工藝教育的實練場所—博物館在專業養成中的角色

Craft Education in Practice – the Role of Craft Museum in Developing Professional Expertise

文／杜文田 Du Wen-tian、吳佩珊 Wu Pei-shan
圖／新北市立鶯歌陶瓷博物館 New Taipei City Yingge Ceramics Museum、臺中市纖維工藝博物館籌備處 Taichung City Weaving Craft Museum、
呂淑珍 Lu Shu-chen、陳如萍 Chen Ru-ping、郭雅玟 Kuo Ya-wen

陶博館「國際駐村計畫」開放讓各國陶藝家申請進駐，匯聚在鶯歌進行深度交流。（圖／呂淑珍）

本文以新北市立鶯歌陶瓷博物館與葫蘆墩文化中心編織工藝館為例，介紹除了典藏、展覽與教育推廣等博物館功能之外，如何側重專業教育活動規劃，將傳統工藝技藝、產業技術或物料生產的知識，乃至生活上的應用、文化美學上的脈絡承襲，發揮得更全面，讓臺灣工藝的傳承與發展獲得更多元、更深入的推展。

The article goes deep into how the Yingge Ceramics Museum and the Weaving Craft Museum under Taichung City Huludun Cultural Center have been dedicated to craft collection, exhibition and educational promotion and whether they could go the extra mile to showcase traditional craft skills, knowledge about industrial techniques and materials production, and even craft beauty in daily life by thoughtful planning and offering of educational courses. In doing this, it is possible to foster diversity in craft and further feature the value of Taiwan's crafts.

相較於美術館、文化中心辦理的各類藝術型態展演與美學教育推廣，工藝教育在博物館機構裡是如何進行的呢？手作技藝的傳承、產業技術或物料生產的知識，乃至生活上的應用、文化美學上的脈絡承襲，如何透過博物館功能，讓臺灣工藝在生活中播種萌芽，以下將舉陶瓷與纖維工藝為例闡述。

與民眾生活貼近的工藝教育—以新北市立鶯歌陶瓷博物館為例

位於新北市的鶯歌陶瓷博物館（以下簡稱陶博館），是臺灣第一座以陶瓷為主題的博物館。該館以研究、典藏與展示的專業吸引了無數來自國內外的陶瓷創作者與愛好者，作為發揚地方工藝特色的機構，在教育上則朝向布及普羅大眾需求與陶瓷藝術傳承的方向推廣。該館以多元的手作參與和專業陶藝課程來實踐陶瓷工藝教育，透過資源共享、交流的理念，讓民眾在生活中自然地親近臺灣陶瓷文化，也將臺灣陶瓷透過專業、國際化的平臺推向全世界。

手作與體驗活動

陶博館在手作參與的館設上備有兒童體驗室、陶藝研習室，以及陶瓷學院與各式窯種供國內外專業陶藝創作者使用；從這些空間區隔出教育方式與不同需求的對象。

1 2
3 4

1 陶博館2016年舉辦的「國際茶席之美」邀請民眾體驗參與（圖／新北市立鶯歌陶瓷博物館）

2 陶博館舉辦「與陶藝家有約」活動，邀請2016年國際陶藝雙年展駐村藝術家約書亞．克拉克（美國）擔綱「小小雕塑家」的教學老師。（圖／新北市立鶯歌陶瓷博物館）

3 陶博館「陶瓷學院」所舉辦的柴燒研習營成果（圖／新北市立鶯歌陶瓷博物館）

4 陶博館「陶瓷學院」所舉辦的陶塑課程（圖／郭雅玟）

針對四歲以下的兒童，兒童體驗室提供開發陶瓷五感體驗的活動。四歲以上兒童及成人可參加陶藝研習室的課程，學習簡單的捏塑、泥條運用與裝飾技巧，創作出有趣味主題的生活實用小物，從簡單的手作獲得學習上的成就感，也對生活中的陶瓷材質更有所感知。另外，也積極地以「樂活陶藝行動列車」活動，培訓志工前往新北市各區進行陶藝教學，以樂齡、弱勢、偏遠地區小學為優先服務對象，提供免費陶藝課程。除了課程之外，連續兩年舉辦了如「國際茶席之美」的活動，讓廣大民眾透過熟習的品茗認識茶器具之美，在茶席中與陶藝家近距離交流。課程與活動都以結合生活樂趣，透過體驗加強對陶材質在生活中應用的認識。

