

陶博館 館刊

吳明倫
文生窯

蘇正立
立晶窯

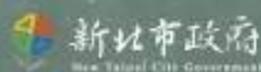
許明哲
摘星樓
陶藝工坊

許怡倫
丹陽工坊

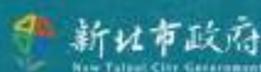
許國其
吉洲窯

主辦單位

承辦單位

本期專題
鶯歌陶 工藝之家

陶博館 館刊

New Taipei City
Yingge Ceramics Museum

03	館長的話
本期專題：鶯歌陶 - 工藝之家	
04	地方陶藝文化據點 - 淺介「陶瓷類」臺灣工藝之家 撰文 高麗真
10	一生懸命於陶藝創作 - 吉洲窯 許朝宗 撰文 許朝宗
16	遊走於茶與咖啡間的陶藝之路 - 文生窯 吳明儀 撰文 賴秀桃
22	以藍口碗盤發揚台灣臺灣早期生活美學韻味 - 立晶窯 蘇正立 撰文 陳升強
28	以陶土記錄常民文化 - 摘星樓陶藝工坊 許明香 撰文 許明香
34	不斷拓殖繁衍的創作路 - 丹陽工坊 許旭倫 撰文 許旭倫
陶博大小事	
40	再現臺灣陶瓷發展歷程：陶博館常設展更新 撰文 王伯楷
46	青年導覽培訓計畫 - 戲劇導覽 撰文 洪國騰
48	2021 全國兒少陶藝獎 撰文 黃虹嘉
52	感動牛 - 兒童暨青少年彩繪 陶博特展 撰文 駱佳鴻
58	新北十年 城市與人攜手成長的印記 - 新北城市杯 撰文 張詠富
60	《灰釉 植物灰的故事與運用》 - 出版品介紹 撰文 蘇世德

館長的話

鶯歌陶瓷博物館(以下簡稱本館)多年來致力於推動臺灣陶瓷發展，為所有陶藝愛好者提供展演的舞臺，讓更多優秀的陶藝工作者獲得肯定與鼓勵，希望在本館與陶藝家共同合作推廣下，推展臺灣陶藝永續發展。

臺灣工藝之家為臺灣工藝研究發展中心推動之傑出工藝家認證機制，鶯歌地區歷年來共有 5 位陶藝家獲得此殊榮。本期介紹這 5 位傑出陶藝家，讓民眾認識地方工藝文化據點，同時也是可到訪參觀與體驗之學習場所。

另外為提升觀眾參觀常設展的觀展便利性、展品陳設安全性及內容知識性，大規模更新 201、203 展廳，以友善平權的理念，並採通用設計與數位展示技術，多元化呈現臺灣在地陶瓷文化史，為觀眾打造嶄新且舒適的參觀環境。

本館嘗試以戲劇形式的導覽活動，設計創新學習模式，推動文化體驗教育。希望透過戲劇導覽方式，經由解說員與觀眾的互動，建立饒富趣味的連結，進而了解展覽內容。

在陶藝推廣上，鼓勵全國青少年學生參與陶藝創作。以「童話故事 - 東方傳奇」為主軸，讓青少年結合時事重新詮釋熟知的東方故事，進行創作；於展場上結合新科技與觀眾互動，進而透過數位博物館提供大眾線上欣賞；另與學學文創合作，來自臺灣 8 縣市及金門的學生，以藝術家所作素坯牛為原型，融入家鄉地方元素色彩，帶來感動牛特展。

數位博物館將是未來的趨勢，在疫情的影響下更加速其發展的腳步，本館也不斷地追求成長與時俱進，力求以多元及跨域的方式傳遞陶瓷專業知識給大眾，以落實博物館所肩負的社會責任。

館長

吳明儀

地方陶藝文化據點

淺介「陶瓷類」臺灣工藝之家

新北市立鶯歌陶瓷博物館 行銷企劃組 / 高麗真

109 年度底公佈第 6 屆臺灣工藝之家入選者，其中陶瓷工藝有李俊蘭、侯春廷、吳宗義、許旭倫、蘇正立、許明香等 6 位。自 93 年首次徵選臺灣工藝之家以來，共舉辦 6 屆，入選 53 處陶瓷類工藝之家，計 55 位陶藝家。

壹、臺灣工藝之家的選定

臺灣工藝之家是國立臺灣工藝研究發展中心為推動傑出工藝家認證機制，自民國 93 年度開辦迄 109 年計 6 屆。各屆的間隔頻率、評選資格及項目，隨著工藝發展現況以及社會的工藝認知，動態調整，略有差異。首屆至第 6 屆，分別於 94 年、95 年、97 年、99 年、101 年及 109 年公布入選、授證，計有 170 位工藝師獲臺灣工藝之家殊榮。所涵括的工藝類別有：陶瓷工藝、玻璃工藝、金工工藝、漆藝、石藝、木藝、竹藤工藝、纖維工藝、紙藝、皮革工藝、複合媒材類，以及其他類等。

首屆於 93 年度推出，旨在「建立工藝發展機制，肯定優秀工藝家之卓越表現，除增加優秀工藝家榮譽感外，更可使社會大眾瞭解工藝、喜愛工藝、愛用工藝，進而重視工藝，對啟發工藝創意、培養研究創新有正面的意義。」推出之後，為回應社會對於工藝的重視，97 年起除徵選新增臺灣工藝之家外，也加入品牌計畫與活動，一方面讓工藝家與社會大眾有更多的接觸通路，並接續透過與觀光結合，帶動社會大眾認識臺灣工藝創作環境，發

展工藝文化觀光內涵與行程；另一方面，也期望更多工藝界人士加入，帶動年輕族群投注工藝產業，擴大國際接軌，增加臺灣工藝品在全球的曝光度。

109 年度更設定提升臺灣工藝形象，落實工藝相關輔導機制，擴大推廣服務效益等目標，訴求使社會大眾感受及認知工藝文化發展及轉變，進而重視工藝的初衷。在《109 年度臺灣工藝之家設置簡章》中所列，包括下列五點具體目的：

- 一、帶動民眾認識臺灣工藝創作環境，瞭解臺灣工藝的文化發展及脈絡。
- 二、藉由工藝家與民眾的互動，讓民眾了解工藝家的創作過程及生活背景，讓工藝更生活化。
- 三、凝聚臺灣工藝家群對社會具有美學教育功能的責任與共識，進而提升後代子孫學習工藝的熱忱，以延續傳承臺灣之工藝文化，提升臺灣文化素養。
- 四、透過臺灣工藝之家的設置，關懷工藝家的生活，聯繫工藝家之間的情感，並賦予榮譽感，以維繫本土工藝之綿延。
- 五、透過臺灣工藝之家的設置及推廣，促進本土工藝家與國際工藝師之間的交流，將優秀之工藝家推介至國際。

依據前述目的，反映在評選機制上，採「申請人資格」、「評選項目重點」兩大面向評量。「申請人資格」以具備工藝技術與推廣服務意願之申請人為優先，申請人須至少有 15 年以上的工藝創作資歷，且目前仍持續投注於工藝領域；推廣服務意願，需設置工作室及位於同一市（縣）內的展陳空間、願意向大眾介紹自身之工藝創作、認同並配合工藝中心的推廣策略。

「評選項目重點」著重「工藝創作」與「推廣能量」。「工藝創作」占比達 60%，衡量指標有工藝成就、創作品特色 2 項；「推廣能量」占比為

40%，衡量指標有創作及展陳設置環境指標、具社區文化創意產業發展之潛力指標、設置位址之交通便利性、周遭環境、整體景觀指標等 3 項。各細項內容列如表 1。

實際審查過程，採初審、複審及決審三階段進行評選，首先由各市（縣）文化局（處）或立案之全國性工藝相關協會團體初審後，薦送國立臺灣工藝研究發展中心複審，續由該中心聘請專家擔任評審委員進行書面複審，通過複審者再由評審委員實地訪視調查決審選定。過程同時著重彈性開放參與及審慎評量入選。

表 1：臺灣工藝之家評選機制之評量指標說明表

項別	評量要項	說明
申請人資格	具備工藝技術	1. 專職持續從事工藝創作達 15 年以上經歷，目前仍繼續工藝創作、經營、研究或教學者； 2. 曾從事工藝相關領域之工作、研究或教學累計達 15 年以上經歷，且目前已設置工作室專職從事工藝創作者。
	推廣服務意願	1. 展陳空間應為不包括百貨商場的合法建築，原則需達 10 坪以上，並須符合消防相關法規之安全設施以及具備交通便利及停車方便性。 2. 具持續從事工藝創作並設置專業且獨立之工作室。 3. 願意接受民眾或團體預約觀賞並為民眾解說創作過程或導覽者。 4. 必需認同臺灣工藝之家設置之宗旨（目的）者。 5. 同意列入臺灣工藝之家相關宣傳出版刊物及臺灣工藝研究發展中心網站，供民眾尋訪。 6. 經正式授證掛牌後，應負責有關與民眾互動、參訪之參觀安全性等事宜。
評選項目重點	工藝創作	1. 指標 1：工藝成就指標，涵蓋得獎資歷、15 年以上持續不輟之工藝創作、對使用媒材及技術整體知識面的認識。 2. 指標 2：創作品特色指標，涵蓋具地方文化特色或具文化資產保存價值以及具創新性。
	推廣能量	1. 指標 1：創作及展陳設置環境指標，評估獨立之創作環境、展陳環境合法性及安全性、展陳環境消防設備設置等 3 要素。 2. 指標 2：具社區文化創意產業發展之潛力指標，考量具帶動社區文化創意產業發展潛力、具文化休閒產值等 2 要素。 3. 指標 3：設置位址之交通便利性、周遭環境、整體景觀指標，考量交通路線及停車方便性、環境之整潔及周遭景觀特色等 2 要素。

資料來源：《109 年度臺灣工藝之家設置簡章》

貳、「陶瓷類」臺灣工藝之家

獨具美感的工藝物件，見證工藝家爐火純青的專門技術，也將工藝的美學與文化，透過大眾的殷實需求傳遞至社會生活之中。陶瓷技術的產生構成歷史源流，陶瓷風格的轉變釐出地緣脈絡，標誌人類文化時代內涵。而現代陶瓷物件用途寬廣多元，形紋更加變化多樣，在其他材質加入日常生活品生產之後，陶瓷工藝在實用之外，更發揮生活美學精神，突顯陶瓷所具備美學與文化的豐厚底蘊。

陶瓷工藝物件是涵蓋人文、藝術、科學與技術的創作。擇取「土」之時，就涉及窯火耐度以及器型呈現的考量；器物造形階段，或選手工成形或採機械成形，所需考量的因素更多，是重實用或藝術感、有否異材質接合、預留裝飾及接合部分、估算產製的數量與成本等等；含鐵量高的陶土成器，常再加以雕塑裝飾，含鐵量較低的坯土，則選用千變萬化的彩繪，展現美感；陶器釉彩外衣，更常是藝術與科學的較力，考驗工藝家如何選擇釉料來呈現陶器成色之美。凡此經歷重重思量與技術注入，還須通過窯火燒煉，才能製成質、形、紋、色都兼具美感的陶瓷物件。

歷年獲授證的「陶瓷類」臺灣工藝之家各具有精彩的陶瓷技藝，其成品物件也各具特色。在所處地理區位上，北部有 17 位、中部 18 位、南部 18 位；分布於 16 市(縣)中，以新北市(8 位)、南投縣(7 位)及臺中市(6 位)此 3 市(縣)人數較多。各市(縣)「陶瓷類」臺灣工藝之家分布統計如表 2、圖 1。

臺灣工藝之家除認證工藝家技藝，再一層面則

是加入品牌及行銷概念，建立傳統工藝產業品牌，發揮創意及行銷經驗，拓展工藝品展售有效通路。因此，在通過認證後，可於招牌、包裝、活動海報或摺頁等採用「臺灣工藝之家」識別標誌；另在展陳空間的設置上，更可運用工藝美感，營造場域空間，使到訪民眾參觀時體驗到特色氛圍。53 家「陶瓷類」臺灣工藝之家與工坊名稱，列如表 3。

新北市鶯歌區具有 5 家「陶瓷類」臺灣工藝之家，在各區市鄉鎮中家數最多。包括許朝宗於第 1 屆獲證、吳明儀於第 4 屆獲證，蘇正立、許明香、許旭倫 3 位於第 6 屆獲證。

許朝宗早期以明清仿古瓷器之製作技法為基礎，集中於鑽研釉色、突破造型的創作，近來多方嘗試運用不同工藝與技術打造陶瓷新面貌，此外同時熱心推展陶瓷產業，現任臺灣工藝之家協會榮譽理事長。

吳明儀本於陶藝世家，鑽研「柴窯燒陶」，著重自然火痕與落灰釉色澤的變化，創作涉足生活陶瓷、手工或景觀藝術陶瓷設計、現代陶藝創作等領域，且不遺餘力推廣陶藝美學與技藝傳承。

蘇正立傳於四代冶陶之家，早期著重釉彩顯色細緻的創作新意；以傳承的生活陶彩繪技藝，推倡手繪質感及原創傳統，讓創作具藝術性並融入常民文化內涵，為作品注入新價值。

許明香擅長以雕塑仿真技巧，精緻寫實地再詮釋古厝建築，將自小生活的農村記憶轉成陶藝創作肌理，作品呈現獨特的空間感。近年以創意突破傳統元素創作茶具，傳遞創作情感與生活理念。

