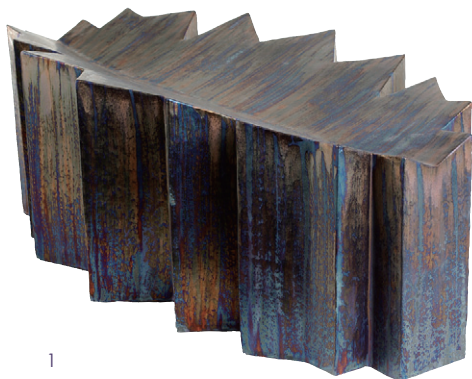

謝嘉亨 Hsieh Chia-heng

陶藝・臺北市中山區

謝嘉亨是一位隱身在臺北後火車站鬧區寂靜巷弄中的陶瓷工藝家，人們常將他定位為一位製作陶瓷蒸汽火車的工藝家，這是由於其火車系列的作品太過完美、精緻與耀眼，因此讓鮮明的火車形象一直跟隨著謝嘉亨，但是這樣的觀點並不全面，並且可能略微失焦。

正確地來解讀謝嘉亨的創作，其實是不斷地在追求「極限主義」——材料與顏色的極限。對此他解釋說：「我的創作是在兩個材質中跨越，從土跨到金屬，又從金屬跨回土。其間不停地追求極限，找尋陶土的所有可能性。」謝嘉亨認為，只有釉色才能呈現陶土材料最完美的型態，陶土也因為釉色的呈現而擁有其他材料無法超越的優勢，因此多年來他始終堅持陶土一定要上釉料。

謝嘉亨能夠在陶土與金屬中穿梭，主要依靠他的獨門絕活——「閃光釉」。「閃光釉」是西班牙的國寶級技法，原本是13世紀阿拉伯人在進貢皇室的陶瓷上所採用的特

殊釉法，其特色是「在不同角度的光源照射之下，會宛如蝴蝶雙翼在陽光下耀眼，不停地閃耀著多彩絢麗的色澤」。在西班牙馬德里市陶瓷學校求學期間，謝嘉亨無意間接觸到這個技法，旋即為之著迷，後來他積極地投入反覆試釉，最後不但將它成功呈現在世人面前，而且在他不停鑽研努力下，「謝嘉亨的閃光釉」所能呈現的色彩多元與變化性，已經是連西班牙人都無法跨越的境界了。這個「西班牙國寶」技法，就這麼扎扎實實地變成臺灣的特色。

謝嘉亨的創作初期是以「鐵路」系列為代表，他說道：「會從事這樣的主題，除了因為喜愛鐵道文化之外，主要也因為火車是臺灣人共同的記憶。在臺灣這塊土地上居住的人，無論是什麼族群、何時到達、生活了多久，每一個人都可以在火車上找到專屬於自己的記憶與認同感。」他進一步拿西班牙的例子來闡述說：「其實西班牙境內也包含很多種族，也打過內戰，文化大熔爐的現象比臺灣更甚，至今社會上仍存在很多對立，然而一旦民俗歌

創作充滿童趣與幻想的陶藝家謝嘉亨

- 1 謝嘉亨 波光玄武 陶作
- 2 謝嘉亨 CT240型 陶作
- 3 謝嘉亨 機器人系列—攻擊 陶作
- 4 謝嘉亨 機器人系列—守衛 陶作
- 5 謝嘉亨 深秋楓紅 陶作

曲如〈佛朗明哥〉響起時，彼此之間就沒有任何的分野，彷彿大家都可以用民族音樂來忘記彼此之間的歧見。」謝嘉亨認為臺灣的情況也類似，小小的土地不應該再累積多餘的對立，而應該找到彼此之間的共通點，一步步建立起彼此的信任感，這樣一來，活在這片土地的人們才能齊心協力為臺灣的未來而努力。有鑑於此，謝嘉亨展開了長達數年的「火車」系列創作，一直到2009年才大致完成。

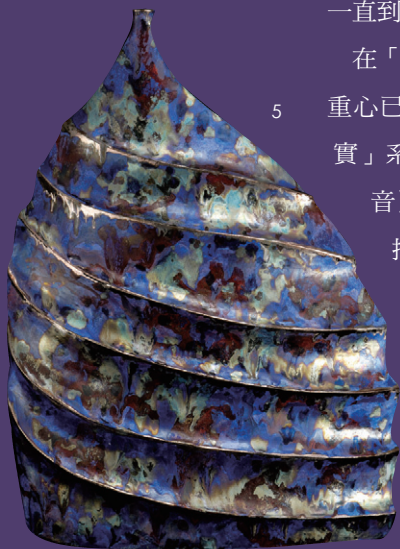
在「火車」系列之後，近年來他的創作重心已有轉變，目前他正在進行「非寫實」系列作品，其作品諸如〈清涼的聲音〉，將古早冰車中懷古的重要元素抽取出來，透過放大、重新排列的手法製作；另一作品〈陶罐〉，將達悟族傳統造型的陶罐，轉化成二面的型態，再配合閃光釉來呈現嶄新的意象；〈波光玄武〉則是轉化澎湖著名玄武岩元素，透過幾何造型來加強力

