

江枚芳 趙永惠

首飾創作

雙
個
展

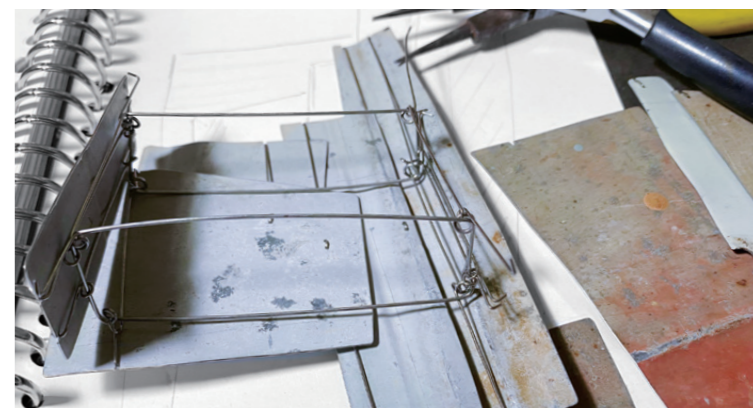
策展人的話

文 | 鄭功夫

原來—江枚芳趙永惠首飾創作雙個展 *State of Mind Jewellery Exhibition by Mei-fang Chiang & Amal Yung-huei Chao* 於 2022 在臺北舉辦。由金工首飾創作者江枚芳與趙永惠提出全新作品發表；身兼首飾創作與策展人的陳郁君、從事藝術哲學教育的沈裕融擔任展期間的講座與談人，並邀請旅澳金工創作人及教育者紀宇芳、藝評家陳佳琦、小說家羅滄薇與鄭功夫，四人針對本次作品的創作脈絡進行多元角度的探討與文字產出。展覽由鄭功夫擔任策展統籌。

這次展覽起因於去年的某日閒談，席間友朋憂心疫情綿延，讓金工首飾圈建立起的交流氣候全然無存。但焦慮無用，聚會結束，功夫便向兩位創作者提出展覽提議。一來，在疫後時代，創作者能以作品爲此做個心得小結；二來，身爲金工首飾界的中堅世代，應於一段時間推出正式且完整的展出，而這就是時機。以上說明旋即獲得兩位藝術家的認同首肯，展覽核心就此確認。

▼ 趙永惠 — 2022

江枚芳與趙永惠皆出身於國立臺南藝術大學，這是 1996 年由漢寶德先生以德國包浩斯學校爲理型而創生的藝術學院。創校初期，在美國學習工藝思潮並兼具創作能力的徐玫瑩老師接受漢先生聘任來到烏山頭，主導金工與首飾創作的教學工作。二十多年來，西方的藝術創作方法在臺灣扎根，學院教育是個極大的培養皿。於是，若談及學院型的作品，形式與內容便是我們在意的兩大因素。創作者因其天賦情志選擇了物我相應的材質，並將自身哲思以技法美學表達。於此接續，配戴者接收創作者的意志，締結了新的物我關係並產生出私密的身心經驗。因著學院教育，首飾便在本地的既有的傳統貴金屬首飾、投資保值的貴重珠

實和族群性意涵的民族飾物之外，開拓了另一項嶄新且獨立的藝術類別。

這次的首飾創作雙個展中，江枚芳延伸在伊丹國際首飾大賽中獲獎的作品《彼岸》成爲一完整系列，利用鋁材經由陽極後可上色的特性，在薄脆的片材上以繪畫性搭配火痕與碳跡，傳達對生命短暫脆弱與濃烈的思念之情；《隱身樹》中，建構方法則是既爲結構又爲美學的精彩表現，以工藝的人造秩序摹擬山中林森的自然群貌，如將霧中風景放入片片材料中，氤氳層遞；《邊界》則以相異語彙的對拼板塊並置，表達疫後希冀秩序重組的種種想望。趙永惠則以三個系列《偽裝 Feign》、《殘壁 Ruins》、《護身 Amulet》展出性格極強的現成物「建材鐵皮」重組後的衆多樣貌。

其中，《偽裝 Feign》在首飾形式中以無價鐵皮幽了貴重寶石一默；《殘壁 Ruins》將精神繫於戰爭廢墟當中的身體感，寄情遠方真摯動人；而《護身 Amulet》則將一支中東游牧民族貝都因(Bedouin/Beduin)傳統首飾的文化以鐵皮建構重新詮釋。兩位創作者的作品精彩各異，展現出當代首飾自由且豐富的創創意涵。

「翻轉材質語彙」這個命題，在當代工藝創作中一直是基本且重要的。

這次展覽中，我們看到江枚芳將常用於航空、建材、3C……等結構材質的鋁，從物質世界的「需求物」變成具美學概念的「慾望物」，並以多種技法層疊，變化出差異性極大的表面質感，鋁的工業印象被徹底翻轉，最終使其作品具有高度辨識性；趙永惠則珍視充滿使用痕跡的現成物(found object)鐵皮，賦予首飾新的靈魂。轉化成首飾的此時，人們的身體「反包覆」著鐵皮，在形式變動之下，人與鐵皮翻轉，主體與載體翻轉。

