

「臺南地方工藝之當代藝術化的可能性」調查研究報告

佐佐目藝文工作室

2020/12/30

一、調查與研究目的

臺南是臺灣文化重要發源地，也是臺灣工藝現代化的起點。從史前臺南作為西拉雅族的活動領域，到 1624 年荷蘭人進行拓殖，就有許多工藝遺留。此後政權更迭，移民者眾，因物質或精神生活需要，便逐漸形成以漢人文化為核心的工藝傳統。1895 年臺灣割讓日本，在殖產興業政策和新式美術教育影響下，臺灣工藝開始有了主體面貌。如出生於臺南下營、曾留學日本和法國的臺灣前輩藝術家顏水龍（1903-1997），便曾於 1941 年間在臺南州學甲鄉北門地區創立「南亞工藝社」，指導栽種鹹草、研究其工藝、並生產銷售，獲得不錯成績。戰後，顏水龍曾任職臺灣手工藝推廣中心及專科學校美工科，對推動臺灣工藝不遺餘力。

但臺南地區工藝從日治時期到戰後，其現代化面貌仍不甚清晰。特別是近年來，臺灣工藝有朝向當代藝術發展的趨勢。一方面技職專科升格成大學，原來的美工科轉型成美術系，如私立臺南應用科技大學；或增設應用藝術研究所與材質創作系，開始培養高階工藝創作家，如國立臺南藝術大學應用藝術研究所、材質創作系；另一方面則透過當代藝術展來行銷或探討當代工藝的未來，如國立臺灣工藝研究發展中心於 2020 年 5 月策劃的「轉身之藝—從駐村看當代工藝展」等。因此，在這藝術與工藝相互交織的時代，我們有必要回到田野，重啟基礎調查。

當代藝術的視野，就是立足於當下並往前追看，不從現代藝術線性進步觀的角度，而是從考古學或系譜學的角度，從過往歷史和文化中尋找新創的可能契機。所以「臺南地方工藝之當代藝術化的可能性」研究計畫（以下簡稱本研究）的調查與研究目的，就是重新訪談臺南地方藝師，紀錄其話語和思想，建立文獻檔案，並將其視為當代藝術的潛在事件，以備未來能舉辦相關展覽或進一步研究。

二、研究主題

本研究的主題是臺南地方工藝，並將其視為當代藝術的可能性。所謂「臺南地方工藝」，指的是臺南市行政區劃下的當代工藝活動，包括國立臺灣工藝研究所（以下簡稱工藝所）認證下位於臺南市的臺灣工藝之家（以下簡稱工藝之家），及國立臺南藝術大學（以下簡稱南藝大）應用藝術研究所和材質創作系師生。而所謂

「當代藝術」，就時間向度來說，是當下與我們同時代的藝術；就類型意義來說，是不同於純欣賞而兼具實用意義的藝術；就思想觀念來說，是以日常生活審美化（the aestheticization of everyday life）為目標的藝術，或全球化下從地方出發的田野重探、議題探討與概念創造活動。因此，當代藝術發展呈現一種多元化、多向度運動的面貌，也是對消費社會或生產體制的反思。

近年來，「以檔案為方法」漸成當代藝術潮流。不同於過去研究僅是為了尋找單一規律或答案，檔案化的藝術更著重基礎資料的收集、個人微觀角度理解的歷史、非線性因果關係的影響。換言之，所謂「當代藝術化」便可理解為相關藝術或工藝資料的檔案化，必須在此基礎上才能進一步實踐有機連結、感性展示和議題探討。故本研究主題共分兩階段，第一階段即本研究，主題是地方藝師與工藝教育的關係，預計 2020 年底完成。其內容是訪談臺南工藝之家藝師，及南藝大應用所與材質系師生，針對修業背景、創作歷程、工藝成果、美學思路、和有關臺南地方工藝或臺灣工藝發展的建議與展望等，進行訪談記錄。第二階段尚未展開，主題是地方藝師與藝術活動的關係，預計 2021 年底完成。最後將此研究進行檔案化整理，尋找議題連結、出版或展示的可能性。