道，並配合閃光釉來傳達海浪經年累月拍打岩石，所造成的衝擊痕跡與滄桑歲月。此外還有「機器人」系列，利用鐵道文化的零組件創造出機器人整體造型，並在細節部分發揮陶土的優勢，自由地將零組件放大、縮小及轉型，讓作品呈現更完美的姿態。謝嘉亨在這個系列中擷取了西班牙文學人物唐吉訶德的精神，再搭配閃光釉的採用，用以完整詮釋真實與幻想的創作，可說是他近年來集大成的創作之一。

提到如何一直保持著對陶瓷工藝的熱情，謝嘉亨表示：「我用陶土說故事，用陶土做感人的作品，用陶土傳達我對土地的愛情，這樣的我比任何人都還幸福。」感動自己，才能感動別人，謝嘉亨的作品便是在用心、用情的經營下，一路走來。

（文／黃淵・圖／謝嘉亨提供、黃淵拍攝）

謝嘉亨 | 臺北市中山區長安西路19巷2弄19-2號1樓

呂咏磐（呂勝南）Lu Yung-pan

交趾陶・嘉義市東區

廣東五嶺以南古稱「交趾」，當地陶匠發明了集捏塑、彩繪、低溫燒窯技術於一身的工藝，故稱「交趾陶」。交趾陶是臺灣傳統中式建築（如廟宇）的裝飾，源自唐三彩，是一種低溫彩釉軟陶，主要都在民間發展與延續，於清朝道光年間傳入臺灣，在寺廟建築中發展起來。交趾陶是一種兼具樸實婉約和鮮明亮彩的傳統藝術，而嘉義正是臺灣交趾陶的故鄉，當地文風鼎盛、工藝發達，日據時期交趾陶工藝家葉王的作品參加萬國博覽會，技驚世界各國，嘉義交趾陶因此聲名遠播。至今嘉義地區仍有認真的交趾陶藝師積極地傳承這項彩陶藝術，曾榮獲第二屆國家薪傳獎和第二屆工藝之家殊榮的呂勝南，便是其中的代表之一，近年來積極於將現代工業設計引入交趾陶創作，藉以吸引年輕族群，為傳統技藝注入新生命。

提起學藝歷程，呂勝南很快細數：「十七歲時，因為家境緣故，我開始學徒

生涯，師承臺南廟宇建築名師紀淵貴，學習雕塑、雕刻技藝、寺廟彩繪等。二十四歲獲得林添木師傅指導，自此開啟了交趾陶創作生涯。」1987年，習藝有成的他在嘉義設立了「龍鳳祥交趾陶藝術工作室」，在這期間，他的生涯不僅穩定茁壯，也展開了另一個意料之外的方向。

呂勝南回憶，有次因緣際會，他訪視了嘉義監獄的受刑人，這次經驗讓他有感而發，興起了將交趾陶帶進獄所的念頭，後來這個理想於1993年正式實現。在包括嘉義監獄、臺南看守所、臺南監獄、雲林監獄、臺北龜山監獄、臺北少年觀護所、彰化輔育院等七個單位中，他結合人格感化、技藝傳承與以藝術淨化人心的理念輔導受刑人，在十六年的歲月中作育英才無數。他解釋道，自己的目的是希望提供給他們自立更生、回饋社會的機會。幾年前，為了使國寶技藝能薪傳延續，他更接受了國立雲林科技大學的聘

右手創作、左手教學的交趾陶工藝家呂勝南

- 1 呂勝南 一團和氣 交趾陶
- 2 呂勝南 麒麟送子 交趾陶
- 3 呂勝南 三腳金蟾 交趾陶
- 4 呂勝南 立式小角端 交趾陶

1

2

3

請，擔任文資所的正式講師。「在學校教課是傳承，在監所教學是救人。」這兩段經驗為他的創作和人生打開了更廣的視野。

呂勝南自承，監所就是最好的創作地點，「因為在裡面的時間長，不但可以教學寓教於樂，又能專心、專注……相對地，也給予了受刑人學得一技之長的地方，將來出去幫助其謀職就業，何樂而不為呢？」雖然接受這份使命，必須有相當大的勇氣，但每當看見受刑人的創作，做出來都很像創作者自己，亦即所謂的「相由心生」，他便覺得這是個引導學生向善的契機。怎麼說呢？呂勝南說明，他以忠孝節義的故事為教學素材，在這一來一往的潛移默化過程中，學生便可能慢慢修正行為，改過向善。呂勝南的用心良苦與熱心公益，曾讓他獲得臺南地檢署檢察長特優榮譽觀護人獎、法務部部長獎、參與監所教化保護事業有功人士等殊榮。

