

從創作工坊到工藝品牌空間

磐創作陶坊

From Ceramic Studio to the Establishment of a Craft Brand:
Pan Ceramic Studio

採訪・攝影／王淑慧 Lin Yin-Kuei、何明泉 Ming-chyuan Ho・圖片提供／周美智

有誰想像得到，豬舍也可以變身為創作工坊？陶藝家周美智的工作室——磐創作陶坊，在從事創作二十多年後，2007年元月獲得「臺灣工藝之家」認證，並連續三年獲得社區工藝扶植計畫之補助，接著在2010年申請到「臺灣工藝之家展陳空間改善工程經費補助計畫」，由雲林科技大學建築與空間設計系講師劉銓芝率領的設計團隊，將工作室規劃為三個部分：展示區（作品展示）、交流區（泡茶聊天）和教學體驗區（陶藝戶外教學），原本老舊的空間自此煥然一新，不僅解決了舊屋年久失修的問題，新舊元素的交融設計勾起了舊時居住於鄉間的回憶。從豬舍、創作工坊到展陳空間的大幅度轉變，成為以現代設計概念有效再造空間的一個佳例。

1

- 1 祈福平安燈
- 2 改裝前的陶坊入口
- 3 改裝前的陶坊內部
- 4 改裝後的陶坊整體景觀
- 5 改裝後的陶坊入口，木架清楚立出了入口所在。
- 6 改裝後的陶坊戶外教學空間
- 7 門廊旁的荷花
- 8 入門處的門廊

融新意於舊屋，再造空間新氣象

磐創作陶坊為一層樓的空間，原本的室內入口處是陳設簡單而略顯狹窄的展示空間，再入內是周美智的工作桌和教學的地方，最裡面則是接待賓客的客廳。引發整頓工作室的起因是屋頂的嚴重漏水現象，每次只要下雨，屋內也就下起大雨來，室內處處都有接漏水的水桶，不難想像當時那般狼狽的模樣。

這座陶坊是由一間豬舍改建而成，原本是一個在兩次不同時間下分別增建的豬舍跟倉庫空間，而院舍原來已經做過許多改變。由於天花板低矮和老舊等問題，幾年前它就已做過空間改善的工程，譬如安裝窗戶、鋪上陶磚地板、擺置一些舊家具（書架、酒櫃）等。在這之外，較有趣的是造型粗獷的紅磚、預鑄的混凝土柱跟木屋架等，原來這裡的磚牆不全然是磚造，而是磚牆再加上光復後用過的一種預鑄混凝土柱。這樣的歷史韻味吸引了設計團隊的注意，所以在新的展陳空間改善工程計畫中，這些與豬舍有關的元素、曾處理過的陶磚地板等，都被保留了下來。

工程的設計團隊表示，由於經費有限，這次工程的首要任務，便是在保

2

3

留建築的堪用部分之外，另外挑出重點來。那麼，它的重點是什麼？從陶坊的兩項鮮明的改變，或許可以窺出端倪：一是入口，原來的陶坊入口處並不顯眼，為了清楚樹立其品牌標幟，團隊特地製作了一個木作的花架，讓它產生一個入口意象；另外，陶坊的戶外也多了一個DIY區。

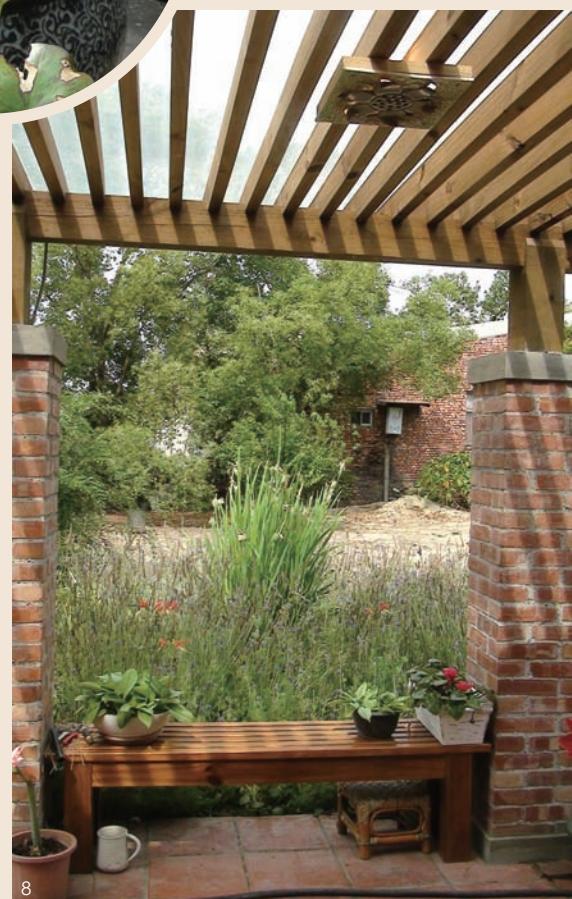
創作、教學、展示，簡化設計顯特色

這個DIY區的設計其來有自。原來周美智每週有一到兩天的教學課程，日常她與助手的創作空間，就分成了教學區與工作區，用作展陳的空間只有一半；在這一半的空間中，若再扣去工藝家跟參訪者的交流區域，譬如流理台、茶桌等，剩

