

從實用陶瓷茶具檢視臺灣的文化融合現象

Cultural Integration in Taiwan: Functional Ceramic Tea Ware as an Example

文／方柏欽 Po-Ching Fang (國立臺南藝術大學材質創作與設計系助理教授)

近幾世紀因科技的進步，地理上的限制已無法阻礙各地區的聯絡，在交流日漸頻繁下，文化的差異與融合等議題，已成為每個國家所重視關切的項目，也成為許多學者所研究的題材。臺灣因所處地理位置及歷史背景，所呈現的文化面向，融合了大中華文化、日本文化、原住民文化及西方文化等不同的元素。臺灣文化融合的現象，不只反映在臺灣人民的思考模式上，更表現在文化與生活中的細節裡。

陶瓷從遠古時代至今，一直被視為是與生活密不可分的媒材之一，在臺灣所有實用陶瓷器皿中，茶具被獨立成一個重要的類別，除了可以看到工藝運動的影響，更可以藉由形式的面向、表現的手法與彈性的使用方式，感受到臺灣受到多元文化的影響與融合。本文將以當代實用陶瓷的範疇，探討兩個影響20世紀工藝美學的運動——日本民藝運動（Mingei Movement）與美術工藝運動（Arts and Crafts Movement）對於臺灣實用陶瓷的影響，並藉由臺灣當代陶瓷實用茶具所呈現的形式與使用方式，包括延續中華文化的宜興傳統形式、融合日本美學的表現、及現代西化的使用方式，來詮釋與討論臺灣受中華、日本及西方等多元文化影響，所呈現的融合現象。

濃縮的陶藝發展

臺灣現代陶藝起始於80年代，過去以出口導向的陶瓷產業為臺灣現代陶藝建立了

扎實的基礎，產業技術的進步，加上歸國學人帶入現代工藝與藝術的想法，80年代後的臺灣現代陶藝隨著經濟的蓬勃發展，逐漸跟上世界的潮流，二十幾年來臺灣的陶瓷藝術發展，可以說濃縮了整個20世紀的陶瓷藝術面向。

隨著世界陶瓷藝術的發展洪流，當代臺灣陶藝如同歐美與日本地區，逐漸發展出兩個主要的面向——實用陶瓷與藝術陶瓷。顧名思義，實用陶瓷泛指具實用功能性之陶瓷器物，主要傳承工藝運動如民藝運動與美術工藝運動等核心精神，除了表現器物的機能之美、媒材之美外，更追求個人風格的呈現。相較於實用陶瓷，藝術陶瓷則追隨著現代與後現代主義的教條，突破傳統陶瓷在功能性上的表現，以理論的、哲學的、辯證的方式，藉由各種表現形式，如裝置、雕塑等非實用功能的物件，探討個人所關注的議題。

工藝與生活的重逢

臺灣現代陶藝發展在實用陶瓷的層面上，深受日本民藝運動與西方美術工藝運動的影響。民藝運動源於日本，由哲學家、同時也是文學家及社會學家的柳

- 1 卓銘順
茶具系列——玉山龍膽
陶土 50×25×55cm
2005 (圖片提供：卓銘順)
- 2 周妙文
茶具組——欣欣向榮系列
陶土 寬65cm 2008
(圖片提供：周妙文)
- 3 蘇保在 青瓷茶具組
(圖片提供：蘇保在)

宗悅（Sōetsu Yanagi, 1889–1961），與陶藝家濱田庄司（Shoji Hamada, 1894–1978）、河井寬次郎（Kanjiro Kawai, 1890–1966）等共同於1926年所提出的美學、哲學及文化運動。根據柳宗悅的解釋，「民藝」一詞，即所謂「民眾的藝術」或是「人民的藝術」，泛指由工藝家手工製造，用於日常生活的實用器物。發源於世界另一端的美術工藝運動，則由英國學者約翰·羅斯金（John Ruskin, 1819–1900）與威廉·莫里斯（William Morris, 1834–1896）等人所倡導，為對18世紀以來工業化現象的反動，其主要想法不只是企圖重建建築師、設計師及工匠之間的和諧關係，更倡導將具精緻手工藝與良好設計融入生活用品