交趾陶的內容大致為神話傳說、民間故事或歷史文學，前者多為祈福，後者則以教化為主。傳統題材以「人」為中心，搭配其他動物、植物等，主從分明，統一和諧。其造型特徵細膩，不但要將人物的眉眼、髯髮、手足，動物毛、鱗、爪，以適當的比例捏塑，更要強調體態、表情

的傳神和鮮活度。從捏塑、黏接、上釉到兩次燒製，任何一個環節都不能有差錯，否則就會前功盡棄。由於求好心切，呂勝南總會在燒製完成後仔細檢視成品，只要一發現瑕疵，即便不易察覺，也堅持打碎，以確保品質。這樣嚴謹的自我要求，使他自1994年以來便屢次獲獎，並使他的作品成為廣受歡迎的禮品及收藏品。

但呂勝南不以此自我滿足，他更突破交趾陶以往小巧、半立體浮雕的剪黏風格，挑戰戶外的大型公共藝術雕塑，其代表作品包括世界第一巨型交趾陶麒麟壁和〈通天鎮地柱〉，後者日前在高雄蓮池潭落成，高達十公尺，由一萬多塊部件組成，是目前臺灣最大的交趾陶作品。這件對他來說「意義非凡」的創作，是為了緬懷九二一大地震受難者與提醒國人提高防震觀念的公共藝術作品。

隨著時代轉變與環保意識抬頭，呂勝南認為：「要讓交趾陶打入國際市場，首先要從環保做起。」未來他除了繼續從事研發無含鉛釉藥與新式用品的造型開發之外，也希望將交趾陶轉化成一般居家裝飾與藝術欣賞對象，讓交趾陶走出宗教建築裝飾的侷限。此外他也將投入更多心力在新秀的培養上，期許自己對交趾陶的教育與傳承做出更多貢獻。（文／林瑩貴、寇文馨，圖／呂勝南提供、寇文馨拍攝）

呂咏馨 | 嘉義市東區林森東路319巷6號

4

許朝宗 Hsu Chao-tsung

陶藝・新北市鶯歌區

鶯歌是一個有雅俗共賞的博物館，有讓人眼花撩亂的老街逸品，有讓旅人能夠將自己獨一無二的手作品宅配給遠方友人的陶藝勝地，臺灣幾乎所有跟陶瓷有關的事物都能夠在這裡找到蹤跡。然而，這幅景觀並非一直理所當然地存在，它之所以沒有因為大陸廉價陶瓷的興起而淪落為代工型態，其實是有賴許多陶瓷界人士的奮鬥與努力。其中一位重要人物，就是許朝宗，他不僅是鶯歌地區與今日臺灣陶瓷界的重量級人物，也在臺灣陶瓷產業面臨沒落與轉型的關鍵年代，扮演著指標性的角色。

許朝宗來自宜蘭，當兵結束之後為了追求現在的妻子，毅然決然來到鶯歌發展。一開始進入當時頗具規模的陶瓷公司「市拿」擔任品管員，並利用這段時間積極累積對陶瓷的專業知識，四年後應「吉洲窯」成立時股東的邀請擔任廠長。之後，因窯廠面臨經營問題，他決定買下全部的股份獨立營運，自此開始了許朝宗的十年計畫。

所謂的十年計畫，是許朝宗將自己的生涯去除掉最初學習陶瓷的四年（1977-1980）後，希望在後續的每十年都能尋求突破與創新的自我成長計畫。

第一個十年（1980-1989），他以明代與清代的仿古瓷器外銷為主，細緻的仿古青花瓷、晶瑩如玉的汝窯作品為當時的代表作。他的妻子回憶，那時的窯廠可以說相當忙碌，幾乎天天趕出貨，甚至有時會因忙碌而無法休息。

第二個十年（1990-1999），仿古藝術陶瓷的外銷熱潮衰退，整個陶瓷產業因而逐漸沒落，許朝宗於是趁勢轉做附加價值較高的創作性陶瓷商品，並在仿古基礎上，集中於釉藥的鑽研、釉色的表現、燒窯的功夫、造型的突破與個人品牌的建立上。也就在這個時期，許朝宗開始結合陶土與其他媒材，玩活了陶土，賦予陶土新生命，成功打響了自我品牌的名聲。這時期的作品以現代風格重新詮釋仿古藝術瓷的描金、亮金、金彩系列作品及「鐵繡花」系列作品等為代表。