三、研究對象

（一）臺南地區「臺灣工藝之家」藝師¹

1. 呂世仁（陶瓷/交趾）
2. 陳三火（陶瓷/剪黏）
3. 周美智（陶瓷/陶壺）
4. 林文嶽（陶瓷/陶繪）
5. 陳啟村（木藝/神像）
6. 陳一中（紙雕/3D 紙雕）
7. 蘇建安（金工/銀帽）
8. 林盟振（金工/銀帽）

---

¹ 「臺灣工藝之家」為文化部「國立臺灣工藝研究發展中心」推動的認證機制。目的是評選出陶瓷、玻璃、金工、漆藝、石藝、木藝、竹籐、纖維、紙藝、皮革、複合媒材、其他等 12 類傑出藝師，並透過補助經費進行：(1) 整體品牌形象；(2) 識別標誌 (LOGO) 運用；(3) 個人品牌規劃；(4) 改善展陳空間；(5) 參與國內外展會等；期能吸引遊客參觀，提高工藝產品能見度，增加行銷通路。經 2004-2012 年等五屆評選出 140 位傑出工藝家，臺南市有 8 位。工藝之家評選方法為三審制，先由全國性工藝性協會團體推薦、各縣市文化局（處）進行初審，再由學者專家進行複審，最後實地訪視決審。評審指標包括：(1) 工藝創作成就；(2) 工藝創作特色；(3) 創作及展陳環境設置；(4) 社區文化創意產業發展之潛力；(5) 設置位址之交通便利性；(6) 周遭環境景觀等。工藝之家以在世藝師為主，因逐漸凋零，工藝中心於今年（2020）舉辦第六屆，並認證 25 位藝師，臺南市增加木雕類林貞鏡。唯此結果遲於 12 月 4 日發佈，故本研究以前五屆為主。見 國立臺灣工藝研究所，〈關於工藝之家品牌及徵選扶植〉，網址：https://www.ntcri.gov.tw/content_199.html，2020/12/20 查詢。

(二) 國立臺南藝術大學應用藝術研究所及材質創作與設計系師生²

1. 張清淵 (陶瓷)
2. 黃虹毓 (陶瓷)
3. 龔義昭 (工藝教育)
4. 洪秀慧 (金工)
5. 陸佳暉 (纖維)
6. 鄭安利 (纖維)

四、研究成果內容

本研究成果主要包括：訪談臺南市的「臺灣工藝之家」藝師，訪談「南藝大」應用藝術研究所及材質創作系師生和畢業校友，舉辦以「當代藝術中的工藝性格」為名的講座和研討會等。以下簡要報告（訪談提問單、藝師簡經歷、紀錄圖檔等詳見附錄）。

(一) 臺南地區「臺灣工藝之家」藝師

1. 呂世仁 (陶瓷/交趾)

2020年2月26日，佐佐目藝文工作室成員至藝師位於臺南市南區夏林路的「呂世仁交趾陶工坊」，進行約180分鐘的訪談。從訪談中得知藝師是受兄長早逝刺激，才開始思考創作意義。此後將交趾創作分為寺廟裝飾、藝品生產和藝術創作等三區塊。藝術創作將重心放在創意造形和釉色設計上，不但有收藏群，也擴展到公共藝術領域。對於當代工藝，藝師認為政府許多政策常隨官員來去而變化，十分可惜。對於工藝和設計的結合，覺得藝師的專長不是設計，若有人幫忙設計更好，但是否實用、多少數量都是問題。總之，呂世仁認為政府應考量設置工藝館，增加藝品曝光度，而非一味發展設計品，才能更有效支持藝師。

2. 陳三火 (陶瓷/剪黏)

