

金屬工藝的傳統與創新

● 陳國珍 ●

前言

現代科技的進步，改變著環境，影響著我們的生活與認知，創造出新的可能，簡化了複雜的過程，並促成了科技作為藝術創作的工具，然而現代優異的規則化、秩序化與自動化的器物量產模式，卻使得傳統工藝的本質逐漸式微。當前，科技為人類生活帶來極大的便利，但對某些科技先進的國家而言，他們卻驚覺發現；傳統價值在追求革新的過程中失落了。為此，他們努力調整此一失衡現象：尋回傳統工藝，融入現代生活，在科技發展之際，尊重文化承傳與傳統延續。這種傳統與創新並重的精神，對於素以承襲豐富文化遺產而傲世的我們，深具省思意義。

一、金屬工藝

自古至今，金屬工藝對人類文明的發展，佔有舉足輕重的地位，特別是它歷久不朽的特性，對於文化的貢獻與傳承有著不可抹煞的功勞。在大自然中，金屬元素的存在，帶給人類無限的希望，由於科技發達日新月異的今天，高科技產業對貴重金屬的大量需求，以及鐵金屬與非鐵金屬產品的發展應用範圍廣泛等，在在顯現人類對金屬元素

的依賴。即使現在的金屬工藝技術日益複雜，表現千變萬化，但仍有部份工具與作法相較於二千年前並無改變，也即使現代科技為金屬工藝帶來極大的便利，卻仍有若干經驗非辛苦勤勞學習所不可得的。無疑地，新科技加速地操控我們的生活，但是金屬工藝卻能繼續褒揚手工製物的價值感，與包容時間在一錘、一鑿之間緩慢遛走。在悠久的歷史、豐厚的技術與經驗的累積傳承下，金屬工藝得以形成一門相當專業而細膩的學科，各項金工技法，皆有其造形上的獨特表現，而要達到全面性的學習實為不易，因此，金工創作者多採鑽研某種技法，以為創作自我風格。金屬工藝就如其他藝術形式一般，可提供自由實驗與創新之大空間。雕(圖1)、鍛(圖2)、鑄(圖3)、鑲(圖4)等等之金工技法，自成金屬工藝特殊之視覺美感與質地，堅實的硬度大為提升器物之實用功能價值，獨特的金屬色澤閃耀著金屬工藝不凡的美麗，優異的物理延展性可達到極薄之箔狀與極細之絲狀的精細工藝，穩定的化學導電、熱性可促其多樣的表面處理，如電鍍等，增加價值感，而金屬原料之稀有性，也使得價值不菲的金屬工藝成為人們身份、地位、權利與財富的表徵。

二、傳統工藝價值與現代生活

工藝為人類生存、生活、生趣所需。

工藝不僅改善了人們的實質生活，並且累積了族群文化的精神內涵與審美經驗。它真切地呈現了民族多層面、多視角的文化意涵，就如“潛在於民族文化深層意象中而難以用語言表達的心理活動，可以形成圖像展現在人們眼前”(註一)。藉由工藝，我們得以重新體驗前人文化的深奧、生活的軌跡與美學經驗。而在歲月的流盪下，這樣廣為流傳，且具族群生活共同意識的物與事漸漸沉積堆砌成傳統工藝；換言之，傳統工藝即是民族文化的積澱，社會文化的具體表現。舉凡先民群體之生活型態、民情風俗、地理環境、社會制度、道德思想、宗教信仰、藝術質量等便在傳統工藝中逐一披露。中國古代青銅器即是明證。(圖5~圖8)，精湛的青銅工藝代表著中華文化燦爛的一頁，深受世人敬佩，並被視為世界文明珍貴遺產之一。中國青銅器內涵豐富的傳統工藝之特性與價值，簡述如下：

1. 中國青銅器廣佈各地，從東北到廣東、從西藏到東海漁島，皆有出土分佈範圍廣大，呈現了各地文化面貌的區域多樣性。
2. 中國青銅器龐大而難以確知的數量，意味著青銅器確是廣為人民所使用的生活器物，並深刻地融入生活空間。
3. 中國青銅器除了數量驚人外，質量更是關鍵，精品極多，顯現青銅工藝製作水準精湛成熟。另在器物的使用設計上，處處可見巧思智慧，例如甗(最早的飯煲)、敦、尊、盤(冰酒工具)、鑾缶、溫酒器等等。
4. 青銅是由純銅與錫之合金，含少量鉛，構成青銅器之堅固特性，便於長期保存，硬