從機會中創造產業先機的陶藝家
許朝宗

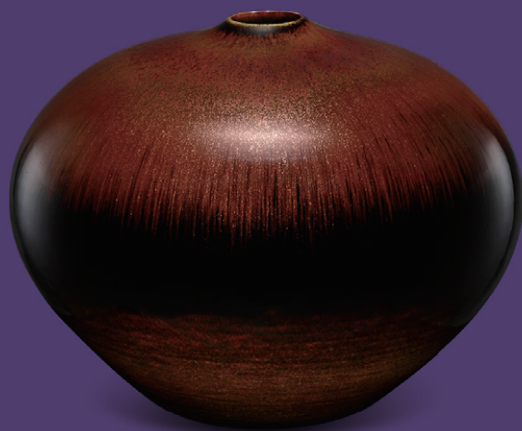

1

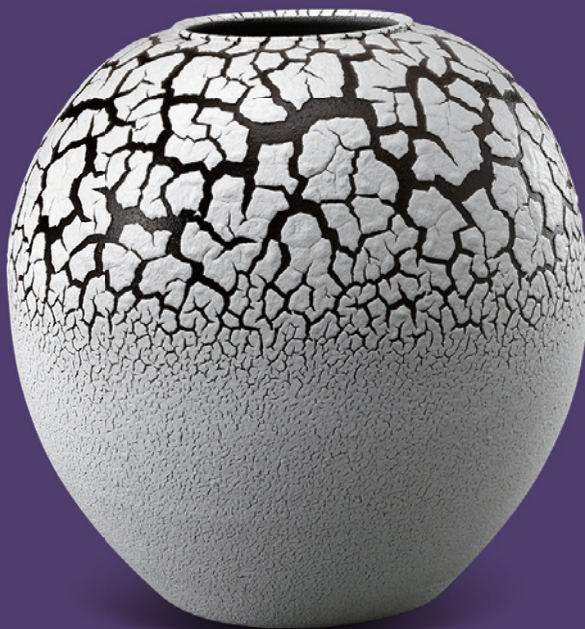

2

- 1 許朝宗 三雄之美 陶作
- 2 許朝宗 蛻變 陶作
- 3 許朝宗 黃金萬兩（聚寶甕） 陶作
- 4 許朝宗 乾旱（花器） 陶作

3

4

第三個十年（2000-2010），許朝宗不僅開始向黃金雕塑家吳卿學習，尋求黃金雕塑與陶瓷的巧妙結合，更多方嘗試運用不同的工藝與技術來打造陶瓷的新面貌，這時期的作品以「黃金立體」系列為集大成代表。

歷經了從外銷出口到建立自我品牌的三十年，目前已進行到第四個十年的許朝宗，除了將於年底開放其品牌的陶瓷博物館之外，更透露他正在積極嘗試另外一項工藝——漆線雕與陶瓷的結合，並已達到初步的成果。

回顧這一路以來的點點滴滴，許朝宗感慨地說：「一個人是否會成功，跟自己會不會思考有關係。機會不是留給準備好的人，而應該要自己創造。」他舉自己當兵時候的經歷為例，當時年輕的他曾試著衡量自己入伍的時間與可以得到的收穫，後來就選擇了對自己最佳的方案，所以當他二十三歲退伍時，他所擔任的職務已遠強過同年齡的其他人了。對許朝宗而言，不停學習與成長才是他追求的目標，這可以解釋雖然當年他在工廠不過是名小小的陶瓷彩繪品保員，他卻會不斷利用時間與機會學習知識與技能，才會於四年後當上吉

洲窯的廠長，接下來更因緣際會承接下窯廠的所有權，為自己開闢了廣闊的舞台。

談到陶瓷產業的未來性，許朝宗不改一貫立場地表示：「工藝產業要不斷地創新，只要不停地創新，就不用擔心模仿。」他認為只要陸續有人投入研發、創新與發展，陶瓷產業的未來仍舊無可限量，那些所謂的大陸陶瓷的威脅與臺灣本身資源的不足等都不是關鍵問題。以他自己的經歷來說，他認為自己當初就是沒有一直侷限於仿古陶瓷，轉而開發鐵鏽花、陶瓷描金、鐵鏽花與黃金雕刻的結合等，不停尋求陶瓷與其他媒材的結合，才擴大了自己事業的未來。

近年來，許朝宗的生活步調十分規律，教學、創作、休閒與運動都有固定安排。雖然因為事情多而壓縮了創作時間，然而許朝宗說：「時間分配得宜，反而讓自己在創作的時候有充沛的動力，效率更高。」一番話讓人相信，不久之後，臺灣的陶瓷界即能再次看見許朝宗將現代陶瓷藝術推展到另一個輝煌的境界。（文／黃淵·圖／許朝宗提供）

