

由傳統底蘊開創新藝的京都工藝

Kyoto Craft: From Tradition to Innovation

圖·文／曾淑玲 Tseng Shu-ling (臺北當代工藝設計分館駐館工藝家)

5月中旬，現年七十一歲、來自京都的陶藝家寄神宗美，受邀至鶯歌多媒材研發分館演講與工作營示範。寄神宗美的父親是傳統日本茶道具風爐的創作者。他由傳統的製陶技法中尋找當代藝術表現形式，NHK曾拍攝紀錄片完整呈現他的啟蒙過程和創作理念。工作營特地邀請兩位藝術大學研究所的學生，依照先前示範的技法按部實作，課程活潑而具互動性，讓人留下深刻印象，也展現傳統技藝經由實作而試驗出的新創意。本文主要介紹寄神宗美與寄神千惠夫婦的陶藝創作特色和歷程，同時也簡略記述在寄神宗美推薦下，筆者所踏訪京都丹波地方的幾位在各種材質領域中尋求創新的工藝家。

南丹市日吉町－寄神宗美陶藝工房

寄神宗美和寄神千惠子夫婦是日本陶藝界的著名創作者，在京都市區的住家旁建造陶藝工作室和陶藝教室；在位於南丹市日吉町鄉村中，也有一棟上百年古民屋所改建成的陶藝工作室。寄神夫婦的生活陶系列作品有色土絞胎、金銀彩繪、織部和灰釉所燒製的茶具、食器、花器和香道用具等，寄神宗美的黑陶窯變系列陶塑則以造形雕塑和藝術裝置為主。寄神夫婦除了製陶與教學之外，也結合飯店與婚紗業的專案企劃，安排新人於古民家的工房製作婚禮紀念杯、碗等器皿，藉由攜手創作的兩位白髮老師，讓年輕夫婦能感受到陶藝家日常的幸福，也傳遞共度白首的長久祝福。

群山環抱而美麗的京都府南丹市美山町茅葺屋聚落，被日本指定為重要傳統建造物群保存地區。美山茅草屋美術館及民俗資料館的館舍是移築再利用的茅葺屋建築，筆者到訪時正展出寄神宗美的陶藝和奈良平宣子的纖維創作展，嶄新時尚感的作品和古民屋展現出特殊的和諧感；或許是材質的親和特質，空間中瀰漫著一種時間、自然和人所構織出的和悅氛圍。南丹市工藝家協會也時常受邀到這座美術館展售並舉辦供遊客

寄神宗美陶藝教室

寄神宗美陶藝和奈良平宣子纖維創作展

體驗的活動。遠離塵囂的美山町裡四季皆有文藝活動或祭典，美麗的景緻經常吸引大批觀光客湧入，以觀光帶動傳統工藝產業的永續發展。

寄神宗美「分解・再創造」的陶藝風格

在製陶燒窯歷史中，人們常以一種征服的心境挑戰材質，以往陶瓷器經燒成出窯後呈現破裂或是燒製顏色不均勻皆被視為瑕疵品。寄神宗美認為，在重新創造的過程中，人類的雙手創作出基本造形，再經過自然力量的破壞過程，會產生相互調和的形體，給予作品更多的神祕感與想像空間。寄神宗美破壞重組的創作方式，源於三十多年前，有回個展在即，但所製作的陶坯卻破損，於是他將錯就錯，把破掉的碎片燒製後膠合起來，竟產生意想不到的驚喜及具衝擊力的感覺。創作、毀壞，再燒製後接合完成，寄神宗美致力於這種重新創造的系列已經三十多年。筆者曾於2011年寄神宗美在鶯歌陶瓷博物館駐館創作時擔任助手，協助製作此系列作品，其作品多為抽象的形體，以白雲土混合瓷

土為素材，並多以泥條盤築手捏或陶板成形，有時也使用石膏模具壓模製作成型；土胎乾燥後，以細砂網紙修磨成完整的造形，然後以光滑石頭將坯土表面打磨拋光之後，再將作品經思考配色布局後敲破成數片，以氧化鐵在碎片背面寫上編號，並分成三個群組。雖然無法精準控制作品會斷裂分解成怎樣的裂紋和形狀，製作過程卻因此充滿驚喜和自然的造化。

