

報導文化創意產業專題講座：
開創珠寶設計新風尚－蔡爾平的陶藝珠寶創作之路

蔡爾平於美國長島的家園（蔡爾平先生提供）

塑土為金的陶藝珠寶家

Mr. 蔡爾平

● 黃金梅 ●

蔡爾平是馳名國際的華人珠寶設計師，被譽為色彩的魔術師，陶藝珠寶的設計先驅；他同時也是文化活動的愛好及支持者，經常回國演講，分享個人的創作經驗及經營理念；多年來更陸續收藏新銳工

藝家的作品，以鼓勵創作。
本所相當榮幸能於文化
創意產業專題講座
第一場邀請到傑
出旅美著名陶藝
珠寶設計

家蔡爾平蒞所演講，透過演講分享他的創業經過及心路歷程，暢談其如何將陶土藝術與自然生活的體驗融合於珠寶創作，並將與民眾一同分享如何將家中不起眼的一方院落，憑藉著創意巧思，轉變為一座充滿奇花異草的植物天堂。

一般人常不禁好奇，這位旅居美國的藝術家會擁有如此豐富的生態知識，對動物的棲地和生活環境會了解是那麼的深入，其作品把熱帶雨林動物和珊瑚礁生物做了最好的結

合，斑斕絢麗的「蜥蜴」、「瓢蟲」、「螳螂」、「天堂鳥」等精緻陶藝飾品設計，讓人驚嘆之餘更愛不釋手，美國前任總統夫人希拉蕊也曾配帶過，其作品已然是人們的經典收藏，在陶藝珠寶的世界裏，「蔡爾平」成為無可取代的品牌象徵。

在紐約這個競爭激烈的大都會，能像蔡爾平以陶藝珠寶起家，他的成功靠的可不是只有幸運而已，而是在於運用不起眼的泥土，創造出另一種珠寶新風尚。創業之初，經費拮据，能運用的材料就是“土”，為了讓“土”走出新的方向，他從琉璃珠開始研究，琉璃珠美麗的色彩豐富了他對色彩的想像；進而研究玻璃，從遠古到近代，參閱十幾萬件的典藏精品，思考如何讓陶瓷能燒出像玻璃一般的瑩光；在製作技術上，嘗試運用中國捏麵人的做法，將不同顏色的泥土組合變化，從小土窯開始創作，一路走來，歷經了被模仿、被誹謗的辛苦日子，現在蔡爾

平已經是美國知名的陶藝珠寶設計家，除了有自己作品的專賣藝廊之外，紐約長島的濱海豪宅、奇花異卉的庭園，都是他陸續完成的生活規劃，縱使在美國營造了這片家園，他的心卻永遠戀著台灣這片土地。在蔡爾平負笈美國的那段日子，常常思考著如何將我們的文化在西方呈現？努力的在東西方文化之間，尋求一個平衡點，幾經反覆思索，卻在一個不起眼的“貝殼”中找到了答案。“貝殼”不只是外在色彩、造型的美，結構更是生命力的表現，霎時間他體認到東西方文化的共同語言就是“自然”，以自然為師，成為他日後源源不絕的創作靈感來源及創作的重要主題。

蔡爾平回憶讓他印象深刻的一位購買人，是一位眼睛極度弱視的老婦人，在與蔡爾平相約見面時，請他親手為她佩戴一隻蜻蜓別針，老婦人期待這隻別針能讓自己成為宴會上受注目的焦點，雖然她看不清楚蜻蜓

仙人掌的結構 (蔡爾平先生提供)

仙人掌之外觀 (蔡爾平先生提供)

翁所長為蔡爾平的專題演講作開場介紹

別針的樣子，但是在宴會中卻有許多人主動跟她描述著不同的蜻蜓故事；蔡爾平的陶藝珠寶的獨特魅力就在於跳脫傳統珠寶設計的窠臼，其作品像一隻隻栩栩如生的昆蟲，停靠在人們的肩上、胸前、帽簷，很難想像這樣巧奪精工的作品是珠寶飾品，竟然是由泥土燒製而成的珠寶，戴上這樣的珠寶，不僅可以自己賞心悅目，還可以引發人們的話題，吸引別人的目光。

談到他的創作，蔡爾平強調觀察的重要性，平時大家觀看植物時，常會忽略植物的

結構，當我們用“微觀”的方式仔細的、用心的重新看待植物，並把觀察所得經過構思、重組轉換成自己的作品，就具有與自然物不同的巧思，如果只是一昧的寫實依樣畫葫蘆，就只不過在重複著第二自然，模仿自然而已。以結構性而言，他的作品即使不慎掉落在地上也不致摔壞，因為碰觸地面的點會是金屬的部分，結構的設計可以避免外力的傷害。當初會選擇以泥土作材料，用泥土加上創意竟能成就他的事業，蔡爾平並不意外，因為這一切都是靠著他自己的雙手和創意設計建立起來的，他表示所謂的創意產業

中場休息時，蔡爾平帶來陶藝珠寶讓聽眾實地觀賞

蔡爾平講解現場播放中的作品

本所人員、參加來賓與蔡爾平會後合影

就是要創造自己的優勢，而優勢就是創作者風格的養成，當人們一眼就能看出是你的作品的時候，即表示個人風格已成功的展現出來。蔡爾平的陶藝珠寶呈現出陶瓷工藝的多元發展與無限可能，他的飾品商標「Gallery +10琉璃田」在美國各大百貨商場都設立專櫃，行銷網達三千多家，他憑藉著創意設計的陶藝珠寶在美國闖出一片天，奮鬥成功的歷程不僅對台灣年輕一代有激勵的作用，更是創意文化產業的最佳範例，美國科學家愛迪生 (Thomas Alva Edison 1847—1931年) 曾經說過「創意是所有產業之

母」；面臨21世紀的新時代，更驗證了這句話的重要性，如何將創意文化導入工藝產業並成功的運用為產業的核心價值，亦是現今工藝產業相當重要的課題之一。👉

蔡雨平的陶藝珠寶作品

