

行旅水鄉滋賀

感受日本文化底蘊

及

質樸的陶藝面貌

陶藝家：謝嘉亨

cchiacocotw@yahoo.com.tw

滋賀縣是日本近畿地方的一個縣份，為日本八個沒有海岸線的內陸縣份之一，首府是大津市。日本最大的淡水湖泊"琵琶湖"，佔全縣面積約六分之一，面積廣大。身在滋賀，似乎隨時都能感覺到琵琶湖的存在，在這個人與水和諧共存的水文化之鄉，有著豐富的日本傳統文化底蘊。滋賀的文化遺產名列日本第三，被指定為國寶和文化遺產的數量僅次於關西地區的奈良和京都。國寶級知名古城"彥根城"與世界文化遺產"延曆寺"都位於滋賀縣內。

在這篇文章中，將會介紹滋賀縣內與陶藝相關的表現。如：信樂燒；陶藝之森；近江八幡古城的"瓦"博物館；佐川美術館中的樂燒陶藝家："樂吉左衛門"；及兩位與台灣頗有淵源的滋賀縣陶藝家：田中哲也；小島修。

滋賀縣也稱為琵琶湖的故鄉，信樂町也因信樂燒與瀨戶；常滑；越前；丹波；備前燒等，名列六大古窯，而有著陶藝之鄉的美名。

在水鄉滋賀，除了體驗豐富的水文化資產外，也能在陶藝之鄉感受到自然質樸且獨樹一格的陶藝面貌！

信樂燒的故鄉：滋賀縣信樂町

信樂町，位於海拔 300 公尺的高原，是森林環繞的陶藝小鎮，也擁有天然良質陶土。因此自八世紀起就有長久的製陶文化與歷史。信樂燒與瀨戶；常滑；越前；丹波；備前燒並列日本六大古窯。陶藝之森 (Sccp)與信樂陶藝村 (Shigaraki Pottery Village)為主要參訪地點：

- 一、 信樂陶藝之森:成立於 1990 年由滋賀縣政府經費贊助，陶藝之森基金會負責管理，是結合當地文化資產與自然資源以陶為主題的創作公園。有知名的"當代陶藝博物館"，典藏日本及世界各地陶藝家包括西班牙陶藝大師：Enric Mestre 的作品，"產業展示館"，展示當地傳統的信樂燒作品。戶外的"太陽廣場"則能見到曾在此駐村陶藝家的大型陶塑作品，例如台灣的徐永旭老師。陶藝之森，也擁有齊全的陶藝設備和窯爐，大小不一的柴窯就多達六座，還有台灣罕見的登窯。信樂町滿山的紅松林及含鐵量高的信樂土提供柴燒得天獨厚的天然條件，燒出的陶器呈現淡褐色，質樸而溫暖，充分表現出自然釉的特性。

"陶瓷研究學院"(Institute of Ceramics Studio)自 1992 年開始運作並提供世界各地的陶藝家前來信樂陶藝之森創作交流的機會，台灣的張清淵；邵婷如；周邦玲等人也陸續在這裡進行駐村的陶藝創作，包括爆破藝術家蔡國強及日本的奈良美智；西班牙的 Enric Mestre 都曾在陶藝之森工作室創作陶藝作品。

駐村的申請方式分為兩種：1.客座藝術家 Guest Artist,由主辦單位邀請前來駐村，並提供補助。2.工作室藝術家 Studio Artist 自行負擔住宿，材料等相關費用。

詳細申請條件可以在陶藝之森網站上查詢：<http://www.sccp.jp>

- 二、 信樂陶藝村：由於信樂地區有長期的燒陶傳統，在陶藝村裡有大大小小的店家，陶藝工房展示及販售當地信樂燒的陶藝品，也提供教室讓民眾能 DIY 體驗作陶的樂趣。在"宗陶院"也有日本最大的登窯且仍然保存完整，在這珍貴的窯址旁可以感受到當時信樂城鎮的繁華場景。所有人來到陶藝村一定會被無數大大小小的信樂吉祥物"呆萌狸貓"(Tanuki)所吸引，因為太可愛太萌且每隻的大小表情都不太一樣，因此"呆萌狸貓"已經成為信樂陶藝村必買的伴手禮，除了在信樂之外，滋賀其他地區也都能看見 Tanuki 的可愛身影，就能明白它的魅力所在。