寄神宗美燒製的方式，是將分好組別的陶片各自放入黑陶窯燻燒、窯變燻燒和白素胎燒製。黑陶燒製是把陶片置於燻燒窯中，將溫度升溫到900℃之後，於降溫至500-600℃時，將以水浸濕後的松樹松針枝葉大量倒進窯洞口，再將窯完全密閉起來燻製黑陶；窯變燻燒是將碎片與園藝中用以改良土壤性質的蛭石，加入食鹽和木屑穿插放置於土坯四周，從800℃開始還原燒成，並升溫至900℃燻燒製成；白陶素胎燒製則是以氧化或還原的方式燒製到900℃，以氧化氣氛燒製呈色為象牙白色調，還原燒製的方式會燒出更偏白的色調。利用這三種方式燒製完成後，他將三種色

澤的陶瓷碎片用黏合劑膠合重組，拼湊再現原來的形狀，最後在表面接縫中填入石膏，作品即大功告成。在寄神宗美的推薦下，筆者也造訪幾家有典藏展示此系列陶藝作品的知名飯店，其幾何造形與簡化抽象的人體風格，展現在飯店大廳或以扶手形式裝置，皆顯現出流行的當代感，禪意色調的和諧感則能在細微處展現令人驚喜的自然變化。

寄神千惠子的生活陶之美

筆者就讀國立臺灣藝術大學時，寄神千惠子曾獲邀舉行講座與工作營示範，當時我即對其色土絞胎技法及其作品留下深刻印象。寄神千惠子對美感的品味總是自然融入其創作的生活陶中。身兼女兒、媳婦、妻子和母親的女性身分，她數十年來的創作歷程透露出其專注於生活陶瓷器的大願，並因此製作了日常生活中實用而能美化家庭的極致陶瓷器皿。寄神千惠子在武藏野美術短大陶藝科畢業後，進入京都工藝試驗

所鑽研陶瓷技術，並與寄神宗美相知相遇，結訓後兩人結為夫婦，並成立陶藝工作室。撫育三位兒女與處理繁瑣家事同時，她仍不間斷製陶，並於1978年參加日本女流陶藝展，榮獲「每日新聞社」特別獎，因此堅定持續創作的信心。寄神千惠子經常使用白、灰、黃、桃紅、粉藍等顏色，配合色彩的漸層變化，分別做出豐富而具變化的色土，揉練或堆疊成圖案之後的色土需放置二至三個月，使色土軟硬度均勻，之後再取用來製作造形，將絞胎的色土切割成薄片，貼附在作品器表，表現活潑趣味的構圖裝飾。近年來，寄神千惠子除了使用石膏模壓製或土板接合成形，也擅長用黑色土，以徒手捏塑盤築成形的方式創作薄胎作品，在成形過程中不使用任何切削修整工具，保有手捏的細膩質感。茶壺、注水器、香水瓶、香爐等具有盛裝功能的器具，是寄神千惠子最令人讚賞的作品，每個小組件的設計和製作考驗著創作者本身對使用功能的追求。或許是女性善體人意的特質和對家庭的愛情，她的作品造形輕巧簡潔，色彩則有柔和溫暖的色土系列，以及金銀彩的高貴典雅系列。

南丹市美山町—新道弘之藍染工房

美山町茅葺屋聚落有一棟小型藍染美術館，館長是現年七十五歲的新道弘之，畢業於京都市立藝術大學。新道弘之的作品以傳統改良的藍染技法、幾何層次豐富的構圖，讓作品顯得簡潔、具時尚感，細節的精緻技法也讓人驚嘆。新道弘之早年為了藍染製程需要大量潔淨的水和天然木灰，1981年由市區遷移至美山町的古茅葺屋；2005年

