葵則是將三十幾年來由外地返回故鄉埔里時，每每被結實纍纍的稻穗所感動的心情，呼應著課程中學習成長的心境，運用藍友禪染與型染、蠟染等技法，將稻穗轉換為餐廳藍染家飾。王晶怡用藍染將悠遊水中的錦鯉，以及山水意像，活潑的定影於布面。張慧真、林木影、蔡秀美的「台灣情」多是具焦在客家藍衫與相關的桐花圖飾；鳶尾花、日日春、香蕉、鳳梨、茶花、台灣原生種的曇花、天竺葵、以及梅花、蘭花等等，都是劉俊卿、邱麗惠、吳淑真、蕭靜芬、湯文君、王梅容、呂若華的台灣之美的藍染呈現。花卉水果雖然是女性學員創作時的主要選擇，但汪書萍、洪秀芬也擷取了傳統的四獸圖案、或是將太陽光芒設計成活力四射的動感曲線。

藍染畫 / 王晶怡

藍染服飾組 / 孫翠蘭

The day / 葉佳佳

凝 / 涂良錦

首飾金工

金工技藝是現今廣受年輕族群喜愛的工藝項目之一，果然報名人數也是年年增加，2005年的16位研習學員就是從42位報名人士中脫穎而出的；有趣的是，在學學生的比例位居各類項之冠。活潑、抽象、簡約、俏皮、帶點神秘趣味、浪漫的遐想，是王韻筑、林鴻銘、李穎涵、余涵英、楊蕙如、鄧立心、王佩珩等多位作者以各自不同的題材，將金工的獨特美感中，注入了個人特色。

洪嘉黛的創作，既有受建築牆面影響的幾何作品，也有捕捉蜻蜓休憩在雨後水窪的具象作品。基本上，抽象或具象與否，對年輕族群而言，完全是

境由心生，正如「台灣情」的源頭是種氛圍的捕捉與呈現，自在的從生活中找到感動的元素，轉換為

午後 / 洪嘉黛

生存法則之盛開與凋零 / 余涵英

寶螺系列——壁飾 / 王奕翰

銀、火、銅、礦石共構而成的「工藝心」。陳威志的蘭瓣系列戒環，張育嘉將台灣蝴蝶王國的記憶，焊在美麗的髮插與頸圈上。曾詩迪用水母柔軟了銀的堅硬；海螺的流線圓弧則是王奕翰對大海的銀波禮讚；百步蛇、變形蟲在涂良錦、陳奕婷的設計下，也都變身為具有對稱性韻律感、或是造型獨特的銀飾品了。異國風情的俄羅斯娃娃、遙遠的小行星也都可以變成葉佳佳、林儀珣的創作靈感，展現年輕活潑的「工藝心」。

蘭瓣系列 / 陳威志

Funny Range! / 王奕翰

蝸牛 / 李穎涵

竹材與複合材

在竹編工藝之中，由於竹子本身屬於較為堅硬且具韌性的媒材，所以能夠在造型上做出具有彈性的外觀與質感，但也因為竹材的如此特性，必須耗費較一般更多的力氣才能完成編織，因此研習竹編工藝的學員也以男性居多，12名學員中只有兩名女性學員。

研習期間，學員們將竹材工藝與日常生活用品結合，陳振峰的「竹光」就是把置物架以竹材的筆直特性重新演繹，並賦予燈光照明，讓作品在工藝美以外更添一份實用性，也更落實了工藝的本質。其他諸如賴昆佑的「穿鞋椅」，羅川敦的「七角腳椅」，王耀騰的「懷抱」，陳建彬的「花開結果」，另有使用了複

動靜 / 李庚鎔

合性媒材的作品，除了竹材之外還加入了皮革、布料、繩子之類的媒材，一如李庚鎔的「動靜」，盧冠甫的「行雲足跡」，王湘慧的「過渡期」，鐘欣益的「回歸自然風」，吳世興的「世界盃高爾夫球獎座」等等，不同媒材搭配組合之後同樣令人激賞。

值得一提的是除了一般竹材之外，也使用了較為新穎的竹炭，像是林崇堯的「竹炭小檯燈」，以

及陳思安的「竹炭風鈴」。竹炭除了淨化空氣、阻隔電磁波還有遠紅外線效果，燒製時因曲面、溼度的不同，亦會產生

懷抱 / 王耀騰

竹炭小檯燈 / 林崇堯

過渡期 / 王湘慧

開花結果 / 陳建杉

不同的媒材效果，是一種更顯環保與健康意念的工藝媒材。

而幾位學員們於研習的過程中，非但是學習了另一種技能，更是在此期間內激發出自我的設計潛能，創作出許多前所未見的作品並開發了竹材的更多可能性，親身體現了工藝之美。

穿鞋椅 / 賴昆佑

植物染

遠在周朝歷史記載，設有管理染色的官職——染草之官——又稱染人。在秦代、唐宋明清設管理機構。從大自然中萃取青、黃、赤、白、黑稱之為五色的礦物與植物等染料，再將五色混合後攫取其他的顏色。今日崇尚環保自然的風潮中，有別於化學染料，利用自然界之花、草、根、莖、果實、種子等進行植物染融入生活中，得自植物界的染料，在美麗的顏色中回歸自然和環保。