度高、光澤好、抗腐蝕性強，製造時脫模容易等材料特性，在取材方面說明了當時冶金技術之發達。

5. 中國青銅器使用了自己的特殊鑄造技術，有合範法及失蠟法，而合範法採泥塑製模鑄造而成，特點是一範只做一件，如此形成青銅器之獨特稀有性，大為提升了青銅器之藝術價值。
6. 中國青銅器以容器為主，大異於世界其他青銅文化多為武器之利用，中國青銅器以生活、祭祀器皿為重的(酒器、食器、禮器、樂器、水器、兵器、農具、車馬器、生活用具等)，充分地表現了中國人對生活品味的追求與重視。
7. 中國青銅器從夏代二里頭文化出現起(或可推測更早到原始末期)到戰國末期、漢代止，其長時間持續不斷的發展，提供了清晰的工藝發展脈絡，序列明白可尋。
8. 中國青銅器的另一特徵，鑄刻銘文是其他區域所罕見的，在青銅器上保留完整的銘文，忠實地成為研究斷代史的重要依據(圖5)。另外，銘文本身的鑄刻亦成為後人書法賞析的重要來源。
9. 中國的青銅器除了實用性外，還具有社會身份地位的象徵意義，利用器物的多寡與不同組合來形成一定嚴格規矩，如西周的“列鼎”制度：「天子九鼎八簋，諸侯七鼎六簋，卿大夫五鼎四簋，士三鼎二簋」。藉此，青銅器被賦予了宗法禮制「物化」的特殊使命，具有明貴賤，別尊卑的藏禮作用，也反映了奴隸社會的政經文化。
10. 中國青銅器的藝術魅力表現在三方面：構思巧妙的形態、富麗精緻的紋飾、風格

多變的銘文書體（註二）。中國青銅器如前所述的文化區域多樣性，獨特稀有性的藝術價值外，其造形豐富、秀麗多姿的型態令人目不暇給，器物與裝飾(Ornament)之間具有強烈的不可分割性，另外，青銅器亦呈現了中華民族豐富的想像力與愛好自然的天性，展現在各式各樣動物造型、圖騰與紋飾上，是極具生命力的象徵，而或兇猛、或恐怖或可愛的擬生遊戲性造形，更體現了中國人亦莊亦諧的人文精神。

綜合以上的概述，我們可以清楚地了解到由「中國青銅器」這項傳統金屬工藝富涵了當代的思想、道德、人倫、風俗、藝術、制度等於其中，這也更是傳統工藝珍貴的價值所在。傳統工藝的價值正是保有每一時代的精神文明與物質文明的任務，傳統工藝或在時代的演進上有所變革更換，有所取捨、有所選擇、逐漸被汰舊換新，但其重現文明的價值是不可否定的。

今天，我們生活在充滿新物質的二十一世紀，超速的科技正突破種種限制，大步地邁向更寬廣的視野與未知的世界。機械合理化與量產化的生產模式，總是讓器物的本質少了那一點點溫暖的人情味，而用過即丟的生活消費方式，促使新東西輕易取代了有價值的舊事物，華麗宣傳的物品勝過真正實惠的東西，東西變便宜了，但卻有太多沒有用的消耗品產生，現代人漸漸忘了怎樣去關心東西，令工藝的優點、物質的本質逐漸消失中，這樣對物的疏離感易讓我們產生不確定性與空虛感。我們如何才能平衡固有價值和新的契機，安然面對多采多姿的新未來？也許就是真切地去體驗物質之美吧！物品的命

運各有不同，有用過即丟的物品，也有讓幾代人喜悅、傳情達意、賞析把玩的物品，也有充滿悠閒年代鄉愁的物品等，而好的事物是跨越國界與文化的。令人愉悅的工藝該是充滿美、智慧與情感的多層面觀照，就例如西漢銅長信宮燈（圖7、圖8）；此燈作宮女雙手持燈跪坐，左手托燈，右手提燈罩，通體鑲金，燈罩可開闔轉動，調整光源方向與明暗，右臂中空，作為煙道，可使煙塵落入盛水底座，保持空氣清淨，此燈形秀麗，設計精妙，處理十分自然，宮女陪伴與燈的溫暖相呼應，更加強關懷之情。這座西漢銅長信宮燈可說是兼具了形態之美、實用功能、環保概念與造形心理等方面之考量，而成為極具藝術價值的工藝品，也許「人」與「物」的關係應該就是這般的和諧吧！讓工藝自然地融入我們的現代生活空間，讓工藝更接近自然，更接近人性，傳達舒服與單純、情趣與溫暖、快樂與美好，工藝便可成為了撫慰人們心靈的良藥，如此正是工藝可以超越時空疆界，超越個人生命限度的方式。

