

在地資源、就地創造的新美力

Local Resources and Local Art Creation Lead to New Aesthetics

文／簡政展 Chien Cheng-chan · 圖／趙家窯 Da Ya-Chao kiln · 島嶼·漆 Formo Lacquer · 簡政展

「島嶼·漆」工作室一景，漆藝色料

取之自然、用之自然，最後回歸自然，是對地球最大的守護。許多工藝職人從現代生活的高效益生產邏輯中舒緩下來，回看腳下所踩踏的土地。本文介紹趙家窯和「島嶼·漆」的回歸歷程，分享他們運用在地資源、連結在地文化的理念與實踐，感受臺灣在地文化的新美力。

The best thing we can do to the earth is to take what we need from nature and use it to do what is the best for nature, and eventually give everything back to nature. Many craftspeople escape the hustle and bustle from the efficiency-oriented modern society to explore the land they live on. This article features the Da Ya – Chao Kiln and the Formo/Lacquer Studio, introducing how they incorporate local resources and local cultures into what they do to create a new aesthetics that can only be found here on the island of Taiwan.

工藝源自於生活，生活扎根於土地。在全球化席捲的當前，反映臺灣美好工藝本質的作坊、職人，從這個島嶼出發，取用在地原料、文化符碼做為元素融入作品中，成為具識別特色的存在。本文將以趙家窯和「島嶼·漆」工作室對於在地文化推動、在地生活創作的深耕，分享他們創作的理念與實踐，感受臺灣在地文化的脈動與美感。

運用在地元素，專注手感創作： 趙家窯

臺中大雅，全臺唯一的小麥之鄉，趙家窯儼然是這個麥鄉的最佳代言人。1988年創立趙家窯的趙勝傑，由於一次出國展出時觀眾提問：「臺灣陶藝到底特色在哪？」他開始思考：我來自哪裡？我的家鄉又有什麼不一樣的呢？就在返鄉四處尋訪後，紅土與麥桿灰成為趙家窯開發與創作的重要元素，在此釉色基礎上銘刻麥穗圖紋，產出一件件陶瓷作品。後來更將生活理念融合創意，讓地方文化的元素，透過創作發表與推廣活動，發揮得淋漓盡致。趙家窯不僅僅是一座窯場與陶藝工作室，更是地方文化、教育與藝術的生活美感匯聚地和創意中心。

跨越本質之外的陶藝生活觀

趙勝傑坦言，使用紅土和麥桿灰來燒陶，並非什麼特殊獨到的技術。但他認為做陶的本質不能只關注在製陶本身，更在於擴大的陶藝生活觀。趙家窯不僅取用在地原料，更從小麥的播種到收割，以及各種運用可能上著手，讓小麥結合環境因素，成為在地的文化符碼。製陶創作、教學體驗、窯烤麵包、泡茶烹飪，每一項都吸引大小朋友呼朋引伴前來，更發展成地方固定的小麥文化節慶活動。在此階段趙勝傑除了專注於新媒材的實驗與開發，更花心思致力於教學引導與社區總體營造的在地深耕，成功地讓大雅麥鄉被看見，也讓趙家窯成為麥鄉文化的標誌。

強調自我發現的在地化精神

立足鄉土，揚名全國後，趙勝傑開始積極朝向國際發聲。甚至成為文化外交上的在地文化推廣典範，代表前往中南美洲指導當地的陶藝文化發展。趙勝傑的在地化精神強調的是自我發現的覺察，而非成功模式的依循與仿效。從善用當地的環境條件，到刻劃自身的專屬特色，引領身邊的人看見平凡中可以建構自身的獨特，直到獲得他人的熟悉與認同，自然而然就能在生活與工作中展現出水到渠成的成果。

趙家窯的在地化發展，呈現的不是一種固定模式，而是一種生活的態度，唯有態度才能讓創作的本質得以擴展與提升。過去很多人認為生活陶藝只是一種實用器具的功能設計改良，但趙家窯讓客人得到的不只是一件陶藝器具，更是一種對製陶者態

1 | 2

- 1 趙家窯負責人趙勝傑
- 2 趙家窯 如來（第七代飄香壺）
12×7.5×7cm

1 | 2

- 1 趙家窯 櫻紅茶組
12×9×8cm
- 2 趙家窯 荷花三態茶湯碗
20×20×11cm

度與精神的認同。因此，在地化不是突然的形象塑造，而是一種日常生活的態度滲入與延伸，最終可以觸動人心。

跳脫本位思考的在地化思維

目前趙家窯再次轉型到另一個階段，回歸作品的創新與研發，趙勝傑要將品牌價值再一次從在地化提升。這次的在地化是面對國際的臺灣在地。趙勝傑企圖透過陶藝精品讓臺灣的在地文化能推展到國際市場，將自己國家的環境資源特色帶到他國文化中。因此，他更需要事先深入了解每個地區的生活與環境因素，融合雙方的特點，才能找到創新發揮的機會。例如英國的喝茶文化與華人的飲茶觀念不同，德國人的啤酒文化是否能與

