

畢業旺季剛過，才跨出校園的金工創作新銳，無不以興奮的心情，期待投入最新一波蓄勢待發的流行珠寶飾品產業。他們充滿活力與清新創意的畢業作品，似乎預告著金工藝術時代即將來臨。

明日之星：

台南藝術大學、輔仁大學、大葉大學 金工創作畢業展賞析

■ 採訪整理／林霖瑋

目前，國內大專院校正式成立有關金工創作組的系所，包括私立輔仁大學應用美術系金工產品組、私立輔仁大學流行設計經營系飾品設計組，以及私立大葉大學造型藝術學系金工組等；研究所部份則有國立台南藝術大學應用藝術研究所等。課程涵蓋藝術與學術的研習，校方還提供齊全的工具設備，對有志深入金工創作領域的學子而言，誠為深入金工堂奧難得的機會。

輔仁大學應用美術系金工產品組、輔仁大學流行設計經營系飾品設計組，以及大葉大學造型藝術學系金工組等，今年畢業展主題分為「精神官能應用症」、「更衣飾」與「得藝望形」，不約而同訴求青春、歡樂與創意，畢業展現場並結合模特兒走秀活動，營造強烈多變的視覺效果與熱情洋溢的展場氛圍。

台南藝術大學應用藝術所，今年也有兩位研究生取得碩士學位，包括王意婷以「光下的潛遁因子」為題、陳志揚以「新境—複合媒材在錫器上的應用」探討心境與材質的關係。

本專題特別將作品與創作概念並列，讓讀者分享這些年輕創作者對外在環境的觀察與領悟，以及在內心世界的探索與提昇。欣賞之餘，我們期待他們創作不懈，努力創造出屬於自己、屬於時代的風格。

策 展 人：王意婷

指導老師：徐玟瑩

主 題：光下的潛遁因子

創作風格：隨著感官知覺的觸發，讓平凡物體因為光與色彩產生新生命。

創作概念：「凝」，為一種狀態，是內心對美事物一種內在精神與靈魂共存之凝定形態。亦是藉物感知觸動的情緒被凝結。鳥類不受萬力影響便能自由飛行，寧靜眺望著自身繼續浮沉的旅程，是希望的軌跡，是生命的延續，映照在飄流擱淺的蛤貝上，夾帶著美麗的翅翼在飛翔，在想像，在對話，滿懷希望地吸收著自然的美與寧靜。

(上)主題海報

(下)凝／紅銅、珐瑯

策 展 人：陳志揚

指導老師：王梅珍

主 題：新境－複合媒材在錫器上的應用

創作風格：透過作品呈現「小容器裏的大千世界」。

創作概念：我以自然與胸壑中的山水為題材，經過由內而外的思考，延伸出「新境」的創作概念，兼具實用功能與由內而外的自我內涵，也顯現我對於媒材使用與自然議題的持續關注。「思」為一組五件、多層金屬交疊焊接而成的四方型容器，象徵旅程中的各個記憶片段，當中有些清晰、有些模糊；有些彩色、有些黑白。

(上) 容器／玻璃、錫

(下) 容器／錫、鉛、錫鉛合金、紅銅、青銅、黃銅、磷銅、不鏽鋼

輔仁大學應用美術系金工產品組 <http://www.fju.edu.tw/>

主要策展人：林文昌（系主任）、謝依倫（畢委會總幹事）

主題：精神官能應用症

參展人：盧家恩

作品：慶嘉年

創作風格：我希望我的作品有故事也有個性。

創作概念：一直以來，我都很嚮往國外大型嘉年華會的熱鬧氣氛，人們身著炫麗服飾一起狂歡、熱歌勁舞，彷彿將所有煩惱都拋諸腦後。我也希望創造一個屬於你我的嘉年盛會，藉由眾所熟知的歷史人物如武則天、楊貴妃、林黛玉、花木蘭等作為設計主題。