開創專業陶藝平臺

專業課程方面，則由陶瓷學院研擬市場或民間在陶瓷藝術上的需求，以「推廣陶瓷藝術、分享製作技法、強化設計理念、建立品牌特色」為目標，自2011年起開辦研習。邀請老師、陶藝家提供基礎與進階的陶藝課程，學習對象為一般愛好陶藝的民眾與陶瓷工作者。近幾年設定為每年定期開設兩梯次（上下半年）的研習。

以2016年的系列研習課程為例，上半年辦理了基礎與傳統陶藝兩大主題課程。除了陶藝創作基本技法；在傳統陶藝方面，邀請到鶯歌在地以個人青花品牌知名的楊莉莉教導青花彩繪，以及專精柴燒的工藝之家吳明儀帶領學員認識柴燒

陶博館「國際駐村計畫」活動中，歡迎民眾在開放時間裡參觀與認識來自世界各地的創作者與其作品（圖／呂淑珍）

1 | 2

1 2017年底在陶博館駐村的陶藝家們，三位來自阿根廷、一位來自西班牙以及臺灣的呂淑珍（右一），平日朝夕相處、和樂融融，彼此深度交流創作心得。（圖／呂淑珍）

2 陶藝家陳永皓（左二）在自己的工作室中接待在陶博館駐村的陶藝家們，兩位來自阿根廷以及臺灣陶藝家呂淑珍（右一），彼此分享創作心得。（圖／呂淑珍）

技術。下半年則以茶壺設計為主題，邀請6位專業陶藝家，就茶壺的不同面向開設課程，例如，廖瑞章的「茶壺造形」、劉鎮洲的「臺式與日式壺藝」、陶藝家章格銘的「茶壺多媒材組件與量產」。全年共計邀請了10位陶藝專師，開設10種不一樣的陶藝課程，學習人數班班額滿，全年參與課程人數共計達一千多人。

陶博館在陶藝美學上還扮演了帶領的角色，自2004年首度舉辦至今（今年預計於九月舉行）的國際陶藝雙年展，以每兩年輪替競賽與策展的方式，吸引了來自國內外世界各地的陶藝家齊聚參與，伴隨了來自不同文化與國際觀點的陶藝作品，則透過展覽期間的活動，如工作營、研討會、論壇、陶藝家導覽與國際駐村的交流，形成一個能量豐沛的陶藝平臺，讓國內陶瓷工作者與陶藝創作者豐富提昇了陶瓷工藝與藝術的視野。

自2011年正式執行的國際駐村計畫，至今每年徵選出平均七至八位來自全球及至少一名臺灣的陶藝家到陶瓷學院駐村。期間還加入來自雙年展獲獎得主的駐村、陶藝家自費駐村或專案駐村，與國外單位合作的模式一如與德國駐村交換計畫、與美國陶瓷教育年會合作，開啟了陶藝創作與發表上多方面的演練管道。駐村期間除了讓陶藝家們專心於創作，也邀請他們用自己的方式開設講座課程、展演進行中的創作過程與理念，以「與陶藝家有約」為名，以2016年為例一共開設了15場次，吸引超過六百位民眾的參與，藉由國際交流達到在地連結的理想。

