

當代首飾東·西行

吳淑麟

(本文為「當東方遇上西方讀書會」與臺師大法語教學中心於今年5月11日合辦之「法式人文沙龍系列講座」第三場講座之演講稿，講者簡介請見文末。)

生活中，有時尚處，即有珠光閃耀。衣著之外，身邊也許掛戴幾串配飾，點綴優雅、提煉雍容？平日常見的裝飾實品，或在精品店鋪尋獲，或見之高級雜誌、名牌廣告，時而遠觀，時而近賞，但除了這些日常或精品店間所見的首飾外，其實仍存在一種以創作為目的，可穿戴的藝術首飾。

何謂當代首飾 (Contemporary Jewellery / Bijou Contemporain)

「當代首飾」主要指的是七〇年代之後，由歐美開始興起一種挑戰各種材質組合，以高度的實驗性、藝術的思考方式，加上手工的製作，讓珠寶首飾轉而成為一種表現個人思維，甚至是反映社會的媒介與舞台。在當代首飾的概念裡，首飾不再只是尊貴身份的象徵或是流行時尚的附屬品，創作者使用各種實驗媒材，透過將概念具體化的方式，將個人的生命故事，或是對生活的提問放入在美感領域中的藝術首飾上。而在近20年來的東方，許多亞洲新生代的創作者們，帶著不同的信念，紛紛從家鄉出發航向歐、美、澳等地取經，以積極與踏實的步伐追趕著40年的進度，這群創作者們，在西方世界裡重新看見了

自己，也找到了自己的位置。

本文與大家分享的，是筆者自身的東西方經歷。

就讀輔仁大學應用美術學系金工產品組之際，在一次遊學期間立定法國留學進修的志向，因而輔修法文輔系。2003年取得藝術學士後隨即前往法國。

法國的高等教育體制系統與台灣略有不同。一般大學的學碩士體系主要著重於理論研究，而著重於實作創作則是在所謂École體系。一般藝術領域的École為五年制，完成三年學業時須要通過由國家每年邀請相關專業人士的審查委員口試後才可取得國家造型藝術文憑 (DNAP)；接著在第五年結束時再通過一次更嚴格的口試後方可取得國家高級造型表現文憑 (DNSEP)，除了這五年學制以外，學校也提供給想多保留學生學籍身分的人可申請的第六年級，但這一年大多則用來做為國際交流或實習的機會。我所就讀的史特拉斯堡高級裝飾藝術學校École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg (現已改名為Haute école des arts du Rhin) 就是屬於École體系。在念了一年語言學校後，經過書面文件申請、面試等過程後，順利直接進入三年級就讀。三年級以上的課程較少共通課程或是一般技術課程，除了少數的美學、人類學等共通識課外，主要是專注於自己的專題創作以及定期與指導教授討論進。因此學習獨立創作與時間規畫就顯得更為重要。

先簡單介紹一下ESAD de Strasbourg這間學校。學校裡有四大學院（原文是option, 或可解釋為領域類別）：純藝術（Art）、物件（Objet）、設計（Design）與多媒體（Communication）。我是在物件底下的首飾專業工作室。不過不同工作室之間有互通的選修課程，另外如果創作需要，也可以在其他工作室的教授同意下接受他們地指導並使用他們的設備。另外，由於學校身處於法德邊境的亞爾薩斯省（Alsace），因此也造就它獨特地校風，學校非常支持與鼓勵學生向外發展。除了由學校積極規畫各種校外參訪過程外，由於我所主修的首飾工作室的兩位指導老師本身就是在歐洲已知名的創作者，與許多藝廊都有合作關係，也因此為工作室規畫了許多專業的參訪行程，例如經由與合作藝廊的牽線，讓我們有機會到瑞士洛桑（Lausanne）的藝廊舉辦學生聯展。也曾經到瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）參加國際性的當代首飾工作營，與來自其他各國、各校的學生交流及學習。

而對於要選擇實習或交換學生的四年級生，學校更支持我們選擇前往其他國家當交換學生。當時歐洲正開始推行歐洲學生交換計畫，這是歐洲在地理環境上的一大優勢，學生可以簡單地穿越各國，到各個國家學習。學生在這樣的優勢加上學校推廣的風氣下也都樂於到其他國家體驗與學習。因此，在2006年我選擇了位於芬蘭的South Carelia Polytechnic（現已改名為Saimaa University of Applied Sciences）進行我的交換學生計畫。這所學校最大特色在於它擁有石藝技術的教育傳統。由於芬蘭盛產花崗岩以及附近所產的拉長石（Spectrolite），使得這所學校有著石頭與寶石相關工藝技術的教學。

這六個月的學習經驗，又給我帶來很不同的影響。不只是因為工藝教育內容的差別，還因為芬蘭與法國這兩個國家與文化的極大差異帶給

我的不同收穫。舉例來說，芬蘭人理性而內斂，且尊重個人空間，因此在芬蘭的時期很適合學習沉澱與規畫；而法國人則是外放、擅於表達自己想法，因此在法國的學校中，除了學習專業創作外，學習如何明確表達自己想法以及與觀者溝通更是另一門大學問。

在芬蘭學習石頭材質創作技法其實對我之後的創作也有著很大的影響。一般金工是屬於所謂「加法」的創作，也就是金屬以焊接、建構等方式堆疊成形；然而石頭工藝卻是屬於「減法」，它是將原有的材料一點一滴的雕琢、消去，而且是無法回復的。