（上）頭飾

（下）面具／黃銅鍍金、透明片

參展人：林貝郁

作品：自然而然（Naturally）

創作風格：我從自然界花木擷取許多靈感，特別喜愛有機造型的圓弧流暢和柔和自然的金屬光澤。

創作概念：雖然我早已習慣都市的水泥牆，我仍堅信自己與自然是緊密相連，我的體內也有一個古老而充滿力量的自然在運轉，不曾停歇。因此在作品 Water 中，我運用一顆顆珠子象徵著水分子的滾動韻律，並以部份透明的設計窺探著內部水分子的流動。

（上）胸針／銀、薄紗、鋼線、塑膠線

（下）手環／銀、壓克力、玻璃

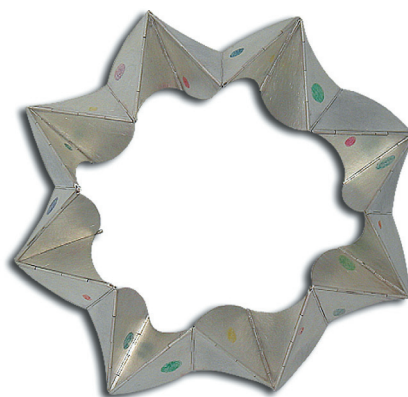
輔仁大學應用美術系金工產品組 <http://www.fju.edu.tw/>

參 展 人：鍾鴻如

作 品：摺（Fold it for fun）

創作風格：我將摺紙概念融入首飾設計當中，讓平面轉變成立體造型，互動性高，充滿變化與趣味。

創作概念：我們家經營摺紙社，會用機器把一大張的紙摺成整整齊齊的成品，如廣告單、書本內頁等等，因此我對於摺紙有著一份特別的情感，希望能持續創作一系列可以把金屬重複摺疊的作品，讓人佩戴飾品時，也能重溫兒時玩摺紙遊戲的趣味與溫馨。

項鍊／銀、黃銅

參 展 人：陳若軒

主 題：Facial Expression

創作風格：我對於事件的感受，往往誘發了創作的靈感，也希望每件作品都是獨一無二。

創作概念：我希望透過有趣的方式增加表情的幅度，讓觀者注意到臉部活動，進而反思表情對於人和人交流間的重要性。圖中作品主體是順著人臉型的圓弧形球體，並以國旗象徵著與表情相關聯的符號，運用旗語中「注意」以兩手上下揮動的揮旗方式，來傳達我希望人「注意」到臉部表情。

頭飾／黃銅、壓克力

輔仁大學流行設計經營系飾品設計組 <http://www.fju.edu.tw/>

主要策展人：蔡禮如（畢業展指導老師）、陳雅姿（畢業展總召集人）

主 題：更衣節

參 展 人：林建畿

作 品：Yggdrasil

創作風格：賦予金屬鮮明的性格，讓金工創作成為我與金屬遊玩對話的紀錄。

創作概念：我將北歐世界之樹支撐天地的概念內縮成為種子，以各種不同植物的種子或果實的外型為設計靈感基礎，發展出各種象徵式的意象，並綜合樹木的特徵，以古老的金工技法「木目金」（mokume gane）仿造出年輪等造型應用在種子的基本造型上，使其表現出樹木的姿態，暗喻著每一件飾品都可能是世界之樹，每一個自我都是那麼的獨特又與眾不同，是這個世界不可或缺的一部份，強調出每個獨立意識的存在。

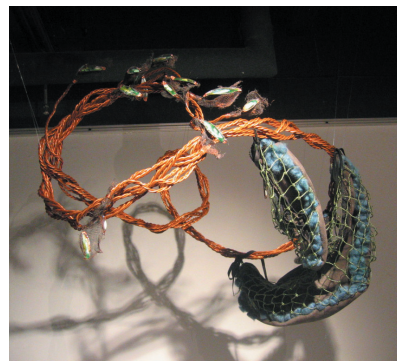
（上）髮簪／銀、Mokume gane、橄欖石
（下）掛式耳環／銀、Mokume gane、紅石榴石

