

【玉震金生】： 談臺灣玉的文創加值

Increasing the Value of Jade with Culture and Creativity

林淑雅 國立東華大學藝術創意產業學系 攝影 古偉浩

Lin, Shu-ya National Dong Hwa University, Department of Arts and Creative Industries

Photo: Ku, Wei-hao

前言

臺灣玉，這個在世界珠寶界曾占有一席之地的材料與名詞，在歷經石油危機、市場競爭與產業蕭條的內外衝擊下，沉寂近30年。當經濟景氣漸趨復甦的同時，遭逢產業外移與加工人才流失的多重折損後的臺灣玉產業，究竟還留下多少的痕跡供人追尋？此種玉石物質產業的演化滄桑在歷經40年後的今日，所呈現的面貌該如何重新審視？

此次於臺博館【惜墨如玉】臺灣新品種寶石—臺灣墨玉展發表的作品，在玉石加工部分，屬實務設計創新研究的部份成果發表。研究過程中，筆者以雙軸並進的方式，一方是以藝術創作者兼設計師的身分發表創作，另一方以策展人身分輔導傳統玉石產業進行產品開發與文創加值的產學合作計畫，以實務性的創作發表，進行文化創意產業的開發準備。

在設計行為中，新式樣開發訂定目標為文創產業的導向，使用「金銀細工」高階技術，原料媒材以在地性，高附加價值的臺灣玉為考量，並導入文化性，將根植於生活文化的元素，透過主題式的發表與美育的實踐結合，使在地文創的精神，透過工藝創作傳遞與實踐，相輔相成。

臺灣玉在臺灣

臺灣玉在臺灣人類考古歷史可追溯3,500年前或更早，考古專家對研究考古玉石發達的地域工藝與影響範圍有許多考證資料與敘述，對玉石工藝的使用於1,400年前出現斷層，也有諸多推測與著墨。臺灣玉石直至今日據時代，日人開採石棉，不需要的綠色石棉礦廢料堆積河谷，1956年經廖學誠老師驗明正身，臺灣閃玉才再次現身。

中央日報於1965年刊載花蓮豐田蘊藏著閃玉的新聞後，豐田一夕間聚集了來自各地想開發玉石財的人潮。調查當時臺灣玉的產業風行，1966-1974年間盛況時，全省800餘家加工廠，創造約5萬名直接與間接的就業人口，產業帶動臺灣半自動機械工業的發展，產值在當時占外匯出口的大宗，年達50億臺幣。

玉石自山上開採，大塊岩層必須經爆破切割，以人力搬運下山。選取材料加工過程中，玉石的品質分類是首要。大塊閃玉在當時開挖條件不佳與交通不便的情況下，爆破取石使原料受損，加上生成結構上，臺灣玉結構層次變化豐富，往往多種礦石與玉共生，原料品質不穩定。世界爆發石油能源危機，臺灣玉生產成本提高且因品質良莠不齊，加拿

大進口玉石在70年代趁勢取代臺灣玉多瑕與體積小的缺點，接著俄羅斯玉跟進，臺灣玉的開採漸漸失去競爭力。在80年代臺灣經濟衰退到谷底，大陸經濟起飛，人工低廉的誘因下，高污染與需要人工技術的製造產業大量外移，金銀珠寶加工飾品與玉石加工產業也順勢移轉。

臺灣玉石產業當前的現況，雕刻加工仰賴中國大陸生產佔絕大多數，兩岸玉石文化脈絡相通、語言相同，因大陸低製造成本與大量人力的有利條件，雕刻人才養成基礎紮實，產業移轉是時勢所趨。

玉石加工應用

玉石的加工是使玉成可用之器必須的工序，玉石的天然結構如何取材判斷，經驗老道的業者能取其效益的最大值。切割分類後的玉石，如何有效運用，創造更高價值？藝匠運用智慧、經驗結合巧藝開發玉石，是藝術創意的表現。茲將玉石產品分類與加工應用作分述。

一. 玉不琢不成器

中國人對玉石工藝的運用，層面很廣，神話自盤古開天到紅樓夢小說，習俗應用可從人的一生成到世代傳承，玉的文化如同社會習俗的自然影響，融入生活各個層面。玉石的應用層面大致歸納如下：

