

陶色主義－談水里蛇窯與文化資產的互動

● 林國隆 ●

* 水里蛇窯的過去、現在與未來：

水里蛇窯創建於1927年，也就是民國十六年（昭和二年），像這樣一個古老的陶瓷文化產業，能夠持續這麼久，可以算是一項「奇蹟」。過去曾有前輩這麼告訴我：「做厂ㄨㄟ，耶（以陶維生的人）傳不過三代。」（台）也就是一個陶瓷工業能夠傳三代是不容易的，為什麼會有這樣的傳說呢？我個人認為過去傳統農業社會時代，陶業扮演著相當重要的角色，舉凡生活所需的各式器物，都是藉由「陶」所製，所以傳統陶瓷工業跟生活是息息相關的，而且是帶動生活進步的先驅者，每個從事陶業的人無不都是戰戰兢兢地不斷吸收新的觀念、設計新的器物，以迎合社會潮流的改變；也正因為社會不斷的進步、演變，老一輩的製陶師傅認為傳統陶業有一天將走入歷史，為時代的洪流所吞噬。

台灣陶業從傳統進化到現代陶業，曾為台灣創造出經濟奇蹟。現代陶瓷工業在台灣已經到了巔峰時期，但傳統陶業在社會變遷之下，卻面臨了走入「夕陽工業」的重大考驗。我在水里蛇窯十多年的努力，就是希望能夠把祖先留下來的事業以新的方式繼續經營下去，一方面能保有古味，一方面也能跟上時代的腳步，使這項傳統文化能保存下來且得以薪傳。

台灣曾有句俚語這麼說：「燒厂ㄨㄟ，呷缺」（台），意思是說：「作陶的人都是使用缺角的陶器。」為什麼呢？這是古代的一種「惜福精神」及美德，因為好的容器為了糊口都賣給了客人，而燒壞的、破損的就留

給了自己用。早期都是使用傳統的柴燒窯燒製陶器，不像現代有瓦斯窯、電窯這種可控制溫度的窯爐，過去只有柴燒窯，柴燒窯的穩定性差、燒成率低，因此一窯燒下來失敗的產品相當的多。

早先窯場裡常有破碎的陶器，除了堆放在窯場裡之外，窯場附近的居民也常至窯場裡將一些破碎的陶器搬回家利用，成為一種另類的「地方特色」。

民國三十年（第二次世界大戰期間），日本偷襲珍珠港之前，水里蛇窯奉命生產軍用「防空缸」，因此在窯廠工作人員可免被徵召至海外當軍伕，許多壯丁遂紛紛投入窯廠，可見在當時戰略上所佔的重要性。

在歷經近十年的規劃，水里蛇窯於民國八十二年十一月十二日（中華文化復興節當日）正式轉型為國內第一座陶藝文化園區，極力推動發展觀光與陶藝文化推廣，希望藉由有計畫的轉型，使「水里蛇窯陶藝文化園區」能成為一個地方的特色，兼顧著文化傳承與社教意義，使現代人得以重視這份屬於台灣鄉土的文化之美，進而創造現代人類生活當中的生活空間並能夠促進整個社區的發展，達到「社區總體營造」的目標。

一、傳統窯業沒落原因：

傳統的窯業沒落的原因很多，大致上分析起來約有以下的幾點原因：

1. 塑膠業之興起：

大約民國六十七年的時後，塑膠業者開始生產塑膠製的大水缸。塑膠水缸不易

破裂、生產速度快、質輕方便搬運且價格便宜，陶製水缸很快地就被取代了，其他陶製品同樣難逃被「淘汰」的命運。

2. 生產設備日益更新：

新自動化之設備，生產快速、操作容易、產品破損率低且外型精緻美麗，這都是傳統窯業無法競爭的原因。

3. 燃料來源取得困難：

傳統柴燒窯，使用最原始的「木材」作為燒窯的材料。早期蛇窯燒窯時，木材的來源是取用來自早期水里地區木柴加工廠的木柴廢料及颱風季由濁水溪沖刷下的漂流木等等，而傳統柴燒窯每燒一窯約耗費一萬六千公斤之木材，用量驚人。在現今環保觀念下，樹木砍伐日漸減少，木材加工業紛紛轉往木材資源充裕的國家發展，所以傳統的柴燒窯已無法再像過去般繼續經常使用。

4. 人才外流且後繼無人：

台北縣鶯歌地區為了拓展，開始發展所謂的「陶瓷外銷」，必須仰賴許多的師傅，因此南投當地許多技術純熟的老師傅紛紛遭到挖角；另一方面很多師傅不願子女學習陶藝，以免將來吃苦，年輕一代也沒太大興趣學習，造成技術傳承上的嚴重斷層，傳統陶藝文化的保存正式走入「夕陽」。

二、早期的發展規劃與個人歷練：

我是家中的獨子，我父親—林木倉先生是蛇窯的第二代掌門人，從小對我們子女的管教相當嚴格，也因在這樣一個陶瓷世家中成長，對泥土有著一份特殊的情感並和泥土解下不解之緣。記得就讀小學時，每天回家

