

窯火不熄

漫談陶博館工藝傳習二、三事

Ceaseless Fire: A Recollection of Ceramics Academy,
Founded by New Taipei City Yingge Ceramics Museum

文·圖／黃蘭燕 Nina Huang (國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所博士生)

傳承作為工藝保存的一環，在本文中體現為新北市立鶯歌陶瓷博物館於2011年開設的陶瓷學院。文中追溯陶瓷學院成立的起源、經過、課程內容、其結合陶博館資源所規劃之活動，並附上為陶博館拉坯研習課程教師邱玉琦所進行的專訪，為陶瓷學院從課程實踐、展覽活動到平面出版所牽涉之所有面向，進行了完整梳理。

'Passing-on of tradition,' as one of the aspects of craft preservation, is manifested by the Ceramic Academy, founded by New Taipei City Yingge Ceramics Museum in 2011. The author gives an account of the origin, process, courses content, and related projects utilizing the resources of the museum, as well as an interview with Chiu Yu-chi, one of the instructors of the courses. The result is a in-depth survey of the concept and practice of the academy.

1

前言

全球化的時代，我們手上拿的咖啡、身上穿的T恤、休閒看的電影……我們吸收的物質與精神內容愈像，日常生活愈趨一致的結果，導致我們成為面貌模糊、無名無姓的大眾。慶幸的是，在銳不可擋的全球化浪潮襲擊之下，發掘在地文化、支持文化多樣化的聲音，已在21世紀蔚為文化政策的主流。而想抗拒文化單一化和標準化帶來人類創造力枯萎，那麼，發現、保存、推廣、傳承在地特色文化成了首要之務。其中，富有地方特色、悠久歷史傳統的工藝技術，在保存與傳

承上，更有與時間競賽的壓力。

綜覽被登錄為臺灣工藝之家的上百位工藝師名冊，陶瓷類別竟達1/3；日本無形文化資產保存者（俗稱人間國寶），在「工藝技術」項下，將陶藝列名第一，復再依陶瓷釉色或技法細分十數種¹，各有一名指定的藝師。此處特別將日本的無形文化資產保存者提出，是想推廣日本文化廳在徵選藝師時，一項重要的人格特質：傳承。

日本《文化財保存法》規定，政府對於指定為人間國寶者，須給予適當經濟補助或賦稅減免，補助其傳習技藝、公開展覽。而被指定為

人間國寶的標準，除了藝術性與重要價值之外，尤重「傳承」：是否願意收授弟子、留下技藝之紀錄、公開技法，這些是指定的關鍵，也是「無形文化財」的核心精神。這些無形的、承載於人的技藝，才能流傳下來。

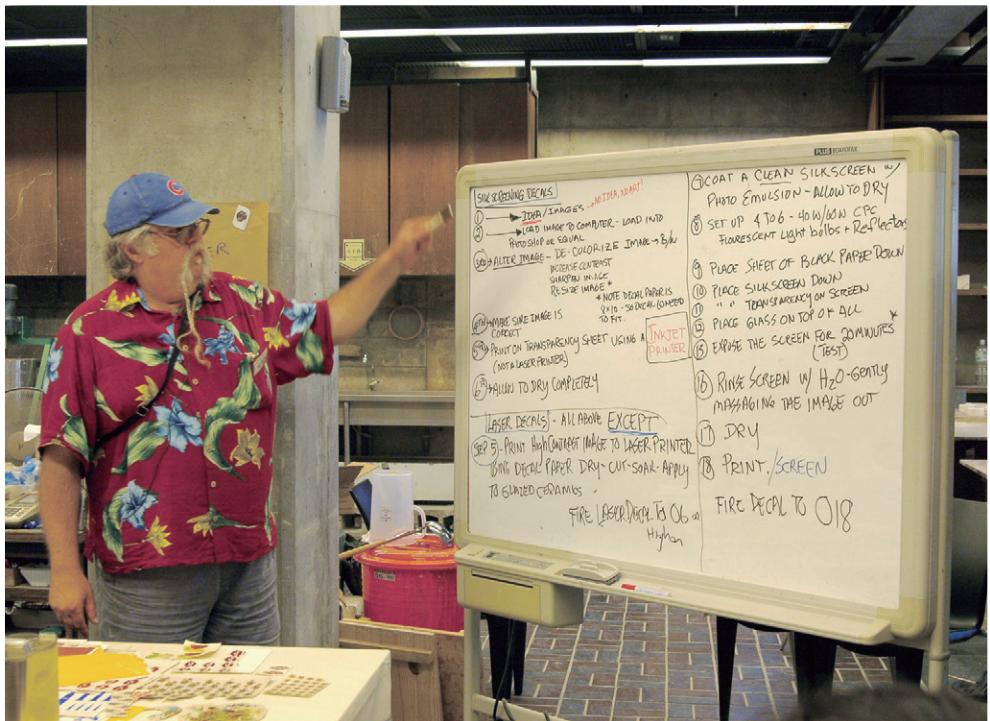
本文將介紹新北市立鶯歌陶瓷博物館於2011年開設之「陶瓷學院」，深入分析二門研習課程，並訪談館方人員、學員及藝師等，不同身分，代表對工藝傳習不同的觀點，以此說明工藝傳承的脈絡與精神。