陶瓷器皿的實用性相結合等。在地化思考應落實於本位的精神與態度，而不拘泥於本位的既有形式與思維。

觸動他人之前，要先觸動自己

近年來，趙家窯陸續開發出許多深獲國內外藏家讚賞的精品，這些創意大多源自生活上的需求，以及文化意境上的追求。趙勝傑認為，創意要來自於生活，創作也要回歸到生活。他強調五感的體驗，從看、聽、聞、品到，以及動手參與。好作品先要能夠好用，才能創造收藏價值。如不掉蓋的貼心設計、展現材質與溫度的鐵陶壺，以及散發茶香視覺與嗅覺美感的限量飄香壺等。觸動他人之前，要先觸動自己。因此他把創作當成是開發「生活中實用新玩具」的興趣。面

對困難，他始終認為「做不到的不是不可能，只是正在完成的路上」。

文化領域中努力耕耘的農夫

趙勝傑用泥土的語言走自己的路，成為一位在文化領域中努力耕耘的農夫。他將陶瓷藝術從在地化的基礎中提升高度與價值，藉此擴大視野，專注於精緻研發上，而不在規模和通路上爭一時之短長。面對市場趨勢，他不做一窩蜂的跟隨者，也絕不做第二個別人，他堅信唯有做自己才有未來。從認識自己，問自己有什麼的在地化經營，到找出獨特差異的深耕落實與印象推廣，再到既有技術的改良與研發。這是一條從不知道要什麼，到怎麼做出來的漫長思路。唯

有找出各自的特質，才能始終走在創新的前頭，才不致於沉溺於一時的趨勢中，被市場與環境的變動給淹沒。

邁向國際的在地化精神啟發

帶著工藝之家招牌，趙家窯從大雅走向全臺，邁向國際。但他認為目前臺灣工藝在國際推展上最大的需求除了各種發表的通路及管道，更在於這些優秀人才與認證資訊的網頁外語化，能被快速詳實地搜尋與認識，在網路上以多國語言的友善體現，讓臺灣工藝護得更多的國際關注，也讓在地化的精神成為觀念的啟發與引線，而不再只是模式的重覆與仿效的追隨。他相信趙家窯只有唯一，但趙家窯的在地化精神一定會在其它地方，

1 | 2

- 1 趙家窯 龍泉飛瀑
19×13×8cm
- 2 趙家窯 太極之初
13×8×8.5cm

1
2

- 1 施志成（左）與陳宜妙
2 島嶼·漆 君幸食漆筷
竹胎

以不同的模式與樣貌，創造出屬於各自的傳奇與經典。

以島嶼為根，滋養靈魂—島嶼·漆

古人用「如膠似漆」來形容人與人之間的密切關係，可見漆的特質不只是一種裝飾表象的功能，更是一種態度與心境的調和與默契。明代的漆工藝專書《髹飾錄》讓我們了解漆藝所展現的不只是技術的功底層次，亦是漆工藝師本身心性的涵養與修為。漆不只是一種傳統的職人工藝，也體現漆藝取材於自然以及體悟於生活點滴的創作精神。

厭倦體制拘束，回歸單純自然的生活

「島嶼·漆」來自一對接近中

年才決定轉業的伴侶之手。文學出身的文字工作者陳宜妙和學機械設計又喜歡音樂表演的黑手職人施志成，兩人在40歲左右想回歸單純自然的生活方式，放下原來的工作，共同創立了「日安旅人鮮舖子」。從前往臺中農改場學習農作開始，進而與小農合作販售天然農產品、有機烘焙到市集擺攤兼賣手做樂器，逐步轉換人生的道路。「日安」寓意每天但求平安，「旅人」寓意著到處都旅行的遊人，而「鮮」則寓意著嘗試，自然與洞燭先機的開端。從回歸自然的農作和音樂分享開始，回到最自然的工作與生活方式，正是人生的一種覺醒與重新體悟。

是漆選擇了自己，而非自己選擇了漆

接觸天然，擁抱自然，陳宜妙與施志成兩人決定改變的初衷，也因此兩人從製作樂器（RAIN Stick 雨聲筒）中開始接觸到天然漆。9年前兩人啟蒙於「游漆園」黃麗淑老師，陳宜妙後來又入王賢民和王賢志兄弟門下，一路上許多漆藝前輩不吝指導，開啟了這段漆藝生涯。陳宜妙戲稱做漆是一門很龜毛的藝術，待漆就如待人，絲毫馬虎不得。作品無論大小件，付出的工序時程和環境條件，都是相同的繁複且需按部就班。而觸碰生漆的人，大部分容易產生漆咬的過敏狀態，至今仍會有漆咬症狀的陳宜妙，透過自我保護措施，堅持持續挑戰。她認為，是漆選擇了她，而非她選擇了漆。除了少數幾個工序萬不得已需要手套隔離外，已練就在各個工序細節中更加的自律與仔細，並讓漆藝製作處在一個從媒材利用到場地鋪陳都零污染而乾淨的天然環境氛圍中。

