

國立臺灣藝術大學教育部獎勵大學教學卓越計畫

3-1 文創工作室菁英募集計畫 成果績效表

一、基本資料					
團隊名稱	墨非墨工作坊		主持人	林錦濤	
所屬院系	美術學院書畫藝術學系		開發標的	墨錠	
執行時間	104 年 10 月 1 日至 12 月 30 日				
開發標的屬性	☒ 文創產品/工藝品 ☐ 平面視覺作品 ☐ 影視類產品 ☐ 音樂類產品 ☐ 劇本/媒材 ☐ 數位典藏 ☐ 其他：_____				
二、組織成員					
學生參與人數	7 人	老師參與人數	2 人(含助教 1 人)	業師參與人數	1 人
※註：上述人員名單請詳填於附件一。					
三、績效指標 KPI					
指標項目	數量		備註		
公開講座場次	2 場		※註：講座成果請詳填於附件二。		
工作室諮詢次數	6 次		※註：諮詢成果請詳填於附件二。		
墨錠	十款合計 65 件		※註：標的成果請詳填於附件三，單件作品須各別填寫。		
成品展示	1 場				
四、學生參與心得					
學生心得	7 篇		※註：心得請詳填於附件四，至少三篇。		

五、工作室執行之具體成效說明

1. 學員端：

從 10 月 3 日開始到 12 月 15 日這短短的兩個半月內製作出六款 30 個造型墨錠，對於七名學員來說，這將是最深入最深刻的一次去瞭解自己使用在書畫創作用的墨條。礙於計畫執行截止日即將結束，對於墨的成份尚無法進行精準的試驗調整，但是渴望將來還能持續在各個部分上進行探討研究。

學員除了創作書畫作品外，對於將來投入職場或開創新業，本工作坊計畫提供了實質的參考。

2. 業師端：

業師曾子雲老師原本在書畫藝術學系擔任兼任書法篆刻教學教師，課餘時間對於墨的蒐集與製作研究多有深入的實際操作與史料收集。本次能邀請曾子雲師擔任本計畫工作坊的業師指導學員製作非常適恰。除了依照計畫中規定六次技術諮詢輔導之外，曾老師隨時在facebook 墨非墨工作坊社群網頁中回覆學員所提出的問題。在兩次公開講座(〈煙料的墨色與效果〉、〈墨團搗練的步驟與方法〉)中也提供自己長期蒐集的珍貴墨錠(例如，有民國 45 年臺灣所產的墨錠，中國、日本、韓國所產的墨錠)、自製墨錠，提供研磨比較墨色。藉由業師對於墨市場的瞭解，將推廣本工作坊所製墨錠在市場發展的可能性。(雖然此次計畫期程僅短短兩個半月，所製墨錠雖還不可真正拿來研磨使用，但是其成份試驗與創意造型是足以能夠提高市場對墨錠認識的新鮮程度)

3. 計畫主持人端：

本計畫主持人林錦濤老師，長期關心書畫家所使用之顏料、墨、紙張、毛筆等用品對於創作作品的影響。首先，就以墨錠作為最先探討的項目，故成立墨非墨工作坊申請本計畫經費。在設備、物料、製作經驗等一切從零開始，不斷地與業師商討用最節省經費的方式、僅量使用生活中可替代的物料器具，和在最短的時間內完成製墨程序。並向學校爭取一間回收校舍做為製墨工坊，讓學員盡情大膽地在工作坊裡實驗、測試、製作，並時時關心學生製作進度。

4. 書畫藝術學系端：

作為墨非墨工作坊的行政支援端，書畫系辦公室扮演一個重要的角色。除了協助計畫主持人進行計畫執行所需要的行政服務(例如，公文撰寫、工作坊空間規劃、採購核銷作業、經費執行管控、展示空間規劃安排等等)。工作坊的實際操作在其他本系課程中可提供實質性的墨條成份研究，對於書畫教學經常使用的「墨」的顏料更有了深度的理解，並回饋給使用者(書畫創作者)參考價值。工作坊的開發，開啟了本系獨特的教學發展與更具書畫專業的開創，並留下珍貴的資料。

5. 學校端：

墨錠的產出在學校的課程中或文創商品中並無前例，這是第一次由本校自製生產製作的墨錠。雖然尚未達到上市的成熟度，但是將來如果能夠穩定成份與量產，一定能成為本校獨特的文創商品之一，或作為致贈外賓的禮物。同時也是學校提升學生就業(創業)的之成效。

附件一

團隊成員基本資料(表格如不敷使用請自行增列)

團隊成員基本資料(表格如不敷使用請自行增列)					
老師	姓名	系所名稱	職稱	專長	重要成就(或曾參與計畫經驗)
	林錦濤	書畫藝術學系	專任副教授	書畫創作、 中國美術史論	1.104 年藝海綴珠海峽文化藝術公司策展主持人。 2.103 年 60 週年校慶紀念商品開發專案教學卓越計畫學程召集人。 3.102 年文創商品工作坊臺藝大文化教學卓越計畫學程召集人。
老師	林淑芬	書畫藝術學系	行政專員、 兼任講師	活動專案企劃、 書畫創作與史論	1.96 年~100 年撰寫申請教學卓越計畫:「鄉土水墨畫寫生-林園之美、西門町之美、艋舺大稻埕之美」、「彩繪陶瓷活動」、「彩繪服飾活動」、「國際書畫研習活動」。活動執行、課程規劃、編輯成果專輯印刷。 2.100 年~104 年海外研修計畫(日本-上海-天津-敦煌)行程規劃承辦執行成果展覽。
學生	姓名	單位	年級	專長	重要成就(或曾參與計畫經驗)
	涂雨芯	書畫藝術學系	日碩二	水墨創作	1. 新北市立福和國民中學 102 學年度暑期攜手計畫課後扶助。 2. 新北市 102 年度國中人權教育議題課堂教學研究優良實踐案例甄選榮獲特優、優等及佳作。
	陳昱廷	書畫藝術學系	日碩三	水墨創作	
	張閔超	書畫藝術學系	日碩三	書法創作	
	林育正	書畫藝術學系	日碩三	史論	單任中國美術史課程教學(TA)助理
	趙基任	書畫藝術學系	日四	水墨創作	單任 102 學年度系學會會長
	簡喬琳	書畫藝術學系	日四	水墨創作	
	溫彥翔	書畫藝術學系	日二	水墨創作	
業師	姓名	公司名稱	職稱	專長	重要成就(或曾參與計畫經驗)

