

台灣工藝生活美學的播種者

文

梁志忠

日本社區總體營造大師的造訪

西元1998年，國立台灣工藝研究所前身台灣省手工業研究所，翁徐得所長有感於南投陶牛運堀古窯場有二百多年悠久歷史。發展至今，現存的八個古窯卻都處於苟延殘喘的命運，特別於中日技術合作計劃中，選定南投縣為輔導對象，邀請日本社區營造專家千葉大學宮崎清教授來為南投陶把脈，期望化腐朽為神奇，再造南投陶風華。

同年12月2日宮崎清教授帶領的「南投陶參訪團」，成員包括有京都大學教授三橋俊雄、在日本有八百年歷史的「信樂燒」古窯傳人大西左朗、有六百年歷史的「美濃燒」傳人佐藤公一郎、竹材藝師保坂紀夫、黃淑芬（當年千葉大學博士生），翻譯是賴瓊琦教授。而手工業研究所方面除了翁所長領軍之外，還有設計組柳秋色組長、推廣組陳文標組長、鶯歌陶瓷輔導中心姚仁寬主任、廖素慧、黃熙宗、林秀

娟、趙淑芬、黃金梅、劉棠思。

上午11時訪問團一行人首先拜會南投陶所在地的地方首長，南投市公所李朝卿市長，李市長熱情接待之餘特地為參訪貴賓做簡報，並表示有兩百年歷史的南投陶發源地「牛運堀窯區」因遭塑膠及五金製品取代而逐漸沒落，市公所有意將窯區結合觀光，發展為假日廣場帶動產業復甦，希望大家能提供寶貴意見以作為振興南投陶的參考。在公所簡報用餐完後一行人轉往牛運堀窯區的三家業者「南安窯」、「敏雄窯」、「敏隆窯」參觀。牛運堀窯場的特色是每間窯廠都有二個窯在生產，全盛時期有7家業者14個窯日夜不停地生產，目前因大環境改變，生活陶市場大量萎縮，業者大都處於半停工狀態。

宮崎清教授介紹日本團成員

為南投陶把脈脫胎換骨

導覽完時，再回市公所舉行綜合座談，「美濃燒」佐藤公一郎首先發言建議：「美濃燒」有六百多年歷史，目前從業者大約有200家左右，日本窯業近年來也遭遇經濟不景氣，之前也是和南投陶一樣，在市場上屈居劣勢，但經業者減少量產，改以手工精緻化並朝觀光窯區發展後，買氣回籠，經營已漸上軌道。南投陶的發展需有更多人參與推動工作，重視營造歷史氣氛，雖然每間業者創作手法不同，但精神都一樣，尤其政府應帶頭示範在致贈外賓禮品時以南投陶為主，並教育家庭生活陶藝化觀念使家家戶戶都能使用南投陶，短期內雖然不會有立竿見影之效，但長期目標訂定後會慢慢達成目的。尤其，當天座談會所泡的咖啡是用紙杯裝的，如果能用南投陶做的杯子則泡出來的咖啡會更香濃更好喝。

「信樂燒」大西左朗表示：「信樂燒」開創於西元1200年，「信樂燒」所在地有滋賀縣窯業試驗所，轄下機構有信樂燒生產組合、信樂燒販賣組合、信樂燒陶藝組合，整合信樂燒各種組合以振興產業，是滋賀縣窯業試驗所的職責所在。該試驗所並為陶藝工作者代為申請進修，為業者做市場調查，輔導業者修正改進產品方向以符合市場需求。建議南投陶業者加強組織結構，成立一個行政中心來推動發展南投陶的各項工作，如此才能在不景氣中繼續找尋產品的流通管道，如有可能應設置類似陶藝之森的陶藝公園及假日陶藝市集，提供展示與販

賣，以重拾民眾對南投陶的喜愛，同時，南投陶也可應用在橋面的裝飾、步道的裝飾及建築的裝飾，其他如街道指示牌，一公尺左右的告示牌等。教育方面要從小紮根，南投的學校應安排小學、中學、高中一貫的陶藝課程。

宮崎清教授總結表示：南投陶「牛運堀」一帶至今仍保有百年古窯場覺得十分可貴，這在日本現在也很難看到，希望市公所能善加利用這寶貴的資源，以南投陶的獨特風格來營造產地面貌以凸顯南投陶的精神，未來不只要倡導大家玩陶、愛陶，最好是結合學校多舉辦陶藝活動，讓南投陶生根至下一代，並且由政府出面，每年都能舉辦陶藝比賽，刺激陶藝工作者，同時開發符合市場需求的產品，不妨作套裝組合，並提出「讓瓦不只是瓦」的構想，舉例日本某地的瓦業發展，把瓦片經裝飾美化後開發成當地名產，讓觀光客買回當紀念品。各界應集思廣義，長期舉辦各項座談會，凝聚共識讓南投陶重現新風貌延續南投陶二百年光榮的歷史。

