

2019 臺灣工藝競賽——得獎作品選賞與工藝家的誕生

2019 Taiwan Craft Competition: winning works and winning artisans

文／吳姿慧 Wu Tzu-ying 圖／國立臺灣工藝研究發展中心 NTCRI

隨著臺灣工藝作品趨向豐富多元，今年「臺灣工藝競賽」打破以往「美術工藝組」和「創新設計組」的組別分際，專注於巧工技藝、造形美感以及創新功能性三個面向的呈現，連帶各項獎金也得以提高。本文介紹獲一等獎、二等獎、三等獎與新光三越獎的作品，亦介紹獲獎者學習與創作歷程，探究優秀工藝創作者的養成。

With response to more diverse and unique works from Taiwanese craft creators, this year's "Taiwan Craft Competition" breaks through its old divisions of the "artistic crafts group" and "innovative design group", but focusing on craftsmanship, aesthetics and innovative functionality, and increasing the prize money at the same time. This article introduces the first prize, second prize, third prize and Shin Kong Mitsukoshi prize-winning works, as well as the winners' learning and creating processes and how they have reached to where they are today.

張凱亘 生命特徵 III—探尋
栓木、楓木、橡木、烏心木、胡桃、柚木、紅酸枝、鐵刀、黑檀、黃銅、環氧樹脂 90×90×90cm
2019臺灣工藝競賽一等獎

今年「臺灣工藝競賽」邁入第26年，本屆各項獎金皆提高許多，一等獎調升一倍，高達100萬元。隨著臺灣工藝創作者作品趨向豐富多元，將以往徵件的「美術工藝組」和「創新設計組」的組別分際打破，並取消主題限制，獎項設置部分也進行了調整，除了過往常置的一、二、三等獎與新光三越獎外，更增設美質獎、創新獎、機能獎，專注於作品在巧工技藝、造形美感以及創新功能性三個面向的思考呈現。本文除了介紹一至三等獎與新光三越獎四件得獎作品，亦介紹工藝家學習與創作歷程，期望能與讀

者一起探究優秀工藝家的養成，及其努力與條件。

木工藝新世代

本屆有兩位得獎的創作者是甫從國立臺灣藝術大學（以下簡稱臺藝大）畢業的同班同學，分別是獲得一等獎殊榮的張凱亘，以及榮獲三等獎的蔡子硯。臺藝大工藝系是臺灣最早成立的美術工藝科系，始於1957年。採訪是在臺藝大工藝系系館進行，實際走訪兩位創作者母校的木工工作室，感受他們創作與學習環境的連動關係。

張凱亘以作品〈生命特徵〉，一組室內大型工藝薰香裝置拔得頭籌，榮獲一等獎；這組創作包含四件獨立作品，創作跨度整整三年的時間，從張凱亘擇定木工作為工藝專業，到完成畢業專題製作，這段時時內觀的過程。作品命名「生命特徵」，記錄自己不同生命階段的姿態，造形用生命初始DNA雙螺旋、宇宙天文以及星體的概念，表達抽象心境。作品運用許多冷壓曲木技法，研究如何將木材表現得柔軟可塑，突破木工直角角度的觀念限制，創造優雅蜿蜒的氣質。

第一件作品〈初始〉，以作為宇宙源起的大爆炸（Big Bang）為概念發想，在一個複雜的三維曲面上架構軸心構件，帶動雙螺旋的變體造形轉動，木質珠串是長鏈聚合物的造形特徵，象徵向前行。第二件作品〈囚牢〉，承接宇宙大爆炸之後，在有條不紊

	1	
2		3

- 1-2 張凱亘 生命特徵I—初始（圖2為局部）
 栓木、楓木、橡木、烏心木、胡桃、柚木、鐵刀、紅酸枝、黑檀、黃銅、環氧樹脂 100×100×100cm
 2019臺灣工藝競賽一等獎
- 3 張凱亘 生命特徵III—探尋
 栓木、楓木、橡木、烏心木、胡桃、柚木、紅酸枝、鐵刀、黑檀、黃銅、環氧樹脂 90×90×90cm
 2019臺灣工藝競賽一等獎

的世界形成之前，那個混沌初始的狀態。於是我們看到作品呈現多種造形元素，複雜地環繞串接，「雜亂不一致，可以轉動傾倒，看似有所空間，卻又繞不出去。」這件作品是張凱巨大二時，接受一年多學院木工訓練的成績單，也是四件作品中最早完成的一件。當時的他整天待在木工工作室，做著似乎永遠也完成不了的作業，雖然隱約感到自己在木工創作上的天分，卻仍在自我認同、與技術磨練的漫長甬道上摸黑前行，想家的心緒折磨無疑雪上加霜，「心境彷彿在囚牢當中。」這件作品是張凱巨定位自我風格之作，四部曲的形式也是在創作這件作品時定案。