工藝水準的提升，總是逐步累積，循序漸進，而非一蹴可及的。傳統工藝經過長久歲月的形成，自是充滿了前人的智慧巧思、工藝概念、成器經驗、工序道理、處世章法、治理能力等等，傳統工藝自然地可成為我們後世學藝者的明鏡，也唯有對自我文化傳統價值積極研究學習，才能立足於深厚的根基上，開闊視野，能量倍增，而後可言「創新」。就如劉勰《文心雕龍》曰：「操千曲而後曉聲，觀千劍而後識器」，因此，我們藉由對傳統的認識、體悟與借鑒，便可以傳統為我們創新的動力，否則即成了潮流中的浮萍，人云亦云，載浮載沉了。

三、創新源自於傳統

傳統是過去創新的結果，可以被闡釋於任一時代、社會、民族及文化。創新與傳統是人類文明不斷演進的過程，今天的創新將成為明日的傳統，換言之，傳統即是文化發展延續的基礎，傳統包涵了前人對於純粹學理與實用操作的應證，傳統包涵了前人對自然、人力手工、機械製作的造物態度，傳統還包涵了前人生活體驗和生命記憶，以及前人對美的感受及心靈深層複雜的因子。文化是一種傳承，現代人在為未來創新，但是前人所給予我們的助益最是殷切。雖然前人的思想理念已為舊時了，但是他們的光輝卻仍留存在作品中，延續傳薪之路。

金屬工藝的傳統提供的是前人創作實踐時所遇到的切實課題，及具體的藝術感受。而所謂精典之作即是在這樣無數創作過程中醞釀發酵自然呈現，它必是客觀世界與主觀心靈的適切交融。而當我們探索自我、省思傳統時，應該是持有視野開闊，比例調和，取捨得宜的態度，以傳統相輔創新，就如同在傳統的培養土上，生根、發芽、展枝、茁壯，而後結成自我質素的果實。傳統並不是侷限創新的框範，也不是隨意性和自由度的設限，相反地，傳統意味著為創新敞開無限的可能性，為雀躍的創作力注入源源不絕的泉源。

一件成功的作品應是富有內涵的，而又能反映各種不同層面。金屬工藝，總是依據著其特有的材料、形態、功能、名稱進行著，但正因有主觀經驗和情感的表現，因而又與現實的自然形態有所改變。對於舊概念而加以實驗、改造、替換，其方式所呈現的創意，常是令人高興、激動甚至震驚的。以

下本章所舉例之圖片皆以新、舊時代之作品同時呈現，可提供觀者以為「傳統」與「創新」之比較賞析。在金屬工藝中有其可變及不可變處：

- (一)技法方面就仍保有部份的固有性，而創新如何進行，也許工序可以更繁複細緻，或也許技藝可以更精進純熟，或也許造形可以更至情至性等等。例如：琺瑯作品(圖9~ 圖12)、金銀顆粒技法(圖13~ 圖15)、鍛金技法(圖16~ 圖17)等。
- (二)材料方面可更突破，或具有新的發明等，或可綜合媒材呈現等等。例如：光學低溫琺瑯(圖12)、塑膠影像結合鑲鑽(圖29)。
- (三)實用功能方面，創新可建立在對於「人一物」關係上的深刻理解及在知覺上傳達訊息：提示功能、象徵功能、形式美學功能等等。例如：壺(圖18~ 圖21)。
- (四)美感的提升亦是工藝創新上一大要項，探索造形的真諦、孕育創造精神，新的形象於是產生。例如：單純反覆的構成(圖22~ 圖24)、取材自然；蜻蜓(圖25~ 圖26)、模仿(圖27~ 圖29)、原始圖像；光芒(圖30~ 圖31)渦紋(圖32~ 圖35)、機動性與音樂性(圖36~ 圖39)等等。

利用科技，帶領工藝走向創新的道路，這是全世界不可避免的趨勢。從新科技的角度，重新思考傳統工藝，使人們更能體現到工藝創作時「人」的獨特性，與「物」的純粹質樸的性質。相對的，科技為工藝注入的是一股將不可預知的可能性發揮極致，這種創新的助力落實在金屬工藝上總是衝擊著我

