台灣傳統陶塑藝術

交趾陶源流及其特色

交趾陶以亮麗的低溫釉彩和豐富的造型變化著稱，
並與台灣傳統寺廟建築緊密結合，
成為台灣傳統民藝中極具特色的民俗工藝。

文/圖　盧泰康

從台灣陶瓷發展史上不同時期的發展階段來看，台灣本地燒製陶器的技術，在十七世紀以前，尚停留在新石器時代的技術水平，儘管我們在台澎各地發現了不少五代到明清時的貿易瓷，但這些瓷器的產地皆位於大陸地區，並非台灣本地生產。十七世紀以後，大陸東南地區的漢人移民逐漸增加，引進了新的製陶工業，但是以目前現有的資料看來，有清一代，本地生產的陶瓷作品，大抵停留在製作日用粗陶為主，大部分製作較為精美的青花瓷器，皆來自景德鎮或福建、廣東地區的窯場。到了十九世紀以後，交趾陶的製作，在台灣地區日益興盛。交趾陶以亮麗的低溫釉彩和豐富的造型變化著稱，並與台灣傳統寺廟建築緊密結合，成為台灣傳統民間藝術中，極具特色的民俗工藝，同時也為台灣陶瓷發展史揭開了嶄新的一頁。

交趾陶的由來

「交趾」此一地名由來，唐代曾經做過廣州刺史兼嶺南節度使的杜佑（735—813A.D.），在他的著作《通典》第一百八十八卷＜邊防四＞嶺南蠻獠一條中記載著：「極南之人，雕題交趾。」，因其人「足大趾開闊，並立相交。」，故名之為交趾。大體上說，「交趾」泛指中國五嶺以南之地。關於這個地名考證的部分，已有學者討論，在此不多做詳述。至於「交趾陶」此一名稱，則非源自中國本地，而是來自日本所謂的「交趾燒」。十七世紀以後的日本桃山、江戶時代，經由貿易的方式從大陸東南沿海輸入低溫三彩陶器。當時的日本社會對於這個來自「交趾地區」所燒造的低溫三彩器，諸如香合、

葉王作品—交趾陶人物 台南縣學甲慈濟宮藏

盤、缽等器物趨之若鶩，故將此類作品稱之為「交趾燒」。到了日本佔領台灣以後，日本學者驚訝地發現台灣也有製作優秀的低溫釉彩陶塑作品，日人極為推崇台灣的交趾燒作品，視之為台灣絕技、東洋國寶。事實上，一直到二十世紀中期的數百年間，日本人對於所謂「交趾燒」的正確燒造地點，並不十分清楚，中國東南部的廣東省一直到越南北部的廣大地區，在日人的眼中，都有可能是「交趾燒」的產地（註一）。

近年來，由於考古工作上不斷的新發現，這個陶瓷史上的謎團已逐漸解開，這些現藏於日本，稱之為「交趾燒」的低溫釉作品，其實是十七世紀中晚期大陸福建南部所燒造，考古人員在該地的窯址上所發掘到的標本，和日本傳世的交趾香合在造型和釉色上近乎一致（註二）。到目前為止，廣東和越南北部尚未發現燒造類似作品的窯址。從較為宏觀的角度來說，台灣交趾陶和日本人所稱的交趾燒，雖然都可以看作是低溫釉裝飾器表的「華南三彩」陶器，但就造型紋飾和工藝特色看來，二者之間，仍然存在有一定的差異，後者和景德鎮素三彩器有關，因海外貿易而興盛於明晚期至清初，流行時間較早。至於台灣的交趾陶的製作技術則是隨著廟宇建築技術一併自廣東傳到台灣，時間較晚，大約在清中期以後，和廣東佛山的石灣窯關係較為密切。

