

暑期英國遊學記行

● 趙丹綺 ●

2001年暑假，我與15位輔大流行設計系的學生，帶著忐忑與興奮的情緒，一同踏上歐洲大陸，進行為期18天的英國遊學計劃。再度踏上英國，對我而言並不陌生，但此次的心情，卻大不相同，因為肩負15名涉世未深的學生的安全與學習成效；不過看到學生們充滿好奇的眼神與積極好學的心，所有的努力與壓力，在這一刻都得到了回報。

每年暑假，系上總會安排學生到相關廠商或畫廊、工作室實習，以實際參與飾品與相關領域的設計、製作與銷售；2001年開始，學生亦可自由選擇至國外進行相關課程的學習進修，進而了解國外的學習環境、學習相關技術，同時親身經歷流行的趨勢；18天的行程中，除了前一個星期參加UCE的暑期短期課程、參觀UCE大學金工工作室及伯明罕（Birmingham）的珠寶街外，其後並安排學生參觀倫敦各個博物館、畫廊與一些著名景點；2002年暑假的行程與2001年大致相同，不過楊維漢老師也帶領了一些零售組的同學一起共襄盛舉，再度完成了一趟充實而具啟發性的英國學習之旅；以下即為較深入的介紹與說明。

The University of Central England (UCE)

The University of Central England (簡稱UCE) 位於伯明罕（Birmingham），是一所頗具規模的大學，UCE大學共有9個學院，包括音樂戲劇學院、藝術與設計學院、商學院、教育學院、法律與社會科學、建築與環境學院、健康與社會管理學院..等。其中與我們有關的是藝術與設計學院（Birmingham Institute of Art & Design），簡稱BIAD，它是全英國最大的藝術設計與媒體教育的學校；而BIAD又依照媒材與性質的不同擁有5個校區；其中珠寶金工學校位於Vittoria street，整棟大樓都規劃成與珠寶金工相關的工作室：一樓大廳有一個展覽場地，不定期的展出老師及學生的作品；地下樓及1樓則分佈著非常專業與現代化的工作室，有鑄造室、鍛敲室、電鑄室、重型機械區、精密鐘錶製作區、及數個配備基本設備（焊接、軋壓）的工作區；較高的樓層則為電腦室、圖書室、與學生的個人工作室；對面的大樓則規劃了陽極氧化處理室、雷射熔接區、電腦輔助設計與蠟模自動成形區……等；每一區都有專業的技工控管，以維護設備及協助老師與學生操作設備。其設備的完善、先進，與規劃的精良，讓參觀過兩次的我，仍然讚嘆傾羨不已。

BIAD於暑期安排的珠寶金工相關課程，依照不同技法與程度開設了非常專業的課程。2001

年我們安排學生參加Alistair McCallum教授的“木紋技法（Mokume Gane）”及Lee Marshall教授的“壓造成形技法（Hydraulic die forming）”課程，2002年則安排了Les Curtis教授的“電鑄法（Electroforming）”及Alistair McCallum教授的“木紋技法（Mokume Gane）”課程。木紋技法、壓造成形法及電鑄法都是專門而特殊的技法，教授的老師也都是使用此類技法創作數十年的佼佼者，因此課程雖然只有短短密集的五天，但卻學到許多老師們的獨門技巧與經驗。

在歐洲及美國，珠寶金工的發展完整而不曾間斷，每種技法皆有專精的人士投入，學習的人數也相當多，相關學校及個人工作室亦不少，這些學校及個人工作室常定期開設許多專業的課程，提供業界人士及有興趣者進修，也歡迎外國人士參加，只是專業技術的學費並不低廉，此外熟悉專業的珠寶金工英文術語亦非常重要，因此流利的英文會話與專業知識有助於更好的學習成效。

除了Birmingham 的UCE外，London Metropolitan University 的Sir John Cass Department of Art, Media and Design（原London Guildhall University），亦是英國知名的珠寶金工學校，每年也開設暑假短期的技法課程，課程及師資每年都會更動；兩家學校的課程費用相差不多。以下列出2002年UCE開設的暑期課程以供參考：