們的視覺感官，甚具震撼力。科技帶給金屬工藝上的創新。例如：精密鑄造(圖40)、纖維金薄片(圖41)、漸層電鍍(圖42)、電腦快速成型切割(圖43)等等。

在時代瞬息萬變的環境中，唯有不斷地省思傳統，創造及發現新事物，而在參照觀視下“取捨”後，才能對應提出個人與民族獨有的感觸力，使得作品更具氣韻內涵。工藝的創新是爲了有更“貼切”的東西以服務更“親近”人群，這樣的人與物友善的感情營造，正是工藝回歸人性，創造生活質量永續平衡的良方。

結論

“傳統與創新”是一個中外藝術家共同面對的問題，是一個不斷被提出討論的課題。它的迫切性在於如何平衡地落實於我們現代生活中，促進人、物、環境的和諧關係，相信每個民族文化水平自可在這個議題上有所呈現。本文藉由“金屬工藝”這項有形的實務學科，期能具體明例說明傳統工藝

保存與發展的現狀與趨勢。對於金屬工藝的傳統與創新，其實很難界定新舊的優劣；像是傳統的作品就比較溫馨，而現代科技機械協助下的作品就比較沒有“人情味”等等的說法，似是而非，筆者認為問題的根本在於；即是利用最先進的技巧所呈現的作品，若無法表達美感與創作者的內涵思想與獨特性，則那只能被視為單純的“無技術瑕疵”的作品，徒留膚淺的訊息於表象上。反之，傳統工藝亦然。工藝是美好的、自然的、非自我中心的、單純友善的、質樸與持續再生的，工藝所正視的是人性價值和生活品質，它將帶領我們邁向至真至善至美之文化本質，共同致力於和諧新時代願景。👉

