新北市立黃金博物館

金工專題研究

2020 臺灣當代金工與首飾藝術家詮釋及調查研究

指導單位:文化部

主辦單位:新北市立黃金博物館

計劃主持人: 康立穎

計劃執行顧問:徐玫瑩

中華民國 一〇九年十月二十五日

摘要

本案接續「金工專題研究 - 金工典藏詮釋暨臺灣當代金工發展概況」之研究成果為基礎,持續進行「臺灣當代金工與首飾藝術家詮釋及調查研究」。希望透過金工與首飾藝術家相關資料的分析與整理,逐步建置現況史料及論述文字,書寫臺灣當代金工與首飾創作的發展軌跡。

研究內容主要包含三個章節:一、臺灣當代金工與首飾創作的美學觀察。透過藝術生態模型的建立,觀察當代金工與首飾創作的現況發展,提供驗證工藝作為藝術創作的美學生態關係。二、臺灣當代金工與首飾藝術家作品詮釋。彙整三十位分屬不同世代的藝術家作品圖像及相關文字資料,透過分析其專業養成背景、創作關注、形式風格、創作媒材與工法技藝,做階段性的研究與論述。三、臺灣當代金工與首飾藝術家作品系譜。以 1990 至 2020 年作為時間座標軸線,依學院教育、藝術社群、展覽與競賽機制、專業交往、政府相關文化或藝術政策變革…等編列金工大事紀,並行整合兩階段研究的藝術家作品圖像編列年代系譜,紀實呈現臺灣當代金工與首飾創作發展概況。

關鍵字:當代工藝、金工、當代金工、當代首飾、藝術首飾

目錄

壹、研究	目的	3
貳、研究	为容	4
一、臺灣	當代金工與首飾創作的美學觀察	4
二、臺灣官	當代金工與首飾藝術家作品詮釋	8
() 、	承先啟後的中生代金工與首飾藝術家	8
(1)	柯啟慧	
(2)	陳國珍	
(3)	董承濂	
(4)	連時維	
(5)	鄭景勻	
(6)	王意婷	
(7)	謝旻玲	
(8)	紀宇芳	
(9)	陳逸	
(10)	蔡依珊	
(二)、	迎向未來的新生代金工與首飾藝術家69	Э
(1)	吳宏政	
(2)	林蒼玄	
(3)	吳禮竹	
(4)	陳君岱	
(5)	許鶯薫	
(6)	曾詩迪	
(7)	吳采軒	

(8) 葉玟妙	
(9) 廖建清	
(10) 王柏霖	
(11) 方姿涵	
(12) 王譽霖	
(13) 蘇健霖	
(14) 歐立婷	
(15) 張慶儀	
(16) 余孟儒	
(17) 陳亭君	
(18) 江郁航	
(19) 王以安	
(20) 葉方瑾	
三臺灣當代金工與首飾藝術家作品系譜	
叁 結語	190
肆 /參考書目	192

壹、研究目的

從一九九〇至二〇二〇年,臺灣當代金工與首飾創作發展已邁入三十年。回 溯這三十年來,眾多的創作者胼手胝足戮力向前,充分展現當代金工與首飾創作 者的前衛拓荒精神,讓臺灣整體的藝術創作風貌並行國際。黃金博物館秉持積極 鼓勵推展臺灣當代金工與首飾創作的初衷,持續進行「臺灣當代金工與首飾藝術 家詮釋與調查研究」,希冀在臺灣當代金工與首飾創作的發展軌跡中進行書寫。

本案擬接續 105 年「金工專題研究-金工典藏詮釋暨臺灣當代金工發展概況」之研究成果為基礎,持續進行臺灣當代金工與首飾創作的相關研究。希望透過藝術家相關資料的分析與整理,逐步完成可供參照的創作現況史料以及論述文字,期待能在未來逐步建立臺灣當代金工與首飾創作的藝術史。後續研究成果擬轉化為金工與首飾創作主題展,並作為臺灣當代金工與首飾創作教育推廣的知識基礎。

總體研究以臺灣當代金工與首飾創作近三十年來的發展現況為基礎,依據美學思想、作品形式、創作媒材、工法技藝、藝術社群、展覽與競賽機制…等,做階段性的研究與論述。研究內容與對象的概括圈圍,以及面對個體殊異與同一之間的競逐,援引傅柯的系譜學概念做延伸,並且在研究與觀看的方法學上觸及現象學的研究方法,希望能據實體現每一位創作者所身處具有時空交錯縱橫關係的空間系譜,並將之對位於國際當代金工與首飾創作思潮,呈現出臺灣當代金工與首飾創作發展的「枝枒現象」。

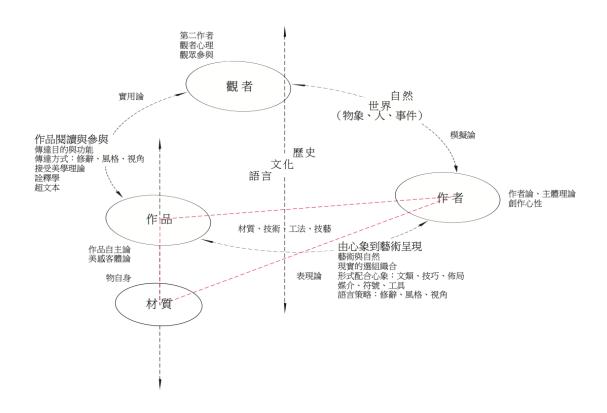
個別藝術家研究依據臺灣當代金工與首飾創作的歷史縱軸區分為 1990 - 2000、2000 - 2010、2010 - 2020 三個年代,以作者、作品及創作過程當中所具現的創作意識與創作觀念為核心。延續第一階段「金工專題研究 - 金工典藏詮釋暨臺灣當代金工發展概況」已進行的研究成果,持續擴充研究對象包含中生代與新生代金工與首飾藝術家。並透過整合兩階段研究藝術家作品圖像編列年代系譜,希冀能在有限的研究取樣當中,透過田野考掘、資料彙整、檔案建置、歷史紀實與詮釋,能儘量詳實地呈現每一位創作者所身處不同世代的美學樣態,以及藝術家自身具有差異性的創作風格與脈絡。

貳、研究內容

一、臺灣當代金工與首飾創作的美學觀察

在這一個篇章中,我將用文字構築描述一個可供參照、想像、驗證或追逐的藝術生態模型。或許透過此一模型可實境化的立體空間與現實場域,讓身在其中的創作者也是遊移者,可以察覺某些臺灣當代金工與首飾創作的現況步伐與所駐足的定點,並從中推敲創作意識得以擴張的可能性。這一個模型的原始輪廓來自葉維廉老師於1982年以文藝理論分析所詮釋的阿布拉姆斯(M. H. Abrams)藝術生態體系註解,包含作者、作品、觀者與世界之間所涉及的相關理論體系介紹,用以闡述比較文學與藝術生態體系中已發展的理論梗廓。

大風吹+阿布拉姆斯桌遊

藝術家使用工具材料,透過某種創作方法進行創作,轉換物質材料,表達面對世界與自然所產生的思想,進而生產出特定的藝術物件,並將之交付於展覽空間,提供給觀者觀賞閱讀互動的機會。在這個簡短的關於藝術創作所衍生的素樸陳述中,我們可以觀察出作者、作品、觀者、世界,以及她他它們之間所共同構築環繞的生態體系,構成總體藝術生態運行中的結點以及位居之間的聯繫關係。

從作者到作品是一道從心象到藝術呈顯的過程,藝術家經由現實對象的選組織合,選擇特定的媒介與工具,透過不同的創作類型、表現形式、技巧與佈局,使用不同的語言策略,創造出配合心象的視覺形式。從作者到作品之間也因而產生與之關連的相關理論可供探究與觀照。觀者與作品之間是另外一道從藝術呈顯到理解的過程,藝術作品完成之後透過創作發表與展覽機制提供觀者參與互動的機會,觀者透過觀賞或閱讀行為,被動或主動的參與作品,從藝術家所提供出來的語言形式感知作品,也從作品的傳達目的與功能辨別作品類型與屬性。觀者與作品之間的關係論證亦從中開展,作品意義的生成、文本詮釋、或作為觀者乃第二作者的積極對話書寫,均對作品乃至文本產生極具擴張的可能性。

在這個圖解模型中,從作品的位置增加了一道軸線,位於作品軸線底端的空間平面中標註出新的材質節點。作者、材質、作品三者構成一個新的紅色虛線三角立面,或可稱之為工藝創作三角洲。

作者、材質、作品……;工藝創作三角洲。

從作品形成的軸線中標註材質端點,提示面對材質探索與互動在整個創作行為與創作實踐的過程中,隱藏許多在原有的藝術生態體系中被忽略或遺忘的美學關注。而這個部分恰恰正是工藝作為一種創作表現形式與其他主流藝術形式之間的差異所在。當創作者必須直接面對材質,作者與材質之間的技術、工法、技藝等課題才被揭曉出來,構成材質美學與技藝美學的向度(材質美學與技藝美學由臺灣資深金工藝術家徐玫瑩老師首先提出,主要係針對工藝創作者所面對的材質考掘與技藝鍛鍊做縱深式的觀察與實踐)。然而工藝創作三角洲本身卻也隱含著

雙重 书 說 ,如何在傳統工匠的技術系統中有所承繼亦有所開展 ,讓此三角立面開啟旋轉 ,形成參與總體藝術生態模型的動態歷程 ,兩者之間的擺盪成為當代工藝創作者們迫切需要努力的課題。

大風吹,吹什麼……;於是他她它們開始移動奔跑。

作者自身是位於藝術生態模型之中的其中一者,從佔據物理空間中的一員轉身為位於模型之外的創作意識。於是乎主體我將轉身為生態體系中的他者,從外部觀看潛身遊移於整個模型的內外空間。每一處節點、每一處節點與節點之間的關係位置、連點成線或遶境跳接,都將成為當代金工與首節創作者得以安放己身的驛站或居所。換言之,創作者的技法探討將不再局限於傳統或個體空間,反而要積極參與對話,尋求觸及總體藝術生態中的各項議題與美學探究。當然這個游移於外部空間的創作意識,必得重新返航,以身實踐。

回到歷史的視野,工藝即藝術(Craft as Art)的國際風潮最初發展於 1950 年代,工藝與藝術之間的界線逐漸消失。在初始的拓荒時期,工藝創作者們開始使用傳統的工藝材料從事非功能性的物件創作,工藝作品與雕塑之間的藩籬漸漸模糊。這種脫離功能性的創作首先出現在美國加州的陶藝家,並逐步推展至玻璃與金屬工藝的創作者們。她他們影響了 60 年代乃至 70 年代之後的工藝創作者,積極醞釀出一般所認定的 1960 年代開始發展的當代工藝創作思潮。

對照二十世紀西方美學發展當中的歷史轉移和美學轉向,前者的美學關注從作者轉移至作品文本,再從作品文本轉移至觀者。每一次的轉移都帶來美學思想和創作路徑上的重大變革,開創出美學研究與藝術家創作關注的新局面,體現了整個藝術創作生態中,作者、作品、觀者三個主要節點之間的相互遞嬗與軌跡。而後者則從本體的、本質的、理性的知識論,轉向強調情感、直覺、潛意識、意識流等非理性的心靈活動探究,並繼續朝向語言學轉向,重新思考表達和陳述的本質、理解與詮釋,以及面對權力話語的批判與解構。

傳統工藝◆→當代工藝◆→工藝設計

我們或許可以試著提問一個關於傳統工藝轉向的問題,如果美學發展歷史當中有所謂的歷史轉移和美學轉向,那麼工藝發展歷史當中是否也有所謂的工藝美學的轉向?我們有工藝美學嗎?什麼是工藝美學?柳宗悅老師所提出以民藝為核心的工藝美學理論是否適用於進入藝術創作生態中的當代工藝創作?或者可以進行如何的再書寫?

回到工藝自身的發展歷史來觀察美學轉向的問題,事實上是清晰而肯定的。 工藝設計與當代工藝創作可視為傳統工藝分別在 1920 與 1960 年代即已經歷的工 藝美學轉向。前者由包浩斯設計教育的肇始,轉向工業設計等現代設計領域,後 者則進入純藝術創作的範疇,延續工藝即藝術(Craft as Art)的風潮,進入純藝術 創作的實踐場域。當代工藝創作者如何以具有差異性的創作觀點,擴及或提出新 的非主流架構的美學視野,既差異於自身傳統的功能論或民藝趨向的工藝美學論 述框架,且能在現有的藝術生態體系中提供出新的對話方向,亦或者面對新的跨 域思潮與社群藝術反思傳統工藝、工藝設計與當代工藝創作中的社會意識。我們 必須強調轉向並非置換,而是傳統工藝的創新延續與拓展。游移於美學場址,面 對遺忘,揭曉真理,是每一位藝術創作者的的共同理想與期望。

二、臺灣當代金工與首飾藝術家作品詮釋

(一)、承先啟後的中生代金工與首飾藝術家

1. 柯啟慧

柯啟慧,1966年出生於台中。1989年畢業於銘傳商專商業設計科,1998年取得英國市政廳大學首飾與銀器相關工藝碩士學位。曾經擔任 1990年楊德昌電影工作室平面設計,1990年 Bag Bazaar Ltd.柏哲企業產品設計,1992-1999年 Contour Optik 文德光學公司產品設計,有豐富的設計實務經驗,並曾於 1995年獲得經濟部「小歐洲計劃」德國杜賽道夫設計中心培訓計劃獎助。柯啟慧為臺灣學院金工教育重要教師之一,用心教學,寓教學於創作,引領年輕學子進入金工專業領域無數,目前任教於大葉大學造形藝術系金工組。

柯啟慧的作品情感纖細綿密,形式風格簡潔單純,明朗靜謐中,帶著一點童話性格般的純真善良與童趣,作品具文學性。是少數現當代的創作環境中,仍然體現真、善、美古典美學質地的藝術工作者。創作主題反應藝術家的好奇思想,有來自於材質的原初感受、面對事物的擬人想像、微觀事物的宇宙浩瀚詩情、生活情境的觸覺感知與轉換,既回應生活所感,也對地球生態與環境議題有所批判。她曾經思考金屬如果像貓一樣好動,樣貌將如何?能不能以銅做成一個物件,可以觸摸?可以擁抱?可以嗅聞?在打造的過程當中任其率性的皺裂?做好之後還能很愉快的說出它的名字嗎?而且做好之後還可以是個叫人上癮的東西!

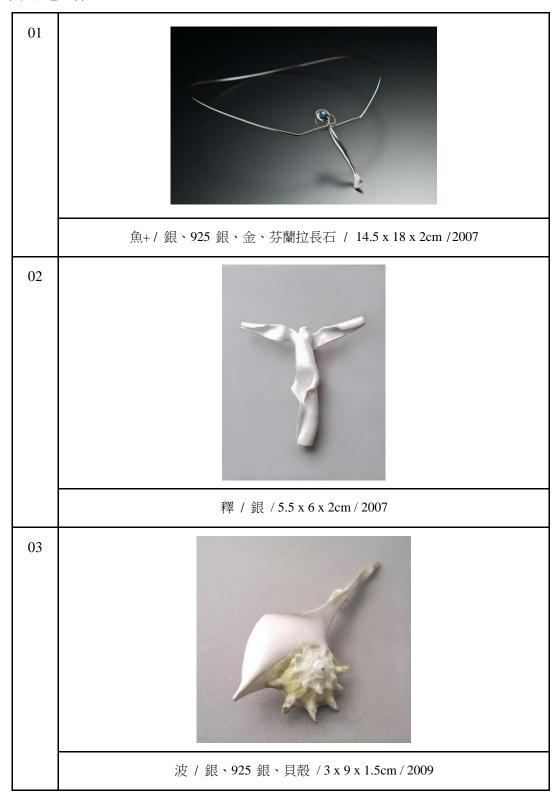
技法風格與形式表徵並非創作者最在意的課題,創作關注比較落定在理念、材料與能力之間的對應關係,認為技法自然在這個關切下產生,方法技巧如果可以呼應理念,有機會讓創作的過程更愉悅。她強調當代多媒材的應用潮流,持續積極的指向更開放的創作態度,讓創作者與作品更具多樣性,也突顯出每一位創作者的目標與路徑上的差異。然而使用雙手與金屬對談仍然使她樂在其中,透過

創作思考與從不間斷的探索,培養創作者與金屬之間深深地默契,讓物我兩者綻放無可取代的光芒。

藝術家比喻金屬是個性鮮明但不固執的朋友,我們要真心交朋友,有時覺察可能掩蓋材料的技巧,讓金屬說話,是一種平衡的美。對於教學,觀察每位學生的階段狀態不同,隨時調整教與學雙向的頻率,希望最終可以引導學生觸見一個新的材料世界。如何讓好奇疑問和探索在過程裡自然的發生辯證,消化這個過程的答案才經得起考驗。

作為一名教師,她持續提問,我們能否透過「教」讓一個人「學」通工藝? 究竟是作品因我而完美?還是我因作品而完美?充滿智慧的感悟在她的生活與創作中開展,透過教學與創作持續演繹:穿越、路徑、竭澤、拱、未知、覬覦、深烘焙。觀者似乎也可以開始感受到作品的人文胸懷,摘錄作者的創作說明,詠物如詩:放下執著終會明白 什麼是輕與重 可以定義空間 也可以是一個凱旋的記號 星空下 海浪捲滾白砂 簇擁岸邊無數殘缺的貝殼 被公認體型最優雅的斑馬 已經在上個世紀絕跡了 但是牠們的毛髮 仍未停止被炒作 人行穿越道如刀如劍 馬路上的動物 穿越的其實是生死的時刻 夢境和現實 也是一種穿越 只有在夢境裡 動物才能安穩睡在人行穿越道上 牠們用代代的性命 輕輕勾勒我們如夢的前景 伸手觸摸在水裡游泳的魚 還原我們對銅材的感知……。

柯啟慧 作品

2. 陳國珍

陳國珍,1968年出生於桃園。1987-1991年就讀輔仁大學應用美術系金工產品組,1994-1996年英國皇家藝術學院金工、銀工、珠寶設計 P.E.P,1996-1997年英國伯明罕中央大學珠寶設計碩士,2006-2015年國立交通大學應用藝術研究所博士,目前為輔仁大學應用美術系專任教授。陳國珍教學、創作與展覽經歷豐沛,作品參與國內外及中國珠寶設計競賽屢獲佳績,曾獲 1994、2000年國際 De Beers 鑽飾設計比賽倫敦與巴黎總決賽人圍,2010年第四屆臺灣 OTOP 設計大賞創新佳作獎,2012年文化部國立新竹生活美學館創玉風華臺灣珠寶玉石設計競賽首飾設計類優選,2012年經濟部工業局財團法人臺灣創意設計中心經典設計獎,2013年文化部文創精品獎新品大獎,2014年中國首屆金鑲玉創意設計大賽銅獎,2017台灣良品美器工藝競賽最佳造形與最佳時尚獎,2017中國首屆紫禁城大賽銅獎,2017年世界工藝一百選 U-50 國際北陸工藝競賽優選,2019年國立故宮博物院第八屆國寶衍生商品競賽金獎。

陳國珍的創作風格典雅秀麗,具有傳統東方美學的人文精神與文化底蘊,蘊含豐富的象徵寓意與審美情趣。她認為創作是人對自然的態度及對話實踐的過程與方式,相信創作是建立在自我智慧與感悟力的基礎之上,並對所處環境時空提出深刻的看法,表達個體的宇宙人生觀與內在思維的精神活動,透過創作實踐將生命信念與自我超越凝聚一體。作品融合東西方思想,詮釋並傳達抽象與具象的相互關係,藉由花草、山川、景觀的再現,探索自然天地間美的質素,並表現出宇宙萬象和諧的次序與規律,頗有萬物靜觀皆自得的悠然況味。她說:自然界豐富的事物提醒我們世界的浩瀚無涯,天地宇宙間不斷循環的自然現象,瞬間即永恆。藝術家將流水、冰雪花、星空夜雨、寒山月色、晨曦薄霧帶入創作,堅信大自然是尋回人們心靈速度的安定力量,也是醞釀真誠生活態度的精神寄托。

創作主題反應藝術家一貫的精神嚮往與美學品味,作品命名與文字狀似俳句 詩詞,碧雲映紅、五彩石竹、生如夏花、脈脈纖影、好花常見、天地方圓、觀宇 意象、星空夜雨、百花瓶安、月光下花漫舞、一沙一世界、一花一天堂,寓意寫景,頌讚自然。創作元素來自於大自然中的美麗形象,花草庭閣、水岸森林、日月星辰、彩霞夕照,師法自然並融合東西方現代設計的造形觀點,透過簡約、和諧、韻律的形式法則,將東西文化於作品之中充分融合。

她認為珠寶是物件、裝置、雕塑、空間,也是微型建築。配戴在人體身上,力量就轉移到身體,是身體與意志的延伸及擴張。在創作形式上追求心靈想像的自由與意念表達和造形的美感傳遞,期待珠寶首飾不僅只是被人佩戴的裝飾物,更可以成為居家空間的擺置與裝飾。她對珠寶的佩戴關係與跨界觀點提供進一步的想像,珠寶可以被視為人體上的風景,隨著使用狀態調整和變化,成為起居空間當中的裝飾,兼具功能性與藝術性。教學創作之外,也積極與珠寶產業界合作,希望透過各種途徑吸收養分,持續累積作品能量,有效整合學理經驗與設計實務,讓美的哲思於生活中持續推廣。

藝術家的近期創作都以花卉為主角,透過一花一草的自然姿態,捕捉光影在花朵之間的形態,凝結自然最美麗的一瞬間,並融合豐富的創作媒材,透過金工的線條與色彩的運用,讓觀者再次感受金工藝術結合大自然的美感。

陳國珍 作品

04	
	生如夏花 #1 / 925銀、999銀、琺瑯 / 30 x 20 x 11cm / 2018
05	
	生如夏花 #2 / 925銀、999銀、琺瑯、化學染色 / 10 x 5 x 3cm / 2018
06	
	向日葵 / 925銀、18K白金、琺瑯 / 8.5 x 7 x 1cm / 2011

10	
	好花長見-報春花櫻草 / 18K金、金箔、天然漆、925銀/ 7 x 8.5 x 1cm / 2011
11	
12	
	蕨醒系列-雙扇蕨 / 天然漆、925銀、鋁 / 36 x 36 x 1cm / 2015

3. 董承濂

董承濂,1973年出生於台北。1992-1996年就讀於東海大學美術系,主修複合媒材,副修西畫,1999年進入美國奧勒岡大學主修金工與首飾創作,2002年取得藝術創作碩士(MFA)學位。畢業後曾於2008年擔任美國奧克蘭市加州藝術學院畢業製作指導教師,2011-2017年美國加州奧克蘭市政府公共藝術案規劃審查審議委員會共同主席,2013年迄今為Studio DONG創辦人及創意總監,目前為專職藝術工作者,主要生活和工作於美國舊金山。作品曾經獲得2003年韓國清州國際工藝雙年展評審團特別獎,2015年美國加州Richmond Art Center 琺瑯藝術類最佳展覽作品獎;個人創作能量豐沛,參與公共藝術、策展及創作計劃案均展現豐碩成績,並曾於2017年獲選全美四十位40歲以下最具活力藝術家殊榮。

董承廉的創作類型包含:首飾、金屬物件、空間裝置、行為錄像、公共藝術 與創作計畫等。使用媒材除了各類金屬、琺瑯之外,亦包含各式各樣的複合媒材 與電子科技材料。作品形式多元具有跨域創作傾向,近幾年將金工結合機械動力 與尖端物理學,運用磁力與浮力創作出具懸浮宇宙意象的裝置作品,創作能量與 作品規模在金工藝術領域可謂執牛局耳。

他比喻自己的創作很像是在玩真心話大冒險,好奇心促使藝術家沉浸於陌生的世界,吸收一切,直到掌握箇中邏輯,並透過創作來反映對事物的質疑與真心。曾經在剛學習金工的初始階段,觀察一般人配戴首飾的動機,逆向思考戒指的內在功能,認為華麗的美好是為了撫慰佩戴者的內在感受,而非用來炫示他人。他將寶石鑲嵌在戒指的內圍,雖然無法從外部展示其耀眼的光芒,但反而在內部帶來未曾有的私密觸感,重新定義飾品的功能,也讓配戴者審視自身的內在價值。

二〇一二年的作品《悟場》,挑戰藝術家自己在當時的藝術創作極限。打開一 道任意門,進入另一個時間與空間,坐定後逐漸增強的白光和梵唱逼人靈 性開放,當下意識獲得昇華領悟。儘管原先創作的初始動機帶著質疑與反諷,但 栩栩如生的經歷反而打動了藝術家自身。他持續思考藝術作品如何與人有更多的 互動,如何更感動人,如何做出新的視覺、觸覺、聽覺以及其他未知感官經驗的 作品。

近期創作探討宇宙萬物運行及接觸佛教義理的領悟。在《宇宙之舞》系列作品當中,透過尖端物理的弦理論看見宇宙萬物存在運行無法想像的真相,作品中的懸浮物件有如舞者般隨著光線與音樂舞動,圍繞著觀者營造出一個沉浸式的空間。作品《金剛經-敷座而坐》、《金剛經-應無所住而生其心》則表達了他對佛教義理經文的領悟…「不應住色生心,不應住聲、香、味、觸、法生心,應無所住而生其心。」

二O一九年,他剛完成一個《復圓計畫》作品,試圖用藝術創作將傷痛轉換成緬懷。以參與者切身故事中親愛的片段做靈感,改造成置換傷痛的首飾物件並歸還給參與者,希望可以安撫他們失去摯愛的痛苦並轉化成懷念的笑容。他說:惻隱既是真心,便是值得冒險。透過真心的藝術實踐,浸潤佛教經典義理,藉由作品創造每一個特殊的經驗時刻,帶領觀者走進作品,開啟人與作品之間的對話。他希望他的作品可以讓人們停下腳步,沉靜與當下神秘的平凡和非凡,並透過他的藝術跨越語言或文化隔閡,傳達人類共同的經驗。