然而，江枚芳長年經營的「鋁陽極染繪」技法，與趙永惠選擇的「波紋鐵皮」，在工法與材質的選擇皆不脫工業科技影響工藝的證據，這也顯示，工業科技的發展已成了當代工藝不可否認的物質基礎。既成基礎，創作者必須熟稔相關的知識並於此探索，找出千百次試驗後的獨特語彙，

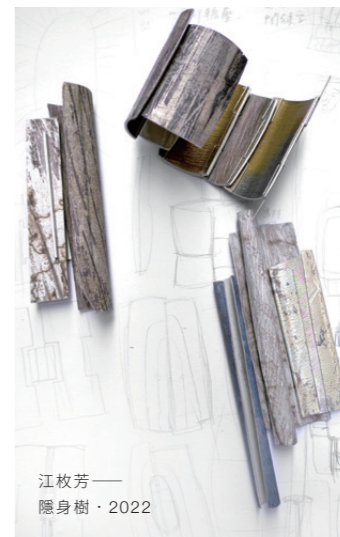
才是美學建立的起點，其中依循的並非工業中標準化的邏輯，反而標準成立後的破壞與出格，往往是作品中開闊奔馳與情感外溢的空間所在。

即便在廣義認定下，臺灣學院裏的金工首飾教學已有三、四十年的發展，但這個藝術項目在大環境中仍是面貌模糊的。一門新興的藝術形成，先在教育場域裡發展繁衍，創作者離開校園所發表的作品仍需持續不斷地進行評論、研究、展覽、典藏、競獎、教育推廣……等種種歷程，作品被認識後而衍生出各種發展性。但如今，原本積極推動當代金工首飾國際大賽的新北市黃金博物館，近年的動作已趨於平淡；工藝最高的指導單位國立臺灣工藝發展中心，則未關注在關注於此；幾個大型博物館也未曾著墨。其他領域中，首飾創作往往吸引到的是直接面對收藏者的市集或文博會、藝博會... 這些商業平台，或許這有利於交易，但若少了上述空間，作品發表周期的太過短暫，就很難發揮其公眾交流的可能，同時也失去帶著某種嚴肅積累往下一步創作邁進的能量，以上面向我們認爲是目前的金工首飾創作環境中的一大困境。

因上述困境，藉著「原來—江枚芳趙永惠首飾創作雙個展」的展出，我們希望做一次認真的練習，從完整的金工首飾創作發表出發，製造多元討論與文字評論的機會，向外界

完整表達關於臺灣創作的飾物樣貌、關於學院型創作者的教育養成、關於創作者透過材質和技法所產生出的精神性物件所乘載的靈光。

最後，我們如實歡欣能因藝術而聚首，在其中安適彼此的心靈，謝謝一直在孤獨創作路上堅持的夥伴，並期待更多工藝創作者能並肩同行，這條路雖不好走，但一同營造金工首飾的多樣生態，是我們的一點想望。

本次展覽亦有賴國藝會多次通過兩位創作者在創作補助與展覽計畫申請，國藝會長年對臺灣創作環境的資助與鼓勵，相信所有創作者都是點滴在心，在此特別由衷感謝。

鄭功夫 | 重生者。以愛、想像力和幽默感，認真重返遊戲人間。

江枚芳——
彼岸·2022
鉛陽極染繪、醫療級不鏽鋼·9x10x2.5cm

江枚芳 MEI-FANG CHIANG

1979年生 新北市人
私立復興商工美工科陶瓷組
國立臺灣藝術大學工藝設計系
國立臺南藝術大學應用藝術研究所金工與首飾創作組
現居臺灣臺南，為專職藝術家。

江枚芳長年專注於金工的首飾與空間物件，特別在鋁金屬這類量大、質輕、普及生活的工業金屬作為創作起點，透過反覆的實驗探索鋁材的多樣性。她擅長在慣習的工業製程中，層疊複數的工藝技術，進而賦予它嶄新的形式與美學詮釋。

作品多以大量的片狀和線條組合而成，透過拆解、重組、形體的聚散，試圖表達萬物衆生在時空輪轉之中無所差別的生存本質。

江枚芳的作品曾於多個歐美藝術機構與商業藝廊展出，並獲得臺灣黃金博物館永久典藏，也受「日本伊丹美術館國際首飾大賽」授獎肯定，作品收錄於美國 Lark Books 當代工藝畫冊。近年著力於挖掘媒材的陽極處理和建構方式，於此擁有兩項專利技術。

近年展覽

2020~2022 「江枚芳金工首飾 open studio」。臺灣臺南
2021 *Artistry-RE-Imagined. Spotlight on the East*，
Charon Kransen Arts 策劃，紐約首飾週。美國紐約
2019 「麻豆大地藝術祭」，總爺藝文中心。臺灣臺南

獲獎紀錄

2015 日本「伊丹國際當代首飾展」新銳獎 /
Awards for promising talent，日本大阪伊丹美術館
2011 第二屆「全國金屬工藝大賽」首飾類入選
2011 第二屆「全國金屬工藝大賽」器物類佳作
2011 作品“Trip of the Packing”入選美國工藝叢書
Lark Books《21st CENTURY JEWELRY》

