

3 | 工藝的起源與分類

壹、工藝製作的起源

人類對自己生活上所需用品的製作，從相當原始的時代就已經開始，在早期人類的日常生活，就使用著各種不同的工具、器物、服飾、設備。其中工具包括打獵用的獵具、耕作用的農具等；器物包括飲食器皿、貯存用具、生活用具等；服飾則有衣冠、寢具、鞋履、配飾用品等；而設備方面有房舍、舟車、生產用具等。這些生活器物的製作是為了生活上的必需而製作，實際使用的功能为主要考量的重點，所以在剛開始製成器物的時後，僅是非常單純的功能發揮，卻不十分在意形態的美感，經過一段時間的使用後，它會因使用的方便或視覺上的美觀而陸續地加以改善，所以在長期演變之下，器物的形制、紋飾、色彩便形成具有規範與系統的形式，因此便產生了工藝製作的基本概念。

在早期的人類社會中非常重視祭拜天地、祭祀祖先，在祭祀儀式的過程中，需要用到各種不同的禮器、祭器、冥器，這在世界各民族的習俗中是極為普遍的。尤其在中國早期的秦漢時代，對陪葬的冥器非常重視，用了非常多的陶器、陶俑來陪葬。而在整個祭祀的過程中，人們非常重視儀式的莊嚴肅穆，所以對相關祭祀物品的設計也格外講究，尤其在造形與紋飾上做了非常多的變化，這在世界各地出土的墓葬文物中也是普遍存在的，可見早期的人類對於祭祀儀式、禮器、法器之類陪葬用品的使用都非常重視與用心，當然這些用在祭祀上的用品也成為工藝製作的重要部分。

此外，人類對於宗教的信仰也是來自原始時代，經過長時間的發展與演變，至今不論任何形式的宗教，都有一套莊嚴、繁複而嚴密的儀式，以呈現對宗教的虔誠與敬仰，因此在許多宗教活動中可以看到形形色色的宗教用品，其中包括教堂建築、服飾、傢俱、神像、禮器、法器。由於宗教活動十分重視神聖莊嚴氣氛的呈現與教義的宣揚，所以在這些宗教用品中大量運用了各種工藝製作技術，而人類工藝製作中很多工藝製作的技巧，也就是在這些教堂建築、禮器、法器、神像等宗教用品中發展出來。

圖3-1 蘇建安／龍燭臺／2003／銀／27×27×83cm（一組二件）／第三屆國家工藝獎佳作

圖3-2 陳力維／蒼龍教子／2003／臺灣檫木／176×60.8×127cm、107×88×87.5cm／第三屆國家工藝獎佳作

貳、工藝的分類

人類的工藝製作，是為了因應生活上需要而產生，隨著人類生活形態的改善、生活水準的提高以及文化、社會的發展，日常生活所需的物品不僅種類繁多，在質與量方面也急遽上升。在目前的現代生活中，充斥著形形色色的器物用具，不但造形、材質、色彩、紋飾、加工方式等都呈現出前所未有的多樣化，所以要將這些林林總總的工藝製作加以分類，是頗為困難的，並無一個放諸四海皆準的標準。在此就一般常見的名詞加以分類，分為下列六種：

一、依材質分類

傳統工藝製作中有金、木、水、火、土等材料的分別，所以工藝依照材質來區分，可分為金屬工藝、木材工藝、藤竹工藝、漆工藝、陶瓷工藝、玻璃工藝、琺瑯工藝、編織工藝、印染工藝、玉石工藝、皮革工藝、紙工藝等。當然隨著近代科技的進步，包括塑膠、合金、合成材料等新材料陸陸續續的發現，工藝材質的種類也是日益的增加。

在這些材質中，金屬製品具有沉重的量感，表面經過研磨會產生特殊的金屬亮光，而其質地堅硬，常應用在切削工具或強固結構上；玉石材料則種類繁多、色澤各異，最常用於人身裝飾；木材、藤竹、漆器製品能呈現自然材質的紋樣變化，又具有溫暖柔和的觸感，所以常應用在家具、用具上；玻璃製品具

圖3-3 李金生／赤子／2004／陶／84×33×40cm／第回屆國家工藝獎三等獎

有透明的特性，同時隨著玻璃材料中金屬氧化物的不同，而會產生各種不同的顏色變化，這也是非常具有特色的一種材質。編織、印染製品在人類的生活中佔有非常重要的地位，尤其在人類的服飾、室內陳設上經常用到；而陶瓷製品光亮柔滑，色彩豐富又不易滲水，是裝盛食物飲料的理想材質。

二、依用途分類

依工藝的用途來分類，在日常生活中的衣、食、住、行與育、樂方面，也能夠區分出各種不同的工藝製品。包括飲食器具、家具、人身裝飾、建築裝飾、休閒用品、文具禮品等。

飲食器具中最常見的便是陶瓷的碗盤、醬油罐、胡椒罐、鹽罐、茶杯、茶壺；玻璃杯、竹筷子、金屬刀、叉、鐵鍋、木杓等，都是日常生活上不可缺少的器物。在傢俱方面最常用的是木製傢俱，而近年來鋼製桌椅、皮製沙發、塑膠傢俱等也十分流行。人身裝飾則以紡織布料為主要材質，除了棉、麻、絲綢、毛料等傳統布料材質外，還有各種人造纖維製成的布料，縫製出來的衣物式樣也非常豐富多彩。此外，金屬飾品、帽子、鞋履等也都是人身裝飾工藝的一部分。建築裝飾包括瓷磚、地磚、壁飾、室內擺飾、牆面飾條、建築陶壁、庭園花盆，這些製品豐富了我們的生活空間。而玩具、球具、紙筆、文鎮、筆筒、相框、鏡框等種類繁多的日常生活小品，則都是屬於休閒用品與文具禮品的範圍。