信樂燒介紹

信樂燒起源於奈良時代聖武天皇在信樂町修建行宮的計畫，因信樂土黏性強；耐高溫；含鐵量高的特性加上信樂町位處丘陵地帶，四面環山，森林資源豐富，為燒製提供了充足的燃料，讓需要大量建材的皇室工匠得以就地取材，在信樂町大量燒製瓦片，因當地得天獨厚的地理條件(土；柴)信樂燒歷史就由此展開。

- 信樂燒呈現出的特質可分為下列幾點：

1. 信樂土中的鐵質讓作品呈現"紅棕色"。
2. 土質中含有砂石，高溫溶解後點綴在作品表面的顆粒質感也成為信樂燒的重要特徵之一。
3. 因為信樂燒都以當地赤松為燃料，木柴燃燒後產生的落灰覆蓋在陶瓷表面形成薄薄的自然釉，但在落灰不均勻處會留下濃淡不一的焦痕，這也成為辨識信樂燒很重要的特質。這種獨樹一幟，自然,質樸,古雅的風格，讓信樂燒奠定了日本六大古窯的地位。

起初信樂燒主要生產缸,盆等大型生活實用陶瓷，流通範圍限在滋賀地區，十六世紀因為茶道盛行，本來製作日常用品的信樂燒也開始燒製茶具等等茶陶。到了江戶時代(1603-1868)信樂燒達到了最鼎盛的時期，明治維新後，日本開始近代化並向西方文化學習，信樂燒也開始探索新的發展方向，也試著生產上釉的陶瓷。二戰期間因為物資匱乏停止了開發腳步，二戰後因為復甦時期的需要，製作出種類更多，如瓷磚,建材,花盆,餐具,燈罩等等，也在此時狸貓飾品逐漸成為信樂燒的代名詞，但 80 年代後，信樂燒也跟許多傳統產業一樣面臨了發展的困境，需致力於新產品的開發和海外市場的開拓。當地政府也加大了對信樂燒的扶持，1990 年建設了集休閒,研修,創作,展示為一體的"滋賀陶藝之森"，以優惠條件吸引國內外陶藝家來學習與創作，並讓日本在學學生來到這裡進行研修課程也能體驗陶藝的製作流程，擴大信樂燒海內外的影響力與知

名度。陶藝之森博物館並定期舉辦國內外現代陶及當地信樂燒作品的展覽，除了鼓勵創作風氣也一併提升信樂燒傳統工藝品的行銷。

佐川美術館 Sagawa Art Museum

是由日本第二大宅急便公司"佐川運輸"為慶祝開業四十周年，於 1998 年設計建造，有"漂浮在水上的美術館"之稱，位於琵琶湖西岸，滋賀縣守山市。美術館內共有三個主要展示空間，分別收藏日本畫家"平山郁夫" Ikuo Hirayama (1930-2009),雕刻家"佐藤忠良" Churyo Sato (1912-2011)及陶藝家"樂吉左衛門" Raku Kichizaemon (1919--)三位藝術家的作品。展館也分別以三位藝術家命名，三個空間巧妙地以水池區隔，各個展館宛如一座座湖中小島，整體均以最簡單的幾何圖形構築的畫面，四周保持著完美的天際線。在這個美術館能完全體會到日式禪意的空幽與極簡的知性美學。在觀賞了珍藏的日本畫，雕刻，陶藝的同時，亦能深刻感受到日本的傳統建築與藝術文化。