江枚芳——
彼岸·2022·
鋁陽極染繪、醫療級不鏽鋼

拮抗的優雅：

江枚芳的金工藝術

文 | 陳佳琦

關於鋁

維基百科上有這樣一句：「儘管鋁在環境中廣泛存在，但沒有一種已知生命形式需要鋁元素。」

這話使人興致盎然。

鋁這物質，生活中無處不在，鋁門窗、鋁箔紙、鋁罐……。自幼以來跟著大人以日語外來語稱呼アルミ（aluminum），後來，方知台語中有個漂亮的名字：「輕銀」（khin-gîn）。

輕輕的銀，色澤和光亮，猶如消光，帶點霧感。相較黃金白銀等貴金屬，鋁屬「貧金

屬」。這個「貧」雖不是字面上的貧窮，只是意指著電負度高，熔點和沸點低等金屬特性。然而卻像是延伸了言外之意，代表著它的平民身份：年輕、活潑與親切。

鋁的出現，極為晚近，直到十九世紀才被成功從地表土壤中提煉出來，廣泛運用在軍事、工業和生活中。然而，鋁在珠寶、金工創作上，並不常見。但對照漫長的、以青銅古鏡、雕金、鍛造、銀簪花鈿為尊的金工歷史，鋁還真是個老么，同時它從提煉到製作工藝，也都訴諸一定層次之現代科技，非傳統工法可以完成。

九〇年代後，台灣金工首飾界開始出現不侷限於貴重金屬的主張，強調材質多樣與表達自由。同時，也受到了別於傳統藝術的當代藝術觀念之影響，新穎的創作理念開展了一條創造性的開闊路線，由於鋁的材質輕、易於延展，亦吸引了金工創作者的使用。

關於陽極染色

江枚芳可能是台灣當代最執著於鋁材質的金工創作者。她使用陽極染色法，其學習來自就讀南藝大研究所時期、經由來台講學的英國藝術家 Jane Adam 的介紹，便深深吸引了繪畫功底深厚的江枚芳。

鋁材要上色之前，必須先對表面進行陽極處理，使其表

面形成許多肉眼看不見的多孔洞的狀態，然後才能上色。一般在工業上對鋁材的上色多為單色、或者是多色分層遮色處理，像是容器與商品外殼皆可見。不過，工業製品不大可能在鋁材表面做複雜多樣的顏色印染，因為程序繁複且不符成本。然而，這種對鋁材進行繁複手工上色與表面處理的方法，漸漸成為江枚芳的美學根據。

江枚芳——
彼岸·2022
鋁陽極染繪、
醫療級不鏽鋼
12x13x2cm

染繪、塑形、組合

2004年開始，江枚芳使用鋁陽極染繪方式創作，起初的作品常與空間有關，金屬的剛硬結合了造型的不規則，加上流動的色彩與線條，型態介於雕塑和裝置之間。隨後，她的作品漸漸與人的關係更加靠近，2008-2009年之間，嘗試製作面具、畸角等造型，並於2010年以「做朋友」為名展出，這些奇特且充滿想像力的身體物件，為觀者帶來互動與趣味。

經歷過早期較無定型且無拘束的造型摸索，成為江枚芳近年投入首飾創作的養分。2014-15年完成的「折葉」、「化翅草」等胸飾系列，為其重要轉折。這些以昆蟲、雜草和葉子為靈感的造型胸針，在薄薄的鋁片染上抽象、絕美卻低調的色澤，切削、曲折造型之後，再以鋼線組合在不同角度和光線下都有變化、猶如雕塑品般的胸針。有時成排如羽，有時張翅若蝶，有時層層疊疊成為可上牆的空間裝飾。

再來是2016到2018年的「歸魂扇」和「無眾生相」等系列，這些系列讓人驚豔的是，江枚芳創作出許多不同形狀的平面鋁片，但它們可以排列組合成為一個比如面具或其它樣貌的大片平面組織作品。這系列作品使人感受到作者體內滲入的傳統養分，猶如神明冠帽上的銀片拼接一樣，帶有繁複與幾何的結構之美。

從早期的胸飾造型延續而來，原本也許可以朝向更輕盈、甜美，更容易被大眾接受的裝飾風格前進。然而，最近推出的「彼岸」、「隱身樹」和「邊界」等系列，卻悖反首飾所需的單純愉悅前進，反而繼續實驗不同的可能性。近期的江枚芳企圖展開更剛硬與粗獷的造型，使用燒灼、焦炭水墨色調，不規則與硬邊形體，嘗試更具突破性的風格。