2020年3月7日，佐佐目藝文工作室成員至藝師位於臺南麻豆的「陳三火剪黏工作室」，進行約180分鐘的訪談。從訪談中得知藝師剪黏技術學

---

² 「國立臺南藝術大學應用藝術研究所」設立於1997年，其課程依材質屬性分為陶瓷、纖維、首飾創作、金屬產品與珠寶設計等組。其目標是承續傳統精神與技藝，結合現代科技和文化特質輔助，培養具有原創力、人文素養、視野開闊且具國際觀的當代工藝創作者、設計家。學生入學前背景多來自工藝設計、美術創作、平面或立體設計等。預計畢業後投入專業工藝創作、教學或進入業界服務。相關資料見 官網：

<https://appliedart.tnnua.edu.tw/files/11-1026-1323.php?Lang=zh-tw>，2020/12/20 查詢。

「國立臺南藝術大學材質創作與設計系」設立於2006年，是以材質為主體，面對新世紀、新生活體系的創作型科系。其目標是培養當代材質創作新生代。其方式是結合藝術、工藝與設計領域的課程，將傳統價值融合當代時空元素，轉化為各類型創作的養分，期能銜接當代創作之國際趨勢，提升社會藝術欣賞與生活美學的水準。

<https://materialarts.tnnua.edu.tw/p/412-1033-2904.php?Lang=zh-tw>，2020/12/20 查詢。應用所與材質系是新世代的臺灣工藝教育單位，值得研究觀察。

習自大哥李世逸，最大收獲是學會畫圖，注重比例。早年使用廢棄磁磚，中期使用彩色玻璃，晚期使用淋瑤（預先燒置的彩色瓷碗），反映臺灣剪黏工藝材料及產業變遷。因為 2003 年（54 歲）兄長過世，才驚覺生命無常，從工藝轉向藝術。其剪黏可分為廟宇工藝和藝術創作兩部分。廟宇重動作姿態，增加鏡子和白點。代表作是麻豆護濟宮。藝術使用偶然拾得的陶瓷碎片進行人像創作，極具特色。代表作是聖殤。藝師建議政府可以多增加國內展覽或國際銷售管道，讓剪黏藝術能被更多人看到。

3. 周美智（陶瓷/陶壺）

2020 年 4 月 22 日，佐佐目藝文工作室成員至藝師位於臺南新營的「磐創作陶坊」，進行約 180 分鐘的訪談。從訪談中得知藝師是在父親建議下開始研發茶壺工藝。因罹患小兒麻痺，無力拉作大型陶藝，意外創造體積輕巧的薄胎特色。也曾參加工藝所舉辦的多角化社區工藝扶植計畫（2008-09）。但由於政策改變等因素，無法持續進行。最後我們發現藝師作品皆發想自生活環境，可見回歸日常是工藝提升為藝術的關鍵。

4. 林文嶽（陶瓷/陶繪）

2020 年 4 月 22 日，佐佐目藝文工作室成員至藝師位於臺南市白河區的「白荷陶坊」，進行約 180 分鐘的訪談。從訪談中得知藝師是參與 1995 年（33 歲）由臺南地方政府舉辦的「白河蓮花季」而漸找到出路。由於科班出身，從此確立與白河蓮花相關、利用在地材質、進行陶藝與水墨畫的整合創作研究，甚至推動工藝社區化，宣揚蓮花茶道。總之，藝師的工藝生產和藝術創作並行不悖，其陶坊既是生活、創作，也是教育、展示的空間。在藝師視藝術為工藝之道昇華的自然結果，頗有感觸。

5. 陳啟村（木藝/神像）

2020 年 8 月 10 日，佐佐目藝文工作室成員至藝師位於臺南市北區的「啟村雕塑工作室」，進行約 180 分鐘的訪談。從訪談中得知藝師學成出師後積極走訪各地寺廟，仔細觀察並拍照紀錄神佛像工法，建立自己的資料庫。當兵後入臺南美術研究會成員曾培堯老師畫室，學習西方人體素描。同時將創作分成工藝事業與藝術事業兩部分，逐漸走向少量精緻的產品，並透過參與美展累積名聲。其工藝將神像人化，色彩或裝飾常有創意，同時積極代表臺灣工藝赴中國從事文化交流。在訪談過程中得知陳啟村的創作都有策略，過去工藝所願意帶藝師出去展覽，對擴展視野很有幫助。