參 展 人：蔡宇辰

作 品：困

創作風格：隨心所欲的創作，最能傳達心中的真實感受。

創作概念：以「困」為系列主題，衍生出「束縛」、「掙扎」、「吞噬」的三部曲，傳達因為慾望纏身而被束縛、不得解脫的無奈。開始是從一條繩子引發聯想，任慾望糾結交纏成一個逃脫不開的網子，幻化為一個色彩艷麗的包包，主體以銅線與銅網構成主體，金屬編織與縫紉的技巧穿插其中，並結合羊毛變化質感與觸感。

裝飾品／紅銅、琺瑯、布料、漁網

參展人：陳佩琳

作品：爬上天堂的階梯

創作風格：屬於特立獨行的創作個體，不曾與任何一個物品相融合，純粹散發自己喜愛的色彩因子。

創作概念：我將對色彩最原始的感動表現於金工創作之中，運用銀為油畫板，塗上一層又一層的壓克力顏料，堆疊成我所夢想的天色，形成可以360度轉動的彩色主體，同時透過金屬的硬度和線材的曲度，打造一個個可攀升天堂的階梯，每個角度都能散發出不同的韻味。

戒指／紅銅、壓克力原料、925 銀

參展人：謝青樺

作品：全「自」動

創作風格：我喜愛動手做的感覺，簡簡單單而樂趣無窮。

創作概念：我的每件飾品都可拆成各式單元體，讓消費者可依照每個人不同的特質、創意、想法，突破既定思維所構成的實體限制，在反覆拆解、組合的過程中，創作出嶄新的意象，這一連串的動作有如化學變化，讓人從構思、動手創作的過程中，得到親身參與的樂趣。

飾品／銀、珐瑯上色、橡膠。

輔仁大學流行設計經營系飾品設計組 <http://www.fju.edu.tw/>

參展人：黃淑婷、陳淑靜

作品：彩擷

創作風格：黃淑婷：敲敲打打，我的思維模式。

陳淑靜：收放之間，變相的矛盾點愛的色彩因子。

創作概念：花朵結合了色彩、造型、氣味，我們將以原始的心情去感受其單純的美，即使是葉脈、花苞、花蕊、花瓣、花粉…等。基本元素，都將是我們創作的重點，在我們心中，不一定盛開的花就是美，不一定色彩豔麗的就是美，不一定具象呈現的才能表達情感，花朵的氣味亦能融入我們的設計之中。

頸飾／925銀、poly

參展人：王安琪

作品：自體繁殖

創作風格：追求具有生命動感的金屬藝術。

創作概念：繁殖是一種生命型態的延續，在自然界中，植物獨特的生長及繁衍方式，一直是最迷人的型態由這個觀點出發，我試著將繁殖的概念，運用於金屬創作之中，希望金屬也能呈現生命的動感，在與觀賞者的觀賞過程之中，藉由視覺、觸覺、聽覺產生互動的生命力。

裝飾品、墜飾／925銀、黃銅

參展人：葉宜蓉

作品：小王子的玫瑰

創作風格：線條的恣意遊走。

創作概念：聖修伯里的《小王子》充滿著幻想與童真的色彩，也激發我許多創作的靈感，這次於畢業展展出的作品，即將焦點鎖定在小王子對玫瑰花的情感上，並嘗試將金屬編織技法融合複合材質，透過線條的交織纏繞，真實呈現出玫瑰花的纖細動人。

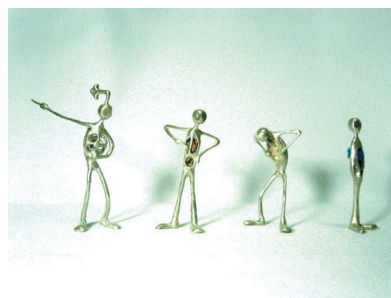
頭飾、頸飾／銅線、不鏽鋼線

參展人：蔡宏典

作品：錫

創作風格：我嘗試呈現具有插畫風格的小型金屬雕塑，藉著卡通化的人物造型，讓簡單的飾品變得生動有趣。

創作概念：《錫》是我曾經寫過的一篇有關金屬精靈的童話故事，爲了讓故事中的人物具象化，我開始想像著有生命的金屬會是什麼樣子，與人類能產生何種關聯，慢慢地衍生出六種主題的場景擺飾，希望能引領觀者隨著場景的變化，進入一個充滿無限想像的金屬世界中。