這一次，我看到了一個不安於現狀的藝術家的靈魂在擾動。

拮抗與衝突的闇質之美

現代主義之後的藝術觀，往往為創作者設下了一道道難題，其一在於，如何脫離模仿或與他人的相似性，展開自身的獨特風格？

許多鋁陽極氧化技法作品，往往結合金屬表面的可繪性，以染繪出漂亮顏色取勝，結合鋁本身之輕盈，便於製作明亮、金屬粉色系的優雅飾品。工藝往往必須順應材料的特性，這一點江枚芳也不例外。不過，她更不安於此，近而利用材料打破其固有的屬性。比如，透過鋁材的不易上色，做出了違反我們對物質既有印象的表面肌理和顏色層次；再如，以金屬表現柔和細緻的草或輕薄的蟲翅，以堅硬模仿柔軟的物質，且帶來異樣的衝突感。在她的作品中，還善於運用腐蝕、高溫燒灼和顏料的層疊塗佈，其明亮與陰暗的對比，有時彷彿如油畫的質感。在江枚芳的美學之中，她甚至無懼進入更不定形且更混沌的世界。近期的「邊界」系列，透過厚重用色的表面處理，每個胸針都猶如一幅畫，畫中有大片墨色皴擦與強烈的抽象用色，每個都像是一個小宇宙般吸引目光。

在當代藝術與學院訓練的影響之下，有創意的工序和新的概念，往往被認為是觀察一個創作者是否具備創新與突破性的關鍵。江枚芳長期以抵抗工業生產的手工製作，就像

江枚芳——隱身樹·2022

一個傳統工匠，於此同時，長年以來，她也努力吸收台灣的傳統工藝，例如剪黏、銀帽、交趾陶…等工藝方法，揉合學院思考成為自身的養分，並於此幻化出十分風格化的作品風格，兼具優雅與力量。所謂工藝，是可以將所見與想像以手工再現出來的能力。當我們直觀她的作品，首先可以感受到造型的吸引力，還有在裝飾上的節制與複雜的並立，更重要的是，她的想像不失可理解性，而且透過純粹的形與色，可以細細感受到藝術家對自然的想像與曖昧的力量。

在鋁材製作上，江枚芳將之賦予一些陰闇與抵禦單純美的信念，可說已經展現了自身的風格。或許，確實沒有一種已知生命形式需要鋁元素。但是，這些透過現代金屬工藝所創造出來的美、裝飾與無限的想像力，以及與之共處的愉悅感，讓我們如此貼近藝術世界的個性與獨特。

陳佳琦 | 藝評人及攝影研究者，國立成功大學台灣文學研究所博士。

江枚芳——
彼岸·2022·
鋁陽極染繪、醫療級不鏽鋼

相遇一刻

我眼見 / 非眼見的

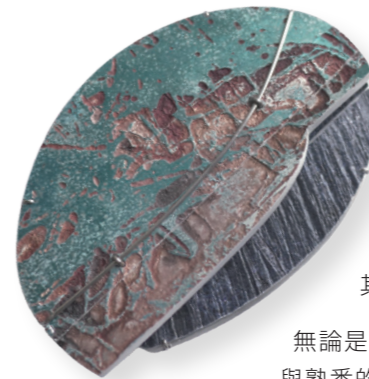
江枚芳與其金工創作

文 | 羅滄薇薇

江枚芳——
邊界·2022
鋁陽極染繪、醫療級不鏽鋼
5x7.5x1cm

走進江枚芳的工作室，要先穿越大量盆栽碗盤桌椅以及時刻在腳邊環繞的貓狗，路上眼一瞄手一觸總忍不住整頭栽進去出不來，分心好一陣，才甘心被傳送到藝術家既實且虛的異世界。對我們這種金屬工藝門外漢來說，隨手可拾的各色試片都使人眼睛發亮，而我們看得到的僅是表面美色，無能理解對她而言真正的珍貴之處。

「……是憤怒吧。」江枚芳思索一陣後這樣說。試片乘載著最初情緒滿盈的憤怒感，是先擁有了這個破壞的驅力，藝術家才得以漸次思索該如何將此原生粗礪的感性與可控的理性結合。觀者許多時候可以觸摸與感受作品的「脆弱」，卻無法第一時間探知創作者在以火餵養各式材質時、由「崩解」進而一步步「再生」的勞動過程。翻閱著創作者厚厚的實驗筆記，看著她機械式地記錄自己如何有意識或無意識造出某種型態或顏色，粗中帶細的心意由此生成、累積，最末轉化為與其最為對應與合適的呈現。

無論是首飾或物件，金工工作者在創作過程中較常接觸與熟悉的大多是貴金屬，而隨著觸角愈深愈廣，江枚芳試著反過來探索相對少為金工創作者討論的「鋁」：一方面是「貴」金屬本身作為一種門檻的階層限制，另一方面也

反映她對此看似日常隨處可見材質的著迷。「鋁」可打造出的極輕極薄質地，結合她運用陽極染色渲染出的夢幻色調，讓這些明明以傳統工藝打造的作品，漂浮著專屬現代世界的濃濃不安定感。

日夜浸淫在現代世界的不安定感中，觸手可及的材質與各式現成物，比如樓梯踢腳邊、鋁製軌道……，無形中都成為賦予她靈感、讓她轉化成作品的材料。她同時表達自己對日常生活空間邊界及臨界點的格外在意，這樣對兩個異世界交集的有感，正反映在她對「首飾」無法割捨的愛好：人造材質佩戴在血肉之軀上，和我們的關係究竟是什麼？又能夠抵達何處？訂製或試作各式真實與人相遇的飾品時，儘管感受得到自己對於想像真人與金工物件彼此揉和的偏好，心流與身體能夠如何順暢地合而為一呢？大概與許多創作者不為人知的小小習慣一樣，樣式各有不同，卻都需要大量的空白時間：走路、遛狗、大量看似無用的練習，四處欣賞廟宇剪黏或傳統工藝、接觸各樣的建築繪畫。世上無數物件器材工具都有機會在某個意想不到的時刻，因著之前長長且無人知曉的累積，點亮創作者的雙眼、敲開創作者的腦門。或許這便是所有藝術家之所以能夠源源不絕維持其創作力的原因：為了讓情緒與手順暢相連，我們得持續維持好奇心、時刻將珍視之物及如何不辜負它們地好好表達放在心上。

