

日本京都傳統工藝專門學校參訪觀感

陳新布

一、前言

一九九八年日本大分縣舉辦第十三屆國民文化節，國立臺灣工藝研究所林秀鳳老師特別組團請黃世輝教授帶隊前往參觀，筆者因學期中不克參加，甚感遺憾，畢竟這是一次世界性有關竹藝文化的展示，而國立竹山高中美工科素以標榜繼承傳統竹藝文化帶動地方產業發展為己任，對於這麼難得的參觀機會未能派員參加，殊為可惜。

今年六月初，林秀鳳老師來電告知七月初她將組辦「日本京都竹工藝參觀訪問團」為期八天，正在招募人員，此次參訪正好學校剛放暑假，因此，毫不猶疑的馬上答應，並且幫忙邀請美工科同仁參加，以湊足出團人數；本團成員除了竹藝界的先進黃塗山老師、張憲平老師及師母、林根在先生外，其餘的人也都是對竹藝有濃厚興趣的專家或教師，這是一次目標明確、專業水平的參觀之旅！

六月三十日下午從桃園國際機場前往大阪，七月一日早晨專車前往奈良參觀高山地區茶竹刷的製作情形，茶竹刷是日本人喝綠茶前用來攪拌茶葉末的小圓竹，此地區尚有幾十戶人家從事茶竹刷的製作，這是一項傳統工藝，因具備生活實用性得以保存下來。下午前往奈良國立公園參觀日本第一大木造建築物東大寺，七月二日參觀祇園金閣寺，七月三日參觀竹林公園竹博物館，下午前往清水寺遊覽，七月四日參觀京都傳統工藝專門學校。

二、京都傳統工藝專門學校

(Traditional Arts School of Kyoto, 簡稱TASK)

京都傳統工藝專門學校設立於平成7年(1996年)，網址為：www.task.or.jp 是由財團

法人京都傳統工藝產業支援會所經營，這個財團法人由京都府園部町及京都傳統工藝產業界所組成，而京都傳統工藝產業界包含了竹工藝、京人形、陶磁器、竹材、漆器、扇子團扇、金屬工藝、石材、佛具、木工藝等各協會，由各協會理事長擔任董事，其經費來源除了學生每人每年約新台幣三十萬元的學費外，京都經濟產業局亦補助學校經費。

京都傳統工藝專門學校除了聘請通過傳統工藝士的師傅教授技術外，也教授美學、造形及設計理念等，其課程粗分陶藝專門及綜合工藝兩大科，綜合工藝有佛像、木工、金屬工藝、漆器、竹編、石材工藝六大類。陶藝專門的課程如附表（一）、綜合工藝的課程內容如附表（二）。

其共同必修的課程有造形基礎、素描基礎、色彩學、工藝概論、日本工藝史、工藝素描、地方產業論、傳統產業論、市場學、資料處理實習；選修的科目有書道、花道、茶道、英語會話；實習方面，陶藝專門與綜合工藝各有不同的專業實習課程，但綜合工藝多了「能面實習」。

所謂「能面實習」是將木材彫刻成人面形狀，再經砂磨、打底、塗裝、上色等步驟，這項作業可以訓練學生的彫刻技術、塗裝技術及造形設計能力，因此修學總合工藝的同學都必須經過一學期「能面實習」的基本訓練後，再依自己的興趣及能力去選修六大類科中的一項技藝。

京都傳統工藝專門學校的設立是為了對傳統工藝有興趣的人士提供一個可以進修、研習的地方，因此其入學方式與制度有異於日本一般學制；只要對傳統工藝有興趣的人士，經過面試、通過甄試即可入學，所以學生的教育程

度不一，有社會人士、大學畢業生、高中高職生…等，其年齡有四、五十歲的中年人，二、三十歲的年輕人，也有十七、八歲的高職畢業生。雖然有教育程度及年齡上的差異性，但其對傳統工藝的喜好與熱情卻是一致的。