6. 陳一中（紙雕/立體紙雕）

2020 年 8 月 24 日，佐佐目藝文工作室成員至藝師位於臺南市北區的「陳一中紙雕館」，進行約 180 分鐘的訪談。從訪談中得知藝師在當兵時對平

面紙雕感興趣，自行模仿並完成「阿 Q 正傳一〇八圖」雕作品，是其紙雕工藝的起點。其後從事出版業務，開始全方位發展立體紙雕。由於國內沒有紙雕工藝展，只好投向臺南市力文化中心舉辦的「書寫的可能性」特展，並獲得獎項鼓勵。此後全力投向國內外各類紙類工藝或藝術比賽，並出版紙雕專業圖書，推廣紙雕藝術。從訪談過程中，我們知道臺灣紙雕工藝的狀況，由於從事的人數較少，大部分投入容易看到成果的商业紙雕創作，只有極少部分才在工藝技術或藝術層次上進行突破。陳一中創造出不同於平面、半平面的全立體紙雕，鍍金的類金屬紙雕，使臺灣紙雕脫離傳統或國外影響，開始有自己面貌。從事紙雕工藝，不但需要花費大量時間，也不容易拓展藝品生產。藝師堅持不開模、不做卡片提燈、不接商業設計，僅能依賴教學或比賽維持生計，希望政府多注意此類工藝的獨特性。

7. 蘇建安（金工/銀帽）

2020年8月25日，佐佐目藝文工作室成員至藝師位於臺南市北區的「天冠銀帽」，進行約180分鐘的訪談。從訪談中得知藝師的工藝技術來自父親和大哥。過去曾邊讀書邊修業，父子兄弟三人合創銀帽事業。因為貴金屬產業在早期敵不過機械生產，曾淘汰一波，但能繼續堅持並同時製作金銀工藝者，才能存活下來。但又面臨生活習慣改變，需求量減少，於是轉型工藝比賽，以證明自己的工藝能力。由於工藝技術純熟、充滿創意，逐漸嶄露頭角，甚至在工藝所的輔導下至國外進行示範性表演。在訪談中我們發現藝師能順利將傳統工藝、時尚設計、生活美學等不同範疇融合成自己的藝術成就，也是將工藝產品劃分幾種類型，以顧客的需求為本，製作並提供適合的產品。藝師回顧自己創作生涯，首先從不易掉落的神明冠冕開始，取得市場口碑；再從國家比賽脫穎而出，累積文化資本，取得話語權；最後影響官方態度，協助教育推廣。其成功之道，值得深思品味。

8. 林盟振（金工/銀帽銅帽）

2020年9月4日，佐佐目藝文工作室成員至藝師位於臺南市南區的「啟豐銀帽」，進行約180分鐘的訪談。在訪談過程中得知藝師師承父親林啟豐。其父本來從事金飾工藝，但70年代機器產品出現，手工成本高，便轉型銀帽工藝，鑽研抽絲、斬仔路、挑、刻等技法，同時奔走全省到各寺廟觀察紀錄銀帽樣式，並帶領長子林盟修、次子林盟振一同創作。至今林啟豐雖已往生，但二子仍繼承父業。長子林盟修專攻銀帽，次子林盟政則銀、銅帽皆做，這在銀帽業十分特殊。要把銅做得像銀很不容易，但藝師開發鍍銀技術，創作銅底金銀牌，終究成就一片天。在藝師眼裡，會實做比講理論重要。在訪談過程中，得知藝師已將作品外銷至廈門、新加坡，可見閩人文化圈的信仰需求正逐漸變化，可能未來需要臺灣藝師的銀帽飾品，不知政府是否察覺。