而僅僅放在心上對於藝術家而言總嫌不夠，有人寫字、有人歌唱、有人表演，創作者會依能力所及將內心具象化。「但我無法那樣、說不出來。」**「金工創作就是我選擇說話的方式。」**江枚芳這樣回答自己選擇此媒材的緣由。她自認作品的隱晦之處時常需要足夠的知識或相應的頻率才得以理解，或說得更玄一些、需要彼此的緣分。而在我看來，那緣分正是一種對於「藝」加「術」合而為一的珍惜：即使磨練出純熟的技藝，如何跨越並抵達創作之境，還需要擁有足夠的耐性與適當的時刻，那逢魔時刻倏忽到來，某些無以名狀的宇宙元素遭遇並合而為一。

我問江枚芳，儘管創作路途千變萬化、技術與思緒也日趨成熟，她私心所愛是哪件作品？一面像是說笑一面又相當認真地、她翻開厚厚的一本型錄。那是 2005 年她還在藝術大學就讀研究所時所做的一件、與其說是首飾更像是裝置藝術的作品，名為「途中 (A Trip for Packing)」：長長地拖曳著的頸鏈、有星辰有荊棘又偶有暫可歇息的巢穴，我們看不見模特兒的面目，只感覺她像正在安睡又彷彿即將啟程。這件從各國頂尖金工藝術作品中被揀選出來放在目錄頁的作品，使用的明明是黃銅這樣堅硬且大量使用於精密機械的材質，卻因著藝術家柔軟無邊的想像力與細緻的作工，最末擁有如此超現實的呈現。

「那樣的作品，現在再也做不出來了。」她輕輕喟嘆。

我撫弄左手無名指她為我量身定做的戒指，腦中想著房間裡還有的好幾樣她獨一無二的耳環手鐲、甚至遊戲似地用簡單的相框圈起的留白甚寬

（只淡淡地手寫了「時間少少的」的一個銅結。詩人儘管失去了回不去的過去，不慍不火認真地

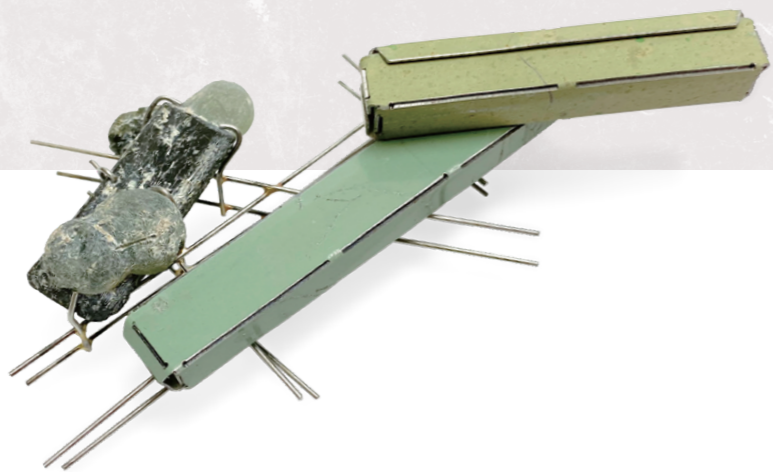
活著、還會有靜靜等待在前方的未來，人與萬物珍貴的相互觸碰透過她敏銳的雙眼善感的心傳承新舊技藝的雙手，讓看似沈默的各式金屬材質浴火重生，融化的形狀再遭整頓、相遇一刻，以嶄新的姿態展演它們要 / 可以說的話。

羅浥薇薇，寫作者。

著有《騎士》（寶瓶文化，2013）、《情非得體：致那些使我動情的破美人》（逗點文創結社，2018）、《失戀傳奇》（時報出版，2019）。

江枚芳——
彼岸·2022
鋁陽極染色繪、醫療級不鏽鋼
5x9x4cm

趙永惠——
殘壁 · 2022
回收鐵皮、不鏽鋼線、葡萄石綠簾石共生結晶
10.5x6x3cm

趙永惠 AMAL YUNG-HUEI CHAO

1985 年生 臺北市人
國立臺北科技大學工業設計系
國立臺南藝術大學應用藝術研究所金工與首飾創作組
現居臺灣新北，創作與教學。

趙永惠的創作以金工與首飾為主，專注於首飾與身體之間的關係，並融合對於自身所在環境和文化的觀察。近年來使用臺灣環境中常見的波浪鐵皮為材料，用另一種方式訴說生活中既熟悉、又賦予身心靈安定的特殊材質。