UCE珠寶金工學院3—5天的專業課程及師資費用（列舉）：

技法	師資	費用
Mokume gane木紋法	Alistair McCallum	£280
Aluminium Colouring鋁上色	Samatha Chilton	£210
Hydraulic die Forming壓造成形	G. Phil Poirier	£425
Silversmithing鍛敲	Matti Tainio	£425
Enamelling琺瑯	Penny Gildea	£280
Jewellery for Beginners初學者基礎珠寶製作	Carlton Cambell	£350
Clasps, Catches & Clips扣合開關	Richard Witek	£350
Metal Finishing for Silversmiths銀器的拋光	Colin Harrison	£210
Solder, Piercing & Wirework焊接、鑽孔、線的製作	Eddie Chapman	£350
Wax Modelling & RTV Mouldmaking蠟雕及製模	Julian Cross	£350
Stone Setting珠寶鑲嵌	Andrew Pickering	£350

除了以上列出的技術課程外，還安排了設計、電腦繪圖、珠寶鑑定、寶石切磨甚至珠寶攝影的課程，含括整個珠寶金工產業，非常的專業而完整。

UCE珠寶金工學校

1 UCE珠寶金工學校大樓

3 陽極氧化處理工作室

5 Mokume 課程

6 Hydraulic die forming 課程

大樓內部

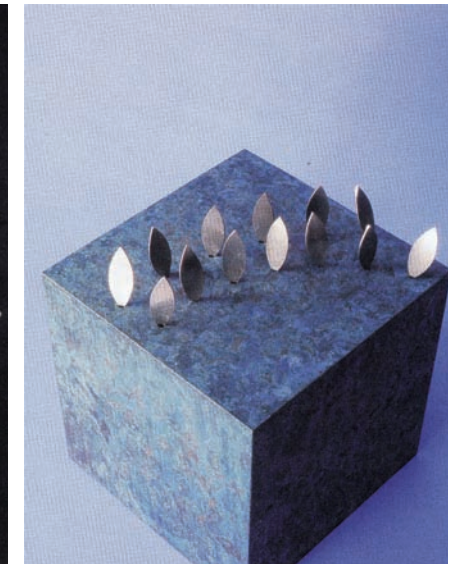
4 電鍍工作室

7 Alistair McCallum 作品

8 UCE學生作品

9 UCE學生作品

伯明罕 (Birmingham)

Birmingham位於英國的中央，有便利的交通網通達全英各區，也是英國的工業製造及珠寶重鎮，英國一半以上的珠寶皆在Birmingham Jewellery Quarter製造生產，此處匯集珠寶相關上中下游廠商，UCE的珠寶金工學校即位於Jewellery Quarter內，由於地利之便，UCE的研發中心常與當地廠商合作開發產品，使得教育界與業界獲得了良好的互動。

離開Birmingham後，大夥便朝向英國的首都倫敦London前進，城市的面貌由工業掛帥的樸實風景轉為薈萃人文藝術的豐富景象，同學們的眼神與動作也跟著活潑了起來。接下來的每一天，大夥貪婪的逛著一家接一家的博物館、美術館、畫廊、商店，雖然每天晚上身體與雙腿總是疲累至極，第二天大夥還是一早便出門，因為這個城市又在熱切的招喚著我們。

在倫敦的10多天行程中，走過、看過許

多地方，以下列出幾個與珠寶金工有關且非常值得一去的地點。

Birmingham的古董跳蚤市場

Cockpit Arts

Cockpit Arts成立於1989年，位於倫敦Holborn, cockpit yard, Northington street的一棟舊建築物內，是一個頗有組織的團體，如今已成為當代工藝與應用藝術的重要據點；大樓內分隔成許多小單位（超過100個），便宜分租給不同類別的創作者在此設立個人工作室，包括織品服裝設計、畫

家、工藝家等等，當然其中有為數不少的珠寶金工創作者，他們彼此分享創作經驗，並且共用一些大型機械設備；Cockpit Art組織亦針對設計者、製作者及一般大眾開設教育及訓練課程；工作室並於每年的6月底與11月舉辦兩次較大型的展覽，吸引超過7000人次的參與者，其中包括買家、媒體與一般消費者；整棟建築物像是佈滿著小型展覽室的大型展覽場，充滿了創作動力與各種慧捷的創意，是個非常值得參觀的地方，但是除了固定的開放時間外，其他時間則必須事先預

