

探聽陶瓷與金工的交響

——訪蘇保在與周金團

文／杜文田 Du Wen-tien · 圖／黃淑滿 Huang Shu-man · 周金團
The Symphony of Ceramics and Metalwork -
Interview with Su Bao-tsai and Chou Chin-tun

近年茶文化與香乘的復興，體現了現代人希冀物質生活之上的精神昇華，與追求獨具個人品味的審美生活。擅長青瓷燒製的蘇保在與善於金屬工藝的周金團，在已逝教授劉良佑的號召下，投入陶瓷與金工複合媒材的品香器皿系統，兩種工藝的跨界，交響出當代香學復興的一頁優美樂章。

The recent revival of tea culture and popularity of one of the most important classics about fragrances/incenses in Chinese history – Xiang Sheng show that more and more people nowadays are not contented with just enjoying a material life, but look for something spiritual and sublime, and eventually pursue a unique personal taste and aesthetics in life. Su Bao-tsai, who is good at celadon firing and Chou Chin-tun, who masters metalwork both respond to the call of their late teacher, Prof. Liu Liang-you and dedicate much time and efforts to creating scented utensils made up with ceramics and metalwork. Such beautiful Interdisciplinary collaboration helps turn a new chapter in modern incense art.



蘇保在 壺與壺承組 2020
配方土、化妝土、長石釉
瓦斯還原燒 1260°C
壺10×16×7cm、壺承19×19×3cm



1
2

- 1 這個由黃淑滿布設的香席，運用了蘇保在和周金團合作的品香器皿。
- 2 蘇保在 韻動 2019 配方土、長石釉 瓦斯還原燒 1260°C 30×30×15cm

宋人吳自牧於其筆記《夢梁錄》中記載當時生活面貌，有「燒香點茶，掛畫插花，四般閒事，不宜累家」一句，後人歸為宋人生活四藝。其中，焚香與煮茶關乎品味，其體驗由嗅味知覺轉為思維上的觀想，甚擴及入藝術、文學之境；就今日眼光看來，現代人希冀物質生活之上的精神昇華，與追求獨具個人品味的審美生活，可說是跟隨著宋人的路徑。

探究當代臺灣生活面向，茶文化的復興發展帶動了茶器具等相關工藝的進步；品香文化由中華東方香學研究會創辦人劉良佑^(註1)於1980至90年代開始研究梳理、復興，2000年陸續召集蘇保在、黃淑滿、周金團、廖禮光等當時在工藝路上精進的青年良

才，一同建立起一整套複合了陶瓷與金屬工藝的品香工具系統。劉教授過世後，則由弟子國立臺灣藝術大學書畫藝術學系教授劉靜敏，接續與三人於香席設計上開發器用、跨界合作。

探訪蘇保在與周金團的創作軌跡

禪宗詩偈：「竹密不妨流水過，山高豈礙白雲飛」。取其白雲的從容自性、不受世事牽絆之意，加上形容青瓷色的天青，蘇保在成立「雲白天青工作室」於1996年，細水長流二十多個寒暑，以紫口鐵足的南宋官窯典型為依歸，限量製作的青瓷茶器、香爐，在古雅溫潤的光澤中含藏著上手的秘密；至今仍是茶席、品香案上最受人珍愛的風景。

受到高中時期老師顏慶良在工藝美術上的啟蒙，對於器物質量感的掌握，以及如何表現出知覺合一的上手感，成為蘇保在往後茶器創作表現的精神準則之一。1989年文化大學美術系第二年開始研究燒製青瓷，向老師林葆家請益，並在專精於中國器物研究的教授劉良佑引領指導下，培養出東方審美的眼光與宏觀，開啟後來雙方的合作契機。國立臺南藝術大學應用藝術研究所（以下簡稱南藝大應藝所）時期接收現代藝術洗禮，蘇保在對觀者切入作品的角度議題深入思考，創作「韻動」系列器皿，在現代青瓷的表現上標註出線條之美，開展作品多元面向的關注。