許旭倫師承陳煥堂，善用手捏法製作品茗器物、以泥條圈繞連結手塑法記錄地景，近年則運用拓殖形式的作品表現，不斷開發創作的可能，以表達自身思維與關懷記憶中的萬物。

本期「陶瓷類」臺灣工藝之家專欄邀請這 5 位居住於鶯歌區的陶藝家現身說法陶瓷工藝與心路體驗。

工藝技術經歷工業時代的產能衝擊、後工業時代的材質替代效應、數位時代的技術轉換等考驗，然而日新月異的變化，無法取代陶瓷工藝本就是取

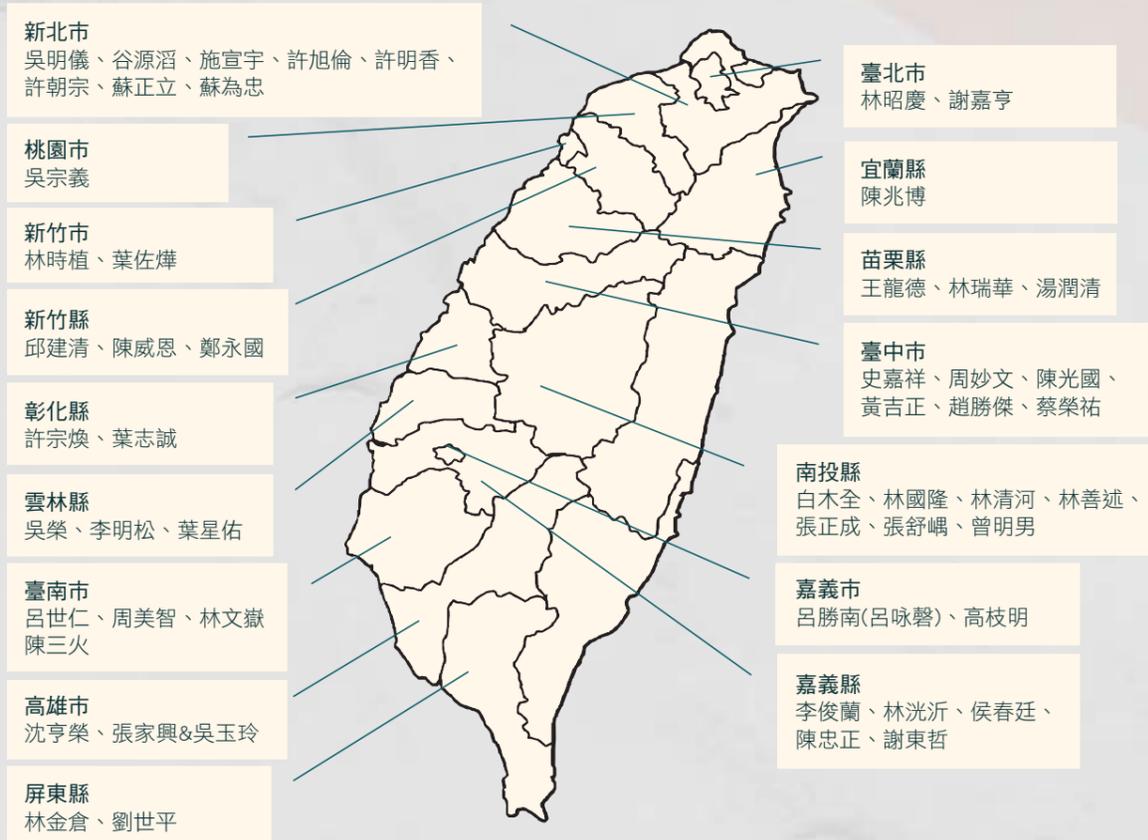
自天然資材、訴之創意巧思、見諸手藝技術，回應生活所需的基本特性，而環觀各地不同的陶藝物件以及巧妙技術手法，也匯集龐大文明能量。由此累積的陶藝美感、生活內涵及文化意義，正是全民所傳承的無形文化資產來源，也將是面對未來世代的智慧寶庫。邀請大家一同走進「陶瓷類」臺灣工藝之家，欣賞無可取代的陶藝瑰寶。

表 2：「陶瓷類」臺灣工藝之家分布市(縣)統計一覽表

區域別	市(縣)別	家數	區域別	市(縣)別	家數
北部	宜蘭縣	1	中部	彰化縣	2
	臺北市	2		南投縣	7
	新北市	8	南部	雲林縣	3
	桃園市	1		嘉義市	2
	新竹市	2		嘉義縣	5
	新竹縣	3		臺南市	4
中部	苗栗縣	3	高雄市	2	
	臺中市	6	屏東縣	2	
合計			53		

資料來源：國立臺灣工藝研究發展中心「臺灣工藝之家」網頁

▲ 圖 1 各市縣陶瓷類臺灣工藝之家分布圖

表 3：「陶瓷類」臺灣工藝之家與工坊名稱一覽表

陶瓷類「臺灣工藝之家」	工坊名稱	所在市(縣)及區市鄉鎮
王龍德 Wang, Lung-te/ Tony Ong	醉陶工作室	苗栗縣通霄鎮
史嘉祥 Shih, Chia-hsiang	憶林舍工作室	臺中市豐原區
白木全 Pai, Mu-chuan	心陶園工作室	南投縣草屯鎮
吳宗義 Wu, Zong-yi	鴻福陶藝坊	桃園市八德區
吳明儀 Wu, MingYi	文生窯	新北市鶯歌區
吳榮 Wu, Jung	吳苑陶藝	雲林縣斗六市
呂世仁 Lu, Shih-jen	呂世仁交趾陶工坊	臺南市南區
呂勝南(呂咏馨) Lu, Sheng-nan(a.k.a. Lu, Yung-ching)	龍鳳祥交趾陶藝社	嘉義市東區
李明松 Li, Ming-song	老土藝術工作室	雲林縣崙背鄉
李俊蘭 Li, Chun-lan	蘭山創藝工坊	嘉義縣朴子市
沈亨榮 Shen, Heng-Jung	旗津窯文化藝術股份有限公司	高雄市大樹區
谷源滔 Ku, Yuang-tao	谷垚陶坊	新北市三芝區
周妙文 Chou, Miao-wen	陶妍藝術創作坊	臺中市梧棲區
周美智 Chou, Mei-chih	磐創作陶坊	臺南市新營區
林文嶽 Lin, Wen-yueh	白荷陶坊工藝社	臺南市白河區

表 3：「陶瓷類」臺灣工藝之家與工坊名稱一覽表(續)

陶瓷類「臺灣工藝之家」	工坊名稱	所在市(縣)及區市鄉鎮
林金倉 Lin, Tsai-hsing & Lin, Chin-tsang	再興交趾陶工坊	屏東縣內埔鄉
林昭慶 Lin, Chao-ching	古采藝創環境有限公司	臺北市內湖區
林洸沂 Lin, Kuang-yi	林洸沂陶藝工作室	嘉義縣新港鄉
林時植 Lin, Shih-chih	陶藝之林藝術空間	新竹市北區
林國隆 Lin, Kuo-lung	水里蛇窯陶藝文化園區	南投縣水里鄉
林清河 Lin, Ching-ho	添興窯陶藝村(集集蛇窯)	南投縣集集鎮
林善述 Lin, Shan-shu	砌陶坊	南投縣草屯鎮
林瑞華 Lin, Jui-hua	竹南蛇窯	苗栗縣竹南鎮
邱建清 Chiu, Chien-ching	小雨滴藝術空間	新竹縣峨眉鄉
侯春廷 Ho, Hunting	藍坊工作室	嘉義縣六腳鄉
施宣宇 Shih, Syuan-yu / Samuel Hsuan-yu Shih	九座寮聯合事務所 (UNIT-9 CERAMICS&VISUALARTS OFFICE)	新北市三芝區
高枝明 Kao, Chih-ming	工夫窯交趾陶工作室	嘉義市東區
張正成 Chang, Cheng-cheng	張正成工作室	南投縣水里鄉
張家興 & 吳玉玲 Chang, Chia-hsing and Wu, Yu-ling	興陶房	高雄市美濃區
張舒嶠 Chang, Shu-yu	荷花田陶工坊	南投縣竹山鎮
許旭倫 Hsu, Hsu-lun	丹陽工坊	新北市鶯歌區
許宗煥 Hsu, Tsung-huan	陶園工作坊	彰化縣大城鄉
許明香 Hsu, Ming-hsiang	摘星樓陶藝工坊	新北市鶯歌區
許朝宗 Hsu, Chao-tsung	許朝宗陶瓷藝術館(吉洲窯)	新北市鶯歌區
陳三火 Chen, San-huo	陳三火剪黏工作室	臺南市麻豆區
陳兆博 Chen, Chao-po	水天需陶瓷創意設計工作坊	宜蘭縣礁溪鄉
陳光國 Chen, Kuang-kuo	怡陶居工作坊	臺中市西屯區
陳忠正 Chen, Chung-cheng	板陶窯交趾剪黏工藝園區	嘉義縣新港鄉
陳威恩 Chen, Wei-en	圭窯新彩燒陶藝工坊	新竹縣新豐鄉
曾明男 Tseng, Ming-nan	曾明男美術工作室(虎山美術工坊)	南投縣草屯鎮
湯潤清 Tang, Jun-ching	清窯工作室	苗栗縣北河村
黃吉正 Huang, Chi-cheng	土口一止陶藝工作室	臺中市豐原區
葉佐燁 Yeh, Tso-yeh	竹塹古峰窯	新竹市東區
葉志誠 Yeh, Chih-cheng	田中窯	彰化縣田中鎮
葉星佑 Yeh, Hsing-yu	古文窯工作室	雲林縣斗六市
趙勝傑 Chao, Sheng-chieh	趙家窯工藝坊	臺中市大雅區
劉世平 Liu, Shih-pin	劉世平工作室	屏東縣潮州鎮
蔡榮祐 Tsai, Jung-yu	廣達藝苑	臺中市霧峰區
鄭永國 Cheng, Yung-kuo	鄭永國陶藝工作室	新竹縣峨眉鄉
謝東哲 Hsieh, Tung-cheh	古笨港陶華園	嘉義縣新港鄉
謝嘉亨 Hsieh, Chia-heng	樂土工作室	臺北市中山區
蘇正立 Su, Cheng-li	立晶窯	新北市鶯歌區
蘇為忠 Su, Wei-chung	有陶室	新北市新店區

1. 資料來源：國立臺灣工藝研究發展中心「臺灣工藝之家」網頁
https://www.ntcri.gov.tw/technologyhouse/list_200_1532_1.html?typeId=1532&cityId=&searchkey=
 2. 排序依中文姓名筆畫。

一生懸命於陶藝創作

吉洲窯 - 許朝宗

| 撰稿人 / 許朝宗

許朝宗

工坊名稱 | 許朝宗陶瓷藝術館 (吉洲窯)

電話 | 02-26705756

地址 | 新北市鶯歌區大湖路 185 巷 7 號

品牌 · 緣起

我出生於民國四十三年宜蘭，會來到鶯歌落地生根，肇因於還在鳳山衛武營擔任憲兵連副連長時的一次偶遇——在等待退伍的四個月前，邂逅了當時陪同友人來探親的太太林麗琴，也因為太太出生三峽此一機緣，退伍後便跟隨來到鶯歌地區發展。

▲ 圖 1 噴釉

▲ 圖 2 畫花

鶯歌乃是臺灣生產陶瓷的重要聚集之地，然而在初入陶瓷工藝場域時，所謂的品牌觀念是極為淡薄的。一開始自己是在當時最大型且最知名的陶瓷工廠——市拿陶瓷裡的窯場擔任品管員，一步一腳印地學習陶瓷技術並累積經驗，在這段期間的技術管理實務過程中，使自己紮實地掌握臺灣藝術陶瓷發展的各種面向：拉胚、釉藥、彩繪等技術，都是於此時打下基礎功。

身處鶯歌最大的仿古藝術陶瓷窯廠，此時主要創作為明清仿古彩繪陶瓷，像是青花、鬥彩、粉彩等等，對瓷器整體概況以及中華民族文化圖騰的認識，可以說是自己在這幾年最為寶貴的收穫，從未想過這些懂行的陶瓷養份，在不知不覺之中，已為我的品牌之路埋下著一顆顆等待澆灌的種子。

▲ 圖 3 明清仿古彩繪陶瓷作品

品牌 · 初耕

因緣際會下離開了市拿陶瓷，開始與我所創立的工作室「吉洲窯」結下不解之緣。在自己獨資後，窯場內較粗重工作都由我一手包辦，並以仿古彩繪藝術陶瓷為主。為了拓展生意，成品出窯後還得自行騎著機車，小心翼翼地載著作品至當時位在臺北中山北路上的古董店，一間又一間地洽談寄賣事宜。午夜夢迴時，每每想起這段過往，參雜著許多感慨與懷念，在幽微的心中總會有股執念緩緩升起，當中的艱辛與孤獨是言語無法形容的，然而有付出必定會有所收穫，成功終究是屬於努力不懈的人，但人生有時需要的是機緣。某日，有位遠從挪威來的北歐人到了古董店，帶著故宮圖錄，指定想買仿宋朝汝窯等青瓷作品，但當時仿古作品多以彩繪藝術陶瓷為主，鮮少仿古青瓷，後來古董商看這位西方人來意堅決，便推薦他可以去找一位在鶯歌勤奮認真的年輕人——許朝宗。

經過見面溝通之後，我開始做青瓷的試驗，歷經多次失敗，終於燒出挪威客戶滿意的釉色與質感，從此國際訂單便開始湧進我所創立的工作室，突破當時吉洲窯一個月最高的紀錄：二十六窯。品牌的成立除了機緣，更須持之以恆的努力，在機緣與努力的交疊之下，不僅開創了陶瓷藝術創作之路的第一個十年，也趕上鶯歌外銷陶瓷的黃金十年。

▲ 圖 4 青花出窯

▲ 圖 5 青花作品

品牌 · 勤耘

在 1980 到 1990 年代，因為臺灣經濟起飛，明清仿古陶瓷的製造市場漸漸轉移到擁有更便宜人力的中國，此時，技術便成為臺灣陶瓷產業為增強競爭優勢，是必須優先提升的項目。在與上述挪威客戶合作時，帶來的不只是大量訂單與業績，還有對於特殊陶瓷的需求，在急需技術的情況下，我因此投身於研究色釉的世界之中。宋代汝、官、哥、定、鈞窯等五大名瓷的仿製，需要對釉藥與窯燒的精確掌控，方能成功燒製，除了不斷實驗之外，對相關著作的研讀亦是必備功課，無論古今中外的資料都是探尋知識的來源，在這個十年間，自己逐漸深入了解中國瓷器之美，並醉心於呈現宋代極致美學，並在陶瓷領域中有了一種醍醐灌頂的暢快之感。

▲圖 6 24K 的金水使用在無釉坯體上

1990 年後臺灣的藝術陶瓷外銷衰退，為維持品牌競爭力，我開始思考如何透過研發與創新來解決困局，金彩技術的突破性應用便於此時誕生。傳統描金技術的應用受到金水純度及其價格的限制，一直是金彩瓷器在繪製上必會挫敗的主要問題。在多方研究之下，自己嘗試將 24K 的金水使用在無釉坯體上，經由實驗調整，滿心期待的霧金質感終於出現，在局部釉藥、彩繪搭配著大面積的金水，讓亮金與霧金可同時出現在瓷器上，還有微微浮雕效果。這個系列的創作於 1995 年榮獲金鶯獎第一名的肯定，開啟往後的金彩創作之路，亦帶著鶯歌陶瓷從仿古瓷器與青花瓷器轉向，一同躍進金彩技法的各式運用之中。

▲圖 7 亮金與霧金可同時出現在瓷器上，且有微浮雕效果

品牌 · 豐收

古人曾云：「學而優則仕」。在陶瓷的領域中默默奉獻良久的自己，則是認為「做而優則教」。在此信念的影響下，2000 年開始，我應聘於鶯歌高職陶工科任教、擔任國立藝術學院陶瓷釉藥講師，而後亦於新北市的致理科技大學任教，鼓勵莘莘學子勇於嘗試，並激勵他們如何在釉藥、彩繪及造型上加以突破改良，理解這才是陶瓷工藝的一生懸命。鐵鏽花系列，便是在自己一次次跳脫常軌的釉藥配方試驗下，所碰撞的新火花，將具有鐵鏽質感的試片經歷多年調整，成為細膩完整的鐵鏽花瓷。後以此為基礎，嘗試將異質媒材運用到陶瓷創作方面，運用「鐵加金」的獨特美感，企圖謀求新的變化，展現出鐵鏽花與黃金雕塑結合的嶄新創意，亦或說是自己不甘於侷限在單一媒材上創作而產生的執念，從而造就各式工藝與陶瓷、黃金雕塑的無限可能。