11

13

約。Kelvin Birk 是我在London Guildhall University 的同學，也是Cockpit Art的成員之一，他熱心的準備了一場演講，介紹了幾位金工藝術家的作品，其中也包括了他的作品，Kelvin的作品極具個人風格，以結合金屬與水泥兩種異質質材為其主要特色。接著他帶我們參觀了好幾個工作室，並當面與創作者對話、提問，最令人興奮的是可親手觸摸這些傑作，讓我們在非開放時間來訪，卻仍能進行深入的參訪。

12

14 Kelvin的作品

Electrum Gallery

Electrum Gallery位於倫敦市中心South Molton Street,W1，是一間頗具規模的當代珠寶金工藝廊，內部陳列著來自世界各地超過100位創作者的作品，每一位藝術家都有其獨特的風格與觀念，以及精妙絕倫的技術；從大師級的Jane Adam、Tone Vigeland、Wendy Ramshaw、Arline Fisch...等，到新一代創作者如Kelvin Birk及台灣的創作者余啓菁...等人的作品，皆可在在此欣賞到。畫廊包括1樓與地下樓，展示著各種貴金屬與非貴金屬材質的作品，許多曾經在書頁上看過的作品，如今能夠僅隔著一扇玻璃細細觀看，真是令人興奮至極，大夥在Electrum Gallery裡流連了好久，捨不得離開。

15

Contemporary Applied Arts

Contemporary Applied Arts位於倫敦Percy street，成立於1948年，一直以來即致力推廣珠寶、金工、陶瓷、雕塑、織品、木雕、玻璃等材質的工藝創作。1樓規劃為正式的展場，定期展出各種主題的展覽，歡迎學校或單位預約導覽，地下室則規劃為常

態展及一區專業書店，有許多精采的相關書籍販售。超過200位創作者在此展覽或販售他們的作品，Contemporary Applied Arts也接受顧客的設計詢問，為他們尋找合適的作品，甚至代理設計者接受特別定做的個案，類似專業經理人的角色。

16

17

British Craft Council

British Craft Council是英國政府為推廣當代工藝與應用藝術，於1971年所成立的組織；協會內有全英國最大的工藝展場，定期展覽包括織品、陶瓷、玻璃、木材、珠寶金工……等等不同材質的工藝作品；並與其他組織合作大型的國際性活動，例如美國一年一度的SOFA展；英國工藝協會對於工藝教育的推廣亦不遺餘力，特別針對不同性質的觀眾，從學生到專業人士、社區到家庭、專業的藝術家及設計製造者，主辦了各種活動；除此之外，協會並發行雙月刊，此雙月刊是全英國惟一涵蓋所有工藝類型的書刊，從個人創作到公共藝術，從現代實驗性的作品到傳統或具歷史性的設計都囊括其中；展場旁並附設小型圖書室販賣相關書籍及小型作品。我們參觀的那一天正好展出以紙為主要媒材的聯展，幾十位藝術家面對相同的媒材，卻各自發展出極度不同的處理材質方式與意識型態，惟一相同的是對待材質的尊崇與投入。

18

19

20

V & A Museum

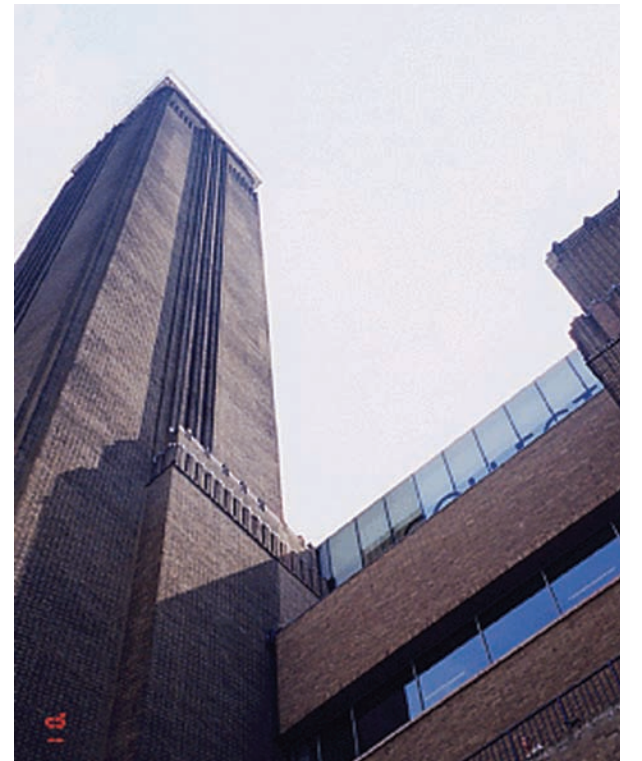
Victoria and Albert Museum是英國非常有名主要以收藏裝飾藝術及繪畫為主的博物館，裝飾藝術藏品包括雕塑、家具、流行飾物及攝影作品等。其中的珠寶收藏區非常有趣，由於展品極度珍貴，為了確保其安全性，整個展場設計成一個大金庫的形式，參觀者必須經過檢查及穿過看似充滿機關的窄門，才能進入珠寶收藏區，珠寶收藏品非常完整並有詳盡的介紹，可清楚瀏覽歷代流行的形式與風格的變遷。我們參訪的那天，非常幸運的也看到了完整的屈胡立個展，除了室內的作品，有大半的大型玻璃作品散佈於中庭裡，在花木扶疏與綠蔭遮天的氛圍裡，那些鮮豔與跳動的色澤及造型，卻顯得收斂沉穩許多。