董承濂 作品

01

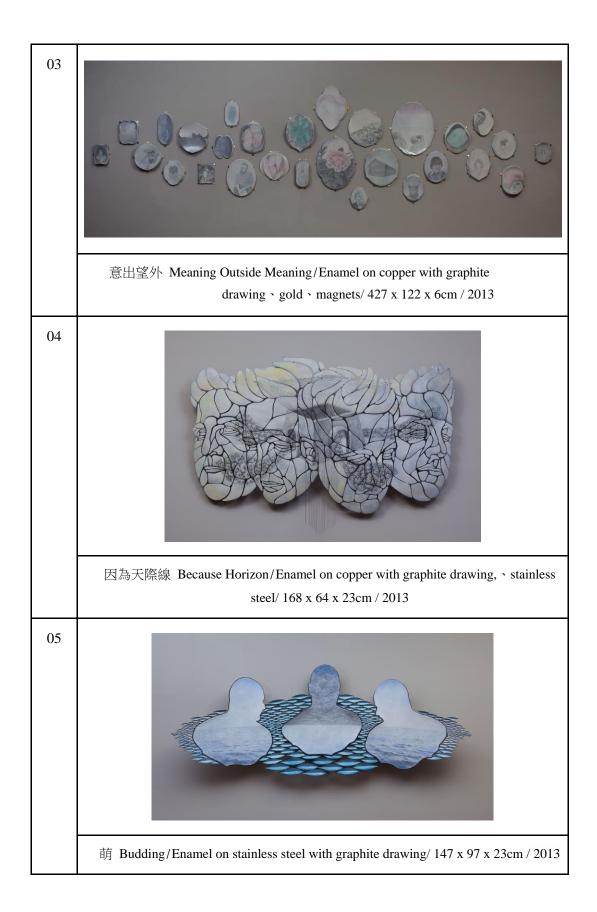

內戒 Introspective Ring / 18K 黄金、瑪瑙 / 2.8 x 2.8 x 0.8cm / 2002

02

悟場 Enlightenment Room/10,000 handmade porcelain tiles、gold、copper、633 LED light、stainless steel and acrylic mirror、electronics and audio components / 14'x 8' x 4' / 2012

06

宇宙之舞-弦子碰撞 Cosmic Dance-String Collision / Copper、steel、fabric、 audio and electronic components / 72 x 72 x 124cm / 2017

07

宇宙之舞-弦太初 Cosmic Dance-String Singularity/Aluminum、steel、acrylic mirror、audio and electronic components/ 92 x 92 x 125cm / 2017

08

天圓地方 Patterns of Heaven and Earth/Aluminum、fabric、acrylic mirror、audio and electronic components / 426 x 426 x 128cm / 2017

09

金剛經-應無所住而生其心 Dimond Sutra-Dwelless/Wood、fiberglass、ink and graphite drawing、audio and electronic components/ 45 x 45 x 200cm / 2018

10 金剛經-敷座而坐 Dimond Sutra-Seat Sit Sat/Wood、fiberglass、ink and graphite drawing $\, \dot{} \,$ audio and electronic components/ 110~x~110~x~130cm~/~201811 地 Earth/Copper, steel、acrylic mirror、audio and electronic components / 147 x 147 x 213cm / 2019 12 天 Heaven /Mirror、aluminum、ink、audio and electronic components / 426 x 426 x 300cm / 2019

4. 連時維

連時維,1973年出生於台北。1992-1996年就讀於輔仁大學織品服裝系,1997年進入國立臺南藝術學院應用藝術研究所金屬工藝創作組,於2001年畢業取得藝術創作碩士(MFA)學位。2004-2010年曾經任職於國立臺灣工藝研究發展中心鶯歌分館,工作期間協助建置金工工坊空間與設備,奠定工藝所金工教學與工坊課程持續擴展,2008年策劃臺灣當代金工影像作品徵件計劃,以紀錄者的角色長期觀察臺灣當代金工發展概況;現為獨立金工與首飾創作者。作品曾獲2000年第三屆SWATCH金屬創作比賽佳作,2001年作品《它不在身體內》獲國巨藝術基金會典藏,並曾於2001年獲選高雄橋仔頭糖廠藝術村駐村創作,2002年美國第18街藝術特區駐村創作,2002年韓國駐京畿道殷寧當代藝術館駐村創作。

連時維的創作關注反應個人的敏感特質,對於氣息、軀殼、儀式、昔日現時、在場與不在場、此曾在…等議題都具有深刻的體察與映顯。早期創作聚焦於空間裝置的型態呈現,作品保留原始生活場景中現實物的實體尺寸,透過觀者在生活當中既有的身體感知,連結一種緊密卻不明就裡的熟悉感,召喚觀者的第一眼感官共鳴。這也是一種擬像,擬物的外形,透過形體、軀殼的部分,意欲召喚其中的不可見。近期創作將作品所在的場域,由空間轉移到身體的位置,希望以首飾與身體物件的型態,回歸到配戴者本身。隱性的特質仍然是創作中想要傳遞的訊息與感受,透過簡單的日常作息,讓作品停駐一絲氣息,緩緩前進。

初期的空間裝置作品有很強烈的儀式性格,每一次的創作過程與作品的安置 擺放都像在進行某種宗教儀式,小心謹慎、戒慎恐懼、安靜肅穆、虔誠敬虔。從 製作、安裝、拆卸,作品依序擺放,呈現序列,一次次接續循環的順序,無止境 的重複著。藝術家說:序列性的氛圍本身存在著一種特屬於宗教的肅穆,讓觀者 很容易陷入其中,它有一種很「純」的特質,單一而有光量,漸漸的凝聚,直到 充斥於所處的空間氛圍。過程在作品當中也佔據極重要的位置,每個細節均被詳 實的紀錄,至於作品完成了嗎?我想它會一直繼續下去。 連時維的創作是屬於時間性的,從創作過程到作品展陳當中的意念與感知, 均依附於時間相互伴行,然而這個伴行並非同步於現實的時間刻度,而是一道從 既定時間軌跡當中分離出來的特殊時間區段,遲滯、延後並且緩慢。過程宛若一 種處理影像情緒的遲延,像是一種分鏡紀錄,一種現實時間趨緩的慢動作過程。 透過這個緩慢藝術家得以安頓自身,調理自身的心緒與呼吸,並重新面對現實的 時間節奏與刻度。

觀看連時維的創作,一如過往的修煉模樣。藝術家在近期的作品當中,記錄 了在城市小日子的生活周遭,從窗戶灑進的光束,隨意插枝的瓶身或擺放撿拾的 器物枝條。以鉛筆素描般的黑白光影,分享感受當下片刻的純淨與美好。或許創 作過程也是一種生活修煉,藉由簡單地淨水、盤腿打坐、吐納伸展等動作,調整 身體左右慣常,回歸日常儀軌,重新修整、洗面、清理、安置、倒空之漸緩過 程,自在觀息。

連時維 作品

01 寫不出的話 / 紅銅、木板、化學染色 / 930 x 23 x 6cm / 1998 02 沉沉的… / 紅銅、青銅、化學染色 / 750 x 80 x 6cm / 2000 03

04 感受器系列Ⅲ(配戴狀態) / 925銀、頭髮、化學染色 / 57 x 2.2 x 1.5cm / 2000 05 它不在身體內 / 紅銅、SP線、化學染色 / 384 x 30 x 324cm / 2000 06 防止果皮腐爛、蔓延/紅銅、鋼、化學染色/227 x 150 x 3.5cm / 90 x 30 x 35cm / 2001

07

未完成的繼續 / 紅銅、黃銅、針、頭髮、化學染色 / 639 x 35 x 3.5cm / 2001

08

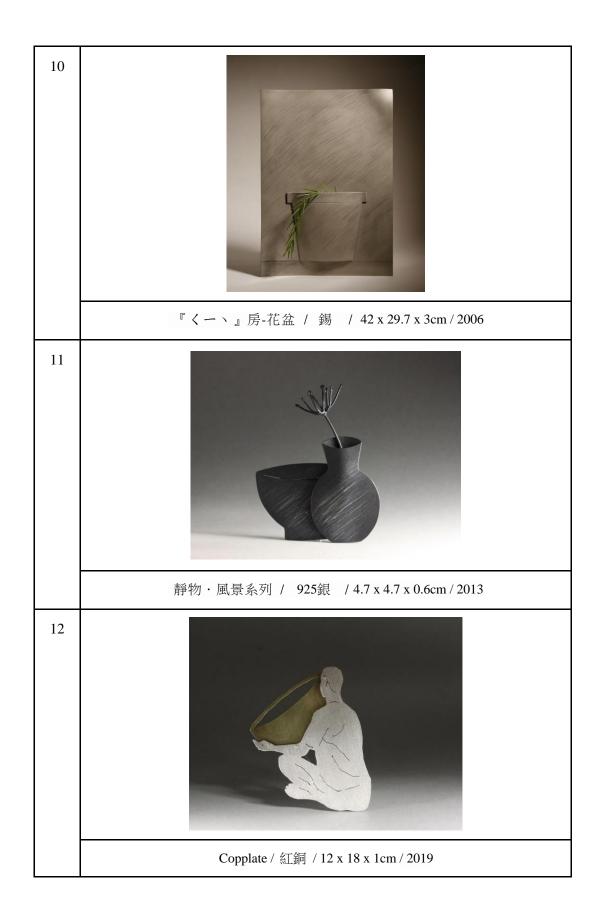

關於另一個身體系列 / 塑膠製品、玻璃罐、棉布、頭髮 / $100 \times 78 \times 15 \text{cm} / 2002$

09

我想隨著另一個身體 / 現成物、壓克力、線、頭髮 / 裝置空間:700 x 600 x 450cm / 2003

5. 鄭景勻

鄭景勻,1973年出生於雲林。1989-1993年就讀於輔仁大學應用美術系金屬產品設計組,1997年進入國立臺南藝術大學應用藝術研究所金屬工藝創作組,2001年取得藝術創作碩士(MFA)學位。畢業後曾經擔任台南市社區大學金工研習講師及國立臺南藝術大學材質創作與設計系兼任講師,現為獨立藝術工作者。作品曾經獲得2000年瑞士 Calvin Klein 首飾設計比賽第二名,2000年第三屆Swatch 金屬創作競賽首獎,2000年國家文化藝術基金會藝術類工藝組創作補助,2004年獲得國際金工創作研習計劃補助,遠赴西班牙巴塞隆納 Massana 學院跟隨Francesc Cujo 教授研習腊雕寶石鑲嵌並遊學考察當地工藝產業。

鄭景勻的創作反映個人謙虛、憐憫、善感的個性,情感綿密、厚實、炙熱,表露出愛物惜物、與物牽掛的生活態度與哲學。創作內容呈現她在不同階段生活狀態的感受與思索,以金工作為表述的方式,讓綺想夢境或情感願望得以抒發,藉以審視自我慾念,祈求安身,祝福新生。創作方法以金工相關技法為主,也複合不同材質或借用現成物語彙,譬如撿拾而來的現成舊物,肢體殘缺的昆蟲軀殼,紅棉線、矽膠果凍、受溫度融化的蜜蠟等。因著不同題材主題融合不同的金工技法,並對製作過程當中的偶然狀態有坦然卻巧妙地轉化。

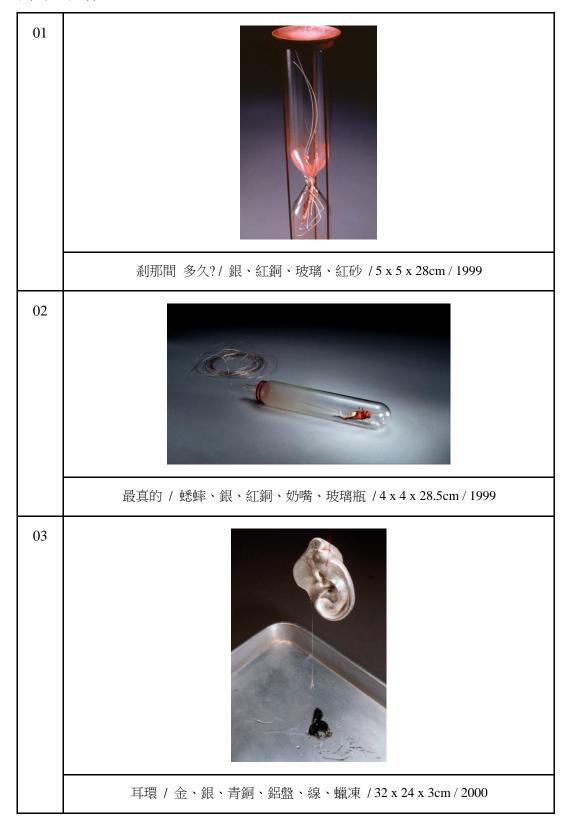
她認為金工創作是理智與慾望拉鋸下的一種逞慾、告誡、懲罰與紓解,因落實而得到制衡。是自省後的一種喂嘆、告解、自覺,是對未知的一種祈求、牽掛、祝福。藝術家的創作意識隱含一種被動的角力姿態,回溯起心動念的初始,源於心中突然浮現的想像或面對寓意夢境的被撼動,想像與夢境映顯生命階段的心思縈念,非理性地疊合牽念的事物,逕自浮現。而創作者只能像是被那如有諭示的景象所驅使,以金工之力將它完成。宛若一場走過夢境並將角色挾帶而出的真實幻影,蒙太奇般的映顯當下生命狀態的心思與意念。

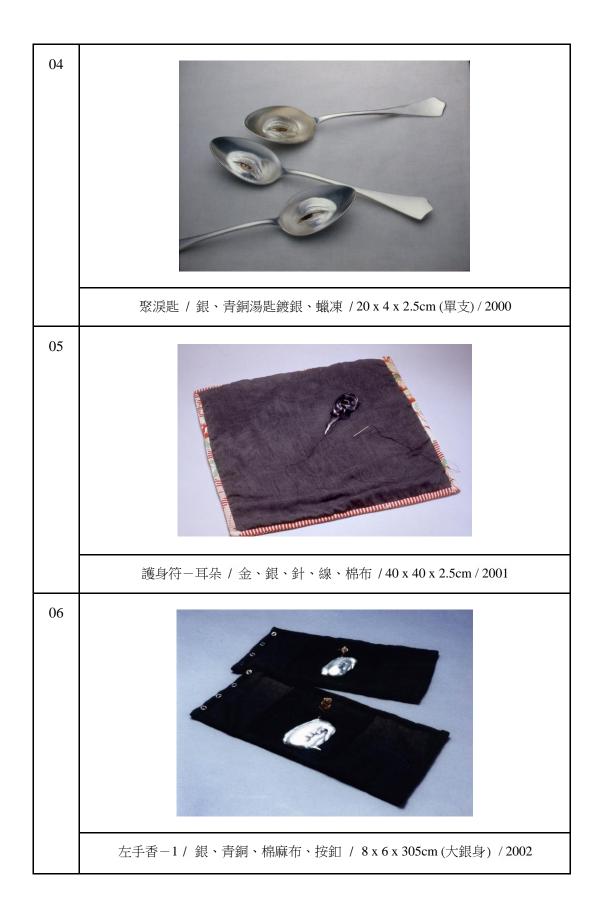
除了作品之外,她的文字亦如其人,合適與作品搭配閱讀。《左手香》:

「畢業後留居南鄉,二〇〇二新年後開始日日墾貧土種植,春天三月植物冒長著新芽,喜樂異常!夢見三兩個體態姣好的女體,背部冒長著美妙嫩芽,頗為欣羨。敲製如種子般女體,鑄造左手香焊於脊背上。左手香伴有幼時退傷瘀的記憶,耐旱生命力強,期望它是從自體冒長的枝枒,存有頑強適性與生命力」。《花香》:「那些年新生輩陸續降生,生命的到來奇妙且神秘。祝福新生,願生命在真誠的祈願裡,安適無畏地修習成長,珍惜難得此生。雕嬰兒蠟形,在翻灌時氣泡附著在鼻尖,形成了凹孔,於是促想成補缺的鑲寶,將缺憾化為提顯,於是有了花香與聽說兩作品」。作品於二〇一一年在台南新心藝術館「悄悄」二樓小個展,展名「悄悄」。輕輕靜靜,因緣成形;拆字為心、肖,似乎描摹心相。

作為一名金工創作者,她擅長使用敲花技法,借助柔軟的金屬胎體,描繪圈 圍纖細婉蜒的形象,傳遞出肉身皮相的觸覺意象。對於工具材料與工法的詮釋, 她說:金工技法繁多,材質與技法不同,就有不同的語彙效果,需要學習與選擇 適切的表述方式。金屬材料不同,性格與對待方式也必然互異,火侯控制、力道 輕重,有如處事對應需要有的考量。創作過程中學習接受突發地演變,雖然與預 期背離,但也如同世事變化不能全然掌控一樣,相信有其寓意所在,啟示不同的 可能。金工或許也是一道修習人生的門徑。

鄭景勻 作品

07 結髮 / 銀、紅銅 / 6 x 6 x 4cm (雙臉部) / 2003 08 擲笈 / 紅銅、蠟筆、木頭 / 38 x 27 x 2cm(笅) /43 x 27 x 3cm(木盤) / 2006 09 祈福 / 紅銅、尼龍線 / 250 x 60 x 25cm / 2007

10 孕/銀、紅銅、黄銅、棉衣、線、木盤/47 x 35 x 3.6cm (木盤)/2009 11 花香 / 銀、紅銅、青銅、化學染色、合成寶石 / 7.7 x 5.7 x 1.5cm / 2011 12 黑娃 / 銀、紅銅、黃銅、化學染色 / 10 x 4.3 x 1.7cm / 2011

6. 王意婷

王意婷,1977年出生於台南。1998-2000年就讀於輔仁大學流行設計經營系飾品設計組,2000年進入國立臺南藝術大學應用藝術研究所金工與首飾創作組,2004年畢業取得藝術創作碩士(MFA)學位。研究所畢業後曾經擔任國立臺灣工藝研究發展中心文化創意產業人才培訓計劃講師,國立臺灣藝術大學工藝設計系、國立台北藝術大學劇場設計系、國立台北教育大學藝術與造型設計系及輔仁大學織品服裝學系兼任講師。2008年與趙丹綺合著《玩金術》,是臺灣第一本中文版本的金屬工藝人門書籍。2013年與王安琪共同成立冶器金屬物件工作室。戮力之餘亦不忘積極進修,2017年進入國立臺灣藝術大學創意產業設計研究所博士班就讀,目前為國立臺灣藝術大學工藝設計學系客座助理教授。作品曾經獲得 2003年第八屆台中大墩美展優選,2004年第59屆全省美展工藝類入選,2006年德國慕尼黑 Talente 國際青年工藝競賽入選,2007年美國第十一屆 Biennial 國際展覽競賽入選,2008年美國 Lark Books-500 Enameled Object 入選,2013年 1895中國當代金屬藝術展銅獎。

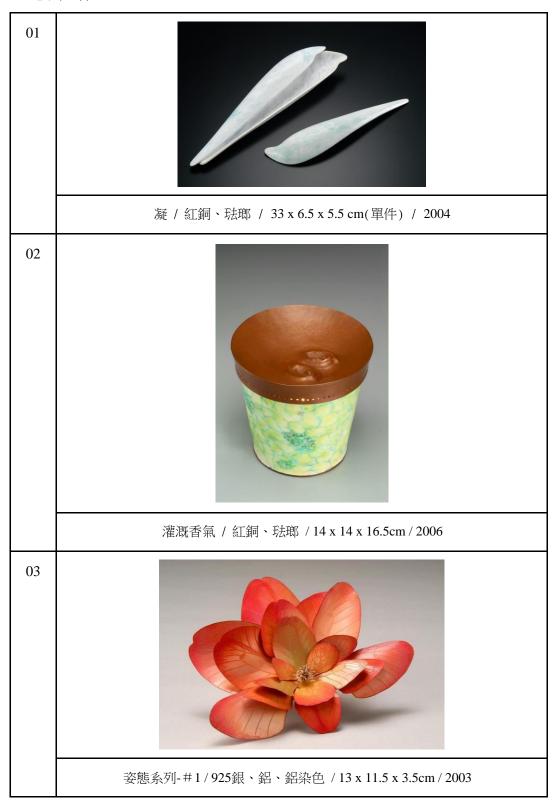
王意婷的創作關注與思想理念,隨著創作經驗的累積與不同階段的學習啟 發,呈現逐步更逸遞嬗的成長軌跡。創作類型以首飾、金屬物件與容器為主,慣 用材質主要包含紅銅、鋁、銀以及近幾年廣泛使用的各類寶石礦物等。作品表現 技法除了金工常用的建構技術之外,尤其擅長鋁陽極氧化處理鋁染色及金屬法瑯 上色。

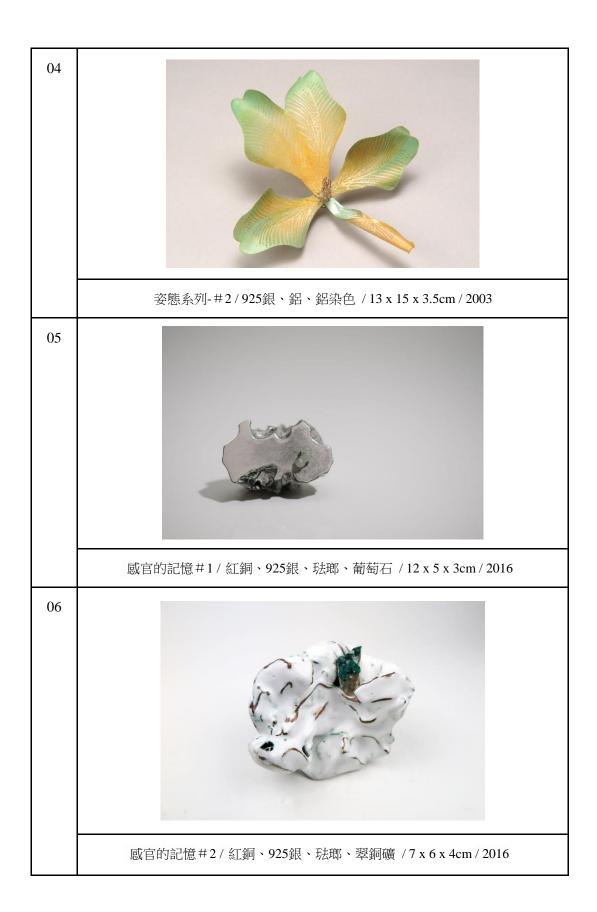
藝術家的初期作品透過凝定、擬態、象徵、隱喻的手法,表達創作者內心對美的事物感知。她認為「凝」是一種面對生命狀態的捕捉,是內心對美好事物所依存的一種內在精神與靈魂共存的凝定形態,亦是藉物感知所觸動的情緒被凝結。藝術家透過面對自然之物的追尋,進而揣摩一種靜謐和諧的形象,並將之幻化成另一形態的生命,譬如作品透過碟與花的複合形象隱喻生命的幻化與新生。

近期作品則聚焦於不完美的殘破意象與工作過程當中面對實存狀態的真實捕捉。透過模擬速寫、展演中的過程紀錄、札記手稿、採集物的收藏,驗證主客之間,時間的停駐與殘存,也反思心、手與物之間,模擬造物回歸自然的可能性。轉身為觀察者與遊戲者,在她所提出的藝術家模擬造物的理論架構 - 自然原型、詮釋原型、創作原型之中恣意縱走,讓手牽引意念,相依相襯,互為主體,期待能形塑出對自然的直覺性表述。在「佇足」系列作品中她說:「殘破的意象總能道起心靈的寂靜,城市裡殘破被侵蝕的鐵件,戰後被歷史封存的廢墟建築,裸露的支架交叉隱蔽在城市中,時時交攝了我的當下。」藝術家透過殘的意象,以自由意識地剪輯、接合,組合成物的載體,不確定性當中回歸最簡單的手與工具,再現如同建築本體的容器。承裝不了質量,但卻以量體的形式對比出脆弱與空間之間的相互制衡。以手牽引意念,形塑意念的自由輸出,讓內心的直覺與想像自然交付。

作品是創作者心中的寄情之物,作為一位金工創作者,以手藝人之姿,雙手 與物,經由工具與材質的施作互動過程,模擬與物、與材質之間的牽絆絮語,為 心中叨念轉譯,也為物創造新的表達語境。

王意婷 作品

7. 謝旻玲

謝旻玲,1978年出生於台北。1997-2000年就讀於國立臺灣藝術學院雕塑系(今國立臺灣藝術大學),2002年遠赴德國攻讀金工與首飾專業,2006年於德國國立哈瑙金工學院畢業。返國後於2009年與同為留學歐洲的首飾藝術家陳郁君共同創辦「慢鏝當代首飾策展團隊」及空間,為臺灣最主要當代金工與首飾經營團隊之一,亦是臺灣與國際交流最瀕繁的首飾經營團隊,至今已舉辦超過三十場國際當代工藝展演活動,透過策展、展覽與藝術家講座,引薦介紹三十餘國數百位創作者,近三千餘件作品在臺灣被看見,積極接軌國際。2018-2019 Silzence Man 東裝時代+Min Ling Hsieh Jewellery 合作於台北、米蘭設計週,2019年策展〈木漏れ日-花與器創作展演〉,積極進行跨界合作計劃。

謝旻玲的創作從隱藏於造形之間的虛實關係出發,藉由減法的形式原理與思考邏輯,傳達宇宙自然相互化生、虛實相生的哲學意涵。造形語言聚焦於單純的幾何形體做變化,顯現出屬於純粹的、本質的精神性探討傾向。 首飾或器物造形明朗、簡約,具有銳利清晰的邊緣線條,以直線、圓弧曲線、外拋或反轉的線條,構築單純的幾何形體或像似水滴露珠、花瓣開合的意象造形。面與面之間以直角或梭形邊緣相交,呈現出德奧系統造形語言的明晰性與準確性。器物表面的孔洞是造形語意的核心所在,大大小小的鑽孔櫛比鱗次排列,彼此相互聚集或重疊簇擁。藉由孔洞牽引光線穿越體表殼層,打破實體內外空間之間的界線,形塑出如同宇宙星空中的群星光點,將不知數億光年的群星聚集於作品相鄰的瞬間。