經過兩年的專業訓練之後，畢業生的出路是相當廣闊，可以到全國的有名工房就職，到藝品店、骨董店就業，也可以創立個人工作室製作工藝品或自己經營藝品店，更可以到大學美術科系就讀或進入專攻科繼續研習更高深的技術。依過去幾年的資料統計，從京都傳統工藝專門學校畢業的學生，其就職率超過90%，在職場的表現受到業界相當的肯定。

京都傳統工藝專門學校專攻科的課程如附表(三)

專攻科是為傳統工藝專門學校畢業生追求更高深的專門知識與更純熟的技術而設，譬如陶藝方面對成形、裝飾、釉藥各方面都有更深入的研究，甚至未來將要成為陶藝作家或陶磁器製造家，都在此時慢慢確立分野了！工藝專攻科仍然有佛具工藝、木工藝、金屬工藝、漆工藝、竹工藝、石工藝等六類專攻，專攻科除了教授更精緻的技術外，到各工房實習的時間也增加了，並鼓勵學生自由創作、研究設計，期盼他們能建立個人的工藝特色！

從一年級下學期開始，直到專攻科畢業，每週的課程都安排兩個小時的選修科目，選修科目包含書道、花道、茶道與英語會話；因為一個傳統工藝家除了能熟練的選擇素材、有高超的製作技術、熟悉傳統工藝的歷史、能賞析名家的作品外，更要有豐富的人文素養，而培養人文素養最好的方法，乃是從影響傳統工藝發展最大的書道、花道、茶道入手了；書道可以培養心性的穩定，可以訓練手指的靈活，更可以在自己的作品上落款，增加其價值感。花道與茶道可以說是日本文化的代表與精華，傳統工藝的發展與花道、茶道的器具使用及情境佈置有很密切的關係。而英語會話的開設，是

因日本傳統工藝已走向國際化，海外擁有眾多的消費市場，為了收集海外資訊，方便與消費者溝通，因此有培養英語會話能力的必要！

三、建言

參觀京都傳統工藝學校之後，深為日本政府與民間對保存其傳統工藝的用心所感動，也驚訝日本傳統工藝師對其傳統工藝的愛好與堅持；相對的，反觀台灣傳統工藝的沒落，台灣政府與民間對傳統工藝的漠視，真是感慨良多，他山之石可以攻錯，筆者提出幾點個人之淺見與觀感，期盼對台灣傳統工藝的保存與發展有所助益！

(一) 落實中小學的工藝及美術教育

中國自古以來的士大夫觀念影響了今日的教育思想，台灣的考試制度又誤導了教育的功能，在考試領導教學，升學率代表學校辦學績效的功利思潮中，很多藝能科目往往只是聊備一格，甚至淪為被借用來上升學科目的地步；學生從小未能接受藝術的薰陶，未能從動手製作工藝品中享受手腦並用的樂趣及完成作品的滿足感，我們怎能期盼他長大之後能欣賞藝術品甚至購買藝術品以充實生活的內涵，提升生活的品質呢？雖說經濟發展可以改善生活品質，但是台灣這幾十年來的經濟發展，對台灣藝術、文化水準的提升，對台灣社會環境、生活空間的美化，又有多少助益？從居家環境的髒亂、廟宇建築的庸俗、喜慶宴客的吵雜、粗俗塑膠的餐具、人工水泥的造景…在在都顯示台灣民眾對生活美感的麻木。

傳統工藝的保存與發展，必須築基於大眾對生活美感的重視與提升，唯有社會大眾欣賞傳統工藝、購買傳統工藝品，這些堅持理想的藝術家才有生存的空間；像這十幾年來茶藝風氣的流行間接帶動了陶藝的發展，這是一個最淺顯的例子。因此，唯有從教育上落實藝能科的教學，從小培養國民的審美觀及重視文化的生活理念，傳統工藝才有被重視、被應用於生