1 化妝土研習課程示範

(攝影：陳妙鳳)

2 學員目不轉睛看好每一處細節
3 轉印研習營

2 3

陶瓷學院 · 傳習品牌

陶博館開館之初，即設置專業的「陶藝研習室」，位於地下室一、二樓的研習室，平時為例行性的陶藝體驗課程，每天二至四堂不等，提供遊客「體驗式」的陶藝樂趣；另外每年則開設2-3門深入陶藝課程，如密集上課的「教師研習營」，培育種子教師。隨著博物館開館已十二個年頭，並隨著2008年陶瓷公園營運，園區後方的柴窯也啟動第一爐窯火，這些都讓陶藝教室專業設備逐年累積完善。

隨著博物館在研究典藏、展示出版、教育推廣、文創行銷等各核心業務發展完善，不同業務分工之組室已可互相支援、橫向串連，在2011年推出傳承陶瓷技術的「陶瓷學院」，可謂眾人引頸、水到渠成。首檔課程推出，20位學員名額即刻秒殺，後補名單也達滿額，可見陶瓷創作界早已苦等許久：制度化的陶瓷技藝保存與傳承。

「陶瓷學院」的名稱具有一定的權威與專業，是陶博館開館十年的里程碑。陶瓷課程的第一個十年，如果重點在一般大眾，先引起民眾的興趣；下一個十年，便是站在十年前的

根基，提出視野與師資俱足的長程計畫。陶博館開辦陶瓷學院的主要目的，「在於打造鶯歌為陶瓷藝術學習中心，以強化鶯歌陶瓷的產業能量與觀光活力。藉由產業精進升級，創造產品商機與價值；藉由創造多元學習環境，建構觀光特色。」這段話為陶瓷學院的宗旨，出自於陶博館首位承辦人，現為華梵大學工業設計系專任講師陳妙鳳筆下。

規劃承辦陶瓷博物館「陶瓷學院」的陳妙鳳，畢業於美國羅德島設計學院，為陶瓷藝術創作碩士。美國開放的學風、校內完備的創作素材資料庫，讓她一心也想在臺灣發現或建立一處如此教學互動、充滿開放空氣的場所。是以，當有機會規劃「陶瓷學院」這樣一個龐大陶瓷教學的機制時，充滿理想性格的她立即想到，這將不只是個「教與學」的場域而已，而應該讓發生的事情都留下紀錄，讓所有對陶藝有興趣的人獲得資訊；讓鶯歌陶瓷博物館為陶藝傳習所做的努力，都得以再傳遞出去。