輕與重、實與虛之間的對比變化,並不僅止於形式上的處理,亦在概念的轉譯上承載了藝術家個人面對生命的體悟。封閉的實體造形,密實不透光的金屬板材所建構的量體,因鑿穿的孔洞而呈現出的視覺可穿透的薄殼,差異於鑄造完成的實心量體,擁有內外空間。藝術家意識到這個內空間的存在,並藉以投射個人的意念情懷。

作品在思想層面反映藝術家個人的哲學觀,她認為宇宙開啟了一趟歸心的道途,萬物被迫慢下來,重新排列所有有形、無形的價值,衝擊性的思想過程還在持續蔓延。引述老子所言:「道之為物,惟恍惟惚,惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。」天地萬物,皆為有與無的合一,虛與實的合一。藝術家有意識的要在創作當中履行生命的道途,透過創作從手中的實體材料,尋找虛的空間和層次,期待創造出一個延續的、穿透的詩性空間。

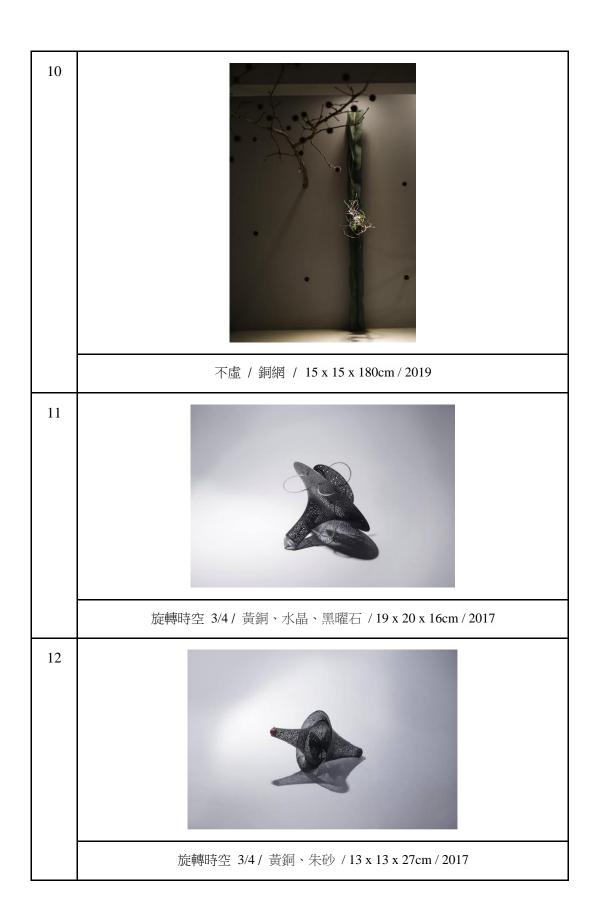
創作過程中,在銀板上不停的鑽孔,是靜心的過程,細小的鑽針,每一次的完整動作,都在絕對的筆直以及心無旁鶩中完成,手裡的金屬一點一點的剃除,重量越來越輕,原本厚重冰冷的金屬,也漸漸地透出了微光。整個創作的旅程有如一場沉澱的修煉,唯有放慢自己的步伐,專注於每一個當下,才能成全那片閃爍的星空。無論是穿戴的首飾或是立體物件,都在相同的脈絡上為了走進人們的生活孕育而生。首飾在人的身體之上展現它的精神,延續個人獨一無二的生命態度。除了金屬板材之外也以金屬絲網創作生活器物,是一系列訴說生命中的虛實辯證,虛從時間而來,落實於空間,看似沈重的實體器物卻也是最輕盈的存在。它們可以是花器,也可能是空間當中的軟雕塑,與植物、空氣相依相生。

謝旻玲 作品

04	
	相生 No.1 (別針) / 925銀、白玉髓 / 10 x 8 x 4cm / 2018
05	
	相生 No.2 (別針) / 925銀、淡水珍珠、黑碧璽、人造蛋白石 / 10 x 0.6 x 0.3cm / 2018
06	
	給自己加冕(別針) / 925銀、翡翠 / 8 x 8 x 1.5cm / 2018

8. 紀字芳

紀宇芳,1981年出生於高雄。1999-2003年就讀於國立新竹師範學院美勞教育系,2003年進入國立臺南藝術大學應用藝術研究所金屬工藝創作組,於2006年畢業取得藝術創作碩士(MFA)學位。2014-2018年赴澳洲皇家墨爾本理工大學攻讀並取得博士學位。紀宇芳任事積極,創作與策展能量豐沛,作品榮獲典藏與得獎無數。曾經擔任2007年板橋435國際藝術村駐村藝術家,2008年台北縣立黃金博物館園區駐館藝術家及室內公共藝術案執行創作,2010-2014年國立新竹教育大學藝術與設計學系兼任講師,2011-2014年玄奘大學藝術與創意學系兼任講師,2015年澳洲墨爾本織品工廠駐村藝術家,2015迄今為澳洲皇家墨爾本理工大學兼任講師。除了金工創作之外,她同時跨足策展、撰文、研究等各項專業實踐,力圖打破疆界並深化個人創作能量,曾經策劃〈內在皺摺-Inner Crease〉、〈緘默的憶誌-Tacit Recollection〉、〈堅執的姿態-Insistent Gestures〉等國際與臺澳聯展計劃,目前旅居澳洲墨爾本。

紀宇芳的創作關注反映個人對女性特有的纖細情感與特殊的身體感知體察, 兼具理性與感性的雙重特質,傳遞出屬於她個人具批判意識的陰性美學。長期運 用金屬線材以編織技法進行首飾與物件創作,將綿長柔美的纖維特性結合金屬特 有的堅韌光澤,於作品中細細演繹藝術家自身獨特且篤實的美感經驗。透過龐雜 耗時的編結、絞絲、扭結、纏繞等技法,將金屬線材編織成為柔軟有機的造形, 構築細膩中潛藏寓意的當代首飾。雙手的勞動貫穿創作的核心,在親密的肌膚觸 感、炫惑的迷人色彩和傳統瑣碎的手工技藝之間,傳達女性創作者利用視覺與觸 覺的融合交疊,讓創作思維自由滋長、蔓延、交纏。藉由創作也藉由策展,分享 個人對身體、記憶及感知的描摹與觀察,在身體上譜寫出一首首靈動且繽紛的陰 性書寫紀實。

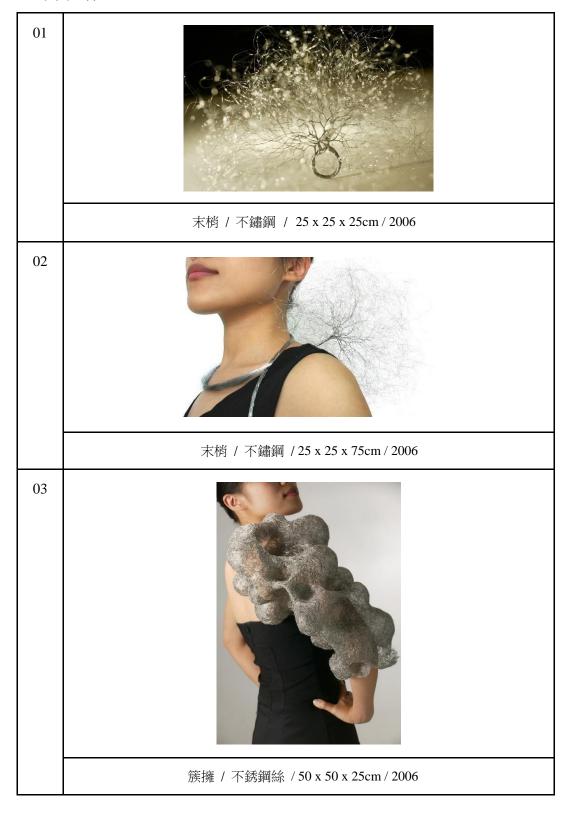
初期創作以「界線」為主題,透過二元對立的現象觀察與反思,嘗試破除也重新定義自身的界線,並藉以探討自身與外部環境之間的內外關係、創作過程當

中的快慢節奏與韻律、視覺形態所呈現身體感知的輕與重、作品呈顯與隱藏的特徵形貌等課題。藉由創作持續追問所處時代氛圍與內在狀態的聯繫,尋找介入與移出的縫隙,心緒與意念於此彼之間交互辯證。

她的批判意識從《Laced with Lace》系列作品可獲得印證。差異於傳統蕾絲物件,不再純然以烘托、鑲邊等邊緣姿態來裝飾身體,反而更積極地以一種依附靠近的角度婉蜒滋長。作品物件似乎具有能動性般的從耳殼、指縫間攀爬滋生,彷彿紋身線條的金屬絲線,於女體上隱隱蔓延。藉著纖細輕薄的表層,真實的、俗世的女性身體被緊緊的包覆,主動穿著抑或被動包覆在此交相謀合。當主體缺席時物件回歸自身成為可供憑弔的形式,這第二層肌膚猶如華美又高貴的桎梏枷鎖,女性的身體擺盪於華麗的炫惑與束縛之間。

近期作品探討肌膚與表面紋理之間的張力關係,藉由網紋結構隱喻身體的紋路,看似充滿肉感且肌理柔軟的臟器,實則如殼般輕盈、堅硬,挑戰觀者對物件的既定感知。經由皺摺層疊的編織結構讓金屬彷彿一塊布料般褶曲擠壓,在皺摺之間翻騰著細膩且隱晦的心緒。做為兼重研究、創作與策展相關工作能力的當代金工與首飾創作者,藝術家持續關注女性藝術家的切身議題。無論在作品或策展的概念上均傳達女性創作者內在深層的知覺意識。以當代首飾為媒介,持續探討女性藝術工作者特有的輕盈與感性特質,她說:並非指向某種可供辨識的宣言或符號,而是在曖昧不明與無限想像中,傳遞一種自由開展的姿態。

紀宇芳 作品

9. 陳逸

陳逸,1981年出生於宜蘭。2002-2004年就讀於輔仁大學流行設計經營學系飾品設計組,大學畢業之後於2004年進入國立臺南藝術大學金工與首飾創作組,2008年取得藝術創作碩士(MFA)學位。2007年於研究所就學期間,曾經遠赴美國密蘇里州立大學藝術與設計學院金工系進行交換生創作計劃,期間經由美國琺瑯藝術家Sarah Perkins的引薦,於密蘇里及北德州大學金工與首飾系進行容器鍛敲成形示範教學,目前為臺灣著名的鍛敲藝術家,並於國立臺灣藝術大學工藝設計系及輔仁大學應用美術系擔任兼任講師。作品曾經獲得2006年第24屆桃園美展工藝與應用設計類第一名,2007年新北市立黃金博物館舉辦第一屆全國金屬工藝大賽器物類銀質獎,2008年美國LarkBooks國際500件琺瑯作品徵件出版入選,2010年德國慕尼黑Talente國際青年工藝競賽入選,2013年北京國際當代金屬藝術展優選獎。作品曾獲美國工藝博物館 American Craft Museum 典藏。

陳逸的創作實踐聚焦於鍛敲技法,可視為挑戰身體技藝的極致展現。透過傳統鍛敲技術的積極探究與戮力實踐,充分貫徹工藝美學當中的職人精神,極具典範性的演繹了傳統工藝美學當中的技藝修煉,手、工具、材質與藝術家的身心靈合一,到達庖丁解牛物我渾然的哲學境界。他描述鍛敲的過程:技法、身、心靈與媒材交流對話,你來我往之間,應和著聲音、節奏、心境與意念,緩緩建構形象,層層疊疊、緩緩綻放。觀察鍛敲過程裡所產生無法預知的形象,過程中與技法、材料、工具之間對話交流,時刻覺知板材變化,觀照鐵鉆思維,融合彼此意見,探尋屬於鍛敲技法與我之間,特質與形態的多樣可能性。

定睛凝視陳逸的鍛敲作品,從過程的榔頭鎚痕到物件將完整的收束體態,器物形體飽滿且富含生機,單足、高足以及三足的容器造形,提示鍛敲技藝的進化過程,也記錄傳統青銅器物形制的歷史轉換,傳統工藝物件轉身為藝術創作型態,提示重新詮釋技藝的可能性,透過創作實踐參與當代藝術生態進行美學對話。皺摺可視為一種結構上的紋理,亦是一種時間過程當中意識的重置與折返,

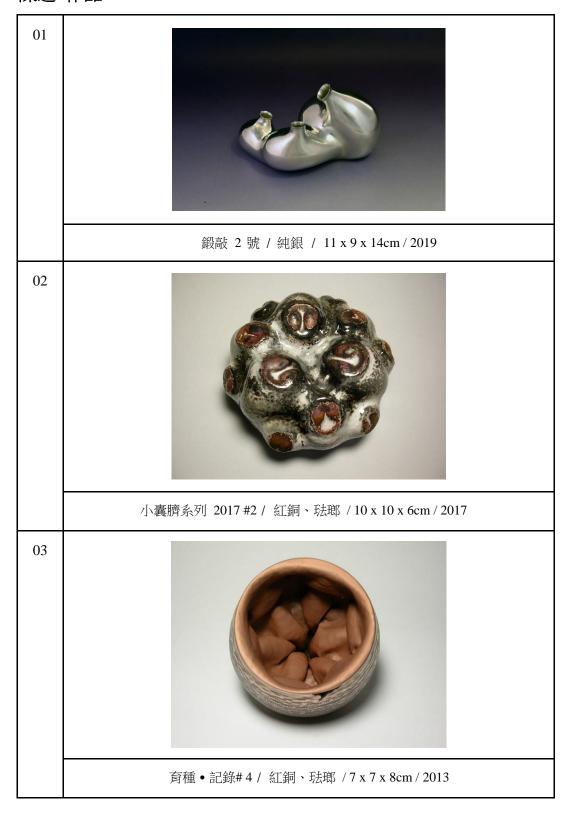
思緒堆疊、縈繞成形,從胎體本身延展至內外壁面,呈現體之腔孔的意象,蘊含神秘的生命氣息。

在造形語言的層面,長期以來藝術家運用各種器物造形融合有機體來隱喻生命狀態,器物的承載意義已超越傳統實用功能性,它更可能是收納神情與靈魂的載體,如同身軀一般。藝術家摘錄腔道、孔的造形元素,以呼吸吐吶的生命意象,結合器身的內外空間關係,挹注生機,內化裝載,演繹出器物的另一種面貌與可能性。從作品物件的開展姿態,也可看見藝術家的內在投射,從平面轉變為立體,囊臍般的皺摺形體意味著生命的開端,反反覆覆的生長過程中,空間逐步蔓延開來。

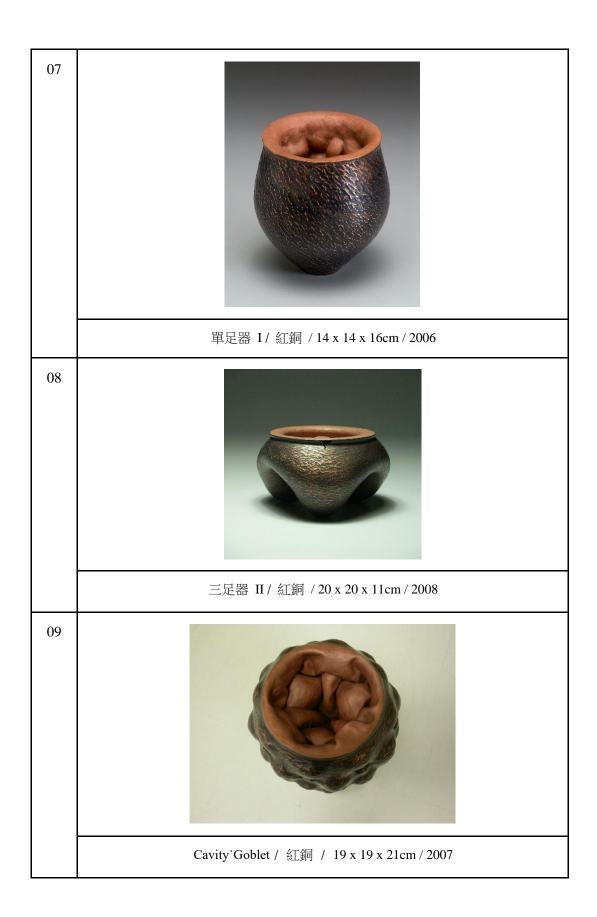
除了鍛敲技法的探討之外,陳逸也進行琺瑯與不同鍛敲物件之間的結合實驗。他採用直火燒製的方式,試圖跳脫傳統琺瑯的製作模式與規範,在器物的表面紋飾與顏色的處理上另闢蹊徑。技藝如何成為可傳遞的知識,長期以來藝術家試驗與發展各式各樣鍛敲造形的可能性。透過鍛敲技法持續研究發展各種鍛敲皺摺的造形,作品如同文件,以作品呈現並記錄工法探索,從系列作品脈絡可觀察到皺摺的形式面貌、演變過程與成形方法。

在這十幾年的個人創作生涯裡,陳逸持續深入研究並將自身的創作探索歸納 出幾個重要方向,包含:皺摺形態的發掘與記錄、持續探尋鍛敲技法與藝術家之 間及器物造形上的可能性、直火燒製琺瑯與不同鍛敲物件的結合試驗。另外他也 積極地參與教學工作,跨越傳統工藝傳習的藩籬,無私分享所學,將鍛敲技藝傳 遞給新一代的年輕金工學子們。

陳逸 作品

10. 蔡依珊

蔡依珊,1981年出生於新竹。1999-2003年就讀於國立高雄師範大學美術系,2005年進入國立臺南藝術大學應用藝術研究所金工與首飾創作組,2009年取得藝術創作碩士(MFA)學位。研究所畢業後於2009年進入學學文創志業成為文創產業駐場藝術家,並於隔年2010年成立蔡依珊創意設計股份有限公司暨「I-SHAN 13」個人首飾品牌,進駐國內主要文創聚落及各大百貨公司,創作與設計開發的飾品廣泛受到國內外各大雜誌媒體熱烈報導,亦經常受邀參與國際精品品牌進行跨界合作,是臺灣品牌經營極具指標性的首飾藝術工作者,創作與設計能量兼具。作品曾經入選2002年安徒生插畫創作獎,2004年屆高雄市立美術館高雄獎工藝類入選,2006年德國慕尼黑Talente國際青年工藝競賽入選,2007年第一屆黃金博物館全國金屬工藝大賽首飾類佳作,2008年第三屆亞洲時尚首飾及配飾設計比賽非凡創意組入選,2009年第二屆黃金博物館全國金屬工藝大賽首飾類銀質獎,2012年美國Lark Book 500 Beaded Jewelry 國際徵件入選出版…等。

二〇〇四年丹麥銀器首飾品牌喬治傑生在台北市立美術館舉辦了一場「銀光畫影-丹麥藝術展」的專題展覽,這場展覽觸動了當時從高雄師大美術系畢業,還在擔任實習教師的蔡依珊,決定報考南藝大的金工與首飾創作研究所,也開啟了一位純美術背景的大學生跨入當代金工與首飾創作的契機。一切從基礎開始,逐步展現屬於她的藝術意志與天份,並在最終選擇以敲花這個古老且帶著綺麗幻想的金工技法作為她最主要的創作方式。她的作品類型包含首飾、身體物件、金屬物件、空間裝置,以及伴隨個人品牌開發所設計製作的藝術首飾與珠寶飾品,並經常投入服裝與流行時尚產業共同舉辦的跨界合作計畫與創作發表。

延續她的插畫專長與風格,藝術家的金屬敲花作品呈現了強烈的奇幻色彩。 人物容貌表情線條勾勒濃烈深邃,敲鑿描繪的線條語言清晰地突顯出整體輪廓。 大大的眼睛高額頭的人物面容下方,是蝸牛的殼、野獸的足。角色性格奇幻優雅 中帶著童話般的神話色彩,迪麗兒、美狄亞,或是食心女子,搭配栩栩如生的花 瓣枝脈,珊瑚海葵蔓延婆娑所築起的舞台背景,透露出一種迷幻魅影的慶典意象。整體作品由多重元素角色組成,串連一齣齣夢寐般的舞台劇場,描繪現實生活中不存在的異想世界,傳遞寓言故事般的奇幻浪漫情懷,具有連接現實世界和幻想世界的神奇魔法,兼具強烈的繪畫性與戲劇性。

大自然是藝術家豐沛的靈感來源,電影、動畫和奇幻小說裡的虛構情節也觸發創作者更多的想像力。她說:奇幻小說可以讓人體會到一些現實人生裡所沒有的經驗,激發更多的想像力。在金工與首飾創作上,雙魚座的細膩與能量,展現出截然不同的美學面向,溫柔纖細、立體幾何,浪漫花草、寫實羽葉。藉由細膩敲鑿與繁複的手工製作過程,打造出令人細細珍藏品味的美麗飾品。敲花過程必須要經過反覆的退火與敲擊,才能創造出美妙適中的深度與立體感,經由繁複細膩的敲花技法,不僅展現金工創作所必須擁有的意志力與耐力,反覆的徒手敲鑿與淬煉,更將創作者內心的曲折想像,展現在每個精巧的起伏與線條之間。

藝術家持續創作,也透過門市作品站在第一線與顧客直接互動,不僅更完整的建立品牌風格,掌握商品趨勢,也期盼能搭起溝通的橋樑。經由文創聚落的平台,讓金工與首飾藝術走進更多民眾的日常生活之中。期待在未來嘗試更多複合媒材的創作,展現更多元化的創作與設計風貌。

蔡依珊 作品

04	
	食心人 / 銀、珠子、珊瑚、蠟、纖維 / 34 x 25 x 2cm / 2008
05	
	聆聽者說祕密 / 銀、珠子、紅銅、透明片、壓克力 / 130 x 40cm / 2008
06	
	自畫體 /黃銅、銀、鋼線 / 立方體尺寸60 x 60 x 80cm /魚尺寸22 x 15 x 10cm / 2009

10	
	徘徊花上的凝裳 / 黃銅、銀、玫瑰鑄金、鏡 / 150 x 40 x 25cm / 2015
11	
	壽帶牡丹胸針 / 銀、珊瑚、珍珠、月光石 / 8 x 7 x 3cm / 2017
12	
	芳蹤精靈 1、2/ 銀、珊瑚、珍珠、寶石 /8 x 7 x 3cm / 2014

(二)、迎向未來的新生代金工與首飾藝術家

1. 吳宏政

吳宏政,1983年出生於高雄。2002-2006年就讀於大葉大學造形藝術系金工組,2006年進入國立臺南藝術大學應用藝術研究所金工與首飾創作組,2009年畢業取得藝術創作碩士(MFA)學位。曾經擔任2013-2014年嶺東科技大學科技商品設計系及2014-2015年大葉大學造形藝術系兼任講師,2014-2015年蔡依珊創意設計工作室設計師,並於2016年創立「沒頭史密斯」金工工作室,長期受邀於學校系所及品牌工作室舉辦各類型金銀細工技法工作坊示範教學。除了金工與首飾相關專業,亦跨行經營網拍美術編輯工作。作品曾經獲得2007年第十二屆台中市大墩美展雕塑類第三名,2010年臺灣工藝競賽傳統工藝組入選。目前為獨立金工藝術工作者及「沒頭史密斯」金工工作室負責人。

吳宏政的創作類型包含:首飾、金屬物件與雕塑。使用媒材除了銀、銅為主的各類金屬之外,亦包含黏土、皮革、木材、樹脂、現成物各等式各樣的複合媒材。作品形式多聚焦於可穿戴在動物身上的盔甲軟冑,精通各種傳統金工用於成形建構的焊接與冷接等綜合技法,對於傳統金銀細工如花絲工藝也有所專擅。具備能工巧匠的手藝,擅長以簡易工法透過嫻熟的手藝與巧思,創作出精巧細膩且組件龐雜的金屬物件作品。

作品題材元素聚焦於以動物形象進行搭配的各式盔甲造形物件,透過詼諧、 諷喻、諧擬的藝術手法表達人世間的況味,有輕鬆也有嚴肅,兼具擬人與寓言的 效果。穿戴盔甲的各種動物反應了創作者多愁善感的童心,傳達了他的兒時記憶 與面對現實的防衛機制與批判,充滿了五花八門的動物趣聞、奇談、民間傳奇和 警世俚語。在創作者的心中,動物儼然成為一種訊息傳遞的最佳導體,透過動物 的代言,訴說現實生活當中的欲言又止。 二OO八年的作品《德萊茲的榮耀》,藝術家以德萊茲測試做範本,將這個不 人道的動物實驗連結到獵人與標本戰利品的關係。藝術家認為標本的價值像是為 了獵人的自我誇耀滿足而存在。在作品的位置,盔甲被藝術家看待成如同犧牲的 先烈,而它們卻被視為標本般地用來自我膨脹。它們的眼睛上都裝上了一層護眼 的眼罩,但這層眼罩不再是為了保護眼睛而存在,而是一種痛苦囚禁的隱喻象 徵。二OO九年的作品《乖》和《搖尾巴》同樣表達了從人的角度所進行控制動 物的行為。藉由狗狗穿戴耳朵後貼及配置於尾巴的活動盔甲,呈現出搖尾巴時讓 人感受到討好的表現,末端的戒指除了是操控過程的一個零件外,也藉其指涉整 個行為都被飾品所象徵的階級化看待,顯示其身分地位,用小狗的乖巧訓練有素 來彰顯主人的良好教育。