台灣早期交趾陶的年代劃分和工藝特色

台灣早期的交趾陶就作品年代和師承大致可以分為兩個階段，前一階段以葉王為代表，時間大約在十九世紀左右。由於交趾陶屬低溫釉陶，易於碎裂風化，再加上廟宇歷經多次翻修，作品多遭毀棄，部分流散於外，成為私人收藏，能夠完整保存並陳列展示以供後人研究的作品並不多見。目前，最具代表性的葉王作品保存於台南學甲慈濟宮，據廟方公佈的資料，此批作品燒成年代在清咸豐十年（西元1860年），約為葉王四十歲左右的作品。這批作品以人物造型為主，都是頭身分開製作，為避免燒製過程中炸裂，超過五十公分的作品也多為上下身分開燒造，雙手則多半以未持物的一手分接。葉王作品人物表情刻劃細膩，造型優美，並運用貼塑、刻劃技法和不同的釉色表現衣著紋飾，無怪乎日本學者尾崎秀真給予其「台灣以往三百年間，只產生陶匠一人」的高度評價。葉王字麟趾，人稱王師，其製作交趾陶的技術習自廣東來台的建廟師傅，應該就是來自佛山的石灣窯匠師。葉王父名葉清獄，為十九世紀初應聘來台的土水匠，據聞亦善陶塑，有趣的是，葉氏祖籍福建漳州平和，此地正好是前文所提及，發現燒造日本交趾香合的福建窯址的地區，但目前無法看到葉清獄所燒製的作品，所以葉王是否真有受其父影響、葉氏父子二人作品風格間的異同皆無從比較，殊為可惜。

早期台灣交趾陶製作的第二個階段，時間為光

葉王作品－交趾陶人物 台南縣學甲慈濟宮藏

葉王作品－交趾陶人物 台南縣學甲慈濟宮藏

緒初年到日據時代前期，大約為十九世紀後期（西元1875年以後）到二十世紀初。以來自廈門的洪坤福為代表，洪氏為江廈地區交趾陶名師柯奮的入室弟子，清末來台燒製交趾陶。目前艋舺龍山寺、北港朝天宮和新港奉天宮等地，都還保存有洪坤福的作品。其中保存狀況最好的，是新港奉天宮內兩件以花草靈獸、博古供器為題材的交趾陶半立體貼塑作品。洪坤福在台傳下八位弟子，不但傳下交趾陶的製作技法，剪黏的製作亦在傳授之列，位於北港的朝天宮三川殿和正殿屋脊上，精彩熱鬧、佈局緊湊的剪黏裝飾，即為洪坤福八位弟子之一的江清露，在1960年代為朝天宮第四次擴建和翻修所製作的作品。