許朝宗 | 新北市鶯歌區大湖路185巷7號

陳銘堂 Chen Ming-tang

竹雕・臺中市區

臺中市中華路與中山路車水馬龍，每到夜晚燈火通明的夜市，更是讓人難以想像有一處猶似人間仙境坐落於此，進到「觀竹堂」，頗有尋幽谷訪仙境之趣，它是陳銘堂工作與生活的重心，亦是訪客欣賞竹雕藝術的空間，滿室竹香與溫馨，令人想要久駐品味。當你踏上二樓空間，陳銘堂會要你放慢腳步，體悟慢活人生的意境，原來他兒時木訥寡言，加上聽力的缺陷，在學習的道路上備受委屈與艱辛，但也因此讓他能夠專心一致地沉浸於竹雕創作的天地裡。童年最常陪伴他的是竹子、青蛙與池塘等與世無爭的景象，串連成一幅幅美麗的回憶，是促成他走上藝術這條路的重要創作靈感。

話匣子一開，陳銘堂侃侃而談他尚未公開的新作「青蛙」系列：「青蛙是我童年時的好朋友，小時候在鄉下那種年代，物質雖然缺乏，但卻有非常快樂的時光，所以希望以這個系列與大家分享，並藉由作品傳達正面的力量……」，其中包含著開心、幸福、歡喜三個重要元素，其姿態神情趣味橫生，有別於其以往用竹片雕刻的作品，更具立體感與童趣，讓人耳目一新。

對於自己採用孟宗竹的根部進行雕刻，他解釋道，這還必須經過多道的手續處理才能使用，「臺灣竹子得天獨厚，

纖維細密，硬度較高，孟宗竹中空有節，刺竹是實心，雖然雕起來較困難，但很有挑戰性。」他接著說，自己從事雕刻藝術三十多年，早已把竹子當情人談心，「當作情人才會有互動、有感情，奇妙的是竹子也會釋放能量，給予我靈感」。他的作品突破傳統竹雕構圖的限制，以鏤空透雕和立雕手法製作，並加入現代元素，表現於貓頭鷹與貓對峙之緊張氣氛、鼠與犬的對話作品等題材，更能展現其生動活潑。

「青蛙」系列之一〈暢〉刻畫一隻伸懶腰的青蛙，陳銘堂巧妙運用竹子的紋理，展現擬人化的趣味性。一反傳統竹雕不重上色而著重展現竹材光澤的作法，他勇於突破，在作品上著色，利用顏料色澤來增加遠近與深度的層次感，使得竹雕創作呈現截然不同的風格。

陳銘堂的早期作品多以寫實手法表現童年時光與鄉土情懷，細膩中具情思的刻畫，讓他獲獎連連，許多作品亦獲收藏。1983年他以「鄉土」系列榮獲第三十八屆全省美展教育廳獎，隔年又以「荷花」系列獲得第十一屆臺北市美展首獎；1986年的「瓜藤」系列是他最早嘗試以竹雕的方式展現大地恩賜、供人們生活所需的蔬果作品，也獲得國立故宮博物院收藏該系列的

將童年時光予以重現的竹雕家
陳銘堂

1

- 1 陳銘堂 獻壽 竹雕
- 2 陳銘堂 嬉 竹雕
- 3 陳銘堂 展 竹雕
- 4 陳銘堂 舞 竹雕
- 5 陳銘堂 暢 竹雕

2

二十三件作品。繼1994年以〈荷花屏風〉獲得第三屆民族工藝獎雕刻類二等獎，兩年後的〈頭頭是道〉他再以五件竹根雕刻農間常見的根莖類植物——大頭菜、蘿蔔、芋頭、地瓜與洋蔥等，代表宇宙生生不息的萬物，此作讓他抱回獲第五屆民族工藝獎雕刻類三等獎。

硬的纖維中，刻劃出細細的鬚根，不但手要穩，力度也要夠，一有差錯，就要重來……這在竹雕中是常有的事。」從中也悟出了凡事急不得，否則功虧一簣的道理，因此近年來他在竹雕創作中融入了自己對減法藝術與人生的體悟，將作品逐步朝線條化、簡化發展，讓這股信念落實在

3

4

5 陳銘堂精湛的技藝，無疑是他獲獎不斷的主要原因。談及自己如何在竹片上構圖，他說道：「竹莖通常是細而長的圓柱狀，受限於素材的既定形狀，竹雕所受到的構圖限制比木雕來得多，其要在有限的圓弧空間中構圖，如何安排才能表現較佳的視點，如何才能在有限的厚度上展現不同的雕刻手法，對雕刻者而言都是嚴苛的考驗。」竹子的質地比木料堅硬，尤其竹節部分最難雕作，加上竹莖表皮光滑，若未能掌握力道，很容易就會因為滑刀而受傷。「要在這麼