從土開始 · 技術傳習

陶瓷學院規劃課程之始，即先以陶

4

瓷成形過程「土、形、飾、釉、火」為思考軸線。陶藝的素材：「土」。許多陶藝工作者習慣以現成土為原料，如美國土、日本土，這些是已精練過的泥土，也因此臺灣陶藝研習幾乎沒有教授如何配土、練土。這不表示練土不重要，只是目前在臺灣陶藝課程市場需求量較低。所以在規劃陶瓷學院課程時，幾經思量，只能暫時捨去。其次是「形」，將土塑形、造形。陶博館一樓的陶瓷基本成形技法，依不同器形（碗盤、瓶甕等）及不同用途（工業、藝術、民生陶瓷），分為「陶瓷九大成形法」，其中「拉坯、手擠坯、捏塑、泥條盤築等」為多數陶藝者入門學習之方式。課程規劃，即依初階、中階、進階，在2011年的秋季即推出「土板成形、手捏成形、拉坯成形、注漿成形，以及組合技法」等課程。

再其次，「飾」與「釉」為陶土成形後的裝飾技法。其中，又以釉為許多陶藝專業人士最迫切渴求的技術。釉藥的研究發現，若可站在前人的基礎上，將可以持續創新而研發出更多的可能。最後一個步驟，「火」。科技進步，除了柴窯外，瓦斯窯、電窯更是現代創作者常使用的燒成方式。施了釉的坯體，也得搭配不同的燒窯方法，才能接近理想的成品，了解各種窯爐

亦是陶藝過程中必須深入學習的一環。

入門進階 · 在地國際

有了「從陶土到窯爐」的縱軸，尚需考量不同程度的學員，再結合館方長期舉辦的特展、國際藝術家駐村等資源，陶瓷學院推出四項細部計畫：

一、大眾推廣教育：陶藝研習室DIY體驗課程、園區假日示範體驗課程、陶藝行動列車。目標對象為一般大眾遊客、學校師生、社區居民。

二、專業進修研習：陶瓷技藝研習系列課程、種子教師研習、國際工作營、陶藝專題講座等。目標對象為國內陶藝工作者、陶瓷產業從業人員。

三、主題研究計畫：國際研討會、國際論壇、主題研究（包括鶯歌燒研究、陶瓷技法研究、陶瓷史研究、陶瓷產業研究等主題研究計畫）。目標對象為國內外專員學者、研究人員。

四、國際交流平台：國際駐村交流、陶瓷學院online資訊交流（包含國際駐村資訊、陶藝競賽資訊、國際展覽資訊之分享交流）。目標對象為國內外陶藝愛好者、學者、國際陶藝組織、陶瓷姐妹館。

由此可見，陶瓷學院結合館內各種資源，如國際駐村藝術家、陶藝

成就獎得主、參展藝術家，這裡面有資深前輩、也有新銳創意者。陶博館教育推廣組組長程文宏認為，陶瓷學院「提供了一個空間，一開始是老師傳授陶藝技法，到最後其實會變成學生與老師之間想法的激盪。這是最難得的地方，也就是從工藝技術到思維創新。」

青青子衿——青瓷釉調配與燒窯研習課程

2011年秋天推出的「青韻流動：東亞青瓷的誕生與發展」，是陶博館近年的重要國際大展。而早在一年多前，陶瓷學院雖未正式誕生，但陶藝研習已配合青瓷大展，在2010年6月推出「青瓷釉調配與燒窯研習」，為的是研習課程結束後，有足夠時間將學員研習出的青瓷試釉片造冊整理，得以搭配青瓷大展展出博物館與學員鑽研青瓷釉色的成果。

開放報名的當日上午，旋即額滿，可見「青瓷」魅力。於是再於2011年3月開設相同師資與內容的B班，兩班共40名學生，展開一場青瓷釉色解謎之旅。從古代宮廷至民間祖傳窯場，早年流傳著獨門釉藥祕方「傳男不傳女，傳長不傳幼」的訓示，種種傳說讓釉藥配方披上一層神祕面紗；但在資訊傳播無遠弗屆的今日，愈來愈多藝術師願意教