本文作者為輔仁大學應用美術系專任助理教授

註釋

(註1) 岩田慶治所言,《造型的誕生》杉浦康平著, 台北市：雄獅圖書股份有限公司, 2000年, 頁03

(註2) 張懋鎔,《青銅器投資與鑑賞》, 台北市：弘大出版, 1996年, 頁09

參考書目

Untracht, Oppi, 《Jewelry concepts and technology》, U.S.A. :Doubleday, 1982

段清波主編,《掌上珍·中國古金銀器》, 武漢：湖北美術出版社, 2001

朱岳凌主編,《掌上珍·中國古青銅器》, 武漢：湖北美術出版社, 2001

國立傳統藝術中心籌備處,《傳統藝術研討會論文集》, 台灣：國立傳統藝術中心籌備處, 民87

劉思量,《藝術心理學—藝術與創造》, 台北市：藝術家出版社, 民87

林小玲,《金飾購藏要訣》, 台北市：藝術圖書公司, 1996

余秋雨,《藝術創造工程》, 台北市：允晨文化出版, 民79

陸建初,《智巧與美的形觀》, 台北市：台北斯坦出版有限公司, 1993

田自秉,《中國工藝美術史》, 台北市：丹青圖書有限公司

張懋鎔,《青銅器投資與鑑賞》, 台北市：弘大出版, 1996

上海博物館,《認識古代青銅器》, 台北市：藝術家出版社, 民84

愛德蒙·惠特曼 Edmund Burke Feldman原著；桂雅文等譯,《藝術教育的本質》, 台北市：五官藝術管理, 2000

林崇宏,《造形·設計·藝術》, 台北市：田園城市文化事業有限公司, 民88

曾肅良,《傳統與創新》, 台北縣中和市：曾肅良出版, 民85

杉浦康平著；李建華,楊晶譯,《造型的誕生》, 台北市：雄獅圖書股份有限公司, 民89

松山猛,《猛趣味—47件愉悅人生的東西》, 台北市：大田出版有限公司, 民89

柳宗悅,《工藝美學》, 台北市：地景企業股份有限公司, 民82

史丹伐諾·馬沙諾Stefano Marzano 著；王鴻祥譯,《飛力浦設計：價值的創造者》, 台北市：田園城市文化事業有限公司, 民89

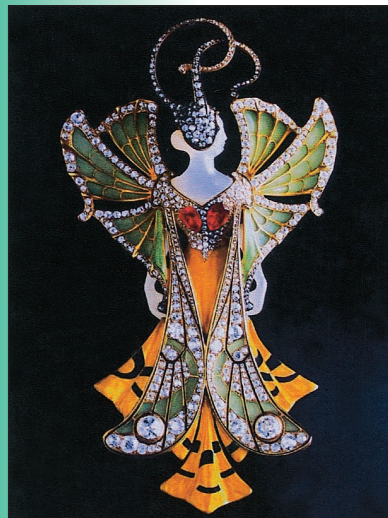
01

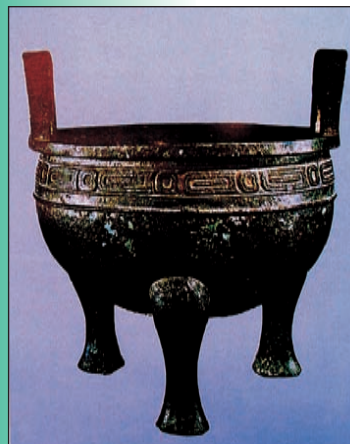
02

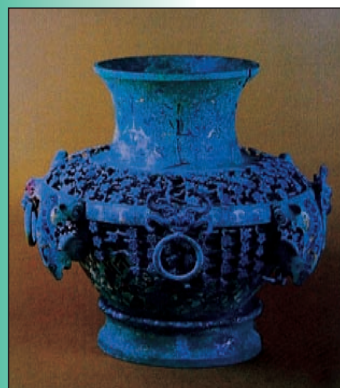
03

04

05

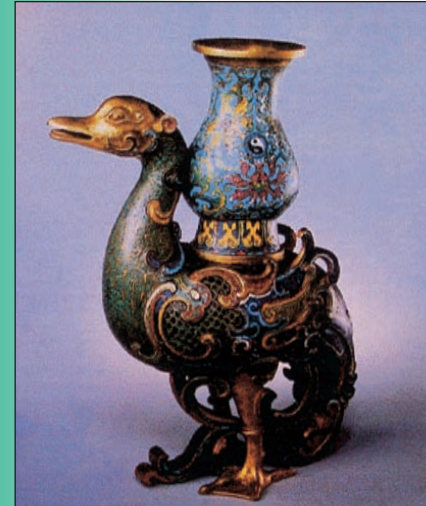
06

07

08

09

10

- 1.德國Niessing公司 鉑金.K金戒指 摘自THE RING
- 2.如意紋金盤 元 H. 16×B. 1.3cm 1959年江蘇省吳縣呂師孟墓出土 南京博物院藏 摘自中國歷代藝術 工藝美術編 1995
- 3.幾世紀前,奈及利亞已採用黃銅脫臘鑄造飾物,圖中為麻花編邊,造形細緻的手環 摘自Adornment Jewelry from Africa, Asia and the Pacific
- 4.1900法國新藝術時期的重要作品“Sylvia”作者Maison Vever.圖中作品為東方仕女形象的墜飾,是件繁富的鑲嵌作品,材料有鑽石,紅寶石,黑瑪瑙,琺瑯等 摘自Pariser Schmuck
- 5.銅毛公鼎 西周晚期 H. 53.8 口徑4.7cm 傳陝西省岐山縣出土 摘自中國歷代藝術 工藝美術編 1995
- 6.銅重金壺 戰國晚期 H. 24 口徑12.8cm 1982年江蘇省盱眙縣南窯莊出土 南京博物院藏 摘自中國歷代藝術 工藝美術編 1995
- 7.銅長信宮燈 西漢 H.48cm 1968年河北省滿城縣陵山出土 河北省文物研究所藏 摘自中國歷代藝術 工藝美術編 1995
- 8.祭祀場面銅貯貝器 西漢 H. 53口徑32cm 1956年雲南省晉寧縣石寨山出土 中國歷史博物館藏 摘自中國歷代藝術 工藝美術編 1995
- 9.掐絲琺瑯鳧尊 清 H. 30.5cm 故宮博物院藏 摘自中國歷代藝術 工藝美術編 1995
- 10.“Aegypten Blau”,作者Michaela Frey奧地利.維也納,結合印刷科技的24K金琺瑯手鐲 摘自SCHMUCK edition 1998