自己的人生與創作上。

體貼的陳銘堂也不忘感謝妻子的一路陪伴。「走創作這條路，最辛苦的是我太太，因為原創性的東西往往超越市場的期待……」但始終堅持創作的他表示，「生命很短暫，創作亦是一種使命，不但要在有限的時間中展現新的想法，讓未來的人知道，也要將過去的觀念與技法，繼續傳承下去。」傳承與創新，正是他從過去到現在所秉持的方向，而他也將以信念持續開展未來。（文／林瑩貴、寇文馨·圖／陳銘堂提供、寇文馨拍攝）

陳銘堂 | 臺中市市區中山路291號

黃安福 Huang An-fu

玻璃・新竹市東區

生於雲林，發跡於新竹的黃安福，16歲就入行從事玻璃製作工作，他坦言，其實是因為那時沒有考上體專，想要培養自己的一技之長，才投入玻璃工作的。但如此的因緣際會，至今也已讓他累積了超過四十年的相關經驗。在這期間，他持續地在玻璃工藝領域扎根，為作品贏得優秀的成績，也逐漸建立起自我品牌，而當被詢及他近年來的生涯重心時，他表示：「文創的推動與教育是我從事玻璃創作四十年來，所下的最大定義與最後目標」。

對此黃安福解釋道：「到國外看見別人的工藝發展，往往都領先我國甚多，讓人不勝唏噓的是歐美如此，韓國居然也是如此。政策正確的韓國願意去做初步的犧牲與奉獻，讓他們往後的發展潛力相當大，而臺灣工藝如果想要成功，也無法僥倖，競爭永遠存在。機會不是沒有，而是只給準備好的人」。黃安福認為，身為臺灣工藝領域的一分子，在這個關鍵時刻理應義無反顧地投入文創產業的推動。「臺灣軟實力很強，相關技術的發展都是數一數二，在政府重視文化發展、成立文化部、

挹注資源的現階段，文創產業應可以更為擴展。另一方面，我們也應該要努力銜接上政府的腳步，以共同創造臺灣工藝的再次榮景」，也因此他願意無私地配合政府進行相關活動，無論是國立臺灣工藝研究發展中心生活工藝館的工作推動，或者是大專院校的工藝教育，他都積極參與規劃，原住民部落、八八風災與莫拉克風災的專案訓練也能看見黃安福的身影。

文創的基礎是傳承，談及玻璃產業的傳承，黃安福認為不能只限於談論玻璃本身，而要拉高層次到工藝產業的格局。學識淵博的他從經濟學角度分析臺灣工藝產業道：「臺灣工藝產業所面臨的情況是『經濟自主循環生產力』不夠，產業無法自給自足，內在的需求量永遠不足，必須依靠國外的市場。因此國外銷售通路、工藝交流、甚至是工藝家的國際觀等，都是現階段產業推動的當務之急。」他進一步指出：「臺灣工藝必須走出『品牌』，既然要打造工藝品牌，就不單是技藝本身的範疇，還需要具有國際觀、組織力、行銷、管理、開發的專業人才，才能有效扎

對工藝文創著力甚深的玻璃工藝家黃安福

- 1 黃安福 四海龍王（四件組） 玻璃創作
- 2 黃安福 金剛 玻璃創作
- 3 黃安福 孕育（好運到） 玻璃創作
- 4 黃安福 藍天（綻放） 玻璃創作

3

根工藝，進而跨出臺灣工藝的下一步」。

臺灣工藝打造品牌的重要步驟之一，就是遴選「臺灣工藝之家」。身為評審委員之一的黃安福說：「工藝中心評選出『臺灣工藝之家』，目的就是建立臺灣工藝的品牌。這是一個『家』的概念，期望每位得主、每位工藝家都能在『家』的底護之下成長茁壯，同時也對『家』有所貢獻，這樣才能

造成雙贏局面」。因此他認為，公家單位應該盡量提供協助予工藝家，予以輔導並開拓通路等，同時工藝家除了享受被照顧之外，也應該有自我的責任與義務，藉由自己的經驗積極主動地幫助工藝產業的傳承與推廣。如此公部門與工藝家兩者由被動轉為互動，甚至是主動，每位臺灣工藝家皆能有生命共同體的感受，臺灣工藝的下一個榮景才有可能重視。

回到自己的玻璃創作本身，黃安福娓娓述說起自己的歷程。他說道，他的創作有五大系列主題——動植物、海洋、昆蟲、神話及人物系列，這些都仍在持續進行中，新作則包括臺灣蘭花系列創作，還有

2

朝「臺灣本土文化」進行發展的創作，諸如融入節慶活動中的八家將、三太子等廟宇元素的創作。他表示，雖然他現在花費很多時間在工藝傳承及教學工作上，但是仍然維持每天創作的習慣，因為「創作時的快樂，是無可比擬的」。

推動文創是知易行難，十分吃重的工作，但黃安福並不以為苦：「這是我能做的工作，這才是我的價值，否則我累積四十年的經驗，豈不相當浪費？」他的使命感不僅讓自己走出一片天地，也是臺灣工藝文創的一盞明燈。（文／黃淵·圖／黃安福提供、黃淵拍攝）