離開芬蘭約半年之後，我因為某次旅行而到了荷蘭的台夫特（Delft），因緣際會地發現當地著名的藍白色陶瓷起源背景居然是兩三百年前來自中國的青花瓷。當時的歐洲人因為非常喜愛青花瓷，除了大量從中國進口到歐洲外也試圖想要在歐洲本地製作出相同的美麗陶器。荷蘭就是其中一國。但由於荷蘭沒有產瓷土最主要的原料——高嶺土，因此他們轉了一個彎，用上了白底釉的陶，加上融入當地風俗民情的彩繪圖案，發展出屬於自己的一種青花陶器。而歐洲其他許多國家也有類似的經驗，分別以當地的的陶瓷土發展出他們自己特有的藍白青花。在得知了這一段故事之後，我有了很深的感想，看著這些來源於東方的事物在傳到西方後，結合了西方當地原有的文化，被轉換並發展成西方自己新的東西，這讓我聯想到當時的自己，彷彿青花瓷般，從東方到了西方後，接收了各種不同的文化洗禮，也得到了些轉換，應該也會發展成新的自己。加上我本身就很喜歡陶瓷那種與皮膚接觸時溫潤，不似金屬那樣冰冷的觸感，因此決定開始以陶瓷做為我主要的創作材料。

不過對於陶瓷的使用技法，只有當初在大學

時期選修過基礎的陶藝課程，因此在開始使用陶瓷創作的一陣子後，在老師的推薦之下，決定前往法國陶瓷重鎮利摩日（Limoges）的利摩日國立高等藝術學校École Nationale Supérieure d'Arts de Limoges學習更多專業的技法。在那裏學會了法國瓷器製作時最常使用的技法，包括石膏模製作、注漿成型等。這些也成了之後我創作時最常使用的主要技法。同年很榮幸的獲得了法國精品行業聯合會Comité Colbert所主辦的設計新秀獎「Espoirs de la Création 2008」中的Ercuis品牌獎，也因此獲得了在Ercuis公司實習並將得獎作品製作完成的難得機會。Ercuis是法國擁有超過百年歷史的高級銀器品牌，在實習的當時這個品牌正與同為擁有百年以上歷史的陶瓷品牌Raynaud結盟，因此當時獲獎的作品即為一件將銀與陶瓷材質結合的墜飾。在巴黎實習的五個月中，公司也善用我金工首飾的背景及擅長處理小型飾物的專長讓我為公司設計了多款小型產品。這此難得的實習經驗，除了讓我得以一窺法國百年精品工藝背後的真面目外，也得以參與由發想、設計、打樣、到成品上市這段經歷一層層關卡的完整過程。也因為這個巧合，令我對陶瓷與金屬這兩種材質的結合更感興趣。這一段實習結束後，在回台前的三個月，École時期的老師同時也是著名當代首飾的Sophie Hanagarth請我擔任她工作室的實習助理，這段期間除了協助創作以外，同時也需要幫忙處理文書等雜務，在這個過程中令我了解如何能夠成為一個專業的創作者，包含工作室的規畫，時間的分配，如何經營自己等等的各種知識，尤其當時老師兼顧家庭、學校及創作，更是令我了解到創作可能會面臨到的各種現實面。

2009年回到台灣後，便開始積極的尋求創作與發表機會，2010年獲邀參加由法國柏圖瓷基金會（Bernardaud Foundation）主辦、Monika Brug-

ger策畫的「肌膚上的微土—當代陶瓷飾品巡迴展」成為了我開始在當代首飾發跡的一個重要契機，該展在2010-14年間巡迴於法國、美國紐約、台灣鶯歌、荷蘭、加拿大、韓國等國，也因此讓我的創作有機會在國際舞台上被看見，進而能夠有與國外藝廊合作的機會。同時也積極的參與國際性展賽來累積經歷，作品曾於2012年入選德國巴伐利亞邦美術工藝協會美術工藝新秀獎、2013年入圍義大利「Cominelli Foundation 2013 Award」。並於2011年赴西班牙「塔拉維拉·德雷拉那藝術學院」駐地創作，2013年再獲補助前往荷蘭「Studio Rian de Jong」駐村創作，在這條創作的路上努力的累積實力前進。目前除了專注於創作之外，也嘗試著與台灣的創作者們以策展及各種實驗性的計畫在台灣推廣當代首飾。

以下分享幾件近年的創作作品：

2011-2014年間創作的「季節回憶」系列，以顏色和物象來記錄並形塑所經歷的季節。如《Olive橄欖》（圖一）有如一顆顆歐洲常見的綠橄欖，或是《Bamboo#1》（圖二）則是以竹葉與青花營造出東方氣息，每件作品中都有東西、古今交融的符號與訊息傳達在其中。

2014年，與荷蘭陶瓷首飾藝術家Peter Hoogboom合作發表了「GCC」（Greenware/ Grockery/ Chinawear）（圖三、圖四）系列作品。兩人同時於台灣及荷蘭兩地共同發想創作主題及元素，再各自完成自己的作品。當時兩人選擇了橡膠防護指套作為共同創作的主题，運用翻模複製的手法加上異材質的結合，此系列作品從勞動使用的防護指套到身體器官的暗示，具有雙重意涵，猶如暗喻了情色產業發達的荷蘭，以及辛苦勞動的台灣低層社會，也企圖在符號意涵與美感上取得一種危險的平衡。

更多作品照片及創作者介紹請參考個人網站：www.shulinwu.com

圖一：Olive橄欖 項鍊 2011年 攝影 吳淑麟

圖二：Bamboo#1 項鍊 2012年 攝影 吳淑麟

圖三：GCC#2 項鍊 2014年 攝影 陳若軒

圖四：GCC#5 項鍊 2014年 攝影 陳若軒

(本文作者畢業於法國史特拉斯堡高級裝飾藝術學校École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg，現為專職創作者。)