

工藝深角度 Perspective

在科技中追求完美

周立倫的創作鍊金術

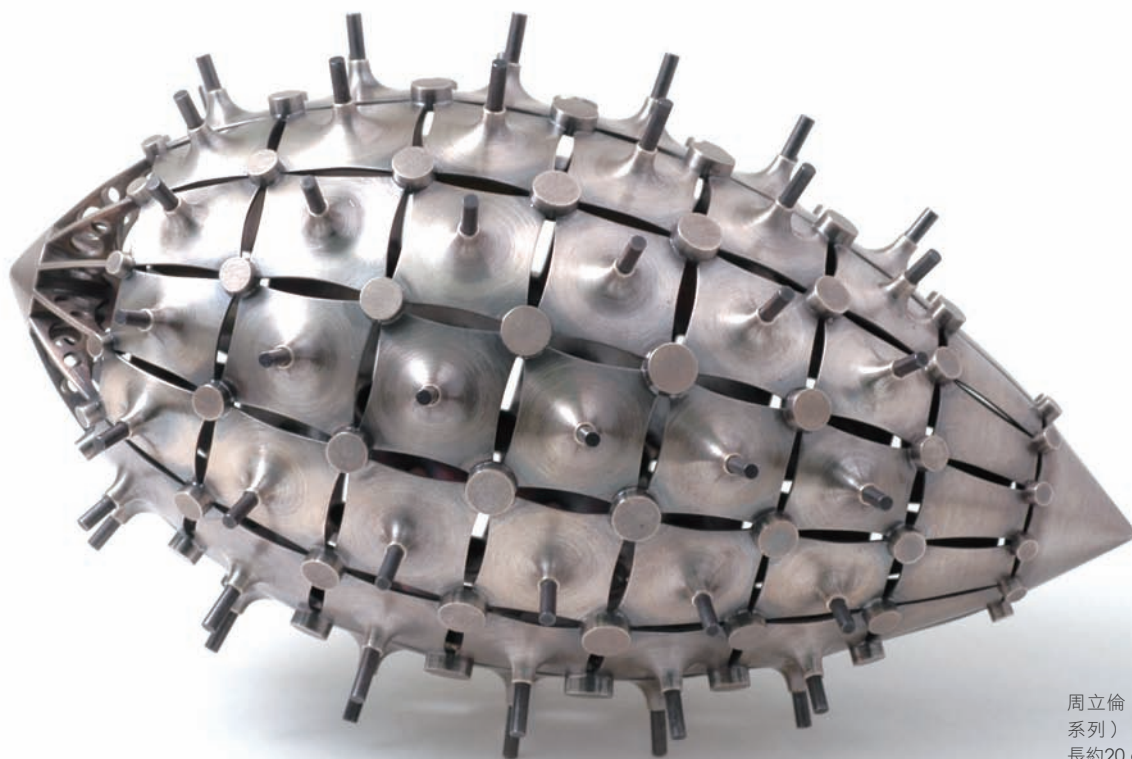
Seeking Perfection in Technology: Li-Lun Chou's Metal Creation

採訪・攝影／吳昶喻 Ren-yu Wu・圖版提供／周立倫

媒體理論家麥克魯漢（Marshall McLuhan）曾說，科技因文化而被賦予意義，如果我們周遭的環境與文化是一首詩，那麼科技就是詩中之字。

「鍊金術：當代金工複合媒材創作藝術展」目前在南投草屯的國立臺灣工藝研究發展中心展出，展期至今年10月12日。獨立於其他樓層的展覽、教學空間的設計方式，「鍊金術」以黑色為展場主調，妥善的打光與動線設計，襯托出每件金屬工藝作品的質感。

一走進展場，隨即可看見右方的小型舞臺上放置了張傳統金工工作檯，並以影像與圖文介紹金工製作的基本工具與設備，各種不同尺寸的鑽頭、榔頭，還有用來鑄造、打磨、拋光、抽線、質感加工的工具等，雖已令人目不暇給，但除了這些設備之外，還有更多新的設備尚未收納其中。如3D設計軟體加上CNC車床加工技術（CNC = computer numerical control），就是本文專訪的主角——周立倫，近年所

周立倫 裝飾擺件（傾斜軸線系列） 2003 925銀、銅
長約20 cm

周立倫 胸針（幾何系列）
1997前 925銀 長約5 cm

鑽研的技術。

周立倫有三十多年的教學經驗，並曾於工藝中心教授珠寶金工課程，在這次「鍊金術」展的「日常器」、「妝飾美」、「遊於藝」三大展區中，他的作品陳列於最後一個展區，與其他跳脫功能性、裝飾性，強調更深一層心靈層次或表現形式的作品一起展出。其中〈裝飾擺件〉有多個不同版本，主體以925銀打造，看起來像長刺的松果，或抽象化的穿山甲，也可能是顯微鏡底下的某種細胞組織，有時加上長長的壓克力尖角，像是生物的尾巴，但大多時候，作品的完美及工業特質，反而使得這樣的趣味性聯想與解讀成為多餘。這幾件作品是卓越的標竿，它所傳達出的冷冽與