4 青瓷研習課程，學員與三位老師合影。前排左一為范振金、後排左一立者為林振龍、後排立者右六為薛瑞芳、中排左一為陶瓷學院首位承辦人陳妙鳳。

5 青瓷研習課程試釉片，學員作品。
(攝影：黃美月)

學相長。陶博館程文宏亦言，邀請來開課的老師，首重願意分享、教學熱忱。這和本文前言提及，徵選日本人間國寶條件之一，即為有傳承工藝技術之意願不謀而合。

「青瓷」作品，關乎釉藥配方、施釉方式及最後關鍵的窯爐燒製過程。博物館在構思青瓷釉藥的課程內容時，諮詢三位資深前輩：薛瑞芳、范振金、林振龍。他們三個人共同的交集是有「臺灣陶藝之父」尊稱的林葆家先生，三人曾合辦作品聯展。薛瑞芳2003於陶博館出版

《釉樂學》一書，被視為釉藥入門的寶典，長銷一空，現已絕版，屬詢問度極高的絕版書籍；范振金獲第二屆「臺北陶藝獎」陶藝成就獎殊榮，長於釉藥及施釉方式；林振龍為瓷揚窯主人，擅長窯爐結構、陶瓷彩繪。青瓷燒製的技術，配釉、施釉、窯燒，步步皆關鍵。是

以，他們主動建議三人一同合作開設「青瓷研習課」，十二期的課程，三位前輩全程出席，理論與實務兼具，他們渴切將身上十八般武藝傳承給青青學子。而為了留下三位陶藝大師史無前例的聚集傳習博物館，每次上課皆全程錄影，搭配影像與教學助理筆記，整理為文件檔。再配合學員黃美月自告奮勇，花了一星期多的時間整理、拍攝、列冊上千片青瓷試釉片，這些都為日後出版專書的基礎、第一手資料。

而這些辛苦的成果並沒有隱沒在厚重的陶土之下，陶博館首度以特展搭配研習課程之「青青子衿：青瓷研習營教學成果展」與青瓷國際特展幾乎同步開展，這是一次國際展覽、陶藝研究、教育推廣三者資源整合的案例。「青瓷釉調配與燒窯研習」展覽完整呈現兩次研習的成果，除了展出882片試釉片，並提供研習的釉藥配方供陶藝工作者學習使用，期待能對陶瓷工作者的創作上有實質上的幫助，共享藝術創作的資源。

青瓷課程大受好評，影響所及，行政院勞工委員會職業訓練局亦前來與博物館合作，以青瓷課程為綱要，開設「產業人才投資計畫——陶瓷製作技藝訓練班」，上課時數達120小時。這代表工藝技術的傳承，由前輩手中交到了中青代，同時，也從藝術創作的領域，擴及陶瓷產業，影響與效益更廣了。

沒有三兩三，怎敢上梁山

「青瓷釉調配與燒窯研習」A班

學員平均年齡45歲，多數已具相當陶藝基礎。簡章中特別註明授課對象為「對陶藝有興趣且學陶經歷一年以上之民眾。本課程需自備已素燒好的作品，以進行施釉及燒窯。因此，報名本課程者，需能自行創作單邊尺寸20公分以上的作品，且能自行處理素燒作業。」既然一開始即以傳承陶藝大師的技藝為初衷，在教室設備、師生人數最佳比例的前提之下，授課講師與博物館有默契地設下報名資格門檻。學員程度整齊，有利溝通討論，擦撞熱度、激起火花。偶爾遇少數一、二位學員較無基礎，學員感慨地說，除了影響進度之外，也使班上討論熱忱稍減。或是，規劃課程時，即預將課程規畫為初階、進階，甚至是2班的初階課程，搭配1班進階。

甫於6月23日結束的「陶瓷的基本製作技法（模具製作）」，師資為現正火紅的文創業者「名奇陶瓷創意總監」——曹其涯，他在第一期課程結束時，預告進階課程將以學員的作品為資格審查，學員必須在本次課程有所收穫，也確定自己真的願意花時間與金錢成本，繼續學習模具製作課程，學員們的功課