擺飾／925銀、錫

輔仁大學流行設計經營系飾品設計組 <http://www.fju.edu.tw/>

參展人：陳建宇

作品：空間內的空間

創作風格：創作・平衡點・金屬・我

創作概念：從眼鏡鏡框向外看出去，是一個空間到另一個空間的延伸。建築也是一個空間概念，因此我自歐洲古老建築擷取部分元素，放入眼鏡與眼鏡盒的金工創作之中，也結合新藝術運動所強調的自然裝飾風格，在裝飾上表現曲線與有機型態。

眼鏡（盒）／紅銅、化學上色

參展人：陳雅姿、洪慧婷

作品：Florid

創作風格：陳雅姿：讓富麗繁華的美重現於21世紀。

洪慧婷：我喜歡簡單、流行性強的造型，也會將當季的流行元素放入創作之中。

創作概念：為了重現富麗繁華的美，我們鎖定宗教藝術風格為系列創作方向，嘗試將宗教藝術的風格延用於飾品設計上，因而催生了第一個系列「仿珠寶飾品」，另一個系列則是參考天主教輔仁大學具有特色的建築物進行創意發想，以精緻的禮品設計引起大家的共鳴。

水晶贊助廠商：香港商施華洛世奇台灣分公司

宗教藝術風格的仿珠寶飾品。

項鍊墜／白K金、玫瑰金、施華洛世奇水晶鑽

大葉大學造型藝術學系金工組 <http://www.dyu.edu.tw/>

主要策展人：蔡嘉鴻、柯啓慧（畢業展指導老師）；江政騰（畢籌會會長）

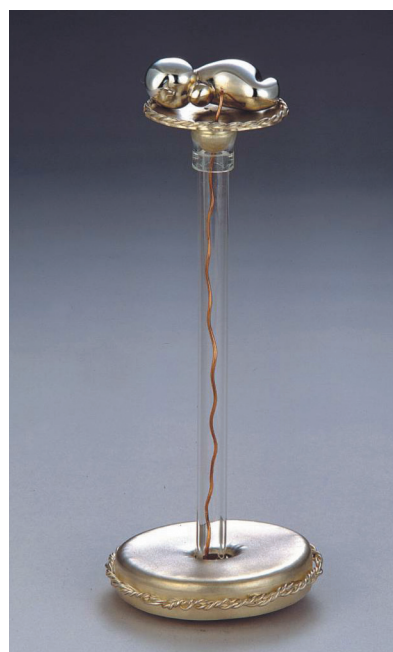
主 題：得藝望形

參 展 人：馬瑞璟

作 品：生命的原點一個體

創作風格：我喜歡從生活週遭擷取創作元素，運用複合媒材讓作品能呈現另類的視覺感受。

創作概念：釦子所代表的意義，正如同人與人之間相連結的那一個點，因此我從微小的釦子來發想，嘗試從生命的孕育、知識的傳承、婚姻大事、以及生命的喪亡等四個人生階段中，探索出聯繫著人際情感的關鍵。

裝飾品／銀、紅銅、壓克力

參 展 人：黃湘婷

作 品：記憶

創作風格：我喜歡線條簡單的大型創作。

創作概念：我用創作來傳遞我與朋友、家人之間的情感，無論是藉著三個以軟片為靈感、盛裝著成長記憶的容器來紀念我與朋友們的友誼；或是透過父親最愛的相機，捕捉過去二十二個年頭來，屬於我們一家人幸福難忘的記憶。能重溫當時的溫暖與歡欣，或許正是我在創作上的最大收穫。