下的展示區其實十分狹窄。此外，由於創作、教學與展示區域的混融使用，原先的空間也顯得雜亂，展示作品很容易就被堆積的物品所埋沒。

為了讓空間的運用更有效率，同時突顯周美智的個人創作，新的展示空間採取了低調的作法，讓作品為主，空間為烘托的背景，戶外的DIY區則做為團體教學的場地。把必要的機能系統化、整體視覺簡化之後，人們的注意力便能自然而然地回到作品本身。

目前新的陶坊裡，入口進去即是端景牆，放了三件周美智的得意作品，等於是她的主題展示區；進入室內後，最前面是展陳空間，周美智的其他作品在這裡依主題擺設；

通過一道隔牆，後面才是教學及創作空間。原有的空間特質也表露了出來，古老的磚牆在此派上了用場，成為室內背景的一部分。值得一提的是，團隊還製作了一個有木頭質感的檯面，也就是原木條加上具現代感的玻璃，如此一來，放在木頭、磚牆與玻璃之間的作品，就更能從這種主從關係中突顯出特色來了。

融入在地元素，三太子成文創商品

近年臺灣的文化創意產業發展愈來愈蓬勃，許多創作者都致力於擷取文化元素，加上創意，為自己激盪出更多創作動能。周美智的工藝品牌之路，也和這條文化創意產業之路息息相關。在展陳空間的改善之外，2008至2010年，她也參與了太子社區的工藝扶植計畫，與新營太子宮合作開發文化創意商品，社區工藝與文創產品，自此也成為她的創作版圖。

在周美智所策劃的一系列創意商品中，把太子宮主爐的香火融入陶土創作，製作出的平安福及平安燈，無疑是最有意思的作品之一。她運用香灰治病保平安的民俗概念，結合與三太子有關的渾天綾、乾坤圈、火尖槍、風火輪等圖騰，燒製成〈香灰平安福〉、〈平安如意杯〉、〈陀螺貢杯〉、〈蓮花陶燈〉、〈蓮花爐〉、〈時來運轉－風火輪造型陶鐘〉等兼具在地

9 位於展示空間後的工作室。

10 陶坊入門後的展示空間。

11 香灰平安福

12 娃娃打陀螺咖啡杯

13 繞著繩子的陀螺杯

11

12

文化特色和工藝手感的太子宮文創商品。〈香灰平安福〉總共有「風火輪」（一路順風、平安到達）、「火尖槍」（面對挑戰、迎刃而解）、「乾坤圈」（身強體壯、精神飽滿）、「李哪吒」（驅邪鎮魔、法力無邊）、「混天綾」（修練身性、柔能克剛）、「新營太子宮」等數種。周美智表示，運用三太子的主題，目的並不是要散布迷信，「而是透過一個正向的概念，從三太子的故事中衍生創意」。其他商品也展現同樣的創意，比如〈祈福平安燈〉便是廟宇建築形式的簡化呈現，再融合蓮花的子與花瓣的元素，並在陶土中揉合主爐香火，就成了一個美侖美奐又古意盎然的新作，它可以成為玄關桌燈，也可以做為花園照明設施。

哪吒供桌上的玩具——陀螺，是大多數人童年歲月中的有趣記憶。周美智也運用陀螺的造型，設計出裝不同咖啡的杯子，產生了「娃娃打陀螺咖啡杯」系列、握起繞著繩子的陀螺杯等等，讓人把玩時不禁回憶起快樂童年時光。在製作上，她將陶土拉胚捏塑成陀螺杯，再於杯內淋入白釉，並把杯外皮革硬度拋光打磨，窯燒1230度，藉以保留陶土的原始質感。質樸而趣味的陀螺杯設計，也與社區文創主題「來憩陶」呼應。

洋溢親切鄉「土」味的社區創作陶坊

國立臺灣工藝研究發展中心自2004至2010年，一共舉辦了四屆工藝之家的評選，甄選出136位代表臺灣當代工藝卓越表現的創作者。除了鼓勵臺灣工藝家之外，也藉由工藝之家的據點所在，推廣工藝美學、強化生活與工藝的結合，同時結合工藝發展與在地文化觀光活動。由於部分入選的工藝之家在作品展陳和行銷上尚有改善的空間，因此工藝中心於2008年又推動「臺灣工藝之家空間改善暨服務品質提升計畫」，整合空間專家和藝術文化推廣專業，共同協助改善工藝之家的客觀條件，如作品展示、資訊推廣、環境品質等的整體提升。

經過展陳空間的改善工程之後，周美智隱身於

巷弄中的磐創作陶坊搖身一變，成了一個具濃厚的臺灣60年代鄉村氣氛，而又能充分顯現陶藝家創作內涵的特色陶坊。周美智就在這裡進行陶藝的創作和教學、與社區工藝的互動，以及文創商品的開發。原先的蕪雜消失了，取而代之的是經過規劃的屋內外空間，穿過遍植花木的寬敞廣場和木架，走進溫暖的舊式磚屋，裡面便是清朗宜人的展覽空間。經過規劃後的展覽空間，讓視線通透許多，觀賞起周美智的作品來，更能感覺其濃郁的鄉「土」生活韻致。雖然多元化的經營、市場商品競爭力、人力和媒體網路等廣告支援、永續經營等議題，是接下來不容忽視的議題，但空間的更新已為這些改變邁出了第一步。¶

13