▲圖 8 鐵鏽花系列 - 年年有餘聚寶瓶

在無止盡的陶瓷創作中，渴望把陶瓷工藝傳承下去的這份使命感，在我生命裡始終形影不離，即使任教的薪水不足以和本業的利潤相比，教學相長所帶來的成就感更使自己樂此不疲。在 2004 年，正逢工作室有活動，當時文建會是統籌規劃國家文化建設施政的最高機關（現在文化部的前身），而文建會的主任委員——陳其南先生當時來到我的工作室參觀，且恰逢文建會正在草創臺灣工藝之家的認證制度，在見識自己已臻至巔峰成熟的工藝技術之後，當面詢問我是否有意願參加由國立臺灣工藝研究所（現稱臺灣工藝研究發展中心）舉辦的工藝之家評選，在中央機關直接推薦之下，由文建會派員審核，首次選拔臺灣國寶級的工藝創作者，

經過 7 位評審委員考核，全臺灣選了 27 位創作者成為第一屆臺灣工藝之家，

自己便是當時臺北縣唯一一位入選的「陶瓷工藝家」，並在 2005 年授證掛牌為臺灣工藝之家。

◀圖 9 鐵鏽花系列 - 甜蜜豐收（蜜蜂雕塑）

成為臺灣工藝之家後，也理解到臺灣工藝之家成立的真正動機——積極為臺灣文化資產鋪路，希望在諸多臺灣工藝之家的合作下，組成類似觀光商業聯盟，讓對臺灣工藝文化藝術有興趣、需求的民眾，提供一個全新的觀光主題平台，讓彼此關聯更為緊密，發展至今，已然跳脫營利成份，而是為了工藝、藝術、文化的傳承而努力。

▲圖 10 榮獲第一屆臺灣工藝之家

品牌 · 典藏

起初成為臺灣工藝之家的時候，因為規模、人數尚小，即便榮獲此認證還未感到有太多變化，隨著兩年一次的甄選，2004 年至 2012 年間歷經五屆評選後，沉澱了八年，於 2020 年方產出第六屆臺灣工藝之家。此認證機制是由臺灣文化部輔導，臺灣工藝研究發展中心主辦，在臺灣工藝領域儼然成為一項頂尖的品牌認證，是國家給予的肯定，更代表對社會的責任：向社會大眾推廣工藝的美好。除了須持續的創作外，也對國家工藝有所貢獻，更須將這些目標優先於自己的選項之前，誠摯希望能擦亮臺灣工藝之家這塊招牌，將國家認證的臺灣工藝介紹給民眾。

在 2018 年擔任臺灣工藝之家協會理事長期間，透過國立臺灣工藝研究中心的協助下，在臺北當代工藝設計分館舉辦了「臺灣工藝之巔」展覽，期望能讓臺灣工藝之家協會的諸多會員們有多元的舞台來展現自我。正因為每位會員都是國家級工藝大師，他們對工藝的堅持與熱情，使工藝呈現出各種面貌，皆是臺灣藝術不可或缺的能量，諸如取自於親子時光、兒時記憶、人生態度、自然景觀、歷史淵源、現代藝術及抽象意念等，正如臺灣工藝之家的 LOGO 意涵，發揮了耳、鼻、眼、手、心等五官感知，將日常生活的感受透過不同媒材來創作，透過此展覽讓民眾一飽眼福，得以親近臺灣工藝之美。在積極策展之外，我不停思考各式曝光的機會，同時會員們也對設置道路交通指示標誌這個提案討論多年，若是可以解決法規上的限制，也是得以雙贏的辦法。於是自己到處奔波，透過國立臺灣工藝研究中心協調相關部會，與多方共同的努力之下，現在各縣市已經可以看到臺灣工藝之家的路牌，透過路牌可以清楚指引民眾前往參觀體驗，了解地方的文化特色，一睹工藝大師的風采。

▲ 圖 11 台灣工藝之家路標揭牌

▲ 圖 12 台灣工藝之家路標揭牌

▲ 圖 13 工藝之家路牌

品牌 · 未竟

回顧過往，自己已在陶瓷工藝領域奮鬥了四十多年，即使到了現在仍然沒有一絲懈怠，有能力為社會服務是一件極其幸福的事情，代表我擁有的福份得以回饋大眾。與鶯歌優秀的工藝家攜手合作、共同展覽、結合技法、討論心得，都是自己未竟之業，也是未來的選項之一。工藝的創作永無止盡，於諸多工藝之家如是，於己亦然，期待之後在彼此戮力合作之下，能開拓後來眾多有能者的工藝視野，更讓自己對於臺灣工藝之發展道途，盡一份微薄之力。

▲ 圖 14 台灣工藝之家 - 吉洲窯

▲ 圖 15 台灣工藝之家 - 吉洲窯 室內空間

▲ 圖 16 台灣工藝之家 - 吉洲窯 室內空間

遊走於茶與咖啡間的陶藝之路

文生窯 - 吳明儀

| 撰稿人 / 賴秀桃

吳明儀

工坊名稱 | 文生窯

電話 | 02- 26799118

地址 | 新北市鶯歌區永吉街 39 號

泉州陶師的故鄉 - 磁灶

福建省晉江縣誌記載：“瓷器出磁灶村，取地土開窯，燒大小砵仔缸之屬，甚饒足，並過洋。”由此可知磁灶村名，因歷代盛產陶瓷而得。

磁灶又稱梅溪鄉，屬晉江市。位於歷史古城泉州西南郊，距離僅十三公里。地勢由西北向東南傾斜，依山傍水，丘陵環抱，巒崗重疊起伏，素有五塢十八曲之美稱，九十九條溪水緩緩東流至此，匯集成清澈透亮的梅溪，是唐宋元明諸朝代運載陶瓷出洋的交通要道。山坡上陶土質優量豐，依山築窯發展陶瓷業，在一千七百多年前的晉武帝泰始元年（265）這裡就開始了陶瓷生產。

▲ 圖 1 磁灶窯

吳氏於宋末進入磁灶製陶，直至明初，吳氏五世祖淳齋（諱而生，字習初，又諱復，號簡齋先生 1385-1467），初任江蘇省溧水縣正堂，為官清正，且辦奇獄有政聲，故連任九屆二十七年。離任時從鄰縣陶都宜興聘請一位技工名叫羅明返鄉傳授陶瓷技藝，把手工操作改為瓷車轉盤生產，將海禁前小巧玲瓏的杯、瓶、碗、碟、盞罐等小件的出口陶瓷，

發展為坭、鉢、甕、壺等大件日用陶瓷，進行了重大技術改革。自此，磁灶、宜興人來人往，陶瓷技術得到交流，使造型古樸，質地細膩的本地陶瓷得到發展，於此立了大功。陶瓷業得到飛速發展，陶瓷工藝精益求精，這裡的陶瓷生產代代相傳，沿襲不斷，成為歷史的古老閩南瓷都。

今日，磁灶陶工仍十分敬仰吳復、羅明，除在梅溪吳氏譜牒中記述吳復功績外，還在工廠中奉祀羅明土像，年年九月二十三日燒香化紙設筵敬奉，且尊稱其為羅明先師、羅明仙祖等。（參考書目「話說磁灶」吳友湖）

製陶家族 - 歷史傳承

鶯歌是台灣陶瓷發展最早的地區之一。鶯歌陶業肇始於 1804 年（嘉慶 9 年），福建泉州府晉江縣磁灶人吳鞍渡海來台，在兔子坑找到適合的黏土，開始設立陶器窯場生產粗陶器，從事陶業生產。後來因 1853 年漳泉械鬥轉移至尖山埔一帶，尖山埔為丘陵地形適宜興建蛇窯，土質也適合製作陶器，所以磁灶族人陸續來臺加入製陶的行列設置窯場，由此鶯歌陶瓷開始發展起來，這也是磁灶陶師來臺灣製陶最重要的相關記載。

梅溪吳氏族譜記載，一世祖先舉公，於宋末擇居磁灶，歷世繁衍，人丁興旺，梅溪吳氏世代以陶瓷為主業，有“磁灶吳之稱。1894 年福建 / 泉州 / 磁灶 製陶家族，第二十一代吳及渡海來臺。1905 年落腳臺中廳沙轆庄製陶。1911 年「及師」吳及於

沙鹿金福興商會協助奠定基礎，並擔任「師傅頭」培養製陶人才，在當地和嘉義衍生許多窯場，成為臺灣中南部陶瓷的發展源頭。

吳文生傳承父親吳及「腳踢轆轤手拉坯」精湛的製陶技術，也成為「大陶手」陶師。1942 年定居鶯歌先後創業達多次，受聘各地窯場。之後受許自然先生邀請開發製作仿古花瓶，成為鶯歌仿古陶瓷先驅人物開啟新紀元。1974~1979 年吳文生和兒子吳正宏陸續成立「達光」、「玖龍」、「宏業」陶藝公司，培養許多彩繪人才，繼而使仿古陶瓷日益興盛。吳家四代共同見證了臺灣陶瓷從傳統走向現代的發展歷程，保存傳統製陶技藝「腳踢轆轤手拉坯」、「土內走」成為重要的製陶家族。

▲ 圖 2 腳踢轆轤手拉坯 吳正宏（吳及孫子）2014

文生窯 - 品牌誕生

吳明儀從小在祖父吳文生拉坯旁拍土打工，耳濡目染之下成長，1986 年開始與父親習陶，1992 年創立「文生窯陶瓷研究工作室」，自行研究釉藥累積經驗與技術，跨入現代陶藝創作比賽，1991 年初次參賽即獲獎，帶給他很大鼓勵，隔年以「颯

風眼」作品獲得第十三屆全國美術展覽會第一名，之後多次參賽屢獲佳績，作品榮獲新北市立鶯歌陶瓷博物館、國立中央圖書館、國立藝術教育館…等典藏。

▲ 圖 3/4 颯風眼 - 1992 年第十三屆全國美展第一名（國立藝術教育館 典藏）/ 文生窯

因仿古陶瓷市場沒落，1997 年由吳明儀傳承製陶家族第二十四代使命，因感念祖父吳文生的啟蒙，並以祖父之名「文生窯」為品牌商標，一方面保存祖傳非物質文化遺產「腳踢轆轤手拉坯」製陶技藝，肩負起歷史傳承的責任；另一則意義是找出屬於新生代的多元型態。設計產品橫跨傳統生活陶、青花瓷、釉上彩繪、水流、創意生活陶、公共藝術等。「文生窯」以陶瓷手拉坯成形技法手藝製作，開發品牌「及師」傳統陶、創意生活陶「陶藝源」，設計著作「荷葉盆」，景觀陶瓷「水流」專利發明，品牌作品榮獲無數獎項的肯定。

2010 年榮獲臺灣工藝研究發展中心所認證之「臺灣工藝之家」，改變原本傳統產業型態重新出發，以實驗研究為基礎，創新設計功能性導向，加上工藝美學思維，設計實用性生活陶、茶器，創新原創發表功能性茶器，「擇器」壺、「陶藏」茶倉，榮獲國家工藝雙品牌獎。透過多年的實驗研究，2020 年進一步研發創新專利「陶搖機」搖烤烘焙機、「WU 濾杯」無紙濾杯，「咖罐」咖啡生、熟豆罐、「WU 優杯」咖啡杯、「咖壺」咖啡壺等咖啡器，作品榮獲國家級認證獎項的肯定，「臺灣工藝之家 - 文生窯」透過手工製作，讓作品成為實用功能、設計美學兼具，值得您使用收藏百年的工藝精品。

吳明儀 陶藝之路

第一個時期 - 研究釉藥發表

發表「釉的律動」、「銅紅綠藍窯變釉」和「無光銅紅綠藍窯變釉」新釉色。

▲圖 5/6 1995 血脈相連 - 無光銅紅綠條痕釉 / 1996 銅紅綠藍窯變釉 - 三色海

第二個時期「陶、瓷、釉結合藝術」創作發表

1997 年增加陶土為創作媒材，並且開始運用「土內走」創作，作品造型更加多元，其中包含了「東方之珠」、「無題·吳題」表達意念思維的陶塑作品，自此起開啟更寬廣陶藝之路。

▲圖 7/8 1997 東方之珠 38x38x30 / 1998 年無題·吳題 (正面) 80*20*150cm，以傳統「土內走」技法製作

第三個時期「水流」創新設計發表

包含「水流 I」、「水流 II」、「水流 III」。自早期發表的荷葉盆演變與延伸，2001 年結合電

子、園藝專長與興趣，設計出景觀陶瓷-「水流」，在生活陶藝的領域中，有其新形式的表現，不再是瓶瓶罐罐也不再是碗碗盤盤，而是具原創性的新器型誕生。

▲圖 9/10 自體循環水流 2001 / 多層式循環水流 2001

第四個時期「柴燒陶」研究發表

1999 年吳明儀與父親在自家四樓頂築起第一座「文生柴窯」，專心研究柴燒陶，因為意識到環境資源的耗損，一直致力研究以最少的燃料、最短的時間，燒出好的作品，這樣的目標需要累積相當多的資料與經驗，從窯的形式、土的選擇、薪柴的運用等都需要全盤貫通，才能達到目標。2006 年更在苗栗的陶藝源地蓋了一大一小煙囪共用的「母子柴窯」，2009 年以母子柴窯自然落灰多樣貌的作品在台灣-富貴陶園發表「熔古薪藝-柴燒陶」展，隔年 2010 年再發表「熔古薪藝-台灣柴燒紅」展。多年來柴燒陶作品不僅擁有豐富多變的質感與色澤，同時累積深厚的柴燒經驗。

▲圖 11 2000 年 柴燒陶研究發表作品

▲圖 12 砌窯 - 苗栗 / 陶藝源地工作室 2006

吳明儀自述：「枯木生命的延續 - 柴燒陶，其自然多變的色彩與樸拙味道，深深吸引憾動著我。」

柴窯燒陶薪柴燃燒後：灰燼隨著火焰流竄，落在作品之受火面，經高溫熔融後形成「自然落灰釉」；而火焰卻在作品背火面烙印留下「火痕」，讓作品呈現變化多端。柴燒陶不僅僅是柴燒而已，是人、窯、柴、土、火結合以自然界的力量飛舞出生動流暢的線條，揮灑自然多變的神采，留下雋永的表情。且因影響柴燒陶作品呈現樣貌因素者眾，封窯後等待出窯時，那種期待又怕受傷害的心情，我想只有柴窯燒陶者才能夠深深體會。」

▲圖 13 吳明儀 熔古薪藝 - 柴燒陶 展作品 2009

第五個時期 - 茶陶之路

平日生活中有喝茶習慣，慢慢的茶齡越久對於茶湯滋味愈講究，陶藝創作也會以壺為創作題材。

看到坊間都是使用宜興壺泡茶，激發起吳明儀的好奇心：為什麼有「陶藝壺只適合觀賞，不適合拿來使用」的說法呢？本著一貫的挑戰與研究性格，開啟吳明儀的習茶之心，2011 年進入亞太創意技術學院進修，將自己歸零，從頭開始學習識茶、製茶、品茶... 相關課程。