人類以「搭建」的方式將自己包覆與被包覆，並且自主性「增建」。她將這種行為運用在創作過程中，透過「作中思考」結合創作與首飾，拉近作者、穿戴者與觀者。

趙永惠的作品曾獲新北市立黃金博物館主辦的金工大賽首獎、德國上巴伐利亞工藝協會主辦國際青年藝術家徵件展入選，並長年參與國際機構與藝廊的展覽與活動。

近年展覽

- 2021 *Artistry-RE-Imagined. Spotlight on the East*, Charon Kransen Arts 策劃聯展，紐約首飾週。美國紐約
- 2021 *On the Other Hand*，台北當代藝術館創作聯展。臺灣臺北
- 2021 「暫態空間」首飾創作展。臺灣臺南

獲獎紀錄

- 2011 第三屆「全國金屬工藝大賽」首飾類首獎
- 2011 德國青年藝術家入選展 *Talente 2011* 入選

趙永惠 —
偽裝 · 2022
銀、回收鐵皮
13x8x2.5cm

疊牆架屋間的層層敘事 —
關於趙永惠金工個展
「原來 / State of Mind」

文 | 紀宇芳

空間不斷地增生，分化成許多小部份，各自呈現不同的樣貌。現今有各色各樣的大小尺寸，林林總總的類型，提供給各種用途，以及各項功能。活著，是從一個空間移往另一個空間，同時盡可能避免相互碰撞。

—喬治·培瑞克，空間物種

Spaces have multiplied, been broken up and have diversified. There are spaces today of every kind and every size, for every use and every function. To live is to pass from one space to another, while doing your very best not to bump yourself.

— Georges Perec,
Species of Spaces and Other Pieces

認識永惠已有許多年，但真正仔細的耙梳脈絡、貼近創作者以及作品旁抽絲剝繭，卻是十多年來的頭一回。帶著既熟悉又陌生的心情步入由鐵皮組構而成的場域裡，趙永惠特意為作品們打造了另一個層層疊疊的「加蓋」背景，將首飾「增建」在波紋烤漆表皮之上，透過貼身的物以及使用者佩戴姿態，彷彿探問著在居處環境的差異之中，牆與身體的距離，人與人間生活密度的可能，以及關於空間感、距離感，可見 / 建與不可見 / 建的，可拆與不可拆的關係。

懸而未定的臨時聚落

綜觀本展的作品系列：偽裝 Feign、殘壁 Ruins、護身 Amulet，皆包含了一種交錯與混雜的視覺意象。無論是鐵皮和礦石間材質的混雜、將金屬偽裝成貴寶石切割稜面的企圖、還是斷垣殘壁間實體與鋼筋碰撞對話，作品回應著 2019 迄今的「暫態」系列脈絡，透過暫時的姿態，一種權宜且未定的型態。輕巧的引出了她多年來對於周遭環境的觀察與體會…。

傳統市場總是穿插在住宅巷弄中，臨時性的箱子和籃子隨性的堆疊在地上。變化快速的場景帶有不真實的體驗，時間一到，一切恢復到原本寧靜住宅區的原樣。 —趙永惠

過往訪談講座中，永惠曾數度提及幼年居住中東地區的生活，以及與家人因工作遷徙異國的經驗，深切影響了日後創作的思考與動機。從乾燥、步調較緩的中東國度，移徙至濕熱且居住密集的台灣都會，種種變化皆刺激著創作者去重新體會、感知處境，也因此即使是再日常不過的台灣鐵皮屋與加蓋景象，都讓她感到興味十足。除了材質與表皮所乘載的意義，花窗紋樣對應於殖民時期的歷史與街道風景…她在作品中所陳述瀏覽的，似乎並非一個城市規模，或一種遠眺的視野，而較屬於一方剪影、一個聚落的細緻切片，從身邊的故事與常民記憶去逐一打開視窗，像剝洋蔥般的一層一層觀察、一瓣一瓣品味。

架構·稠密·堆疊的異質空間

建築師塚本由晴 (Yoshiharu Tsukamoto) 在 Super Tight 特展中，指出 Tightness 不僅僅是指涉尺度或人口密度，而是關乎更近一層的「關係」，人與建築之間的關係，他同時也反向詢問，建築又可如何來促進與推動人與人之間各種關係。^{注1}

趙永惠在「原來」一展中，使用鐵皮加蓋探索的也不僅僅是一種量化的疏與密，而更近似於一種質化的聚散…包含了心理、行為與感知上的遠與近。如果說成語裡疊床架屋所代表的是床上擱床、屋上架屋…結構上的重複與累贅。在此，趙永惠則反向的透過堆疊一層層「牆」、構築一間間的「屋」，去重新量度這個建築構造的表皮，拓展開對於空間、距離、更甚是對於生活的觀察與想像，讓身體去重新測量慣常居住的環境，也重新思忖肉與物的對應關係。