黃安福 | 新竹市東區高峰路386巷100弄19號

4

蔡榮祐 Tsai Jung-yu

陶藝 · 臺中市霧峰區

1

來到霧峰小鎮蔡榮祐的家，一進門即會看見簡單自然的室內陳設，在創作之外也收集土地公造型陶器的他，有一座古色古香的中藥櫃與陶藝作品相得益彰。蔡榮祐浸淫陶藝世界已有三十多年，這是一段陶藝奇緣，因緣際會使他註定要走上陶藝創作這條路。

1966年，蔡榮祐曾跟隨侯壽峰老師學習膠彩繪畫技巧，奠定了深厚的繪畫基礎，從事繪畫創作的十年間，作品屢獲肯定與獎項。後來因為環境因素和生活負擔的壓力，他放棄了鍾愛的繪畫創作，轉任職各種行業，於職場上經歷了許多失敗與不如意。與陶藝的因緣就起於1975年待業家中時，他協助侄兒佈置結婚的新房，為尋找適合的擺飾品，他認識了當時製作陶器提供拍賣的楊連科，因而向他請益學習簡易的陶器製作手法，楊連科於是可以說是蔡

榮祐的啟蒙老師。為了使陶藝技藝能夠更上一層樓，蔡榮祐接著於1976年離鄉背井到臺北拜師邱煥堂與林葆家兩位教授的門下，自此與陶藝結下不解之緣，翌年即返鄉開窯，成立「廣達藝苑」陶藝工作室。

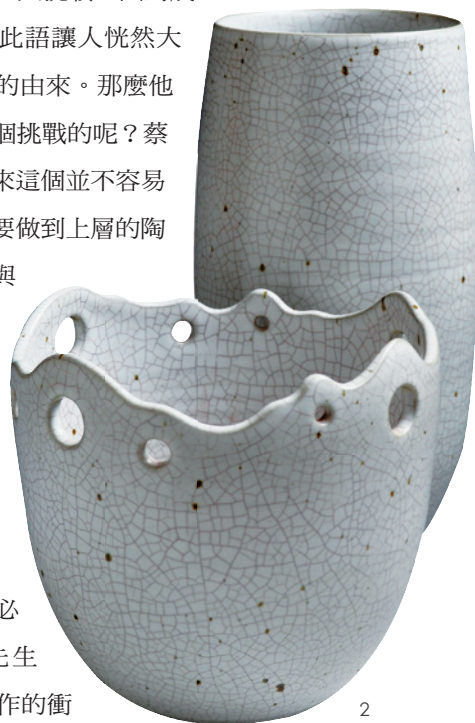
或許只有天分二字，才能解釋為何蔡榮祐從學陶第二年起即能連續四年入選義大利國際現代陶藝展，並自1982年起連續三年獲得臺灣省美展美工設計類前三名的獎項，更取得省美展永久免審作家的資格，成為臺灣省美展工藝類的第一人；與此同時，他還連續兩屆入選法國華樂利市國際現代陶藝展，奠定了在臺灣陶藝界的地位。

「我六十歲才學會『包容』」，蔡榮祐開口說的第一句打趣話，指的其實是他的嘔心瀝血之作——「包容」系列。他指著作品說，「要如何將不同熔點的陶土相互包容，確實是一大挑戰，因為成功率相當低。」此語讓人恍然大悟這個系列名稱的由來。那麼他又是怎麼克服這個挑戰的呢？蔡榮祐接著娓娓道來這個並不容易的過程：「包容要做到上層的陶土熔了、流動並與下層陶土完美成形，產生聚流的效果，才能成為獨特的作品，分裂通常都在結合點上。又創作的過程中必須使自己的心先生起感動，有了創作的衝

