

生活與工藝 · *Crafts and Life*

陶瓷與琴劍之間的協奏曲

陶瓷工藝家李存仁的生活美學

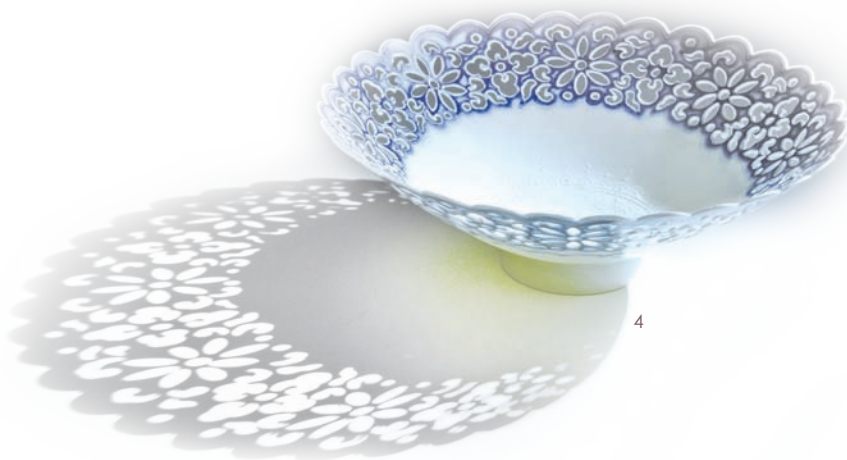
Tsun-Jen Lee

採訪／簡政展 Cheng-Chan Chien · 圖／李存仁

提到陶瓷工藝家李存仁，大多數人會因為其精湛的工藝作品與勇於突破的創新精神而印象深刻。但單單只是追求更精湛的技術，亦或走出一條創新的道路，似乎仍難以解釋其作品為何總有一種承襲傳統卻不落俗套的說服力，以及融合媒材卻又不失新意的原創性。無論是在承襲傳統中創新，抑或在多元媒材與科技的結合中融入現代思維，將藝術應用到日常之中，李存仁追求的已不再只是問題的解答，而是追尋問題的開始時即有的修養與意境。

養心修性，自然有道

受歡迎的產品不必然都遵循傳統而來，而是在過去的記憶中用現代的方式，產生既實際卻又難以被取代的連結。以薄如蛋殼的薄胎瓷碗為例，這項工藝是李存仁最為人稱道的極致精品之一。除了耗費近30年的光陰研製材料與技術之外，自身手藝的熟稔度與穩定性更是無法被輕易取代的關鍵要素。在製作繁複且一分一毫都不能失誤的臨界點邊緣，考驗工藝師的已不再僅僅是信念、創新與價值，而是「養心修性，自然有道」的功夫。唯有如此心境，才能在長時間的反覆中維持絕對的專注，在專注中精雕細緻，細緻中沉穩延續。因此養心修性、自然有道的功夫，也就成為李存仁在精緻工藝之中，能夠屢屢創新突破並延續堅持的根基與底蘊。

5

6

- 1 正在製作薄胎瓷的李存仁
- 2 李存仁與汪弘玉賢伉儷
- 3 親手製作古琴的李存仁
- 4 李存仁 青花菊瓣
鏤空薄胎碗 瓷
17×17×5.5cm
- 5-6 李存仁 光影對話
(花團錦簇) 瓷
20×20×7cm

