

臺灣新銳設計師入圍慕尼黑Schmuck

Profiling Taiwanese Designers in the Shortlist of Schmuck 2013

採訪／吳虹霏 Wu Hung-fei · 圖片提供／葉玟妙、吳采軒、陳映秀

1 2

一年一度的慕尼黑「Schmuck特展」是當代珠寶設計的盛會，有「首飾界奧斯卡獎」美譽，展會的質與量都是全世界的翹楚，參展者中有已聞名世界的設計師，也有剛崛起的畢業新秀，富原創性的作品與高國際化的版圖，使得此展逾半世紀以來，一直是金工業與首飾設計界的潮流指標。此外，展會外圍還有許多特別展覽與相關活動，為期八天的展會中吸引了無數的珠寶愛好者、收藏家、藝

廊、美術館策展人前來交流。

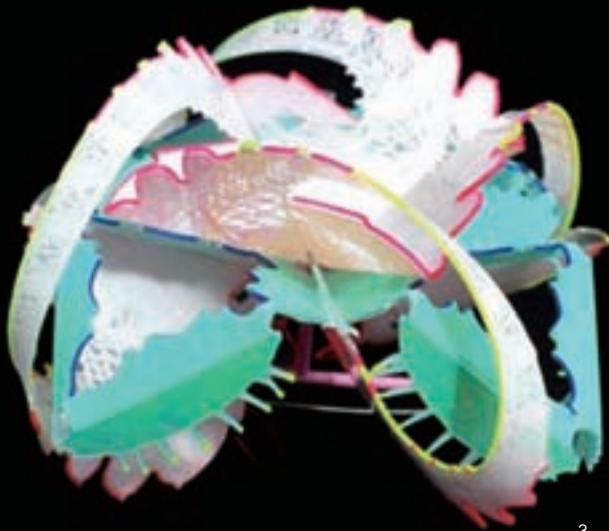
今年「Schmuck特展」有三位來自臺灣的新銳設計師，在來自全球六百多名申請者中脫穎而出，擠入了58位入選者名單，締造了臺灣歷屆參展的新紀錄。臺北當代工藝設計分館贊助三名設計師赴德國參展，本文採訪彙整了設計師們回國後的參展心得分享，以及創作概念的介紹，讓讀者能更貼近了解當代珠寶設計在臺灣的發展現況與潛力。

1 2013慕尼黑「Schmuck特展」於3月6日至12日舉行
(攝影：陳映秀)

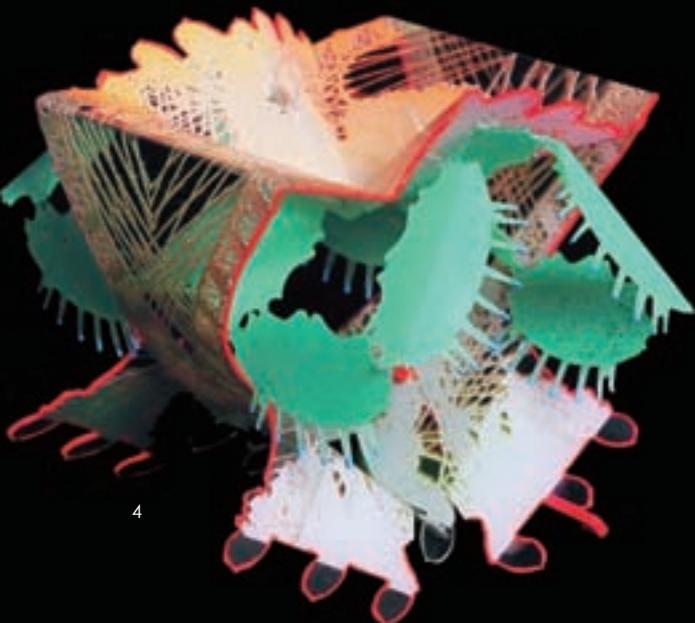
2 全球金工界好手在「Schmuck特展」角逐「Herbert Hoffmann」的最高榮譽
(攝影：葉玟妙)