活上，而得以生存並繼續發展下去！

（二）在大學設立相關科系

在台灣的大學裡，最先設立培養工藝師資的科系應該是國立台灣師範大學的工藝系了，後來改成工業教育系，內含兩組：工業職業組、工業技術組，後來又演變成工業教育系與生活科技系，在工藝系的時代裡開設了不少傳統工藝的課程，但在演變成生活科技系的時代，這些傳統工藝課程幾乎不見蹤影了。

至今碩果僅存的，只有國立台灣藝術學院的工藝設計系了，此系是由一九五七年創立的美術工藝科一路演變下來，直到一九九〇年才由工藝學系的工藝組升為工藝設計系。

在台灣的高職教育體系裡，與工藝有關的科大概只有美工科了，最初是美術工藝科，其課程不離美術、工藝、設計三大範疇，在各校的客觀條件下還是各有所偏的建立起各校的特色，例如玉里高中的石材工藝、竹山高中的竹材工藝、大甲高中的陶磁工藝…等。然而在重視升學的風氣裡，大學院校又缺乏工藝相關科系的情況下，高職美工科的工藝課程因非升學科目而不受重視，各校必將逐漸喪失其特色。

環觀歐美許多國家的大學裡，他們都設有設計學院、工藝學院、藝術學院，內設有關工藝的科系，如玻璃藝術系、陶瓷工程系、纖維藝術系、金銀工藝系…等等，例如：澳洲國家大學坎培拉藝術學院金銀工藝系；有些學校甚至設立了研究所，例如：日本東京玻璃工藝研究所、紐約州立大學金工藝術研究所…。

相對比較之下，台灣對傳統工藝、立體造形方面的教育實在太不重視了，許多人在高職美工裡雖然對傳統工藝、立體造形方面有濃厚興趣，可惜在大學裡缺乏相關的科系，在升學管道狹隘的情況下，只好放棄自己對工藝的興趣與理想，改修其他課程以利升學，否則只好負笈他鄉到國外大學唸自己有興趣的學系了。

台灣的大學應思考在藝術學院、設計學院

裡，設立有關工藝或立體造形的相關學系，讓有興趣工藝設計、立體造形的學生有升學進路，台灣的傳統工藝、立體造形藝術才有發展的空間！

（三）成立傳統工藝研習中心

由國立臺灣工藝研究所或傳統藝術中心設立類似京都傳統工藝專門學校的常設研習中心，其體制有別於制式的教育，讓研習中心擁有更大的彈性辦學空間，也可邀請業界各種協會來參與課程設計，聘請學有專精的薪傳藝師來上課。唯有擺脫舊式的教育方式，才能招考到對傳統工藝真正有興趣的學子，來加以訓練，以繼承傳統工藝的技術與精神。

（四）業界及傳統藝師應自立自強

日本京都傳統工藝專門學校之所以經營順利，成效顯著，很重要的因素是各種協會的鼎力支持與參與，若無民間一股自發性的動力參與其間，此學校可能無法辦得如此成功，此為其特點一民間與政府共同辦學（民辦而政府補助，即第三組織之形式），不完全是政府預算編列全力支持。台灣的業者或傳統藝師應組織協會，熱心參與推動傳統工藝的傳承工作，必要時可民間興學。

四、結論

傳統工藝除了實用之外，更具有裝飾與審美的價值，自古以來，人類的生活必需品無不是以雙手製作再加以裝飾而成；雖然現代化的生活裡充斥著工業化的產品，工業化的產品確實也為人們帶來生活上的方便與享受，但是機械大量生產製作的產品卻缺乏傳統工藝所擁有的那一份優雅，更缺乏傳統工藝所蘊含人類心智與手工結合的那一份美感與親切。在現代忙碌的生活裡，在享受現代化工業產品的方便之餘，更應該重視生活品質的提昇及生活美感的培養。因此，如何培養傳統工藝人才，如何將

傳統工藝融入我們的日常生活之中，以提升文化水準是我們不可推卸的責任！

2002年台灣正式加入WTO之後，台灣的各行各業都將受到很大的衝擊，尤其傳統產業必定面臨激烈的競爭，台灣的傳統工藝在面臨大陸低價位藝品時，應思考如何利用台灣特有的資源、材料，如桂竹、孟宗竹、大理石...等，利用台灣的優質人力與技術，設計富有台灣地方特色的藝品以提升其附加價值，這是從事傳統工藝業者必須去思考、去面對的問題！