針對陶藝的主題，以下介紹樂吉左衛門館：是由佐川美術館與樂家(日本知名的樂燒家族)第 15 代樂吉左衛門合作設立，由水中庭園的展示館與茶室所構成，館的四周種植了相當多的蘆葦，呈現出蒼茫的映像外也形成人與自然之間的互動關係，樂吉左衛門除了是日本知名樂燒陶藝家，也是國際陶藝學會 IAC 的會員，他持續製作 450 年來日本茶道使用的茶陶作品，深耕於樂燒的悠久傳統，以嶄新的想法開創新境界，作品不僅在日本受到歡迎，也受到世界各地的青睞，獲得法國政府授與藝術文化勳章。

在樂吉左衛門館靜謐的禪思氛圍中欣賞樂燒作品，透過光線,自然,時間之間的關聯性，也將器皿本身的樸實質感傳達出來。

近江八幡"瓦博物館" Ohmihachiman Municipal Kawara Museum

瓦博物館位於近江八幡市，琵琶湖東岸，有"日本第一水鄉"的稱號。豐田秀吉的侄子豐田秀次當年建造八幡城時引進琵琶湖水開鑿了護城河，名為"八幡堀"，在地理位置,運河等條件配合下，造就了當地商業的興盛繁榮，"近江商人"之名也就在日本聲名遠播。一條條連綿的運河是近江八幡最為迷人之處，八幡古街道洋溢著濃濃日式風情的白牆黑瓦，沿岸水光粼粼，不時有人力遊船划過，更添水鄉氣息，近江八幡有別於京都的高貴繁華多了古日本文化平易近人的庶民風格，這也是近江八幡古城吸引人前往的特色之一。

"瓦博物館"Kawara Museum 於 1995 年設立，由 10 棟覆蓋黑瓦片形式的建築組成一整個博物館，以復古懷舊的風格呈現。瓦博物館依傍著八幡堀運河就建在舊瓦廠遺址上，黑白色調的外觀顯得個性鮮明。位於一樓的常設展廳中，以介紹江戶末期廣泛製造的八幡瓦與八幡歷史為主題，並以 3D 圖呈現八幡古城當年的繁華影像。在瓦博物館入口處擺放著設計過的精準

音律瓦片所製成的兩部敲擊樂器，敲擊瓦片所產生的溫潤聲響，完全不亞於木琴,鐵琴所帶來的悅耳感受，也為這個博物館帶來復古以外很有創意的樂趣。

因為博物館就建在瓦廠舊遺址，之前燒瓦片使用的窯爐也都完整保留在園區。瓦博物館也設有體驗教室讓一般民眾也能透過親手製作的過程，了解到瓦片材料除了傳統的建材用途之外，也能有創意造型的可能做法。

八幡瓦是以碳化燒來燒製瓦片，利用碳化還原燒的過程讓碳進入陶土的孔隙裡，燒後呈現黑色，這種燒法能讓陶瓦表面更加堅硬，增加耐用性。在八幡瓦博物館不僅展示房舍使用的屋瓦，也讓民眾能看見在建材功能以外陶瓦也有裝飾性質的部分，例如運用日本民間傳統或神話故事裡的人偶或形像，用雕塑或手工成形方式裝飾在屋簷,屋樑等地方，與台灣交趾陶裝飾廟宇的工藝技法與故事取材有異曲同工之妙，黑色陶瓦是日本傳統建築廣泛使用的建材，直到今天都仍保存著這種工藝技法，日本也是個十分重視保存固有文化的國家，單就"瓦"這個材料就成立了一個獨立的博物館並且在展示,解說各個部分都極為深入並善盡教育推廣的精神，其重視自身文化歷史的程度可見一斑。

滋賀縣陶藝家介紹：

- 一、 田中哲也 Tetsuya Tanaka (1970--)，田中哲也生長在野洲市，野洲位於琵琶湖南岸，距離京都約半小時車程，是個安靜樸實的小城鎮，夏天造訪時放眼望去，是一片片綠油油的稻田，如此景色讓人感到十分親切熟悉，野洲也保存著日本傳統建築文化。