近十幾年，在茶與香乘文化興起帶動東方人文品味的兩岸市場中，蘇保在以古典青瓷薄胎厚釉的燒製融入現代簡潔造形的樣貌，手作與模具定量生產的穩定線路，開闢一片豐饒沃土。許多人對於茶器的手作與模具量產有珍貴低劣之別的迷思，蘇保在認為關注焦點應在

於「創作者投注多少心力與時間於作品的表現上，以及表現得是否足夠。」以他的器皿為例，「厚釉的施設借助模具其實能達最好的狀態。」蘇保在打造了雲白天青工作室的穩定營運，以理性中的技術捕捉感性的靈魂，從而自由地翱翔於創作的天地。

2000年周金團就讀於南藝大應藝所金工組二年級時，經由黃淑滿（蘇保在之妻）的引薦，展開了與劉良佑、蘇保在於品香工具上的合作，一腳踏入實用金工領域。

1998年周金團畢業於東海大學美術系，主修膠彩畫、副修金屬工藝；希冀作品的美能與觀者直接對話，認為物件比畫面更有掌握與發揮的空間，於是進入南藝大選擇了應藝所的金工組深造。畢業後前往琉璃工房上海公司，歷練產品設計經理五年；2009年回臺曾於南藝大與樹德科技大學兼任講師教學，目前專致於香道具產製與個人創作。

1 | 2

- 1 蘇保在 翠鳥蓮花
2005 配方土、長石釉
瓦斯還原燒 1260°C
香具27×28×23cm
- 2 周金團 木質部一閒情II
2013 金、銀、紅銅
直徑20×高1cm



- 1 蘇保在、周金團 燭香爐
2020 銅、銀、青瓷
11×11×11cm
- 2 蘇保在、周金團 品香
2008 紅銅、青瓷
6.5×6.5×9cm
- 3 周金團、蘇保在 篆香爐
2020 銅、銀、青瓷
13×13×4cm

周金團的創作語彙取自自然，尤其是植物的形繪，帶著一股纖細的感知、新鮮的雀躍，轉換到香爐蓋上的金工表現，有東方的「裝飾藝術」之感；遵循規律紋樣的線條，縱橫蜿蜒間自帶著生命力。在每一片直徑八至十三公分的圓形弧面爐蓋上，他手握鋸弓垂直鋸出銅片上隨爐形調整變化過的中國式紋樣；再以建構方式，燒鑄出「符合爐瓶口尺寸」的蓋緣與蓋足。周金團說，「機械做的，情感就不見了。」恆常穩定的鋸切工法中帶著不撓的堅持，手工精準開拓出的線條，放大鏡下才會暴露缺點，卻因此不完美成就了作品的靈光。

陶瓷與金工的交響

在香爐的合作上，蘇保在與周金團

兩人功成不居，互相謙讓。蘇保在說道，「不是因為我先做就我主導，品香爐作品較亮眼之處是周金團在金工上的表現，爐蓋之於行香過程中的精神審美是很重要的一環。」而周金團則謙虛地道出兩人磨合、調整的工作日常。

香爐依行香方式不同，有品香爐、燭香爐、篆香爐、薰香爐的功能形制。經劉良佑的考古研究，品香爐自宋代以來都十分小巧，一般多在七、八公分高，大小在一握之間^(註2)。品香鼻觀過程中，爐蓋被置於香案上等待，然而到了香爐上，可見一縷輕煙慢慢升騰或裊裊散發於蓋上孔隙間，令人望之動思、心靜。

青瓷篆香爐上頂著鏤花的銅爐蓋擺放桌上，一眼觀之並瞧不出異狀，直到蘇保在輕按著爐蓋左右晃動幾下，發出鏗鏘聲響，當下兩人異口同聲判定金屬爐蓋與青瓷爐體不夠吻合的命運。

陶瓷在燒窯降溫過程中多少會有收縮變化，圓口也可能偷偷地變形，很難肉眼判斷。看似接近圓，卻非純正圓，合蓋即卡住。因此金工部分即使在預定尺寸中進行了鋸切與建構，也可能在合蓋時刻才發現吻合度、弧度線條不足等問題。因此，兩人一來一往，沒有時間表的調整、修正與磨合；如遇瓶頸就先擱置一旁，待他日靈感乍現，才又再啟動。往往來回校正，耗時近一、二個月。