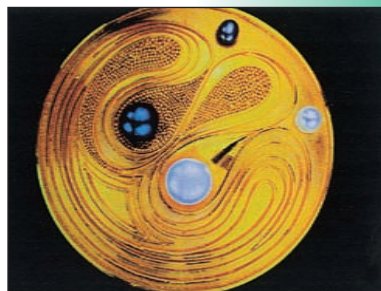
11

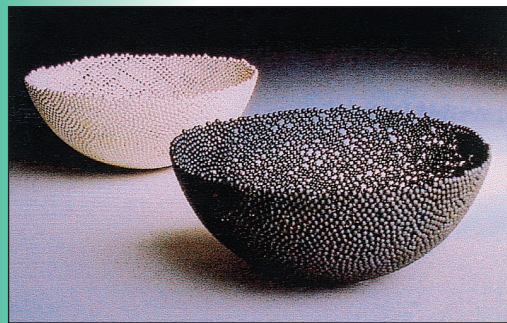
12

13

14

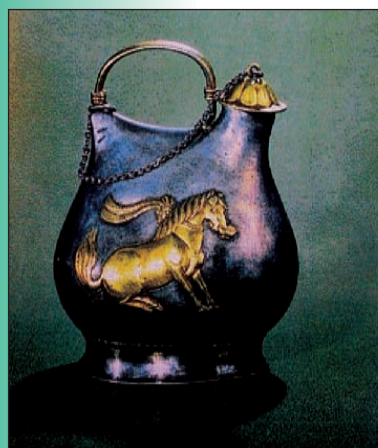
15

16

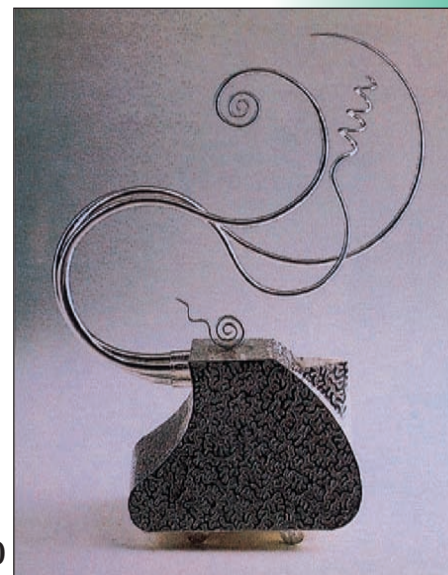
17

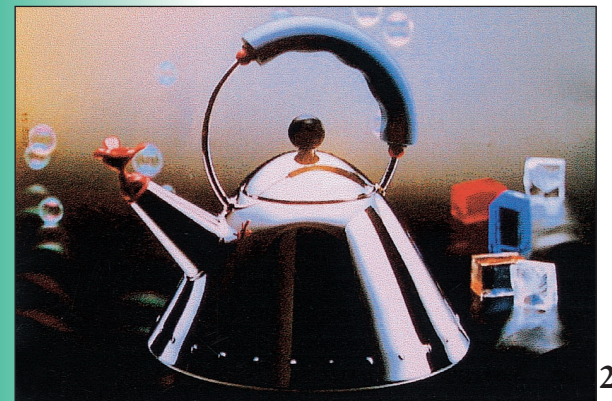
18

19

20

21

22

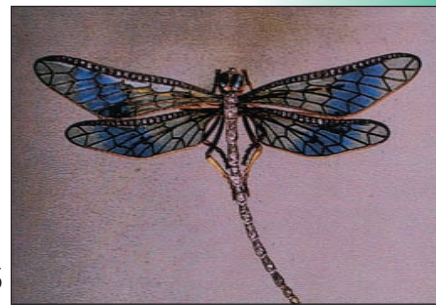
11. “Eduard”,作者Ulrich Teige.如素描般自由而流暢筆觸表現的琺瑯胸針 摘自Fachhochschule Fuer Gestaltung Pforzheim: Schmuck und Geraet-Design
12. “Millennium”,Crocus公司,富有未來感的光學冷式琺瑯925銀戒 摘自Schmuck magazin 4-00
- 13.古老的土耳其銀飾板,飾有金銀顆粒的心形飾板,並鑲有凸圓形切面紅玉髓 摘自Adornment, Jewelry from Africa, Asia and the Pacific
- 14.作者Elisabeth Treskow, 20世紀德國飾有金銀顆粒的別針作品 摘自Der Gold und Silber-schmied
- 15.大衛·海克 比利時 [王千睿], 銀粒碗, 1996, 銀粒, 7×φ16.5cm 摘自珠寶界雜誌 40期
- 16.非洲Mali 部落的女性黃金耳飾, 耳環的尺寸代表家族的財富比例, 展現了當地優異的鍛金技法, 形成巨大的外形, 內部中空所以重量很輕, 適合配戴 摘自Adornment, Jewelry from Africa, Asia and the Pacific
- 17.作者美國Michael Good, 反軸程鍛金技法之鑲鑽18K金墜飾 摘自GZ 4-99
- 18.舞馬銜杯紋銀壺 唐 H.18.5口徑2.3cm 1970年陝西省西安市南郊何家村唐窖藏出土 陝西省博物館藏 摘自中國歷代藝術 工藝美術編 1995
- 19.作者 Marianne Brandt, 1924包浩斯時期重要金工代表作品, 融合設計與美感的現代作品, 俐落大方 摘自20th Century Silver
- 20.作者 愛爾蘭Kevin O’ Dwyer,1992, 充滿綠野情趣的茶壺作品 摘自20th Century Silver
21. “Kettle with a bird-shaped Whistle” 作者美國Michael Graves,1985, 具有音樂性且產品造形語意清晰的茶壺作品 摘自ALESSI, The design factory
- 22.南菲律賓的嘉年華衣飾,用無數小環與小鈴鐺所組成的衣飾 摘自Adornment, Jewelry from Africa, Asia and the Pacific