寄神千惠子作品

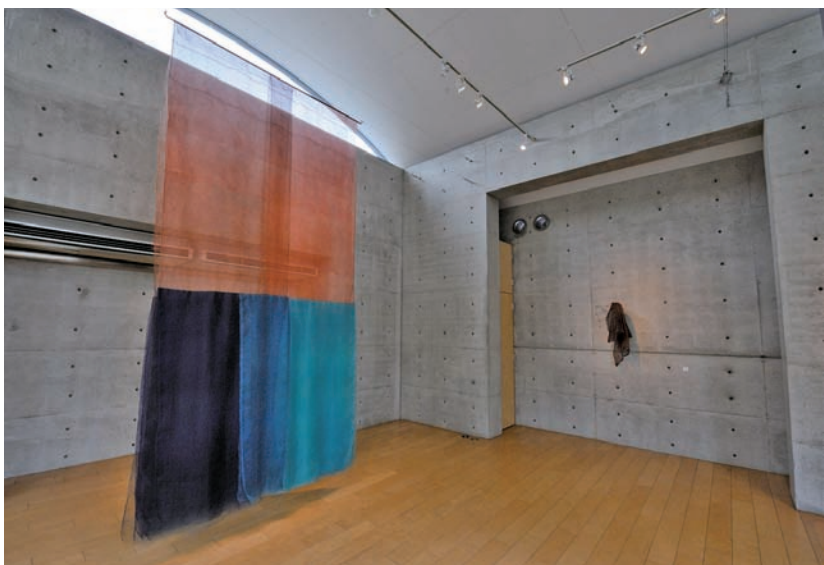

新道弘之藍染作品

從藝術大學退休後，又將兩百年歷史的古民屋轉型為私人經營的美術館。這棟美術館的一樓內部是傳統地窖式的染缸和作坊，古民屋的和式大廳直立垂掛布置大型染布裝置作品，除了染布縫紉而成的作品，也有將纖維染色後纏繞的立體作品；二樓展示新道弘之從世界各地收藏超過三百件的古染織服飾、傳統器具和文獻；美術館門廳擺設了他與新道千賀子夫婦兩人以棉和麻的布料裁縫、手工製成，美觀實用的藍染杯墊、桌墊、手機袋、提袋、吊飾等作品。他以自然循環的栽植農法種植播磨藍草，在春季摘取，夏秋兩季靜置發酵，冬季完成自製天然染料，運用縫染、絞染、夾染、紮染等構圖和染色工法染布，再細心縫紉出成品，每件作品都呈現出多層次效果的美麗藍色調。

京丹波町—上田恭子纖維工房

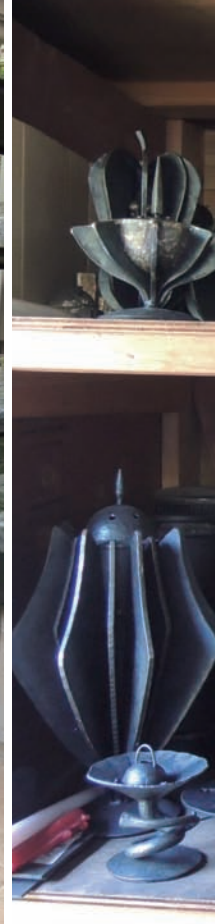
上田恭子自大阪藝術大學專修染織畢業後，在京都西陣織的傳統工房任職七年，1995年於京丹波町成立個人工房。在二十年的製作技術探索中，她從傳統的技法和當代纖維創作中，尋求表現纖維本身的特質與多層次染色技法；近年她常使用三種不同布目的天然絹布和合成纖維加以染色，呈現單層透光與布料重疊形成漸層複合色調的變化。2015年，她於神戶北野坂藝廊展出纖維作品，在著名建築師安藤忠雄設計的建物中呈現空間與纖維作品的對話。絹布自然溫和的質地與易於染色的特性，以幾何構圖重疊色塊和明暗對比的懸掛系列作品，在空間中藉由光影呈現神聖而靜謐的氣氛。隨著近年科技的發展，合成纖維的著色力與取得便利性漸漸取代

上田恭子纖維作品

荒川尚也玻璃作品

了價格高昂的天然絹，上田恭子則採取兩種材質複合的方式，同時開發其他纖維材質應用於新創作之中，其善用女性特質的纖細巧思，將日常生活的元素化成符碼，縫綴於織物上，表現出日常記憶和敘事詩篇的創作情感。