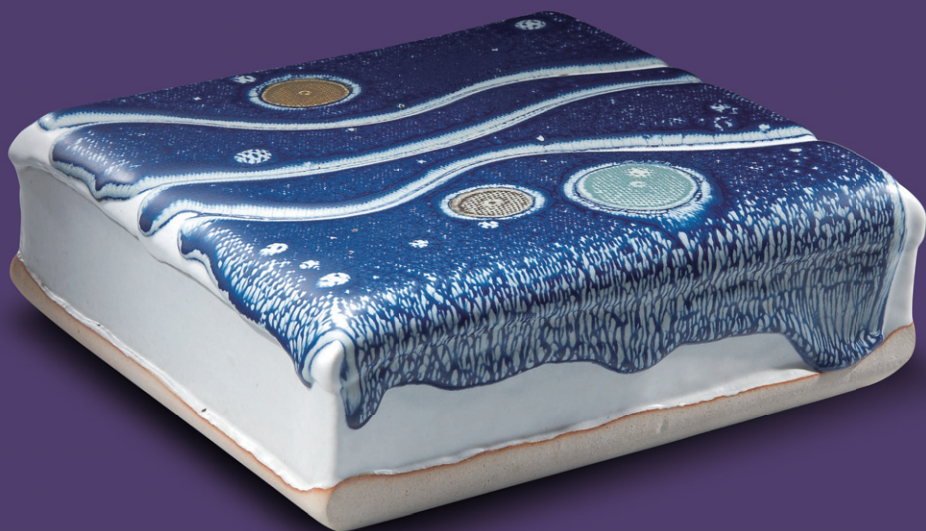

在求新求變中成長的陶藝家
蔡榮祐

- 1 蔡榮祐 包容 2009 陶作
- 2 蔡榮祐 捨得 2009 陶作
- 3 蔡榮祐 包容 2005 陶作
- 4 蔡榮祐 包容 2009 陶作

2

3

動，才去做實驗與磨合，但通常因兩種土的膨脹係數不同，高溫時沒事，冷卻過程中卻經常崩裂，所造成的失敗率不計其數……」他回憶，當初他頻頻失敗又找不出原因，後來有學生告訴他，「老師您不要急著開窯，先出去走走，等窯冷卻降溫了再回來打開，也許會有不一樣的結果」。果然，所謂教學相長，「包容」系列試了六年，一直到這時才終於成功試出來，他心中百感交集，難以言喻。

蔡榮祐接著說明，較早期的「包容」系列是以方形呈現，後來改採圓形拉坯方式，當冰柱鐘乳石的質感出現那一刻，「我頓時感動莫名，彷彿渾然天成一般」，

他的後院至今還保留著以往失敗的作品，提醒自己凡事從錯誤中學習。

他一面緩緩道出這段歷程時，臉上一面不禁浮出滿意笑容，因為他覺得自己已經通過了層層考驗，在「包容」之後，甚麼事都再

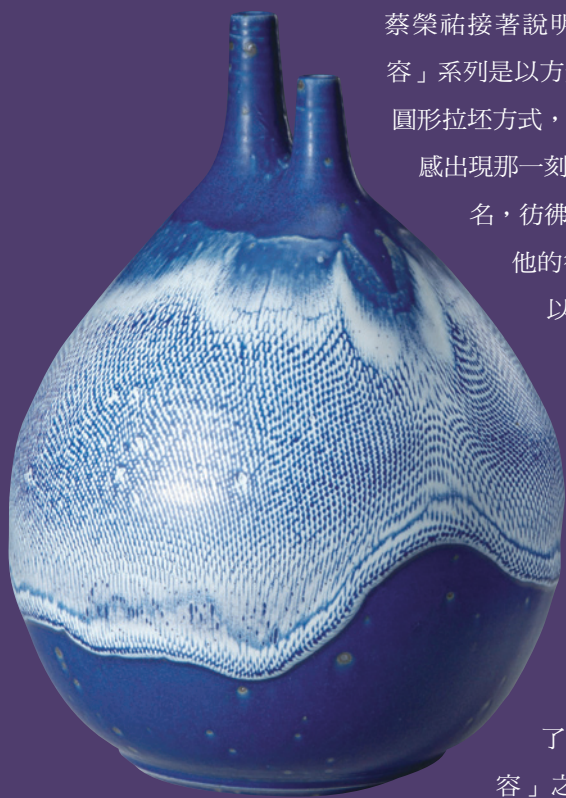
也難不倒他。

通常蔡榮祐在創作之前都會先畫好設計圖才去執行，靈感則多來自日常生活中的體悟，以及對人與人之間相處的感觸。目前他已發展出了「圓滿」、「憨厚」、「惜福」、「親情」、「耿直」、「捨得」、「彩釉」、「盤與鉢」、「方圓憨厚」、「石窟頌」、「蓋罐」和「包容」等十二個系列，每件人性系列作品都有著特殊的意涵，例如坦誠、表裡一致、神祕、虛有其表等主題，增添了作品不少意趣。

在近期創作中，他的現代陶藝風格愈趨明顯，作品都帶有時尚造形，他解釋道，陶藝創作也需要新求變，傳統陶藝（指生活陶純美的部分）偏向純藝術欣賞，觀念性較強，為了以實用性的火花開發其市場，他認為必須讓陶藝的造形有所破。

「我喜歡閱讀 *VOGUE* 等時尚雜誌，裡面總是會有意想不到的創意，經吸收後可以運用在自己的陶藝創作上。」創新來自壓力，這位在2011年獲得國家工藝成就獎的大師在陶藝之路上的成功，正是來自他不斷的自我要求。（文／林瑩貴、寇文馨·圖／蔡榮祐提供、寇文馨拍攝）

蔡榮祐 | 臺中市霧峰區本堂里育群路183號

4