

工藝新秀 / New Voice

理解「為什麼」比「是什麼」更重要 —金工藝藝術家劉芃昀

Why Is It more than What Is It - Gold and Metal Craft Artist Liu Peng-Yun

採訪 / 簡政展 Chien Cheng-Chan · 圖 / 劉芃昀 Liu Peng-Yun

甫結束在韓國漢陽大學任教的劉芃昀，曾經獲得臺灣工藝創意市集大賞第一名，也擔任臺灣珠寶金工創作協會理事多年，目前為「南風金工工作室」的創辦兼負責人。畢業於國立臺南藝術大學應用藝術研究所的她，曾長期在國內多所大專院校任教。三年多前，因為一次參展機會，結識來自韓國的學者並受邀前往漢陽大學任教。在人生地不熟又不通韓語的狀況下，她選擇暫時放下一切，毅然決然地接受這個人生意外的挑戰。結果證明，不管在臺灣還是韓國，她所指導的飾品工藝與珠寶設計課程，總是受到學生的歡迎；探詢她受愛戴的祕訣為何？除了認真教學外，給予學生充分的創作空間，讓學生自由自在地釋放想法與情感，並不斷地分享最新的時尚脈動，大概就是她始終能在繁重的課業指派下，仍受學生喜愛、爭相選課的原因。

人生往往並非曲折，一切都來自於自己的選擇

去韓國任教之前，劉芃昀對韓國可說是一無所知。但由於父親是往來各地做生意的臺商，自小養成她獨立自主的習慣。她認為自己的創作與設計旅途，一路走來雖然有很多因緣際會和誤打誤撞，但總歸都在自己的選擇和興趣下所做的決定。她認為人生往往並非曲折，一切都是自己的選擇。隨遇而安的性格，讓她能享受每個當下的境遇、珍惜每次可能的機會，以正面樂觀的態度去面

對，因而往往能在過程中獲得額外的收穫與歷練。

從事金工創作是一件很幸福的事情

關於教學，她有著強烈的熱情與自信，因為她認為做金工是一件很幸福的事情。在陌生的韓國，她讓習慣在框架中學習的韓國學生，打破師生間既有的隔閡阻礙，讓學生能更自由地表達想法，進而表現自我。她認為先讓學生理解「為什麼」比「是什麼」更為重要；從草擬到完成都必須經歷親自動手做的過程，因為所有的想法都是從零開始，如果沒有對自己想要的東西充分了解，就算再精緻華美的作品也只是模仿的再現。因此她並不樂見學生做出跟自己一樣的東西，她認為唯有全心全意地堅持自己的想法，並竭盡一切地製作出自己認為最好的作品，才是真正創作的實現。人們所謂的靈感，更不是單純地源自於某個技術、某個形態或美學概念，而是來自於一個故事、一個感受，甚至是一種文化。

劉芃昀 瓶安·平安 2016 1.5×6×0.8 cm
925銀、999銀、黃銅、青金石、珊瑚

(上圖) 劉芃昀 花·現 2016 20×20×5cm 925銀、999銀、瑤瑯
 (攝影/宋佩育)
 (左上圖) 劉芃昀 蔓蔓 2015 35×25×5cm 925銀、999銀、珍珠
 (金屬巢絲技法)
 (左下圖) 劉芃昀 結 2005 25×25×5cm 999銀

從個人情感的表現，轉換到既有文化符號的再現

過去劉芃昀從觀察花草的自然曲線和光影交錯的變幻來進行創作，在金工技法外，也運用瑤瑯、編織等多媒材和技法於首飾的整體造形搭配上。來到韓國之後，她意識到韓國人除了善用各種複合媒材，更重視在傳統和現代之間所保存的價值與傳承，因而體會到文化對個人創作的深層意義。近年來她的創作除了個人情感的表達外，也加入傳統文化符碼。她的作品在細膩流暢的現代感中，也漸漸流露蘊含在地文化的風格特色，讓冰冷的金屬增添了傳統文化底蘊，傳遞了熟悉的溫暖感。以新作〈瓶安·平安〉為例，她利用「平」安與花「瓶」的諧音，讓作品衍生出本國文化下日常生活用語的祝福涵意。而〈花·現〉除了是一組形制小巧的銀製匙具外，在意象上更是取自一葉蘭的形貌，用以發揚臺灣蘭花王國的傑出在地特色。

使媒材發揮表象之外的附加與延續價值

劉芃昀認為臺灣與韓國相比，最大的弱勢點就在於不夠落實關懷與擁抱自身的文化。臺灣多舛的歷史演變使得我們包容太多的文化內容，卻似乎仍看不清什麼才真正屬於自己的文化。在不斷翻新的時代潮流中，容易產生與既有在地文化的斷裂，更常有看似創新卻沒有歸屬感的發想。創作的價值其實往往不只取決於技術或媒材本身，而更在於如何使媒材發揮表象之外的附加與延續價值。這段旅韓的經驗，讓她深刻地體悟到，唯有從關懷自己的文化開始，讓觀者認同自己的國家，才能進而認同自己的存在價值。

未來劉芃昀期待能在教學之外，持續有定期的創作展出，並將自己的所學與經驗彙集成工具書出版。讓創作除了美的層次追求外，還能融入更多屬於臺灣文化的符碼，一方面追溯自我國度的文化意涵，也為金工藝術的價值，創造出更多屬於這塊土地與個人的紀念意義。🌱