是要以第一期課程為基礎，持續反覆練習翻模技巧，同時，最重要的是，要融入自己想法。他希望下次課程前，能看到學生的新作品。

真正的學習，總是在課程結束後開始。

正向交流 · 學員按讚

自2010年青瓷研習課第一梯研習班開始，迄今已參與十多門研習課程的黃美月，堪稱陶瓷學院最佳代言人。她回想兩年前暑假，因作品評審通過得以參加青瓷研習班，錄取的20位學員，個個皆具陶藝深厚基礎，其中不乏作品已進入藝術市場接受考驗的知名青壯輩陶藝家。

每期課程約8~12周不等，每次3小時的課程。最令她印象深刻的是，因為學生們大都是陶藝同業，一開始溝通時，不自覺地語帶保留。後來范振金直接提醒大家：「講真話呀！」幾堂課下來，老師們知無不言、言無不盡，毫不藏私的教學態度也感染大家，學生們感受深刻，是非常好的「示範作用」。

每周下午2點到5點的模具製作

6 每堂課都做好錄影的第一手紀錄資料

7 英國陶藝家朵赫提（Jack Doherty）於「蘇打窯燒國際工作營」示範。研習現場備有錄影投影。（攝影：陳妙鳳）

8

8 每一門陶藝課程所需的道具都不同，不同的土與釉、不同的工具，備料成了課程助理最大的挑戰。現場麥克風、投影、錄影也是不可或缺的。

課，只見曹其涯傾全力授課，想把三十年的經驗全部傳給學生，在乎學生吸收與否。5點快到時，他看看時鐘，喊道：「哎呀，時間怎麼過得這麼快！還有很多東西想講啊。」學生們群起附和：「老師！我們可以晚點下課。」在教與學的過程中，傳遞著正向的能量。

數位影像・平面出版

2011年陶瓷學院創辦至今，分春秋二季，每季3~5門課，每門依師資建議8~12周不等，早已累積了一批忠實的陶藝研習粉絲。每次報名當天守在電腦前，搶名額的刺激程度與花東太魯閣號火車票機率不相上下。開始報名的時間都是跨過凌晨的12點01分開放，也就表示學員們得守在電腦前、掛在網路上，等時鐘跨過午夜的時刻，馬上報名。半小時後的報名者，可能只能拿到備取號碼。

陶瓷學院每期課程師資皆為一時之選，為使陶瓷技術與更多人分享，並讓扼腕沒報上名的同學得以參與，陶博館已著手研議影像紀錄計畫。開辦迄今數十期課程，每堂課皆全程錄影，但為了達到足以推

廣的程度，每份資料必須進行繁複的後製作業，如剪輯、步驟說明、配字幕音樂等等。將一堂三小時的課剪輯為10~20分鐘的精華影片，這得由陶瓷專業的館方人員與影像後製公司共同完成，所花費的心力實為外人難以想像。館方已在2012年委請專業影像公司完成後製，陶瓷學院影像紀錄計畫將於年底把階段性的成果，上傳至官方網站及Youtube分享。

而陶博館的年度出版計畫中，陶瓷專門技術為重點書系之一，惟因專業書籍需要更長時間的醞釀、與作者溝通，與一般展覽圖錄不同的是，更要站在讀者立場構思內容，照片、插圖、表格……，任何有助於陶瓷技術留下畫面紀錄的形式，還得找攝影師、插畫師完成，著書立言是一項寂寞卻回響極大的文化傳承工程。

而這些藝師為什麼願意將畢生絕學或至少是階段性的重要技藝傾囊相授？以下為手拉坯藝師——邱玉琦的專訪，她年紀輕得驚人，但已投身拉坯研究創作十多年，在訪談她的學習過程中，不免讓人驚訝於十多年前的臺灣，工藝技術傳習竟