▲圖 14 製茶 2011

「陶藏茶」研究計畫

進入校園跟著茶農背景的老師從理論到實際親手製作各類茶品，學習茶知識、茶藝美學，發現茶和陶領域一樣深廣多變，手中一泡茶從栽種到製作、飲泡充滿變數；如同製作一把壺，從器型、泥料、燒法與釉藥的配製選擇，對茶湯皆有不同的影響，為使陶與茶的研究更加客觀完整，於 2013 年參與亞太評茶師的課程，同年通過中國高級評茶員鑑定考核。學習過程中察覺影響茶湯的關鍵與茶葉的保存有很大的關聯性，這開啟吳明儀對藏茶容器的興趣，進一步規劃「陶藏茶」茶倉研究計畫。希望茶葉藉著陶瓷的特性相互加乘，縮短藏茶時間品飲到茶質轉化中各階段的不同滋味，這些過程不僅讓他茶學知識倍增，感官品評能力也深受肯定與認同。

▲圖 15 「陶藏茶」茶倉研究計畫 2014

▲ 圖 16/17 吳題壺 2015 / 2015 「初心 - 吳明儀茶席展」

背負著陶藝世家的使命，卻不被固有的想法所桎梏，創新求變，樂於分享經驗與傳承，凡事保持一顆初學者的心，以自然的平常心來探索事物的可能性，用心感受細節帶給自己的啟發與感動，人生的新目標「陶茶之路」不僅引渡自身三十多年的陶瓷專業背景，成功的為陶與茶之間築起一道美麗的橋梁。

縱觀其陶藝之路努力耕耘並積極尋求突破、研究創新，為家族陶業得以延續發展，也為吳明儀個人陶藝創作開創新局，無私地研究分享，更讓台灣陶藝發展注入一股源源不絕的堅實競爭力。獲頒的「大墩工藝師」、「臺灣工藝之家」、「陶藝貢獻獎」無疑是最高度的肯定。

▲ 圖 18/19 「茶·陶相對論」吳明儀茶席展 畫冊 / 陶藏茶 - 茶倉

第六個時期 - 咖陶之路

苗栗「陶藝源地」園區，位於原始林山谷間，屬亞熱帶氣候，日夜溫差大，土質適合咖啡生長。2007 年以自然農法種植咖啡至今，每年咖啡果成

熟，採收後以不同發酵方式進行後製實驗，研究結果在咖啡相關學習，與器具研發設計，獲得重要連結與驗證。多年來從事茶陶實驗研究，對於咖啡種植、採收、製作、烘焙、沖泡，也進行深入實作的認識與學習，咖啡認識由淺入深，茶與咖啡在種植、製作、烘焙、沖泡、保存... 等，有著許多相關的應用知識。著重在咖啡器的研究創新，以功能性為前提，使用陶瓷材料創新研發，手持式烘豆壺、STREAM 濾杯、咖啡... 等重要原創作品發表。

▲ 圖 20/21 陶搖壺、手持式烘豆器 / STREAM 濾杯

2020 年成立「陶搖」咖啡器品牌，研發創新專利「陶搖機」搖烤烘焙機、「WU 濾杯」無紙濾杯、「咖罐」咖啡生/熟豆罐... 等。創新功能性的咖啡器具，讓人人皆可輕鬆品嚐到優質的「好咖啡」。

陶藝源地 - 茶陶草堂

1997 年成立「陶藝源地」網站，為臺灣第一個陶藝資訊交流網站，從陶藝相關新聞、展覽訊息、陶藝教室製陶技法分享等，成為當時陶友們資訊取得與交流的重要管道。

2004 年文生窯於苗栗頭屋鄉明德水庫附近山區，購下一甲多的土地，規畫以陶為核心，結合茶、花、咖啡陶藝園區，希望將網站的核心精神，分享、教育、交流實體化，故園區與網站「陶藝源地」同名。園區目前擁有完整的自然生態，設置「文生母子柴窯」、「茶陶草堂」活動空間，不定時的舉辦藝文雅集活動與柴燒陶研習，成為自然與藝文環繞的創作與分享園區。

吳藝廊 WU Gallery

2013 年經由臺灣工藝研究發展中心徵選，入選臺灣工藝之家展陳空間改善計畫示範點，將空間使用概念，傳達與設計師契合設計，一處人文新境「WU GALLERY」誕生，位於鶯歌文生窯二樓，空間上小而精緻，包覆在潔白色、現代、簡約的設計中，光影交落處潔白如墨染般氤氳一室，後方則以墨黑色為主，沈穩靜寂的空間中，民眾可以靜心學習、專注感受雅集展演的意境。

「WU GALLERY」一方面可以展示台灣陶藝與柴燒陶藝的脈絡，二方面透過舉辦展覽與推廣教育活動，以互動體驗方式，讓傳統、地方性的陶瓷藝術，以主動式的敘事，與陶友、民眾進行交流，三方面「WU GALLERY」期許成為台灣茶、陶、花與美學意識的雅集空間，並成為民眾理解台灣陶茶型式內容花藝美學的重要入口，激盪起廣大研究興趣、熱情與探討的藝文平台。

▲ 圖 22 WU GALLERY 展覽空間

▲ 圖 23 WU TEA 藝文茶空間

TAOYAO coffee 陶搖·咖啡

品牌理念 - 自然 / 生態 / 環保 / 功能 / 創新 / 教育

▲ 圖 24 「陶搖」咖啡器作品於新北市立鶯歌陶瓷博物館 2020 國際咖啡杯大賽展邀請發表展出

2020 年創辦臺灣咖啡創新品牌，TAOYAO coffee 陶搖·咖啡，目的在發展臺灣咖啡從種植 - 製作 - 烘焙 - 沖泡 - 器具 - 體驗 - 教學與產業行銷生態鏈，以臺灣在地咖啡為優先，透過長期實驗研究，創新研發功能性咖啡器；以手工打造「陶搖機」搖烤烘焙機、「WU 濾杯」無紙濾杯、「咖生罐」、「咖熟罐」咖啡罐、「WU 優杯」咖啡杯、「咖壺」咖啡壺... 等咖啡相關器具，並規劃執行體驗教育推廣，進而帶動臺灣咖啡相關產業的發展。

以藍口碗盤發揚台灣臺灣早期生活美學韻味

立晶窯 - 蘇正立

撰稿人 / 陳升強 國立臺北大學歷史學系
採訪對象 / 蘇正立

蘇正立

工坊名稱 | 立晶窯

電話 | 02-26791356

地址 | 新北市鶯歌區明圓街九棟1號1樓

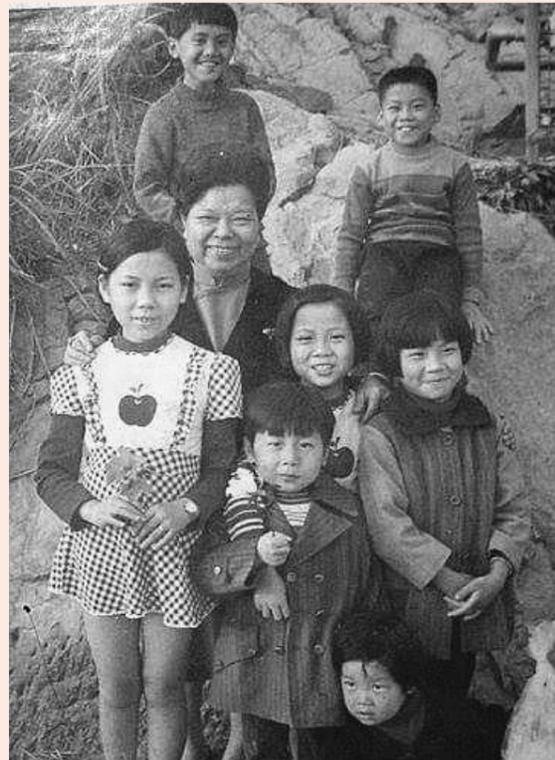

「我們家從開始製陶到現在，已經傳承四代了。過去家父以製作傳統器皿為主，所謂傳統陶瓷業是相當辛苦的，因此他希望下一代不要重複這樣的辛苦，但在我決定成立自己的工作室時，他也很欣然地接受，並且指導我關於釉藥方面的知識。」

走上陶藝之路

現代陶藝是我比較感興趣的部分。1995年我成立了「立晶窯」陶藝工作室，這個名字是家父取的，「立」就是蘇正立的立，他希望我的每一件作品都是精華，所以叫立晶窯，從成立到現在超過二十五年了。父親雖然從事傳統產業，但他對藝術的涵養很可能都高於我們，甚至工作室成立初期，他所創作的作品比我還豐富，他血液裡面似乎隱藏著些許藝術的成分，可能我有遺傳到他部分的基因。

成立工作室之後，早期我以藝術創作為主。當初只是單純想把所學的釉藥發表出來，沒有考慮作品的價格與價值經濟因素，我帶著這些作品去參加亞洲的工藝比賽，在日本有了不錯的成績。過了幾年，我加入了中華民國陶藝協會，跟著前輩老師一起到國外交流，甚至去日本拜會「人間國寶」等級的藝術家，那時候我才發現他們會把當地的元素結合在陶瓷之上，造就了地方的特色陶瓷，這讓我開始思考什麼東西才能夠代表我們臺灣？能夠代表我們的鶯歌？

▲圖1 於中山路老窯場與家人合影

何謂臺灣陶藝？

小時候，家裡的窯廠是製作傳統藍口的碗盤，我覺得那些東西好像可以拿來當作代表臺灣生活美學的一種元素，所以，用了十年時間把爸媽的製作技術傳承下來。在父母那一輩，藍口碗上繪製了傳統圖騰，比如父親畫雞、鴨等動物類圖騰，母親則專長在花卉類的彩繪，如楓葉、牡丹等，傳達比較柔性的語言。我用的方法則是精簡這些傳統元素，利用簡約的構圖和顏色規劃來鋪陳臺灣早期生活中的美學韻味。近期把臺灣的水果元素也帶進設計，比如代表好運的鳳梨、季節性的西瓜，把我喜歡的東西透過想像和繪畫技巧傳遞給喜愛我們的消費者，利用這樣的表現與特色來代表我們的立晶窯。

▲圖2 鶯歌傳統手繪碗公

直到現在，不論是生活陶或創作陶，我都堅持手作，這可能是受到家裡的影響。經過工業革命之後，大家透過機械化的生產來大量製造商品，從我父輩的工作模式中可以看到這個現象，但反而讓我不想再做重複的東西，甚至產生反工業化的概念；我希望我的作品仍帶著一點手感，消費者能從我的每一筆、每一處都感受到作品的生命力，手作的作品跟量產的商品，它的差異可能在能不能感動消費者；這不是說我反對所有大量生產的東西，而是我

對所謂的「手作」有期許，當人將作品捧在手心時，可以感覺到這個創作者賦予它的生命、感覺到泥土的溫度。

▲圖3 手繪碗

▲圖4 手繪盤

▲圖5 世界陶瓷年會 IAC 紀念茶杯

平衡市場與創作

工作室的兩條路線，一是生活陶，其二就是創作陶。隨著工作室的發展，我發現不論是要顧及大眾市場也好，或者個人工作室也好，必須要平衡為自己的創作與或為大眾而做，所以，在生活陶這一塊的比例慢慢增加。但因為工作室的性質，當我們專注於生活陶時，勢必會犧牲創作陶的時間，那時候陶博館的展覽給了我一個機會，利用固定的展程、計畫，發表我們的創作。

去年疫情的關係，從開展到結束都是閉館的狀態，我們趁著這個機會整理了工作室的履歷，並申請了文化局的「工藝之家」認證。過去我曾在國際上得過亞洲的工藝比賽獎項，也有在日本國立新美術館取得不錯的成績，乃至於一些國際性的交流，

可能是因為這樣才獲得青睞。很幸運地入選之後，讓我開始思考如何將我所學的這些經驗、技術傳承下來。

▲ 圖 6 台灣工藝之家立晶窯工作室

美學的推行

「工藝之家」的榮譽對我來講是一個動力，給了我機會反思如何回饋地方，並且深入與社區、社會結合，將現代陶藝延伸下去。過年期間，新北市政府在板橋的藝文中心協助我們舉辦了「工藝之華」的特展，當時邀請了歷屆的「工藝之家」得獎者一起發表作品。就我的觀察，相較於偏向造形創作，我的作品，器形上更為傳統，但是在釉色上有更多的變化，就像是在傳統內涵的基礎下給它們穿了現代的新衣服。在討論創新、設計這一方面，我的建議是不要屏棄傳統，我們常常在國外看到不錯的設計，便直接原封不動地帶回臺灣，但其實更重要的是，如何把別人好的內容轉換成我們自己的文化，這樣的文創才符合生活的需要，不會遠離我們的日常，同時也才具備國際觀。

▲ 圖 7 日本亞洲工藝 特別大賞 - 翡翠系列

▲ 圖 8 鶯歌陶瓷博物館典藏作品 - 蕎麥山水瓶

▲ 圖 9 茶室一隅

▲ 圖 10 柴燒侘寂茶碗

我平常就有品茶的習慣，很多陶友都是以茶會友，早期到日本交流十，很多人間國寶會泡抹茶招待我們，日本茶道對我而言是一種精神上的禮儀，它重視每個儀式跟動作，不像我們，我們的喝法相較起來更加常態化、生活化，像是一種日常。臺灣的茶席不是在獨立的空間，可以讓品茶變成一種大眾的活動，而不單單只侷限在某一場合，成為一種人與人間交流的平台，因此我希望藉由將茶文化與陶文化結合，讓屬於臺灣特色的「茶道」推向國際。

就我個人而言，將我認為美的事物透過一個適合我的空間表現出來，那就是我所希望推廣的藝術，其實很多美的東西，它不是具象的東西，它存在於每個人靈魂深處，關係著人對生活的態度，我覺得那個就是美。我利用我所欣賞的陶藝作品來接待我的朋友、貴賓，透過這樣的過程把其中的美分享給每個人，若是能因此讓他們接受，那麼我的任務也算是完成了。

▲ 圖 11 自己老窯廠草地喝茶

▲ 圖 12 鶯歌傳統手工蓋印小杯

臺灣陶藝的未來

在擔任中華民國陶藝協會理事長時期，我去很多地方參訪，例如到中國拜訪了許多窯址，那些遺址都有著將近千年的歷史，但因為政治、歷史的因素而有了斷層，不過這也讓他們很願意去復興他們的文化。相較於中國，臺灣乃至於鶯歌陶瓷的歷史頂多追溯到嘉慶年間，雖然時間較短，但是一直持續不斷地被保存、延續；以鶯歌來說，許多的陶藝家彼此之間會有著互動與交流，藉由泡茶、聊天的方式聊聊創作的過程，但卻一直沒有一個固定、具規模性的平台，讓陶藝家、工藝之家們能夠聚在一起；許多的藝術家不像我一樣有一個自己的門市能曝光自己的作品。我也一直很期待能在地方上有一個藝廊，讓大家能定期發表自己的創作，提供個人或團體更多的機會。