移動、痕跡與時間的開展

「作品看似完成的當下，其實還在過程中…」 — 趙永惠

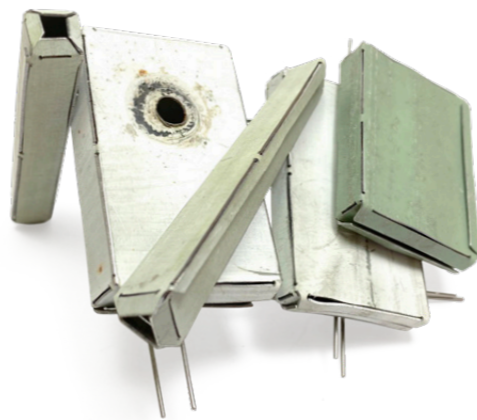
「殘壁 ruins」系列是歷年來相當特殊的軸線發展，概念最初來自戰爭中受衝擊的民宅，以及斑駁受損的牆面。創作

者首度引入了「動」的元素。使用立體的 cube 方塊來對應著建築裡的模組，佩戴者移動時，首飾就如同溜溜球般在滑軌中往返交錯、相互碰撞。猶如趙永惠所述：

「以往在製作首飾或物件時，往往會想辦法去固定結構、完整它，但這次隨著創作過程間材料給我的刺激與啟發，反而導引出不同的方向，希望可以去挑戰一個不穩定的空間。」

趙永惠——殘壁·2022
回收鐵皮、不鏽鋼線·18x8x4cm

趙永惠——殘壁·2022
回收鐵皮、不鏽鋼線·9x8x3cm

隨著佩戴、把玩，有意或者無心，首飾上移動的組塊們搖動著、彼此影響，隨著運動與時間進程。材質表面會逐漸形成一個又一個刮、刻、撞、痕，像是運動的軌跡，也如同時間的印記般，讓首飾去深深記得身體感知的動與靜。好比一棟屋一堵牆，在每位屋主的居住習慣裡，逐漸留下不同的氣味、色澤、痕跡，透過歲月，彷彿構成了空間上的身體記憶。

聲音亦是此系列重要元素，作為一種即時而短暫的媒介，聲音稍縱即逝，但同時也意味著接觸、碰撞、甚至是一種動能或暴力。讓人不禁聯想總是「施工中」的台灣街景，重鋪的馬路、增設人行道、新建大樓、重新裝潢的店面，無盡的機具、車聲、與打地聲中，充滿了碰撞的能量與未知。「聲」與「動」所乘載的，除了變遷間的差異、習慣的改變與挑戰，也包含既有框架限制與破除疆界之間的擺盪拉鋸。

碰撞，無可避免。

注1：回顧2019年澳洲建築特展 Super Tight，特意探索了亞洲都市的居住特性與稠密度。該展會針對 Tightness (緊度) 與 Density (密度) 兩個詞彙做了一番深入討論。<https://designhub.rmit.edu.au/exhibitions-programs/super-tight/>

紀宇芳 | 畢業於澳洲皇家墨爾本理工大學 RMIT University 博士班，創作者紀宇芳長期關注與研究工藝領域發展，作品曾獲澳洲藝術理事會 Australia Council for the Arts 職涯發展獎、韓國清州國際工藝競賽特別獎、法國巴黎裝飾藝術博物館等典藏，現任皇家墨爾本理工大學藝術系兼任講師。

手與心靈的居所 — 以書寫接近 趙永惠首飾創作

文 | 鄭功夫

趙永惠 —
偽裝 · 2022
銀、回收鐵皮 · 10.5x8x3cm

相對於其他創作者在金屬行裏搜尋不同規格的材料，趙永惠的創作從撿拾出發。最常看見她在堆積如山的大型回收廠裏、被拆解成碎塊的頹圯房屋旁，挑選著心目中合宜的鐵皮。

長久以來，使用過的鐵皮一直是趙永惠選來表達概念的媒材。在這次的展覽裡，我們看到趙永惠大膽地在三系列的作品當中，徹底思索著這個現成物所有的可能性：充滿時間感的烤漆色差；熱、水氣和時間造成的鏽斑；受電動工具形變的人工痕跡；種種磨擦碰撞之後透露出破落氣質，波紋鐵皮經過時間，走過旅程，表面充滿情節，長成藝術家心目中的理想樣貌。

當它正式退出實用空間成為「無用之物」，便是藝術介入的完美時機。

「波紋鐵皮」——一種高工業能力地區所發明的金屬建材。當技術轉移到發展中地區之後，便普遍、大量、快速地充斥在城市空間裡。它貌似堅固卻絕非雋永，它覆蓋性強，無差別地蓋住一切。人們在其上組合、施作，架構起大於身體的空間，框出裏外界線；它堅固，為人類帶來保護，成為隔絕危險、保護身心的具體力量。波紋鐵皮作為一種建材，在城市空間中擴張起特殊地景，建立出一種物質視覺的文化意涵，讓人類的居住需求上形成一種身心依賴的

感受，並在反覆施作下，形成一套系統化的技藝。於此，材料、手藝與身心記憶，形成一串漣漪。

首飾，一種加諸人身的精神性物件，它並不實用。但藉由創作者的技藝與概念的灌注，再透過身體的互動感受，賦予人們萬千意涵。

以此為始。在本次的「原來」展覽中，趙永惠延續著手許久的媒材發展出三個全新的脈絡系列：《偽裝 Feign》、《殘壁 Ruins》、《護身 Amulet》。在人身、首飾與建築之間對照，在精神、物質與文化裡穿梭游移。