(一)傳統巧雕：國人對玉石的情感甚篤，相信玉石具辟邪護身與增福添壽等功能，所以玉石的雕刻工藝自古即很發達，大至山水意境玉石林造景，祥龍瑞鳳玉飾屏風，小至擺件把玩，首飾巧雕，皆相當討喜可愛。在玉石雕刻創作題材上，常以福祿壽喜寓意祥瑞，梅蘭竹菊等具

君子雅士之風尚為主要內容。《禮記·玉藻》：「古之君子必佩玉。右徵角，左宮羽」。君子必佩玉，以「玉如其人」來形容人的修養與道德廉潔。

(二)宗教神學：在宗教神學玄學中，以為天地萬物皆有靈性，而經億萬年時間孕育生成之翠玉寶石，因其稀有且剔透質韌，常被利用為朝供天地與祭祀活動用的禮器。《周禮注疏》：「以玉作六器。以禮天地四方。以蒼璧禮天。以黃琮禮地。以青圭禮東方，以赤璋禮南方。以白琥禮西方。以玄璜禮北方。」東方民族以天、地、四方，十天干，十二地支，為眾神之根源，所以玉器被當作祭器，當作供奉神明的祭禮，以表達對神祇的崇敬態度。

(三)珠寶飾品：金工首飾向來是身分地位的表彰，「人皆愛珠玉」，許多稱頌金玉相生的成語如金枝玉葉、金玉良緣、金石為開、金玉滿堂、金相玉質、金聲玉振、金科玉律、金童玉女、金雕玉砌等，皆有象徵美好、難能可貴之意，說明金玉此等材質在常民百姓心目中之價值，以及影響民族文化情感之深厚。因為珠寶的價值有很多層面，金有價，玉無價，以「玉無紋，天無雲」，來說明無瑕美玉難求，最好的上等玉作成手鐲首飾，次之去蕪存菁可做金鑲玉嵌；更次之者，修瑕整裂後的玉石當雕件把玩，以工藝性提升價值。

(四)生活產品：臺灣玉礦脈在開採過程，許多礦石因爆破產生的嚴重裂紋，無法取材，一般以原礦粗雕造型，經噴砂處理後組木座當成室內風水石觀賞，是花東地區常見的家庭擺飾。共生的各種礦石

也具備其價值，蛇紋石含鎂成分是煉鋼的原料，或當建材使用；新品種臺灣墨玉，坊間製作茶壺、茶器用品，或切割為花器擺盤；特殊結構產生的天然石紋，切片後可當藝術壁畫欣賞。當地球環境過度開發破壞，天然原物料的資源日漸枯竭，文創工作者以其專業性及敏銳度，善用地性及時尚文化角度開發低價過剩原料，可使玉石重新獲得新的價值，應用比比皆是。

二. 臺灣玉石加工現況

臺灣玉石加工在成品部分，可分雕件與研磨兩部分，兩者也可交互應用。

(一) 玉石雕刻：現階段臺灣的玉石雕刻人才，技術精湛的老師傅屈指可數，許多師傅在產業衰退後，仍從事創作，作品以藝術面取勝。雕刻需要養成的技術時間長，隱藏在技術背後的是深厚的藝術美學涵養與立體造型能力。兩屆由政府與民間合辦「創玉風華—臺灣寶玉石設計競賽」(2012-2013)，雕件得獎者不乏資深創作人或家傳技藝的雕刻師傅。近年來政府獎勵培養的工藝研習活動，部分是珠寶設計師親身參與。雕刻玉石使用工具細緻繁瑣，工序與金銀細工部分技法相類似，筆者許多藝術家朋友為了創作需要皆親力親為，有此學習經驗。在產業方面，因工業技術與電腦雕刻的研發，產品雕件使用電腦機器大量加工生產，但兩者在視覺上很容易辨識。

