

省展專輯

工藝的發展與現代化

——從省展的工藝作品談起

劉鎮洲

The Development and Modernization of Arts and Crafts: the Craftwork at the Provincial Exhibitions / Liu, Zhen-zhou

壹、工藝作品在省展

工藝作品進入省展已有十九年的歷史，省展提供臺灣工藝作家一個重要的作品發表場所，在臺灣工藝發展上，成為重要的鼓勵與支持的力量。

在光復初期到民國六十年的二十餘年中，臺灣努力地從戰後的蕭條中加強建設、發展經濟；工藝的製作，除了部分應付生活或觀光客的需求外，也都加入外銷商品的行列，為臺灣經濟的發展貢獻力量。而真正從事工藝創作、發揮工藝精神的工藝家，却在一片發展經濟的洪流中，成為鳳毛麟角，但是却也維繫住臺灣傳統工藝的命脈。

民國六十年以後，臺灣的建設已逐漸步上正軌，經濟上也慢慢充裕起來；文化、藝術的發展也逐漸受到各界的重視，這時工藝也獲得一點生存的空間。到了民國六十二年的第二十八屆省展，包括工藝在內的「美術設計」，正式在省展中成為單獨的展項，提升了工藝在文化藝術上的地位。這也正是當時臺灣社會環境發展的過程中，所造成的必然趨勢。

貳、工藝發展方向的偏差

臺灣從事工藝創作的人口並不多，加上光復以來社會環境急速變遷，生活方式的改變與工業產品大量進入生活之中，使得傳統工藝製作，逐漸退出日常生活器物的範圍，工藝作品僅靠觀賞性的功能，在門可羅雀的工藝家工作室中待價而沽；不然就是在藝品店等待觀光客的上門。

儘管在各級展覽中，工藝部門的展出作品年年增加，但是從展出作品的表現特性來看，則大多仍然偏向於工藝製作中觀賞性功能的發揮，鮮少有十分重視「實用」功能的搭配表現。這種現象突顯了一個頗為嚴重的問題，就是：注重實用功能的生產性工藝製作逐漸萎縮；而強調觀賞性功能的工藝作品，除了偶而能在展覽中出現，供人欣賞外，則因市場有限而生存不易。如此，願意傳承學習傳統工藝製作的年輕人減少了，老一輩的工藝家也逐漸凋零，傳統工藝製作的傳承日益

艱難，這也正是目前臺灣工藝創作不振的主要原因。

其實，強調觀賞性功能的工藝製作，並不是不該發展的方向，相反的，它還是工藝製作中的一個主要方向，是值得鼓勵發展的。只不過由於整個社會偏向誤導的結果，讓大眾誤認為觀賞性的功能是工藝的唯一特性，而產生對工藝敬而遠之的疏離感，不知工藝與生活的密切關係，更無法從生活之中體驗「用」與「美」的工藝特質，這才是問題的癥結所在。

叁、省展中的「工藝」問題

從第二十八屆省展以來，工藝就列為美術設計中的一項，參加展出。由於當時的工藝與美術設計，仍停留在較為傳統的工藝製作與海報、廣告設計階段，作品的表現內容較為單純，因此在共同評審上，困難較少。而經過了近二十年的發展與變化，不論工藝製作或美術設計的表現內容，都已變得多樣化、複雜化。所以，才在今年（民國八十二年）的第四十七屆省展開始，將工藝部分獨立設項，並將原有的美術設計更名為視覺設計。

可是，單獨設項的工藝部門，却明顯地呈現了一個現象，就是送件參展的作品中，陶藝類的作品佔了七成以上，其他各類工藝作品的總數也不過三成左右，形成了陶藝類獨大的局面，這種畸型發展頗值得研究。

先從陶瓷工藝的興起來談：近年來由於國內的陶藝普遍受到重視，學習作陶、欣賞陶藝的人口也逐年增加，尤其近年來茶藝盛行，陶瓷茶具的需求大量增加，從事茶具製作的陶瓷工藝家，也就在這種環境中，得以生存與發展，同時，也有裕餘的時間從事相關的陶藝創作，或教授大眾陶藝製作，帶動陶藝風氣。所以，社會大眾對陶藝作品的肯定與採用，才是促進陶瓷工藝發展的原動力。

反觀其他種類的工藝，因先天材質的限制與缺乏市場需求的帶動，所以始終無法在其他工業產品的競爭中，得到社會大眾的青睞，影響了這類工藝的生存能力，更無法吸引新的人口投入其製作行列。

因此，任何工藝發展，是要靠社會大眾的支持才能維繫，而工藝家本身也必須重新體認工藝的本質，從作品中強化工藝的美觀、實用與手工之精巧，並積極順應現代生活的需要，從而吸引大眾接受與選用，才能促進工藝的健全發展。也唯有這樣，在各項工藝展覽中，作品的質與量才能得到提升。如果其他各類工藝製作，都能像陶藝一樣蓬勃發展，那麼省展工藝部門中，各類工藝作品佔有率的激烈競爭，是可預期的。