田中哲也，近畿大學商經學系畢業後進入非藝術領域的職場，因非興趣所在，幾年的工作經驗並不順遂，在這段沉澱期間，他決定重回校園學習，1998年就讀京都造形藝術大學主修陶瓷，2002年畢業後就全心投入創作及駐村的工作，這幾年期間曾經到印度,美國費城,俄羅斯和2017年春天在鶯歌陶瓷博物館駐村並在2015年2016年先後得到韓國京畿道國際陶藝雙年展佳作及台灣國際陶藝雙年展優選的肯定，表現相當耀眼，目前田中哲也在名古屋藝術大學擔任兼任講師的工作。

田中哲也有兩個顯著的陶藝風格，包括在台灣國際陶藝雙年展得獎的"光輝系列 Kagayaki"及"空系列 Qoo"

1. 空系列，2004年開始發表，是田中想要確實表達出金屬鐵鏽感並結合陶板與螺絲,鐵條等金屬物件經過精準計算安排，利用重複鑲嵌的動作將作品展開，與建築結合，在室內空間中產生不同以往的建築美學，在空系列作品中能看

見這位陶藝家具備理性及耐心的一面。

2. 光輝系列·2012年開始發表·運用半透明瓷土並在器皿內塗上螢光材質·在紫外線的照射下·讓原本並非肉眼所能看見的紫外線成了有形可見的生命·造就出光輝。田中哲也對這個系列作品的詮釋為：他想用陶這個材料創造出當代藝術作品·光輝也能視為有創造性的工藝品·這系列作品讓陶瓷這個材料有新的面貌及發展方向·並因田中的實驗精神讓具實用性的陶器同時也產生藝術性。目前裝置在滋賀縣野洲市"兵主大社"前這件"光輝"作品·是田中哲也的作品中最令我感動的一件。因為這件作品就裝置在他的家鄉野洲神社前·"光輝"在傳統宗教建築前非但沒有衝突感·還能為傳統建築展開漂浮似的·現代感的空間。

二、 小島修 Kojima Osamu (1973--)來自滋賀縣伊賀市的小島修·從小就對畫畫有興趣·國小國中最喜歡上美術課·到了高中很自然地也加入了美術社·當時美術社的顧問"五十嵐彰雄"也是一位畫家·是小島修進入藝術創作之路一位重要的啟蒙者。1991年小島修考上了在京都左京區的"京都精華大學"雕塑系主修陶藝·大學前都在畫畫的小島修剛開始對製作陶藝沒有興趣也不知道如何展開立體作品的製作·仍然畫著素描和石膏像·一直到一年級要結束前才開始認真思考能用土作什麼?!除了接受學校基本陶藝訓練外·他開始把陶板當畫板·用釉藥及化妝土裝飾並嘗試將金屬材料,味增等放在陶板上窯燒·想實驗不同物質和土熔融後的效果。在大學階段的小島修也積極參與校外的陶藝活動·除了常在京都的現代美術藝廊參觀·也加入了二戰後日本陶藝史上一定會提到的"走泥社"·當時他充分地感染到這個團體提倡現代陶藝發展的活力與氣息。大學畢業後·小島修並未直接進入職場·反而認為自己雖有學校的陶藝基礎訓練·但仍然不足以成為獨立創作的藝術家·於是1995年他參加"滋賀陶藝之森藝術家計畫",開始積極投入創作。陶藝之森除了設備齊全·信樂土也是製作大型作品很適合的材料·在這個時期小島修充分運用陶藝之森提供的良好器材及大型窯爐·他在陶板上塗上很厚的白色化妝土及鋪上鋼線·透過陶板窯燒後收縮的現象·讓表面產生龜裂效果·這種熔融的裂痕現象他稱為"物質變容"的結果。"物質變容反映在作品上就是他在這個時期想追求的陶藝面貌表現。