9

10

仍如此保守。所幸時代在進步，資訊交流更方便，人的觀念也改變了，開啟正向的互動。

專訪邱玉琦：早期技藝學習

以前學習陶瓷很辛苦，很多師傅一輩子只會一種技術，藏私風氣普遍。會拉大坯的可能不熟悉拉小坯，修坯師傅不一定會拉坯，所以師傅專精某項技術後，擔心自己的工作被取代，所以不輕易示人，更不輕易教人。邱玉琦復興美工畢業後，先在鶯歌的工廠刻花瓶，上班時盡量用眼睛吸收老師傅任何細微動作，但又不能太明顯，有些師傅連眼神都給防著，不能直勾勾地盯住看，下班後再自己用拉坯機練習。

聽了讓人嚇一跳，這不和阿基師當學徒時的情況很像嗎：偷看老師傅做菜，趁著菜已端上盤、老師傅把鍋子遞給他洗的時候，用手偷沾一下湯水嘗味道。邱玉琦回應說，阿基師還可以偷沾醬汁嘗味道，老師傅的陶坯是不給碰的，想輕輕接一下坯體測濕度硬度都不行，只能搶著幫老師傅搬陶坯，趁著搬運的時候，手掂重量、目測體積，但還是不敢碰坯體呢！

她曾在工廠連續做幾個月的白工，為的只是正好有位老師願意讓她看著

學。約莫也是年輕人的誠意軟化了老師傅，某日下班後，師傅對她說：「妳仔細看，我拉一次坯給你看，只示範五分鐘。」那五分鐘像是時光凝結似的，示範完後，師傅叫玉琦拉一次坯，師傅看了她的手勢、成品，丟一句話就回家了：「明天教妳修坯，只有一次。」原來這句話是莫大的肯定！

為了學功夫，十多年來她做過三次學徒，「拉坯、修坯、噴釉、做陶板、陶塑，還有打雜的像是練土、疊窯，工廠叫我做什麼就做，還曾經噴釉做了半年，肩胛骨嚴重肌腱炎」，她笑著說，在陶瓷工廠裡，「除了老闆和會計沒做過，什麼工作都做過了。」

現在看來很不可思議的跌跌撞撞的師徒學習，一個正面刺激是時時強迫學徒思考學習的動機，艱辛的過程學習淬鍊著堅持的意志與扎實的功夫。十五年後，邱玉琦成了陶博館拉坯研習課程的老師，初階、進階課程都額滿，2011年12月出版的《手拉坯技法》一書，亦獲國立臺灣藝術大學工藝設計系教授劉鎮洲專文推薦，書一推出，許多陶工老師買來當成教科書，庫存量已至絕版警戒線了。