第三件作品〈探尋〉，宇宙的混沌

狀態在冷卻安定後塵埃落定，星系成形。猶如撥雲見日照見生命出路，張凱巨以齒輪咬合前行與指向性元素，「在轉動、翻滾中，探尋屬於自己的空間。」，這時他終於能暫時放下苦悶心情，在成長中好好審視自己。第四件作品〈平衡〉，鼓勵自己能以平衡的狀態與世界交流共處。面對外在環境變動，也有足夠的能力與智慧回應反饋，就像作品裡那些被層層串接的黑色薄板，拱曲層疊出具有彈性，可旋轉、可擠壓的精巧球體。作品的中核有一個比喻生命軀殼的薰香器，焚燒著自由無拘的本我意識，「即使形態外在改變了，軀殼改變了，真實的自我還是能夠如同輕煙不受拘束，在每個階段彼此連結，維持真實的自我，不忘初心。」

1 | 2
3

- 1 張凱巨 生命特徵IV—平衡
栓木、楓木、橡木、烏心木、胡桃、柚木、紅酸枝、鐵刀、黑檀、黃銅、環氧樹脂 120×110×100cm
2019臺灣工藝競賽一等獎
- 2 張凱巨 生命特徵II—囚牢
栓木、楓木、橡木、烏心木、胡桃、柚木、紅酸枝、鐵刀、黑檀、黃銅、環氧樹脂 100×100×100cm
- 3 張凱巨工作照

1

2

1 蔡子硯 雛 胡桃木、栓木、鐵刀木、紫光壇、煙燻橡木、橡木、黃銅
100×100×70cm
2019臺灣工藝競賽三等獎

2 蔡子硯工作照

蔡子硯以作品〈雛〉榮獲三等獎。編織夢想可以是自由無拘，敢於作夢的狀態，與鳥兒無懼高空迴旋高飛的意象一致。蔡子硯以羽翼未豐的雛鳥，象徵人們不要停滯止步於現階段的舒適安逸，懷抱夢想踏實行動，任何人都能創造無限可能。這樣的創作命題，非常符合蔡子硯當下的生命狀態與人生進程，帶有自我期許的味道。他跟同學張凱巨一樣，在學期間，幾乎所有的時間都待在學校的木工工作室。工藝講究技術熟練到位，刻意而重複的練習是必要的自我修煉，沒有付出一定的時間是不可能一蹴可幾。

作品裡配置大量的齒輪，並以許多銅質鉚釘接合、補強構件彼此，蔡子硯試圖將功能與美感融合，金色的鉚釘有很好的裝飾效果。他坦言學校的木

工教育，接觸家具和家飾的製作機會較多，作品裡的齒輪運用，大多依靠網路上的資料自學而成。國際上運用齒輪構件創作機動雕塑的藝術家，偏向金屬材質的使用，蔡子硯把金屬改成木質，克服材質轉換的種種困難，完成了一組全木質的傳動齒輪，藉著電動怠速馬達，驅動雛鳥振翅學飛，這股機械美學的趣味性，在木頭各種棕褐色的複調色澤中，傳遞溫潤親人的質感。

在風格的營造上，蔡子硯參照 Steampunk（蒸氣龐克）架空於現實的超現實懷舊機械感，也受到宮崎駿動畫電影的影響，《天空之城》、《霍爾的移動城堡》畫面裡那些翱翔天際，看似人工、復古卻又與自然相生相依的仿生飛行器。蔡子硯做了

1
—
2

1-2 蔡子硯 雛（局部）
胡桃木、栓木、鐵刀木、
紫光壇、煙燻橡木、橡木、
黃銅 100×100×70cm
2019臺灣工藝競賽三等獎

很多功課，從鳥類的結構特性、運動器官的運作上，參考國外各類相關作品，汲取可在木工雕塑應用的精髓，呈現飽滿的工藝性。

剛剛畢業的新生代工藝創作者，在技術與材質的處理經驗一定不如資深工藝家，然而這兩位得獎作者卻能將幾種接觸過的技藝組織起來發揮到極致，不但展現一定的技術實力，也創造出令人耳目一新的佳作。

系列累積，能量展現

二等獎得主尤雅容，以作品〈種子的旅行〉獲得評審青睞。「種子成熟後會去旅行，而我們和種子好像有點類似……」尤雅容以誠懇的語氣說著。2006年她初次將水果翻模，在水果上鑽出大大小小的孔洞，創作了

「造形遊戲」系列，之後有小盆景形式的〈愛心樹〉，接著移植了愛心樹盆景頂端的心形雕塑，在均勻地鑽上無數氣孔後，成了〈植栽之家〉的部分元件，尤雅容又增加植栽之家相連如建築量體的規模與數量，強化種子的移動方向性，就成了這次的得獎作品〈種子的旅行〉。每一個系列都是在前有的基礎上重組、變化與延伸而成。「我沒有辦法完全從零開始。」，這是尤雅容的創作邏輯。

研究所時期，她即以植物種子具有「包容於內部的滋養能量」之概念作為造形的設計，那個狀似木質按摩球，突起的尖端上有一個小孔洞的種子造形，也從研究所的空間裝置尺度，縮小挪用於〈種子的旅行〉之中，泥條盤築技法塑形的薄殼結構，

