

Kao Wu Hui-chin

高吳惠琴

作金工，守護排灣文化

文／陳思韻 圖片提供／高吳惠琴

訪談首次刊載時間／2013年12月於《藝術認證》第53期

初次聽聞「高吳惠琴」，總會讓人聯想到「高吳」是否為其複姓，認識這位藝術家後，才瞭解她的名字與其創作間有著密不可分的淵源，它既是一種身分認同、藝術信念，更建立起屬於臺灣原民文化的時尚品牌。

漢人還是原住民？

身為 21 世紀的「當代原住民藝術家」究竟具備什麼樣的原民特質？從小生長在部落？創作帶有原民象徵的圖像？亦或說著一口流利的母語？隨著臺灣多元文化混融，漢人與原住民的生活經驗早已受到全球化衝擊趨向同一性，利用族群身分來界定創作者的文化養成，似乎開始顯得不合時宜。這樣的思考辯證，同樣可以用來關照臺灣當代原住民藝術家的處境，這是因為他們的生活不再只是部落與傳統，而是一群擁有多元文化、當代思維，並且穿梭於國際空間的藝術創作者。

〈凝聚祖靈〉紅銅／稻草 國立臺灣史前博物館典藏
 藝術家採用紅銅打造一座鏤空的圓形器皿，百步蛇在排灣族神話中象徵著族人的祖先，期望這群集結在一起的百步蛇能夠繼續凝聚族人力量。

高吳惠琴原名吳惠琴，今年（即 2013 年）才 35 歲，長相不具有刻板印象所謂的「原住民輪廓」，身上卻擁有屬於臺灣原住民的血統。就讀研究所時，高吳惠琴決定恢復原住民身分，因此在原本的漢名前冠上母親姓氏「高」，原因是她的母親本為恆春牡丹鄉高士排灣族人。在歷經人生二十幾年的歲月後重新思考族群認同，一方面得以深刻地檢視自己的身分，另一則是在創作中找到長久以來被忽略的歸屬感與驅動力。身上流著原住民血液的她，其實從高中求學時期就在高雄這個都市裡生活著，小時候隨著母親回部落的種種記憶，竟成為日後藝術創作極為重要的突破與轉捩。

然而，是什麼機緣讓這位恆春女孩開始踏上創作之途？她回憶小時候在學校唸書，總是以考取屏女或雄女作為生涯目標第一志願，卻在一次偶然的教室布置競賽中，被老師與同學發掘她與生俱來的美術天份，因此激起一股對藝術的熱忱，升上高中時特地選擇高雄知名的海青工商廣設科就讀（當時在臺灣美工技職體系中，有著北復興、南海青之美名），從此開啟這段精彩的創作旅程，在藝術養成上逐步累積

〈極簡原風〉紅銅／天然漆 國立台灣史前博物館典藏
四方形點心盤內刻畫著百步蛇圖紋，為能讓更多人體認到圖騰對排灣族的涵義，將之融入生活物件，並簡化圖騰，紅銅的光澤讓作品更顯精緻高雅

能量。如果說，臺灣的原住民族對音樂、舞蹈、工藝等創作有著先天賦予的本能，高吳惠琴似乎也繼承了排灣族人在工藝發展上精湛的藝術成就。

「原」創美學

2006年，高吳惠琴摸索出讓她得以一展長才的創作媒材——「金工」，接著進入國立臺南藝術大學應用藝術研究所金屬產品與珠寶設計組深造。她所研究的金工藝術包含金屬、漆器、琺瑯，還有目前持續發展中的玻璃，作品往往帶有濃厚女性氣質和語彙，流暢的弧線造型，搭配細膩、優雅的色彩，善用抽象幾何表現金屬材質的視覺美感，她特別提到，恢復原住民身分後，更體認到傳統原民文化的珍貴，認為應該在作品中將其內涵傳達出來，這才是自己從事藝術創作的意義所在，於是高吳惠琴重回部落去尋找、認識屬於排灣族群的歷史記憶。

在部落的日子，高吳惠琴在高士社區協會開設的工作坊教導族人金工技藝，同時透過部落瞭解族人所留下來的智慧與文化，其中不乏與金工藝術有著歷史淵源的生活物件，像是用來裝載煙草的「紅銅菸絲盒」，它除了彰顯金屬工藝與排灣族文化間的連結，盒子上精緻的雕刻與線條更引起她濃厚興趣，特別是族群特有的圖像符號及傳統神話故事，當中包含代表排灣族文化的百步蛇圖紋、人形紋，以及象徵豐收與財富的陶壺等，都成為她作品中重要的設計元素。