甲胄既是穿戴的工具,也是一個承載的容器。藝術家在這樣的概念之下開始 為動物打造盔甲。初期並沒有特意在盔甲上賦予東西民族或地域上的色彩,到了 後期才逐漸在作品當中表現一些具有東方色彩或科幻意象上的想像。藝術家試著 思考保護與自身創作上的關係為何?在保護的這個層面裡,保護不再只是依附於 甲胄所勾勒出的穿戴對象上,應該是這個穿戴行為所衍生出的意涵,如情感、文 化等。在創作的過程當中,從作品所得來的反饋,藝術家也慢慢地領會到隱藏於 作品之中,原本自己一直忽略的問題;保護不只是正面的行為,同時也隱含了非 自主性的約束和控管。盔甲特有的空洞感也引起藝術家極大的興趣,外在的實體 物件成就內在虛體空間的存在意義,當穿戴盔甲的身體被抽離,內部呈現空蕩蕩 的甲胄空間,而這個虛體空間形象所扮演的主體也伴隨產生精神性的神秘感,一 種令人不可捉摸、冷漠空虛的氛圍。

吳宏政 作品

04

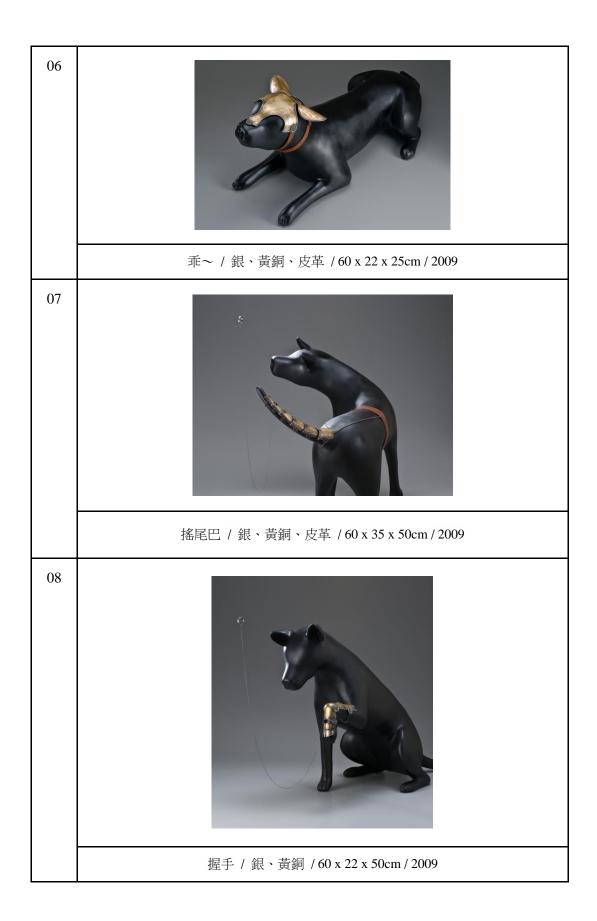

德萊茲的榮耀 / 黃銅、柳安木 / 120 x 25 x 15cm / 2008

05

《 へ / 黃銅 / 27 x 16 x 14cm / 2008

09	
	PEEP第2小隊-窺視鳥 / 黃銅、白銅、皮革、線、樹脂、木料、現成物 / 12 x 5 x 17.5cm / 2016
10	
	PEEP第2小隊-追蹤鳥 / 黃銅、白銅、皮革、線、樹脂、木料、現成物 / 13 x 5 x 18.5cm / 2016

2. 林蒼玄

林蒼玄,1980年出生於新竹。2004至2006就讀於輔仁大學流行設計經營系飾品設計著,2008年進入國立台南藝術大學應用藝術研究所金工與首飾創作組,2012年畢業取得藝術創作碩士(MFA)學位。研究所畢業後與同期同學謝份勳、蘇筱婷共同創辦 Chichi 七柒金工工作室,期間也擔任2014-2017年工藝研究發展中心鶯歌多媒材研究中心講師,2018年國立清華大學藝術與設計系文創產業工藝專家講座講師,2019年迄今擔任輔仁大學織品服裝系兼任講師。作品曾經獲得2015年日本伊丹ITAMI 國際首飾競賽與展覽入選,2015年獲第九屆韓國清州國際工藝雙年展銀獎,2016年義大利 Gioielli in Fermento-Premio Torre Fornello VI edizione 入選,2010、2018年西班牙 Promotora De Prensa International S.A- New Rings、New Brooches 入選出版,2019年法國 Alliages Legacy Award 入選。

林蒼玄關注珍貴的細微之物,認為生活中有很多珍貴的事物隱藏在不易被看見的角落,或是一般人所不會注意的微小細節。這些藏匿於背後的事物,常因其隱蔽性或刻意隱瞞不被提及因而被忽略。他好奇的提問究竟可見或是不輕易被看見何者較為珍貴?隱藏的事物難道就真的看不見了嗎?顯現於外的事物是否已是全貌?或只是冰山一角?透過創作質疑眼見為憑的認知心態與既定成見,並進一步探詢容納其他空間的可能性。

初期作品透過具體的形態顯現,將隱藏於作品之中不可見的意涵轉化為可見的視覺語彙,游移於可見與不可見之間。藝術家選擇以電子材料作為創作的媒材,由於電子材料尺寸微小且隱藏在電子儀器外殼內部空間,這種隱蔽性常使我們忽略它們的存在。透過形式將電子材料被遺忘的小細節放大,寄望於此得到關注。在佩戴關係上,將電子零件轉化為身體首飾,經由佩戴者佩戴首飾的重量與位置,轉換電子材料的刻板印象,成為首飾作品當中被鑲嵌的珍貴寶石,並且重新讓觀者連結生活周遭的枝微末節,建立似曾相識的情感。藉由首飾與礦物的視覺語彙,象徵珍貴性、時間性及隱蔽性,傳達細微之物的精神價值。

近期作品以金屬彎褶建構出原礦造形,礦石內凹基座是土壤腹地,於其上滋 生針腳叢林。原本不被重視的材料角色獲得珍視,取代寶石成為主角。金屬礦石 造形以蒙耐合金彎褶建構成形,並以噴漆及色鉛筆上色作為最終的金屬表面處 理。幾何造形純粹洗煉,線條筆直乾淨俐落,形式組構對比之間充滿視覺張力, 整體造形呈現解構風格,並具有未來科技感。

藝術家認為珍貴的事物都需要靠時間的累積以及很多大大小小的人事物來成就,如同電子零件需要很多人參與發想並經過無數工序實驗及演算才被製造出來,這些時間當中的累積過程讓珍貴的價值微微發光。在創作上他以形式各異的電子零件結合金屬建構出原始礦石造形,刻意切削部分電子零件以削弱其工業感及人造感,並營造天然礦石特有的結晶狀態,將每一種不同的電子材料視為不同種類的礦石,使其叢聚生長在一起,互相牽引、拉扯和支撐,表達創作者自身與外界環境之間的心境。

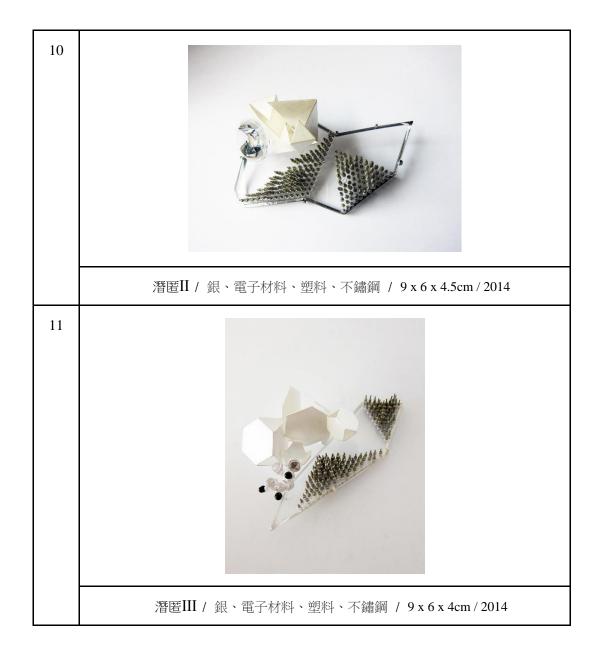
林蒼玄 作品

01 位移I/蒙耐合金、電子材料、塑料、不鏽鋼、噴漆、色鉛筆/20 x 15 x 10cm/2012 02 位移II/蒙耐合金、電子材料、塑料、不鏽鋼、噴漆、色鉛筆/23 x 18 x 10cm/2012 03

位移III/蒙耐合金、電子材料、塑料、不鏽鋼、噴漆、色鉛筆/23 x 18 x 10cm/2012

3. 吳禮竹

吳禮竹,1983 年出生於台北。2002 至 2006 年就讀於輔仁大學應用美術系金工產品組,2009-2010 年英國伯明罕城市大學珠寶學院珠寶銀器與相關產品設計碩士,目前旅居英國從事精品珠寶設計相關工作。曾經擔任 2011-2012 伯明罕城市大學珠寶學院駐村藝術家,2011-2014 英國雅詩蘭黛集團 Selfridges 百貨精品部門商品銷售,2015-2016 英國伯明罕 Dream in Reality 平面與視覺設計,2016-2018年英國伯明罕 Fei Liu Fine Jewellery產品總監及珠寶設計師,2018-2019 年英國倫敦 Louis Vuitton珠寶與手錶百貨精品部門,2019 迄今任職於英國史特拉福喬治培諾 George Pragnell 精品珠寶。作品曾經獲得 2005 年大專院校珠寶創意競賽銅獎,2010 年英國伯明罕 Award of Excellence-Brilliantly birmingham優秀獎,2010年英國伯明罕 Profile Designer of The Year 年度形象代言,2010 年德國 Talente 青年工藝家競賽人選,2012-2013 年 Stichting Kunstboek: Jewel Book-International Annual of Contemporary Jewel Art 及 Anuario Year Book: Contemporary Jewellery 人選出版,2014 年法國巴黎之花香檳藝術沙龍獎 Champagne Perrier- Jouet Art Salon Prize 人圍。

吳禮竹的創作類型聚焦於珠寶首飾,使用紙張作為首飾主要的創作媒材,透 過電腦輔助設計與精密的雷射切割技術結合手工進行製作。多層次的剖面前後或 上下依序排列,堆疊出遠近高低層次,產生結構形態上的律動感。仔細觀察其中 的細節,紙張層層堆疊上升,向內漸變延伸翻褶出微妙的內部空間,也從細微的 階層向外蔓延擴展,藉由紙張纖維的質感與顏色,進一步賦予首飾豐富的觸覺與 美感。作品題材來自於自然山峰的綿延形象、旅行經驗中的城市景觀、植物枝枒 形態、花朵綻放或開闔意象、石頭或溪石的層疊風景。

審美對象是藝術家透過專注凝視所孤離出來的抽象風景,經由特殊的美感經 驗轉化為具有設計感的視覺景緻,彷彿從萬千宇宙、花花世界去背留白的主題圖 案,被凝視之物躍然而出。從創作過程與思惟觀察,藝術家習慣先以照片記錄她 所要觀察的對象,並藉此開啟她的創造想像。先拍攝植物和花朵等自然形態,然後以素描或水彩畫的形式進行再次創造,描繪出意韻姿態也勾勒出完整形象,以便可以視覺化最終成品的外觀。作品整體設計由紙張的製作開始,纖細的挑選紙張的纖維質材與顏色,經過分層設計投入藝術家的美感巧思,使其在內部空間中以同心圓的形式擴展,並從每張紙的中心展開,逐漸向外鋪陳生長。每一件藝術作品僅在完成的瞬間才呈顯出其真實的顏色和形式。

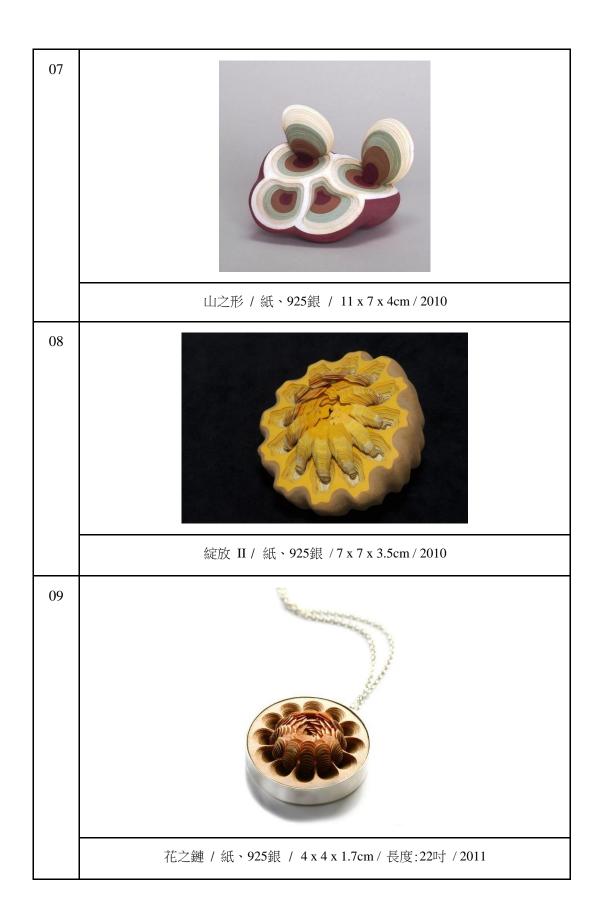
初期作品以臺灣自然的山水景象或旅行經驗中的城市景觀為主。近期作品則 多以花朵開闔的意象為主題,藝術家透過電腦繪圖工具將自然的寫實美感,轉化 成具有現代感的繽紛語彙,並藉由富含溫度的紙質材料帶入清新的人文氣息, 運用異材質展現出花朵的設計之美。

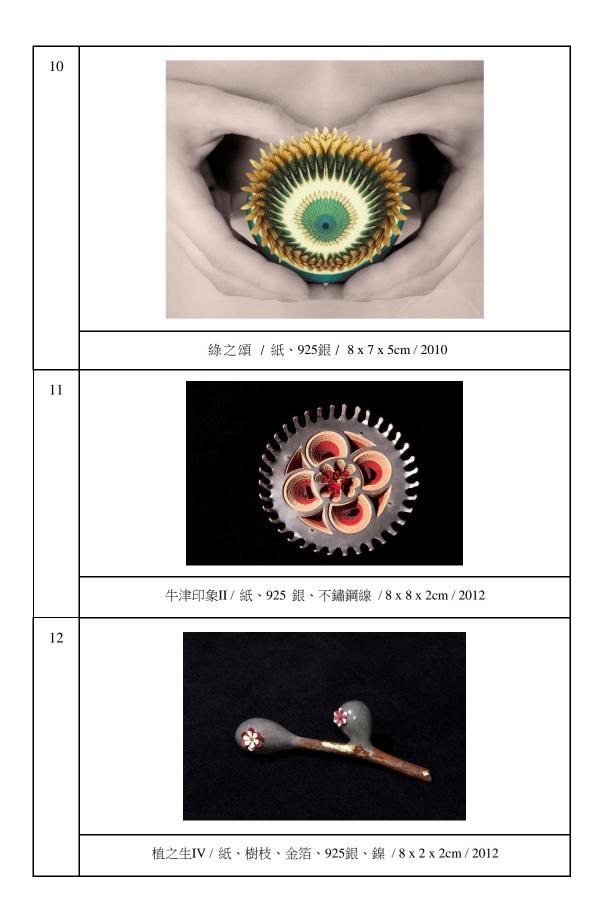
藝術家持續捕捉來自材質的自然美感,讓材質本身自己說話。她的設計靈感來自於自然的形態、生長過程及律動。以緻密的層疊、切割、翻轉、綻放等手法,將平面的設計圖案開展成立體作品,傳遞時間、自我與自然之間的關係。藝術家發揮珠寶首節豐富的視覺情感,展現內斂柔和的美學品味。作品既是可穿戴的珠寶首飾,也可以是身體之上的雕塑物件。

吳禮竹 作品

4. 陳君岱

陳君岱,1974年出生於台北。2005-2007就讀輔仁大學流行設計經營系飾品設計組畢業。曾經擔任 2017年台北市「美學教育扎根計劃—國小美術課程再設計」合作藝術家,2019年新北市立美術館「看得見看不見的美術課」教案設計藝術家,現為專職藝術工作者。作品曾經獲得 2011、2013年黃金博物館全國金屬工藝大賽首飾類佳作,2012年日本第 10回 Paper World Award 藝術賞,2012年愛沙尼亞第六屆塔林應用藝術三年展入選,2013年第四屆全國金屬工藝大賽首飾類佳作,2014年 Friedrich Becker Prize 入選,2014年荷蘭 New Traditional Jewellery入選,2015年台南新藝獎入選,2015年日本伊丹 ITAMI 國際首飾競賽與展覽獎勵賞。

陳君岱的創作類型以首飾為主,偶而也依展覽需求製作物件與空間裝置型態的作品。作品形式內容反應藝術家個人的內在思維與美感經驗,長期專注於以紙 張作為創作的媒材,研究紙張的視覺與觸覺形態,利用群組、堆疊、盤繞、渦 漩、波動等手法,形塑出迷人詩意且略帶惆悵的東方美學氣韻。

從作品命名文字觀察,以單字命名或言簡意賅的名稱為題,訴說作品核心內容與創作過程中藝術家自身領受的意象與情境。《境》:心所在的地方、隨心所欲、境隨心生。藝術家:「人心既簡單又複雜,既堅定又容易迷惘,焦慮、無力或看似完美,節制並思考,因為相信站在離心最近的地方,任何事情自有答案」。以墨暈染抽象寫意的雲氣霧靄或遠山景色、溪流河畔,運用直筆刷染,簡易的文人風姿。《紋》:物的面容、時間的痕跡、紋理與觸感、關於舊識的形象辨識、身體記憶的抽象感知、波光粼粼。藝術家:「從大自然中尋找可以相互對應的質感,將眼睛所見的樹、草坪、水流、石頭、光,透過轉化成為紋理與觸感」。以感受識別久未重逢的摯友,找到一只藍色的泳池,沐浴身心。《腦內風景》:情緒波動翻攪的紀錄、流動的意識、徜徉於時間流、往返、惆悵於時間流、時光追憶者。藝術家:「用動作中被靜止的動態,顯舊而不完美的材質,試

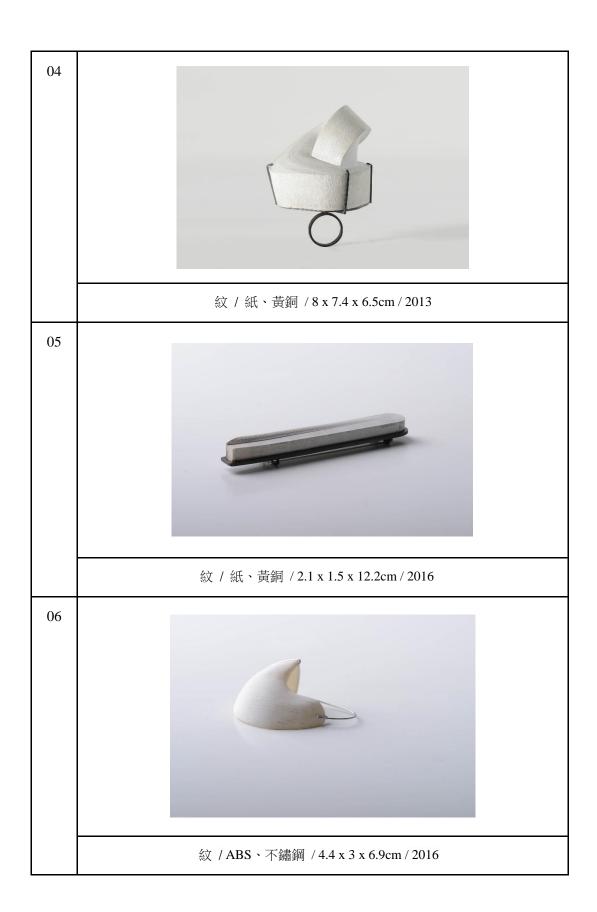
圖理出時間流之中究竟發生了什麼,而時間本身似乎無意總結,所有感到惆悵、 遺憾或無能為力的,只是自己創作時產生的私人情緒,時間或作品最終依然沒有 指示什麼,我卻漸漸成了過去我所不欣賞的時光追憶者」。…時空喑啞,靜默是 時間的本質,徒留執念空惆悵。

從作品材質觀察,使用宣紙、舊書、字典、電話簿等紙張作為創作的媒材,除了將紙張的溫度與纖細的觸覺經驗帶入作品之外,也借助文字印刷作為昔日舊有時間的載具,將其承載意義訊息的符號內容帶入作品之中,感受一去不復返的時光。竹子是藝術家喜歡使用的另一個材料,有種清涼感,雖然會喜歡是因為著迷於傳統竹製生活用品,不過身為創作者卻希望做到傳統中有新意,相應於傳統的美好提出新的時代觀點,這一個系列斷斷續續的做著,未來也是。

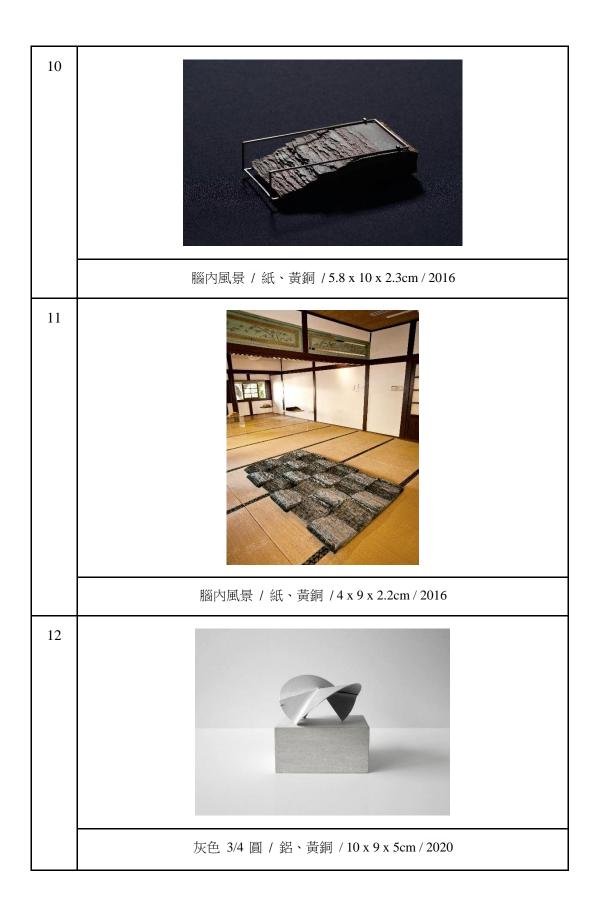
藝術家專注於材質,但不拘泥于形式與類型,讓她的作品創作面向有更多元的發展,得以同時跨越工藝與藝術創作的界限,而這也是每一位當代金工與首節創作者正在做的。對於光線、氣味、空氣、濕度…不可見之物,表露出極高的關注與興趣,嘗試以形狀、顏色、肌理、質感、意蘊表達與身遭逢的切身感受,將視覺圖像的辨識指認軌道轉移到觸覺等身體感知,視覺在所有感官中不再具有優先地位,或許需要啟動觸視,或眼、耳、鼻、口、身、心、意同時運行,其實藝術家應該沒有想得這麼複雜,回到事物自身,就直觀吧。

陳君岱 作品

5. 許鶯薰

許營薰,1984年出生於高雄。2002-2006國立台北科技大學工業設計系家具與室內設計組畢業,2010-2011年英國伯明罕城市大學珠寶學院藝術與珠寶工藝技術文憑,2011-2012英國伯明罕城市大學珠寶學院珠寶銀器與相關產品設計碩士。2013年參與Bench886臺灣當代首飾團隊創始成員之一,2015年與李恆及陳映秀共同創辦PIN sstudio別件室金工工作室,2016年擔任520蔡英文總統就職典禮禮賓人員胸針設計師,除了首飾設計相關專業工作之外,亦曾於2015-2016擔任屏東縣牡丹鄉高士部落講師,2017年樹德科技大學兼任講師。作品曾經獲得2012年英國倫敦設計展Sweet Instruments of Desire 甜點餐具設計競賽入選,2014年作品〈轉瞬系列 In Flux. B13〉獲義大利佛羅倫斯 Museo Degli Argenti 博物館典藏。目前為PIN sstudio別件室及Bench886成員並持續進行當代金工與首飾設計相關工作。

許鶯薰的作品概念從理性科學的角度出發,連結感性的生活記憶,擅於捕捉時間過程當中的流動性與剎時的美感,著迷於人造物在經過了長久時間,所可能產生的耗損、泛黃、變形、皺縮等缺陷,嘗試記錄不可見的蹤跡與記憶。她認為過度完美的東西缺乏靈魂,相較於光亮完美的物件,似乎更偏好殘缺老件。在英國求學時,讓她更有意識的覺察東西美學之間的差異,深刻感受東方模糊寫意的敘事風格所存有的餘韻。在所有的美學形式當中,偏好從禪宗精練而生的日本侘寂 Wabi-Sabi 美學,表現出一種正要發生或即將結束的曖昧狀態,呈現事物無常,不完美卻自然的姿態。創作類型以首飾為主,使用媒材包含:銅、銀、磁化鐵粉、軟膠環氧樹脂、英國瓷等。作品形式表現多元,創作方法與概念思惟兼具理性與感性。

二〇一五年《轉瞬 In Flux》系列作品,從理性科學的角度出發連結人們的生活記憶。將視覺纖細脆弱與瞬間將逝的美感,透過磁性鐵粉的物理現象捕捉凍結時間,使不可見變成可見,試圖在靜物的凝定中透過視覺動態帶入生命力。二〇