雖然是酷熱的七月天，十六位植物染技藝研習班學員創造出繽紛絢麗的成品，或許因為學員皆是女性，作品中傳達出更多女性陰柔的特質與體貼。像是陳盈榛的「泡芙坐墊」、「觸覺球」就強調以柔軟的觸感透過互動營造親子關係；張學敏「彌月之禧」、何秀玲的「小羊嬰兒芳香枕」與黃康秀琴的「小女孩的傘裝、帽子、背包」等更是特別為親愛的寶貝們所設計製作。

也因為植物染這樣天然的質材，更讓學員們放心的將創作融入最貼身的衣物。陳燕卿更是結合新線材集合棒針進行創作，以健康生活導向設計出「野薑絲線衫」，黃康秀琴採用傳統吉祥飾品如意的

「變化式國服套裝」，

劉素芬使用不

觸覺球 / 陳盈榛

屏風—接納與包容 / 簡雅慧

還以顏色—自然風情 / 葛孟麗

裂織淑女包、化妝包 / 蔡碧玉

夕霞 / 陳淑瑜

同媒染劑造成深淺變化的「福木染背心裙」，劉珍芳的「海韻—中式」更是嚴謹的素染方式來呈現出深淺與光澤。

學員們再進一步創作出融入生活中的用品，蔡碧玉、蘇千佑、陳惠玲、簡雅慧的「創意門簾」、凌雅婷「愛的記憶」，詹琇育帶有各式圖騰織帶主題為「期待」與簡娟妃「花漾喜悅」的提袋，陳淑瑜的「紅樓夢」與「夕霞」更是藉由光線傳遞給空間生命，葛夢盈的「還以顏色—自然風情」。皆是以回歸最自然的元素增添生活中的色彩。

野薑絲線衫 / 陳燕卿

陶瓷燈飾與餐具用品

於工藝產業中陶瓷應屬發跡最早，且發展至今最為完備的項目之一。除了肇因於材料取得較其他媒材容易之外，陶瓷器更是與一般生活密切相關。加上時間累進科技的發展與釉料的更新，更使得陶瓷在工藝產業裡佔有一席之地。

這次學員們的作品多以貼近生活的器具為主，舉凡夜燈、碗盤、茶壺等器皿，像是廖先立，馬慶平、廖學舟、羅翌慎、賴曉麗、洪小芙、林子喧、黃娜玲、鄭莉莉、李治國、廖欽國等等幾件作品，都在成熟的技術下同時展現出陶瓷溫潤的觸感和釉料的光澤與深度，也在作品上賦予雕刻更增添了作品實用性之外的工藝美。

青之韻餐具 / 鄭莉莉

綻放 / 賴曉麗

勿一·勿一·勿一·諸羅樹蛙 / 黃娜玲

老鼠愛大米——燈飾 / 廖先立

你回來了 / 羅翌慎

傳統樂器

傳統樂器製作是工藝的一大類別，然而卻因歲月的流逝與歷史的變遷，而導致人才嚴重流失的情況，此次的研習除了讓學員們習得傳統工藝技藝之外，更是從製作開始一步一步的帶領學員重新認識古琴之美。古琴的型制與發聲有密切關聯，因此大多學員依照原有型制再依個人喜好創作，幾位學員蔡禮如、黃美雅、曾國鎮、林文吉、曾傳林、李周舜仁、謝驥鎧……等，以各式漆藝法髹漆裝飾之，於細巧處飾以雕刻，或以紅、黑相間的漆色帶出古典而又現代的斑駁質感，也有以藍、黑的根塗來表現月夜的朦朧，學員們各自為一把把古琴注入了獨一無二的生命力。