21

22

24泰德現代美術館

25 泰德現代美術館

23 設計博物館

除了以上提到的幾處博物館及畫廊外，學習美術、設計的人必不能錯過的還有泰德現代美術館（Tate Modern）與設計博物館（Design Museum），那裡面永遠有令你意想不到及大開眼界的作品，一般的旅遊書都有詳盡的介紹，因此不再累述。

以下再提供幾個工藝藝廊及閒逛的地方，如果有機會到倫敦可順道去參觀。

Artemidorus Gallery
Chalk Farm Gallery
David Mellor
Jon Old
Combined Harvest
Cover Garden Market

從94年開始，將近10年，往返於英國與台灣間的求學、教書、暑期遊學過程中，深刻的體會到：台灣當代金工的發展與歐美國家相較，確實遲緩許多，甚至仍處起步階段，對於金工的定義更是眾說紛云，甚至金工或金屬工藝這樣的字眼是否確實傳達或呈現了真正的精神仍有待商榷（因為大多數人總是將金工與傳統金工畫上等號）；英文Craft是手藝、工藝的意思，在歐美國家對於Craft這個字眼或意義並沒有什麼爭議，因為其工藝的發展從早期的服務王宮貴族而

發展出繁瑣矯飾的風格，歷經工業革命大量制式的生產，接著是工藝美術運動的回復手工藝傳統，反對機器美學，然後歷經新藝術運動、裝飾藝術、現代主義、以及其後風起雲湧的各種流派主義的洗禮，一直到現在跨越領域、形式、材質的當代工藝，人們自然而然的接受現代金工所呈現的樣貌。而台灣早期工藝的發展，在受到機器量產的威脅後便漸漸式微，台灣工藝的發展便停留在所謂「傳統工藝」的階段，因此大眾對於工藝的印象大約就是漸趨沒落的傳統工藝了，雖然近年來有一些自國外學成歸國的工藝創作者正努力的推廣工藝，但台灣傳統工藝與當代工藝間的斷層太大，一般民眾無法立即而跳躍式的接受當代工藝的樣貌，而台灣工藝也不可能重新再走已經錯過的回頭路，這大概是台灣工藝發展所面臨的沉重的困境，有心推廣的朋友需加倍的付出心力與精力。因此我們除了在台灣的教育界大力推廣外，與國外相關的學校進行建教合作，親身參訪其工藝教育的制度與規模，親身感受其工藝發展的趨向及工藝與生活的密切關聯，以作為借鏡與參考及刺激我們繼續向前的一股助力。📍

本文作者係輔仁大學流行設計經營系助理教授

附錄：

珠寶金工相關工藝網站

<http://www.forgingredstudio.com>
<http://www.cockpitarts.com>
<http://www.velvetdavinci.com>
<http://www.sculpturetowear.com>
<http://www.objectsofdesiregallery.com>
<http://www.charonkransenarts.com>
<http://www.mobilia-gallery.com/>
<http://www.patina-gallery.com/>
<http://www.caa.org.uk>

相關學校網站

<http://www.biad.uce.ac.uk>
<http://www.lgu.ac.uk/sjcda/>