一八年《褶皺》系列作品,則從個體獨特生命的角度觀察,陳述每一段生命旅程的獨特性。經歷或選擇無論多微小,可能是歡愉或偶爾伴隨的疼痛,都會在身上或內心留下痕跡,形塑出特殊的自我性格。使用同一尺寸的金屬板材,經過數十次的反覆退火、褶皺、擠壓成形,將金屬如同布料般的柔軟有機感與人們的日常記憶連結。每一件作品的完成就如同每個生命個體,都是獨一無二無法複製仿效的珍貴存在。

視覺的脆弱性似乎是藝術家創作中偏好的特質,她認為脆弱與無常是生命的本質,能觸發珍惜之心,讓觀者凝聚目光,感知覺醒活化。面對脆弱的事物,雖然顯得小心翼翼情緒緊繃,但人們的動作會無意識地趨緩、放慢、放輕並投注以高度的專注。在那一瞬間,人與物之間將萌生一種詩意與優雅。有感於處在科學飛耀的年代,雖然驚嘆科學的奧秘神奇,然而它的理性在讓人驚訝之餘卻很難留住感動。如何將感性與理性在作品中共存,如何在倡導快速消費的生活節奏中,挖掘出人與物之間的情感價值,讓作品留有餘韻。

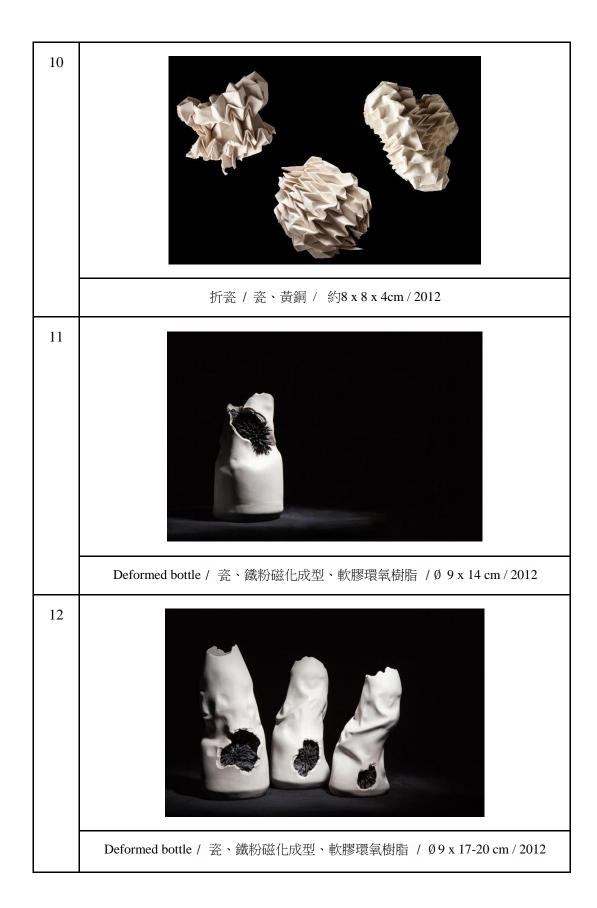
藝術家持續關注事物自身的獨特性,思考每一個生命旅程中特殊的經歷或選擇,凡曾經走過必然在身上或內心留下痕跡,形塑出獨特的自我體悟。她喜歡閱讀服裝設計和建築師論述,觀察他們如何在有條件的限制下滿足使用機能並傳遞訊息。例如建築師 Daniel Libeskind 將複雜歷史與文化透過建築光線精準而詩意的表現,服裝設計師川久保玲,充滿反叛與實驗探索人體,並揉和混血東西方文化美學。回到自身的位置,藝術家也要持續感受生活,透過個人獨特的理性感知能力,充分融合於藝術創作與設計,以作品捕捉每一個當下,使不可見成為可見。透過作品將物理磁性、數學、摺紙等理性規律感,帶入無常的時間敘事性當中。

許鶯薰 作品

01	
	轉瞬系列-B17/鐵粉磁化成型、軟膠環氧樹脂、紅銅鍍黑金/10 x 0.7 x 0.4cm/2015
02	
	轉瞬系列-B22/鐵粉磁化成型、軟膠環氧樹脂、紅銅鍍黑金/7.5 x 8.5 x 0.4cm/2015
03	
	轉瞬系列-B05/鐵粉磁化成型、軟膠環氧樹脂、紅銅鍍黑金/0.9 x 0.8 x 0.4cm/2013

6. 曾詩迪

曾詩迪,1984年出生於苗栗。2004-2008年就讀國立臺灣藝術大學工藝設計系金工組, 2011-2012年英國伯明罕城市大學珠寶銀器與相關產品設計碩士畢業。曾經擔任 2014年新北市立鶯歌陶瓷博物館陶瓷 3D 列印技術種子教師,2013年新北市 435 藝文特區藝術家工作室進駐,於 2017年創立個人品牌 Deborah Tseng Jewellery,2019年曾經參與英國倫敦金匠中心 Getting Started 培訓計劃及英國時裝協會成立之時尚創業中心培訓計劃。作品曾獲 2002年新一代設計展綠叢珠寶首飾榮譽獎,2013年德國 Talente 青年工藝競賽入選,2020年獲邀參展紐約藝術與設計博物館 LOOT: MAD about Jewelry 展會。Bench886臺灣當代首飾團隊創始成員之一,目前旅居工作於英國。

曾詩迪的創作反映自身的個性、成長背景及長期旅居國外所累積的特殊生活經驗。從高中時就離家北上唸書,直到目前旅居英國,充分感受到成長過程當中的不確定性與中西文化之間的衝擊,深刻的影響著自身的創作。自然間重複的形態、生長衰敗、時間的概念與周遭世界發聲的細節,都是啟發她創作的重要元素。創作類型包含首飾、身體物件、容器、雕塑等,在材料的運用上,長期專注使用白色陶瓷,搭配金屬、石膏及其它同為白色調的材料進行創作。作品中全然的素白色調、質感與破碎的邊緣,傳遞出渾沌模糊的氛圍。嘗試在虛實、衝突與細微的差異中尋找平衡,引領觀者進入視覺與觸覺之間的抽象感官地帶。藝術家著迷於創作過程中持續反覆的動作,譬如作品中一顆顆滴落陶瓷胎體表面的圓點、排列石膏碎屑的持續動作、陶瓷燒製完成後的打磨、金屬拋光的動作等。透過重複性的身體勞動,於規律之中尋找差異,希望在日復一日的生活節奏中找到平衡。作品呈現出平靜,卻帶點奇特,看似纖細,但又意外堅毅的形象。

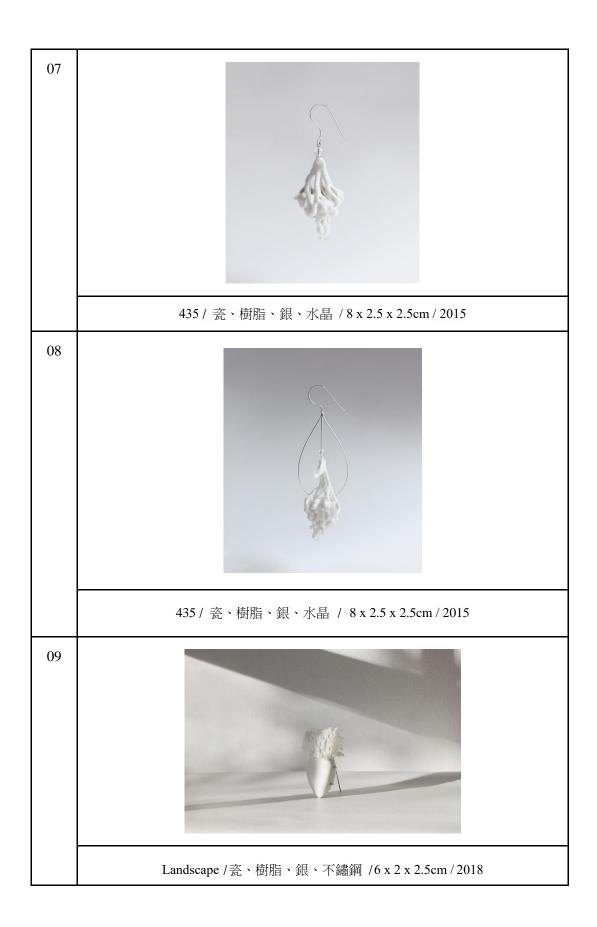
作品中的陶瓷造形胚體刻意不上釉,甚至在燒製完成後又經過打磨,或塗上 一層鬥平樹脂,呈現出真實手感卻不反射光線的白。白色在藝術家的創作中佔有 很大的比例,刻意在白色的胎體表面製造些微差異的質感,混入白色皮革、瓷漿 圓點顆粒或打磨過後呈現霧白的石膏表面。這些差距微小的質感,挑動視覺與觸 覺上的衝突感受,讓觀者無法在第一時間發現,視覺搜尋過程夾帶著驚奇,常常 必須經由觸摸或與作品拉近距離才能真正感受。提醒觀者在看待人事物時,不要 先存有主觀的評判,強調理解的過程就是一種尊重。

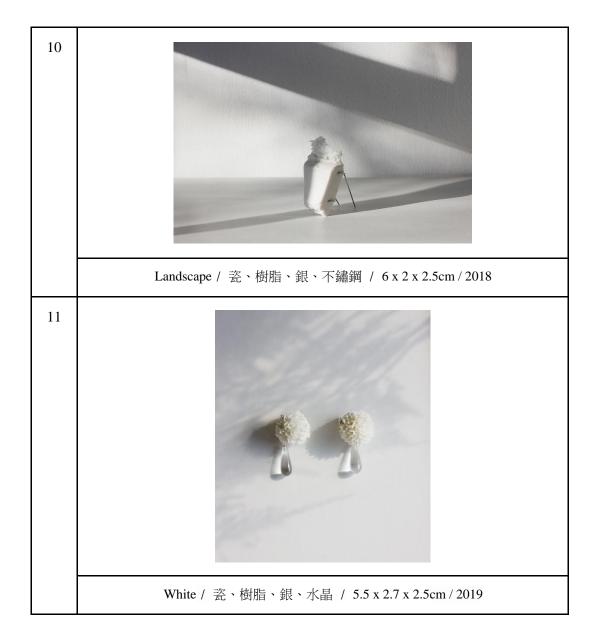
二〇一三年從英國返回台灣於板橋 435 藝文中心駐村創作期間,嘗試將園中發現的植物與木耳以沾浸瓷漿的方式進行創作,保留燒製完成時自然呈現的完美或破碎瓷殼。工作過程中,有些擺放在工作室尚未燒製的瓷漿木耳因為潮濕發霉而長出菌絲,所有這些自然形成的元素都成為作品的一部分,真實的記錄了藝術家在當時的心緒狀態與感受情境,也提供創作者對自身創作與生命探索的啟發。她頗有感觸的說:人生中追求完美,或作品創作時要求做工的絕對完美,有時候並不是非常重要,過程中的過渡期也很重要。

曾詩迪 作品

01	
	Don't Judge a Book by its Cover I / 瓷、皮革、石膏 / 直徑: 7.5 cm / 2012
02	
	Don't Judge a Book by its Cover I / 瓷、皮革、石膏 / 8 x 3.5 x 3.5cm / 2012
03	
	Don't Judge a Book by its Cover I / 瓷、皮革、石膏 /7 x 3 x 3cm / 2012

04	
	Don't Judge a Book by its Cover I / 瓷、皮革、石膏 / 直徑: 7.5 cm / 2012
05	
	Don't Judge a Book by its Cover II / 瓷、皮革、石膏 / 8 x 4 x 4cm / 2013
06	
	Don't Judge a Book by its Cover II / 瓷、皮革、石膏 / 7 x 3 x 3cm / 2013

7. 吳采軒

吳采軒,1985年出生於新竹。2011-2012年英國伯明罕城市大學珠寶學院藝術與珠寶工藝技術文憑,2012-2013年英國伯明罕城市大學珠寶學院珠寶銀器與相關產品設計碩士。作品曾獲2012年英國倫敦設計展 Sweet Instruments of Desire 甜點餐具設計競賽人選,2013年德國慕尼黑 Schmuck 當代首飾競賽暨展覽人選,2013年日本伊丹 ITAMI 國際首飾競賽與展覽入選,2018年臺東國際青年文創營暨競賽竹藤編組銅獎。作品〈轉化織造 Transit: Knitting〉於2013年獲美國堪薩斯州 The Spencer Museum of Art 美術館典藏,〈海之生 Under The Sea〉於2015年獲義大利佛羅倫斯 Museo Degli Argenti 博物館典藏。Bench886臺灣當代首飾團隊創始成員之一,參與國際當代首飾展覽成果豐碩,2016年亦曾獲邀參展紐約藝術與設計博物館 LOOT: MAD about Jewelry 展會。

吳采軒的創作類型以首飾與身體物件為主,使用日常生活中常見的半透明工業壓克力材料,運用編織技法形塑出自然的弧線與結構,將工業化材料的生硬表情轉化為柔和的有機造形,體現出編織的結構之美。作品具有夢幻般的迷人色彩,透過手工編結塑造的過程,以立體雕塑的形態呈現,將結合傳統手藝的非傳統工藝材料,以新的樣貌融合於當代藝術創作之中。作品充滿柔軟豐沛的生機感,宛如海底洋流中的浮游生物,於作品本身的位置創造出湛藍深邃的海洋意象,為冰冷的工業材料帶來另一種新生,也提供面對工業材料的審美省思。

藝術家的作品具有豐富的想像性,像是夢幻時空中漂流的奇異生物,無重力狀態般的依偎於佩戴者,讓彼此的佩戴關係傳遞出輕盈透明的呼吸氣息。她的創作關注自然與工業文明之間的依存狀態,長期運用壓克力這種工業型態的材料創作,突顯出自然與人工之間的諧調與矛盾,如夢似幻的色彩搭配宛如浮游生物般的自然造形,使人覺得美好,然而這個美好卻是依著工業材料所製成,我們所認為的美好未來是否只是如同藝術家的想像一般,是夢幻一般的存在?編織技術的使用同樣隱含面對傳統與現代的反思,傳統工藝醞釀於時間傳遞慢活的生活哲

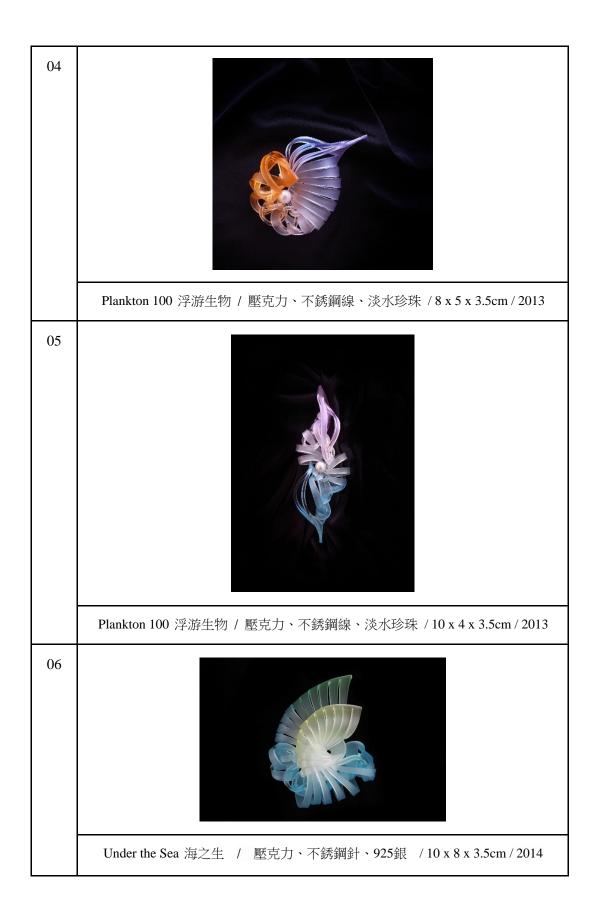
學,當我們追求快速的生活節奏,是否還記得回過頭去看看傳統的美好。

近期創作以壓克力結合珍珠、礦石作成飾品,在研究礦石結構的過程中,發 現其物理與化學性質具有一定程度的理性特徵,但卻在時間及環境的變化中產生 出迷人的變異性。藝術家被這樣的現象吸引並且用自己的方式演繹著迷人的特 質,在順應自然的紋理當中介入壓克力工業材料,以人為的方式持續改變自然礦 石存在的狀態。透過反差的方式在自然與人工之間的衝突矛盾中尋找平衡。藝術 家也使用壓克力陳述探討人與人之間的關係,運用壓克力材料堅硬卻容易脆化的 特性,傳達人與人之間,既緊密又脆弱的連結關係與狀態。

藝術家說:原始的工藝技術是自然的延伸,是祖先的智慧也是大自然的饋贈,當人們脫離原始生活形態,傳統漸漸被冷落沒落,面對工業發展迅速的現代生活形態,環境問題成為我們最大的生活課題。藝術家持續以工業化的非傳統材料進行首飾創作,除了反映當代金工與首飾創作思潮中的跨媒材探索傾向外,更對新材料所象徵的文明進程投入誠摯的關懷,期待透過她的作品可以真的看見,人類未來的美麗新世界。

吳采軒 作品

01	
	Transit: Knitting 轉化織造 / 壓克力、不繡鋼線 /12 x 7 x 3.5cm / 2012
02	
	Transit: Knitting 轉化織造 / 壓克力 / 18 x 18 x 10cm / 2012
03	
	Transit: Knitting 轉化織造 / 壓克力 / 30 x 25 x 20cm / 2012

07	
	Under the Sea 海之生 / 壓克力、不銹鋼針、925銀 / 10 x 8 x 3.5cm / 2014
08	
	Two makes one heart 二人一心 / 壓克力、不銹鋼針 / 9 x 8 x 3.5cm / 2015
09	
	The connection / 壓克力、尼龍線、玻璃 / 30 x 12 x 2.5cm / 2015

10	
	The connection / 壓克力、不銹鋼針、925銀 / 6 x 5 x 3cm / 2015
11	
	衍生 / 壓克力、不銹鋼線、尼龍包覆銀線、淡水珍珠 / 18 x 18 x 4cm / 2018
12	
	衍生 / 壓克力、不銹鋼線、藍銅礦 / 3.5 x 6.5 x 3cm / 2018

8. 葉玟妙

葉玟妙,1986年出生於台南。2005-2009年銘傳大學商品設計系畢業,2010-2011年英國伯明罕城市大學珠寶學院藝術與珠寶工藝技術文憑,2011-2012年英國伯明罕城市大學珠寶學院珠寶銀器與相關產品設計碩士。作品曾獲 2013 年德國慕尼黑 Schmuck 當代首飾競賽暨展覽入選,2013年美國當代藝術首飾論壇創作新秀競賽入選,2013年日本伊丹 ITAMI 國際首飾競賽與展覽大賞獎,2014年德國慕尼黑 Schmuck 當代首飾競賽暨展覽入選,2014年德國慕尼黑 BKV Prize 新秀獎,2016年澳洲墨爾本 Mari Funaki Award 新秀組入選。除了各大國際獎項的殊榮,亦積極參與國內外各大首飾藝廊及博覽會展覽,作品《 The Space》於2015年獲義大利佛羅倫斯 Museo Degli Argenti 博物館典藏。目前為首飾創作者、Bench 886臺灣當代首飾團隊成員,持續探索當代金工與首飾創作如何可能。

葉玟妙的創作類型以首飾為主,使用透明或半透明的塑膠板材,透過雷射切割輔助成形,並以壓克力顏料絹印圖案上色,彎褶成具有飛行意象或繽紛多彩的空間造形。她的創作思維於秩序中跳脫常規卻顯溫情,作品呈現一種繽紛的未來印象,夾帶碎形夢幻般的幻影色彩,具穿越時空的視覺感受。以實體作品傳遞朦朧婆娑、交互映顯的投影效果,深具影像美學的流動及凝駐特質。

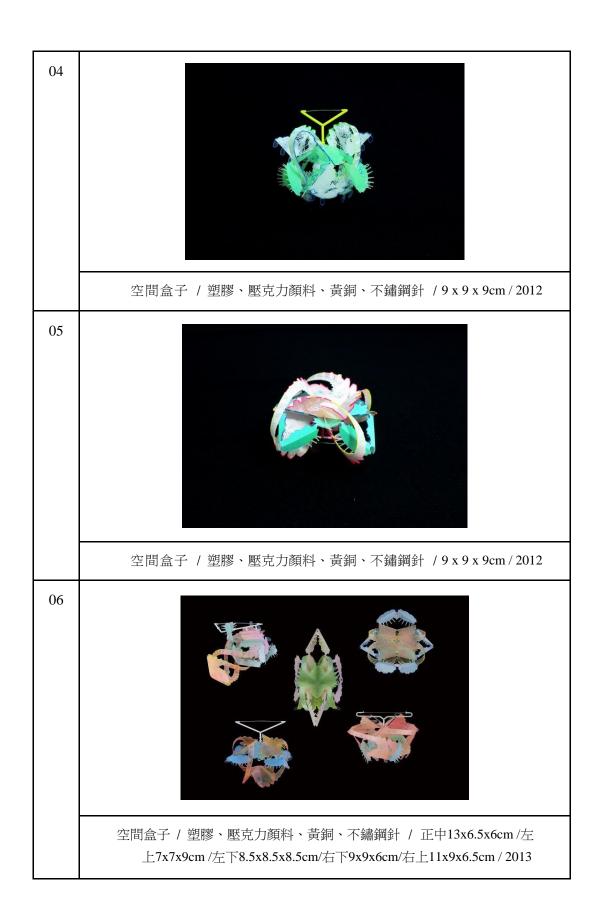
藝術家充分享受沉浸在「頭腦想出,雙手產出」的操作過程。對於創作與設計過程中前後關係的發展,她用連續劇做了有趣的比喻,她說:事件有因有果,並且環環相扣好比連續劇一樣,天天追劇就明明白白。如何讓作品緊扣每個環節並且把故事說的合理,是面對創作的學習重點之一。嘗試以身邊的空間與情感當作線索,繼續朝前發展。透明感是藝術家長期以來就很喜歡的材料特質,無論是塑膠、玻璃、霧面、透明、倒影或反光,透明構成了畫面的豐富也傳遞出神秘感。藝術家將這些材料表情與自己對空間與情感的想像結合在一起,並嘗試將平面轉成空間的模樣。

她根據畫面所出現的線條摺疊,使畫面呈現出空間。從單一片模型紙片彎褶的過程檢討,感受情感關聯的消失與湧現,嘗試將幾個單元組合,清晰地意識到相互交流與串聯才是心中所謂的空間,如同人們必須經過交流才能得到情感。情感關聯於建築與空間中的交流,因為有交流,我們彼此才擁有情感。之後包括絹印的影像與色彩,也都依循此想法連結於作品。作品的造形與圖案分別來自倫敦的千禧建築—倫敦眼和千禧巨蛋,建築物的圖案經過切割並重新排列組成新的圖形,表達曾經在千禧年造訪倫敦至今重臨回訪的空間情感,經由真實影像的拆解重組,代表內心記憶裡對昔日與現時的當下感知。

近年來陸續完成一些聯展以及 Bench 886 團隊所策劃的相關活動,也面臨著斜槓青年會面對的問題。持續在朦朧中摸索創作,感受瑣碎裡隱藏的蛛絲馬跡,試著讓自己可以慢慢地飛行,從原來的作品框架裡做些變化。藝術家分享曾在《空間盒子 The Space》系列作品裡感受到創作的快樂,希望她可以持續往前探索,無論是藝術創作或是首飾設計,透過她個人獨特的視覺與材質感知,持續和大家一起分享在過程中的感動與體悟。

葉玟妙 作品

07	
	空間盒子 / 塑膠、壓克力顏料、黃銅、不鏽鋼針 / 11.5 x 8.5 x 8cm / 2014
08	
	空間盒子 / 塑膠、壓克力顏料、黃銅、不鏽鋼針 / 13 x 8 x 8cm / 2014
09	
	空間盒子 / 塑膠、壓克力顏料、黃銅、不鏽鋼針 / 8 x 9 x 7cm / 2014

10	
	空間盒子 / 塑膠、壓克力顏料、黃銅、不鏽鋼針 / 10 x 12 x 5cm / 2016
11	
	空間盒子 / 塑膠、壓克力顏料、黃銅、不鏽鋼針 / 8 x 8 x 9.5cm / 2016
12	
	空間盒子 / 塑膠、壓克力顏料、黃銅、不鏽鋼針 / 6 x 6 x 6cm(塑膠部份) / 2016

9. 廖建清

廖建清,1987年出生於桃園。2005-2009年就讀大葉大學造形藝術系金工組,2009年進入國立臺南藝術大學金工與首飾創作組,2012年畢業取得藝術創作碩士(MFA)學位。研究所畢業後於2012年成立日至rizhi工作室暨個人金工品牌,積極參與藝術與文創聚落駐點創作。2015、2017年曾擔任臺灣工藝研究發展中心鶯歌分館敲花專題及琺瑯與金屬摺疊成形工作坊研習講師,2016年南亞技術學院創業流行時尚設計系兼任講師,2019年景文科技大學視覺傳達設計系兼任講師。作品曾經獲得2009年第十四屆大墩美展工藝類第三名,2011年新北市立黃金博物館第三屆全國金屬工藝大賽器物類入選,2011年台灣工藝競賽傳統工藝組入選,2013年新北市立黃金博物館全國金屬工藝大賽器物類佳作,2013年榮獲第八屆韓國清州國際工藝雙年展特別獎,2014年日本伊丹ITAMI國際工藝展覽入選,2016年美國 Lewton Brain Foldform Competition 創作競賽入選,亦曾於2011、2013年分別獲得Lark Books 500 Felt Objects 及 Showcase 500 Art Necklaces 國際徵件入選出版。

廖建清的創作類型包含首飾、金屬物件與雕塑。擅長運用金屬褶疊(Fold Forming)成形技法,以單元重組排列的方式建構作品,是臺灣以此技法進行創作最主要的藝術家之一。作品形式來自大自然,以植物的擬仿或摻入自身的想像改造花叢意象,作品造形從植物形態的寫實擬仿開始,進入微觀形態的複數單元排列組構,逐步跨入以藝術家自身想像虛擬實存的植物樣態。整體作品兼具雕塑與容器的意象特徵。

