

發現地方美感教育之「陶」花源

Discovering Local Aesthetics Education through Ceramics

蔡欣霖 Hsin-Lin TSAI

苗栗縣立文英國中視覺藝術教師

發現「陶」花源

所謂「發現」是觀察或尋找到以往未知的事物，也是一個學習未知事物的契機。在一次與竹南蛇窯的邂逅，讓我發現了社區文化產業資源在教育上的可運用性。我自己是苗栗縣一所偏遠國中的美術教師，在一次陪同學生進行社區踏查的活動中，走進了位在學校附近的竹南蛇窯。原以為這裡只是一個就地保存蛇窯窯體古蹟的私人陶藝工作室，進去之後，才發現裡面其實是一個獨具特色的地方。那裡所呈現的知識，不同於學生一般所接觸的大中華陶藝史，而是更貼近於學生真實生活世界的生活陶藝史與產業史，館區中除了窯主創作的展售品外，處處也都能看到陶製的藝術品，生活陶器點綴在館區的各個角落，在陶藝品的美感鑑賞與生活中對陶瓷器皿的認識上都能提供很豐富的視覺經驗。原來社區中有這樣一個可提供學生學習在地陶藝產業文化的地方，令人振奮，也開啟了一些對在地藝文課程的想像。

竹南蛇窯距離個案學校約 15 分鐘的腳程，1972 年創建的竹南蛇窯原名為「恆發陶瓷廠」，其蛇窯窯體就是當年窯廠的窯爐，生產花盆及陶瓷生活器皿，後來因塑膠及鋁製品興起，陶製品逐漸被取代，使得訂單大幅下滑，於是才由傳統窯業轉型為柴燒陶藝之創作，於 1994 年改名為「竹南蛇

窯」，之後並致力於苗栗傳統古窯文化之保存及研究，在 2004 年以「古窯生態博物館」重新開幕，雖然它原本只是一間鄉間的陶藝工作室，但近年來館區內陸續搭建了幾座指標性的傳統古窯模型，當中可看、可談的文史知識豐富，隨處可見大大小小的陶藝作品，擺放在園區各角落，頗具巧思及藝術氣氛，令人印象深刻！也因為那次的經驗，影響了個人後續投入規劃相關課程的工作，希望自己能協助學校開發更具地方生活溫度的文化課程，讓陶藝課程不只有在教學生捏陶，也能將社區陶瓷產業輝煌的過去及現存的文化氛圍，做為地方教育的養分，持續滋養並傳承到下一代，促使社區的文化產業資源，獲得新的利用機會，帶來教育效用。

看見在地藝文教育的「光」

相信每個地方或社區都有一種屬於當地的特殊產物或行業。本文中實施地方陶藝文化課程的個案學校是一所位在苗栗縣頭份鎮尖山地區的偏遠國中，早期的特色產業就是陶瓷。日治初期是苗栗窯業初創期，台灣總督府在窯業方面以北投、苗栗、南投三地為重點輔導與補助對象，因這三地擁有之黏土乃為可製作較細緻硬陶器之優質黏土，此外苗栗地區自清代起即陸續發現油礦及天然氣，1927 年試驗瓦斯燒窯成功，奠定苗栗窯業現代化之基礎，

此外苗栗綿延於丘陵上遍生的相思林是柴燒窯最佳的燃料，以上皆為苗栗地區之窯業提供相當好的物質條件。(張志遠，2004)。

社區是學生生活經驗的一個重心，鄉土文化、藝術的教學也應該是從認識自己開始。社區中的窯廠，雖然經歷了產業沒落的時代衝擊，陶瓷業鼎盛的榮景已不復見，但仍有一些窯廠堅持根留台灣，他們所保有的製陶技術、生活記憶及地方產業的發展歷史等，都存在他們的窯廠或記憶中，成為保存當地文化的利基。而竹南蛇窯就是其中一個例子，從原先的窯廠轉型為柴燒窯創作，近年來更致力於陶窯文化的研究和傳承，並改為以「古窯生態博物館」為經營走向，為地方的產業文化及地方藝文教育，提供了具教育價值的學習資源。

