

玻璃瓶的彩繪詩人：鍾金美

A Poet of Painted Glass Bottle: Chin-mei Chung

採訪・攝影／林柏宏 Po-hung Lin・圖版提供／鍾金美

以舊酒瓶裝載新美學

談及花蓮，就讓人直接聯想到奇萊山區的木瓜溪，在如同天生的雕刻好手塑造出的一道道深邃而動人心弦的峽谷風景中，龍澗周圍更能將鬼斧神工的岩壁景緻盡收眼底，對岸溪谷陡峭，仍可見由山澗形成的小瀑布，地形景觀可媲美太魯閣峽谷。當地除了以生產玫瑰石聞名之外，更孕育出豐富的自然與人文景觀，位於木瓜溪畔的銅門部落就是與此生態共生。

銅門部落屬於太魯閣族陶塞群，其傳統工藝遠近馳名，從小在父親玉石工藝的陶冶下培育出美感基底的鍾金美，由於2008年身體出了一些狀況，讓她了解到「把握當下」的可貴性，因此她化想法為具體行

動，追尋自己的理想，非科班出身的她自2009年開始學習素描、油畫，開啟了繪畫人生的扉頁。這段過程相當波折，由於東部地區較少畫室，鍾金美必須花費數小時北上學習；即使如此，她仍不畏路途遙遠，樂在其中。或許就是這般崎嶇艱辛，讓她更珍惜每次上課的機會，在繪畫技巧上鑽研比別人更透澈、仔細。

鍾金美的彩繪作品多半畫在酒瓶上。為何是酒瓶？她話說從頭地解釋道，剛開始她是在畫布上創作，同時思考著如何將創作帶進部落當中，後來她留意到，部落生活的日常景象中，似乎很常出現被棄置在路旁的玻璃瓶罐，於是她心生一念：既然有彩繪花瓶，為何不能有彩繪玻璃瓶呢？

鍾金美創作情形

以酒瓶底部做成的燭杯

鍾金美 女仕系列 玻璃

鍾金美 斜眼怒視 玻璃

鍾金美 德拉女士 玻璃

鍾金美 水靈 玻璃

這道靈光一閃的念頭，自此成了她往後的創作指標。鍾金美接著說明，使用玻璃瓶為主體還有其他考量，一方面是考慮到素材的本質，可以讓她在不破壞、不改變固有形體的情況下彩繪，用以展現其全新風貌與內涵；另一方面，彩繪瓶身的方式，也可用來做為推動環保回收再利用的力量，使環保美學的落實獲得初步扎根。經過社區活動的推廣，族人們從原本的不知所云到現在會主動拾起周遭的玻璃瓶，加以篩選、清洗後送到鍾金美家中，當中的轉變顯著，讓她笑著說：「現在大家一看到我，就是告訴我他收集了多少玻璃瓶、有什麼特殊造形的要送給我，每次回到家門口，就看見如同山丘般堆疊的瓶瓶罐罐，整整齊齊的，真怕哪天不小心走山就糟了。」她半開玩笑地說，為了這些素材，她要特別準備一間儲藏室擺放。

不過，課程中強調創作風格不局限於原住民傳統色彩及花紋，這點卻引起了族人的質疑及反對聲浪，她力排眾議地表示：「很多人一直告訴我要畫菱形、要塗什麼顏色，這樣才有我們當地的特色，我告訴他們說我想畫的時候就會畫。這並不表示否定或忘本，而是傳統圖騰及花紋是從古至今流傳下來的一個崇高象徵，那是一種不能被超越及改變的傳承方式，即使我再怎麼去畫都不可能去突破的一個經典，所以我暫時沒有從事圖騰創作，我想帶給大家的是一種詮釋、不一樣的訴說模式，故事性的，來自於這片純粹的淨土、浩瀚的星空以及醞釀我誕生的人文。」一席話透露了鍾金美清晰的條理與細膩的思緒，她目前仍在不斷實驗各種風格，藉以精進自己的創作能力。

