

傾注心血耕耘金工技藝

趙丹綺 老師

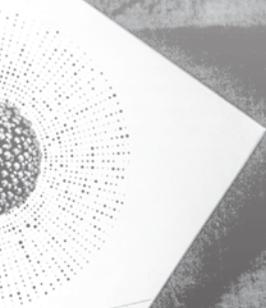
小檔案

- 系 所 文學院戲劇學系
- 專 長 金屬工藝創作
- 教授科目 多媒材運用於首飾創作、金屬媒材運用於藝術創作
- 學 歷 輔仁大學織品服裝學系學士
英國倫敦市政廳大學金銀器、珠寶及相關工藝學士後證書
英國倫敦市政廳大學應用藝術及視覺文化碩士
- 經 歷 輔仁大學織品服裝學系專任講師
國立臺北藝術大學劇場設計系兼任講師
國立臺灣大學戲劇學系兼任副教授
- 現 職 國立臺灣藝術大學工藝設計學系副教授
- 榮譽紀事 英國The Worshipful Company of Goldsmiths金屬創作競賽榮獲首獎
第八屆臺灣工藝設計競賽榮獲首獎
中國北京清華大學國際金屬藝術展榮獲銀獎
二〇一五年獲選為大墩工藝師
國立臺灣大學教學傑出教師（二度獲獎）

採訪・撰稿／王心璇
攝影／楊文卿

臺大出版中

趙丹綺說：總是覺得想做的東西很多，時間不夠用，根本沒有靈感匱乏的時候。她建議未來做金工の後輩：「靠著自己直接動手去做，在做的過程中，就會感受到靈感，自然就會做出來。」

「歡迎！歡迎！」

初次踏入鍊丹場，趙丹綺從一整堆鍛敲工具中探頭，俐落的短髮、低沉卻鏗鏘有力的聲音令人印象深刻。她起身褪下工作圍裙，帶領著我們參觀琳琅滿目的個人工作室——「鍊丹場」。

大器晚成 慢慢敲出真正興趣

工作室裡除了滿滿的大小型機具外，也擺放了不少個人作品與出版書籍，不禁想要問起：是否從學生時代就開始熱愛金工技藝？她笑著搖搖頭，談起她的成長背景，關於從事金工的心路歷程，趙丹綺其實是大器晚成。

■ 工作室「鍊丹場」內琳琅滿目的工具、機具與作品。(楊文卿／攝影)

念了六年制的嘉南藥專，畢業後，補習一年考上藥劑師時，才發現自己並不喜歡藥師這個行業，之後考插大進入輔大織品系。在織品系裡，挖掘自己喜愛設計的潛能，趙丹綺認為：「自己終於找到了目標！我一改以往愛玩的個性，對設計充滿濃厚的興趣，覺得這就是我喜歡的東西。」

大四那年，輔大織品系來了一位從英國回來教授金屬工藝的老師，趙丹綺便從服飾轉到金屬，她發現自己比起布料，更著迷於金屬。她說：「這個媒材非常有趣！因為操作不同媒材，會用不同技法與身體動作，才能了解這個媒材，我才發現：自己真的很喜歡金屬。」

畢業後，到了珠寶藝廊工作兩年。那時臺灣對於金工技藝只局限於寶石學、珠寶設計與製作，並沒有成熟且有系統的金屬相關學科。在家人的支持下，她下定決心到英國念應用藝術及視覺文化，想要認識更多金工的精髓，主修銀器鍛敲，一步一腳印，跟隨著她的恩師Tony Laws開啟了屬於自己的金工之眼。

編纂金工必讀寶典 洛陽紙貴

從英國進修回臺之後，趙丹綺除了創作之外也從事金工教學。不過由於教學資料匱乏，臺灣當時並無系統完整的金工書籍，而翻譯書籍也因歷經多國輾轉編譯後，導致資料不正確，加上她

■ 趙丹綺出版的作品集與二〇〇五年獲選為大墩工藝師作品集。(楊文卿／攝影)

■ 趙丹綺所編纂當代中文金工教育書籍《玩金術一》與《玩金術二》。(楊文卿／攝影)

上課示範金工技法時，也做了不少檔案的建立，長年累積之下，她決定將自己的教學內容、技術示範與經驗，彙整成有系統的金工創作報告，催生了《玩金術》系列書籍。

二〇〇八年出版《玩金術一》，時隔六年又出版《玩金術二》，書中上萬張的照片幾乎都出自趙丹綺親手處理，每個步驟、每樣媒材都事必躬親，她笑說：「寫完時，真的是鬆了一口氣！」寫書這十二年來，她求好心切，全力以赴，放棄了教授升等，也犧牲掉不少創作時間。創作能量高的趙丹綺說：「雖然看到書出版很有滿足感，但內心仍然有一部分沒有被填滿，那就是做作品的部分，我如果幾天沒有做作品，心就會發慌。」

《玩金術》系列書籍是專業金工入門書，也是在兩岸三地，都被視為寶典等級的當代中文金工教育書籍。趙丹綺在書中詳細介紹基礎工法與創作技術，是所有入門者在接觸金工過程中，最重要的地基。不過，趙丹綺也表示：「寫書要找到停止的點，是有一點點掙扎。」兩本書加起來的厚度，

就像一本辭海，為了讓金工領域更多元詳盡，目前也打算接續著寫《玩金術三》，還笑指著自己工作室的書桌說：「我把桌子都*scr*好了！」言下之意，就是她已經準備好，隨時可以開始提筆繼續寫書了。