傳統陶藝在臺灣常常面對一個問題，也就是市場的結構。就我觀察，日本跟韓國對於所謂的「人間國寶」，或者是無形文化財，他們的政府都會持續地資助他們，以國家的力量協助他們推廣，許多的藝術家最缺乏的就是被推動的力量。單靠藝術家本身的力量其實是有限的，在臺灣所欠缺的往往都是國家對這個文化的重視度，以日本為例，若在日本受到「人間國寶」的名號之後，你對這個社會就要負起責任，每年都要去參加教育活動，向新一代的陶藝家進行推廣，同時也要肩負起國民外交的工作，外交部在國際交流時就會選擇人間國寶的作品，以他們的創作作為國家的代表，以國家認定的作品作為國家的象徵，如果能夠建構出這樣的制度、平台，對於藝術家來講是很有幫助的，讓國家去認定這些萬中選一的作品，並以此將臺灣的工藝推廣到國際之上。

「工藝之家」對我而言並不只是獲得一個牌子，我希望未來能夠向文化部提出建議，成立一個屬於臺灣的陶藝文創中心，讓大家在這裡表現與發揮，並藉由這個平台讓臺灣與世界接軌。時機成熟時，甚至可以邀請國外的陶藝家進駐，讓世界知名的設計師來開課，教育我們年輕一代的藝術家，不管在思考上、邏輯上，能夠更加具備國際觀。未來，立晶窯或許會變為一個設計單位、研究單位，將我們的能量貢獻給整個產業，產製出更大的效益。

▲ 圖 13 鶯歌傳統彩繪工作照

以陶土記錄常民文化

摘星樓陶藝工坊 - 許明香

| 撰稿人 / 許明香

許明香

工坊名稱 | 摘星樓陶藝工坊

電話 | 02-26794020

地址 | 新北市鶯歌區香賓街得月巷 1-1 號

鶯歌人民的生活承載著文化的軌跡，這片土壤與人互動而產生了最美的印記”陶瓷”，昔日的泥土牽繫著今日鶯歌產業文化的情感記憶，從傳統到創新的文化發展與革新，這些回憶讓我們細細品味鶯歌這塊令人好奇又耐人尋味的疆土。

十六歲那年，從屏東北上到鶯歌，接觸了陶藝雕塑，泥土使我尋回熟悉的感覺，此時也才驚訝發現，原來泥土具有如此多變的特性，徒手捏出的各種形狀，沒想到可以運用不同的技法或是釉色去表現想要闡述的想法、理念，我的興趣於焉形成了，並投注大量的熱情與時間。至今回想起來，高職美工的青澀歲月，盡管有許多掙扎，卻在迷惘中因為泥土這項媒材受到安慰，進而開啟了創作的方向。

高中畢業之後，對「捏泥巴」還是無法忘情，多方面的尋找，終於得以向當時在鶯歌從事原型雕塑的老師學習，在鶯歌產業中學習到雕塑技巧、立體空間的概念，以及陶瓷的製作方式與燒成，也學到了

石膏模具的製作石膏模具的製作與運用，原本「捏泥巴」的樂趣轉為專職工作，也因此奠定了未來陶藝創作的基礎。

▲ 圖 1 《挹翠樓》1995，63*18*62 公分

在創作之路上，總是覺得自己還有很多的進步空間，還有更多未完成的夢等著去實現，所以在 2008 年又重返校園進修就讀臺灣藝術大學，不只彌補以前未完成的求學夢，最重要的是不斷提升創作能量和理論基礎，於是又開啟另一段學習之路，並在 2018 年獲取臺灣藝術大學碩士學位。「走過的路不一定是對的，但未走過的路都是美好的。」創作的路上，必定是一步一腳印累積經驗，秉持著勇敢嘗試的精神，多方學習，修正再創新，追尋與探索自己的夢。

迄至 1985 年與另一半李金生，帶著理想與熱情成立了「摘星樓陶藝工坊」，致力於生活美學的觀察與再創造，以及將人生體驗的轉化與表達，累積進三十年的陶藝創作經驗，我們兩人的作品皆傳達出對於傳統人文的關懷與憶舊，為了使自己的藝術風格讓更多人看見，於 2011 年在鶯歌文化路上成立展示空間，除了幾十年來精湛的雕塑創作，也結合傳統元素與設計創意，著手茶具的製作，分享

▲ 圖 2 《實成印象》1998，75*25*88 公分

個人創作的情感之外，也傳遞慢活的生活理念。在創作之餘保有傳統工藝的型態，而工藝是傳承，藝術是個人的思維表現，兩者並存讓我們生活得到平衡，爾後女兒李善愷，從小耳濡目染在工作室裡長大的女兒自 2016 年也加入了摘星樓陶藝工坊的行列，新新人類有別於爸媽的創作模式，加入更多新的思維豐富了摘星樓的作品產生，讓工坊更多元讓人耳目一新的感覺，希望未來陶藝之路更美好。

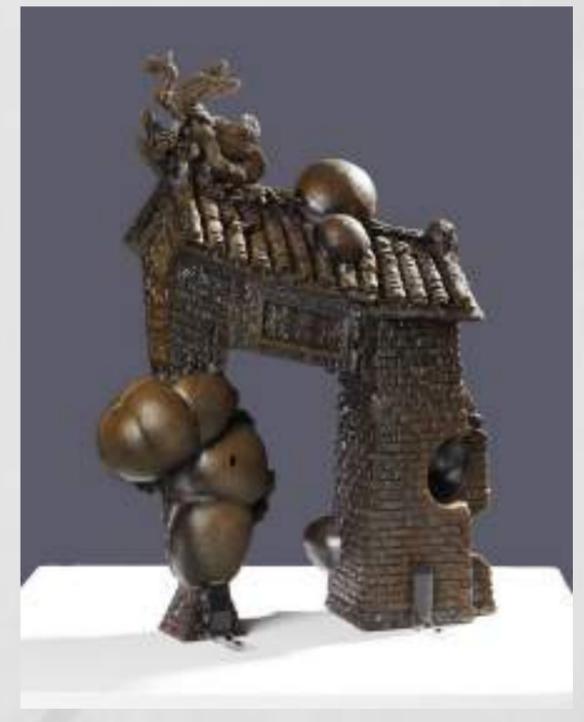
創作秉持以陶土記錄台灣常民文化，運用陶土的可塑性真實捕捉先民生活軌跡的樣貌，並揉合兒時對古厝的記憶與感情，也是台灣先民曾經走過的一段歷史記錄。隨著經濟快速發展，古厝、古街、甚至百年老樹，都為了迎接經濟繁榮的社會到來，似乎不能不犧牲自己，漸漸傾塌或因人為破壞，終就成為湮滅在古瓦殘垣之中，成為人們記憶中無法挽回之事實。古厝只能是人們深遠的記憶，已經不是生活中親身經驗的一部分了，在人們凝視下，史蹟一再重現顯示其本身的興衰與繁華。

古建築因年代已久未修倒塌或被拆除，心中時常浮現感傷與哀嘆，這種焦慮的心理因素，延伸不同的思考方式，同時帶來不確定的懷疑和奇想，想以對立心態得到答案的交流，導入舒緩成為創作動力的延伸，這也許是喜歡嘗試不同挑戰的個性，是為追求原來屬於美的感動。偶然發現石膏灌入氣球中任意網綁後再進行切割，重新組合成產生不規則的有機造型，因此得到靈感，創作了作品《轉化》。

「單純的幾何造型，在視覺上往往造成最強烈的印象。」然而從自己對於傳統建築的情感為出發，將寫實具象元素和現代造型的指標融合，卻巧妙產生結合了具象與抽象的新審美觀點。形式與製作過程中集合後分別展現無限可能性，而超越語言的表達，總發掘其延續心靈溝通且能相馳並進。藝術的語言功能在反映第一現場物體的表面視覺張力，原始的古老建築藝術更能體現，傳統建築形式與符號是代表一個國家的精神，用寫意的語言表達世界性景象。

▲ 圖 3 《轉化》2010，120*40*70 公分

▲ 圖 4 《轉化》2013，48*22*58 公分

如何把建築外部的文化元素加以描繪及轉化，蛻變成具有現代意涵的文化符碼，並嘗試將「磚」與「瓦」融入建築內部空間，及日常生活當中，例如、現代家具如沙發、女性的皮包、躺椅等，使用傳統建築的素材，再創造另一種美感，進而讓傳統老建築元素可以獲得另一種詮釋，甚或形成另一種生活態度的展現。由於自己從小就對科幻、魔幻類故事議題有很大的興趣，常思考劇情是否能帶給現代人實質的啟示，而在現實世界裡，虛幻情節或幻化光影，也普遍存在於電影、文學、雕塑及多媒材等，因此更加讓我想更進一步去了解超現實、虛構或科幻故事的內容，是一種宇宙哲學，融合了虛與實、宗教與科學、過去與未來的情景，超脫人們對世界的既有想像與認知。

▲ 圖 5 《我的名牌包》2016，46*27*47 公分

▲ 圖 6 《高跟鞋》2016，25*13*17 公分

對於創作的轉型視為一種挑戰，努力突破難關衝出重圍，奮力往前進。創作新作品的過程中，經歷過許多酸、甜、苦、辣的滋味，這也可以視為一種磨練，曾經有人問起：關於創作陶藝作品的生涯規劃，何時才是我的終點？對我而言，委實未曾想過有所謂的「退休」之日。創作已嵌入我的生命骨髓之中，並凝結成幸福的印記。有時我會對朋友自豪地表示，自己擅長雕塑仿真技巧，對於泥土的特性掌握得當能夠輕而易舉的駕馭它，與其說我可以駕馭泥土，毋寧說是我已經被泥土掌控了，「泥中有我，我中有泥」。在進行陶藝創作的時候，我的心才能安靜下來，人生最幸福的喜悅感，莫過於此。

▲ 圖 7 《夾縫中求生存》2020，43*12*51 公分

泥土也是藝術表現的一種媒材稱之為「陶藝」，而陶藝創作裡分為實用陶與藝術陶，實用陶也可稱為工藝，所以陶藝可界定兩者之間並不互相衝突。工藝之家是國家對工藝師的一種肯定與認證，專職陶藝創作是以賣陶維持生計，那當然是離不開實用性的器皿，有了國家工藝師的殊榮，相信能讓更多藏家發現在鶯歌默默耕耘的我們。

第六屆工藝之家睽違 8 年再次徵選，評選過程甚是嚴謹，從地方縣市推薦初選，直到複審、決審出爐必須經過三個階段的審核以及 25 位評審一致通過才能入選，我很努力在自己的崗位也很幸運能入選為工藝之家。工藝之家不僅是多元文化，工藝實力的展現，同時帶動地方文化觀光，提升地方創生能量，身為鶯歌人生活在陶瓷之都資源豐富的环境中，希望在陶瓷博物館與工藝研究發展中心的推動之下，能夠將台灣的「工藝之家」推向國際，讓全世界了解台灣在地文化。

不斷拓殖繁衍的創作路

丹陽工坊 - 許旭倫

| 撰稿人 / 許旭倫

許旭倫

工坊名稱 | 丹陽工坊

電話 | 02-26773150

地址 | 新北市鶯歌區中正三路 156 巷 8 之 9 號

30 多年前進入聯合工專專業工程科是一腳跨入陶瓷領域的開端，退伍後進入職場，騎著機車在鶯歌街上亂逛，見到校友會的招牌逕自進入打探，因而留在由學長任職的原料公司一待就是 5 年，當時經濟一片榮景，陶瓷業日夜加班，鶯歌陶瓷嘉年華的前身 - 鶯歌陶瓷展更是盛況空前，會展期間帶來大批人潮及錢潮，於是在心中的陶藝種子開始發芽，直到開始作壺，被親友認同並被收藏後，鼓起勇氣離開舒適圈，以陶藝創作做為創業路。「丹陽工坊」是我工作室的名稱及品牌，父母離鄉背井到都市打拼期望能揚眉吐氣，因此在我名字中給了「旭」字，同樣我也一樣的期許自己如旭日之照昇，「丹陽」取自丹鳳朝陽，引自《詩經·大雅·卷阿》：“鳳凰鳴矣，於彼高岡。梧桐生矣，於彼朝陽。”喻賢才逢明時”及多才多藝，在日後的陶藝作路上因有著 5 年的陶瓷原料經驗才得以開發多樣釉色及多元的產品。

創意的發想來自生活體驗，所以題材及造型在每個時期分別有不同樣貌。產品的多元及多管齊下才能提供消費者更多選擇，也能從中更能了解市場取向。

從創作意圖上加以歸類，可分為三類：

- (一) 自然的挪移、模仿自然
- (二) 環境的觀察、社會批評
- (三) 自我的觀照、雕塑自我。

▲ 圖 4 金色珊影，2006

▲ 圖 5 山河動，2007

▲ 圖 1 親子立牛，2010

▲ 圖 3 手捏樹段壺，1997

▲ 圖 2 石說 - 聚，2001

▲ 圖 6 變調珊影，2006

▲ 圖 7 荒木之喚，2012

▲ 圖 8 古早錄 - 調皮，2006

然而從觀察歷年參加的比賽作品中可以發現，我的創作初期大多含有寫實具象的元素，一直要到 2006 年的代表作《金色珊影》才逐漸朝向純抽象的造形創作上發展。我的創作陶系列往往是在實用陶系列作品的參考延伸，創作給予在實用器皿上做出更多變化的可能性，也促使我不斷地在既有的成果中做出大膽的突破與改變。

《巢》系列是一種拓殖形式的作品表現，主體可以無限擴大、擴寬、擴高，可以變造成無衍的長城也可以是無限拓增的細胞，此種創作讓陶瓷發展出更靈活、廣闊的展演型態與論述視野，自由探討抽象的空間、生命議題，也可以交織對政治、環境、文化複雜網絡的想像，將創作無限可能化。關於「巢」的論述，首先從「框架」的概念來追溯個人創作的起源，並透過《築巢迎新》、《樹框》和《擇木》等作品，討論來自家庭的傳統與枷鎖，最後延伸到個人的突破與侷限上。接著又從「孕育」的角度來探討生命的催生、棲息與成長。藉由《包容》和《孕育初生》兩件作品，不僅延續框架的概念，更成為一種萌發與引導的歷程。

▲ 圖 9 築巢迎新，2019

▲ 圖 10 樹框，2020

▲ 圖 11 擇木，2020

▲ 圖 12 包容，2020

再來從「保衛」的概念裡，在作品中大量帶入自己獨創的人字形鎧甲元素，以《衛戍》系列、《探》及《守護者-1》等作品來討論生命被保護與茁壯的過程。最後，導入「連結」的意象，透過《大地連結》、《連結》等作品，演繹創作就如同生命一般，不只需要獨立的成長空間，更需要各種外來關係的連結，才能去組建或變化出各種形態，甚至成為層次分工與合作等狀態，再形成另一個可供依循的「框架」與脈絡依據。「巢」的理念，就在「框架」、「孕育」、「保衛」和「連結」四個概念中，形成一個可延伸也可獨立的循環，在看似差異中，又再一次的把歷年來的創作思維，重新演繹成為一個有系統的詮釋歸結。