23

24

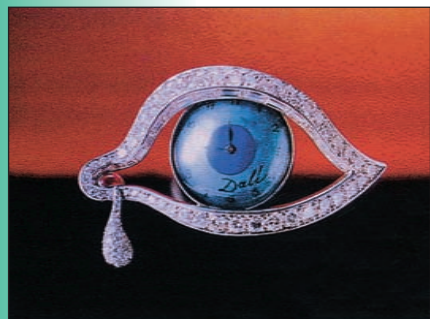
25

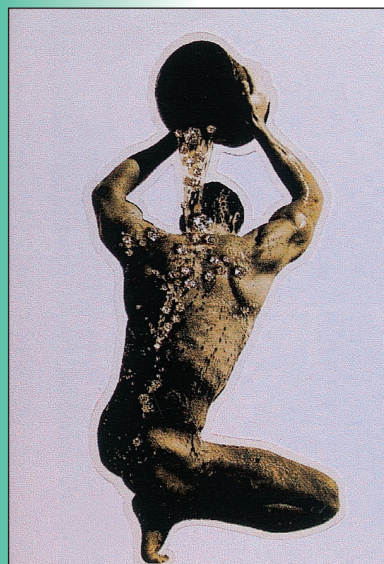
26

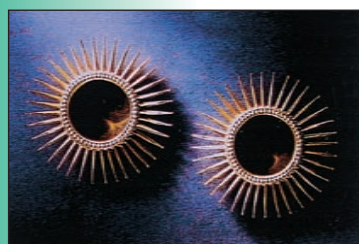
27

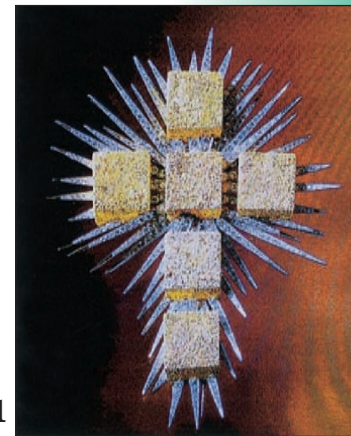
28

29

30

31

33

32

34

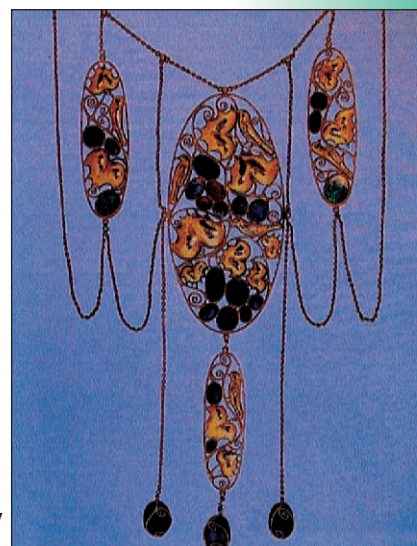
23. 玻里尼西亞群島上，古傳統中運用鯨魚牙齒所編成的項圈 摘自Adornment, Jewelry from Africa, Asia and the Pacific
24. 作者挪威Tone Vigeland，1992，現代硫化處理的銀項圈 摘自The best in contemporary jewellery
25. “Libelle”，法國珠寶公司伯夏的作品，1903，材料有黃金、銀、鑽石、琺瑯 摘自Pariser Schmuck
26. MKS公司的蜻蜓別針，採用隱藏式寶石鑲嵌方式，白、綠寶石雙翅是其特色，腿部與身體為瑪瑙夾鑲 摘自Schmuck 2000
27. 義大利玻璃馬賽克黃金戒 c.1820 摘自The Ring
28. 超現實大師達利所設計的 “The Eyes of Time”，1949 摘自Exposition Dali de Cala
29. “Waterman” 作者荷蘭Gijs Bakker，作品突破材料上的限制，使用PVC影像處理並鑲上鑽石 摘自Jewelry of our time, Art, ornament and obsession
30. 印度女性飾物，有如光芒般綻放，短暫開花的香蕉樹花造形 摘自Adornment, Jewelry from Africa, Asia and the Pacific
31. 超現實大師達利所設計的 “The Gold Cube Cross”，1959 摘自Exposition Dali de Cala
32. 由雙渦旋形成的超巨大銀製耳環 摘自Adornment, Jewelry from Africa, Asia and the Pacific
33. 西元前8世紀義大利渦旋造形戒指 摘自The Ring
34. 作者美國 William Clark，利用特殊處理將管狀銅條鍛成雙渦紋項圈 摘自Jewelry concepts and technology