社區中有文化、有技藝，學校中有教師、有課程。要延續文化，需要學校與社區的協力，讓社區文化得以傳承，學校也可以建立自己的特色。學校雖然是專業的教育機構，但若是談到地方文史及產業知識，無論在知識上、經驗上或技術上，都無法與在地長期扎根的文史工作者或是社區專業人士相比。若學校能運用社區資源，帶學生實際走進社區去學習自己在地的文化特色，將是一個很有意義的教育活動。本文接下來就是要分享一個運用社區竹南蛇窯「古窯生態博物館」之教育資源，所進行的地方陶藝文化課程，呈現雙方合作帶給學校進行地方藝文教育之啟發。

促發一個特色課程的展開

本課程主要是希望能運用竹南蛇窯這個地方有形或無形的教育資源，提供學生一個同時涵蓋藝術、文化與生活的在地藝文學習經驗。而之所以定位為一個學校與社區陶窯合作之案例，是因為本課程並非一般由館方單純帶導覽的校外參觀活動，而是由校方在深入瞭解窯方特色後，主導課程內容之範圍、重點並設計教學活動進行的方式，將之設計

成一個課程，而窯方則提供其專業建議、文史研究背景及園區設施等配合進行教學。以「認識家鄉陶文化」為主題，突顯蛇窯對於保存地方產業史、傳承古窯文化及高溫柴燒窯之創作等特色，由校方之藝文老師規劃課程，窯方人員再就窯方的專業建議修改成可行的內容及方式，並由窯方人員擔任實際教學者，運用藝術與人文深耕計畫的經費來執行，帶領學生至竹南蛇窯進行學習活動，融入個案學校之陶藝特色課程。

課程乃利用週五下午連續三節課的空白課程時間，帶學生前往竹南蛇窯進行「認識家鄉陶文化」的特色課程，分成兩個週五下午進行，共計6堂課，分兩階段進行，第一階段為「學生導覽員培訓」，教學對象為七、八年級對地方文化有興趣的學生15人，課程主要是窯方的深度導覽與導覽員培訓的部分，並將園區分三個主題區進行，以方便學生進行導覽的練習與成果驗收。第二階段為「社區陶窯探訪」，教學對象為全校七年級生共98人，課程主要是希望每一位學生都能認識地方上有這樣的一個私人的小型博物館，並能從這裡學到一些關於在地的產業文化及藝文知識。課程進行方式是發給每個人一張附有館區地圖的學習單，以分成小隊闖關的方式，至每一個學生導覽員所駐點的區域，聆聽導覽，聆聽完每一個主題區後，即完成對竹南蛇窯的探索，最後再給予學生自由參觀的時間，在館區中尋找並欣賞館區獨具特色的陶藝擺設，增加鑑賞陶藝的美感經驗。而之所以會用學生導覽員的方式來帶課程，也是希望能累積學生導覽員的導覽經驗與實力，培養在地傳播藝文的種子，並以學生來帶導覽的方式，提供七年級學生不同於一般參觀博物館的方式，希望能為這次的地方陶藝文化課程，帶入一些活潑的學習氣氛。

而學生學習的內容，主要聚焦在地方產業特色的認識、窯爐結構與相關文史知識和柴燒陶藝的鑑賞三個方面，希望透過這樣的課程，讓個案學校的學生認識到社區裡有這樣的一個小天地，可以來

逛、來玩、來學習，也藉由地方陶窯文史之深度導覽，讓學生感受到陶藝課程的學習不只有立體的藝術創作，在文化理解方面，在層次上或廣度上，都有許多豐富的故事在裡面，增進學生對社區的認識，培養傳承社區產業文化之使命感。

啟動在地藝文學習之旅

地方窯業地圖

在竹南蛇窯入口處，有一幅館方所整理製作，以陶板拼湊而成的地方陶窯產業地圖，囊括了目前地方上仍舊存在的製陶相關產業，有製作衛浴的、瓷磚的、生活器皿的、陶笛的、從事個人陶藝創作的……。這幅地圖的呈現，清楚的讓學生發現到，原來自己所居住的社區中，有這麼多和陶瓷相關的行業，讓他們發現自己的社區，原來和窯業有密不可分的關係，也透過導覽員對這幅地圖的解說（圖 1），提醒學生陶瓷不只是我們所接觸的一種藝術媒材或形式而已，它同時也以不同的形式運用在我們的日常生活中，讓學生意識到，陶瓷產業並沒有隨時空而消失，仍然與我們的生活密不可分。