(二) 玉石研磨：臺灣早期玉石產業的大宗是研磨貓眼玉戒面及其相關蛋面寶石。在發展玉石產業的現況，目前在花東縱谷沿線一帶，自臺東到花蓮秀林，觀光玉

石產業依舊蓬勃，所依靠的是玉石研磨技術。玉石研磨所使用的工具較制式化，對美感的需求也單純，一般初學者很容易上手又有成就感。玉石研磨工坊除了可教授技術與代客加工外，也發展觀光業與提供民宿顧客工坊體驗。

小件玉石的加工一般使用電動轉輪機組合鋸片、砂輪片、拋光用砂紙膠輪與羊毛輪，依程序處理工序如下：

1. 切片取材。
2. 研磨去瑕擷取造型。
3. 砂紙輪拋光400#→800#。
4. 砂紙輪拋光1200#。
5. 羊毛輪加拋光粉。
6. 超音波加金鋼砂鑽孔。
7. 鑽孔後完成玉石部分。
8. 組合金工墜子頭成佩飾。(圖1)

文創加值的契機

文創發展的觀念，近年來在國家經濟發展的政策之下，積極往地方推廣，往校園紮根。臺灣玉石的特殊性，色彩多瑰麗與玉質

圖1 玉質蘭心

的豐富變化，是其特色之一，花東地域環境，處處充滿文化圖像的深根母性，若能結合文創開發，可以與一般商品做區隔。文化創意產業定義：「源自創意或文化積累，透過智慧財產的形成與運用，具有創造財富與就業機會潛力，並促進整體生活環境提升的行業」。筆者經由過去的經驗中，藉由反思觀察，試圖發現產業發展的桎梏，為產業重新定位再出發的價值。

一. 鑑往知來

現今市場傳統玉石雕刻手工製造的可變因素多，以工業設計思維所研發發展的電腦雕刻機也日益簡便普遍。然而，無論成型過程以何種技術達成，創意設計的開發能力與整合行銷應凌駕於技術之上，甚至是解決現今產業發展瓶頸的良藥。以臺灣玉產業的近期發展為例，分述以下幾點觀察：

- (一)在地產業發展的優勢是人口穩定，產業蓬勃時還可吸引外來人口就業。然歷史的教訓仍歷歷在目，因技術分享快速與產品型態的雷同，一窩蜂的生產，往往為市場佔有率而削價競爭，導致產品利潤薄弱無以為繼。
- (二)歷年來，許多產業計畫或產學經濟模式，在計劃結束後，活動人口也煙消雲散。究其原因，不外乎產品開發不具市場競爭力，或行銷市場來不及推廣，加工人口面臨無件可做的困境。
- (三)業者不願投資設計開發，是產品無競爭力的主因。

在首飾的設計領域裡，美感與創新，能創造消費產值。臺灣發展設計人才數十年來不遺餘力，各行業的設計競爭力在世界有目共睹。筆者觀察花東玉石業者，或許因臺灣玉

的價格無法和翡翠及和闐等知名玉石相比，或者因業者的智識有限，抱持著走抄襲仿製短線的投機心態，相對投資於設計開發的比例微乎其微，導致臺灣玉發展從榮景到衰弱至今30餘年，市面上所販售的臺灣玉品項設計改變不多，多由首飾現成臺座修改即可鑲石，產品無特色。

二. 發展觀光交流

曾有學者建議玉石工藝是原住民的傳統工藝之一，應發展成特色產業。筆者以為，特色產業應分工成觀光工廠區塊與設計加值區塊兩方面看待此產業的未來。處在快速發展的全球經濟體制下，任何產業都面臨競爭，傳統工藝發展成特色產業，易面臨削價與同業競爭，可改以觀光工廠方式經營。文創時代，設計加值區塊挹注原住民意象的視覺美感與品牌故事行銷，是可行之路，但設計人才養成之路漫長，不必拘泥於原住民族群，引進各路人才共同開發，此鏈結效益才能彰顯。

自2009年開放兩岸觀光以來，陸客團體造訪花蓮玉石故鄉，人口比例有增無減。此風吹草偃的趨勢帶動花蓮地區以致全臺各地區藝品店的蓬勃與競爭，也促使政府關注臺灣玉石產業的未來方向。臺灣觀光玉石產業要提升競爭力，消費市場對原料的認識與認證，是消弭消費糾紛的方式，對於產品設計開發與時尚感與時俱進，整合行銷在地產業則是政府提升國際競爭力最直接有效的刺激。