琴無定制，因人制宜

要瞭解李存仁的生活美學，必須從他對動靜之間的看法談起。在靜的功夫上，他以古琴做為養心修性的沉澱靜思之道。從聽琴、學琴、彈琴到製琴，再到隨性不照譜的恣意撫琴，他特別在意琴音與媒材之間的餘韻與共鳴關係。從學琴論調到習技求藝，他在古琴的製作中尋得工藝源於自然的脈絡與路徑。一把好琴的取材，不只取決於工匠的手藝，更需要超過300年以上的使用，以及上下不同屬性的陰陽材質精準配搭，才能合為一體。李存仁分享許多尋找琴材過程中的際遇，最終體悟到「琴無定制，因人制宜」的意境。現在仍天天彈琴的習慣，讓他每日都能在琴音之中覓得靜謐之下的安定；而不再依譜而彈的隨興，更讓他在自然環境之中感應到身體的共鳴，並找回許多片段的記憶和潛意識中的連結。從琴藝中得到的美學涵養，除了有主觀興致的喜好與千錘百鍊下的經驗收穫之外，更在於明白其中的意理與氣韻。從認識材質到追溯傳統的精神與哲理，唯有本於此道、感悟於心，才能延伸出製作時的耐心、堅持與價值。否則只仿造形式的工藝而不知其

中的內涵底蘊，看似企及卻終難以達到精妙所在。從這裡可進一步瞭解李存仁的生活美學，已融入從彈琴、製琴衍生而來的工藝價值追求。從基本到精進，從精進到苛求，從苛求到意境，從意境到自由的揮灑，從揮灑到沉穩與安定，藉此持之以恆地延續下去。他主張工藝的追求，要達到隨人應心的境地，也就是要能夠在過程中先感動自己，才能夠使成果感動別人。

秉持心神，舉輕若重

在李存仁的生活中，另一項養心修性的功夫就是對劍道的修練。李存仁學劍道的初衷並非追求爭強鬥勝，也非單純的求技習藝，而是因手部的受傷而透過劍道尋求另一種重拾運力之法。在修練的過程中，他發現劍道的精義在於動靜之間的平衡，不僅要有細微的觀察、精確的判斷，以及絕對的專注，更要秉持心神，舉輕若重，才能維持耐久的持力，而非一味追求瞬間的爆發力與力斷之下的速勝之道。有感於人終將會漸漸老去，體能與生命也會隨著歲月而逐漸耗弱與轉變，唯有經驗的累積會讓人懂得借力、用力、收力、持力與轉力。能

7

8

先看懂自己，才能更坦然地面對敵手的各種挑戰。在此，他特別提到「守破離」的三個境地。

「守」意指學會基本的技巧並掌握其中的奧秘。「破」意指找出技藝中的特色，並得出自己的獨到見解，進而悟出既有之外的可能性。也就是青出於藍，更勝於藍。「離」意指達到超凡脫俗，不再受到任何既有侷限，並走出屬於自己的新風格。劍道的修練就如同走出去參展與競賽一般，勝敗並非最終的結局，而是更清楚地看懂自己。在督促自己精進的同時，也釐清自己的優缺點，並從觀察別人中找到屬於自己的契機。畢竟挑戰中最大的敵人，正是自己。

手動心靜，追根究柢

《道德經》有云：「孰能濁以靜之徐清，孰能安以動之徐生。」從李存仁的古琴和劍道修練之中，可以窺見其從靜之中感悟的持久與耐性，以及從動之間體會的綿延與存續。他的美學既不束之高閣，也不與現實背離，而是每每在生活與工作的細節之處追根究柢，從既有之中尋書學

技，仿古創新，試著理解前人開創來時的意境。不拘泥於形式與傳統的沿襲，並藉由矛盾對立之間的差異來激發出意想不到的新局，進而練就手動心靜的「輕禪定功夫」與「行動禪」的境地。然而這種生活美學的修養絕非與生俱來或一蹴可幾的。提起過去，雖然他的作品經常獲獎，並常常被選為國賓贈禮，但仍常因求好心切而心浮氣躁，也曾因遭遇瓶頸而受挫難平，幸有同為工藝師的妻子以自身修養為模範來耐心指引，才讓他逐漸從生活與工作中無形地修練到今日這番境地。薄胎瓷碗的研製成功可說是他這些年來展現靜與定的禪修結晶之一，也是他在動靜之間能舉輕若重的實力累積。對他來說，工藝不只是技藝，更是文化傳統與過去記憶的累積。獲獎也不應只是成就的標記，更是認真生活下對改變的堅持與延續。創作就是面對過去的生活樣貌，而創新就是在傳統中想想還能再做到什麼？他始終用正面思考，把遇到困難當作成長的轉捩點，將技術突破看成創造差異的契機。與其說他是大師，其實更像是在生活