3-5 空間系列 9×9×9cm
塑膠 2012

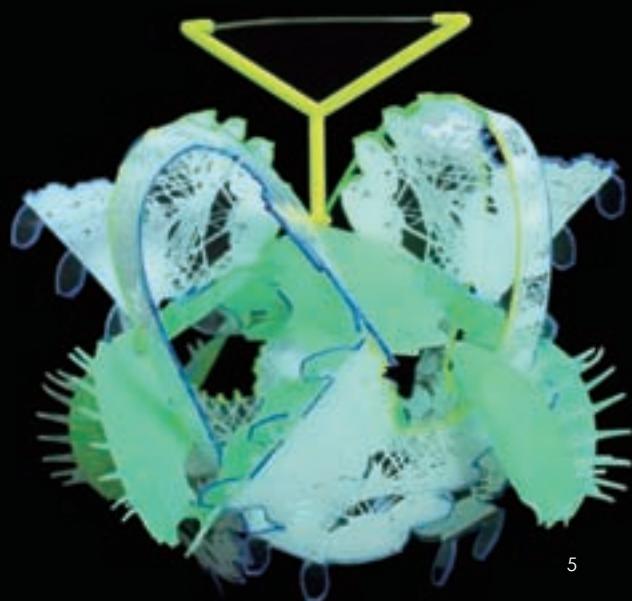
6 葉玟妙作品〈空間〉於Schmuck現場展出

3

4

5

6

新銳設計師葉玟妙

葉玟妙 Yeh Wen-miao

入圍作品：空間

去年剛從伯明罕城市大學藝術設計學院(BIAD)畢業的葉玟妙，主修珠寶與相關產品設計，此次入選的作品即是在去年完成。葉玟妙藉著對週遭環境細膩入微的觀察，與對自我的記憶審視獲取創作靈感。於Schmuck展出的五件作品都屬〈空間〉系列，繁複輕巧的圖騰與外型，像似有機體的連結與交融，其實是作者自身珍藏的記憶盒子。葉玟妙在千禧年初次造訪倫敦，對建築雖不甚了解的她，喜愛在旅行時觀察城市的樣貌，當年完成的兩項千禧建築物—倫敦眼與千禧蛋，便成了她的倫敦之旅中深具代表性的獨特鮮明記號。葉玟妙說，自己曾經以摩天輪創作，但那就像在一片空地裡蓋房子，像是在自我對話般的孤單，無法呈現心中的城市樣貌。於是她開始試著加入千禧蛋

的圖案，先以電腦處理，將同樣具有對稱性的兩者拆解後再重組，也意外的獲得記憶應有的對話和溫度。

創作媒材上，葉玟妙選擇了較能將想法具體化的塑膠。「很多同學都是材質取向，但我是先有想法，再找適合的方式表現。」她也將記憶與想像的存在上了色，因為曾在倫敦眼看跨年煙火，用暖色系的粉紅、粉橘代表，而對於較無切身互動的千禧蛋則以冷調的綠藍色為主，兩種不同色調的塑膠薄片，交織出作者相隔十年的兩次倫敦之旅中，對城市的豐富體驗與記憶。

此外，觀眾在近看作品時，會發現在粉色的塑膠薄片上，有著淡淡纏繞的抽象圖騰。葉玟妙憑藉感覺先在電腦上製圖，而後採用絹印技法印製。「絹印是個非常古老的印刷技術，對我而言，它很有生命，也很有溫度。」

新銳設計師吳采軒

吳采軒 Wu Cai-xuan

入圍作品：Transit：Knitting（轉化織造）

吳采軒和葉玟妙是英國碩士課程的同窗，兩人也都在訪談中提到學校的教育方式，給了他們在創作上嶄新且寶貴的收穫。「老師鼓勵我們多方面的實驗、探索不同材料的可行性，不要只侷限在傳統技術和材料，你可以將金屬材料用不同於傳統的方式去製作或表達，或是以創意思考的方式，善用多樣化媒材，才能跳脫出來。」吳采軒說道。

此次的展出作品系列〈Transit：Knitting〉，是吳采軒逐一摸索出的美好收穫。起初，吳采軒選擇以海綿進行創作，在平面轉立體的轉化過程中，發現切割時會產生線型的結構，環套的手法也使她想起編織的技術，便心想保留這樣的立體圖騰。但因海綿太柔軟，無法將想要的形狀固定，陷入了一陣瓶頸時期後，某次靈機一動想到壓克力可以加熱軟化，讓她能先做好編織的動作，再將造型固定。

7 〈Transit：Knitting〉

配戴示範
8-9 吳采軒 Transit：Knitting 約
14×8×5cm 壓克力 2012

〈Transit：Knitting〉有許多原本二極化的特質，經由創作過程中的交織、轉換，融化為一種極富想像空間的體現。首先，壓克力的工業特質予人的生硬形象，在編織翻轉的過程中被延展、軟化為柔和的有機造型，另一方面，傳統的編織通常較為緊密繁複，透過這樣的手法，也彷彿創造了另一種彈性，讓這些線條有更大的呼吸空間。而在實際配戴時，自然成型的弧線也巧妙呼應了人體的曲線感。吳采軒同樣也是先選定編織的主題，再進行媒材的實驗，最後以手工漸層染色，更添加一股輕盈自然感，呼應作品看似極端，實際上卻可以被解開束縛、互相交流的本質。