創意加值的展演實踐

臺灣人不識臺灣玉，筆者2011年初到東華大學專任時，首次接觸臺灣玉，開始認識臺

圖2 只在此山中

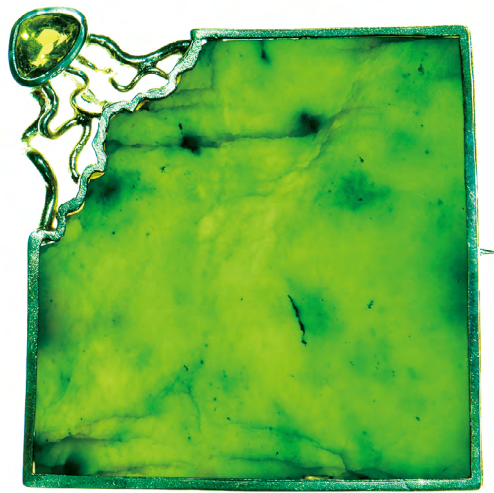

圖3 玉不琢

圖4 迷路森林

圖5 天亦有情

圖6 仿卑南玉器形制一別針

圖7 仿卑南玉器形制一墜飾

灣玉。有感於此傳統產業經歷的美麗與哀愁，希望以創作者的身分為臺灣玉爭取舞臺，也以教育人的身分，分享東華學子認識花東玉石及臺灣玉，先後發表了創作展演。

一. 創作的展演加值

- (一) 2011【白雲深處】林淑雅創作個展。展件中將玉石融入壽豐山水意象創作。(2011.11, 花蓮縣文化局)(圖2)
- (二) 2012【金石為開】東華師生聯展。30位創作者，百餘件金玉鑲嵌創意作品，呈現年輕學子對臺灣玉的新世代想像。(2012.06, 花蓮縣文化局)(圖3)
- (三) 2013【釋·金石】林淑雅創作個展。主題融入當代文化新思維與視覺新元素，創作有關花東地域人文環境與歷史發展的「洄瀾飾」系列時尚新設計。(2013.06, 花蓮客家文化會館)(圖4)
- (四) 2014【惜墨如玉】新品種寶石—臺灣墨玉特展，作者為策展人之一，將臺灣

圖8 仿卑南玉器形制—別針

玉推揚至臺灣博物館展場。(2014.03, 國立臺灣博物館)(圖5)

以展演方式，將藝術創作與設計文創結合，循序漸進的發表，由個人做起，帶動學校教育到地方文化的設計思維。玉石應用以現今可行的玉石研磨加工條件為主，讓沉寂的臺灣玉重新粉墨登場，為花蓮觀光文化產業發掘新亮點，也由花蓮產地出發，將臺灣玉推向國家博物館，有更多機會被國際看見。

二. 古文化與今時尚

世界地球村的發展，透過網路的行銷串連無遠弗屆。區域型的在地特色如何被彰顯？傳遞文化的方式必須與時俱進。在臺灣東部卑南文化遺址中，所挖掘出史前考古玉的器物，研究發現與南島文化的相關發展，說明人類的遷徙活動與文化傳遞的脈絡。異域的玉器，形制的相似，似乎也說明了古文明裡流行文化的共通性。數千年後，筆者經由重新審視與設計轉換，參酌古玉石器物形制，轉化演繹與結合異材質創作，開發成為具時尚感及符合當今佩戴機能的金玉鑲嵌文創飾品。藉由流行傳遞文化，將文化語彙隱於流行之中散佈蔓延，根植於無形間。

結語

文化創意產業發展法自2000年公布，第二條條文：「政府為推動文化創意產業，應加強藝術創作及文化保存、文化與科技結合，注重城鄉及區域均衡發展，並重視地方特色，提升國民文化素養及促進文化藝術普及，以符合國際潮流。」在觀光交流發展熱絡與全球原物料日益缺乏之下，臺灣玉生養休息近半世紀後的文創年代來臨，如何整合資源與開發，是國家經濟政策發展與關心觀光經濟及文創產業者可持續努力的方向。