▲ 圖 13 孕育；出生，2020

▲ 圖 14 探，2020

▲ 圖 15 守護者 - 1，2019

▲ 圖 16 大地連結，2019

▲ 圖 17 連結，2020

過去不喜歡在同一種創作風格中停留太久，是因為不想被侷限在既有造形的階段性成果中，最後淪為重覆形式的依循或復刻。而如今掌握到脈絡的溯源後，則可以在理念的掌握下，進一步的將自己的創作做出延伸的改變與系列的深究。讓作品的說服力富有更多層次的含義，也讓創新的線索能夠緊扣相連。簡單來說，就是創作的靈感不再依賴偶然的靈光乍現，創作想法就如同生命力的延續，更有機會能夠在淬鍊下更加精煉。例如，在臺灣陶藝獎的獲獎作品《守護者》，在造形組件上是一組鳥壺置放在一個茶倉之上，但裡頭卻隱含著多年的仿生壺塑形技巧，對泡茶動作的深入體察，對鳥與巢概念的詮釋與演繹，對多媒材技法的結合與妙用，對傳統文化與象徵符號的意象融合及延伸等等，讓這件作品的每個環節都緊緊相扣，而不只是既有形制的修正、再現或復刻。

▲ 圖 18 守護者，2018

原有意參加上一屆工藝之家甄選，但受制於工作場所是僅剩不到五年租約的鐵皮屋，因而作罷。在這八年間又累積了一些得獎及展覽紀錄，工作室因購地自建而得以有完整的規劃，之前的工作室是挑高的鐵皮屋，展陳空間與工作場域混雜一起，工作常會受到干擾，在規劃新工作室時便將這點列為首要改善的方向，首要是完整的展陳空間及不易受外界干擾的工作空間，這樣的安排不知覺中符合工藝之家的設置。遷入新址後果然煥然一新，隔年進研究所進修再造，在這三年的學習過程除了技術上的創新外，更多的是自我脈絡的溯源、歸納、詮釋與演繹。有了這 20 多年來的創作歷程、教學經驗，乃至夫妻同心營造的工作空間，這軟體、硬體都在無聲的宣示“我準備好了”。

▲ 圖 19 展陳空間，2021

全臺迄今已有 170 位工藝師獲得認證，並授予國家級工藝師之頭銜，對我而言不僅是個名號亦是一副重担，因為工藝師的水平亦等同國家之工藝水準。近半年來受邀演講的場次及開課明顯增多，在演講與民眾互動過程中自覺有了使命感，如同傳教士般宣揚理念，如同夫子般授業解惑。

本屆鶯歌新科工藝師有三位，連同歷屆共有五位，且都是陶瓷，足見「陶都」並非浪得虛名。五位的陶瓷背景及擅長都不同，有傳統彩繪結合雕金及釉色、傳統建築雕塑結合生活美學、泉州磁灶傳承再展新意、常民藝術與現代釉彩、拓殖交錯的現代陶藝，原本都各有一片天，也都互有交集，今後將會在技術及理念加深交流，朝彼此共同目標努力。

碰觸陶藝三十年，不間斷地用熱情與持久力擁抱陶藝，作品形式多元有變化，普遍和特殊者皆有，不刻意切割或桎梏相關意識形態，只不斷拓殖、交錯可開發的各種可能，現今再添加對理論思維的重量，逐步展開自我再探索、釐清與論述的昇華階段。現有工藝之家的加持，將更加善盡責任作技術跟觀念的傳承，提升民眾對陶瓷藝術的鑑賞能力。

所謂萬事俱備只欠東風，許朝宗老師捎來工藝之家重啟徵選訊息，並大力推薦，同時陶博館在工作空間及創作資歷的考量下亦全力支持並指派新北市參加甄選。在第一階段的徵選經過書審及五位資深老師的實地面試全數通過，代表新北市連同四位老師連袂進入工藝中心的複審、實地訪視及決審，且在 15 位評審全數通過下過關，歷經四關卡實屬不易。

▲ 圖 20 於新北藝文中心之新北工藝師聯展，2021

▲ 圖 21 於工藝中心台北分館之授證典禮，2021

陶博館的常設展一共分為五大主題展廳，整體展示內容多為 2000 年開始時所規劃與設置。從更新修繕迫切性、展品陳設安全性、觀眾瀏覽便利性、展示內容知識性等多個面向評估後，陶博館於 108 年度開始啟動更新計畫。首先執行 203 展廳「臺灣史前與原住民陶」主題研究，委託專家學者重新梳理展示脈絡，重新以「陶」的角度展示陶在史前及原住民文化中的位置，規劃全新的展示架構。另外考量原來的 201 展廳及 203 展廳空間動線擁擠，展示方式也受限櫃體擺放位置過高或過低，展示面板說明牌文字也過小，讓觀眾與展品之間也缺乏適當的保護與觀賞距離，於是在 108 年度也一併啟動 201 展廳重新規劃設計，同時也更換 202 展廳的「鶯歌陶瓷發展」主題的局部內容。

▲更新前的 203 展廳空間擁擠，展示物件與觀眾也缺乏適當觀賞距離。

▲臺灣史前陶器顏色因為不同燒製方式，產生橙紅色、灰黑色等區別。

從時代的連續性、地緣關係、製作技術和造形紋飾等方面來看，臺灣原住民族的陶器與史前文化陶器，具有相當大的關連性。臺灣原住民族陶器具有手製不拉坯、表面不上釉、燒製溫度低、質地鬆軟等共同特，但各族群的製作方式、器型和文化意義略有差異。過去臺灣各族群原住民大多擁有製陶技術，但 17 世紀荷蘭人、西班牙人以臺灣為國際貿易駐點後，臺灣走向新的歷史階段，也讓臺灣的陶瓷文化開始有顯著變化。臺灣原住民族開始與荷蘭、西班牙等外來文化接觸後，來自中國與東南亞地區的陶瓷器具，透過交易活動進入各族群的生活，逐漸取代自製的陶器，影響傳統製陶技術的承傳與延續。

再現臺灣陶瓷發展歷程： 陶博館常設展更新

新北市立鶯歌陶博物館 典藏展示組 / 王伯楷

203 展廳從臺灣製陶技術的發展開始談起，再逐步進入臺灣原住民族陶文化；201 展廳則從 17 世紀臺灣進入歷史時期的陶瓷文化開始談起，直到二戰後的臺灣陶瓷產業；202 展廳則觸及鶯歌陶瓷產業整體發展歷程。這三間展廳同步更新，也恰如回顧臺灣陶瓷的發展歷程。從目前的研究所知，臺灣陶瓷最早可能於 6000 年前大坌坑文化時期開始發展。隨著史前人類活動範圍的擴散，島內各地發展出豐富的陶器文化。以質地、硬度、形狀、紋飾等特徵分析，臺灣史前陶器具有手製不拉坯、表面不上釉、燒製溫度低、質地為夾砂或泥質、粗鬆易損壞等共通特性。陶器顏色則因為不同燒製方式，產生橙紅色、灰黑色等區別。依用途可大分為具有烹煮、儲藏和盛裝食物等功能的「日常生活用陶」，和質地純淨、製作精美，於陪葬或祭祀使用「儀式信仰用陶」兩大類；此外還有陶紡輪工具、陶珠與陶手環等裝飾品，以及供娛樂用途的陶偶。

▲臺灣原住民族的陶器與史前文化陶器具有相當大的關連性。

回看過去近 400 年來臺灣歷史時期的陶瓷發展歷程，分別在 17 世紀中葉、20 世紀初期、20 世紀中葉產生巨大變化。這些時間點都是臺灣歷史的重要轉捩點，顯示臺灣陶瓷發展深受社會、文化、經濟因素影響。17 世紀中葉福建、廣東地區橫渡臺灣海峽而來的開墾移民，成為臺灣社會文化的重心。從連橫《臺灣通史》記載，明鄭政權的諮議參軍陳永華教導民眾燒製屋瓦，是中國製陶技術傳入臺灣的明確記錄，此後臺灣製陶轉變為以開墾移民帶來的原鄉技術為主。開墾移民在臺灣使用的原鄉製陶技術，是以轆轤、模具為主要製作工具，透過窯爐燒製甕、罐、磚、瓦、糖漏等日常使用器物，也發展初步規模的陶瓷產業，顯示陶瓷器具在開墾生活的重要性。但精緻的碗、盤瓷器等製作難度較高的器物，還是從漳州、泉州及景德鎮進口為主。

▲ 開墾移民在臺灣使用轆轤及其他原鄉製陶技術。

臺灣經歷荷蘭、西班牙、明鄭政權陸續進駐後，在 17 世紀時成為國際海上貿易的重要轉運站，將亞洲地區的貨物轉運到世界各地。陶瓷是當時海上貿易的重要商品，同時也是裝載貨物的容器，也能當作穩定船艙的重物。當時開墾移民雖然已經在臺灣本土製陶，但仍持續進口中國大陸、東南亞等地區的陶瓷商品，影響臺灣陶瓷文化的發展。透過海上貿易進口到臺灣的陶瓷商品，主要還是以日常生活碗、盤、鉢及各種精緻瓷器為多。在船運中用來盛裝貿易貨物的陶甕、陶罐等容器，當貨物卸載淨空之後，也能作為陶瓷商品販售。

一直到 19 世紀末臺灣開啟現代化發展的基礎，鋪設鐵路、架設電報與建置電力等硬體建設，20 世紀初期進入科學、農業、工業、衛生、教育等領域現代化歷程。這時期的臺灣陶瓷文化也產生轉變，陶瓷不再只是日用器皿，也被用來製作成管道、便器、電器、瓷磚等新器物與新建材，幫助臺灣現代化城市規劃、公共衛生與電力工程等基礎建設。臺灣經濟也開始走向工業化發展階段，從農產加工業逐漸擴展到金屬、化學等工業。陶瓷產業也在當時引進化學原料、機械設備與工業化生產方式。此外，臺灣的現代化發展歷程中受日本文化影響，臺灣陶瓷業者從日本引進新式原料、電動工具及煤炭、瓦斯為燃料的窯爐，也學習日本製作技術與風格。在業者投資與政府補助下，苗栗、南投、北投等地的陶瓷產業也邁向工業化發展。臺灣陶瓷的工業化生產方式，是利用練土機、陶管機、鍍壓機等電動機械，以及石膏模型製作技術，透過使用天然瓦斯的登窯與使用煤炭的四角窯，增進陶瓷產品生產效率，讓產量明顯增加。

▲ 臺灣現代化發展後，城市建築也應用新的陶瓷建材與風格。

在 20 世紀中葉以後，臺灣陶瓷以多元樣貌出現在建築、藝術、科技等領域中，成為臺灣外銷出口的重要商品以及其他產業的生產輔助工具，扭轉過往以內需為主的市場，也幫助臺灣經濟從第二次世界大戰後的百廢待舉中迅速復興。尤其在 1949 年臺灣與中國大陸貿易中斷後，加速本土陶瓷產業茁壯，鶯歌地區也在 1960 年代逐漸發展臺灣陶瓷產業的重心。在 1980 年代建築業榮景下，陶瓷業者也轉向投入磁磚生產，也從歐洲引進滾軸窯生產系統讓產量大增，臺灣磁磚產量甚至一度躍居世界第三。但興建滾軸窯需購買廣大的工廠用地與投入龐大的資金購置自動化機械設備，使得陶瓷產業逐漸走向資本密集與技術密集的產業類型。過去的陶瓷生產者需要自行處理各種黏土、成形、釉藥與燒成等各種技術問題，但在陶瓷技術學理化、分工化與機械化後，業者只需要投入資金購置自動化的機械設備就可以生產，也使得傳統陶師與技術人員在陶瓷廠的地位迅速滑落，成為陶瓷生態上的一大轉變。面臨產業轉型的中小型業者與技術人員，也走向生產高附加

價值的藝術陶瓷，製作仿古花瓶、神像、茶壺和陶藝品等，走向小型的工作室方式經營，發展成具臺灣特色的文化創意產業。

▲ 陶瓷成為臺灣外銷出口的重要商品以及其他產業的生產輔助工具。

▲ 面臨產業轉型的中小型業者與技術人員，也走向生產高附加價值的藝術陶瓷。

本次常設展更新的另一個重點，則是加入臺灣原住民族陶文化的展示內容，因為臺灣原住民族的族群意識在 20 世紀末逐漸高漲，開始重視自身的傳統文化。從現存的原住民族陶器、製作技術、神話傳說及研究文獻中，可發現陶器與各族群的傳統生活、社會制度、歲時祭儀息息相關，也衍生各種陶器用途、使用對象限制及製作禁忌等豐富的文化特色。但臺灣原住民族目前僅剩阿美族和達悟族保有傳統製陶技術，排灣族和魯凱族則因為陶器具有重要的社會意義，所以保存許多珍貴的古陶壺與相關傳說。但從排灣族的藝術家撒古流·巴瓦瓦隆嘗試製作傳統的排灣族陶壺後，許多原住民族藝術家也試著再現傳統的製陶技術，甚至勇敢突破傳統元素。這些新生的陶藝作品，不再侷限於過往的紋飾或器型，試圖在原住民族傳統製陶技術中，賦予嶄新的想像與發展。在本次更新工作中，陶博館也派員深入臺灣南部、東部的原住民族部落，拜訪多位當今仍在陶藝創作耕耘的原住民創作者，並依據展示脈絡與展場設計，展出多件優秀的當代原住民陶藝創作。

▼ 陶博館派員深入部落，拜訪多位原住民創作者。

陶博館近年致力於執行「友善平權」的理念，本次常設展廳大幅度更新，也應用「通用設計」概念重新審視、規劃展場空間、展示手法、視覺文字編排等面向。更新後的展場空間走道空間至少 180 公分，展示文字大小至少 1 公分，主要展示高度設於 70 至 170 公分，並調整參觀空間動線，讓展場整體空間服務品質升級。此外也透過數位科技以「沉浸式體驗」、「數位敘事」、「互動體驗」等理念，搭配重新設計的展場空間，增設多處數位互動展示設備，以多元化的互動軟體、動畫與影像等數位內容，提高觀眾參與體驗的樂趣，傳遞陶瓷專業知識。在 2020 年完成更新的 201、203 展廳，以嶄新的姿態迎接陶博館的開館 20 週年，陶博館也將於 2021 至 2023 年間，陸續啟動 202 展廳、204 展廳的全面更新計畫，讓常設展廳以嶄新的姿態，迎接下一個十週年。

▼► 更新後的 201 展廳。

◀▲ 更新後的 203 展廳。

青年導覽培訓計畫

新北市立鶯歌陶瓷博物館
教育推廣組 洪國騰

▲ 公共服務導覽 - 介紹生意碗

青年導覽員培訓計畫，其為《藝起趣玩博物館》新北市藝文扎根計畫子計畫：工藝文化走讀 - 陶瓷藝術進駐校園計畫一環。

新北市藝文扎根計畫源起於新北市分布於各區各具主題特色的博物館群，是新北在地文化具體呈現的場域，也是文化施政的重要媒介與課外文化藝術教育推動基地，除強化場館的軟硬體服務外，更要扮演更積極的社教功能，協助文化政策的推展。