距離感，就像一層防護罩，排列整齊的金屬刺角及塊面是沈重的盔甲，捍衛著創作者對工藝的熱誠與執著。

本文希望藉由周立倫的作品及個人經歷，進一步思考串連起科技、藝術及工藝等的多個面向。

自己的笛子自己做

周立倫在自傳的開場白寫道：「我生長於標準的公務人員家庭，從小在公家配給的宿舍中長大。早年的經濟條件和大多數的公務人員子弟一樣，家無恆產，僅夠糊口。在家排行老么，上有兩個姊姊，父親在我三、四歲時即因病早逝，由敬愛的媽媽，母兼父職地一手將我們拉拔長大。她給予我們的濃濃母

「鍊金術」展場近入口處的金工示範展區

愛，讓我們在成長的過程中，沒有因為失去父親而缺少關懷。生活雖然清苦，但和樂的家庭氣氛，以及媽媽無微不至的照顧，使我們的身、心都得到健康而完整的發展。」

從小成績就名列前茅，周立倫除了會讀書，也很會玩耍，當時他住在高雄前鎮區靠海的外婆家，四周都是甘蔗田、樹林、芒草堆，不用上課的日子，他整天摘野果、捉蟋蟀、用彈弓打鳥、游泳、抓螃蟹。周立倫國小的時候最喜歡美勞課，畫作常受長輩誇獎，讓他體會到創作的成就感。有次母親買了一支竹製橫笛給他，他自學揣摩後也吹得有模有樣。升上國中後，他被分配到成績最好的鼓號樂隊班，加入管弦樂隊，

自學精神依然延續，他不但在工藝課用鐵絲、罐頭鐵片、榔頭、鐵釘自製生平第一件金工作品，還曾將家中掃帚的竹柄製作成笛、簫等樂器，並自己翻找資料，用黏土捏製土埙（一種閉口吹奏樂器）。

在臺灣傳統家庭的升學觀念之下，孩子對藝術的追求到某個階段總會被勸退，周立倫的母親有時也會嫌他在工藝上花太多時間、「玩物喪志」，但因為她也樂於學習國畫，所以沒有阻止兒子在藝術上的追求與發展，雖說如此，他在國中畢業前提出想當木工學徒的念頭，還是被狠狠地教訓了一頓，母親告誡他，一定要念高中、升大學。

後來周立倫如願地考上第一志願高雄

中學，媽媽買了一支150元的大陸製梆笛做為獎勵。在高中同學眼中，他是不折不扣的「藝術家」，因為喜歡故宮的微型雕刻類藏品，他也試著用竹、象牙、壽山石、果核等材料，雕刻人、動物、山水。有次工藝課，他用檜木雕刻老人坐像，表面塗上洋乾漆，還被老師懷疑是從藝品店買來的。高二擔任國樂社社長時，周立倫又拜託媽媽買了一支250元的曲笛，這在當時是筆不小的花費。母親的辛勞讓他體會到將來讀書，絕不帶給家裡更大的經濟負擔，因此畢業後，他選擇就讀國立師範大學工業教育系。