調整、修改可說是兩人互動的常態，除了合蓋的問題須克服，金屬的厚度、弧度、盒蓋邊緣與內足的線條、美感上的比例，如蓋紐不過耳、形樣如何與爐形搭配等，都是彼此相互檢視、激盪下的成果。

工藝與香學的跨界合作

明代是中國香學發展的成熟期，在宋人鼻觀品香的基礎上，結合了一開始的啜茶、之後的坐香習靜與註香的過程^(註3)，達致一個完整的香席活動；明中期至清初，香席形式大致抵定，香事道具發展出「爐、瓶、盒」的定制^(註4)，且材質上多以陶瓷或金屬為主。

蘇保在回顧當年接收劉良佑的設計指導進行製作，過程中總是戰戰兢兢。僅有示意圖與某部位的尺寸作為依據，作品呈現與期待中的造型或功能時有落差，得回頭再重新調整塑形。2000年的「連連得利」創作，即是蘇保在參考由劉教授提供的古件



樣式去改良造型之作；在層層片接蓮葉與蓮蓬的結構上，站著一隻口中咬著一條魚的翠鳥，蓮蓬內部為薰香之用，必須引導氣流使煙出於鳥口。複雜的雕塑結構挑戰窯燒技術。

「我覺得你後來應可以聽得懂我要的是什麼。」，這是周金團從老師口中得到的肯定。竹枝狀的金屬品香工具組出自劉良佑的設計，今日在女性使用的尺寸與媒材的設計上，周金

1
2

- 1 蘇保在與周金團兩人合作的各式香爐
- 2 周金團 茶托 2019 紅銅、銀 直徑8×高1.5cm



劉良佑設計、周金團製作 品香工具組 2005 紅銅 長17cm
(由左至右分別為：押灰扇、香夾、香帚、香鏟、探針)

團又再與教授劉靜敏討論是否調整的問題，使工具更順手。

審美眼光的調和、溝通上的揣摩，與最重要的彼此信任，是劉良佑在香道系統建構上，與蘇保在、周金團兩位弟子共創的成就。從磨合中激發彼此工藝生命的熱度與伙伴間的信賴情誼。

蘇保在從劉良佑身教得到的啟示是「尊重古人智慧，並回應現代工藝創作者的挑戰。」仿古已不可得，如何將經典之美融入當代生活中，以及如何在當代藝術生態中存活開展，才是值得思考與面對的問題。對此，蘇保在與周金團以「理性與感性的平衡」、「市場與創作的兼顧」，開出一條路來。

茶席的布設實踐了器用之美，香席則具有豐富的文化表情，期待在繁忙的現代生活中如煙穿透。經由陶瓷、金工與使用設計者的合作，順手賞心的工具成為生活文人追求心靈饗宴上的良友，在驗證或體會的過程中，達到心靈與審美精神上的滿足。媒材複合與工藝跨界開展無限的可能性，啟發豐富了我們的五感生活。🌿

註釋

- 註1 劉良佑 (1946-2007)，四川省人，幼年隨父母來臺。集現代水墨畫家、陶藝家與藝術史學者於一身。1970年代任職於故宮，歷經文獻、書畫、登記、器物等處，對當時散列不知用途的香器古物產生研究興趣，遂搭配文獻、考古，逐步去組合、還原香學器用樣貌，並按古法重新設計品香工具，建立以中國香學為宗，與日本香道有別香學系統，堪稱兩岸當代香學復興第一人。
- 註2 劉良佑，《香學會典》，臺北市，中華東方香學研究會，2003，頁131、134。(特別感謝曬書胡同提供本書參考)
- 註3 同註2，頁108。明代高人逸士普遍修築「靜室」用以舉辦香席，期間相互勘驗學問探究心性，稱之為「坐香習靜」，待課香畢加以「註香」，即用書法表達當日課香所得，留註於主人的香簿。
- 註4 同註2，頁110。爐用來出香，盒用以擺放香片，瓶則插放香工具。