（上）飾品／玫瑰金、925銀、琥珀、蘇聯鑽

（下）飾品／925銀、蘇聯鑽、黑膽石、壓克力、皮繩

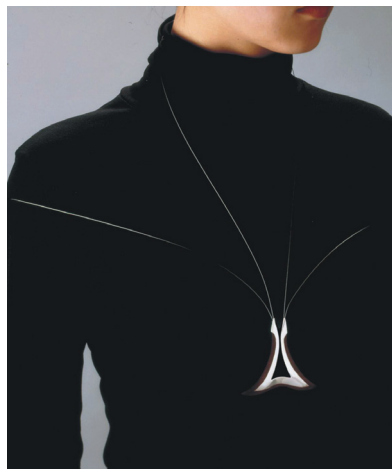
大葉大學造型藝術學系金工組 <http://www.dyu.edu.tw/>

參展人：彭雪芳

作品：麻糬之歌

創作風格：我的創作背後都有一個故事，簡單中隱藏著深厚的文化意涵。

創作概念：我以客家婦女穿著的雲肩為發想，結合雲肩的概念設計出麻糬項鍊，並衍生出搭配成套的別針和髮簪，表達我對客家婦女勤儉持家的欽佩之意。雲肩的剪裁與設計兼具裝飾性與實用性，可增加服裝搭配的變化與美感，亦十分符合客家人務實的觀念。

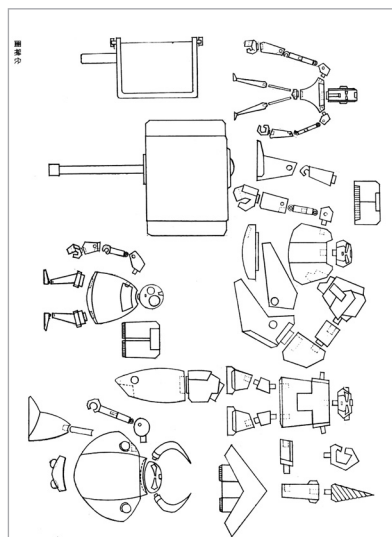
項鍊、髮簪、別針 / 925 銀、紅銅、黃銅

參展人：洪寶國

作品：The Team

創作風格：我希望我的創作具有多變的風格，展現精準度和完整度。

創作概念：我自大二開始接觸金屬工藝，對於金屬特性的掌握，以及我與金屬之間的關係，至今仍在探索的階段。由於自己喜歡製作模型機器人，因而以金工用具為靈感，設計出屬於具有不同姿態與神情的機器人，嘗試發掘金屬所潛藏的無限生命力。

裝飾品 / 黃銅、檀木

大葉大學造型藝術學系金工組 <http://www.dyu.edu.tw/>

參展人：侯世元

作品：貧

創作風格：我從大自然植物造型來延伸，運用敲擊技法創作大器的作品。

創作概念：身在一個變化劇烈的時代，對於現代人內心世界與精神生活的空虛與貧乏感到好奇，因此以植物葉子枯萎後會向內縮為造型，暗喻著現代人缺乏內在的養分，一如缺乏水分與養分的枯葉。以此為題材的創作，不僅反映我對於現代人生活態度的觀察，同時也是嘗試著建構自己的生命觀。

裝飾品

參展人：林癸伶

作品：My self

創作風格：我創作思緒都是繞著女性方向來思考，希望能做最真實的自己。

創作概念：有人說，女性是上帝精雕玉琢的完美之作，每部分都散發獨特魅力，柔中帶剛，就如同金屬一般，硬中帶柔。我運用金屬強烈的特質來詮釋女性的真善美，在金屬鍛造的過程中，細細品味完美細緻的美感。

裝飾品／黃銅、紅銅、金屬鍛打

大葉大學造型藝術學系金工組 <http://www.dyu.edu.tw/>

參展人：孫祥峰

作品：2004 原生、探索、期望

創作風格：我以金屬線條來構思創作，希望能真實表達出內心的真實感動。

創作概念：我從一個植物生命體的角度來思考，想像一個 U 字弧形型的籠子，象徵著社會與家庭的道德規範，既是保護，也是某種程度的束縛。漸縮的形態，猶如是在生長的過程中所遇到的瓶頸及觀念上的衝突，意味著我從失敗中吸取了許多經驗及教訓。

(上) 裝飾品／黃銅、銀、化學染色

(下) 裝飾品／黃銅、壓克力、壓克力顏料