中，並以便宜可接受的價格普及到大眾的生活裡。這兩個工藝運動可以說是完美的傳統工藝理想，以中古世紀的工藝概念為主體架構，企圖於現代的時空中，復興傳統工藝的價值觀。

「藝術結合生活」或者說是「藝術之於生活」是這兩個運動其中一個主要的共同精神之一，不論是莫里斯企圖改變社會本質（the nature of society）或是柳宗悅改變個人本質（the nature of individual）¹的不同方法，實用的日常生活物件是他們企圖達到藝術之於人民（art for the people）的想法。這個想法在臺灣日漸重視手工藝的環境中延續下去。由於人民的生活水準日漸提升，加上許多工藝家如顏水龍先生等

的推廣，一般大眾漸漸了解並欣賞手工陶瓷器皿，視其較具人文涵養並能表現個人風格與品味，不同於工業大量生產的制式商品，這也因此提供了陶藝創作者一個機會，得以藉由製作純手工生活陶器而賴以為生。

茶文化的契機

茶具在臺灣的實用陶瓷器皿中，是一項獨特的重要類別，這反映出臺灣茶文化在生活中的重要性。雖然茶葉一直被視為一種非必要性的嗜好品，但由於飲茶文化在臺灣已儼然成為一種建構人際關係的方式，加上茶葉被視為一種較健康的飲品，有助於代謝現代人油膩的飲食習慣，隨著生活水準的普遍改善，臺灣人民對茶葉的

視，比其他陶瓷器物呈現較活絡的現象，茶具的製作與發展因此成為陶藝創作者的重要題材。在達到良好機能的前提下，除了多元品項上的開發以配合茶葉的沖泡方式與飲用習慣外，臺灣的陶藝創作者融合前述的現代工藝概念與藝術想法，嘗試製作出具個人獨特風格的茶具。接下來將藉由臺灣實用茶具的範疇，來檢視多元文化的融合現象，進一步地了解近代工藝美學在臺灣陶瓷的表現。

宜興傳統的延續

臺灣的茶文化主要源自於中國大陸，千年的飲茶文化發展出許多的飲用與沖泡方式，從最初的大鍋煮泡、唐代（618–907）的茶粉置於茶碗中沖泡，到

需求漸漸增加，消費能力也大大地提升。而茶葉的品質往往直接反映在價格上，從近年來的優質春茶競標價格上顯示，冠軍茶身價日益提高，甚至高達一公斤數百萬元²，對於有消費能力的族群來說，使用名家所製作的精製茶具來配合高品質、高價位的茶葉，相對地重要了。這個現象激勵了臺灣陶瓷創作者在茶具表現上，願意下更多的工夫。

臺灣茶具的市場隨著國人對茶文化的重

明朝（1368–1644）漸漸普及的小茶壺，及清朝（1616–1911）近代所慣用的茶盅與蓋碗等等形式。其中，最具特色的莫過於宜興風格的茶具形式。宜興風格的茶具可追溯至明朝時期的宜興地區，由於當地出產俗稱「紫砂」的獨特細緻陶土³，所製作出來的無釉茶壺坯體燒成後仍具些許吸水性，造成沖泡時茶水不致於悶於茶具中，達到所謂「呼吸」的要求，可充分發揮茶的滋味，因而受到大眾的普遍喜愛。

除了在媒材的獨特性與機能上要求優異表現外，宜興風格茶具也發展出獨特的工藝美學，原礦土因礦物質含量的不同呈現出豐富的色調，如本山綠、紫砂、朱泥等⁴，透過工藝師精湛的手藝，運用於多樣的形式與風格：幾何造型的、自然再現的、仿古器物的，及結合書畫的人文風格等，另外加上因使用後茶水可使茶具的色澤更加溫潤的特性，被世界各地的收藏家與學者視為一種獨特的工藝表現。

臺灣茶具的形式清楚地呈現出此脈絡的延續，無論是大壺煮泡到小壺沖泡，或是蓋碗的飲用方式，皆曾出現於臺灣，但較普遍的沖泡方式仍以宜興壺為主體風格所發展出來的「工夫茶」系統。不同於日本茶道中的茶碗、水指等其他器具，工夫茶

強烈地呈現在器物對於美的表現上。隨著民藝美學的影響，日本茶道中對於器皿的想法與概念也漸漸融入臺灣的茶具中。

禪的美學可說是日本茶道文化的中心，不論從具體的形式表現到抽象的精神層面皆與禪學有密不可分的關聯性。禪的美學被認為是難以用言語及文字表達的，日本的美學中嘗試以wabi-sabi（侘寂）這個獨特的詞彙來抽象的形容。wabi 有「窮困」（poverty）的意思，並不存在於時尚的社會中⁵，wabi 也可視為一種對自我貧困的崇拜（worship of self-induced poverty），一種對原始簡單的渴望（a longing for a primitive simplicity）⁶；而 sabi 在文學上解釋為孤獨（loneliness）與寂寞（solitude）的意思，在物件上所表現出的