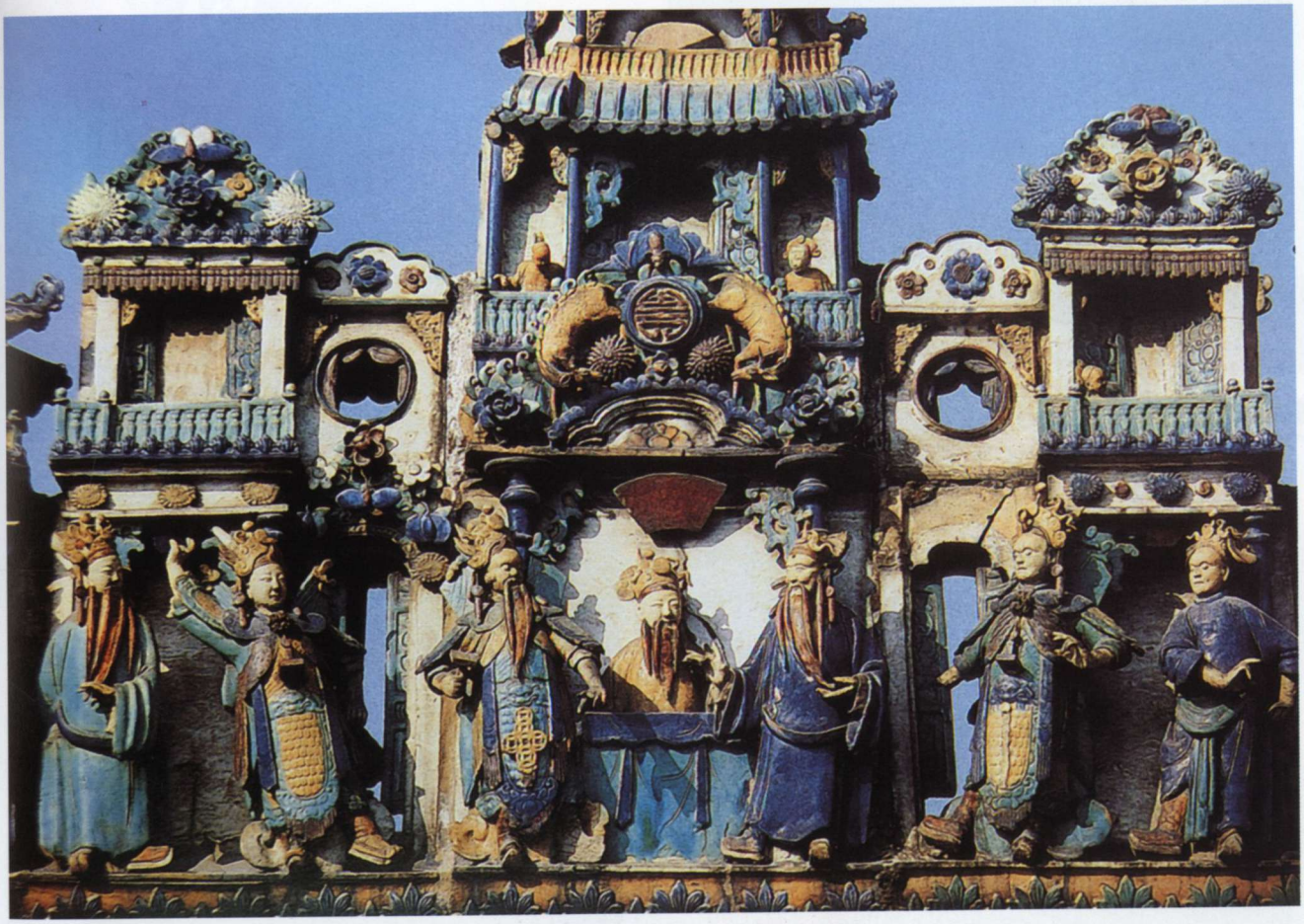
以作品贊助者（patron）的角度來看，台灣早期交趾陶和木雕、石雕等其他傳統工藝一樣，大量運用於寺廟建築的裝飾技法上。為了因應來自於廟方（贊助人）對於裝飾題材上的要求，屬於社會教化和祈祥納福的特定主題，成為交趾陶作品在圖像上的重要依據。我們可大致將其區分為兩個部分，第一個是人物故事，基本上取材自戲曲小說和民間故事，透過多件作品組合配置，構成了一個類似於舞台效果的空間，描述某一特定故事中，至為精彩和戲劇性的一幕。而供奉不同類型神祇的廟宇，則代表了不同類型的贊助人，其所選取的故事題材上，亦有著一定的差異性，但普遍皆具有隱惡揚善、教化人心的社會功能存在。第二個是以花鳥走獸和博古器物為主，多以約定成俗的（conventional）形象表現，如牡丹代表富貴、石榴代表多子，諸如此類，表達其所象徵的意涵。或者是運

葉王作品－交趾陶馬（穿孔分燒後再行接合）
台南縣學甲慈濟宮藏

洪坤福作品－交趾陶壁飾（局部） 嘉義縣新港奉天宮藏

用諧音和雙關語，如蝠和福、祈求吉慶和旗球戟磬等，指涉其所要表達祈福納祥的特定訴求。除了以上兩大類型的題材之外，亦有交趾陶所製作的文案用具及陳設供器，只是現存作品數量不多，台灣省立博物館所收藏的一對交趾陶龍鳳燭台，便是其中少見的佳作。