（本文作者現職國立竹山高中美工科主任）

陶藝工廠

雕刻之基礎訓練

傢具製作—木工廠一隅

竹工藝工廠一隅

參觀京都傳統產業

附表（一）

陶藝專門課程內容(一上)

節數	時 間	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
1	09:40~10:30	專門實習	工藝概論	專門實習	造形基礎	素描基礎
2	10:40~11:30					
3	11:40~12:30		基礎知識學			
	12:30~13:20	午 休				
4	13:20~14:10	專門實習	基礎知識學	專門實習	選修科目	資料處理實習
5	14:20~15:10				書.花.茶.英	
6	15:20~16:10				日本工藝史	

陶藝專門課程內容(一下)

節數	時 間	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
1	09:40~10:30	專門實習	工藝概論	造形基礎		素描基礎
2	10:40~11:30				色彩學	
3	11:40~12:30		專門實習			
	12:30~13:20	午 休				
4	13:20~14:10	專門實習	專門實習	專門實習	選修科目	地方產業論
5	14:20~15:10				書.花.茶.英	
6	15:20~16:10				日本工藝史	

陶藝專門課程內容(二年級)

節數	時 間	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
1	09:40~10:30	專門實習	專門實習	專門實習 色彩實習 (單雙週)		傳統產業論
2	10:40~11:30				選修科目	市場學
3	11:40~12:30				書、花、茶、英	專門實習
	12:30~13:20	午 休				
4	13:20~14:10	專門實習	專門實習	造形基礎	日本工藝史	專門實習
5	14:20~15:10					
6	15:20~16:10					

附表（三）

專攻科課程內容(一年級)

節數	時 間	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
1	09:40~10:30	專門實習	專門實習	專門實習	研究課題	專門實習
2	10:40~11:30				選修科目	
3	11:40~12:30				書.花茶.英	
	12:30~13:20	午 休				
4	13:20~14:10	專門實習	專門實習	專門實習	素描基礎	專門實習
5	14:20~15:10					
6	15:20~16:10					

專攻科課程內容(二年級)

節數	時 間	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
1	09:40~10:30	工房實習	工房實習	專門實習	研究課題	研究授業
2	10:40~11:30				選修科目	
3	11:40~12:30				書.花.茶.英	經營學
	12:30~13:20	午 休				
4	13:20~14:10	工房實習	工房實習	專門實習	造形實習	專門實習
5	14:20~15:10					
6	15:20~16:10					

附表（二）

綜合工藝課程內容(一上)

節數	時 間	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
1	09:40~10:30	能面實習	工藝概論	造形基礎		素描基礎
2	10:40~11:30				色彩學	
3	11:40~12:30	基礎知識學	能面實習			
	12:30~13:20	午 休				
4	13:20~14:10	基礎知識學	能面實習	能面實習	選修科目	地方產業論
5	14:20~15:10				書.花.茶.英	
6	15:20~16:10				能面實習	

綜合工藝課程內容(一下)

節數	時 間	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
1	09:40~10:30	專門實習	工藝概論	專門實習	造形基礎	素描基礎
2	10:40~11:30					
3	11:40~12:30		專門實習			
	12:30~13:20	午 休				
4	13:20~14:10	專門實習	專門實習	能面實習	選修科目	資料處理實習
5	14:20~15:10				書.花.茶.英	
6	15:20~16:10				日本工藝史	

綜合工藝課程內容(二年級)

節數	時 間	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
1	09:40~10:30	專門實習	專門實習	專門實習	色彩學實習	素描基礎
2	10:40~11:30				選修科目	市場學
3	11:40~12:30				書.花.茶.英	
	12:30~13:20	午 休				
4	13:20~14:10	專門實習	專門實習	專門實習	素描基礎	造形基礎
5	14:20~15:10					
6	15:20~16:10					