

人、環境、食物、觸感，三星四季青花瓷 以參與式地方工藝建立互動

Human, Environment, Food and Senses – Ways to Foster Interaction by Participating in Local Craft Projects: Sanshing Four Seasons Blue & White Pottery Studio

文・圖／賴佩君 Lai Pei-chun

來到三星四季的工作室之前，會先路過田畦和一片自然風味的小庭園，繞過茂盛的樹、草和池塘，工作室溫暖的燈光出現在眼前。今天是星期五，現場已經有人到了，一問之下，是三星四季在宜蘭當地合作寄賣的飯店員工，來參加下午的青花瓷彩繪課程。

工作室並不大，沒有陶藝教室常見的許多設備，正中央放著一張大桌子，看起來更像客廳，旁邊的展示櫃，有三星四季的作品，另一櫃放滿了各種樣式的瓷土素坯，有杯、盤、碗、碟等，讓參加課程的人選擇自己喜歡的器形。若不想彩繪，也可以做手捏陶。兩個課程使用的材料不同，瓷土燒出來是白色的，適合彩繪，陶土黏度比瓷土高，適合手捏。

待大家到齊後，三星四季的老闆兼老師李哲榮，講起了青花瓷的歷史和應用。青花原產地是伊朗，引進中國後，與中國的瓷土結合成青花瓷，再傳到西歐。青花瓷是釉下彩，經高溫燒成，永不掉色，所以食物器皿用青花比較安全。它是粉末，加水使用，需不時攪拌以免沉底，彩繪時可先用鉛筆在素坯上打稿再描繪；也可以選擇拓印，以紙張剪出圖案，海綿沾色印上。

三星四季工作室隱身在庭園裡

從工作室看出去，有稻田和遠山。

青花瓷拓印

互動才是重心，而非單純地「學陶藝」

三星四季的「參與式地方工藝」約莫從兩年前開始，辦理的地點不在工作室，而是到各地如社區活動中心等約七、八十人的空間，參與者多為在地居民，老中青都有，再加上一些旅遊者。慢慢地，參與式工藝開始延伸，有了其他方式。例如一次舉辦在陽明醫院的公共藝術活動，三星四季邀請了在地學校和居民一起彩繪在地的野生水鳥「彩鵲鳥」。特別的是，這個活動有「交換禮物」的性質，參加者可以得到由李哲榮所創作的一隻鳥當作禮物，而他所彩繪的鳥，會被放在陽明醫院的一面牆上，滿滿地五顏六色，約兩百隻左右。

說到參與者的比例，李哲榮表示外地人少，以本地人居多。至於要彩繪些什麼呢？「我希望可以像臺灣早期的那些器皿圖案，有魚、蝦、蟹等，畫和自己有關連的事物，或到外面的庭園，找

一些植物來畫。」李哲榮這麼說，但是實際上並不設限參與者繪畫的內容，所以可以看出各地人們生活的差異，在地的孩子喜歡大自然和動植物的主題，都市孩子則常畫他們平常看的卡通人物。

除了青花瓷彩繪和手捏陶，三星四季沒有開發進階的課程，「因為我們的目的不是要教陶，而是跟人互動，」李哲榮說，「如果有人玩出興趣了，我會推薦他去附近的一些專門教陶的工坊上課。」工作室裡甚至不放機臺或其他設備，「例如想要學習手拉坯，自己在家裡放一臺，勤奮練習就好了，不需要來這裡。」參加活動的鄰居們，常常自己攀談起來，一個說自己是種菜的，另一個說自己是種米的，這樣的對話才是李哲榮想要的方向。

器形、圖案、觸感，無一不是互動

為了研發實用的器形，李哲榮做了不少功課，在活動中與人們互動的經

三星四季的作品圖案取材自日常生活

驗，也有很大的幫助。他們的馬克杯，容量比別家大，底部寬而穩，最適合辦公室使用；「水滴皿」著眼臺灣人喜歡沾醬油，同時又習慣把筷子直接擱在容器上，而不使用筷架，二合一之後成了可以放筷子的醬油皿。

有些發想，則是與住在附近的人互動得來。「阿嬤的碗公」想法來自鄰居的一對阿公阿嬤，在孩子離開家鄉之後，只剩兩人一起吃飯，「阿嬤的碗公」正是這樣一個大碗，裝進全部的飯菜，吃完後再用同一個碗盛湯，免去洗一堆碗盤。比起一般常見碗公，「阿嬤的碗公」較淺，開口大，重量也較為輕巧，這些特性都讓碗使用起來更容易、更順手。

「公雞阿嬤的醬油碟」則是為另一個參與過工藝課程的阿嬤所開發，

碟上的公雞圖騰，來自阿嬤家養的許多公雞，醬油碟比一般的大上一些，原來阿嬤除了會釀醬油，也會做醬菜，大一點的碟子，讓她放醬菜也適合。

談到為什麼使用單色剪影圖案為主要風格，「因為圖案是最有效的表達方式，簡單的顏色和造形就可以了，重點不是要好看，所以不需要很多顏色，」李哲榮說，「如日本的家徽，都是單色，圖案又簡單，但是每個背後都有很深的意義。」已經精純過了的青花圖案，有時候會令人混淆，一款看似櫻桃其實是宜蘭特產上將梨的圖案，每每引發詢問，但也因此有了介紹宜蘭好吃上將梨的機會，正因為無法一眼辨識，反而讓人有機會更理解它，和地方的關係也因此出現。

公雞醬油碟

水滴碟可置放筷子

阿嬤的碗公

選用白色的釉，也是三星四季作品「互動」的一部分。對李哲榮來說，他想做的並不是作品，「這不是我的目的，不然我就上山蓋窯，還比較舒服，更自我呢！」他笑著說，「做自己的作品對藝術家來說是很大的誘惑，但那是一般人不會使用的器具。」顏色漂亮的陶藝「作品」，對一般人來說是放在美術館箱子裡欣賞的，但他們真正在生活中使用的，是白白亮亮，看起來乾淨的器皿。

李哲榮以做這樣的生活器物為出發點，選用了他稱之為「假瓷器」的作法，這種方法來自於韓國和日本，用一般的土製器，再上白釉；李哲榮沿用了這個方法，但以更有生活感、更輕巧精細的瓷土製作，並在表面塗上白釉，使器皿略變厚，顏色從瓷土的清冷白，變成暖暖的乳白。「我覺得上了白釉後，器皿有一種繪畫的達意，」李哲榮說，「一般生活瓷器很冰冷，摸起來比較脆，雖然我希望它是瓷土做的，但上了釉之後，手拿起來會充滿溫潤感，我希望可以傳達這樣溫潤的感覺。」互動對李哲榮來說，並非單純指活動或課程中人與人的互動，在器皿的設計上，更是無一細節不考慮到使用者，這種隱藏的互動，也是三星四季所重視的。

從人、環境與飲食，器形設計、圖案來源到使用觸感，無一不是互動，工藝與常民生活的關係，就循著各種可見與不可見的互動，這麼一點一點滲入地方尋常百姓家。🌱