博物館教育並非只有在博物館才能學習，為了達到離開博物館仍能延續學習的目的，整合當地資源再利用的方式，以博物館作為媒介與基地，培養青年的藝文素養和藝文參與力，讓國中學生們能以博物館為中心，以更平易親切的方式拓展文化視野，達到「文化即生活」和「永續學習」的效果。

陶瓷藝術進駐校園計畫，目的是由不同的「職人」進入校園，讓學生們除了日常的課程之外，可以第一時間面對面的與不同以往的老師，學習不同以往的陶藝知識，並希望同學們身體力行，將所學到的知識用自己的方式表達出來。

鶯歌作為臺灣的製陶重鎮，有其相當重要的歷史，是不可抹滅的一環，因此陶博館與同樣身處鶯歌的鶯歌國中合作，希望土生土長的鶯歌國中學生們，利用社團時間學習陶瓷相關知識，學習自己長大的地方過往的歷史，然後用自己的話語介紹給其

他人了解，深化文化傳承，因而產生了青年導覽培訓計畫。

導覽對於博物館而言是相當重要的一環，透過導覽可以讓前來參觀的遊客更加了解展品的內涵與文化的脈絡。傳統導覽是單方面的將知識傳達給遊客，固然傳遞的知識量很多，但卻不見得適合所有的遊客，有鑑於一般的導覽較難吸引不同年齡層，在 30 至 60 分鐘內專注地聆聽，因此博物館也一直

▲ 鶯歌國中同學們練習肢體表演

▲ 戲劇導覽 - 鶯歌國中同學扮演陶瓷仙人

▲ 鶯歌國小同學專心配對鶯歌名人

▲ 公共服務導覽 - 介紹碗盤和吉祥話

在思考以不一樣的方式來進行導覽，最後在戲劇社張議老師、池珈郁老師的建議，由博物館教育推廣組程文宏組長及鶯歌國中張俊峰校長討論，決定了要以戲劇導覽的方式進行，讓同學們學習口語表達以及肢體演出的同時培養站在人群前的自信心，透過劇本的演出也更能讓不同年齡的遊客了解導覽的內容。

計畫第一階段期間為 109 年 3 月 13 日起至 7 月 13 日止，請到戲劇專門講師陳柏升，該講師畢業於國立台灣藝術大學戲劇系，國立台北藝術大學博物館研究所，並曾任職財團法人廣達文教基金會「遊於藝」系列活動計畫講師與評審，負責協助訓練口語表達及肢體演出，由陶瓷博物館年資逾 16 年資深導覽員陳宜如教授陶瓷知識，並由鶯歌國中戲劇社張議老師編排劇本《消失的陶瓷魔法》，描述於一個虛構的世界有一位陶瓷仙人的魔法卷軸消失了，需要請參與的遊客協助找回，過程中同學們扮演陶瓷仙人及其隨從，還有各關卡的關主，以戲劇演出將陶瓷知識融入，協助遊客闖關。同學們受

到總計超過 22 小時的課程訓練，甚至還犧牲了午休時間進行排練，社團共計 34 位同學參與，最後選在 7 月 3 日邀請建國國小 5 年級同學以及 7 月 13 日邀請鶯歌國小 5 年級同學到博物館看戲劇導覽，玩闖關遊戲，由鶯歌國中學生帶領在地國小生透過這次活動進行文化傳承，深耕藝術。

第二階段期間為 109 年 9 月 26 日起至 110 年 1 月 15 日止，共有 35 位學生參與，本次邀請的戲劇講師為黃冠傑，畢業於國立台灣藝術大學戲劇研究所，專精於表演、音樂劇、主持、導演、編劇、舞台設計、舞台製作、故事劇場等，並擔任好玩的劇團藝術總監。此次著重於闖關活動以增加遊戲性，共安排了 4 個小劇本，每場演出約 5 至 10 分鐘，分別是：(1) 寶寶ㄟ灶咖：由同學們以風趣幽默的對話介紹古早味的廚房，以及碗盤上圖案與吉祥寓意 (2) 關鍵鶯中：藉由演出古早位攤販的對話，了解陶瓷碗的歷史 (3) 名人三缺一：介紹鶯歌陶瓷史上的重要人物，以了解陶瓷的演進 (4) 轆轤大作戰：介紹新舊轆轤差異，了解陶瓷製作以及工具的發展。並同時於 1 月 15 日邀請鶯歌國小 5 年級及 3 年級同學參與闖關遊戲，後續並會持續於陶博館進行公共導覽服務。

文化傳承是需要長時間的累積，才能更深耕於不同世代，青年導覽源培訓計畫歷經兩階段的發展已逐漸成形，將來也希望可以持續修正，形成一套完整的體系，讓新北市的藝文扎根計畫越扎越深，將文化傳承的習慣牢固於每個鶯歌人心中。

▲ 公共服務導覽 - 介紹轆轤

2021

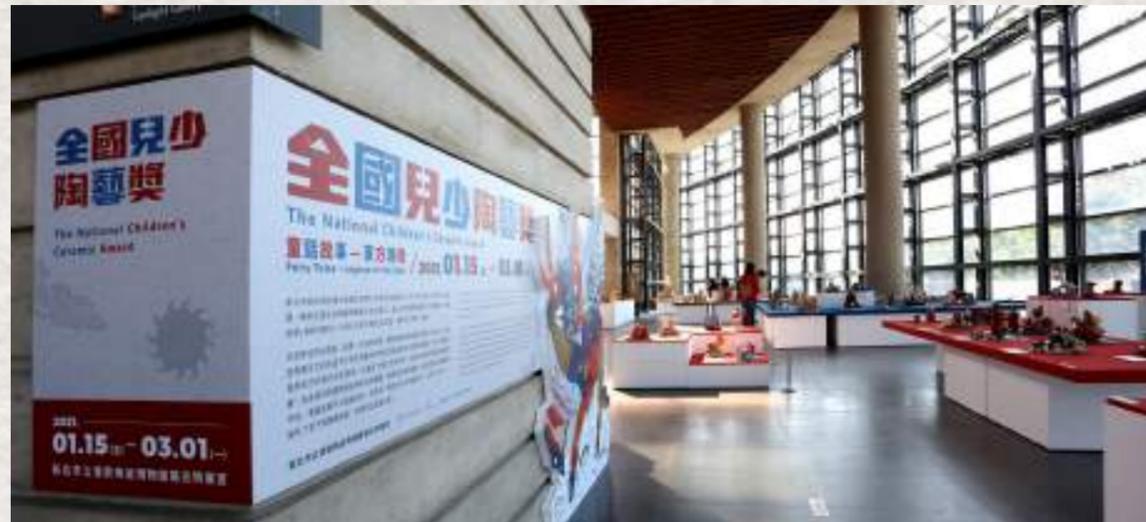
全國兒少陶藝獎

新北市立鶯歌陶瓷博物館
典藏展示組 —— 黃虹嘉

新北市政府為推廣並鼓勵全國青少年學生陶藝創作，自 1998 年來以年度生肖為主題，舉辦全國生肖陶藝競賽展已有 20 餘年。2020 年開始以「兒少陶藝獎」為名，鼓勵學生製作各式創新設計，以童話故事為創作題材。

▲ 圖 1 〈2021 全國兒少陶藝獎〉主視覺

▲ 圖 2 展場入口。
圖 3 展場一隅。

2021 年的徵件更以「童話故事—東方傳奇」為主軸，分為「國小低中年級組」、「國小高年級組」、「國中組」及「高中職組」共四組，同時也標誌了不同的學習階段。由評審委員會進行三輪評選。此次競賽徵件共 243 組件報名參與，初審以影像及創作觀念審查，挑選 4 組各 25 件作品進入複審，各組從實件複審中挑選出 5 件準首銀銅獎及 20 件優選作品，展出的 100 件精彩的作品便是從這激烈的競爭中脫穎而出。原訂決賽採準首銀銅獎者至館內現場捏塑，此為歷屆辦理以來的新突破，擬與頒獎典禮同天舉行，因疫情的影響取消，評審委員會改由展場上進行實件決賽，評選出各組的首、銀、銅獎者。然而，技術表現是比賽的重點，但學生們的思考創意更是彌足珍貴，也是作品最核心的價值，可以從中觀察出學生們的參賽作品不論是在主題的掌握和技巧的表現上都十分優秀，許多作品無論是構思及創作本身都相當完整，令人驚艷。

▲ 圖 4 決審過程

▲ 圖 5 決審過程

這次展出的青春、活力作品中，不單單只是學生們天馬行空的想像，也富含了學生們的期望，甚至可以看出學生們因為疫情的影響，從身處的周遭環境延伸到全球的議題，如國小低中年級組的〈庚子福祿壽傳奇—福神改行當瘟神〉、〈年獸快跑〉，國小高年級組〈媽祖出巡防疫〉、〈地球融化了！〉；國中組的〈瘟身〉、〈媽祖出巡〉；高中職組的〈一起加油，反敗為勝〉等，不只呈現活潑多采的樣貌，也激發他們無限潛能，將大眾熟知的東方故事重新詮釋。童話故事不只是美好的、愉悅的，童話也可以是寓言式，反映不同的人心，結合了當下情境與時事，使得作品益發生動。學生們經由切身的經驗與敏銳的觀察，讓觀者們透過作品傳達他們眼中的世界與所思所感。

▲ 圖 13 AR 闖關遊戲集章

隨著科技日新月異，本次更透過數位博物館建置線上展覽供大眾線上欣賞，展場上亦加入了互動科技，設置 AR 闖關遊戲，透過手機可以跟虛擬的神獸合照之外，還可以欣賞小動畫認識有關陶的知識。闖關集章完成後，兌換立體紙拼圖，讓大朋友小朋友來此有得玩、有得拿，留下美好的回憶。

陶博館多年來透過全國生肖陶藝競賽展、兒少陶藝獎二十餘年來持續以學生為徵件對象，鼓勵孩子陶藝創作，陪伴許多學子踏上陶藝創作的旅途，從中見證了參賽者們的成長，同時為他們留下成長的紀念。在疫情的衝擊之下，仍見孩子們努力參賽，一旁協助的老師及家長則成為最強而有力的支柱。期盼孩子們能享受這段旅程，藝術創作的能量得以延續、生生不息。

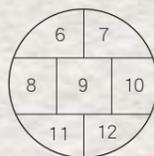

圖 6 國小低中年級組優選〈庚子福祿壽傳奇—福神改行當瘟神〉
 圖 7 國小低中年級組優選〈年獸快跑〉
 圖 8 國小高年級組優選〈媽祖出巡防疫〉
 圖 9 國小高年級組優選〈地球融化了！〉
 圖 10 國中組首獎〈瘟身〉
 圖 11 高中職組優選〈一起加油，反敗為勝〉
 圖 12 國中組優選〈媽祖出巡〉

「感動牛」

兒童暨青少年彩繪 陶博特展

在地文化探源 陶瓷彩繪展新意

學學文化創意基金會 執行長 / 駱佳鴻

陶博館為臺灣首座以陶瓷為主題的博物館，將鶯歌在地逾兩百年製陶歷史，透過文化資產研究典藏、展示及教育推廣，將陶瓷藝術推廣至全臺灣及世界。為歡慶陶博成立二十年，去年陶博館首次與長期推動臺灣文化色彩教育的學學文化創意基金會共同合作，啟動北臺灣「藝起來學學」文化色彩藝術計畫，邀請台灣抽象藝術家莊普創作「小感動牛」陶瓷素坯原型，以幾何圓柱與圓臺造型，傳達穩重與耐力，厚實的雙腳象徵腳踏實地，喜迎牛年與幸福的到來，期以陶瓷作為文化載體，推動在地文化探源，本計畫鼓勵師生透過社區踏查與色彩採集，發掘臺灣地方故事，以自然、土地、歷史與人文風貌等為色彩靈感來源，每所學校將代表自己家鄉的五個文化色彩，作為「小感動牛」陶瓷素坯彩繪主要用色，並由在地文化元素裡擷取主題、圖樣與配色等創作靈感，透過陶瓷藝術創作成為家鄉文化的傳播者與分享者。

本次共有來自新北市、臺北市、基隆市、桃園市、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣共 35 所國中小 938 位學生參與文化色彩藝術計畫，作品於今年 1 月 16 日至 4 月 28 日陶博館舉辦之「感動牛」兒童暨青少年彩繪陶博特展展出，期藉陶瓷彩繪創作展現孩子對在地家鄉觀察與感受，透過校外教學與觀摩，提升學子對臺灣特色的認識與認同，並向大眾發表 175 個源自地方特色的臺灣文化色彩，呈現各校多元的色彩觀察及豐沛的創作能量。此外，本次陶博館與學學文化創意基金會的合作特別有意義，除了帶領學生學習以陶瓷作為創作媒材，運用彩繪展現地方文化特色外，校外教學課程也帶領孩子同步參訪「臺灣國際陶藝雙年展」與常設展，由認識陶土、燒陶到欣賞優秀陶藝作品，體會陶瓷工藝之美。

為呈現各校文化色彩，展覽以方正展區規劃，將各校作品集中展出，讓觀者由多元紛呈的色彩中，發現各校找尋的文化特色，來自新北地區孩子找尋到的文化色彩包括鶯歌古早窯「磚石紅」、土城「桐花粉紅」、三峽祖師廟「石雕灰」與茶業「碧螺春綠」、空軍三重一村「甬道棕」、永和在地美食「豆漿白」、林口臺地「紅土紅」、泰山明志書院「石碑灰」、新莊傳統工藝「牛皮鼓褐」、汐止在地美食「紅龜粿紅」、樹林在地產業「紅麴紅」等；基隆地區則有正濱漁港的「海水藍」與在地美食「吉古拉黃」等；花蓮地區包括瑞穗「溫泉黃」與「鶴岡文旦綠」等；宜蘭地區有「雪山山脈藍」與龍潭湖「圓吻鮠魚黑」等。

而臺北地區則包括齊東詩社「木牆棕」、南海植物園「荷花粉紅」、內湖劍南山「大頭茶白」等；新竹地區包括在地產業「米粉白」與在地美食「竹塹餅橙」等；此外，桃園地區有觀音草漯沙丘「細沙黃」，而東南亞特色美食「河粉白」與「奶茶橘」、客家傳統服飾「花布粉紅」，也被孩子選作是代表多元族群飲食文化與服飾的色彩。離島金門的孩子則認為塔后風獅爺「披風紅」與陳侯勝洋樓「花磚綠」等為最能代表金門的家鄉文化色彩。