杳梵 / 黃美雅

心是 / 蔡禮如

前山風雅 / 李周舜仁

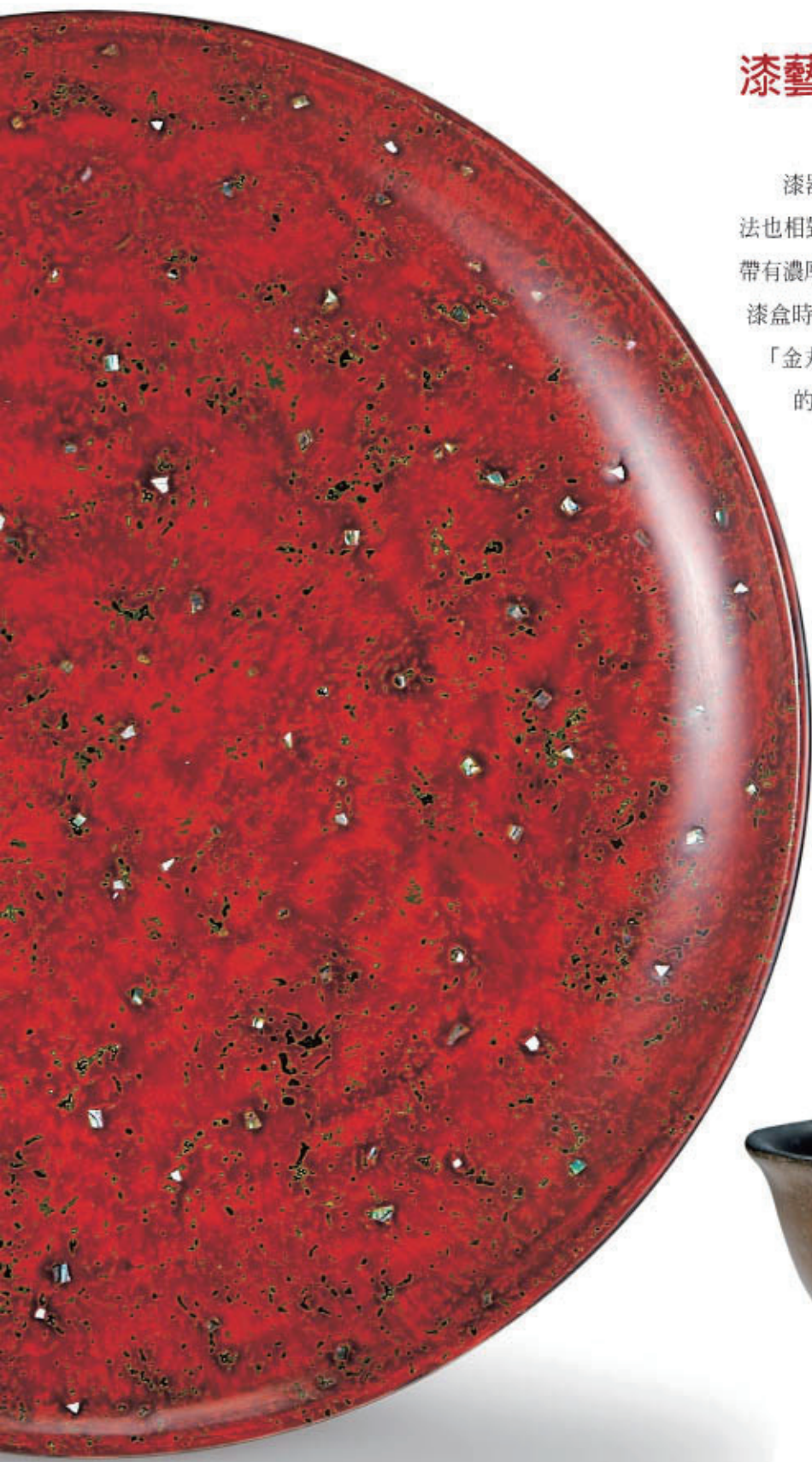
古琴（名號：月琴） / 曾國鎮

草屯清趣（伏羲氏） / 謝驥鎧

漆藝

漆器是東方傳統的工藝技巧之一。歷史悠久技法也相對多樣，但是在各種技法保存中，漆器是最帶有濃厚的地方特色，學員徐仁樑在創作「蝴蝶蘭」漆盒時，運用了「梨子地」技法加上貼金銀箔與「金丸粉」技法，為的就是能找出代表福爾摩沙的台灣意象。花卉中的芙蓉、向日葵是彭雅玲用「高蒔繪」技法創造出具有立體感圖案的漆藝。傳統題材中的梅林是陳漢中、吳樹發以「漆灰繪」技法創作出象徵團圓的和樂氣氛。莊美蓮則是選擇白頭翁這種台灣特有常見的亞種鳥作為創作題材，運用「梨子地」、「研出蒔繪」、「漆土堆高」等多種技法描繪出象徵台灣多族群移動的意象。李麗卿則是著迷於漆器色彩與貝殼、蛋殼等不同肌理的漆面之美。活潑的海豚則是邱菊枝的最愛。而將觀音設計在台灣之中，示意台灣人用悟的心境面對生長地方的愛。在在表現出本土工藝與台灣的生命力。

津輕塗（大圓盤）／李麗卿

臉都綠了一小花器／謝金鸞

雙宿梅林 / 陳漢中

柿柿如意 / 何淑貞

悠游 / 邱菊枝

蝴蝶蘭 / 徐仁樸

眾生 / 呂麗真

漆器作品——梅語 / 吳樹發

竹編作品 / 李庚鐸

藍染家飾組 / 蔡秀美

金作品 / 林儀璿

金作品 / 林鴻銘

陶瓷作品 / 林子暄

陶瓷作品 / 廖欽龍

陶瓷作品 / 李治國