另外，省展工藝部門對「工藝」範圍的界定，到底應採取廣義或狹義的解釋，也是值得商榷的，因為近年來廣泛的媒材使用，已成為一種趨勢，其中包括了傳統工藝製作使用的金屬、竹木、陶瓷、玻璃、石膏等。而這種使用工藝材料所製成的純藝術表現作品，是否可以參加工藝部門的應徵展出？尤其近年來省展中送件的陶藝類作品中，已有不少是屬於毫無「實用」機能的純造形表現作品，且屢獲大獎，這種現象已在工藝界引起質疑，讓人對「工藝」的原義產生了混淆。在這種情況下，省展工藝部門對「工藝」範圍的界定，實有詳加研究與釐清的必要。

總之，如何在各級美展或工藝展覽中，鼓勵以表現傳統與實用之美的工藝作品參展；如何教育大眾對工藝具有正確的欣賞態度，同時也鼓勵大家在日常生活中選用適當的工藝作品；以及引導工藝作家正確的工藝製作觀念，這些都是當前我們應該共同努力、思考的課題。

肆、工藝與繪畫、雕刻的差異

在造形藝術的範疇中，依表現性質與內容的不同，可分為「純美術」與「應用美術」兩大類。

純美術中又可分為「平面空間藝術」與「立體空間藝術」兩種。平面藝術是由油畫、水彩、膠彩、水墨、書法等，在二次元空間中的藝術表現；而立體空間則是包括：利用石材、竹材、金屬、石膏、玻璃、樹脂、黏土等所製作出圓雕、浮雕、塑造等三次元空間表現的作品。這種純藝術純粹為了鑑賞，並沒有任何「實用」的機能。不論繪畫或雕刻，都是表現作者所構想的一種意境，其存在的空間是在與現實空間相對立的另一個空間裡。

應用美術則是包括建築、工藝、裝飾美術等以實用為目的的美術。建築是一個較大而複雜的空間，它包括了繪畫、雕刻、工藝與裝飾，是一種綜合藝術的表現。但是從整個建築而言，它是為居住的目的而製作，具有實用的功能，所以隸屬於應用美術的範圍。而工藝不論使用何種材質，其作品都與生活產生直接的關係，自然是應用美術重要的一部分。裝飾美術與工藝相當類似，有時是隨附於工藝作品上；有時則是描繪於其他平面物體上。不論立體或平面裝飾，其本身的作用是表現裝飾性的美觀效果。

因此，從工藝與繪畫、雕刻中所使用材質的存在特性來觀察，可以看出繪畫與雕刻的作品表現，是超越本身材質的存在，達到一種意境，也就是：構成繪畫或雕刻的畫布、石塊或木材，已脫離其自然物質的本質，昇華成一種純粹精神的

支撐物。而工藝則不然，不論作品的材質是竹、木或金、土，作品始終都呈現出材質的美感與特性；材質的存在是真實而鮮明的。

伍、工藝的本質

《周禮》〈考工記〉中記載：「知者創物，巧者述之守之，世謂之工，百工之事，皆聖人之作也，爍金以為辦，凝土以為器，……」，由此可見工藝之製作，是結合天地間的材料，透過人類的智慧與靈巧的雙手，做成可供生活使用的器物，這也是工藝最原始的意義。

如前所述，工藝是人類為了日常生活的便利，所表現的一種創作活動，所以工藝本身有其特殊的要求——「美觀」、「實用」。美觀的要素包括表現器物外觀的「造形美」；顯示顏色變化與調和的「色彩美」；以及附屬在器物表面，以增加作品美觀的「裝飾美」。工藝作品的優劣，就是取決於這三種要素的配合是否恰到好處。

工藝的另一個特殊要求——「實用」，就是指工藝必須與生活密切地結合在一起；工藝作品在日常生活使用上是否具有安全性與便利性；是否能夠提升生活的品質；以及在使用時會不會感受到一種愉悅的心情，這些都是工藝作品的實用價值所在。

因此，工藝作品中講求「美觀」與「實用」的均衡與調合，使工藝作品在人類生活中發揮便利、怡情的作用，就是工藝的一種本質。

陸、工藝的分類

既然「美觀」與「實用」是工藝的兩大支柱，那麼要符合人類生活所需的工藝製作，其種類自然也相當繁多。若從工藝製作方式的不同來區分，可大別為「手工藝」與「機械工藝」兩種。

「手工藝」注重手工技巧的表現，可依作品的性質分為三項：

一、鑑賞工藝

是指單一工藝作品的製作，而這種作品的觀賞作用大於實用性，在古代是供皇室、貴族炫耀奢豪的裝飾品，因此這類作品在真正使用時，是否適於操作應用，並不十分重要，因為它要表現的是：看起來具有實用性的器物之美！

二、個性工藝

是工藝家以表現個人風格為目的的工藝製作，通常它與繪畫、雕刻一樣，在作品上具名，以證明作品的個人風格。在製作上，有的傾向於突顯傳統特色；有的則注重作品的創作表現。由於這類作品是提供給一定階層的小眾使，所以除了作品的個性表現外，還必須兼顧鑑賞性與實用性。