三、依時代分類

依照工藝品製作與使用時期的不同或年代的先後，可區分為史前工藝、唐宋工藝、明清工藝、巴洛克工藝、現代工

圖3-4 永興祥／蛋型多寶几／酸枝木／45×39×20cm
汪弘玉／鬥彩提樑花蝶壺組／彩繪

藝……等。從人類發展的歷史可以發現：越早時期所製作的工藝品是比較簡單質樸的，當然愈是到了晚近，所製作出來的工藝品是愈趨於精緻、華麗，隨著時代的不同，對工藝製作的態度也自然不一樣。而對於不同時代的區分，則可以用政治上的朝代更迭為依歸，也可以採取社會文化的轉變作為區隔。

中國宋代重視理性、典雅之美，而明清時代則是比較趨向華麗與多彩，因此在不同的時代，工藝品所呈現出來的風格自然不同。又如在歐洲宮廷所使用的瓷器，為了增加它的華麗感覺，在顏色上用金彩釉色，配合著非常精細、多彩的圖案，所顯示出來的是非常雍容華麗的視覺感受。另外，現代工藝製品運用新的材料與技術，配合現代生活的簡潔、快速，製作出造形簡約、色彩明快的製品，適合現代生活使用。

四、依地域分類

依照工藝品製作與使用地區的不同或文化地域的差異，則可分為東方工藝、東歐工藝、埃及工藝、北歐工藝、美洲工藝、非洲工藝等。人類散居世界各地，各自發展出不同的宗教信仰、風俗習慣、生活形態，而為了順應不同地域的生活需要，各種器物的製作就會不同。

圖3-5 段安國／賣豆花／2003／皮革／40×40×50cm／第三屆國家工藝獎佳作

在東方工藝製作裡，重視華麗的圖案變化、繁複的造形表現，例如在寺廟建築裡，經常可以看得到棟樑用色彩非常鮮豔的圖案來裝飾，將寺廟華麗莊嚴的氣氛襯托出來。又如在臺灣有許多迎神廟會之類的民俗活動中，就包含非常多的工藝製作表現，其中包括人物服飾、建築牌樓、戲偶人像等，不論造形、圖案、色彩都充滿華麗、繁複的東方工藝特質。此外在各地常見的陶瓷工藝中，我們更可以明顯看到不同地域所表現的差異：東方陶瓷造形工整、釉色清雅，具有沉穩質樸的特色，而北歐陶瓷的造形非常簡捷、單純，釉色則以清爽、明快，充分流露北歐工藝製作的特色。而如同高彩度服飾表現一樣，南非的陶瓷品，常以鮮豔的釉色做為裝飾，我們從工藝品色彩的鮮明對比之中，可以看到非洲地區對顏色的運用，與其他的地區有顯著的不同。

五、依生產手段分類

早期的人類的工藝製作，可說是完全以雙手完成的，後來才逐漸創作出各種工具、器械來替代雙手製作器物。因此人類的工藝製作若依生產手段來分類，可分成手工藝、機械工藝。

手工藝就是人類運用靈巧的雙手來進行工藝製作。其中工藝作品手工的痕

圖3-6 大禾竹藝工坊 劉文煌／經典提籃茶組／竹器、陶瓷茶具

跡與人、工藝材料之間的相互作用非常清楚。例如手工編織的工藝品是將纖維材料以雙手編製而成；陶瓷手拉坯作品以雙手控制黏土，在轉盤上旋轉擠壓而成；木雕作品則在木塊上以手持刻刀雕製成形。這些手工製作的工藝作品，都會留存手工痕跡。其次是機械工藝，它隨著產業革命的興起而全面展開，從這個時期許多工藝品的製作，從手工操作轉移到機械生產，而從其生產的過程中，人類手工的痕跡在工藝品上逐漸消失，取而代之的產品所呈現出來的是工整、均質性與規格化。因此，不同的生產手段，所顯現出來工藝品的特質也就不一樣。例如機械射出成形的塑膠製品、石膏模注漿成形的陶瓷品、機械沖壓成形的金屬製品等，在這類製品中手工的痕跡就完全消失了，這也是機械工藝最大的特色。

六、依特性分類

所謂工藝品的「特性」，就是指它在人類日常生活中，具有怎樣的價值。也就是工藝品除了本身的原始機能外，在精神上給予人類最主要的功能所在。因此，若依據上述工藝品的特性來歸納工藝的種類，可分成實用工藝、個性化工藝、鑑賞性工藝。

所謂「實用工藝」就是工藝品是以本身的實用性作為主要的功能，尤其在我們日常生活中可以隨時被運用的物品，對於適應被人使用的所有條件都十分精準、明確，而除了實用之外並無其他意義。其次是「個性化工藝」，就是工藝品透過工藝家的製作，將其個人風格清楚地顯示在作品上。尤其在當今各式各樣的工藝創作中，有所謂的「陶藝創作」、「木工藝創作」、「編織創作」、「金工創作」等。這裡所講的「創作」就是作者將本身的個性在作品中呈現出來。這類工藝品雖然也有實用的功能，但呈現出來的卻是非常具有個性化的造形特質。再者是「鑑賞性工藝」，基本上鑑賞性的工藝品仍然具有使用功能，但其實用的功能卻只是該工藝品造形形態的來源，作品所表現的重點是在視覺上的豐富表情，能散發出精彩的美感特質，逐漸脫離了實用的範圍，而完全是依照美的標準所製作出來的工藝作品。因此，鑑賞性的工藝品所呈現出來的是一種視覺上、觀賞上的價值，這類工藝品的實用功能已經完全被弱化了，其發揮出來的魅力是在視覺上的效果，這就是屬於鑑賞性工藝。