呈現窯廠工作之陶偶模型

窯方以小型立體陶偶來呈現當年窯廠生產陶製品及大型水缸之製作步驟，栩栩如生的呈現出陶廠陶工們當年工作的情形，其中大型水缸的製作，從打底、手擠坯的技法到拍打紋樣上去（圖 2），幫

助學生能清楚瞭解大型水缸的製作方式與流程。此外蛇窯燒窯時的工作情形，從「窯門」送入作品，師傅在「投柴孔」投柴、觀火等情景，窯方也以陶製立體模型來表現（圖 3），以圖像化的方式再現製陶、燒窯的工作情形，幫助學生在聆聽導覽的時候，無論是談到大酒甕的製作或是在認識蛇窯結構時，能有一個具體的畫面可以補助。

展示甕牆

由於苗栗製造的公賣局酒甕，數量以數百萬計，故苗栗縣享有陶甕故鄉之美名，陶甕也成了苗栗陶最具代表的形式。而竹南蛇窯的館區中，陳設了一面甕牆（圖 4），保存了苗栗過去好幾個不同窯廠所生產的陶甕，並於陶甕的下方，附上介紹該陶廠的歷史背景及獨特印記的說明牌。在陶甕與說明牌的對照之下，教導學生酒甕上的印紋都是有意義的，就像是甕的身分證明一般，只要看到甕上的花紋和印記，就可以知道這個酒甕是哪間陶廠的作品，每個甕似乎都有它們自己的出生和故事。

傳統古窯模型及展示說明

竹南蛇窯近幾年致力於苗栗傳統古窯文史的研究、保存和傳承，因此在館區內搭建了幾座縮小版的模型，有交趾窯、文化窯、圓窯、包子窯、寶瓶窯，並設有陶書、說明牌，讓遊客可以自由的參觀，並獲取相關知識。也是因為竹南蛇窯的這些規劃，使得學校學生能在這些設施的輔助下進行導覽解說的活

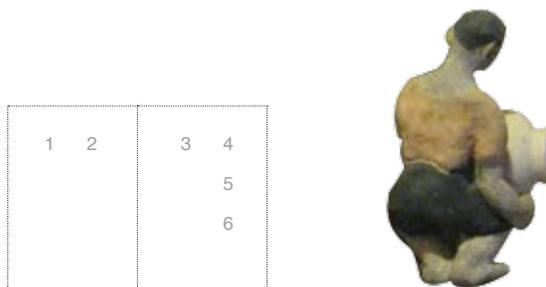

動，也因為有這些陶窯的模型、結構圖和燒製成品的陳列，透過課程的安排與設計，幫助學生更容易的吸收這些艱澀的古窯文史知識。例如館區中搭蓋的文化窯（圖5）可以讓學生親自從不同角度觀看窯身，因為正面看，像達摩在打坐、側面看有兩個耳朵像狗的頭，所以稱為「達摩窯」或「狗頭窯」。也透過陶書（圖6）讓學生認識不同窯爐燒製的成品以及窯爐內的結構，從對一座窯爐多面向的認識，也為學生建立了陶瓷產業史與人民生活史的歷史對應。

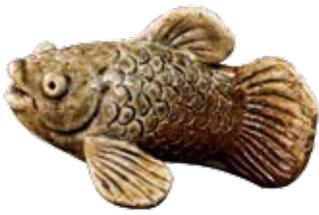

柴燒創作

一般來說，現在要看到燒窯師傅投柴燒窯已經是不太有機會了。就學校的陶藝課程來說，我們做好作品也是直接素燒，然後上釉，再擺進電窯，關起窯門，電開下去就開始燒了，學生平時所接觸的窯爐，對他們來說，就像是一台大烤箱，沒什麼特別的。但是這次的課程，由於是帶到竹南蛇窯去，而竹南蛇窯就是以高溫柴燒為其特色，持續在創作，所以才有機會讓學生真實看到燒窯師傅投柴燒窯的情形（圖7）。能看到師傅燒窯，對學生來說是一段很享受的學習經驗，在介紹傳統窯爐時，同學們都認識到了投材口、觀火孔、煙囪等結構，但當他們真的看到師傅一根根在投柴、白煙從煙囪不斷的冒出來、鼻子聞到陣陣燒木材的香味……，各種感官的學習感受，彷彿帶大家回到過去窯廠燒窯的時代，更幫助他們意識到地方陶藝文化與現在的自己也是有連結到的。