三、實用工藝

以實用為主要著眼點，為一般大眾生活所需而製作的工藝，不過分強調鑑賞性與作者風格，只講究「美觀」、「實用」的工藝基本要求，以及手工製作的趣味表現，而能適度地量產是實用工藝製作最大的特色。

「機械工藝」是由機械製作出的工藝作品。由於近代科學的進步，以機械代替人工，成為工業革命以來，人類生產方式的最大特色。因此，原本由手工製作的工藝作品，經過適當的設計後，由機械大量地重覆製作，這便是機械工藝，也可稱為「產業工藝」。

柒、日本的工藝展及其工藝導向

日本在大量吸收外來文化與發展工業之同時，也對本身文化藝術的傳承相當重視，尤其在工藝製作方面的發展，卓有成就。雖然日本早期的工藝技術大部分由中國傳入，具有相當濃厚的中國工藝特徵，但是經過長時間的發展，日本工藝已形成自己的獨特風格。

日本早在 1913 年便由當時的「農商務省」主辦工藝展，打開工藝展覽的風氣。在今日，日本的各種美術展覽中，工藝項目的展出相當頻繁，從事工藝製作的人口頗為眾多。日本全國各地均設有各種發展工藝的組織或機構、社團，以推展其有地方特色的工藝製作；鼓勵從事工藝研究與發展，使工藝在日本人的生活文化中，佔有相當重要的地位。

從日前日本幾個全國性工藝展的舉辦宗旨裡，我們可以得知日本在促進工藝的發展方面，有其一致而明確的目標。茲略述於后：

由財團法人日本新工藝家連盟所主辦一年一次的「日本新工藝展」，所揭櫫的目標是：鑽研工藝的本質，追求符合現代需求，而又能揭示未來方向的生活造形。他們認為：在美術範疇中的工藝美術，最重要的是為了豐富生活而追求造形美的表現，但是如果過於追求造形美，則會造成作者對造形的一種自我主張，最後成為脫離生活的造形表現。為了避免這種傾向，他們為展覽選擇了一個共通的

主題，就是：「美與生活的調合」。

而由日本朝日新聞社所主辦「朝日現代工藝展」的理念則是：生活與工藝器物在長久的歷史中相互影響，同時進步，並不斷地追求合於該時代的造形、色彩、素材與新技術。他們認為：在今日多樣化的生活中，人們對工藝器物的價值基準已經改變，對工藝製作的要求也不單純考慮到實用的機能，人們也希望工藝器物能促進生活環境品質的提昇；生活步調的圓滑順暢；與心境的裕餘悠然。因此，這個展覽所期待的作品是：能為生活與生活空間帶來愉悅與舒暢而具有現代工藝概念的作品。同時也強調作品必須能表現出在量產作品中所找不到的韻味與品質。

具有近四十年歷史並堅持維護、發揚日本傳統工藝的「日本傳統工藝展」，在展覽主旨上有這段敘述：傳統工藝並不僅止於模倣古代的東西與舊有的技法；應以傳統為基礎，嚴謹而確實地掌握由祖先所留下的優秀技術，並更加磨練，以創造適於今日生活的新作品。

由上述三個工藝展覽的宗旨上，可清楚地看出當今日本的工藝發展，除了重視傳統技術的傳承與發揚外，對工藝在目前階段應有的觀念與做法，做了明確的導向；更對未來工藝的走向提出了清楚的目標。

捌、工藝的現代化

如前所述，「工藝」是人類為了使生活得到更大的便利，所進行的創作活動，所以好的工藝品應當是既美觀又方便使用的。而什麼是美觀的工藝品、什麼是好用的工藝品？其結論因人而異，也因時代而有所不同。所以好的工藝是隨著時代或社會形態的改變而有所變化；它也為著便於人類的不同生活需要，而呈現出多樣化的面貌。在今日，人類的生活方式，比起以前已有很大的改變；許多古代器物在今日的生活中就不適於使用、許多飾物在現今穿著習慣上亦不便穿戴，這些過時的工藝製作，必須經過重新設計、改良之後，才能適用於現代生活。

另外，工藝的製作除了表現材料的特性外，加工技術也是重要的一環，不同時代有不同時代的加工技術層次，所以表現出來的工藝風格，就會明顯地不同。而技術層次的提升，對工藝發展的前途也有巨大的影響，尤其在今日機械發達的時代裡，強調手工技巧的工藝製作，固然有其傳統的價值，但是，適當地利用現代機械，製作出更精巧、美觀，更適於現代生活使用的作品，這對工藝的生存與發展，具有重大的意義。若非如此，則在科技進步的今天，新的工業產品輕易地

取代了傳統工藝作品，那麼，不講求更新技術與提高效率的傳統工藝，便唯有走向衰微之道。

總之，工藝是結合用與美的藝術表現，它不能脫離人類的生活空間。因此，即使是以鑑賞為目的的工藝，或以表現作者個人風格的工藝，都必須要符合於現代的生活條件；充分表現現代的特性與精神，這樣工藝才能傳承、延續下去。