初期作品擬仿自然,將收集到的植物種殼放大尺寸製作,除了突顯種子已不存在的空間,讓原本種子生長和產生的凹陷痕跡更能被清楚看見,亦藉由既定尺寸的改變轉移觀者對植物種殼概念意義的既定認知,以此對照新一代的人們離開原有的住家後所留下充滿居住環境與回憶的空間。家和空無一物的種殼,具有相同的氛圍。

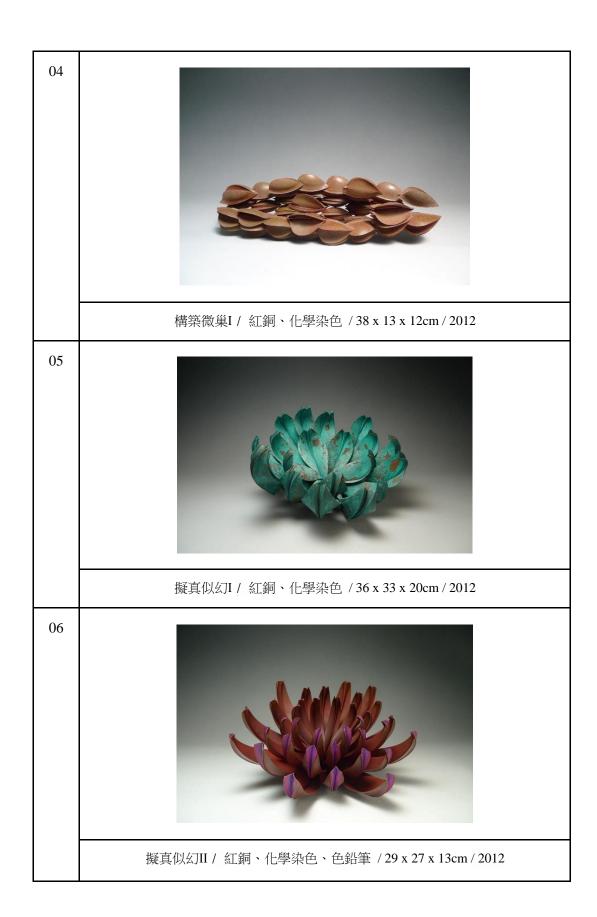
二〇一一年的《覆殖意象》與《構築微巢》系列作品,以複數排列的方式, 運用折疊成型技法建構出具有雕塑感的植物意象。藝術家的視覺焦點從植物表象 的寫實再現,轉移至放大觀察呈現植物細胞或如孢子種殼意象的組織形態。相同 造形單元藉由反覆的排列組合,意圖創造空間中繁複的形式美感,呈現一種具有 數理序列矩陣的生長意象或包覆隱藏的結構。在單元排列的次序性當中,藉由些 許的錯落或開合程度的變化,營造整體次序規律當中的動態感受。

二〇一二年的《擬真似幻》系列,藝術家開始運用自己的想像去模擬植物, 以植物花瓣或花萼的結構造形,構築沿中心軸點朝上排列的花朵綻放意象,運用 褶疊成形技法製作單片花瓣形狀造形,沿著軸點朝外向上呈放射狀逐次排列,透 過繁複的花瓣組合造形環形排列,表現出向上開展或收束包覆的空間感受,如同 花朵綻放時大大小小不同的花瓣漸次排列,微調尺寸漸變的關係,藉由漸變的尺 寸,細微的開合狀態,創造花朵開展的動態。作品雖擬真但卻似幻,透露出人造 秩序的偽自然意象。

藝術家收集影像或植物實體,觀察其線條形體的變化衍生出個人想像的有機生命體,使用金屬褶疊成形技法,運用重複性的碾壓敲錘製作出類似的單元體,將自身的生活記憶與創作結合,在空間中重新排列組合,製造出同中求異且數量化的視覺效果。他將複數排列的結構比喻為單格影像的再現,記憶與真實影像不斷重疊,將想像真實呈現在空間中與觀者的記憶產生連結。這些重組排列的過程中,其實也是在回放校閱創作者自身的回憶。

廖建清 作品

10. 王柏霖

王柏霖,1987年出生於台南。2004至2009年就讀於東海大學美術系雕塑組,2010年進入國立臺南藝術大學應用藝術研究所金工與首飾創作組,2015年取得藝術創作碩士(MFA)學位。研究所在學期間,曾於2011年遠赴美國參加北卡羅萊納州Penland School of Crafts舉辦的鍛鐵工作營學習鍛鐵,並於2013年與胡竣傑共同創辦「豬兔鴨藝術工事所」,專事鐵雕、金屬物件與各類型公共藝術製作,現為專職藝術創作者兼任豬兔鴨工頭。作品曾經獲得2009年桃園美展第一名,2010年台中市中平國中體育館公共藝術案「中平榮耀·淵遠流長」首獎,2011年中華民國一百年全國美術展雕塑類入選。是一位創作能量豐沛,跨越藝術藩籬並積極挑戰首飾、金屬物件與鐵雕藝術之可能性的金工藝術家。

王柏霖的作品純然反映個人的心緒與生命狀態,認為藝術家自身與作品兩者之間,彼此緊密融合難以分離,此即彼,彼即此。他的立體創作主要從材料的物質性與造形考量出發,透過如同行文斷句的方式,從無到有逐步將生命當下的狀態客體化,充分反映個人創作與學習經驗的累積及潛存。透過以往接觸材質的磨練與引導,讓善用易感的雙手直覺性地擄獲感觸,並奮力地投入於創作過程之中,藉由創作從中獲得生命片刻的自由。

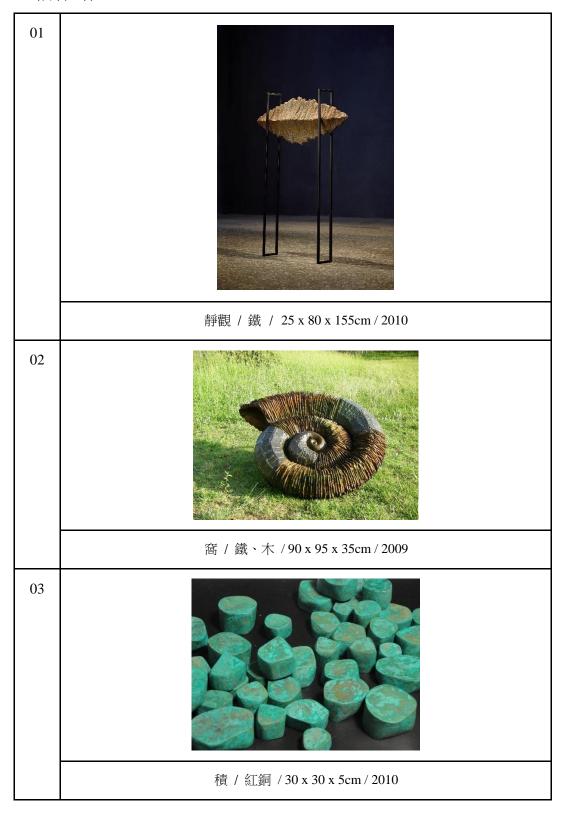
作品實踐的過程,常常容易陷入暴躁且痛苦的情緒掙扎狀態,極具壓迫性的促使自己放大自身的意識知覺,尋求轉化曾經的放任,讓慾望從個人的偏執與狹隘中脫身,希望達到真實的無私與開闊。失眠是藝術家最習慣也最沉痛的經驗,但也在這樣跳脫現實思維的情況下,情感得以伺機釋放。他說一天中最孤獨和最吵雜的時段都在此刻發生。清醒的閉上眼睛,思緒被囚禁在身體之內躁動踱步,反覆碰撞最尖銳的部分,直到劃破蠢動思緒包袱的薄膜使情感蔓延四溢。

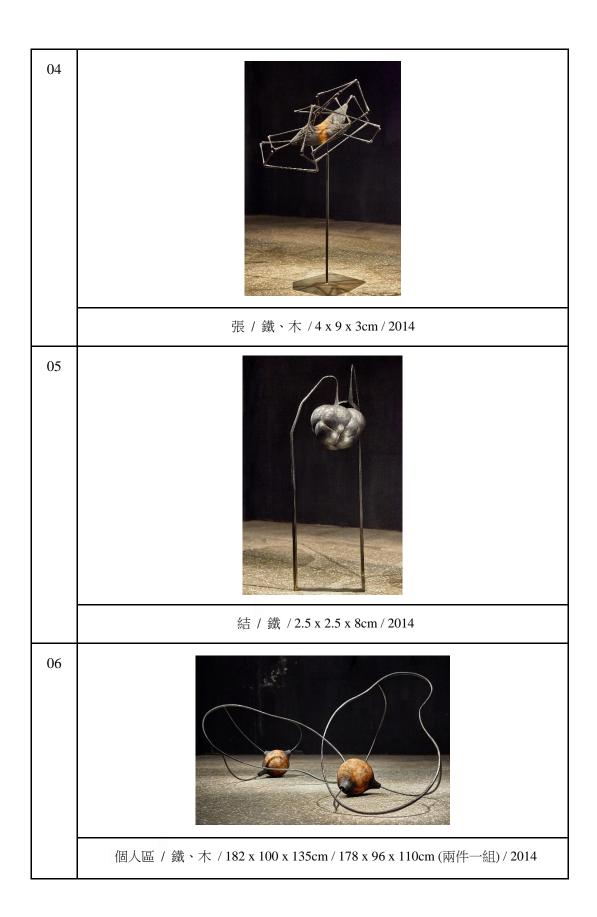
王柏霖的創作類型以鐵雕、金屬物件與公共藝術為主,有時也思考物件與身體之間的關係製作延伸首飾概念的身體物件,跨足最廣義的金工藝術包含西方所

定義的鐵工 Blacksmithing 與金工 Metalsmithing。從慣用的鎚鍛與焊接技法中,透過身體反覆的鍛打動作,從起初的純粹勞動牽引意識,自覺到進入一種和生命經驗有關係的節奏。透過嫻熟的經驗,身體記憶會告訴自己作品的結構與走向,彷彿依循著某種音樂節奏與律動,任由身體與媒材間進行對話。材料原有的性格往往能透過如此反覆的操作顯露出其中的特徵,透過這種特殊的儀式充分與材質溝通,也表示面對材質的尊重。媒材與身體的遇合,誘發直覺,透過經驗的雙手準確且浪漫的抒發其中生命最深層的情感與自由。

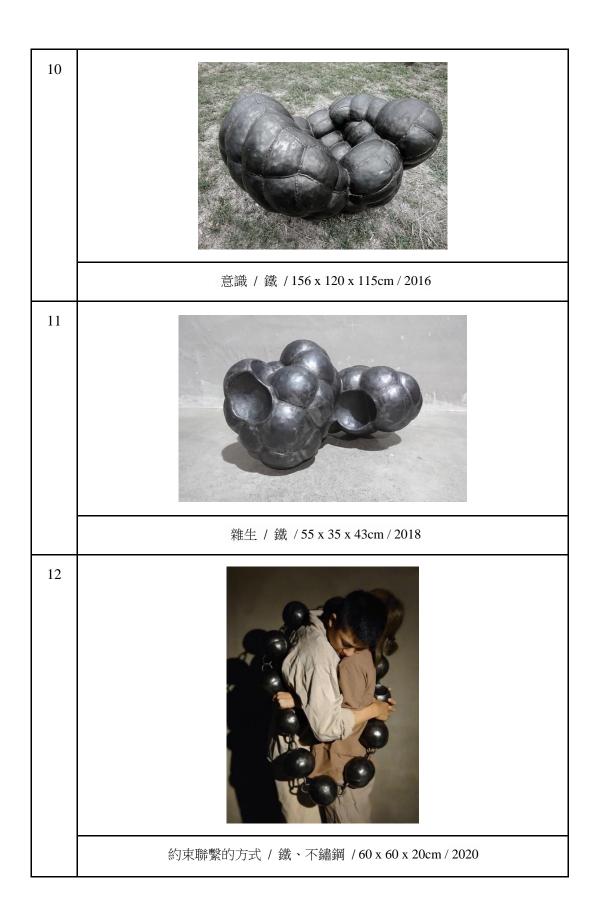
二〇二〇年四月三日,藝術家參與臉書社團所發起的〈藝起加油 ART-作品展覽平台〉藝術家線上疫情舒困互助活動。他極具巧妙且幽默的貼文《阿拉溪斜瀑布群寫生》作品,獲得三千四百一十個讚,以及近千個分享,成為該活動中最特別醒目的作品之一。也因為作品內容中的諧音幽默元素,跨足靠北、搞笑、迷因、新奇等各種性質的網路平台,瘋傳一時,創造該活動最高的分享次數。我們期待王柏霖作為藝術家對真實世界的敏感、幽默與風趣,也可以持續的展現在他的金工作品之中。

王柏霖 作品

11. 方姿涵

方姿涵,1988年出生於屏東。2006-2010年就讀於國立新竹教育大學藝術與設計系,畢業後進入國立臺南藝術大學應用藝術研究所金屬產品與珠寶設計組,2014年取得藝術創作碩士(MFA)學位,並於同年創立個人品牌「地方飾物」。曾經擔任2012年第四十二屆全國技能競賽國手選拔賽裁判助理,2018年學學文化創意基金會「趣味痕生」台北啟聰藝術工坊助教,2020年迄今為啟星文教兒童創意科學社團老師。作品曾經獲得2010年臺灣工藝競賽創新設計組入選,2013年第七屆臺灣福爾摩沙珠寶設計競賽藍鵲入選獎,2015年日本第二十八屆國際景泰藍首飾競賽傑出設計獎,2015年黃金博物館國際金屬工藝大賽首飾組入選。

方姿涵的創作主題主要聚焦於記憶物件,透過創作面對生長記憶的追尋,也保持自身與環境之間不斷的對話與練習。作品創作類型以首飾為主,使用材質包括琺瑯、紅銅、黃銅、鋁、調和土、水泥、細石、強力磁鐵、水轉印輸出影像等。從生活環境中取材,發覺日常並重新解讀,將它們對位連結於材質所能給出的訊息與感受,作品同時具有凝聚時光的符號意象和幸福溫馨的人文色彩。她認為在物件本身具有觸發觀者記憶特質的前提下,日常生活中再微小的事物,都是能夠啟動回憶的金鑰。物件被製造的歷史與人類的生命歷程或許相互平行,但透過歸屬與擁有能橋接起物件與人兩者之間的關係,思想與情感注入物件之中,意義於焉產生。

她從二〇一三年開始研究屏東老家的拼花地磚與磨石圖案造形,並逐步從老家中的地磚延伸到各地的騎樓屋內,透過踏訪記錄為每一塊磨石與地磚翻攝照片,仔細觀察建築磁磚與磨石子等元素當中的材料特質,轉化這些為人熟悉的視覺符號於創作媒材之中,讓生命中的片刻記憶注入成為金工首飾作品,傳達睹物思情的共鳴感受。她強調這不僅僅只是單一的圖像轉換,更能在金屬建構的微型空間中,體驗出不同層次的景象。從二〇一五至二〇一六年間,她也開始使用撿拾的現成物進行創作。某一次回到八八風災後的屏東老家,看見因整建而被堆積

在庭院旁的廢棄建材,引發了藝術家使用現成物創作的動機,於是開始撿拾這些被拆下的窗框、地板水泥碎石、小石子等即將被清除丟棄的老屋素材,結合老屋的黑白影像作為背景,將新舊材料復合拼貼並置於作品當中,成為此一時期作品重要的視覺語彙。

近期創作除了繼續延續老屋建築的題材,也從生活與自然環境的體驗當中開啟不同面向的作品關注,希望透過不同的環境視野,讓自己的創作能帶來更貼近人心的訊息。作品轉為半抽象的自然線條語言,於環形圈圍的輪廓軌跡中顯映金屬與琺瑯的光澤,宛若光圈。傳達生命經歷不同的向度,走進自然之中感受季節更迭所帶來的細膩變化,在日復一日的無常中慢慢堆疊著創作的靈光。

接觸金工至今,對創作的過程有所體悟,面對多元變化的媒材與創作形式,持續保持謙虛開闊的實驗態度,慢慢體會每一種材料所散發出來的細膩特質。她試圖將自身記憶情感與金屬工藝相互激盪,在藝術創作之中找到個人情感與訊息傳遞的平衡,透過地磚、磨石子、日常、四季等創作符號及意象的引入,期望能喚起大眾的共鳴。

方姿涵 作品

12. 王譽霖

王譽霖,1988年出生於台北。2006至2010年就讀於國立台南藝術大學材質創作與設計系金工組,2010年進入國立臺南藝術大學應用藝術研究所金工與首飾創作組,2014年畢業取得藝術創作碩士(MFA)學位。研究所畢業後於2014年與周霽恩共同創立「臍加厝手路金工」工作室,成功經營品牌並廣獲邀請參與國內外主要藝術市集、藝術節、文創博覽會、藝術博覽會與藝廊展出,現為專職金工藝術家與設計師。曾經擔任2017年文化大學推廣教育部女力學院講師,2017年學學文創志業工藝設計課程講師。作品曾經入選2011年新北市立黃金博物館第三屆全國金屬工藝大賽創作組器物類佳作,2013年新北市立黃金博物館第四屆全國金屬工藝大賽首飾類入選,2013年新北市立黃金博物館第四屆全國金屬工藝大賽首飾類入選,2013年新北市立黃金博物館第四屆全國金屬工藝大賽名的類金質獎,2013年上和Books-Showcase 500 Art Necklaces 徵件入選出版。作品〈嗅味〉於2013年獲新北市立黃金博物館典藏。

王譽霖的作品呈現清晰的創作脈絡,作品形式主要以工具作為創作表現的載 具,針對不同的議題剖析其結構與單元,加入自身生命情感作為創作文本,試圖 將工具跳脫出一般日常的使用目的,延伸為精神與意念的載體。她說:「工具所 具備的精簡設計外形、零件之間完美的搭配與結合、力與力之間的轉換與配合雙 手握持的流線形態,皆帶給我一種特屬於機械的美感,我將生命經驗移轉於工具 之上,使我產生形而上的心靈慰藉。」最初的創作起心動念於自身對於工具的喜 愛與觀察,將工具視為投射情感與擴充感知的對象物,之後逐漸在創作中挪用機 械零件的外形,重新建構相對於身體部位的身體物件,並以穿戴的方式引發特定 的身體感,傳達自身對現代社會科技發展的省思。也從自身使用科技產品的經驗 與感受,延伸想像思考未來科技是否將帶來更美好的生活,或只是另一種趨向異 化年代的開端。

作品形式多以身體物件的方式呈現,以一種物件與身體的混合物姿態呈現,正如藝術家所要講述的人與工具之間的關係,維繫在工具的功能性與人的操作狀

態。截取不同動物的器官作為創作元素並透過身體物件的佩戴形式,讓佩戴者在佩戴作品的過程當中,彷彿暫時擁有這些動物的特殊能力。藉由工具的功能性假設與佩戴者之間的使用狀態相互介入,身體佩戴物件的操作過程觸動身體感受到諸如沉重、疼痛、窒息等身體感知,於此身體成為另一個傳達理念的載體與接受媒介,釋放出更多與觀者之間的交流管道。

王譽霖是臺灣積極使用 3D 列印進行金工與首飾創作的藝術家之一,借助 3D 列印作為創作工具,極深入的探討科技力量在不同層面所涉及的議題。包含:提問置換人類器官的推崇想像是否可能潛藏異化的危機、作為身體配載物的精神信仰與象徵在不同年代的類比反思,生物科技的進化所模糊的自然與人工之間的界線、生命的科技延續與倫理之間的辯證等。近來以 3D 列印製作仿生昆蟲結合現成的老物件,並置接合具有時間感的老物件與具有科技感的仿生昆蟲,透過兩個不同向度的時間軸向,反思人類與科技之間的互動關係與角力。

除了一般認知的藝術創作,她和同學周霽恩一起創立的「臍加厝手路金工」品牌,接受來自世界各地的客戶委託訂製,這是一個真正落實於生活之中的社群藝術,宣告藝術家從未背離人群,重新提問六〇年代以來藝術介入社會所揭露的自我批判意識,藝術何須與生活模糊界線,相反地藝術就在生活之中,透過藝術工作者的手藝完成許多人心中的夢想。

王譽霖 作品

01 再生II-2 / 黃銅、3D 列印樹脂、強力磁鐵、現成物 / $86 \times 19.5 \times 6.5 \text{cm} / 2019$ 02 再生II-4 / 黄銅、3D 列印樹脂、現成物 / 34.5 x 34.5 x 37cm / 2019 03 再生一翅 / 黄銅、3D 列印石膏、強力磁鐵 / 89 x 25 x 16.5cm / 2016

07 賽柏格NO.2/黃銅、電路板、耳機皮套、漆包線、熱轉印紙、USB接頭、眼鏡 螺絲 / 11 x 20 x 16cm / 2013 08

七十億分之一--傳遞 / 黃銅、電線固定夾、紮線帶、紮線固定座、塑膠螺絲、 牙線棒、衣領、鈕扣、灑水器 / 63 x 30 x 10cm / 2012

09

嗅味 / 黃銅、紅銅、滴管帽、面罩帶、空氣濾芯、棉花、香水 / $12 \times 15 \times 6$ cm / 2012

13. 蘇健霖

蘇健霖,1989 年出生於新竹。2007-2011 年就讀於國立新竹教育大學藝術與設計系設計組,2011 年進入國立臺南藝術大學應用藝術研究所金工與首飾創作組,2014 年畢業取得藝術創作碩士(MFA)學位。研究所畢業後於 2016 年創立 Chien-Lin Su Metal Arts & Jewellery 品牌,並擔任 2016-2018 年學學文創志業工藝設計課程講師,2017 年台北當代藝術館藝術夏令營講師,2017-2020 大地華德福金工書法藝術課程講師,2018 年之間茶食器金工課程教師,2018 年-「三徑就荒」駐站藝術家,2019 年-伊日美學講堂金工與首飾課程講師。作品曾經獲得2011 新北市立黃金博物館全國金屬工藝大賽器物類入選,2013 年新北市立黃金博物館全國金屬工藝大賽首飾類佳作,2014 年北京 Ubi Gallery-TOP Young 14 入選,2014 年 Confrontations: New Trational Jewellery 入選,2015、2017 年日本 ITAMI 伊丹國際首飾競賽入選,目前為專職金工與首飾創作者。

蘇健霖的創作類型以首飾為主,也包含金屬物件與近期所從事的茶道具與器物製作。多數作品形式風格統一,形態、顏色與材質的運用上,顯露傳統書畫文人墨蘊的意象,並且對於工作的過程有所寄情。少數作品則呈現碎形解構與拼凑補綴的集合造形,意欲捕捉脆弱的時間性當中所隱含的特殊美感。

初期作品融合了汽車鈑烤與水墨書畫的幼年學習經驗,這些對立與矛盾的元素,促使創作者使用補土和宣紙來進行創作與轉譯。對創作者而言,這兩種材料的工作過程和逐漸呈顯的視覺表徵,皆具有特殊的意義並且彌足珍貴。情感與記憶既層疊封存也層疊映顯,以補土為墨,透過書寫般的刮抹,力透紙背使之滲入宣紙的纖維層,彷彿地質累積般經過長時間的層疊乾燥,轉化成如石頭般的團塊物件,於製作過程當中透過雙手慢慢揭開與磨顯,將團塊材料刨刻成極具詩意的水墨山水意象。「撕」與「刻」都帶有去除並揭示的意涵,除了宣紙與墨色交織下所蘊含的美感,藝術家也意圖透過結合汽車補土的工業技術與傳統書畫的美學精神,探討黑手和文人的刻板印象與觀念,並提問社會階層之間的二元差異。

近期的創作,蘇健霖將創作關注移往更具敏感性的感官經驗探尋,透過眼,

耳、鼻、口、身、心、意的感官匯聚與體察,親近日常所居,並將這些生活中的 光景化為作品,與身佩戴或作為日常飲食所用。譬如觀察兩後陽台對面山頂的嵐 氣氤氳,或坐在自己所種植的植栽旁的落地窗看著貓咪在屋內跳躍時隨著陽光顯 現而飄落的毛髮。他談及置茶時的敏感纖細,如同觸動你我之間的末梢神經,撥 動葉與葉之間的重量與視覺上的勻稱宛若日常修煉;彷彿在顛頗沈浮之間行舟, 用一瓣輕柔為槳,在自然力與作用力之間尋覓平衡。藝術家將採集而來的植物樹 葉翻鑄轉化成金身,感受轉世之後的重量與溫度,摒棄凝神感受呼吸,由外向內 體察生活上的一切枝微末節,捕捉自然與個人生命經歷中的浮光掠影。

蘇健霖作品

14. 歐立婷

歐立婷,1986年出生於台南。2005-2010年就讀於輔仁大學應用美術系金工產品組,2012年進入國立臺南藝術大學應用藝術研究所金工與首飾創作組,2016年取得藝術創作碩士(MFA)學位,目前為專職金工藝術家。作品曾獲2009年第二屆黃金博物館全國金屬工藝大賽創作組銀質獎,2011年北京國際當代金屬藝術展最佳材質獎,2013年第四屆黃金博物館全國金屬工藝大賽首飾類入選,2015年新北市立黃金博物館國際金屬工藝大賽器物類銀質獎,2017年第三十五屆桃園美展工藝類入選,2018年新北市立黃金博物館國際金屬工藝競賽器物類佳作,除了國內獎項外,參與國際金工與首飾相關競賽亦屢獲佳績,曾經獲得2017年德國巴伐利亞美術工藝新秀獎(BKV-Prize)入選,2017年日本ITAMI伊丹國際首飾競賽入選,2019年韓國清州國際工藝競賽入選,2019年日本金澤世界工藝競賽榮獲中川衛審查委員特別賞。