4 方柏欽 柴燒茶具組
寬48cm 2002
（圖片提供：方柏欽）

5 方柏欽 茶具組
陶土、瓷土 寬45cm
2006（圖片提供：方柏欽）

6 方柏欽 茶具組
陶土、瓷土 寬55cm
2006（圖片提供：鶯歌富貴陶園
／攝影：老高美廣告攝影印刷公司）

具通常以單一風格套組呈現（多為宜興風格），包括小茶壺、茶船、茶海及四到六個無把小茶杯，放置於茶盤上使用。

日本美學的融合

日本文化是影響臺灣陶瓷的另一個主要來源，臺灣茶具在宜興風格的工夫茶形式基礎下，日式的茶具形式也漸漸出現於臺灣，如茶碗與側把的及須壺等。除了提供更多樣的表現形式外，日本文化的影響更

不完美（imperfection），或是暗喻著一種時間經歷的歷史之美，即為 sabi 的表現⁷。

志野（Shino）、織布（Oribe）等陶瓷器皿可說是侘寂美學的極致表現，日本茶道藉由這些物件及參與者於環境中所建構的氛圍，去感受及欣賞侘寂之美。而民藝想法中所提出的「自然之美」（beauty of naturalness）⁸，也是藉由呈現材料的自然特質來表現其所隱藏的侘寂美學，而這個想法延伸出所謂的材料的的美學（aesthetics

of material)，民藝陶藝家手工製作出呈現當地材料特色的作品，以釉藥、火焰與手在作品上留下的自然痕跡為表現材料美學的手法之一，這樣的表現形式，也可以呼應西方美術工藝運動倡導表現在對媒材上真誠的態度（truth to material）。

日本茶道器皿不論是粗獷的質感，或是沉穩的色澤，不只是反映出民藝的自然思想，也同時是禪美學的表徵。臺灣茶具在受到日本美學的影響下，除了傳統宜興風格的表現形式，也呈現出多樣的風格，如運用志野與織布等日本風格於小茶壺上，追求柴燒自然且豐富的變化及欣賞不可預期的缺陷美等等，探討與追求材料的美學，也成為臺灣現代實用陶瓷所重視的議題。

西化的現代表現

臺灣在地理位置上處於亞洲板塊的邊陲地區，在文化上如同是通往西方世界的門戶，臺灣茶具的表現形式也漸漸因生活習慣的西化，反映在豐富的尺寸與樣式變化上。在西方的飲茶文化中，由於早期受到東方飲茶習慣的影響，成套的茶具也非常普遍，但形式反映出過去高貴精緻的宮廷式風格，材質以施釉瓷器為主的茶壺，搭配數個有托盤把杯，放置於托盤中以方便

奉茶，尺寸明顯較中國茶具大，除了壺與杯外，西方的茶具還多半包括盛裝糖與牛奶的器皿，以搭配茶水混合飲用。

由於臺灣經濟的快速成長，生活條件與品質的大幅提升，壺與杯的大小不再是以「品茗」做為主要考量，甚至漸漸變成以「解渴」為目的，較大的茶具逐漸融入以小壺、小杯為主的工夫茶具中，甚至出現有把的杯子，不再視其為西方的產物。雖然臺灣的茶具在形式與尺寸上受到西方文化的影響，有更豐富的表現，但仍可從茶壺的要求上，如考量茶水沖泡條件而壺身內部不上釉的特徵，看出傳統宜興的血脈。

茶具的使用方式是另一項能夠感受臺灣受西方文化影響的例子。隨著經濟的成長，從過去農業生產轉變成以工商業為主的社會結構，速度、便捷與效率似乎已成為現代生活的準則，雖然以小茶壺沖泡茶水較能充分的表現茶的滋味，但卻較花時間，茶包的普及與使用使得馬克杯漸漸也被視為茶具的一種。

社會結構與生活方式的改變也反映在茶具的使用上，在過去多代同堂的大家庭裡，茶具多設於客廳，家人休憩或接待賓客時就地泡茶飲用，整個茶水的泡製與飲用是融入人與人建構關係的過程中；當家