做漆的專注，才是做人的態度

做漆是一門孤獨的藝術，是耐心與堅持的成果。有人說：做漆的專注，才是做人的態度。施志成與陳宜妙常常反思漆的存在意義：漆是取自於天然，落實於生活，且歷久彌新，亙古流傳的媒材，當然更應該貼近實用性。因此他們不辭勞苦，不計較販售難易度，用心透過漆藝來製作貼近生活的小件器皿與實用工具，讓漆不只是可以看，更易攜帶使用，他們緊守這樣的理念，不偷工減料，不速成妥協，也不投機取巧。

3年前他們將自己的漆藝品牌取名為「島嶼·漆」，寓意立足於臺灣島嶼上的漆工藝精神。以臺灣的土木竹等媒材為胎體，試圖尋找屬於臺灣的原生特色與工藝堅持的生活精神。透過漆藝來展現屬於這塊土地的文化風貌與民俗符號等意涵。美好的漆藝會呈現出玉一般的溫潤，以及幾近於拋光玻璃的光澤。自然的生漆光彩及色澤更會隨著時間而有些微的多彩

變化，因此「島嶼·漆」特別專注於「髹飾」的複合媒材技法和靈活性，也以此抽象的藝術表達方式，來展現這個島嶼環境隨光陰而不斷蛻變的精神。在普遍追求效率與CP值的現代社會中，漆藝更是一種耐心與時間的賞析層次和眼光考驗。要追求所謂獨特的在地精神與差異特色之前，更應該先確實的了解漆所帶來的自然特性與本質。把每一件作品扎實的透過時間和工序要求做到近乎苛求的完美，自然就能展現出漆藝與眾不同的特色與價值，進而吸引懂得賞識者的嚴謹目光。漆既然是繁複又需要耐心且無法取巧速成的工藝，那漆成品所呈現的成果也自然是獨特而難以複製的唯一。因此用心體會生活的美好，將生活感受到的延伸至製作，就是落實在地思維的好作品。

體會簡單的美好，懂得於漆共處

未來他們將嘗試更多不同造形突破的表現，創造出屬於自己與環境融合的語彙，讓接觸漆藝的人都能體會簡單的美好，懂得與漆共處的方式。

1 | 2

- 1 島嶼·漆 識。山水
9×10cm 竹胎、雲母粉、螺鈿、銀箔、錫梨地粉
- 2 島嶼·漆 繁華
5吋果子盒 木胎、雲母粉、螺鈿、卵殼

1	2	3
4	5	

- 1 島嶼·漆 織
天然漆、布、消金粉
- 2 島嶼·漆 無題
不鏽鋼、天然漆、乾漆粉
- 3 島嶼·漆 手印
天然漆、布、消金粉、消銀粉
- 4 島嶼·漆 繁華人間
直徑16.5cm 天然漆、木盒、雲母粉、螺鈿
- 5 島嶼·漆 日常
天然漆、竹胎、木胎

也讓想學漆的人能夠從看見到親身體驗，進而回家自我創新與實踐。更給懂得使用漆器的人用到值得長長久久的好東西。「島嶼·漆」認為所謂的特色識別性與在地化表現，有時候必須把脈絡建立在量和質的穩定成長和擴張上，但漆偏偏是一個無法輕易創造，並精確掌握成果的自然工藝。而漆工藝最美之處也就在於掌握與無法掌握之間的拿捏和不確定性。

做漆人往往要有自律的生活，定時規律的施作與等待，耗日費時的反覆與重來。因此每件完美的漆工藝，看似簡單卻往往都是時間和耐心的累積。近年來有愈來愈多單位及學

校願意重視漆藝的傳承，也增加了創作媒材更多的表現力及可能性。透過學界和工藝界更多的交流，藝術美學和工藝技術雙方能夠更加緊密的互補加乘，那臺灣的漆藝當可走出自己的一片天。施志成與陳宜妙不斷問自己，究竟要把漆做到什麼樣的程度？自己又能在漆的領域走到哪一個境界。漆展現的是一種含蓄中的內斂之美，卻也是最難以用外力強迫變造的工藝媒材。學習與漆相處，發揮漆最美好的呈現方式，做出最符合與貼近生活的工具，在看得到，想得到，卻往往忽略去做到的細節裡，認真追求不只是剛好就好的完美，即是認識自己，呈現在地化的最佳詮釋。🌱