九二一震災的危機

西元1999年9月21日凌晨1時47分，因為車籠埔斷層釋放出相當30顆廣島原子彈爆炸能量，而引起芮氏地震儀規模7.3的集集大地震，這場世紀末大浩劫所到之處無堅不摧，到處是殘垣斷壁，滿目瘡痍，尤其是年代久遠，質地脆弱的「牛運堀古窯區」更是不堪此致命一擊，僅存的8座蛇窯全數倒塌，徹底震毀，幾乎斷送了

有二百多年歷史的命脈。

除了南投牛運堀窯場之外，像水里蛇窯拉坯區屋頂塌陷，蛇窯窯體除了窯尾煙囪上半截塌陷，窯體基本結構還算完整，集集添興窯就沒有那麼幸運了，整個大廠房本來才完工不久，幾次的主餘震把大廠房往東傾斜倒塌，並將蛇窯主體、瓦斯窯等設備壓毀。魚池的親手窯包括窯體、煙囪也是徹底震毀，草屯的台灣工藝研究所，由林秀娟老師所主持的陶瓷工坊，由於整棟建築應聲而倒塌，二樓變為一樓整個廠房機器設備全毀，並波及到隔壁的石工坊。921震災徹底震毀了南投縣內各公私立的陶瓷工廠，包括窯爐、機器設備及陶藝作品，無一倖免。

921大地震雖然震毀了廠房及設備，但只要人還一息尚存，一切可以從頭開始，台語有句話：「打斷手骨，顛倒勇」當危機意識昇高，一切都化為烏有時，在最惡劣的環境之下重建，反而可以激發人類的潛能、發揮無限的空間，以成就不凡的事業。

法的講習，招收對象以921震災災區陶瓷業者及陶藝工作室負責人為主，共錄取學員20名，學費及材料費全免，研習時間於民國89年9月15日至11月29日為止，為期三個月，每週授課二天，另外工坊每週開放2天供學員自由實習，12月10日舉行成果驗收。

據了解這些入選學員(本會會員佔了13位)，平時站在自己工作崗位時，其工作流程是練土→坯體→上釉→燒成，大部份的陶藝工作者其養成教育是到坯體的階段就算是初級的。釉藥調配是門大學問，傳統觀念上釉藥就好像披上一層神秘的面紗，初級班對釉藥的調配，大都懷有恐懼感，尤其是如果沒有紮實的化學實驗不厭其煩的試釉是無法讓釉色的魅力展現出陶瓷豐富的彩衣。而且陶藝工作者一般都有自己獨門釉色，是不輕易示人的，初級者遇到配釉的瓶頸時不知何處討教？無法突破只有原地踏步。燒成技法亦是如此，懂得配釉之後如果不會控制火候，燒多久的低

泥土蛻變為陶瓷蝶衣

災後台灣工藝研究所為了茁壯中部災區之陶瓷工藝種子人才，振興921震災後災區的陶瓷產業，提高業者的研發能力，以充實災區業者對陶瓷表面處理技術多元化之需求，特別於研究所內由林秀娟所臨時搭建的鐵皮屋簡易工坊(因工坊全毀)，開了陶瓷釉藥調配與燒成技

民國89年 陶瓷釉藥調配與燒成研習。釉藥試片燒成結果討論

溫，何時加熱到高溫，高溫時該還原燒或氧化燒，這些專業知識就安排在這次的「陶瓷釉藥調配與燒成技法講習」課程裡，只要學員肯用心學習，講師們是不吝傾囊相授的。

在經過了三個月的密集授課，學員們求教得教受益良多，也都打下深厚的基礎，尤其是在成果驗收每人展示得意的作品時，喜形於色，內心充滿感激。這次作品計有八種系列，中溫無光釉系列、蕎麥釉系列、鐵紅釉系列、綜合實用鐵著色釉系列以及鐵化合物與鋁矽比關係之變化試驗。像這種能為災區陶瓷工作者帶來實質助益的講習，學員們回去後不但能持續在專業領域深耕播種，加速家園重建，為所在社區營造生活工藝美感，更為社區帶來工藝生活美學願景。

在經過了「陶瓷釉藥調配與燒成技法」的磨練洗滌後，學員們專業技能

已提昇到如何燒出一件理想作品的階段，但是費盡苦心燒成的作品，如果市場接受度不高，消費者不投以青睞的眼光，作品就只能束之高閣，孤芳自賞了。所以如何做出普羅大眾雅俗共賞，又想買回私下擁有的作品，那就是學員們超高難度的課題了。如何挑戰逆境，提昇競爭力，開創精緻陶瓷新風貌，增加其附加價值，以達到文化創意產業的行銷概念，是當時最迫切需要之課題。

