

4 | 工藝美的分析

工藝設計所講究的是「用」與「美」之間相互的關係，實用功能是工藝品最原始的需求，在能夠被使用之後再講究它的美感，而在世界各地的工藝發展中，我們更可以看到許多工藝品，器用的功能已逐漸降低，代之而起的是器物外觀在視覺上的美感表現。因此工藝品的存在空間也無形地擴大許多。基於工藝品在器用與美感上的多樣化表現，我們可以將工藝品設計的美學表現大致分為機能、材質、加工技術、風土文化四個方面來探討。

壹、機能之美

工藝品的機能之美包括造形、機構、觸感、人體工學。工藝品具有實用的價值，它的形狀隨著被使用目的的不同而有差異，所強調的就是工藝美。為了讓機能充分發揮作用，在工藝品上會有些「機構」裝置，例如：能夠摺疊、堆疊；能夠彎曲、變形等巧妙裝置。這種操作構造上的變化，其實就是使用機能的部份，也是工藝能夠表現的部份。

從造形上來看，工藝製作因實用而來，隨著用途的不同，造形的設計也會不一樣，鍋、碗、瓢、盆，自然是用來盛裝食物，它在造形上也隨著使用的方便性而有各種不同的設計，由於我們日常生活中的各種用品是非常多樣的，自然工藝製品就會有各種不同的形狀。

工藝品最重要的是為人們所使用，尤其以人的雙手接觸最多，所以物品在使用的時候，對於我們使用者的感覺就非常重要，因此工藝品的觸感，其實是工藝品在使用機能上相當基本的一項要求。

圖4-1 伍坤山／百年好合——點陶茶具收納組／2005／苗栗土／65×37×12cm／第五屆國家工藝獎佳作

圖4-2 鞏瑩慧／遊／7壺組／925銀／66×33×12cm

貳、材質之美

工藝製作運用了許多材質，各種材料皆有其特殊的材質之美，在各式各樣不同的材質中包括金屬的、陶瓷的、玻璃的……等，不同材質，其紋理、質感、量感、色彩也都不一樣。

在工藝材料中不論取材自大自然的物質，或是經由現代科技所製造出來的人工材料，均有其特殊的紋理，表現出材料的氣質與特性。而人類的工藝製作巧妙地運用各種材質，製作出各式各樣的器物，這些器物的表面自然呈現出原材料的紋理特色，成為一種美感的來源。

工藝材料的質感包括表面質地的粗細、用手觸摸的軟硬感覺、表面的光澤、冷暖與透明的感受等，由於工藝品為人所用，除了在視覺上感受到造形與色彩的呈現外，觸覺是工藝品與人體接觸所得到的直接連繫。因此質感的表現便成為工藝品美感表現的重要部分。

不同的材質各有其不同的重量，這種材料重量的概念是從經驗中累積而來的，這種材料重量的概念會直接影響各種器物造形的量體感受。例如石材、金屬為重的材料；紙張或皮革就比較輕一點，這是材料在質量上的輕重感覺，這種輕重感覺，即使在做成工藝品之後還是存在的，也成為工藝造形在視覺上量感的重要依據。

圖4-3 陳振芳／門內庭趣／2001／竹、貝殼、天然漆／46×14×60cm／第一屆國家工藝獎三等獎

圖4-4 陳力維／福在眼前／2004／紫檀木／61×61×88cm／第四屆國家工藝獎入選

參、加工技術之美

不論是天然材質或自然材質，若要用來製作器物，就必須運用適當的成形技術，才能完成可供使用的物品，而不同的材料其成形的技術便有所差異，依據人類處理不同材質的經驗，工藝品的成形技術包括彎曲、擠壓、削切、研磨、鑄造、旋轉等加工方法，這些加工成形技術也各有其不同的視覺美感。

在工藝品的加工方面，例如利用纖維編製物品，在整個作品成形的過程中，只要編製技巧不同，自然產生出來的編織紋樣也就不一樣。又如吹製玻璃品，是把玻璃材料融成液體狀，用中空鐵管沾黏，吹製成各種不同的形狀，同時也可將數件造形利用玻璃液體給予黏著，造成各種不同的造形效果。平板玻璃片加溫軟化塑形，也是玻璃工藝中常見的成形技法，它能產生柔和順暢的自由造形。此外，陶瓷品的成形方式也能使作品造形、質感產生不同的美感，土條成形可塑造出各種自由形態，呈現土條疊痕的紋理；土片成形可以做出各種方角造形；拉坯則可以藉由轆轤轉盤製作出各式各樣圓的造形；甚至更有趣的是利用多層色土注漿成形的方式，可製作出許多造形一致的作品，而在坯體肉上以尖刀斜刻，會產生多重的顏色圖案，呈現有趣的圖樣效果。