小島修童年時因為父親工作的關係曾在台灣住過兩年·讓他對台灣有特殊的情感。2008年受邀至台南藝術大學成為workshop和lecture藝術家·開啟他在台灣長期的創作·2010年在鶯歌陶瓷博物館陽光特展室舉辦"複刻記憶"個展·作品中呈現陶土及玻璃兩種材料結合熔融後的特殊效果·小島修習慣在

作品中加入玻璃也是受到父親曾經在玻璃工坊工作過的經驗帶給他製作玻璃的常識。他常利用土與玻璃熱膨脹係數不同，共熔後所產生的裂痕來詮釋作品表面的質感，兩種材料的結合讓陶土質樸面貌之外也產生耀眼華麗的效果。

在南藝大創作期間，有機會參觀到台南六甲的製瓦工廠，便開始對台灣閩南式建築的屋瓦產生興趣。六甲於 1950-1960 年代盛產瓦片，但時代變遷目前也只剩下一家瓦廠在營運，小島修在六甲看到的破舊房舍及堆疊的瓦片在風吹雨打過後呈現的滄桑感令他十分震撼，也為小島修開啟了一扇門引領他與台灣在地文化的對話及"Nostalgia 台灣瓦系列"的創作，並以"懷舊 TWT-02"作品，得到 2016 年台灣國際陶藝雙年展首獎的肯定。

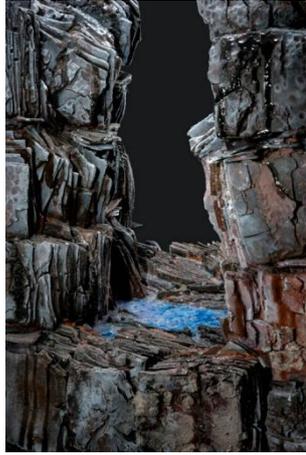
許多人在看過小島修的懷舊系列作品後，對那種似乎是被風雪侵蝕後產生的表層裂紋質感，或許會覺得他是在紀錄某種自然風景的印象而後製作，但他認為並無相關，懷舊系列是在紀錄人類製造的建材，如石牆或磚瓦等人類文明的技術性象徵在面臨朽壞時掙扎的狀態。小島修的這群 Nostalgia 懷舊系列作品，就是企圖喚起人們過去記憶的現代景觀。

琵琶湖，以豐沛的水資源長年滋養著滋賀這片大地，使其成為日本重要的魚米之鄉，而其獨特的水文化也讓滋賀的歷史人文、自然景觀得以被人們發現。

2017 年綠意盎然的初夏，由好友田中哲也陪伴下，在滋賀的一段慢遊之旅，除了在他的家鄉野洲市感受到純樸濃厚的人情味之外，滿眼的山林景致、琵琶湖畔的清悠，已成為一段難以忘懷，夏日回憶的點點滴滴！

日本陶藝家小島修作品

日本陶藝家小島修作品

加入民間傳說形象的瓦片種類

含鐵量高的信樂燒茶

瓦博物館陶瓦裝置作品

信樂町吉祥物"呆萌狸貓 Tanuki"

瓦博物館正面

瓦博物館陶瓦裝置作品

滋賀陶藝之森柴窯

野洲市「兵主大社」前田中哲也的作品-光輝

滋賀陶藝之森整齊排放的木柴

滋賀縣日式極簡風格建築佐川美術館

滋賀縣日式極簡風格建築佐川美術館

滋賀縣知名國寶古城彥根城及其皇室庭園

與田中哲也在滋賀陶藝之森陽光廣場

陶藝家徐永旭展示在滋賀陶藝之森的作品

滋賀陶藝之森

滋賀陶藝之森柴窯

滋賀陶藝之森

滋賀陶藝之森柴窯

田中哲也展示他在瓦博物館的碳化燒作品

瓦博物館入口處的瓦片敲擊樂器

瓦博物館古窯