尤雅容 種子的旅行 紅土、瓷土、粗熟料、透明釉
40×40×60cm、50×50×60cm 2019臺灣工藝競賽二等獎

是除了石膏翻模之外，一直沿用至今的成型技術。

從臺北教育大學畢業後，尤雅容帶著教授羅森豪嚴謹訓練出的紮實技術，信心十足地挺進研究所。她所就讀的臺北藝術大學造形研究所，著重純藝術的觀念性表現。老師曾要她思考，陶塑在燒窯的過程中爆破了，為什麼不能接受它爆破的樣子？尤雅容喜歡在作品乾燥到一定的硬度時，以工具挖洞並修飾得精緻勻整；但老師質疑，為什麼不在土還是濕潤的時候，用手指戳洞以保留土礦原始生猛的感覺。這段時期尤雅容偶爾有不被理解的感覺，她察覺到自己身上的工藝魂，比起純藝術創作，她更喜愛工藝的特質，「我喜歡盡一切努力去維護它。」、「喜歡被我控制過的樣子。」現在的作品更有尤雅容自己的性格了！

身為一位國小教師，尤雅容做陶只能利用課餘時間，一年只有一至兩個組件的產量，「礙於創作時間有限，作品量少，於是選擇透過參與競賽的方式，保持自己的創作能量以及與陶藝圈的互動。」發展出自己的創作節奏，在寒暑假連貫的時候，進行媒材的創新性實驗，開學後規劃零碎的時間，運用寒暑假得到的實驗結果，緩慢穩定、一點一滴地將作品完成。

2019臺灣工藝競賽二等獎得主尤雅容

1
—
2 | 3

1-3 高品桐 壺器—福氣 陶瓷、金屬、木
 壺 11.5×20×9cm、
 罐 11.5×11.5×9.5cm、
 茶海 12×9.8×9.3cm、
 杯 6.3×6.3×5cm、
 杯墊 6×6×0.5cm、
 茶漏 8.8×8.8×2.2cm、
 茶盤 23.5×23.5×6cm、
 茶匙 6×2.5×25.5cm、
 茶壺墊 11.2×11.2×3cm、
 茶洗 14.7×14.7×9.5cm
 解茶刀 1.5×1.3×12.8cm、
 茶則與茶針 7×1.5×16cm
 2019臺灣工藝競賽的新光三越獎

回到理想的初衷

新光三越特別獎的得主是三唐企業有限公司代表人高品桐。以一組茶席作品〈壺器—福氣〉獲獎，材質涵蓋金工、木藝與陶藝。鍍銀合金製成的鍛敲杯墊、茶匙和解茶刀是刀劍工藝家陳遠芳的創作。龍眼木生漆茶則的作者，是從事多年室內設計工作後退休，潛心於木工與漆藝創作的魏忠科。作品中質量佔比最大的是高品桐的曜變黃金天目茶器，包括茶壺、茶葉罐、茶海、茶杯、茶漏、茶盤、茶壺墊以及茶洗。

這些茶器從創作到完成的時間跨度漫長，器型的研究設計分別完成於2014年到2018年之間，曜變天目釉則是高品桐從2000年就開始投入大量時間、心力與經費，歷經數次失敗，持

續調整至今。他的創作向來以市場為導向，也是入選臺灣優良工藝品的常勝軍。在器皿的研發階段，多次去蕪存菁才能初步定案商品的設計，作品打樣後，精算每一個生產環節所需的技術和材料成本，來回修改打樣品數次，才有正式進入量產階段的機會。

我們現在所看到的天目茶器，其實是這些年來，高品桐每年所推出的商品前身，是最初那件、從未問世的「打樣品」，在設計上因為不符生產的效益成本，而成為現在獨一無二的單件作品。因此，這都是高品桐數年來的創作裡最理想化的設計，是創作的精華選粹。據高品桐所言，這些不同品項的茶器，其所施予的天目釉藥配方其實是一樣的，關鍵在燒成曲線的設定差異，才能變化出各種斑斕金彩。

這是一組必須親眼所見、實際使用，才能飽覽天目的金彩在不同光線與茶湯色澤中所映照折射沉穩雍容的迷離風采。

高品桐畢業於聯合工業專科學校（現為聯合大學）陶瓷玻璃工程科，1970年代臺灣裝飾陶瓷產業蓬勃，該校主要培養兼具陶瓷知識與工廠管理的主管級人才。2019年，高品桐完成國立臺北教育大學文化創意產業經營學系的碩士學位，在學位論文中，高品桐整理自己從1970年代末期至今，正值臺灣陶藝產業變遷起伏最劇的這段歲月，在創作與經營的歷程點滴，畢業個展的落幕，以及眼前嶄新的創作計畫，都反映著高品桐所言：「人生上半場，追求的是市場接受度，現在到了這個年紀，追求的是藝術的高度。」🌱

高品桐工作照