時就是幫父親做些陶製品的加工，最常做的事就是黏茶壺的壺嘴，每天黏個四五百只的壺嘴是常有的事，那時候常想：「黏完了壺嘴就可以出去玩了。」但每次黏完的時候卻都已經天黑了。國中畢業後，考上省立鹿港高中輪機科，在就讀高中時，臺灣傳統窯業當時正遭逢塑膠問世所帶來的困境而趨於沒落，自己必須對未來有所抉擇：到底要改行？還是要繼承前途茫茫的祖業？每當聽人說：「保守傳統即是落伍！」心中就會由衷感嘆：「窯業這種傳統產業會在這一代消失嗎？」在使命感的強烈驅使下，我認為：「窯業是『祖業』，在我們這一代放棄，是說不過去的。」最後決定以「產業文化化，文化產業化」的精神，從往日生產陶器的角色加以轉變，擔負歷史文化傳承的角色，結合觀光與教育，從事陶藝文化推廣。

為承繼傳統的陶瓷文化，必須先充實自己的專業知識，於是高中畢業後，以第一志願考取當時國內唯一的陶藝學府—聯合工專陶瓷玻璃工程科。在校期間，師事臺灣陶藝界泰斗陳煥堂教授，學習陶瓷專業知識與技能，希望不斷持續充實，將來有能力回鄉承繼祖業。

退伍之後，老師介紹我到一家已經三個月發不出薪水，即將倒閉的陶瓷工廠去做事。老師告訴我：「不穩定的工廠，才有發揮的空間，放手一搏吧！反正工廠遲早會倒閉。」這真是大大的違背世俗眼光的逆向操作。後來開始到那家工廠做事，每天早上六點就起床，一直工作到晚上十一、二點才就寢。在這樣奮而不懈的努力下，我發現到原來是窯爐冷卻器的角度與時間不對，導致產品品質不佳。秉持著這一份執著的傻勁，終於為工廠開發了第一張一千萬的訂單，解決了公司的財務危機。這樣的一個歷練過程使

得我對於現代化窯場作業有了通盤了解，也為轉變傳統窯業的經營有了充分的把握。

三、未來展望：

近期目標除已出刊記錄水里蛇窯歷史文化與生活點滴之書籍及發行多媒體影音光碟之外，將繼續有計劃的舉辦國內外陶藝研習及提供一完善處所供藝術工作者從事創作等相關活動，希望藉由成果的不斷累積能使水里蛇窯陶藝文化園區成為台灣陶藝界、藝術界之精神大本營。

水里蛇窯自轉型以來已完成「文化產業化」之階段性工作，並曾於民國八十八年獲選代表台灣參加亞太經融會議之兼顧社會責任產業經營範例；遠期目標則為積極推動地方產業「文化『化』」，協助社區居民進行組織再造之「社區總體營造」工程，期能建構地方形象商圈，促進地方繁榮。

* 從觀光觀念看地方的光：

很多人覺得水里蛇窯陶藝文化園區，近幾年來遊客很多，好像賺了很多錢，但他們並沒有看到我們背後經營過程中經歷的困難、所投注的心血與勤奮的努力，這樣的步驟往往是很多人所忽略的。如何讓一個地方吸引很多人目光並蓬勃發展，帶來商機？我想這是我們所應探討的重要課題，因為我們每個人都想做個出色的經營者，而「人」往往是取決一個成功經營者的關鍵所在，我們常常可以看到一家店客人多不多，就知道這家店賺不賺錢。每個經營者都想塑造一個有人的繁華空間，不論是小店、社區甚至到整個國家都是如此，那麼該如何創造一個空間能夠吸引人潮的蒞臨呢？

日本有一個社區，當地的居民一直希望能發掘出屬於他們自己的「社區特色」使遊客能夠到他們故鄉來，感受其鄉土文化之美；同時創造就業機會使得年輕人願意留在故鄉，使得故鄉活絡起來。於是乎他們花了相當多的時間去研究：「如何讓人喜歡到我們的故鄉來？」總括起來說，日本的這個社區經過長年累月的研究發現到一些人類的基特性可以吸引遊客前往，以下僅摘列幾種狀況供諸位做個參考：

- 一、 人會往多人地方聚集。
- 二、 人會往有故事的地方聚集。
- 三、 人會往獲得學習的地方聚集。
- 四、 人會往舒適的地方聚集。
- 五、 人會往獲得心靈滿足的地方聚集。
- 六、 人會往熱情的地方聚集。
- 七、 人會往有收穫的地方聚集。
- 八、 人會往有特色的地方聚集。

於是社區居民運用所觀察出的人類特性，去重新塑造社區的特色並凝聚所有人的向心力，幾年的歲月努力下來，獲得相當大的成功也得到廣大的迴響，使得許多人願意到這個地方來感受地方的文化並成為基本消費群，塑造出「社區總體營造」的經營成功範例。