圖4-5 陳力維／富貴滿堂／玄關桌／2005／紫檀木／108×54.5×88cm／第五屆國家工藝獎佳作

工藝品的塗裝包括平塗、染色、印刷、噴著等處理方式，這裡所講的「塗裝」就是把工藝品原來的材質予以遮蓋或者把原有材質的粗糙表面變成一個光滑、多彩的視覺效果，甚至把原有平淡無奇的材質，處理成具有豐富質感的表面，總之，工藝品的塗裝是讓工藝品的外觀，變成具有視覺美感而又發揮實用功能的加工手段。

各種不同材料的表面處理都不太一樣，而且處理出來的效果也不同，在工藝製作中表面處理的方式，包括敲打、拋光、打磨、壓印、雕刻、噴砂、腐蝕等。例如刻花玻璃製品，是屬於研磨的表面處理，此法是在玻璃的造形上，用砂輪機研磨的方式，研磨出凹痕線條，配合玻璃本身的顏色變化，顯示出高貴、華麗的效果。而玻璃製品的噴砂處理，則是將高硬度的金鋼砂，以高壓空氣帶動噴打在玻璃製品的表面上，使原本光滑透明的表面變成消光霧面，具有朦朧柔和的表面質感。

圖4-6 黃明珠/Seeding /2005/925銀、水晶、筆桿鉛/27×7×17cm (4件) /第五屆國家工藝獎佳作

肆、風土文化之美

在世界各地的工藝製作中，受到環境、文化、風俗習慣等因素的影響，各地的工藝作品皆有其地域性的風土文化之美，其中包括形態、紋飾、象徵、器用等四個方面，探討如下：

不同地區對於物品使用的習慣不同，其造形形態自然也不一樣。這裡所指的習慣是包括了宗教、民俗、地域環境及文化背景等，是廣義地涵蓋了人類的生活形態。因此，受到這些生活習慣的影響，即使用於相同用途的器物工具，都可能有很大的差異。

例如世界各地民俗活動中常見的面具，其造形、圖樣、色彩、材質是多樣性的，不同地域的人們隨著風俗或宗教信仰的不同，所製作出來的面具模樣、形式，可說是五花八門令人眼花撩亂。這是工藝製作隨著地區文化的不同，在造形形態上所呈現的特色。古波斯時代常以動物造形製作陶器，在他們所使用的陶製酒器中，也是採取動物的形態做為造形的母體，加以簡化發展成酒器的形狀。而中國的紫砂茶壺則常以自然物件做為模仿的對象，做出枯木、竹節、動物等造形的茶壺形態，使喝茶時增添了把玩茶壺的趣味，這也是因使用器物習慣的不同，對於工藝品的造形形態做出不同的變化。此外，各地域不同的習俗對於器物材質、造形的要求也不同，例如用於招財進寶的吉祥物，在臺灣喜

圖4-7 葉劉金雄／藝術與生活的對話系列／2003／紫砂陶土／23×17×22cm（一件）／第三屆國家工藝獎佳作

歡用彌勒佛，在日本則習慣使用招財貓做為納財的吉祥物。

在各地的工藝製作中，從紋飾的處理方面，最能顯示地區文化的特色，不同的地區，各有不同的文化背景與宗教習俗，對器物上紋飾的要求也會不一樣。中國古代的雲紋、雷紋、龍紋等紋飾，運用在青銅器、漆器、陶瓷等工藝製作上的例子非常普遍，這些紋飾流傳到日本、韓國而成為工藝製作中趣味的象徵。而印度佛教藝術常使用的紋飾或中東回教的文物圖飾，也都影響到鄰近地區的工藝製作，成為地域性器物紋飾美的表現。對於較為封閉的地域而言，器物上的紋飾表現則顯得較為獨特而具有強烈的地區色彩，例如臺灣原住民的服飾、編織與器物，其紋飾處理充分顯示出臺灣原住民文化的特質。

工藝品具有各種象徵意義，不同地區的宗教信仰、風俗習慣各有不同的特色，工藝造形自然也就不一樣。例如龍的造形是中國尊崇與威嚴的象徵，運用在許多工藝製作上。又如吉祥圖案中常看見的龍鳳飛舞、花開蝶飛或蟲魚花鳥等，各種不同圖飾的組合與搭配，我們很明顯的可以看到屬於東方彩飾的許多象徵的意義。這些具有象徵意義的圖飾也影響到鄰近的韓國與日本，例如韓國的陶瓷器經常會用鶴與雲來做圖案的表現，當然其象徵吉祥的意義也是跟中國一樣。

圖4-8 蘇小夢／如意鳳凰霞披／2004／銀、琺瑯、珍珠／60×30×15cm／第四屆國家工藝獎二等獎