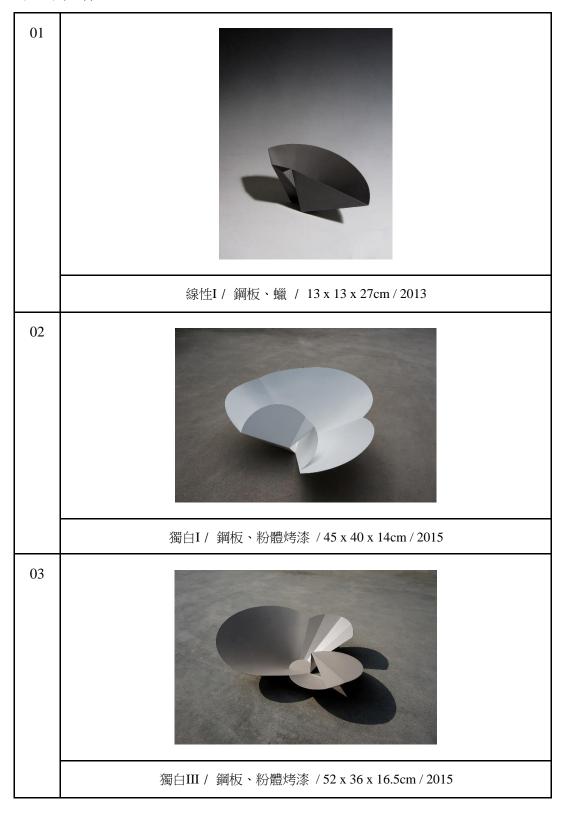
歐立婷的創作靈感起源於面對建築與空間的細微觀察,透過個人的想像在形式與結構語言上進行重組建構,並將之轉化為金屬雕塑物件。每一個作品空間的形式或狀態的再現與新造,被寄寓為心靈安居的處所。藝術家運用電腦輔助設計將腦海中的空間造形與結構轉換成螢幕上的視覺圖像,並搭配傳統紙模輔助,協同建立空間造形的實體樣態。經過反覆地觀看、組合、拆解、修正,尋找最理想的作品造形;金屬板材以雷射切割、鈑金、氫焊等工業技術輔助,配合傳統手工具的使用,切鋸、彎摺、鍛打、焊接成形、金屬表面處理,以金銀細工的技術美學形塑作品,差異於傳統鐵雕及鑄鐵焊件的粗獷印象,讓鋼鐵材料呈現獨特的柔和面貌。

作品空間意向層次豐富,將物件視為自身的投影—我即我所構築的空間。藝術家所構築的空間反映其個人美學的轉化,從作品本身的位置觀察與體驗,靜態與動態兩種空間的美感形式同時具現於單一物件,觀者不僅是透過靜觀的方式凝視作品,亦能在連續走動的狀態下感受到不同角度的線條與光影,時間意向透過

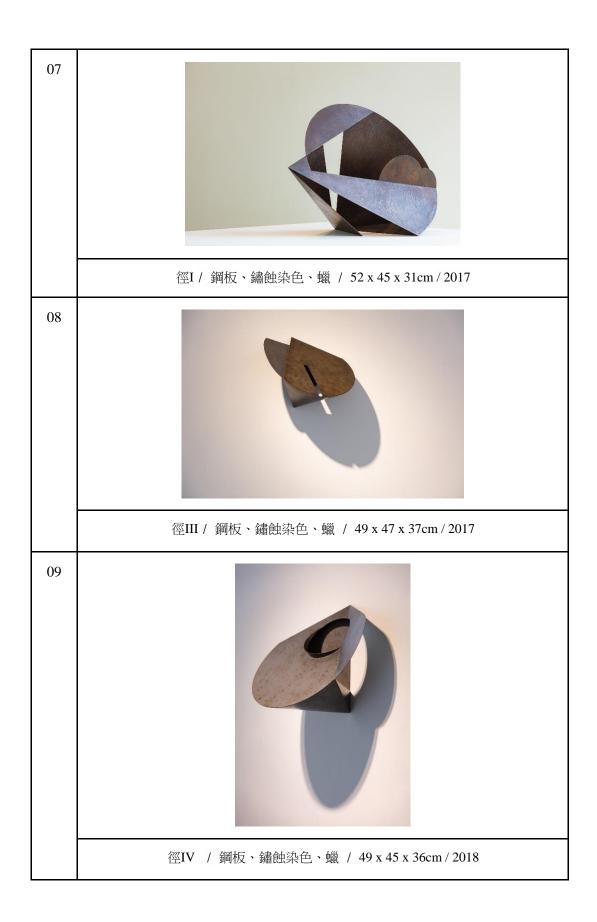
不同視角的轉換映顯於空間造形。她模擬了一套觀看的哲學,預視觀者在觀看作品的過程中改變身體的位置與狀態,或靜止、或移動、或站立、或彎腰、或近觀、或遠視,視角移動的同時也改變了作品空間的質地,作品成為一道隨時間改變的移動景觀,不再祇是單一封閉的立體造形。當內外空間的概念從容器的形體抽離,物件本身亦不再是封閉的空間造形,開放性的作品空間創造了一個甬道,以光陰為媒介使作品空間與建築空間彼此交會,現實與虛幻也逐漸重疊,藉由光影創造了物件與空間之間的對話。

作品在造形層面也極為細緻,於簡約當中富含變化,藝術家將作品造形從幾何規律的平衡中變形,使之更趨向自然的線條,或像似窩巢的模樣,象徵一個溫暖且安穩的居所,反應內心深處對安全感的渴求。整體形式語言透過實體與虛體之間的辯證、靜態與動態、封閉與開放、幾何與自然、物質與光影、觸及可見與不可見之間的空間維度,經由實體造形創造出微型空間的宇宙性。

歐立婷 作品

15. 張慶儀

張慶儀,1988年出生於台北。2006-2010年就讀於大葉大學造形藝術系金工組,2012年進入國立臺南藝術大學應用藝術研究所金工與首飾創作組,2015年畢業取得藝術創作碩士(MFA)學位。曾經擔任大葉大學金工組兼任講師並參與多校藝術與設計相關科系之工作坊課程講學,現為跨領域金工藝術工作者。作品曾經獲得 2013年黃金博物館全國金屬工藝大賽佳作,2015年故宮博物院南部院區國寶衍生商品設計競賽入選,2016年台南新藝獎入選,2016年高雄市立美術館高雄獎首獎,2016年捷克斯洛伐克 Face to Face Minitextile Competition 入選,2016年葡萄牙 Contemporary Textile Art Biennial 入選,2016年 Art Kudos International Competition 入選,2018年波蘭 Museum Historyczne-Textile Art of Today 入選。

張慶儀的創作從個人生活所觸及的社會面貌出發,參照現實生活中具有代表性的建築形象,採用敘事性的表現手法,呈現出城鄉之間的共同記憶,企圖讓觀者從有限的身邊形象,喚起自身對彼此共同生活經驗的思索與想像。藝術家深入瞭解建築的文化象徵與意涵,剖析工業化過程所造成劇烈改變的現實生活型態,運用建築的形體樣貌象徵鄉村到都市的發展過程,藉由時代軌跡中的演變講述作品意涵。作品類型包含首飾、雕塑、金屬物件、空間裝置,也參與不同藝術家之間的協同創作,經由合作分享彼此專業,尋求不同創作脈絡與文本對話。使用媒材包含銅、銀、金屬網、釣魚線、蠟、羊毛、玻璃、淡水珍珠、琺瑯、棉線、昆蟲現成物、服飾五金等大量不同種類的複合媒材。擅長金屬線材的焊接建構技法,近期創作亦因作品需求自製電鑄設備,以土法煉鋼的方式,進行獨角仙等昆蟲有機物的藝術首飾電鑄實驗。

早期作品傳達鄉村風情,並作為整體系列作品論述的基礎。描述夏日休耕燃燒稻草養肥、秋天收成結實累累的稻穗、傍晚農家炊煙裊裊。一陣風吹過,總想像那些矮房子隨著稻穗如海浪般飄了起來,如同大風吹,三合院中的紅瓦矮房和

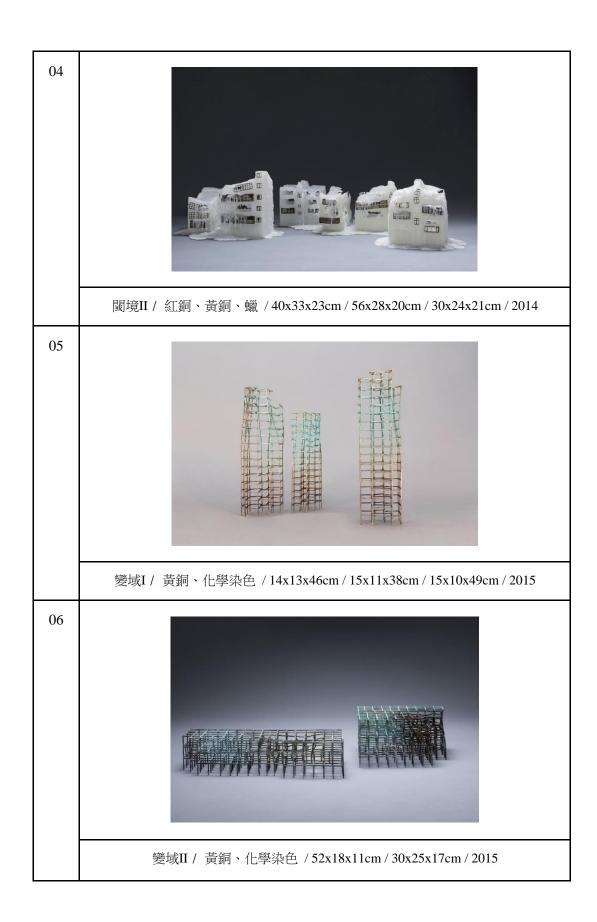
馬路旁的透天厝也跟著舞影婆娑。

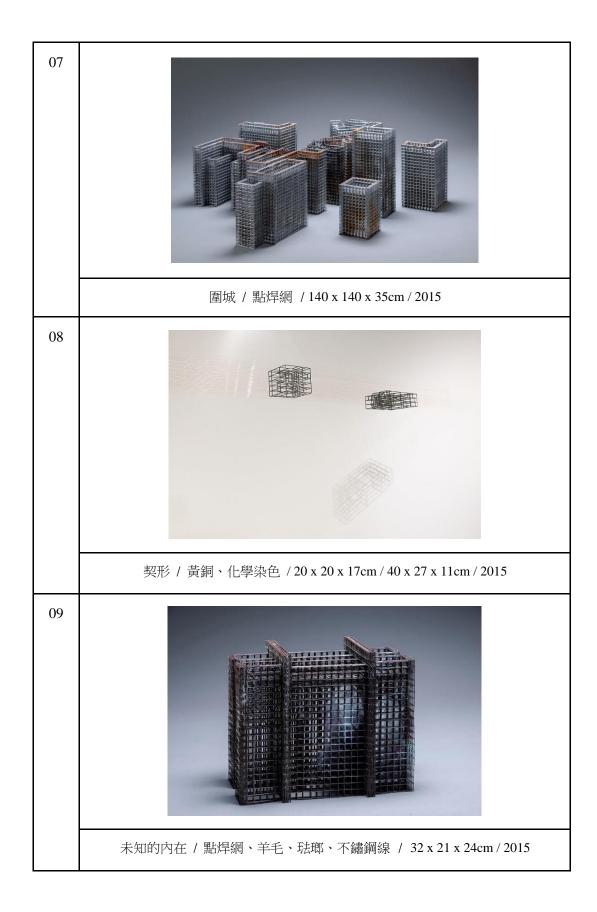
近期作品仿照建築中的鋼骨結構焊接大樓骨架,重複堆疊達到視覺上的量化 與穿透感,只剩下骨架結構的大樓建築顯得輕盈空虛,既實又虛的量體形成一種 空洞的疏離感,暗諷工業化社會中早已麻痺的秩序性佔有。《變域》系列作品, 藝術家反省現代都市生活現實中,城市綿延擴張,速度控制了人類,消滅並壓縮 了生活的空間距離,對於長期生活所在地的認同感也隨之消失,加劇了生活的不 確定性。《圍城》系列作品則運用鐵絲網材料來表達物質性的城市空間,這些象 徵工業化符碼的秩序網格,透過城市規劃佔據空間,同時也進行去個體化,隔離 人們對群體意識的信賴,從而消除一切集體聯合反抗的可能,甚至每個事物都在 消耗中走向最終的統一。作品的空間裝置展演形式使用大量的透明釣魚線,兩側 端點無限延伸,以平行卻不交集的方式貫穿支撐建築量體,將金屬建築物架離正 常認知中的重力期待,產生莫名的超現實幻境感受。實與虛、輕與重兩股勢力極 端拉扯,對比呈現出城市生活中相對緊張的壓力關係,凸顯高度工業文明中人類 作繭自縛的荒謬與無奈。

進入二十一世紀,當代女性藝術家對媒材的探索轉向日常取材的趨向,尋求表現女性對世界特有的觀察和體驗,並對個體內心世界持續深度發掘,為當代藝術生態提供一個差異於男性觀點的視角。在作品《A Big Decision》中,藝術家有感而發的說:人類是萬物之靈,我們擁有智慧和力量做出決策,在事物一體兩面之中,並非都能雙贏,當萬物互相牽制時,我們還能做得更好嗎?希望她能持續透過創作表現人們在現實中生存下來的軌跡,也讓觀者體悟出建構與崩解對自身的意義。

張慶儀 作品

01 望鄉I / 紅銅、黃銅、GESSO / 230 x 60 x 20cm / 2013 02 8cm/10 x 24 x 16cm / 2013 03 閾境I / 紅銅、黄銅、蠟 / 84 x 35 x 22cm / 2014

16. 余孟儒

余孟儒,1989年出生於台中。2007-2012年就讀大葉大學造形形藝術系, 2012年進入國立臺南藝術大學應用藝術研究所金工與首飾創作組,2016年畢業 取得藝術創作碩士(MFA)學位。曾於2016年擔任亞太傳統藝術節駐村藝術家, 2017年迄今參與多齣無獨有偶劇團偶劇戲偶設計製作,目前任職於無獨有偶工作 室劇團。作品曾經獲得2012年第十二屆新一代設計競賽工藝設計類銅獎,2013 年新北市黃金博物館金屬工藝大賽首飾類銅質獎,2017年第二十二屆大墩美展工 藝類入選,2018年高雄市立美術館高雄獎複合媒材類入圍。作品〈位能〉於 2013年獲新北市立黃金博物館典藏。

余孟儒藉由創作探索生命與無生命之間微妙的界線。作品由各類昆蟲的生命 形態與動作觀察開始,實驗以金屬活動鉸鏈和多節點的樞紐結構設計蟲體關節, 或藉由彈力與重力為作品帶入蜷縮伸展之可能,亦逐步加入馬達等機械帶動裝 置,希望賦予作品持續運轉的動能。在驅使作品的能動語意上,從仿生形態的蟲 體生命中進入顯露機械的依存結構,躊躇反覆地思索主動與被動驅使生命運轉的 差異,具有人本主義的自然科學探究精神,也顯露出藝術家個人對生命的關懷與 惻隱之心,於系列作品的創作中展開一道面對生命哲學的探詢。

藝術家的作品特色在於凝定的金屬雕塑或物件之中注入動態,透過動態的擬仿或投射自主意識的被動驅動,傳達藝術家個人的生命情懷與惻隱之心,也反思藝術家於創作過程當中介入作品生成狀態的倫理意識。經由與一隻黑色毛蟲的不期而遇,相互好奇靦腆對峙,激發起探索生命為何的動力,讓人深刻感受到眼前的生命是如此真切地活著。她質疑笛卡兒的動物只是不具自由意志的機械說法,並開始研究人類以外的動物昆蟲,探討昆蟲的感知與知覺器官,觀察毛毛蟲的行走姿態,彷彿體內有座精巧的器官運行著永恆不變的步伐節奏。很弔詭的,給予藝術家強烈活著的印象竟是源於一再重複的機械運轉動作。

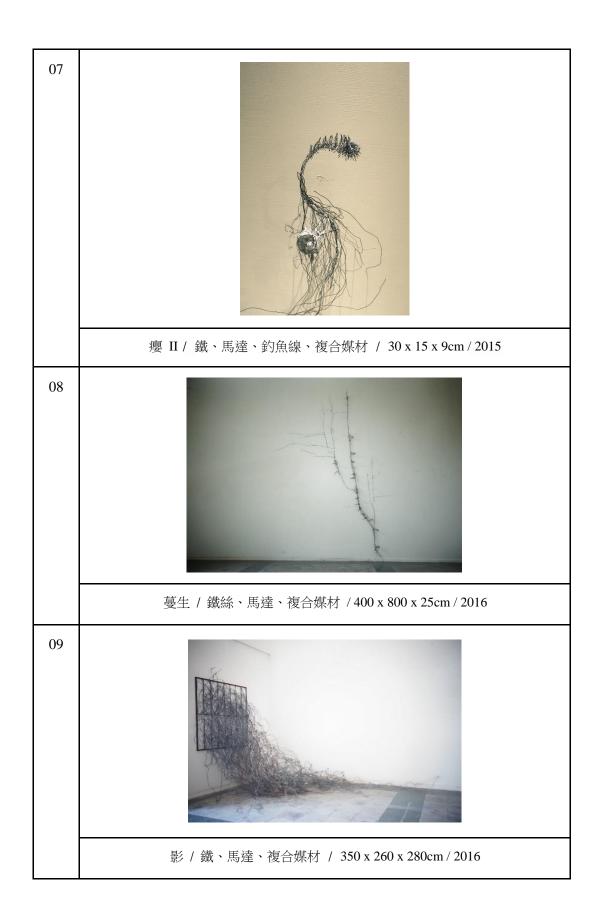
藝術家持續提問生命的本質為何,是否動物只是會動的物?所有的物種 難道只有人類具有靈魂和思想?動物只是不具自由意志的機械?是否所有生物都 能感受痛苦?是否昆蟲除了基因造就的個體差異之外,也包含著性格的差異?在 正負極交會間轉動的馬達真能成為逝去昆蟲的心跳脈搏嗎?當馬達介入作品,眼 前的對象是透過一系列預設好的扭力轉速驅動,如何相信它真正擁有生命與自 由?對於生命的挽留是否祇是自我慾望對生死的干涉?創作過程彷彿一道藝術家 自我察覺的修煉之路,過程中一次次意識到內心的糾結,也一次次提醒自己放 下。返回作品,在最後生成的是機械與各個當下的自己所共同滋生的存在意志。

二〇一六年藝術家開始與偶戲接觸,她欣喜於作品的生命能夠脫離馬達,由 另一個人將這生命繼續完成,也能夠學習如何跟群體一起即興共舞,創作者進入 到不同人生階段的旅程,繼續探索有人操作的作品如何能展現自然的生命,又或 者能產生出如何不同層次的生命質地。

余孟儒 作品

01 五個生活 / 木頭、銀、紅銅、紙、黃銅、複合媒材 / $60 \times 60 \times 100$ cm / 201202 位能 / 黃銅、銀 / 22 x 17 x 28cm / 2012 03 虫乎虫及 / 黄銅、紅銅 / 7 x 7 x 6cm / 2013

17. 陳亭君

陳亭君,1990年出生於新竹。2008-2012年就讀於大葉大學造形藝術系金工組,2013年進入國立臺南藝術大學應用藝術研究所金工與首飾創作組,2016年畢業取得藝術創作碩士(MFA)學位。曾於2018-2019年擔任南藝大金工與首飾創作組及大葉大學造形藝術系琺瑯工作坊講師,並於2020年赴奧地利Styria Artist in Residence Scholarship擔任駐村藝術家。現為專職金工創作者,漬金金工工作室負責人。作品曾經獲得2013年新北市立黃金博物館全國金屬工藝大賽首飾類金質獎,2015年日本伊丹國際工藝展覽入選,2016年Ubi Top Young Award-Exhibition for Asian Jewellery Graduates 入選,2018年希臘雅典Athens Jewelry Week 入選,2019德國巴伐利亞美術工藝新秀獎(BKV-Prize)入選。

陳亭君的作品與個人心性感官緊密扣合,將重視感官的行為模式延伸於創作 之中。作品類型包含首飾、身體物件、金屬器物等,擅長以金屬褶疊成形技法搭 配琺瑯上色進行創作。作品形態、線條、節奏構成優雅,帶有些許慵懶的氣質, 然而在自然柔和的造形之中,卻充滿皺褶肌理和斑剝風化的古老痕跡,彷彿可以 嗅著醃漬的氣味,像是長期浸泡於遠古死海,因潮濕粘膩而布滿斑駁鏽蝕。視覺 經驗連結人類古老的集體潛在意識,意欲召喚遠古生物般的洪荒歲月,像是一首 霜凍於冰河的浪漫抒情史詩,作品極具個人風格。

金屬褶疊成形技法(Fold Forming)在金工所有特定技法當中,具有明顯的技術風格與形式特徵,如何突破現有的成形框架,找出藝術家個人獨特的創作方式與形式語彙,顯得格外重要。陳亭君使用紅銅金屬薄板,先沿著板材方向交互彎褶成之字形的長條板材,再沿著垂直方向間歇擺放棒狀材輾壓彎褶,透過非均衡的褶疊壓力使板材微曲延展,重複序列變化中創造出櫛比鱗次的偶發形態。透過藝術家個人的感官直覺,扭褶翻轉變化出各種奇異浪漫的有機造形。在所有以此技法工作的國內外藝術家當中甚為傑出。

初期作品是反覆誦念的人、規律的機器人、堆疊音符的音樂家。中途轉折,讓故鄉沿海重複的浪聲與來回切鋸金屬的沙沙聲共同演奏,沉靜於來回不斷的律動,像是演繹生物單純的呼吸吐氣,擴張收縮。重複的規律中召喚生機,各種奇異的生物樣貌亦由此而出。褶疊成形也混入細密條列的線形切鋸,讓細密的線條開口分布於密實的板材,透過碾壓、扭褶、敲錘、延展,產生宛如生物體側的觸鬚鬃毛,夾雜古老的貝殼海洋意象,要在實與虛的自體空間之中,彼此相互糾葛,相濡以沫。

藝術家的創作並不事先構思草圖,也沒有明確的目標。經由長時間不斷的累積,於過程中醞釀出各式各樣的生物面貌。反覆相同的工序流程,創作者與物、材料、環境,彼此漸次改變,形成認同。彷若醬缸,從備料、等待、發酵,日復一日,逐漸入味,相互交融。她形容自己的創作過程就像在構築一個自我空間,經過不斷地修築擴張,逐漸形塑出個人舒適的環境。只不過這所謂的舒適並非指向明朗方正,而更像是一個充滿漬物,浸潤生長,讓潛藏時間的痕跡持續推移暈染的擴散過程。那是一種下意識的親密感,烏黑、喑啞,卻倍感熟悉。引述她創作自述中的引文以為註記…「澤庵」:潤澤、恩惠、清澄、鮮艷這類意思,漢字則寫成「澤」;一應俱全,深居簡出稱為閉關;就外觀來看是一間茅草屋頂的小處所;沉著、沉耽、沈潛的意思,化為文字寫成「庵」;有心神安靜、沉溺其中,也含有枯木入定般的意義。…日本作家三角寬《漬物大學》。(澤庵/醃蘿蔔)。

陳亭君 作品

01	
	自己的小房子 / 不鏽鋼網、黃銅、銀 / 4 x 4 x 5cm / 2013
02	
	視覺修復V(胸針)/ 紅銅、琺瑯 /8 x 4.5 x 3cm / 2015
03	
	視覺修復I(胸針)/ 紅銅、琺瑯 / 10.5 x 7 x 5.5cm / 2017

04	
	視覺修復II(胸針)/ 紅銅、琺瑯 / 8 x 4.5 x 3cm / 2017
05	
	視覺修復III(胸針)/ 紅銅、琺瑯 / 6 x 6 x 9.5cm / 2017
06	
	視覺修復IV(胸針)/ 紅銅、琺瑯 /8 x 4.5 x 3cm / 2017

07	
	渗入II(頸飾)/ 紅銅、琺瑯 / 11 x 21 x 37cm / 2016
08	
	渗入III(頸飾)/ 紅銅、琺瑯 / 9.5 x 19 x 38cm / 2016
09	
	Fern I (胸針) / 紅銅 / 10 x 7.5 x 3.5cm / 2019

18. 江郁航

江郁航,1990年出生於新北市。2009-2013年就讀國立臺南藝術大學材質創作與設計系金工組,2013年進入國立臺南藝術大學應用藝術研究所金工與首飾創作組,2017年畢業取得藝術創作碩士(MFA)學位。2015年在研究所就學期間,曾經遠赴美國密蘇里州立大學進行交換生駐校創作計畫。作品曾經獲得第35屆桃園美展工藝類佳作,2018年新北市立黃金博物館國際金屬工藝大賽器物類銅質獎;除了國內獎項外,作品也屢獲國際大獎殊榮,2018年入選德國 Talente 青年工藝家競賽,2020年獲德國巴伐利亞美術工藝新秀獎(BKV-Prize)優選獎(Commendation Award)。

江郁航的創作在技法上以敲花與鍛敲為核心,作品材料則以紅銅、黃銅等金屬為主,搭配陶瓷及其他壓克力塑化材料為輔,近期也接觸石材雕刻,展現其面對多元媒材探索的勤學精神。他的鍛敲與敲花技術獨樹一格,在作品形態與面對工法創作過程的思索觸及深層意識,具有潛意識精神分析般的心理學特質。創作關注聚焦於容器與身體之間的相關概念,透過容器造形與身體之間的內外關係辯證,探索潛藏於身體空間之內的意識與情感。作品形式風格靜默凝定,器物身形姿態抑鬱孤獨,表面曲線轉折宛若身體肌膚,呈現獨特的造形語言。他引述約翰柏格的話說:人人都居住在自己的肉體空間,其空間地標是某種痛苦或殘疾,某種陌生感或某種麻木。