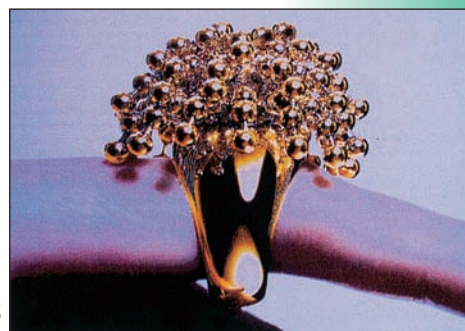
35

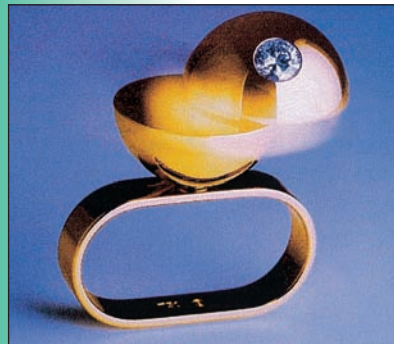
36

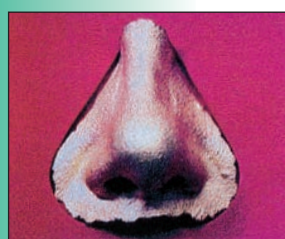
37

38

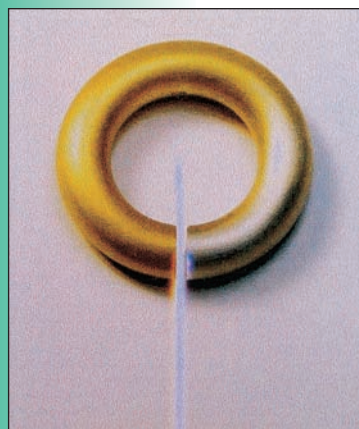
39

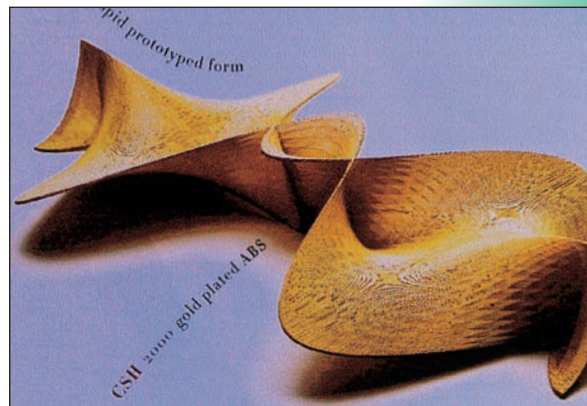
40

41

42

43

- 35.作者法國Henri Gargat, 黃金尾戒 $\phi 4.2$ 公分, 1983 摘自 ORNAMENTAL Internationale Schmuckkunst
- 36.非洲象牙海岸的Dan部落,整件為黃銅鑄造而成,由5串小鈴鐺組成 摘自Adornment, Jewelry from Africa, Asia and the Pacific
- 37.作者Anton Pribil, 1905,垂掛式的鑲火蛋白黃金項鍊 摘自Schmuck 2000
- 38.充滿動感的Cartier的黃金戒” Collection Paris nouvelle vague” 摘自Schmuck 2000
- 39.作者德國Friedrich Becker, 機動式的鑲鑽黃金“雙指戒指”, 1988 摘自Schmuck 2000
- 40.作者德國Gerd Rothmann, 1比1尺寸的黃金物件“Golden Nose of Helen Drutt”, 1994 摘自Jewelry of our time, Art, ornament and obsession
- 41.德國C. Hafner公司的產品“纖維金”, 18K黃金 摘自Schmuck 2000
- 42.德國 Niessing公司的“ Iris”漸層電鍍戒 摘自The Ring
- 43.澳洲Gilbert Riedelbauch “CSH 2000” ABS黃金電鍍,電腦輔助快速成型 摘自3I @ 20澳洲國家大學藝術學部美術學院 金銀工藝系師生作品展 2001