- 1 社區窯業地圖的介紹與解說，幫助學生認識自己家鄉的特色產業。
- 2 以陶偶模型再現各式的陶土成形技法及師傅工作的情形。
- 3 以竹南蛇窯之模型呈現擺窯、投柴等工作情形，讓景象栩栩如生。
- 4 展示各家窯廠陶甕的甕牆。
- 5 窯爐的模型可以幫助學生藉由觀看外型，瞭解其名稱的由來。
- 6 傳統古窯的模型旁皆設有陶書，協助學生認識窯爐。

柴燒溫度展示陶牆

在柴燒創作窯的後方，竹南蛇窯有設計一面柴燒溫度展示陶牆，主要是以破陶片及不同溫層所燒出來的柴燒作品，依照從低到高的溫度，展示成一面牆（圖 8），最上方清楚標示著溫度，讓遊客可以對應參照。柴燒陶藝品不同於一般釉燒的作品，是不上釉藥的，乃是靠著「火」、「灰」、「泥」三個元素去做變化，柴火直接在體坯上留下自然的「火痕」，使得作品質樸且富含變化。而木柴燃燒後的灰燼，落在作品上產生「自然落灰釉」，也是和電窯、瓦斯窯所燒出的效果是不同的。

這次因為與竹南蛇窯合作，課程內容得以納入了柴燒窯及柴燒陶藝的專業知識及鑑賞，透過這個陶牆的認識和解說，學生們大致能知道哪一個溫層所燒出來的柴燒質感是如何的，例如低溫 800 度所燒出來的陶器，質感就是類似台灣十三行文化的那種史前陶，與他們所讀到的歷史能做些對應。而在柴燒陶藝之鑑賞上，對於柴燒陶藝的特色，即「迎火面」與「背火面」的差異、土礦及柴燒溫度所交織出的柴燒質感，教導了學生辨別柴燒陶藝中「釉」的特性，是一場難得而深入的陶藝鑑賞教育。

館區內隨處可見的陶藝巧思

進入館區除了能學習到一些無形的文史知識之外，還可以一次欣賞到各種不同的陶製藝術品，從進入蛇窯開始，除了陳列出來的陶藝品之外，戶外還有大型的陶甕、陶缸及陶藝雕塑，連門牌、路燈、水溝蓋等都是陶製的，且具有一番趣味和巧思，屋頂上還裝飾著形態各異的貓頭鷹，讓館區充滿藝術氣息（圖 9-12），也讓學生見識到陶藝創作的可能性，這種多樣而豐富的美感經驗，對於學生來說，不但能拓展他們對於陶藝創作形式的思維，也培養了他們看待藝術妝點生活的重要性。

尋訪「陶」花源之教學啟發

確實反映地方產業特色

竹南蛇窯近幾年往陶窯文化的研究和保存路線發展，就地維護竹南蛇窯古蹟之餘，在館區內也搭建了交趾窯、文化窯、圓窯、寶瓶窯、登窯等幾座苗栗傳統古窯的模型，積極從事陶窯文化研究、保存維護古蹟和傳統陶製技藝的傳承。雖然是以一種小型地方文化館的模式經營，但當中保存的陶窯文化知識卻是特殊、豐富且完整的。

竹南蛇窯長期投入古窯文化的保存與推廣，對於苗栗地區陶藝產業的發展、古窯造型的重現、窯

7	8	9
		10

- 7 看到窯方的師傅正在投柴燒窯，對學生來說是一個難得的體驗。
- 8 導覽員正在介紹溫度陶牆，對照溫度與燒成作品的柴燒質感。
- 9 以吉祥物貓頭鷹形象做成的入口門牌。
- 10 館區中處處可發現雕飾細緻的生活陶器。

的種類用途、造窯燒陶的原理、柴燒陶藝之鑑賞等都擁有非常豐富、深入而獨特的藝術文史內涵，透過這次館方與校方之教學合作所規劃出來的課程，就是將館方所特有的文化遺產、文史知識，設計成學校的陶藝文化特色課程，轉化社區獨有的教育資源作為學生的補充教材，發展出具地方特色的課程。