金屬工藝的啟蒙

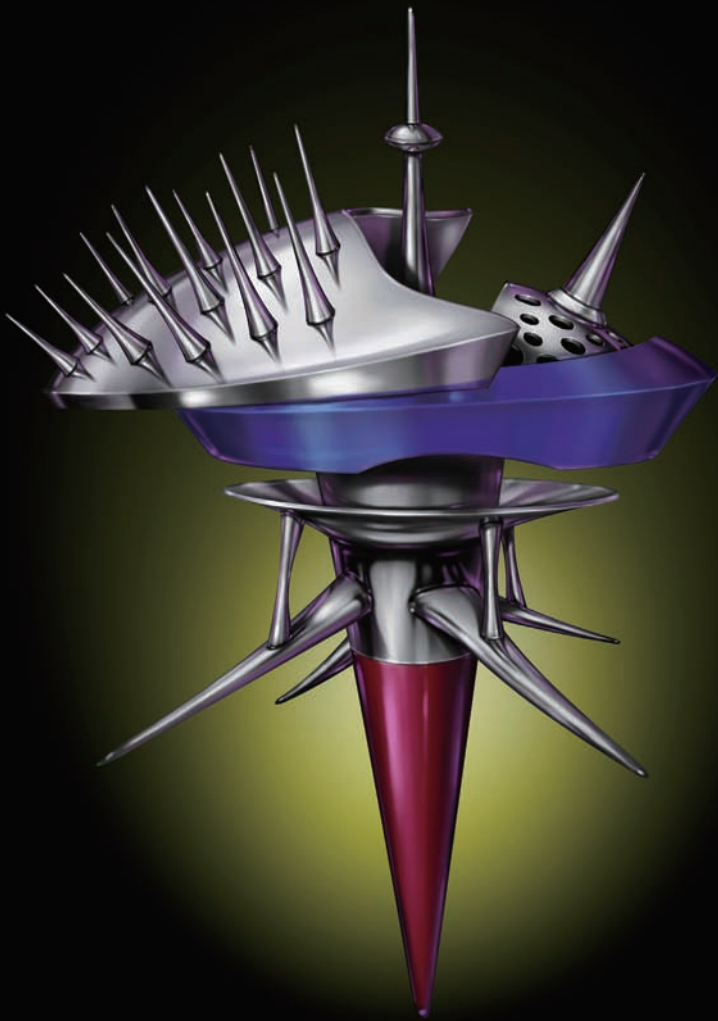
在師大，周立倫從陶瓷老師吳讓農教授那裡習得了陶瓷、釉藥知識。在設計繪圖上表現出眾。老師開設的室內設計公司陳設了難得一見的歐美期刊，這成了他汲取新知的來源。進一步學習金工的動機，則要歸功於擔任師大工藝教育學系助教兩年期間，在歷史博物館意外看到「北美金工協會」巡迴展的那次契機。

他回憶道：「那是一個非常小的展覽，只有兩個平放的玻璃櫃，放在展覽廳裡，像是臨時加進來的展覽。珠寶作品就陳列在裡面，沒有經過很刻意的安排，倒顯得有些擁擠。我也不是專程去看那個展覽，而是看別的展覽，或是閒逛剛好碰上的。雖然如此，但我可是受到相當大的震撼。我從來沒有看過任何物件具有那麼『濃縮』的現代美。當時的感受，就像見到絕色美女一樣，令我臉紅心跳。當下決定，非把這門技藝學會不可（就像非追到那位絕色美女一樣）！因此才有我後來在國內外學習金工的歷程。」

看了這個展覽後，周立倫在圖書館裡研讀金工知識，並爭取到交換學生計畫，前往與師大有姐妹校關係的美國威斯康辛州立大學河瀑校區就讀。出國進修前半年，他花了

周立倫 裝飾擺件（植樹系列）
2003 925銀、18K金 高約18 cm

周立倫 無題 2000 2D電腦繪圖
(Painter、Photoshop、CorelDraw)

周立倫 無題 2000 2D電腦繪圖
(Painter、Photoshop、CorelDraw)