〈戀花〉 紅銅／琺瑯／國際標準銀
 法瑯亦是高吳惠琴早期創作的金工媒材之一。美麗的花總是無法永綻放，花曾是綻放的如此美麗，但總抵抗不了時間的衝突，戀上花的美，用新思維記錄下花的美

高吳惠琴也透過藝術作品來表達自身對族人的祝福與期望，在〈凝聚祖靈〉作品中，一群簇擁相連的百步蛇不斷地向上攀爬，讓這群象徵排灣族的守護者緊密地圍成一個向心圓，她認為身處於這個新時代，要保留傳統原住民的核心價值只有靠族人自發的凝聚力，才能將祖先留下的智慧繼續被傳承與保留。

談到排灣族傳統工藝還有一項代表不能被忽略，亦即蘊藏著美麗傳說的琉璃珠。古琉璃珠的珍貴並非表現裝飾性質，而是一種彰顯地位、特殊身分的社會性寶物，不同造型與色彩的琉璃珠流傳著豐富的神話傳說，透過各種大小、形體、單色、多色的珠子來傳達祈福、避邪、愛情、榮耀、英勇等意義，高吳惠琴的作品〈祖孕〉結合金屬與琉璃珠兩種不同材質元素，使得琉璃珠在金工藝上的表現更加亮眼。有趣的是，高吳惠琴是臺灣少數將時尚金工與原民傳統文化相互結合，並且跳脫過往大眾對原住民工藝的美學認知，在她尋找族群定位的同時，逐步走出原民藝術的原創性，這些都透露出藝術家豐富多元的創作養成與生活背景。

原民藝術再出發

當代原住民藝術家的創作可以從漂流木到數位科技，從祖靈信仰到國際社會，新時代豐富、多元的思維帶給藝術家無限寬闊的視野，如此一來，該如何繼續凝聚屬於原民文化的核心精神？原民藝術的再出發，究竟還能以什麼樣的面貌呈現？

早在 2007 年高吳惠琴即成立「桀原創藝術金工坊」，希望透過藝術將排灣族的歷史文化發揚光大，讓許多正在流失的故事與記憶藉由創作傳遞給更廣大的群眾，於是積極參加展出，還回到部落擔任鑫工坊指導老師，帶領族人學習金工技藝，讓年輕人得以續留部落為文化深根。

2012 年，她接受了義守大學原住民族創業育成中心文創推廣計畫輔助，在高雄正式成立「高吳惠琴原創藝術設計有限公司」，試圖採用文創強大的力量再次將原民族文化之精髓推廣出去，這對藝術家來說無疑是創作生涯的一大挑戰！自此兼具藝術家、老師，以及公司負責人多重身分不說，她所面對的不再只是創作問題，而是如何經由商品開發、包裝設計、行銷通路、宣傳創意等一連串關於文創產業的經營策略與管理，創造出具有「原民」與「原創」雙重概念的文創商品，每件作品都是經由藝術家的雙手一磚一瓦打造出來，有時後還面臨被訂單追著跑，或是急著湊足商業週轉金的日子，高吳惠琴仔細思量一番，笑說這好像與一般人所認識的「原住民藝術家」在做的事情不太一樣！

高吳惠琴的工作室設立於都會大樓空間，走進後印入眼簾的是一張張金工桌，上頭擺放了各種製作金工的材料與工具，充斥在工作室裡還有許多箱子裝著最新開發設計的作品，準備送至各個行銷通路推廣銷售，再加上牆面上排列了許多關於原民創作所獲贈的獎狀與感謝狀，令人不得不佩服眼前這位年紀輕輕的藝術家，為原民文化所作的一切貢獻，即使她的創作生涯在此時此刻變得挑戰重重，但仍然堅持身為一位排灣族人應該有的使命與責任。

〈祖孕〉 紅銅／琉璃珠 作品獲「鳳邑美展原住民特別獎」
藝術家運用金屬特質，利用紅銅線編織成巢的造型，結合琉璃珠，表現祖靈保佑、守護子民的含意。

小結

高吳惠琴就像一名都市原住民，在城市裡傳遞著屬於部落的原民力量，模糊了漢人與原住民間二元對峙的文化界線，在這當中，只有憑藉雙手敲、打、磨、拋...，透過勞動價值將金屬幻化為各種生活物件，將族人智慧注入作品內在，令人聯想到排灣族工藝大師撒古流·巴瓦瓦隆曾說過，排灣族沒有藝術或藝術家的字眼，而是稱為「手」，「作東西的手」。然而，隨著創作者的生命經驗與部落傳統相形漸遠，當代原住民藝術的發展，未來勢必將開啟更多轉變與可能。