連結地方陶藝文史與生活

陶土被視為一個學習藝術及鄉土教育的媒介，透過課程的規劃，希望能增進學生對鄉土藝術文化的認識，或是透過陶藝作品的造型及功能，學習鑑賞不同型態的藝術作品，讓藝術與生活做連結。

在學生導覽員培訓的課程規劃中，主要將課程的引線放在「窯」的部分，在介紹窯的同時，除了介紹其結構及火路之外，也會告訴學生，哪一座窯，主要是用來燒製何種產品的。例如：文化窯又稱為黑瓦窯，是燒製「黑瓦」的，而黑瓦多用在日治時期的日式建築中；交趾窯是用來燒出亮麗的「交趾陶」，主要是用在廟宇的裝飾上；竹南蛇窯早期是燒製日用品和花盆，後來因為塑膠業興起，取代了陶製品，使得陶藝品的訂單大量減少，蛇窯為省成本也因而截短……，在介紹這些窯爐相關知識時所帶入的內容，或多或少都會帶到陶藝品在生活

中的用途以及我們地方陶瓷產業的發展，幫助學生連結早期陶藝與日常生活的關係。

豐富學生學習經驗

這次與竹南蛇窯合作的陶藝文化特色課程涵蓋兩個教學活動，一個是「學生導覽員培訓」，另一個是全七年級學生的「社區陶窯探訪」，這兩個課程活動都是在校外進行，學習方式及活動方式都與在學校的課室學習不一樣。

在「學生導覽員培訓」的部分，由於個案學校為偏遠學校，大多數學生鮮少有參觀博物館的機會，更何況是接觸導覽的課程，因此這次由於有館方的導覽專業人員協助，讓學生經歷了一次不同以往的學習經驗，從活動中，不但認識了導覽的工作內容，也體會到身為導覽員的辛苦，在知識的學習上，也和以往單純接收訊息的方式不同，從小組的分工、討論，到自己準備導覽內容、收集資訊，讓這些國中生提前以高中、大學的分組報告方式來進行學習，這樣的方式在都市的學校也許很常見，但是對於個案學校的學生來說，卻是很不尋常的學習經驗。

另外就是在「社區陶窯探訪」課程的部分，對負責導覽的學生來說，這個課程提供了他們一個自我表達的平台，給他們一個機會，讓他們驗收自己

11 隨處擺放很多柴燒的陶藝品，讓學生可以欣賞其柴燒的釉色變化。

12 屋頂上安置神情、姿態各異的貓頭鷹，饒富趣味。

在導覽培訓課程後的能力與表現，帶給他們實際上場為他人導覽的學習經驗。至於其他前往參訪的七年級學生，一方面經歷自己熟悉的同學及學長姐化身導覽員的角色，為自己進行導覽之餘，也認識了許多原先沒有碰觸過的地方陶藝文化知識，在窯方及導覽學生的重點介紹下，豐富了他們對於社區文化產業背景的瞭解，也讓他們知道社區中原來有這麼好的一個學習場域，可以提供他們不同面向的學習內容和經驗。

提供學生服務學習的機會

安排學生到竹南蛇窯進行導覽培訓，可以提供學生豐富的教學內容與學習經驗，讓他們練習口說表達與傳播資訊的能力，進而成為學校推廣陶藝文化的種子，並能在七年級參訪蛇窯時發揮導覽小幫手的功能。

此外，十二年國教已經正式推動，在超額比序的部分，有一個「多元學習表現」的項目，當中的「服務學習」的部分，只要每學期有6小時的校內外服務，該項就能拿到2分，因此許多用心經營的家長，會處處為孩子爭取到機構服務學習的機會。

因為這次的課程合作，也開啟了校方和館方雙方的合作模式，一方面協助館方找尋導覽志工的人才，另一方面也提供給學區內的學生一個就近服務學習的機會，讓學校的特色課程與十二年國教的升學制度接軌，也培養地方學子傳遞家鄉文化的使命感。

拓展陶藝課程之思維

一般校內有在推廣陶藝特色的學校，所思考的課程內容，幾乎都聚焦在陶藝創作或陶藝鑑賞等相關的藝術課程，而這次的課程，卻是掌握館方在陶窯文化研究的特色，將地方產業特色的認識、窯爐結構與相關文史知識和柴燒陶藝的鑑賞三個方面列為課程重點，以一種鄉土教學的導向，來將地方的陶瓷產業文化史納入學校的陶藝特色課程當中。