7 方柏欽 柴燒茶壺
高10cm 2001
（圖片提供：方柏欽）

8 劉榮輝 茶具組
寬約60cm
（圖片提供：鶯歌富貴陶園）

庭組織漸漸轉變為核心小家庭，人們漸漸從傳統三合院移入現代的公寓大廈，西化的生活環境與方式不再適合於客廳中煮水沖茶，許多家庭漸漸習慣於廚房中或是特別泡茶的區域為賓客準備茶水，再以托盤將茶具端至客廳接待賓客，賓主的對談與茶水的沖泡漸漸在臺灣的茶文化中不再如過去密切。

功能性美感的延伸

臺灣實用陶瓷器物除了受到世界工藝潮流的影響，嘗試開拓媒材所表現的美學外，在功能性上也企圖從物質機能層面推展到精神層面的探索。以陶瓷茶具為例，臺灣的茶具形式以宜興風格與樣式為主要架構，傳統以達到使用機能上的目的為形態上的優先考量，但現在因為茶具的樣式更加多樣，一些傳統宜興壺在形態上的要求，如壺嘴、壺身開口與手把上緣必須在同一平面上，以利茶壺倒置等，已漸漸被打破。

這些傳統在形態上的要求使得臺灣茶壺能在機能形式上有傑出的表現，在扎實的工藝基礎下，愈來愈多的臺灣陶瓷創作者受到現代藝術想法的影響，嘗試發掘物件的功能性在人類生活中所扮演的角色，並探討使用者的使用方式與場合環境所隱喻的涵意，如茶具可視為人與人關係建構的橋梁等。這樣的現象反映出功能性在臺灣實用陶瓷器物中所扮演的角色，不只考量

形而下的物質層面，更拓展到形而上的感受領域，日本民藝想法中的功能性的美感（beauty of functionality）⁹，在這裡有了進一步的發展與詮釋。實用性物件在過去往往以達到所設定之功能性為目的，而現在卻漸漸以達到功能性為出發點。

結語

臺灣的茶文化融合了中華、日本及西方的飲茶方式，呈現出許多的面貌，有如同日本茶道般以嚴謹的態度，嘗試體會飲茶過程中的點點滴滴，也有如同西方的午茶形式，優雅地享受生活。但就整體來說，臺灣茶文化表現出的是輕鬆與活潑的特質，藉由茶的沖泡與飲用，拉近人與人之間的距離。而茶具在整個過程中，扮演著如同橋梁般的角色。在實質上，除了提供沖泡茶水的功能性外，也成為賓主之間話題的來源之一；在精神上，臺灣茶具的形式與使用習慣，直接地表現出多元文化影響的現象，而在這些表徵的背後所隱含著的，則是工藝美學經過整個世紀淬鍊後的結果。臺灣的茶具以宜興形式為主要架構，融合了日本對於現代工藝的美學概念與西方的生活習慣，表現出豐富的形式與靈活的使用方式。茶具不再只是以達到泡茶的功能為主要的目的，而且兼具展現使用者對於生活的感性美學與生活品味。🌱

（本文改編自2009年於臺北縣立鶯歌陶瓷博物館舉辦之「兩岸當代陶藝論壇」研討會發表內容）

註釋

- 1 Brian Moeran, *Folk Art Potters of Japan: Beyond an Anthropology of Aesthetics*, Honolulu: University of Hawaii Press, p. 35.
- 2 http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/060609/1/j8c.html
- 3 為一種高含鐵量的低溫陶土，請參考 K. S. Lo, Suk Yee Lai, and Wing Chi Ip, *The Stonewares of Yixing: From the Ming Period to the Present Day*, London, Hong Kong: Sotheby's Publications; Hong Kong University Press, 1986, p. 20.
- 4 請參考 K. S. Lo, Suk Yee Lai, and Wing Chi Ip, *The Stonewares of Yixing: From the Ming Period to the Present Day*.
- 5 Daisetz T. Suzuki, *Zen and Japanese Culture*, Bollingen Series 64, Rev. Ed. Routledge, 1973, p. 23.
- 6 Bonnie Rychlak, *Zen No Zen: Aspects of Noguchi's Sculptural Vision*, New York: The Isamu Noguchi Foundation, Inc., 2002, p. 18.
- 7 Suzuki, *Zen and Japanese Culture*, p. 24.
- 8 Ibid.
- 9 請參考 S. Yanagi, *Yanagi Sôetsu Zenshû* (Collected Works of Yanagi Sôetsu), Vol. 8, Chikuma Shobô, 1981, particularly "Kôgei no Michi" (The Way of Crafts).