花蓮瑞穗國中王茹霖老師表示，參與這次陶博館與學學文化創意基金會合作的計畫，讓她有機會在藝術領域教學中融入本土課程，帶領學生由生活經驗出發，進而體驗由美而生的感動，培養觸動人心的能力。王老師提到，透過安排社區文化踏查活動，打開了學校與在地產業連結，也開啟了往後學校與社區資源合作的可能性。王老師也發現學生透過踏查有機會發現平時沒有注意到的在地文化，從發掘文化主題到找尋地方色彩，再運用這些色彩完成陶瓷彩繪作品，對偏鄉孩子來說，都是全新的體驗。像是學生前往瑞穗溫泉參觀時，有個學生說她家住在附近，但都不知道這一間溫泉歷史這麼悠久，還是百年老店，也有學生說以前去泡溫泉時以為是髒污的東西，現在才知道是溫泉的結晶，當地人稱為「溫泉花」，因此班上同學決定選擇代表花蓮自然景觀的「溫泉黃」作為家鄉文化色彩之一。

此外，王老師分享到，因為作品會在陶博館參展，對偏鄉學生來說，他們很開心也很珍惜，學生畫的時候特別小心翼翼，也非常專注，想把自己在花蓮瑞穗生活的感受，或是踏查的體會畫在「小感動牛」作品上。其實這群孩子中有一些平時對自己沒什麼自信，但當他知道可以參與展覽，終於有表現的機會，上課態度表現得更加認真投入，不但突破自我限制，也提升了自信心。

關於「藝起來學學」文化色彩藝術計畫

學學文化創意基金會長期推動教師以「文化色彩」為媒介，帶領孩子發掘地方故事、活用文化資產，找尋代表家鄉的文化色彩，並引導學生將文化主題與色彩，轉化為創作靈感與內涵，藉藝術創作建立孩子自信、表達在地觀察與感受，提升學生對在地文化的認同與記憶，進而學習運用文化色彩發展地方特色，彰顯在地文化價值。這個計畫自 2013 年起與教育部合作共同推動全臺國中小學校參與，累計 817 校 5.1 萬人次參加，發表逾三千五百個臺灣文化色彩。找尋文化色彩的步驟可歸納為以下五個階段：

STEP1 蒐查文化

教師運用文化色彩調研方法及工具、規劃文化踏查路線內容，並以參與式藝術概念，研發具文化主題之特色課程教案。例如花蓮瑞穗國中王老師，以秀姑巒溪、在地農產文旦、自然景觀溫泉、在地信仰中心青蓮寺，及在地產業蜜香紅茶為文化主題，規劃社區踏查路線，帶領學生發現瑞穗超過百年歷史的自然與人文資產，激發孩子守護家鄉的情懷。

STEP2 踏訪採集

帶領學生進行社區文化體驗課程，透過社居居民導覽解說，親身感受在地獨特的文化與人情味。踏查過程中運用數位平板進行色彩採集，並將自己的觀察、發現及感受記錄下來，作為創作發想歷程的資料。例如王老師帶領學生實地去秀姑巒溪摸一摸溪水，拜訪青蓮寺了解竹籠與寺廟的起源故事，拜訪當地溫泉店家並認識溫泉歷史，帶學生去鶴岡文旦的農園看一看果實在樹上的樣子，觀察及品嚐在地出名的蜜香紅茶的茶湯滋味。

◀ 圖片提供：學學文化創意基金會

延伸閱讀

花蓮縣瑞穗國中
偏鄉文化色彩
課程影片

STEP3 對話討論

師生以踏查拍攝的數位影像，進行家鄉特色討論，並由文史資料、踏查體驗、個人記憶或集體情感等面向，找尋出具獨特性、在地性與文化性的文化主題。透過對話與分享，師生共同挑選出五個最具代表性的文化主題，作為文化色彩的靈感來源。例如王老師與學生由踏查拍攝的照片中選出文化主題的代表照片，像是在青蓮寺拍攝了廟柱、牌匾、竹籠等影像照片，但經過討論後，決定以竹籠作為青蓮寺的代表照片，因為竹籠與青蓮寺的建造有很大的關係。

STEP4 發現色彩

運用專業色票決定文化色彩的色碼，作為彩繪創作的主要用色。同一個族群自深到淺、由亮到暗，可表現文化主題在不同陽光、季節、時間、溫度等條件下，將給予人們不同的色彩印象，而文化色彩也會因著使用年份、修復換新等，展現出不同的歲月色彩。例如王老師與學生討論青蓮寺的竹籠是棕色，而且是深一點的棕色以代表歷史久遠，透過專業色票挑選出棕色的色碼，作為彩繪漆料的顏色。

STEP5 彩繪創作

學生學習自家鄉探源的過程中，擷取文化元素作為創作靈感，透過主題、圖樣與配色，進行彩繪創作，讓自己的藝術創作成為在地文化的推廣者。彩繪完成後，師生藉由社區回訪，邀請社區居民對於文化色彩與作品進行回饋討論，讓文化色彩取得更多共識與記憶。例如花蓮瑞穗國中色彩靈感來自秀姑巒溪的「溪水藍」、在地農產的「文旦綠」、自然景觀的「溫泉黃」、在地信仰中心青蓮寺的「竹籠棕」，及在地產業的「蜜香紅茶橘」，學生運用這五個顏色進行彩繪創作，也以這五個色彩作為瑞穗國中的代表的文化色彩。

▲圖片提供：學學文化創意基金會

109 學年度 花蓮縣瑞穗國中文化色彩

文化色彩	溪水藍	文旦綠	溫泉黃	竹籠棕	蜜香紅茶橘
虹牌色碼	B139-4	AB252-2	AB250-2	AB267-8	AB243-1
RGB	133,186,222	130,181,30	210,171,32	114,67,52	226,87,37

花蓮縣瑞穗國中 8 年級林同學彩繪作品

此件作品以青蓮寺的「竹籠棕」畫出竹籠的細緻編織圖案，並以秀姑巒溪的「溪水藍」，及在地產業的「蜜香紅茶橘」彩繪瑞穗聞名的牧場乳牛紋路，還將「文旦綠」與「溫泉黃」化為抽象的三角形碎片，看上去就像是瑞穗山脈與田地，交織在這一帶豐饒的土地之上。

新北市二橋國小 6 年級蔡同學彩繪作品

此件作品以透視的角度畫出礦車行走的樣子，並運用鶯歌石的「岩石綠」、二坑隧道的「岩壁褐」、孫臚廟的「銅牛黃」與碧龍宮的「神龜石褐」，及鶯歌古早窯的「磚石紅」文化色彩展現家鄉特色，精心的設計別具巧思。

新北市光興國小 4 年級王同學彩繪作品

以「屋瓦橘」、「魚露黃」、「低鑼灰」、臺北橋的「橋梁灰」，及空軍三重一村「甬道棕」在地文化色彩作為主要用色，運用巧思將低鑼畫在渾圓的鼻子上、腳上還有兩雙鼓棒，雙眼有代表魚露的兩條小魚，牛身有三重一村甬道裡的磚牆，作品融合踏查時觀察到的各式在地文化特色，非常精彩！

新北城市杯

城市與人 攜手成長的印記

新北市立鶯歌陶博物館 教育推廣組 / 張詠富

每個城市都應該有一個代表性的杯子，述說城市耐人尋味的故事。做為我國第一大城，新北市自 2011 年改制為直轄市，迄今剛滿 10 年，城市各方面建設都有顯著的進步，人口也穩健成長，史無前例地衝破 400 萬，成為人們安居樂業的好所在，特別值得紀念，因此由鶯歌陶瓷博物館與在地鶯歌燒業者合作，開發「新北城市杯」，作為改制 10 年的最佳註腳。

不論正式或非正式場合、工作或休閒的情境，人們都離不開杯子，基於文創必須富有生活感的信念，選擇杯子這項參與人們生活非常深刻的陶瓷器皿，來承載這難得的紀念意義，再適合不過。

最初設想的城市杯使用情境，是在市府內部使用，做為一個出發點，讓府內同仁與來訪的賓客在各種會議場合中，可以有一個關於新北文化的話題。因應會議形式的需求，分為咖啡杯盤組與貴賓茶杯 2 種，並賦予兩款杯型不同的特色。

咖啡杯命名為「文化五色杯」，為了讓文化意象、美學、功能性與時代感能具體呈現於設計成果，以本市幾個闡述在地鮮明文化特色的場館所在地為發想起點，撇除複雜的線條意象，以清爽的馬卡龍顏色表達地方文化特色，5 色如下：

- 富饒府中—銀：府中為新北商業重鎮，亦是交通樞紐，其經濟發達的富饒意象，以銀色作為代表色。
- 青春山海—藍：串聯淡水、北海岸到東北角的青春山海線，充滿市民共遊同樂的回憶，以海天藍作為代表色。

- 坪林茶山—綠：坪林、石碇地區的包種茶，歷史悠久，享譽國際，深植人心的翠綠茶山景色，以茶山綠作為代表色。
- 鶯歌陶寶—紅：200 多年窯火不斷的製陶文化，窯火高溫的淬鍊，使陶瓷成為鶯歌的鮮明標誌，以磚窯烈焰紅作為代表色。
- 黃金山城—黃：耐人尋味的水金九礦山文化，沿山巒築成緊湊而層次豐富的黃金山城聚落，魅力無窮，以金礦黃作為代表色。

在實用性方面，杯型設計較為寬扁，底部造型適合堆疊放置，利於收納；杯盤以不對稱環形比擬新北行政區形狀，風格凸顯之外，也騰出置放點心或攪拌匙的空間。

另一款貴賓茶杯—文化相思杯，是附蓋的杯型，設計重點聚焦在複合媒材的使用，杯蓋上方以磁鐵吸附相思木片，做為防燙蓋鈕，述說多年前鶯歌地區以相思木作為燒陶燃料的故事，而如今以複合媒材文創商品的因緣重聚，別具意義。特別值得一提的是，木蓋結合國立臺北科技大學創新專利的多色階雷雕技法，以 3 層不同顏色的木料貼合後，用雷射施以深淺差異的雕刻，呈現色階變化。特別精選鶯歌陶博館、淡水紅毛城、板橋林本源園邸、九份基隆山及坪林茶山等 5 種新北文化景觀用於首批木蓋。

新北城市杯的兩款杯子把手，皆以市徽花瓣形狀設計而成，凸顯作為新北城市杯的代表性，而這樣的形狀，握持省力且穩定，完美結合文化意涵與實用機能。

新北城市杯—文化五色杯、文化相思杯承載了人們對新北文化的印象與認同，融合美學、創新技術與實用機能，希望有幸能受到大家的喜愛，與市民們的生活發生密切的關係。

《灰釉 植物灰的故事與應用》 一書介紹

新北市立鶯歌陶博物館 典藏展示組 / 蘇世德

灰釉是歷史悠久的釉藥，自西元前 15 世紀就被發現與應用，它熔流多變的美感一路延續至今，從直接取得純植物灰當釉藥使用，演變到混合黏土與長石調配成釉藥，以及人們使用礦物灰，還有仿植物灰特性調製出來的合成灰，一直到製陶者流行柴燒陶藝，以原始青瓷時期那種燒陶時自然落灰為釉的做法，都在這本灰釉書裡面加以探討。

薛瑞芳老師專精於釉藥及窯爐學等領域，在北部大專院校陶瓷相關科系與地方性陶瓷社團教授釉藥與窯爐相關知識多年，因此本年度邀請其彙整研究多年的灰釉相關試驗與應用撰寫成書，除科學的試驗與分析之外，更加入歷史故事的趣味，與呈現更多灰釉美感的作品，以提升閱讀者的興致，並提供陶瓷工作者參考應用與學習。

全書共分九章，首先，讓讀者從窯爐的演變中，了解到灰釉被發現的契機，包括窯工從自然落灰中認識到植物灰可直接當釉使用、發現可調配黏土與長石等來控制熟成溫度，並演變出中國青瓷系統的灰釉。對於灰釉的取得，從認識植物，剖析植物灰的組成特性說起，接著說明灰的製備過程相關問題，讓蒐集者有正確的觀念，以避免過程中受到汙染或傷害。由於灰釉調配需要用到其他原料，也

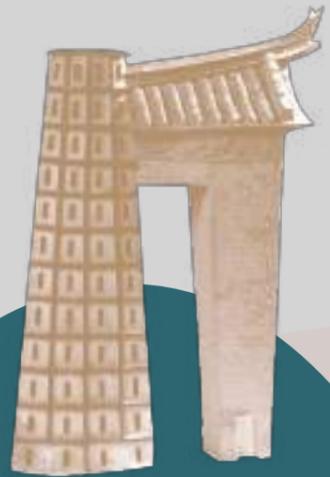
讓讀者了解到常使用的各種原料特性及功能。當蒐集到灰，並對於其他原料有了基本的認識，則可以科學的方法試驗不同的配方，並從中了解不同成分範圍的灰釉特性。而天然植物灰釉也可以使用人工精煉過的其他釉藥原料來合成出相近的特性，書中介紹了這種成分轉換的相關細節，讓讀者在無植物灰時也能配出灰釉特性的配方來。由以上這些灰釉和合成灰釉尋得喜歡的基本釉後，就可以加上銅、鐵等金屬氧化物來燒製，並找出最佳的釉色表現。本書最後呈現臺灣當代陶藝家灰釉、合成灰釉與自然落灰釉精彩作品，讓讀者在科學試驗與作品呈現中有個連結，並欣賞到各種灰釉作品之美。文後並附有灰釉及釉藥學相關基本資料，讓配釉者一書在手，就能解決灰釉相關疑難雜症，順利配出自己的釉藥。

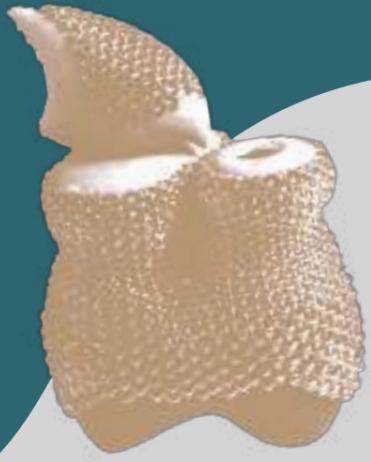
擁有此書，就能了解灰釉、應用灰釉，是一本好用又重要的灰釉參考資料。

1	2
5	3
	4

1. 心血 - 林葆家作品
2. 秋夜長 - 本書作者薛瑞芳灰釉作品
3. 直曲三角瓶 - 林振龍作品
4. 星夜山影 - 羅紹綺灰釉作品
5. 脈 - 竹南蛇窯林瑞華作品

新北市立鶯歌陶瓷博物館 — 館刊第 5 期

New Taipei City Yingge Ceramics Museum — Journal 05

發行人：吳秀慈

編輯委員：尤玉秋、江淑玲、程文宏、高麗真、羅品涵

執行編輯：宋佳晏

出版者：新北市立鶯歌陶瓷博物館

地址：23942 新北市鶯歌區文化路 200 號

電話：02-8677-2727

傳真：02-8677-4104

網址：www.ceramics.ntpc.gov.tw

視覺設計：碼非創意企業有限公司

版權所有 本刊圖文未經同意請勿轉載

陶博館

館刊

New Taipei City
Yingge Ceramics Museum