能實施如此不同的在地文藝課程，一方面因為社區有一個擁有如此特殊的教學資源及教材的窯廠，可以讓學校將其資源納入學生的學習內容當中，但也必須要校方有心開發在地藝文課程，學校老師願意掌握陶窯特色，主動思考並規劃課程才得以成就的。

觸發學校與窯方對課程之思考

在此次的教學合作過程當中，透過頻繁的互動和溝通，校方才開始掌握到竹南蛇窯中豐富的文史知識及館區設施，並在課程的內容及活動的安排上，激發更多對於雙方合作的後續想法，而校內參與的老師，也因為掌握了更深入的資訊，才得以清楚知道，要如何運用博物館資源來設計、規劃課程內容，設計學習單。

透過了這次的教學合作，使得雙方在活動的規劃上及社區陶窯資源的活用上，激發出更多的火花，在文化理解的深度和廣度上也更加完整。不禁

名詞方塊

生態博物館

生態博物館的概念是在 1980 年代「新博物館學」(New Museology) 的誕生所提倡的跨時代博物館新文化運動。是在原來的地理、社會和文化條件中保存和介紹人類群體生存狀態的博物館。生態博物館所要解決的問題是如何在工業化和城市化的進程中，保存在農業社會中長期形成、發展的民族文化和地區文化，以及如何在全球化的時代保持文化的多樣性。

手擠坯

是一種傳統的手工陶瓷技法，製陶的步驟首先要做好器物底部，再將事前練好的土條從底部一層一層的逐步盤繞上去（即泥條盤築法），直到想要達到的高度為止，再以拍陶用具拍打修形直到完成。大部分用於製作大型器物，例如大水缸、酒甕等。進代人就取用轆轤「手拉坯」的形式，稱它為「手擠坯」。此種說法以大甲東系統製陶者為盛。

自然落灰釉

以木柴做為燃料燒陶時，植物灰燼會隨著熱氣流飄散，自然降落於胚體上，當溫度高達 1200℃ 以上時，柴灰與胚體表面共熔後所產生的釉藥面即稱為「自然落灰釉」。作品本身不用上釉藥，色澤完全來自土胎、火候和柴灰的交融，也因為柴灰是自然的飄落，故每一件作品都會有厚薄不均的釉面，或僅留下火燄燻燒的痕跡，使柴燒作品更富變化性與粗獷、樸拙的美感。

體會到社區各式人力、物力資源對地方教育之重要性，地方文史知識之深且廣，是學校教師無法提供的。而在窯方的部分，也是第一次與學校進行這樣密切的課程設計與討論，在參與這個教學合作案的過程中，面對不同於以往，單向為遊客進行導覽的活動方式，也感到新鮮有趣，從學生及老師的回饋中，也觸發了他們重新思考，進行導覽的方式是不是可以依照不同的學習者而做些調整，總之，對於雙方都有一些成長與收穫。

期盼 — 覓得學習之桃花源

有許多偏遠學校，在資源不足的情況下，使得學生的學習經驗較都會區的學生來得貧乏。但其實大家往往忽略，各個地方其實存在著不同的特色產業與社區資源，若能將之與學校教育結合，鼓勵其站在教育在地子弟的想法與學校合作，將成為另一種不同型態的教育資源，幫助學生在認識區域文化產業的同時，深化學生對在地鄉土情感的認同。而至於社區資源應該如何融入學校教育的這一區塊，普遍皆認為，學校教育人員對於社區資源的認識必須要更清楚，教師們也最好能具備社區資源整合相關知能，才有助於社區資源的運用，與教育成效的提升。希望藉由本文案例的分享，能提醒其他學校積極開發社區可用的教育資源，也希望能鼓勵學校教師深入瞭解社區特色，並運用教師之課程設計專業，規劃成專屬於地方或學校的特色課程，既可解決教育資源不足的問題，也得以提供學生更貼近生活的課程內容。

(本文圖片攝影：蔡欣霖)

延伸閱讀

張志遠 (2004)：台灣的工藝。台北縣：遠足文化。
 鄧淑慧 (2005)：苗栗老陶師的故事。苗栗縣：苗栗縣文化局
 鄧淑慧 (2001)：苗栗的傳統古窯：一個生態博物館的雛形。苗栗：竹南蛇窯文化工作室。