時間的經歷總是承接了一些故事。當鐵皮還是房屋一部分的時候，它究竟承載了人們多少的生命情節？而這些最終在創作者的手中成為寶石。《偽裝 Feign》系列，銀的板料與線材料被作為建構的力學基礎，平面的鐵皮於此被精準的凹折，如同寶石以幾何方法來算計切割，在這裡，閃耀的不是通透的光線折射，趙永惠撿取了被時間經過的表面，或褪色或鏽蝕或撞擊的痕跡，來做為「偽珠寶」的視覺焦點。這個平凡的材質，在技法建構和觀念賦予之後，偽裝成豪大托高的貴重珠寶 (fine jewelry)，裁面講究的大寶石模樣排列出優雅的陣容，遠看亦像由高處俯瞰的眾家頂樓加蓋，那些不甚美麗的俗民市容。單件首飾隨著放大與縮小的觀看角度，竟拉出強烈的階級對比。趙永惠在

這個系列裡，那些沒說破的幽默或反諷，無論是成為胸針或是耳環，在裝飾性之外仍然帶有令人反思的寓意。

因父親工作關係出生於沙烏地的趙永惠，身為一名伊斯蘭，由於年少經歷她在作品中總帶有中東文化思考與延續，這獨特且深具魅力的歷練累積，在她的新系列作品《護身 Amulet》中顯得格外令人注意。一個生活在中東的古老民族貝都因 (Bedouin/Beduin)，因游牧的社會經濟狀態，裝配在身上的首飾便扮演了極重要且複雜的角色。逐水草而居的民族無固定恆產，我們在這些傳統首飾中看到一個相當特別的鏈型和長型小容器組成項鍊，它多半以貴重金屬製成，容器中裝載祈禱經紙、草藥甚至是契紙，於其中衍生出保值、庇佑、醫護和財富等實質與精神意義。於此，工藝技術建構起一個人、一個家族、一個社會民族身心靈的多層次意涵。一個身處於臺灣的伊斯蘭，趙永惠用雙手的能力和自己的藝術語彙模擬那遙遠民族的心靈，這種既私密又開創的文化映照，不僅讓我們透過她的作品認識貝都因 (Bedouin/Beduin) 民族，亦進而思考首飾的物質性所包含的複數意義，藉由創作摺疊到臺灣的時空之下，形成一種既神秘又新奇的探索引導，這是永惠與其作品所現示域外風景。

目光轉移到《殘壁 Ruins》。當一間鐵皮屋子倒塌，是一個事故，但當一整片鐵皮屋子破碎頹壞，那必定是場悲劇。

近幾年除了病毒肆虐，人禍亦未曾停歇。影像透過網路，傳來遠方戰爭的悲涼，被武器摧毀的家園與人們哀號的畫面。戰爭中的平民，被破壞的不是四面鐵皮，而是它圍造起來那個稱作家的地方。鐵皮受外力撞擊，從耳朵、從眼睛碰撞所帶來的聲響化成身體記憶。而趙永惠透過這個可動的系列，利用它輕盈、機動、甚至是可以把玩的設計，轉化人們在戰爭中破碎、危險的身體感，在創作過程裡消化掉憂傷掛意，並試著遙祝遠方那些受苦的心靈。是為藝術的撫慰。在當代的首飾創作中，一個創作者翻轉材質意義的能力，是作品能否被點亮的至高關鍵。趙永惠從材料的選定、取捨和技法施作都是用來承載作品背後的情感與精神性的，然而施加靈巧之後，那難以言說重中之重，又彷彿在她的手中化為溫暖輕盈。

趙永惠的首飾創作透過物質的文明歷程，結合她個人對世界的認知與生命的體會，作品深具對比概念的對照、文化性的對話與身體性的對照轉移。三系列的創作，趙永惠用她對首飾媒材與內容的反覆思索，以豐富多樣的作品對我們歷歷展現輕輕訴說。

而吾人只需要具備接近的運氣，在首飾與人建立起配戴關係的當下，新的篇章又翻頁寫起。

趙永惠——
護身紅盒·2022
回收鐵皮、不鏽鋼線
吊墜 10x14x3cm
鍊長約 70cm

鄭功夫 | 重生者。以愛、想像力和幽默感，認真重返遊戲人間。

江枚芳
Mei-fang Chiang

mfcmetalarts.weebly.com

metalchiang@gmail.com

江枚芳 Mei-Fang Chiang Metal Arts

趙永惠
Amal Yung-huei Chao

amalchao.com

chaoamal@gmail.com

Amal Chao / 趙永惠

原來 — 江枚芳 & 趙永惠 首飾創作雙個展

美術設計 和睦設計

承辦單位 貴寶地生活創作工作室

贊助單位 國家藝術文化基金會 國藝會

作品與圖片版權為藝術家所有 | 文章版權為作者所有 | 版權所有 · 翻印必究

原來 | State of Mind

江枚芳 趙永惠 首飾創作雙個展
Jewellery Exhibition by
Mei-fang Chiang & Amal Yung-huei Chao