水里蛇窯自轉型以來經歷著有醞釀期、保護期、規劃期、推動期……等階段，它是經由有計劃性、步驟性的進展，才有各位今日所見的光景。

* 文化資產之危機處理：

一九九九年九月二十一日一個全臺灣人民忘不掉的日子。台灣百年大震，震顛了上萬的家庭！也幾乎震垮了園區。當時幾乎讓

人心灰意冷，不過所幸我們園區所有的同仁及其家屬都在此浩劫中安然度過，因此爲了保存這樣一個傳統且深具社教意義的園區，我們在同年的九月廿三日，也就是災後的第三天，所有的同仁都恢復了上班，全力投入園區的搶建工作。

修復幾近全毀的窯體是不容易的。爲了延續其歷史，每塊坍塌下的原始古磚都必須經過處理後才能重新砌築；同時砌窯的技術早先都是以口耳相傳的方式代代相傳，並沒有詳細的文獻資料可供參考。因此修復的過程中，對全體工作人員來說，是一項前所未有的體驗，也藉此機會讓傳統技藝獲得延續。在短暫的五十天內，園區的重建過程成爲災區重建範例。

* 地方資源與觀光之互助：

一個苦心經營的文化園區不應該因爲天災地變而在剎那間化爲烏有，所以我們尋求來自地方社團的幫助舉辦一些有意義的社教活動，希望藉此撫慰災區民眾受創的心靈，另一方面也爲水里蛇窯陶藝文化園區的再出發，作「形象的提昇」與地方彼此的「觀光的互動」。至於做什麼是最有意義的，思索了很久，正巧獲知金氏世界紀錄最高的陶器爲一九九六年澳大利亞昆士蘭省陶藝家雷史帕克斯先生所創五點六六公尺投擲花瓶，園區老師傅林木倉先生、蔣逢榮先生又是國內碩果僅存的國寶級手擠坯師傅，手擠坯法正是最適合製作高大陶器最好的方法，只要克服作品成形的土質乾溼度的掌握、成形、上釉、建構窯爐、燒製的陶藝技術層面的考量，即可完成此號稱「不可能的任務」；中間可與地方社團、社區及教育單位舉辦相關的心靈重建活動非常的多，因此在獲得金氏

世界記錄亞洲見證中心所提供相關訊息及規則後，我們即馬不停蹄的投入相關工作的準備。在歷經約半年的努力，克服相關的技術層面的困難，於二〇〇〇年六月十日一舉成功改寫原金氏世界紀錄—最高的陶器。

另一方面，地方社團成立與活躍基層有相當久的時間，在地方自有其一定社會地位，與地方社團共同舉辦活動可增進地方凝聚力。挑戰金氏世界紀錄—最高的陶器的過程中，園區舉辦了相當多的活動，如：大家來挑戰—搓最長土條與作最高的陶器比賽、名人上釉、窯體彩繪徵圖比賽、點燃窯火、開窯見證祈福……等等與地方社團、社區與教育單位合辦的災區心靈重

建活動，活動廣受好評；也正因爲如此積極的拓展，使觀光客再次湧入園區，創造出另一個高峰。由此可見地方資源與觀光之互助是密不可分，也是一個文化資產得以保存並重獲新生的關鍵所在。

* 文化資源與媒體之互動：

水里蛇窯陶藝文化園區的知名度能在短期內提高，大眾傳播的功勞不小。至今各報章雜誌曾對園區作多篇詳實報導，電視台、廣播電台及傳播公司亦多次採訪報導。如此除了提高水里蛇窯陶藝文化園區的觀光價值，使得遊客喜歡到蛇窯，更喜歡到水里，同時也爲傳統地方產業「觀光化」的發展紮下厚實的基礎。

* 歷史建物之保存利用與觀光之運用：

水里蛇窯陶藝文化園區的許多建物都是運用「歷史建物之保存利用與觀光之運用」協調出一定的規則與風格的呈現，那麼「歷史建物之保存利用」與「觀光之運用」這兩

者之間有何關聯性呢？傳統與現代一直是處於「相生相剋」，因為傳統的落後與不合時宜，才有現代的進步與時代潮流快速變遷。我常在想倘若能夠兼融著「傳統」與「現代」，尋找出相似點與平衡點，必可營造出另一種「鄉土文化」的樸拙之美。

*** 結論：**

水里蛇窯發展已邁入第七十五個年頭了。整個水里蛇窯歷史就是一部台灣窯業的歷史，它紀錄著祖先在惡劣環境下打拼的辛酸，也紀錄著當時的本土文化背景。台灣近幾十年來工商業突飛猛進，創造了舉世稱羨的「台灣經驗」，傳統產業所打下的基礎，功不可沒。

隨著社會結構的不變、經濟物質的替換，傳統窯業歷經衰微、辛酸、苦撐、奮進、開創、革命的宿命輪迴，「水里蛇窯陶藝文化園區」是個結合地方、生活、文化、藝術、觀光、教育的綜合體。揉合著舊傳統與新觀念，希望能在現代生活中提供一份鄉土文化，富含知性與感性之美，並代代相傳、持續綿延。

.....
本文作者係水里蛇窯窯主
.....