此系列作品也曾在阿姆斯特丹SIERAAD國際珠寶藝術博覽會上展出。因為編織是貼近生活的活動，因此許多有編織經驗的人們，在聽了作者的作品想法後，就會更覺得熟悉有趣。「觀眾想的常跟你原本的概念不同，但是聽他們的想法、跟他們互動，是件非常有趣的事。」

8

9

新銳設計師陳映秀

陳映秀 Chen Ying-hsiu

入圍作品：寫生系列一貝殼

畢業於國立臺南藝術大學金工與首飾創作組的陳映秀，創作概念汲取自兒時與青年時期的成長環境。出生於澎湖，從小就常在海邊玩耍的陳映秀，一直對海中生物的造型、顏色與紋理深深著迷著。於是她藉物而思，藉著入微的觀察與親身的體驗，歸納出自然的特徵，再移植到自己的創作之中。此次於Schmuck展出的〈寫生系列一貝殼〉，即生動又深刻的體現一種天人合一的動人精神。

陳映秀在初期就選定以貝殼為主要創作意象，她曾試著利用真正的貝殼做創作，「但是這樣很困難，因為我覺得那是真正的生命……」。在某次嘗試中，她將白色超輕土放入絲襪中，藉著絲襪網目大小與密度的不同自然的擠壓出疏密線條，乍看之下幾乎與真實的貝殼紋路相同。在擠壓的過程中，陳映秀刻意的降低自己的參與性，以即興的手法放任形體自然的發展延伸，也因為超輕土與絲襪的造型無法如其它固態物質可完全掌握，使得每次創作出來的貝殼作品型態各異，就如同無法預期掌握的大自然的造物。除了偶發性質的造型創作，陳映秀選擇的絲襪本就有著不同的灰、咖、膚、粉等色彩，大地色系恰巧與貝殼的顏色相同，少了色彩的添加，更增添作品渾然天成的樸拙手感。

除了在Schmuck展出的〈寫生系列一貝殼〉，陳映秀繼續將這樣的創作手法與概念做更寬廣的延伸，在〈海膽〉與〈海葵與軟珊瑚〉中，以更大膽的擠壓動作，呈現更誇張明顯的突出樣態。原本玲瓏小巧的指上貝殼，搖身進化成可配掛在頸上的海中生物圍巾。「當心中風景透過雙手再製後。我似乎嗅到一絲絲海水的氣味，頓時

心裡感到相當安適。」陳映秀感性的說。

結語

綜觀入選者的創作共通點，作品皆生動的體現了當代設計中的生命感，與有機體的自然溫度。在媒材的選擇與創作手法的應用上，更突破了傳統的框架，深切反映個人對生活，以及消費社會中的文化脈動的敏銳觀察。

三位設計師都是第一次以入圍者之姿參與Schmuck特展，Schmuck的一大特色之一，便是「身體就是自己作品的行動舞台」。展覽期間，不論入選者或是參觀者都將作品配戴在身上於場內行走、交流。與觀眾之間直接的對談互動，以及參觀外圍展覽、畫廊，觀摩最新的業界趨勢，便是此行最大的收穫之一。

三人不約而同的表示，臺灣相較於歐洲對當代珠寶創作的概念與接受度，都還較為侷限，甚至這個領域的名詞定義都還有些模糊（傳統珠寶定義多侷限於貴金屬與寶石等型態的表現，而當代珠寶給予彈性化的藝術或設計表現空間，例如材料的應用或是意象思考的展現），因此要在臺灣拓展市場有一定的困難度。除了希望先專注在作品發展的葉玟妙之外，吳采軒與陳映秀都會將近期重心放在展覽上，希望藉由展出，讓臺灣人更了解當代金工的豐富面向與發展性，也同時累積自己的資歷與辨識度。吳采軒已通過篩選，將參加6月底的倫敦新設計師展覽「New Designers 2013」，陳映秀除了3月底於東京藝術博覽會「Art Fair Tokyo」的展出外，也已經安排了十幾個國內外的展覽檔期。三人此次於慕尼黑Schmuck的展出作品，將在今年11月底於國立臺灣工藝研究發展中心的臺北當代工藝設計分館完整展出。¶

10

11

12

10-12 陳映秀 寫生系列—貝殼
6.5×7.5×7cm (最大件)
黃銅鍍金、絲襪、超輕土 2012
13 陳映秀〈寫生系列—貝殼I~XX〉
於Schmuck現場展出

13