彩繪酒瓶的生活藝術

如何將藝術創作自然地融入生活當中，使其無所不在？鍾金美為我們做出了極佳的示範。她將玻璃瓶一分為二，上半部瓶口做為風鈴，下半部製為燭臺，兩個具實用性的生活物品就此孕生。鍾金美表示，她積極推廣瓶身彩繪還有一個目的，即讓在花東地區少有機會接觸到素描、油畫等較偏西方美術教育的族人們，有不同的美感體驗。當婦女及孩童看到鍾金美彩繪的專注神情，不自覺受她吸引，紛紛表示想要學習的時候，這讓她非常開心，因為這代表她的創作及推廣是受到肯定、有成效的；此外，社區居民的主動學習也可以形成一股風氣，逐漸改變、改善這個部落、社區，甚至更大的環境。不單是傳統民俗技藝的傳承，她融入不同文化元素的創作及教學，也常常讓外來的觀光客驚豔於別出心裁的新意。

鍾金美將這個想法告訴他人，並透過當地社區發展協會的補助開班授課。她表

示，不論是油畫或是壓克力等，顏料都是一筆龐大的開銷，加上想要學習的族人大多數無法負擔費用，而她一個人的能力有限，所以她才一半自行吸收、另一半透過地方補助的方式鼓勵族人上課。她告訴學員說「沒關係，來上課就好。」盡可能讓每一位有興趣的學員不要有太多外在壓力，盡己所能地給予協助及傳授。或許是學員感受到了老師付出的關愛與用心，鍾金美誇讚道，每個學員都很專注聽講，他們的吸收能力也很驚人，以往須教數周的上色技法，如今學員們兩三天就學會了；不過，學員也總是歸功於老師教得細膩。就這樣，兩、三個小時的課程往往一轉眼就結束，學員們陶醉在其中，絲毫不知時光匆匆，整個教室也總是洋溢著歡笑。

私我與宇宙的瓶身低語

曾經擔任彩繪瓶身協助工作的龍小姐一談及鍾金美，就表示她是一個容易與人親近、侃侃而談的對象，讓人感受不到藝術

「心繪玻璃：鍾金美個人創作展」現場

(左上)鍾金美（穿粉紅衣者）

上課講解情形

(右上)正在教孩子們練習技法的鍾金美

學員上課的作品成果

創作者那種遙不可及的距離。她是一位將親身經歷畫上瓶身的詩人，透過玻璃瓶看透許多事、擁有比別人更清澈的眼眸；她的玻璃瓶吟誦著一則則故事，可能是來自孩童時期或對未來的自身感受，也可能是來自浩瀚星空、山間縱谷的喁喁低語，每件創作都帶給人難以言喻的體悟。或許是渾然天成的結果，不過短短數年，鍾金美的創作就受到注目，曾入圍2012年金赫獎國際書畫盃競賽，並受邀參與青年「心」工藝、太魯閣國家公園市集、花蓮藝術家市集、花蓮文化創意園區文化市集等活動，並於當地文化創意園區舉辦「心繪玻璃」個人創作展，在近半年間就獲邀舉行了多次個展，成績斐然。

藝術的道路艱辛難行，沿路風光並非全然明媚，而可能充滿了荊棘，也因此多數人只敢眺望而不敢踏入。但鍾金美認為，無論如何總是要有人投身其中，因此她選擇用自己的方式傳達其獨特的想法及創意，希望能夠將花蓮縣銅門部落的文化與靈魂發揚出去，讓全臺灣、甚至是全世界看見原住民文化的瑰麗。創作已然成為生活一環的鍾金美，仍不斷磨練自己的創作技藝及思維，工作檯上琳瑯滿目的染料及工具，就印證了她對藝術創作的熱忱；而玻璃瓶上的細膩筆觸、飽含生命力的色彩，也在在說明著她一路以來單純直率、始終不移的初衷。¶