(二) 國立臺南藝術大學應用藝術研究所及材質創作與設計系師生

1. 黃虹毓+彭奕軒（陶瓷/工藝支援工作室）

2020年10月7日，佐佐目藝文工作室成員至藝師位於臺南市安南區的「土星工作室」，進行約180分鐘的訪談。在訪談中得知藝師自南藝大應用所陶瓷組畢業後，便赴荷蘭駐村，見到國外駐村時會提供工藝設備和技術支援指導，便想將此架構帶回臺灣。也因此藝師回台後創立工作室，提供有意從事或實驗陶瓷工藝的當代藝術家相關技術支援、窯爐設備和經驗指導。對藝師來說，由於工作室成立時間尚短，短期內還無法將個人創作、工作室教學與工藝生產等作嚴格區分，但已可略見如此脈絡。至於工藝所很像是學院外的學校，實際上跟學院裡的工藝教育，除了辦展覽和工作坊外，關係不是很緊密。

2. 張清淵（陶瓷/工藝教育）

2020年10月24日，佐佐目藝文工作室成員至藝師位於臺南市官田區、學校附近住家，進行約180分鐘的訪談。在訪談過程中，得知藝師赴美國深造陶藝的源由，同時發現美國陶藝系統不同於臺灣和日本，除了原住民文化外，就是以現代創作為主。美國陶藝的養成，無所謂正統，完全從實驗創新的角度出發，和臺灣鑽研工藝技術或設計不同。因此回臺灣後就想把這套傳承下去。另外在個人創作上，重新接回中國文人玩石頭的系統，也因此開始創作帶有石頭質感的陶藝作品。所以對藝師來說，工藝與藝術的差別與實用性無絕對關係，都是生活環境和個人生命的反映與實踐。也因此創設臺南藝術大學應用藝術研究所時，重點不是工藝技術，而是回到創作原點，讓創作者自行探究欲前往的方向。總之與藝師對談，很具啟發性，尤其分享了日本老師要父母帶小朋友買陶瓷器，就像交朋友，如果害怕打破而不用，永遠都學不會珍惜的故事，令人印象深刻。

3. 洪秀慧（金工/藝術創作）

2020年11月7日，佐佐目藝文工作室成員與藝師在臺南市南區的TVAA工作室，進行約180分鐘的訪談。在訪談中得知其留學西班牙的經過。藝師回臺後自行與鹿港傳統工藝師學習。同時理解目前工藝的藝術品化，一般可藉由畫廊系統進行販售。

4. 龔義昭（工藝教育）

2020年11月7日，佐佐目藝文工作室成員與藝師在臺南市南區的TVAA工作室，進行約180分鐘的訪談。在訪談中得知南藝大材質創作系的工藝教育，由於教育部限制很多，無法真正為了實踐理想而調整。而同學也以參加國外比賽為主要活動，對國內工藝發展狀況，也很難深入。對工藝教

育來說，除了實作，如何描述也是訓練重點，值得注意。

5. 鄭安利（纖維/工藝教育）

2020年11月10日，佐佐目藝文工作室成員與藝師在臺南市南區的TVAA工作室，進行約180分鐘的訪談。在訪談中得知藝師於南藝大材質創作系畢業後，便留學美國。美國纖維工藝的系統和脈絡，觀念與張清淵老師十分類似。回臺後繼續從事纖維工藝與藝術創作。在工藝教育上，則另外連結在地藺草工藝系統，但學生未來出路，仍需要自己努力。

6. 陸佳暉（纖維/藝術創作）

2020年11月28日，佐佐目藝文工作室成員與藝師在臺南市南區的工作室，進行約180分鐘的訪談。在訪談中得知藝師於南藝大材質創作系畢業後，便留學美國。美國纖維工藝的系統和脈絡，觀念與張清淵老師十分類似。回臺後繼續從事纖維工藝與藝術創作。