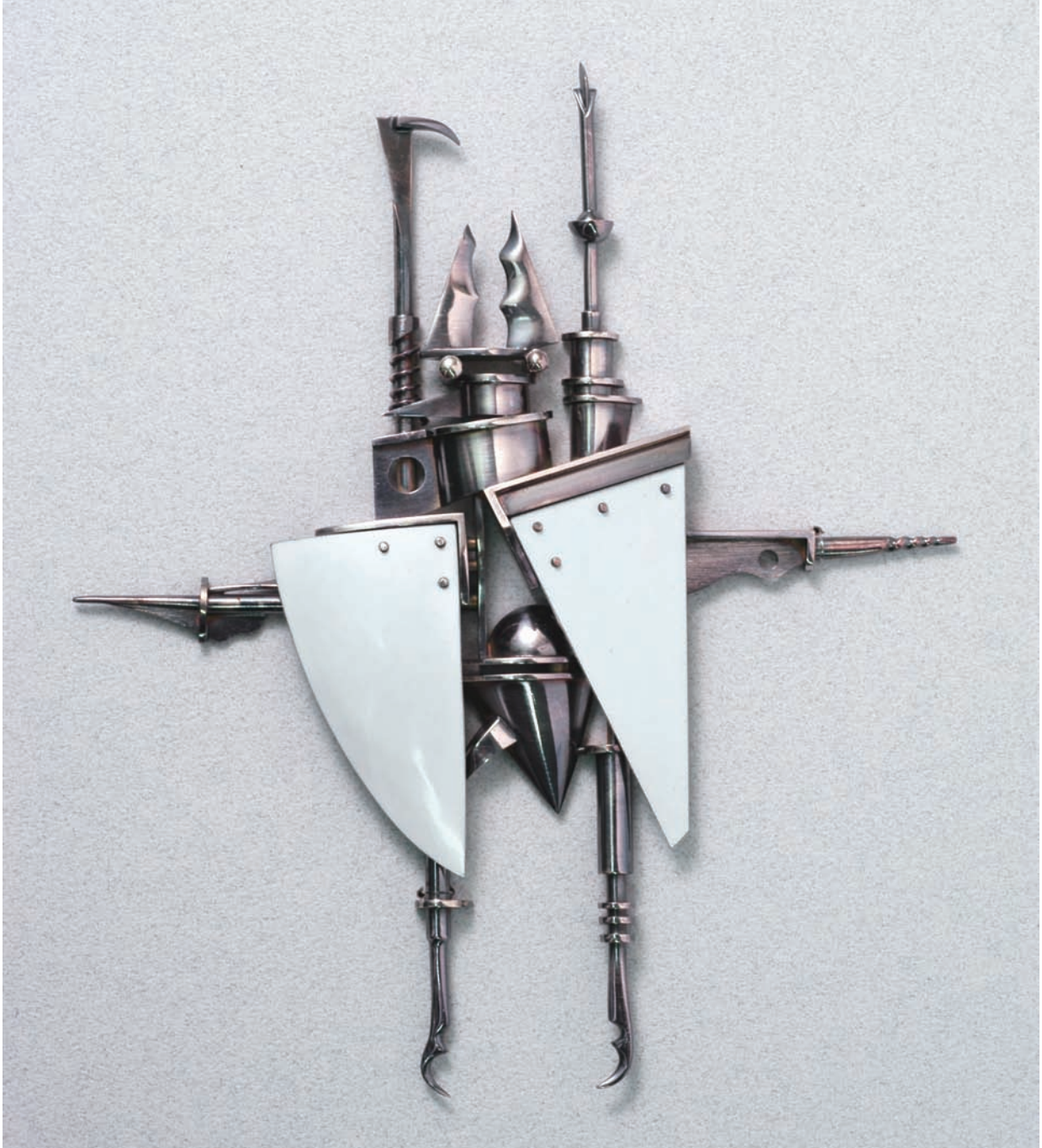
三、四個月的時間，跟隨打金師父楊榮順學習傳統金工技術，到了美國後，在基本金工技術不成障礙之外，他又累積了許多作品，在課堂上也表現積極，受到教授肯定，所以一開始就能和教授討論創作，這讓他對自己更有信心，也有更高的自我期許。

數位科技不設限

三十多年前學陶藝及設計，二十多年前開始學金工和珠寶，周立倫的學習重點，在最近這十多年來又有更新——這回的主角是數位工具：「相較於先前學

過的陶藝、設計、金工及珠寶等專業，學習數位工具所耗費的時間及心力絕對有過之而無不及。從數位工具的發展進程來看，我的起步並不算早。也是從雜誌和書籍上看到別人在電腦繪圖方面的表現之後，才感受到改朝換代的壓力。我自忖如果不學會使用這些數位工具，恐怕無法跟上時代的腳步，也會大大削減自己在設計方面的信心和能力，於是就一頭栽進學習數位工具的無底洞。」

單從「鍊金術」中展出的〈擺件〉來看，就讓人難以想像必須在設計軟體上花費多少時間，才能完成如此複雜的作

周立倫 裝飾掛件（機械系列） 1997前 925銀、噴漆 長約10 cm

品。而由電腦設計造形之後，再由機械生產，會很昂貴嗎？他解釋道：「3D列印和CNC加工技術愈來愈進步，只要在3D軟體中建構完成的數位模型，都能精準地製作出實體物件，價錢也比手工製作原型便宜。另一個關鍵是，合用的珠寶原型製作師父（打版師）通常要有六年以上的學習及工作經驗，而學習3D電腦軟體（例如Rhino 5），只要半年就可以上工。這也是為什麼在珠寶業界數位打版的比例愈來愈高的原因。」

對我們來說，科技總是散發著迷人的光輝，它能成就前所未見的精細度、統

一性、規格化、效率或象徵進步，但如果能褪去對科技的高度期盼，並將它一視同仁，或許更能了解科技的本質。從麥克魯漢在1964年提出的概念「媒體是人的延伸」來看，所有的媒體、媒介與科技對麥克魯漢來說都是互通的，包括一盞燈都是不可忽視的媒體，因為有了燈，人才能在黑暗中創造事物，換句話說，燈創造了空間。在3D電腦軟體中，周立倫也找到了將金工造形完滿實踐的方式，在不設限地運用不同的媒材及工具時，他為自己的生涯與臺灣工藝的發展，都開闢了更遼闊的視野。🌱