民國90年 大雁澀水社區陶瓷研習班。老師講解陶瓷彩繪

民國90年 陶瓷產品設計開發研習班。老師及學員就產品設計圖討論缺失

浴火鳳凰的重生

有鑑於此，國立台灣工藝研究所設計了2001年的「重建區陶瓷產品開發輔導計畫」，進行生活陶瓷產品設計的開發課程，以加強陶藝工作者最缺乏的產品開發設計能力，強化產品多元生產技巧。這次學員錄取了21名，其對象是以重建區有陶瓷工坊之業者為主，上課時

間是5月至11月為期六個月每週三天上課，其中兩天到陶瓷工坊自由實作。上課地點在研究所內的小木屋，分兩個階段，前三個月的第一階段以學科為主，授課內容有產品開發設計、企業識別設計、產品包裝、市場行銷。第二階段的三個月則以實作開發產品為主，其授課內容有石膏模具製作，陶瓷器彩繪裝飾，新產品開發打樣，行銷策略，工坊簡介DM製作等，在經費方面，學費材料費全免、膳食自理。而成果驗收工作有：一、錄取學員成果報告必須完成2~5組生活陶品參與推廣計劃。二、結案時研究所會為學員印製工作室導覽地圖及產品介紹DM手冊。三、完成開發之產品須參加工藝研究所公開展覽及推廣活動。四、舉辦重建區生活陶開發成果展售會。五、出版重建區陶瓷產業輔導成果專輯。

以這次的「921震災重建區陶瓷產品開發輔導計畫」內容來看，如果學員有參加上次的釉藥與燒成再加上這次的產品開發，無異如魚得水，如虎添翼，對學員會有雙倍加持效果，尤其這次的研習內容還不只產品開發而已，這可用滿漢全席來形容，幾乎從產品設計、製造、包裝導覽地圖到產品展售一手包辦，只差沒有出錢幫學員買產品。

臺灣優良工藝品標章標誌

台灣優良工藝品的評鑑

在2001年辦理產品開發研習完了之後，學員們多屬小規模的獨立工坊，適合開發生活小品兼具個性化之量產日用器具，因為工藝研究所提供行銷的管道，和全國各地巡迴展售，各個工坊或多或少都會陸續接到訂單，如果客戶的訂單如雪花片片般接踵而來，表示對開發產品的肯定，客戶的肯定，讓工坊增加信心，會製作更優良的產品來滿足消費者的需要。而公部門如能扮演對產品認證的工作，對消費者而言，何嘗不是一種購買工藝品的保障。2004年台灣優良工藝品年度評鑑就是在這種大環境之下產生的，文建會推動工藝產業的永續發展，建立工藝產品品質的監督系統，以提高工藝產業的經濟效應及鼓勵工藝之創新，特訂定評鑑作業要點，評鑑工作由工藝研究所執行，經評鑑委員評選通過之台灣優良工藝品可以使用專屬之識別標誌，這對業者是一種肯定，對消費者也是一種保障。而此次參加產品開發之學員因為學成後，不斷提昇產品品質，努力開發新產品，有14項產品還入選台灣優良工藝品，這是業者努力的成果，其殊榮要和工藝研究所共享。

社區工藝生活美學的推手

工藝研究所對重建區重建工作的貢獻是令人喝采的，陶瓷產業研習課程的開辦，只不過是重建區工藝文化產業振興輔導計劃中的一項而已，其他還有：1、竹管家具技藝研習。2、苗栗地區陶瓷工藝製作人才培訓。3、中寮溪石雕刻技藝研習。4、魚池大雁村澀水陶瓷工藝人才培訓。5、埔里地區石材產品開發。6、集集影雕人才培訓。7、中寮植物染推廣計劃訓練。8、上安梅枝工藝種子教師研習。總計9項的人才培訓研習為重建區注入一股強心劑，為眾多因為震災而流離失所的災民創造就業的第二春，減少失業人口的產生。很多社區因為工藝研究所的輔導，在震災前本是默默無聞的村落，震災後卻因禍得福化危機為轉機，在全國享有高知名度，每逢假日人滿為患，外地遊客還得抱怨塞車之苦。這種傲人的成果，真是令人讚賞，要感謝的是文建會經費的大力補助和工藝研究所很多幕後的工作人員無怨無悔的投入，工藝所對重建區工藝業者的扶持是值得肯定的，如果沒有他們的投入，今天的重建區又怎麼可能會如春天綻放的花朵般芳香撲鼻呢？台灣工藝研究所真是災區的工藝援救手。👉