克服萬難 設法讓學生做中學

趙丹綺在臺藝大工藝系是專任教師，今年在臺大戲劇系兼課邁入第八年。在臺大教授兩門課，上學期的課程為

「多媒材運用於飾品設計」，下學期則是「金屬媒材運用於藝術創作」，但其實教授這兩門課對趙丹綺來說，需要克服許多困難。

由於課程隸屬於戲劇系的選修，因此沒有完備的金工教室與機具，可以提供老師教學與學生使用。在諸多的場地限制下，要如何設計課程，讓學生了解技法並動手製作，對趙丹綺而言，是開課的首要考量。她表示：「上課之前，要提早來搬桌子、機具；下課後，還要再通通搬回倉庫，有時候還要從自己工作室帶工具過去給學生使用。」而且作品在拋磨階段，會產生大量細屑、粉塵，課後也需要花時間去整理。雖然有種種的限制與不方便，但她還是堅持繼續開課。

■ 趙丹綺除了創作之外，也花大量的時間寫作出書。
(楊文卿／攝影)

金工技藝著重基本功，對於大學部比較基礎的課程而言，趙丹綺從「技法」實作帶入，正因為學生對金工概念尚未熟稔，藉由技法中可以做到的造型切入，讓學生了解：簡單的技法，也可以透過變化，將作品立體化。因此，她都會讓學生先以首飾類的小型作品打基礎。課程中，她主要教：基本工具的操作，以及讓學生接觸不同的工藝媒材。不同特性的媒材，會使用不同的鋸切工具，等到鋸切的基本功會了之後，便開始教學生蠟雕。透過雕塑比較簡單的蠟媒材，再經由鑄造變成金屬，後續還能做簡單的搓修、拋光、焊接等步驟，讓學生在同一個作品中學到更多的金工技法。

趙丹綺課程設計的初衷很簡單，因為她

■ 工作室內工具與機具齊全，但花費的成本相當高。（楊文卿／攝影）

深知學生喜愛這門課，也了解學生沒有太多預算買工具，因此總是想盡辦法，讓學生在最不花錢、最簡短的時間、學到最多技法的情況下，完成個人作品。

時時刻刻提供學生靈感來源

談起創作歷程中，是否會有靈感匱乏的時候？趙丹綺分享說：總是覺得想做的東西很多，時間不夠用，根本不會有靈感匱乏的時候。她建議未來做金工的後輩：「靠著自己直接去做、動手去做，在做的過程中，就會感受到靈感，自然就會做東西出來。」

此外，趙丹綺也分享自己會提供許多建議給指導學生。她說：「有時候睡覺時靈光乍現，想到可以參考的東西、學生可以怎麼做，就會想馬上傳訊息給學生。」對此，大學部學生馬凱莉說：「老師課餘時，還是會想到我們。在生活中看到可以應用的東西，就會馬上傳訊息給我們，總是設身處地為學生們著想。」更有學生表示：「老師就是行走的金工寶庫啊！」

趙丹綺對學生來說：是老師、是朋友、也像媽媽一樣。

很多設計相關科系的老師會要學生改設計圖，一直改到老師滿意為止。對此趙丹綺斬釘截鐵地說：「老師覺得好，不代表學生覺得好！我不太喜歡改學生的設計。」她的研究生李佳玲、王彤恩都表示：在發想主題時，老師都會尊重學生想做的理念或議題，若是在學生能力、媒材與技法上不

受限的話，都會盡可能地提供協助，甚至會適時提供更多元的管道，讓他們完成作品。

教書至今二十餘年，教過上千名學生，趙丹綺表示：「創作是自己負責，教書是面對很多人的責任。」如今，很多學生在其他領域的技術都已青出於藍，也有很多從事金工教學、金工設計的後輩。許多線上設計師是自己的學生，這是令她最關心的成就！而也因為她先前的耕耘與奠基，以及對於金工藝術的推廣，臺灣社會才有今日的成績。由此而論，趙丹綺著實功不可沒。

生活美學 古樸不失美感

趙丹綺的創作發想，大多汲取自生活感受，賦予生活日用器具美感，她自認作品雖然隨性，卻富有古樸韻味，靠感受去做作品，在經營美感之中，卻也不

■ 趙丹綺時常給予學生媒材與技法上的精進，適時提供建議。（楊文卿／攝影）

■ 趙丹綺與指導學生感情相當好，亦師亦友。（楊文卿／攝影）

■ 創作對趙丹綺來說是感受自己存在的一種方式。(楊文卿／攝影)

犧牲作品本身的機能。因此，她創作器皿的表現形式，常以講求貼近人的生活習慣之外，還須兼顧耐用，才是生活器具工藝的完備作品。

「作品可以反映一個人的個性跟當下的感覺。」她表示：「同樣做器皿，不同藝術家所做出的成品，可以透過不同表現形式、質感、材料，感受到創作者本身的個性。」只要幾天沒創作，就會發慌的她認為：創作不是真的想要將一件作品做出來，而是創作者享受在做的過程。「創作的意義在於：過程讓我感受到成為一個人！創作中間所發生的一切行為、動作，對我來說：是成全自己，並感受到自己有存在的價值，能夠完成我的人格、修行我的人格與磨練我的人格的一種方式。」

訪談最後，說到工作室以「鍊丹場」命名，除了有趙丹綺名字中的「丹」字以外，其實被賦予了更深層的精神意義。她說：「古時候鍊丹是為了追求長生不老，因此鍊丹術士要做非常多的實驗，而我所追求的這種實驗精神、創作精神，就在這個製造場域中實現，所以取名為『鍊丹場』。」