

向傳統借力，在生活著力——談華陶窯之路

●陳育平●

如果 每一個人都能疼惜自己的土地
這世界上就沒有一寸真正荒蕪的所在了

——華陶窯窯主陳文輝

華陶窯簡介

1984年成立於苗栗縣苑裡鎮，背倚火炎山，俯瞰大安溪沖積扇平原。佔地六公頃，創立之初，即規劃了柴燒登窯與陶藝工作室、園林景觀及本土植物園，以「根源於土地本質」的生活思考為起點，製陶、窯燒、種植、造景、復育原生植物，在火炎山系貧瘠地質裡，開創窯主人心目中的人文精神沃土。

「華陶窯」名稱的涵義，即是有花有陶的柴燒窯工作室。在這裡，延續苗栗代表性登窯型制，以及純粹「相思木」，最初從文字及少量的圖像記錄中復原中國古典六大花器，同時也從早期民間使用的容器或食器中尋找本土花器的可能性，其後，重視群體創作與相互激發，進一步融合環境美學與現代藝術意念，孕育出台灣第一個在地思考的本土園林，以及最早以柴燒方式呈現之現代陶藝。

1991年，結束多年未經規劃的開放方式，正式以「知性之旅一日遊」預約方式開放，由陶人兼任導覽解說，分享土地文化與創作生活。

同年，「惜花連盆」柴燒陶展，確立以花器為主，現代雕塑作品及實用生活器為輔

的創作定位。

1996年，「台灣相思」柴燒陶展。因應預約來訪人數持續增加，開始進行營運組織結構調整。

1998年，「軟土，深掘！」柴燒陶展。

2000年，植物越來越繁盛美麗，為使長久以來支持華陶窯的朋友，體驗園林及植物園的不同風貌，開始舉辦每年春秋二季茶會活動。

同年，「器。行。」柴燒陶展。

2001年，自1987年始種植的植物長成，進行植物園景觀架構重整。

華陶窯網站成立。

2002年，平原落日、園林夜景與星空，夜間行程開放預約。

起初的發想

1984年，經濟起飛的年代，歷經工商業急速發展及國際情勢的多變，本土意識逐漸抬頭，「台灣的文化不能在我們這一代斷層」，成了窯主陳文輝心中最初的種籽。曾經赴日學習花藝的窯主夫人陳玉秀，第一次看到柴燒陶即無法忘懷，萌生了「將自己種的花插在自己作的陶器上」的意念。

故鄉的花，故鄉的泥土與柴火。熱衷政治改革的窯主，以夜市巡迴書車的微薄收入，以及窯主夫人插花教學所得，在經商時購得的一塊故鄉土地上，籌劃成立華陶窯。

1984年的陶瓷環境，老窯場多已停火歇

業，今日所稱的「柴燒窯」，才剛剛由苗栗漢寶窯引入技術，窯主夫婦在這裡對柴燒窯的燒製有了粗略的概念。憑藉一股熱情，一座中大型登窯建蓋起來，足足八年的時間，失敗了數十窯，連共事的陶人們都無法忍受而接續離開，在窯主夫人獨力堅持下，由幾位本地的農友合力燒窯，終於漸上軌道。1991年「惜花連盆」柴燒陶展，華陶窯從生活藝術的實踐中，呈現花與陶的結合，也走出自己獨特的藝術風格。

1985年起，窯主在黨外政治事件中入獄二年間，大量涉獵園藝書籍，在當時歐美與日本主導的風格下，萌生了復育原生植物的使命感，並使之與當地的建築材料、結合台灣庶民建築語彙——紅磚（荷蘭）、黑瓦（日本）、木板門（漢族）、詩詞意境以及個人生命體悟，逐漸鋪築、慢慢建構起十足本土語彙的園林空間。

1996年，「探討台灣本土庭園造景的人文精神」錄影帶出版，由窯主主講，為本土園林奠定理論基礎。

營運與組織

以「拓墾者的精神」，將文化理想理念及品質堅持落實在實際營運中，從定位、規劃產品內容、設定經濟規模；到客戶互動、持續進行市場調查與產品更新等。一步一腳印，十八年來，期間除兩次陶展獲得國藝會補助外，未有其他公私立部門補助，資金來源主要為營運所得。

自1991年正式對外開放，為了保障每一位遊客的權益，並完整傳達最初的理念，十數年來以預約活動及解說方式開放，雖然限制了每日的入園人數，卻長期維持了園內的精緻，給予每一位遊客充分的園林空間，體驗人文與土地的美，以及知性內容的獲得。

陶藝作品亦在同一理念下不斷精進，強調「生活是一種不可分割的精神風格」，長期以來，重視陶器造型的人文精神及製作品質，透過「插花」、「喝茶」、「吃飯」，反覆驗證其實用機能、並與「器的精神」彼此觀照對應，進而探索更高度的可能。

人力資源方面，在企業化發展的基礎下，營運初期即提供人員保險、福利及教育訓練。自1996年起，進行組織結構調整，規劃組織流程與制度、平衡專業分工與互動協力等，持續給與內部人員茶道、花道、自然生態、醫療急救、工作觀及方法等教育訓練。從園林設計、景觀建造；製陶創作、技術研發；到活動策劃、導覽解說、軟硬體維護等各領域，皆長期有專職人員投入發展、相互激盪，形成一個「群體創作」的「生活工作組織。」

特色與定位

「經常旅行的人最能體會出土地的不同，不同的地方有不同的臉，華陶窯不是幾座房子或是一座窯、一片園林而已，它是整個所在土地的風格。」

「你曾經想過我們從小生長的這塊土地在今天該有怎麼樣的風格？是一種能提供生活情境的純粹品味？還是一種彰顯高度發展的經濟功能調性？還有，這幾年所謂的本土意識抬頭，除了公領域的政治角力以外，真正的民間聲音又是什麼？又或者理想的生活可以怎樣在台灣這塊土地被實踐與延續？」

近年來，在社區總體營造成為主流觀念之時，文化產業中，最需要「精緻的思維過程」、「足夠的時間」以及「與生活不可分割」，才能充份發展的「藝術性」與「人文精神」，似乎在「急速包裝」及「生活與生財倒置」下無法得到提昇的能量。

文化產業將如何在各產業中持續被辨識？又如何能真的讓「產業化」來「活化」文化而不是「僵化」文化？

台灣已由工商社會轉入後工業的知識及服務性社會，主流產業亦認知到技術須與人文並重；華陶窯不間斷的「生活現場」實踐，織補歷史記憶與空間情感，扮演不可或缺的軟性產業角色——

透過日常「生活」，延續台灣土地歷史中的文化融合風格，以十八年的時間，每天與土地對話，發展新內容，一層一層鋪陳季節、記憶、靈光一閃。讓每個走入華陶窯的人，透過園林建築親近自然和台灣土地，同時體驗了人爲歷史的縱深與宇宙創造的寬廣豐富。

未來展望

在歷史覺知中，繼續扮演「土地精神的拓墾者」，深化生活的書寫：土地美學、生活藝術、人文教育…… 

本文作者係華陶窯總監