從體驗、手作參與、國內專業陶藝課程的培養到國際駐村，這些多層次的激盪，都是培養臺灣陶藝創作與陶瓷工藝發展前進的養分。

促進產業復甦與發展的基地：葫蘆墩文化中心編織工藝館為例

以大甲蘭草和泰雅編織為特色主題的「臺中縣立文化中心」（現已改制為「臺中市立葫蘆墩文化中心」），在顏水龍與江韶瑩的規劃

下，「編織工藝館」於1990年底正式成立，從此便擔任臺灣染織工藝發展的重要推廣單位。

臺灣染織藝術協會(註1)的會員高達九成居住、工作在中部地區，從業餘愛好者到專業人士，葫蘆墩的學員與教師佔絕大部分，不難看出編織工藝館的編織工藝教育影響力。編織工藝館從1990年迄今經營28年以來，逐年建立臺灣過去的編織歷史與版圖、人才培育，及臺灣天然染色、纖維資源與編織技藝的發展基礎，不但早已成為國內纖維染織的重鎮，且在歷年的國際交流活動中，逐漸樹立了臺灣的染織工藝在亞洲地區重要資產的國際印象與觀感。自1991年起開設的編織學苑，每年至少培育一千人次，迄今約有兩萬三千人次的學習者，提供愛好者進修的機會，也是專門領域人才互相交流的場所。許多學有成者，更將技能轉換成職能，成立工作室，也成了該領域教師，不僅創造就業機會，培育更多編織人才外，也間接促使編織產業的復甦與發展。

編織工藝館的主要工作包括臺灣及亞太地區相關編織品的收藏、主題展覽、研究計劃、研習推廣。而纖維相關的研究計劃則有長期的規劃，蔡玉珊的《梭織技術與織紋分析》、張豐吉的《臺灣編織植物纖維研究》與陳景林的《大地之華—臺灣天然染色事典》都是臺灣纖維工藝和創作的重要教本，近期的韓國染織工藝引進，如韓國藝師許北久的《柿汁染色的理論與實際》等，貢獻卓著。

在展演方面除了提供染織創作者發表平臺，並舉辦多次大型展覽與國際交流，如1998年的「亞太編織藝術節—中日編織工藝交流展」與2010年的「纖維，時尚，綠工藝」。近年來由陳景林等人引領下，館方積極推動綠工藝，並朝向「編織工藝文化園區」規劃。陳景林十多年來累積的天然染色研究與產品開發以及纖維材質的探索，在館方的支持下舉辦多次大型展出，為臺灣纖維染織建立了大量的樣本與典範。

1
2

1 編織工藝館內的臺灣經典色意象展展場（圖／臺中市織維工藝博物館籌備處）

2 第12屆編織工藝獎頒獎典禮（圖／臺中市織維工藝博物館籌備處）

1
2

1 編織工藝家陳如萍於編織工藝館授課的情形（圖／陳如萍）

2 第1屆纖維創作獎作品（圖／臺中市纖維工藝博物館籌備處）

此外，臺灣唯一的全國性纖維創作獎項也是編織工藝館從1995年開始舉辦的「編織工藝獎」，至2014年共舉辦了12屆。分成藝術創作類及生活工藝類兩類，近年來的特別獎項中還包括伴手禮設計獎、綠工藝獎、生活美學獎、天然染色創意獎、原藝獎等，於2017年改制為纖維創作獎。觀察歷屆得獎者，在地投入研習課程，並持續創作、展演、競賽與教學的創作者成為主流，如近年積極投入編、結、織、染、繡技藝推廣教學的陳如萍，2015年和工作夥伴一同參與港區藝術中心主持的清風樓藝術進駐計畫，於清風樓二樓設立「織・布玩創意工作室」，整合傳統編織工藝與當代藝術，為海線地區的編織教學注入一股充沛能量。陳如萍，是道地臺中人，浸淫在工藝創作已有十餘年時間，她在報紙副刊發現有關《大地之華》一書的相關訊息。「這本由葫蘆墩文化中心出版的《大地之華》是接觸植物染色的起點，為此我還特地前往豐原區的葫蘆墩文化中心，洽詢購買此書，沒想到就此與編織工藝館結下不解之緣」（註2）。

在2018年的開始，回望過去20年編織工藝館的教育推廣，並將眼光投向正在籌備的臺中市纖維工藝博物館，纖維工藝博物館將承繼編織工藝館數百件藏品，未來成為臺灣首座以編、結、織、染、繡為主題，結合纖維工藝與藝術發展的專題博物館。如何在當代社會工坊林立，展覽普及度高的文化市場裡，繼續扮演工藝教育的前瞻性角色，如寶庫般提供藝術家、設計師、產業等源源不絕的創意與資源，值得引頸期待。

註釋

註1 創立於 2006 年，理事長為陳景林，理念為承繼世界各民族優秀之染織藝術文化傳統，創新染織藝術在現代生活環境之妙用，建立同好之交流網絡，以促進臺灣染織藝術之發展。會員高達百人。

註2 摘錄於邱建順的報導（《文化臺中》，中央通訊社，2016年6月30日）