由於交趾陶匠師的養成教育屬於師徒制，在習藝的過程中，所包含的不只是學習捏塑的技巧和燒成技術，構圖和素描訓練亦不可缺，只是其方法不似今日西方炭筆素描，而以白描臨稿為主，訓練製作者畫面佈局和觀察描寫的能力。這些代代相傳的畫稿，成為交趾陶造型構圖上的基礎依據，由於早期沒有照相影印技術，畫稿的傳抄多為手繪臨本，亦有部分取材自明清章回小說的木刻版畫。此外，不同的師承系統下，造型和紋飾母題亦有若干不同，例如洪坤福八位弟子之一的梅清雲，及其傳人石連池一系，在人物塑造裝飾上，一般認為其融入了同樣以捏塑技法製作為主的捏麵人技藝。在紋飾母題上，經常可以發現此系匠師以類似連珠紋的造型表現人物戰裙邊飾，這是十分容易辨識的。



廣東佛山祖廟石灣陶人物作品

台灣交趾陶和廣東石灣陶的關係

台灣交趾陶源自於廣東佛山的石灣陶，是一般學界普遍的共識。兩個地區所生產的作品皆有著強烈的庶民性格，有著一定的共同特徵，例如石灣陶和台灣交趾陶皆重視捏、塑、堆、貼、刻劃等成形技巧上的運用。並且成功地將日常生活中，與人民和土地息息相關的民間戲曲和小說神話，融入表現題材中。但二者之間，仍有著某種差異性存在，從釉藥配方和燒成技術來看，我們發現台灣交趾陶所使用的釉藥中，除了以鉛PbO作為主要媒熔劑之外，幾乎都加入了硼砂之類的

葉王作品－交趾陶人物 （局部）台南縣學甲慈濟宮藏

硼酸鹽系原料（B_2O_3），屬於硼鉛玻璃，釉藥成熟溫度大約在攝氏七、八百度左右，和早期鉛釉或鉛玻璃低溫釉系統比較起來，釉彩種類變化更大。從這裡亦可以側面佐證交趾陶傳入台灣的時間，不會早過十七世紀晚期，因為自清康熙二十年以後，中國始自西方引入含硼酸鹽的琺瑯彩低溫釉系統，燒製出更多原來鉛釉系統所無法燒製的釉色，如胭脂紅，便是其中之一。相較之下，佛山石灣所運用的釉藥種類更多，大部分是屬於中溫釉系統，燒成溫度在一千一百度左右，這或許也和兩地的窯爐和燒成技術的差異有關。石灣地區早在宋代即已運用大型龍窯燒造作品，這已由考古發現中得到證實，明清以後，佛山地區商業發達，對外貿易興盛，石灣已成為重要陶瓷生產地，不僅燒製技術大幅提升，產量極高，而且行會及分工制度細密，相對於台灣交趾陶產量較少，作品並非固定窯廠燒造，而是於廟前就地堆疊簡易窯爐露天燒造。將作品釉藥的成熟溫度降低，以適應本地特殊的製作環境，含硼琺瑯彩的運用，則增添了釉彩裝飾的種類。

就作品題材和表現方式來看，亦有些許不同，除了廟宇裝飾和神佛供器之外，廣東石灣陶有較多的日常生活裝飾和陳設用具。至於人物造型裝飾，兩地雖同樣大量取材自民間戲曲故事，甚至是戲劇表演者的服飾裝扮，如台灣的北管和源自漳州的歌仔戲、廣東的粵劇，作為各自表現作品的靈感，二者之間，在作品人物身段和裝飾手法上，則各異其趣。這在我們觀察廣東佛山祖廟屋脊上的人物造型，和台灣廟宇屋脊上的交趾陶作品時，可以明顯發現不同地區風俗民情，體現在作品上的差異性。在本文最後，筆者要感謝新港交趾陶創作者謝東哲先生，在筆者於嘉義地區收集資料期間，所給予的熱心協助。 CA

註釋

註一：小山富士夫編，＜三彩＞，《日本的美術》，No.76，東京，至文堂，昭和四十七年九月。

註二：福建省博物館，＜福建平和縣南勝田坑窯址發掘報告＞，《福建文博》，1998年1期，頁4－30；根津美術館學藝部，《華南的陶器－尋求黃瀨戶、志野、織部、青手古九谷的源流》，東京，根津美術館，平成十年八月。

台灣南部地區交趾陶、剪黏戶外保存狀況（本圖為台南佳里金唐殿）