京丹波町－荒川尚也・晴耕社玻璃工房

一棟造形特殊的建築矗立在綠色高原野地上，煙囪高聳，熱氣逼人。這是晴耕社玻璃工房，創立者是在吹製玻璃和金屬工藝上皆極具造詣的荒川尚也。晴耕社經常在日本各大百貨公司舉辦商品展售會，荒川尚也帶領了十位年輕作者在手工吹製玻璃工房中揮汗製作，以專業分工的方式磨練熟稔的技術，當中做工優異者，即能以晴耕社工房品牌的特色商品發表。工房的玻璃原料是由吹製玻璃已有三十八年豐富經驗的荒川尚也自行調配而成，特殊的耐熱玻璃和一般呈透明的玻璃或墨紫色的玻璃，是最常使用的材料，造形與色調都以純粹簡

單為主。展示室也是荒川尚也自行建造而成，量產的生活實用手工玻璃器皿做工纖細雅緻，細小氣泡包覆在透明玻璃中，有如清流發出的曼妙旋律；限量雕塑表現的玻璃鑄造作品，則展現光影變化下的深邃朦朧。荒川尚也也自行設計並興建玻璃熔爐和熱循環式的除冷窯，在環保節能的概念下，他利用餐廳回收的油炸廢油加上重油為窯爐燃料，今後也將嘗試使用生質柴油，不斷試驗改良。

京丹波町－高橋正治鍛鐵工房

在工房中獨自專注創作的高橋正治，將炙紅的鐵塊用機器和手工千錘百鍊鍛造而成數個小組件，再以焊接組合成完整造形，時而反覆大膽地冶煉錘擊，時而細膩地修整細部，每件作品都需要體力和用心付出。高橋正治曾多次赴歐洲考察經典鍛鐵工藝。鐵器由遠古的農作耕具開始，隨著人們對居家裝飾的美感需求提高，而逐漸應用於美化建築的門牌、信箱、招牌、燈具、窗花、

高橋正治鍛鐵作品

京都手工藝中心

鐵門、扶手和欄杆等。高橋正治除了接受委託設計建築工程之外，也製作室內花器、燈飾和壁掛作品，複合著鑲嵌玻璃，為冰冷無機的鐵器賦予繽紛色彩和光影。在實用與美觀欣賞兩者並重的創作中，他熟稔於材質的特性，使得作品在打鐵趁熱的製程中，能經過長時間的鍛敲而顯現出柔和的曲線，膽大心細的個人特質充分展現於作品中。

京都手工藝中心

京都手工藝中心位於左京區著名景點聖護院和熊野神社附近，分樓層展售京都的京人偶、陶器、染織、木藝、漆器和金工鑲嵌等傳統手工藝品，也有當代設計工藝品、書籍和文創紀念商品；體驗工房有手工藝製作課程；樓層中也設有布置成和風氛圍的旅客休憩空間，讓人可以在此閱讀工藝和京都旅遊相關書籍；從餐廳還能夠望見附近平安神宮等景點，最遠可見東山三十六峰，但是最吸引人的，是其搭配優美食器和餐具的料理。飲食文化的深度和生活美學的

厚度由此完整呈現。京都是個擁有千年歷史文化的日本首都古城，擁有長遠的政經和工商繁榮歷史，因而成為許多至今仍引以為傲的工藝技術的發源地。在京都手工藝中心可以感受到濃厚的傳統和當代新藝術設計元素的共存發展。

工藝品與生活息息相關，並能反映出一個國家或區域的生活習慣、宗教信仰、時尚潮流和文化精神。工藝家對媒材特性的認知，攸關著他對材料的加工技法選擇；美學知識與精神意象則主宰著他對形式和結構的整體造形呈現。工藝器物藉由五感的體驗，轉化為心靈層次上的喜悅與感動，而空間環境中的器物與氣氛營造，更具有令人感受到寧靜恬適的療癒功能。器物在實用功能之外，能夠藉由造形、色彩和裝飾構成設計，完善創意與精美的做工，而與人產生動人的情感交流。工藝擁有改變人們的態度和生活的力量，工藝家在推廣生活美學上的使命就在此展現。🌱