中力求改變、提升競爭力，為工作燃燒熱情的修行者。

放大格局，懷古抱今

面對競爭與模仿的現實環境，李存仁從不擔心。首先，他的技術別人不僅難以抄襲，更無法輕易企及。屬於他獨創的工藝都有一定的技術門檻，具有與眾不同的競爭力。就如同他的琴藝，不僅僅是照譜調音的修習，更有材質與脈絡的延續。很多人都提到他的作品擅長以多種複合媒材混搭，並賦予陶瓷新的面貌。但不管是琉璃、漆器或瓷器的結合，他所追求的不只在於形式，更苛求於意境。這也促使他對媒材的要求，往往不只是單純的新鮮感或選擇性問題，而是在好奇心的驅使下，不僅要懷古抱今，更要求能放大格局。以琉璃耳杯和奈米科技的關係為例，如何讓傳統中的琉璃工藝和常見使用的陶瓷杯碗結合在一起，讓琉璃可以透過手部的碰觸，感受到使用時的溫度，也讓陶瓷杯碗增添了琉璃的雅緻與剔透質地。他要達到的不僅僅只是做到，更希望能做到超卓並持久的延續。所

9

10

以為找出兩者黏合的最適合奧秘，也就促成李存仁在因緣際會下一頭鑽進奈米技術的研究與合作。這也證明要想從既有中創造出意想不到的驚艷，就必須跳脫先前思維和熟悉技術裡所帶來的框架和格局。

動靜閑忙，不離當念

生命的精采之處往往不在於找答案，更在於問問題的過程。對李存仁來說，他的生活美學往往沒有最終的答案，反而是有問不完的問題，等待著他逐一去面對與解決，諸如先前提到的如何更輕薄、怎麼樣才能黏合得更持久等問題。在解決問題的過程中或許會變得更忙碌緊湊，也或許會因為困難和挫折而阻礙前進，甚至惹上許多額外的麻煩與負擔，但惹麻煩有時候正是改變的契機。對他而言，這樣的挑戰反而才會讓生活不單調，才會隨時讓生活和工作中充滿挑戰與驚喜。問問題之後如果沒有追根究柢地堅持下去，問題到最後也只是無意義的空談。

這個世界每天都不乏有新發想的創意，但像李存仁這樣深入究竟達數十年之久，並在有紀律的堅持下開啟新研究路徑的人物，實屬鳳毛麟角。他的創意經常不承襲傳統中敘事般的直線思維，而是從「琴無定制，因人制宜」的意境中，用經驗累積、用耐心深入，甚至從不同領域的人脈資源中去挖掘任何一種可能性。他不取巧於速成的扎實根基與匠心獨具的細緻雕琢，就如劍道裡不追求速勝的持穩，與琴藝中不照譜彈奏的暢意，展現的反而是持久的耐力與熟稔的延續。李存仁認為：「大道無需外求，就在生活動靜之間。所有的事物往往不是一個籠統的大概念就能形塑而來，而是從無數個小細節集合而成。」在動靜之間，以動養靜，以靜持穩，如龍養珠，如雞孵卵，動靜閑忙，不離當念。他「吾道一以貫之」的創作哲理與生活美學，就如同一曲韻味悠長的協奏曲，不只用心，更感人入心。🌱

7 李存仁 夾碳黑陶西施壺組
陶、瓷 壺11×8×8cm
杯5.5×5.5×3.5cm

8 李存仁 夾碳黑陶壺組
陶、漆器、琉璃
壺18.5×10.5×12cm
杯7.2×7.2×5.5cm
托7.5×7.5×3cm

9 李存仁
淺藍結晶蝴蝶合歡系列對杯
瓷器、琉璃
杯9.6×9.6×9.7cm
托11.5×11.5×2cm

10 李存仁 手捏手繪陶杯