身體與容器,像是攬鏡自照的孿生鏡像,肉體空間之內藏匿著怯懦的宿主,正設法營造穩定的表象支撐,蜷曲的身體悚然站立。藝術家著迷於身體之內的神秘想像,他說:身體可以是一個無生命或不存在之物,慾望意識則相反;身體雖然擁有柔和的表象,但如果缺少了內部的能動驅力,終究只是一層無生命的皮囊。藉由挖掘體內無法窺探的器官,幻想體內真實自我的樣貌。無論是人體的寫實刻劃或濃縮成抽象團塊的身體意象,弔詭的造形,扭曲的身體姿態,擠壓的肌膚皺摺,暗昧的記號與模糊的局部驅幹,不可言喻的潛藏意識與情緒逼顯於作品

之上,傳遞藝術家對於潛藏體內的慾望形貌之臆想。

藝術家對於鍛敲過程也有所思辨。作品《Works & Work》刻意避免其他工序的介入,保持鍛敲鎚落下的弧括路徑,讓痕跡持續堆疊交織,隨著身體潛在的律動滋長。試著節錄鍛敲過程裡的片段,用來對照進行中器形消長的變化,這變化範圍即身體勞動的蹤跡。透過鉛筆描繪容器的倒影,再以半透明箔紙交疊產生物件形變的過渡區域。對藝術家而言,持筆書寫或描繪的動作可視為身體經驗中最初始的勞動,嘗試將其轉換成另一種身體意識,呼應鍛敲的身體勞動與心緒飄忽縈繞的過程,並以圖像化的方式記錄再現消逝的勞動軌跡。每一個過程中的投影或許也同步記錄了最終容器以外的身姿,流動的思緒、飄忽的影像、一閃而過的幻影、短暫的失神,都被涵括在最終的身影—落定的瓶身。以鍛敲讓金屬構築出內外空間,乘載著容裝靈魂的容器,並在勞動的過程中記錄時間流動的軌跡。

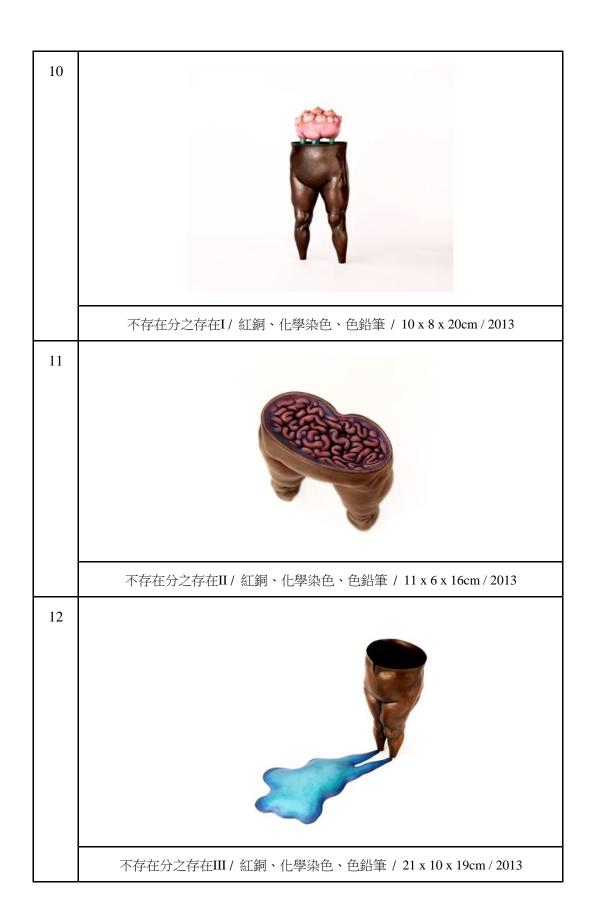
敲花與鍛敲有著截然不同的技法性格,在傳統上前者多用於處理平面或淺浮雕般的裝飾圖案,具有婉約柔美的細緻風格,而鍛敲技法則多半使用於立體器形,顯現出果斷挺拔的陽剛形象。由於藝術家先後學習敲花與鍛敲技法,並在大學與研究所階段專心投注長時間的鍛鍊,讓他的鍛敲技法在作品形式語彙的展現上迥異於其他創作者,兼容敲花的溫婉細膩與鍛敲的果敢堅決,工法技藝與思想概念相得益彰。

江郁航 作品

01 身體與容器 / 紅銅、化學染色 / 90 x 50 x 20cm / 2017 02 蜷曲 / 紅銅、黄銅、化學染色 / 60 x 30 x 30cm/ 25 x 35 x 40cm / 2017 03 Works & Work / 紅銅、化學染色、紙、石墨 / 40 x 9 x 36cm / 2017

19. 王以安

王以安,1990年出生於苗栗。2009-2013年就讀於輔仁大學應用美術系金工產品組,2014年進入國立臺南藝術大學應用藝術研究所金工與首飾創作組,2017年畢業取得藝術創作碩士(MFA)學位。現為金工藝術創作者兼任畫室指導老師。作品曾經獲得2010年第五屆福爾摩沙珠寶設計競賽最佳主題獎,2011年第六屆福爾摩沙珠寶設計競賽最佳首飾獎,2013年第三十一屆桃園美展工藝類第一名,2018年新北市立黃金博物館國際金屬工藝大賽器物類金質獎,2020年新北市立黃金博物館國際金屬工藝大賽器物類金質獎,2020年新北市立黃金博物館國際金屬工藝大賽器物類金質獎。是臺灣新一代金工創作者,專注鍛敲技法並以之執行創作的傑出女性藝術家。

王以安的創作以鍛敲作為核心技法,運用金屬鎚具與鉆具反覆敲擊紅銅金屬 板材,使其延展收束完成造形,再以敲花技法刻劃表面細節或突顯不規則的銳利 線條,最終以直火燒製琺瑯作為金屬胎體的披覆殼層。創作類型以容器、金屬物件與雕塑為主,作品形態多為單軸或多軸的非對稱鍛敲造形,細看器物表面充滿 狀似地殼推擠摺皺的岩層與陵線。每一個器物皆具有形狀不一的皺摺開口,整體 造形宛若古生物骨骼化石、層積岩石或隕落星體。作品形式風格築基於金屬鍛敲 與琺瑯上色技法的綜合使用,創作思維意念則啟發自面對鍛敲過程以及器物開闔 圈圍暗黑深邃空間所引發的混沌意識與想像。

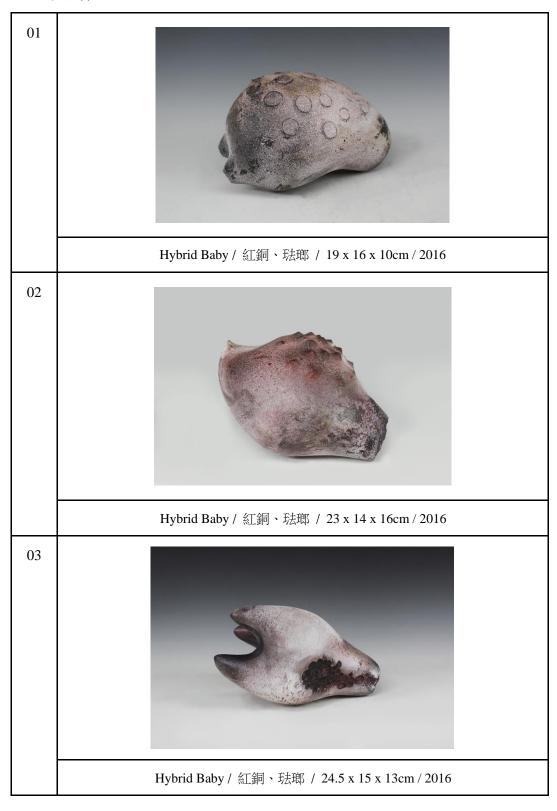
藝術家強調鍛敲作品乍看之下,彷彿似以單純的塊體形狀構成,但其中的痕跡並非機械式的、刻板的、無機的規律,而是經過無數次敲打堆疊所累積成的結果。狀態猶如天然地貌的沉積岩層,經過了時間的壓縮風化或河水切割,逐漸崩解成碎塊或更小的沙泥碎屑,經由生物體的堆積凝固硬化成巨大的地殼岩石。趨近探究仍能依稀辨認出其中的泥石砂礫,甚至鑲嵌其間的貝殼或珊瑚等,體會其中細緻而豐富的質感變化。

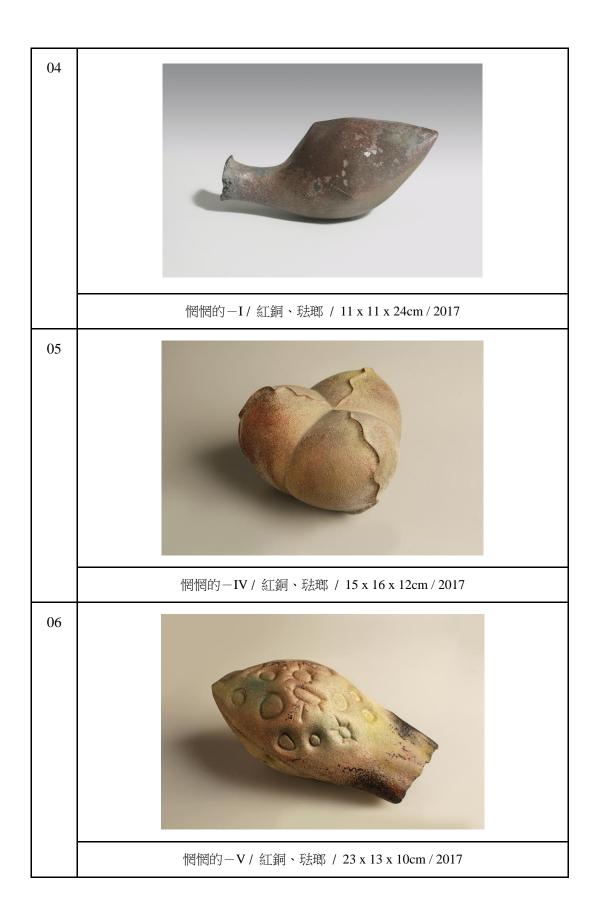
藝術家的創作意識夾雜著影像思維,要從思緒飄忽的灰暗地帶走出暮光時

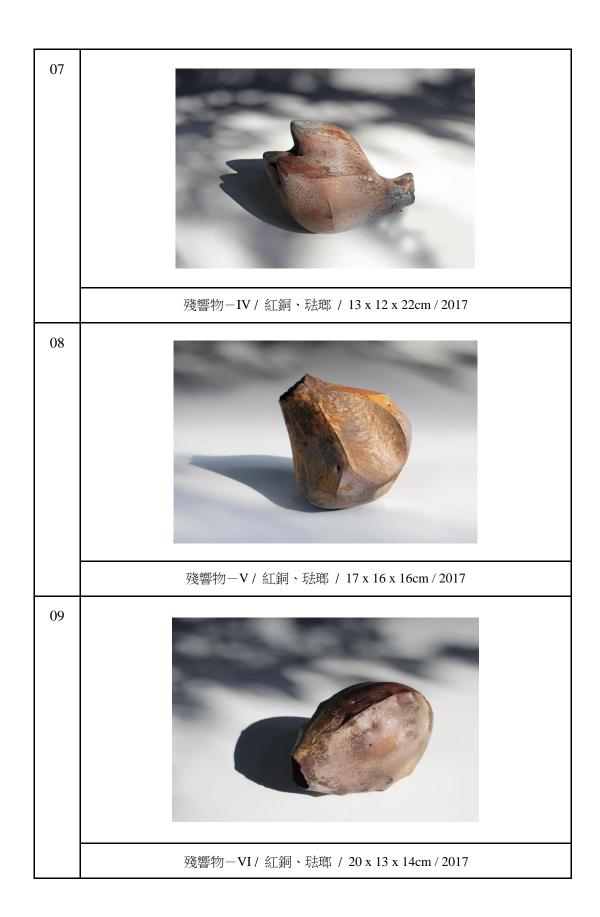
刻,穿越每一次落鎚的震耳欲聾。她引用馬拉美(Stephane Mallarme)提及皺摺 與記憶關聯的詩句:「無聲無息兀自進行/我感覺 正逐漸剝落/一褶復一褶/ 那孤獨的岩石。」每一次鍛敲當下的鎚擊動作,像是位居意識之中的皺褶岩層, 藉由身體雙手反覆錘擊牽引,在虛構與現實之中不停折返。思緒幽微騷動緩緩前 行,因著情緒所產生線條影像會在閉上眼睛之後留存於藝術家的眼底,像是盯著 很久的燈泡在閉上眼睛,仍在黑暗中微微發光。創作者必須琢磨一種看見幽暗的 特殊能力,將眼底儲存的影像具象化。其實只需平凡的眨眼,隨著眼睛的每一次 開闔,那些不尋常的煙霧便會從眼底緩緩浮現,藉由鍛敲填補上重量與線條,在 眼前成形。

緩慢摸索創造新語言的可能性,驅使自己來到媒材之物的跟前,希望透過創作實踐出一條逃離既有感覺套路與認知慣性的路線。藝術家將自身記憶交織構成的混沌曖昧介面,內化為創作元素,要在破碎不連續的時間軸中感受官能的純然澎湃。她無意去突顯一個可以明確說明或可供辨識的造形,而是以集體記憶當中不知根源的腦海影像,形塑出一種自身於觸摸材質所產生的觸覺與動態意識,藉以傳達無以名狀的未明情境、魅影或幻獸。

王以安 作品

20. 葉方瑾

葉芳瑾,1992年出生於高雄。2010-2014年就讀大葉大學造形藝術系金工組,2015-2020年國立臺灣藝術大學工藝設計研究所金工組碩士班畢業。作品曾經獲得2017年義大利國際當代首飾競賽新秀獎,2017年日本伊丹國際當代首飾競賽獎勵賞,2018年第二十七屆波蘭雷格尼卡國際首飾競賽入選,2018年新北市立黃金博物館國際金屬工藝大賽首飾類金質獎,2019年第二十八屆波蘭雷格尼卡國際首飾競賽入選,2019年韓國清州國際工藝競賽入選,2020年新北市立黃金博物館國際金屬工藝大賽首飾類銀質獎。是臺灣近幾年來極具潛力且積極活躍的新生代首飾創作者。

葉方瑾的創作類型以首飾與身體物件為主,主要使用描圖紙。銀·黃銅等作 為創作媒材。透過極具縱深的材質探索與非傳統焊接技法的使用,成功地轉換日 常媒材的視覺經驗,將實驗出的形態、色彩與質感運用於作品當中,連結自身的 成長記憶與想像。

藝術家的創作混雜著當下直觀與面對材質的敏銳感知,透過材質的操作過程,將直覺性的想法體現出來,然後再慢慢地回溯自身的創作根源,尋找潛藏於記憶當中的源頭,將實驗中的偶然,轉化為貼近內心寫照的自然形式。在創作過程中並不事先計劃草圖,而是直接以工具材料描寫心情。以類似自動技法的繪畫方式,結合擬態的形象捕捉,傳達紙張與金屬相互描摹的意象。作品的主題形式包含:兒時的成長經驗與記憶,日常生活當中的微觀風景,昆蟲偽裝藏匿的生態觀察,記憶拼湊所構成的印象自然,無題形態的直覺構成。

潛藏於內心的連綿記憶是海洋賦予創作者的自然鄉愁。從小生長在四面環海的離島澎湖,不僅讓她看見自然之美,也賦予她面對材質的敏感知覺能力和遊戲態度,讓所有過往的記憶都成為藝術創作當中所潛藏的珍貴寶藏。家鄉的海水氣味、港口意象、魚貨豐收、曬魚乾、孩提時期烤魷魚小卷的動作、小島岸邊來自

大海的植物、海浪拍打岸邊的聲音、海水洋流的色調、冬季霧濛濛的天氣與不停息的季風。每一次的材質實驗,總會連結到過往情感,彷彿啟動時空皺摺的利器,讓日常中個人的生活軌跡,逐漸凝結成了生命中獨特的記憶。藝術家透過材質的想像連結,將思鄉情緒寄托於膨脹意象。讓時間停駐在身體裡的鄉愁,寄情於首飾的創作,並且希望在材質所存有的活水源頭中,讓它們重新過渡到另一個新的生命。

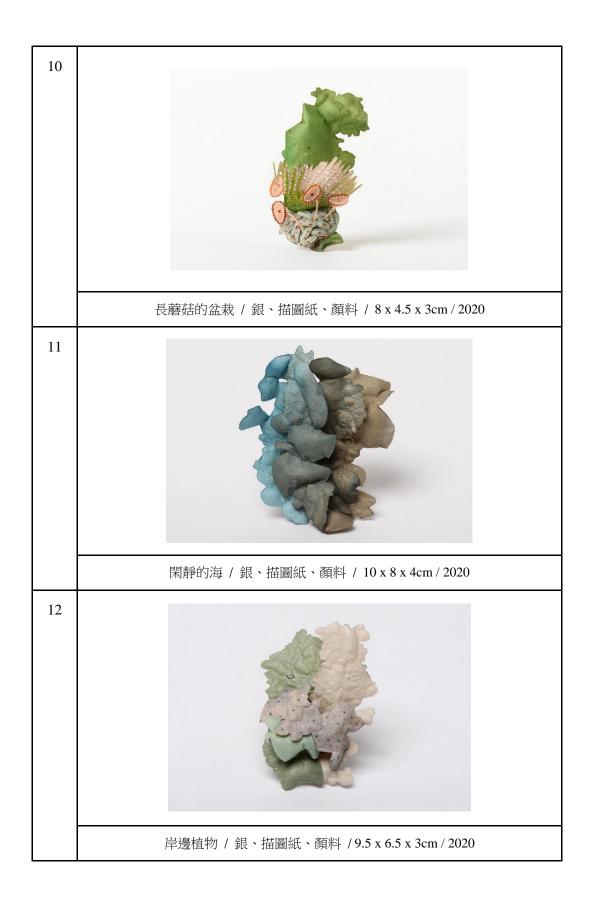
藝術家創作上的最大特色是透過非常態的工具與材質運用方式,表現出逸離日常生活經驗的視覺感知,透過實驗過程當中所發掘具有觸覺肌理的元素單元,以不同的組合方式,形構出造形本身或經由造形表徵所連結的情感記憶。同步於操作過程當中所喚醒的直覺意識,傳達作品在不同層面的美學關注與意涵。火、水、銀、描圖紙是藝術家創作過程當中最核心的四元素。火與水是改變結構組織的動能,材料視覺異化的催生者,銀材與描圖紙則是形塑視覺表徵的土壤腹地,承接動能、彰顯印記。藉由兩者之間的操作經驗轉換,讓火槍的熔融操作跳接於水對於描圖紙的滲透褶皺,想像細銀線或薄銀板的燒融過程,凝結金屬線材尾端熔化當下瞬間收火的垂墜或積聚,它們將會成為不規則的圓球顆粒,乃至板材邊緣不規則的皺摺肌理,如同水對於描圖紙的局部滲透所造成的表面張力引發推擠皺褶。當兩造雙方同時投入彼此,將創造出什麼樣的奇異風景,經由破壞所產生的美好形象。

葉方瑾作品

三、臺灣當代金工與首飾藝術家作品系譜

以臺灣當代金工與首飾創作三十年(…1990至2020年)的發展現況建立年代坐標與軸線,依學院教育、藝術社群、展覽與競賽機制、專業交流、政府相關文化或藝術政策變革…等編列金工大事紀,資料類項以影響臺灣當代金工與首飾創作發展的重要事項為主,詳細資料調查包含:臺灣金工與首飾相關系所創立年代,臺灣金工與首飾相關組織、協會、團體、藝廊或品牌成立時間,國內外重要金工與首飾相關競賽創辦年代,參與國內外重要金工與首飾競賽得獎者,國內舉辦之金工與首飾重要大型展覽,臺灣赴國外舉辦之金工與首飾創作聯展,國外金工與首飾藝術家、學者來臺舉辦之講座、工作坊、演講或評審等交流活動,政府相關文化或藝術政策變革。對照年代刻度,並行整合兩階段研究的藝術家作品圖像編列年代系譜,以史料紀實的方式,階段性呈現臺灣當代金工與首飾創作的發展概況。

叁、結語

如何定義當代工藝?如何持續擴充當代工藝創作的可能性?我們應該提問什麼是當代金工與首飾創作?或者當代金工與首飾創作可以是什麼?本質論與歷史發生學在此相互競逐···

名詞界定關係/詞與物相互命名

現象(物與事件),現象包含物與事件,靜態與動態。就物而言,在界定其名 詞概念時,有幾個關於詞與物的基本關係看法。

存在物包含:現象物(多面性)、概念物(單面性)、物自身(不可捕捉)。 詞以物的命名過程顯示現象物的在場形式,並最終顯示為概念物。

概念物可視為現象物的一種形態,存在於知覺現象的隱與現關係之中,現象物的多面性藉由知覺關係的提示,獲得某單一性的出場,形成概念物。已命名、可命名而未命名及已照面而無法命名者,都可能成為概念物,未獲照面因而也無從命名者則停留在現象物,而物自身則如康德所言,為人所不可捕捉。故現象物的多面性是扣除已出場的概念物之外,可出場而未出場的部份,暫時性的隱而不現。

詞指涉物,是一種慨念面對存在物的包裹,進一步的說,詞將其帶入概念物的 單面性之中,即命名形成概念,包裹存在物,同時遮蔽存在物作為現象物的多面性。

在概念物與現象物的關係上,每一個充填著概念的詞,便是每一個包裹著現象物的單面性的替身,亦即代言;因現象物的非言語狀態,故我們可以藉由意向關係的知覺過程為它建立概念並進而透過概念加以捕捉,而此概念的承繼即作為某種約定成俗的文字語言的詞。以詞代言的方式包含雙向關係,即命名(命名形成物的概念)與驗證(以概念驗證物)。概念作為詞對事物的可驗證關係,建立在同一性原則的公共關係,使溝通成為可能;然單一的可驗證的公共關係也會拘限在已知的現象範疇,讓存在物作為現象物的多面性不得開展。

概念物與事件 ←→ 現象物與事件 ←→ 存在物與事件 ←→ 物自身與事件

現象(包含現象物與事件),應具有在時空背景的持續動態性,此觀點將為詞的包裹帶入一種概念的競足狀態。這將指出由物與事件的持續的、追加的、發生的,所帶來的名詞既有概念框架的難以規範問題。

以工藝為例,工藝作為某種行為概念的名詞指涉,規範著一定的專業領域活動 範圍與方式,或名之為定義規範。即某種行為在定義規範之內將被認可為工藝,另 種則未必是工藝。然我們可說:就某一個時間點而言,它是既有的;而某一個時間 點之後,則未必是既有的。這是概念可持續生成的歷程發生學上必然會帶來的困擾 (也說不定不是困擾),因定義所規範者總未有如一灘死水,它會不停的發展變化, 持續的演進擴充,挑戰界限。

兩種概念的應對方式,一種是存有間隙的虛線輪廓存有概念,將名詞所圈圍的 界限以虛線視之,單一名詞概念會隨著變動而不斷擴大其邊界,它是一種概念滋長 的存有過程;另一種方式則是重新命名。非概念的應對方式則是讓事物以自身維持 文件式的存在。

重新命名←→概念的虛線輪廓存有←→文件自身

而此一回復自身、引介自身、鑑別自身,首先最直接而切近的便是「日常性」。

肆、參考書目

宋應星 著,《天工開物》,董文 校,世界書局,1996。

柳宗悅 著,戴偉傑 譯,《工藝之道》,台北,大鴻藝術,2013.6。

徐玫瑩 著,《閱讀金屬》,台北,九寶建設,2002.6。

曾永玲 著,《鑠金器成 - 臺灣金屬工藝文化》,南投,國立臺灣工藝研究發展中心, 2012.11。

陳瑞文 著,美學革命與當代徵候評述,台北,台北市立美術館,2002.12。

鄭樹森 編,《現象學與文學批評》,台北,東大圖書, 2004.9。

海德格 著, 孫周興 譯, 《林中路》, 台北, 時報文化, 1994.7。

胡賽爾(Edmund Husserl) 著,倪梁康 譯,《現象學的方法》,上海,世紀出版社,2005.7。

朱立元 編,《二十世紀西方美學經典文本》,上海,復旦大學出版社, 2001.1。 Jeff Kelley 編,徐梓寧 譯,《藝術與生活的模糊分際》,台北,遠流出版社, 1996.8。

Pablo Helguera 著,吳岱融、蘇瑤華 譯,《社會參與藝術的十個關鍵概念》,台 北,國立臺北藝術大學,2018.1。

羅伯特·艾得金(Robert Atkins) 著,黃麗絹 譯,《藝術開講-當代意念、運動與詞彙導引》,台北,藝術家出版社,1996.9。

莊秀玲 著,《台灣當代美術大系-媒材篇:材質藝術》,台北,藝術家出版社, 2003.12

徐玫瑩 著,《金工專題研究:金工典藏詮釋暨台灣當代金工發展概況》,新北市,新北市立黃金博物館, 2016.12。

徐玫瑩 著,〈台灣與美國金工的淵源與交流〉,《金工專刊:當代金工潮流》,新 北市,新北市立黃金博物館, 2011。

藝術家書面訪查資料(2020.6.15-2020.8.15): 柯啟慧、陳國珍、董承濂、連時維、鄭景勻、王意婷、謝旻玲、紀宇芳、陳 逸、蔡依珊、吳宏政、林蒼玄、吳禮竹、陳君岱、許鶯薰、曾詩迪、吳采軒、葉玟妙、廖建清、王柏霖、方姿涵、王譽霖、蘇建霖、歐立婷、張慶儀、余孟儒、陳亭君、江郁航、王以安、葉芳瑾。

感謝各位藝術家提供作品相關資料及照片。