厚達150頁的《手拉坯技法》，從發

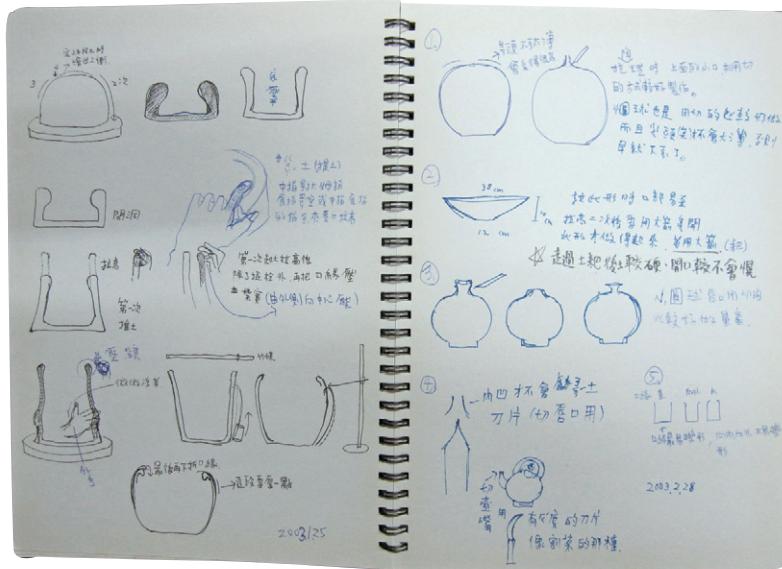
9 邱玉琦於拉坯研習課解說工具

10 邱玉琦示範各種拉坯工具，歡迎學員們錄影拍攝，這與十多年前邱老師苦學拉坯經驗大相逕庭。（攝影：陳妙鳳）

11 《手拉坯技法》一書中，所附之教學光碟拍攝現場，錄影師及攝影師全副武裝就位。（攝影：郭雅玟）

11

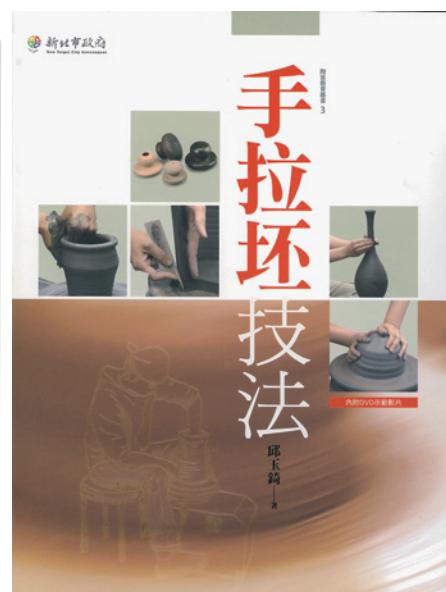
12 《手拉坯技法》手稿（邱玉琦提供）

13 《手拉坯技法》一書封面

（圖版提供：新北市立鶯歌陶瓷博物館）

想設計書的綱要開始，邱玉琦畫了上百張圖稿，所有的文字都親筆撰寫，前前後後校稿十九次，每一頁都是修了再修。她說，最難的是要努力回想過去的自己，站在初學者的立場，有什麼步驟是初學者過不去的關卡，常說眉角眉角，眉角一經點出，勢就順了。她感謝當時敦促她、與她反覆討論無數次的陳妙鳳老師，唯一的遺憾是在書中沒機會表達謝意。

這本技法專書，從拉坯步驟、姿勢、工具、環境，甚至顧及環保的陶土如何回收再利用，都一一圖文並茂地說明。而復興美工出身的邱玉琦，更發揮素描插圖功夫，親手繪製剖面圖、結構圖及示意圖。書中還附上50分鐘的教學光碟，包含拉坯的步驟口訣（定中心、開洞、擴底、拉高、延展），以及一氣呵成示範了「大缸、大甕、梅瓶、圓球瓶、大肚小口瓶架接」等數種成形過程。需要特別叮嚀

12 13

的步驟，還在主畫面之外，配上設計為動畫的子畫面。

陶瓷學院的「拉坯研習」課程，從「初階、進階」三期課程、出版專書、拍攝示範DVD，橫跨博物館不同組別業務，發揮加乘作用，堪稱至今最完整的藝師技術傳習專案。目前計畫出版中的技藝專書，包括青瓷釉藥、化妝土裝飾技法等。

結語

制度是一塊沃土，提供傳承種子生長。靠著無私的陶藝師、完善設備及保存制度的博物館，以及青青學子的學習動機，三者成就了陶瓷工藝的傳習機制。教育推廣組組長程文宏強調：「陶瓷學院分享技術，更分享想法。」筆者相信，技術是開端、是基礎，只要自由交流的空氣持續流動著，藝術創新激盪的火花亦不會停歇。¶

陶瓷學院網站：<http://academy.ceramics.ntpc.gov.tw/zh-tw/Home.htm>
 陶瓷學院「國際陶瓷設計工作坊」英國設計師Anthony Quinn（安東尼·昆恩）上傳於YOUTUBE的示範錄像：<http://www.youtube.com/watch?v=MryGWH0p4jQ&feature=youtu.be>

註釋

1 志野・瀬戸黒、色絵陶器、鉄釉陶器、民藝陶器、備前焼、萩焼、唐津焼、色鍋島」「祥瑞、織部、辰砂、青磁、磁器大物のろくろ技法、瀬戸丸窯丹波立杭窯、小鹿田焼」。