	曾子雲	國立臺灣藝術 大學	兼任講師	書法史、篆刻 史、書法篆刻創 作、書畫材料研 究	<ol style="list-style-type: none"> 1. 52 屆省展篆刻金牌書法銀牌 (省政府) 2. 54 屆省展篆刻銅牌(省政府) 省展免審查(省政府) 3. 第二屆、第五屆大墩獎(臺中市 政府) 4. 教育部文藝創作獎 5. 全省美展首獎 6. 大墩美展首獎
--	-----	--------------	------	-----------------------------------	--

附件二

一、講座成果(表格如不敷使用請自行增列)			
1. 講座名稱	煙料的墨色與效果--講座(1) 墨團搗練的步驟與方法--講座(2)		
2. 講座地點	墨非墨工作坊(書畫園區)	時間	(1)104年11月7日(六)12:00~13:15 (2)104年12月5日(六)12:00~13:10
3. 講座內容介紹	<p>講座 1 煙料的墨色與效果</p> <p>一、煙料大致分兩種：</p> <p>(1)油料取煙：不完全燃燒才可以留下黑煙，如果完全燃燒就煙就跑掉了(變二氧化碳)一般說油煙墨，就是一般的油所燒出來的煙。目前便宜的油煙墨就使用石油燃燒，另外坊間也有再加入煤的那質地就會刮傷硯台。液體的東西讓它燒，所留下的煙就會比較細，書畫使用上就能滲入紙張纖維陳色就會比較細膩。</p> <p>(2)木材取煙：古代製作墨大部分都以木材取煙。其實任何材料都可取煙，如松煙(最常聽到的)、桐油煙、油菜煙。(曾老師帶自己蒐藏的各種類墨錠讓聽講學生觀察、嗅味、觸摸、研磨)。松煙的顆粒較粗，因為松脂(松油)的影響，當取得的煙，顆粒大的時候，就要靠捶打來讓顆粒變小(因為不斷的摩擦讓分子變小)。示範將油菜子煙研磨：油菜子煙墨錠外表包一層純黃金，磨製出來的墨汁，會呈現油亮光澤，如此在商業上的賣相會很好。</p> <p>二、如何辨識好壞墨條：目前市售的墨條成分大致上都是化學成分(煤渣)調成的不過大致都會刮硯台，也就是說製墨時內容物加入了其他的物料顆粒不均勻。目前工作坊的收煙是以油煙為主(因為收松煙需要很大的場地)，只要使用大瓷碗來承接燃燒出來的煙，所以場地不需要很大。另外調和墨煙的膠也是關鍵，例如骨所熬出來的膠較不具黏性，黏性最好的還是魚膠。如果以前買到不好的墨條(但是要先確認成分是單純是煙料及動物膠)可以加熱蒸(加熱時膠會褪去)使其變軟後，再加以槌搗讓分子變小後陰乾再研磨使用。</p> <p>三、煙料的顏色：一般認為煙燒出來的都是黑色，其實並不然。像燒松木所產的煙料就偏青色，也就是所謂的青墨(有一些會加花青顏料)。其實所有的油都可以拿來試驗燒煙，像是汰換下來的機油回收油也可以。重點是書畫家所需要在畫面上呈現甚麼樣的色調的墨色，我們可以來試驗，包括燒煙時間的長短也會影響墨的濃淡顏色。</p> <p>四、給工作坊的建議：量化紀錄、訂一個測試法(例如，墨製出來後在紙上的滲透力效果)、花時間收煙。</p>		

講座 2 墨團搗練的步驟與方法

一、針對學員所製做的墨錠介紹

學員們之前有做一個墨，呈現銀色的墨條，我認為是成功的，失敗的是在材料。同學所做的墨條在觸感上感覺冰涼，而不像真正單純墨元素的感覺，至於呈現銀白的顏色，是因為金屬氧化之後的顏色，所以這並非我們所要的墨。目前的墨條內容還有其他元素，現在市售的墨條為了加強對紙的附著，甚至加了樹脂、錳(為了讓它比較黑)、鐵、鉛。所以希望同學能大量收煙(燃油收煙)。**煙囪的煙粉介紹**，(林淑芬助教提供)這是燃燒木材的煙囪所刮下來的煙粉，其中一包顏色較偏褐色，這是因為碳元素被燒掉所呈現的顏色。

二、墨團搗練影片觀賞解說

日本製墨方法與中國製墨方法比較。我認為日本製墨的方式比較接近古代在製墨的方式。(業師一邊解說影片不同製墨場的收煙過程、揉輾方式(影片中工人以雙腳在熱的金屬板上揉踏墨團)、陰乾的方式說明)。

三、同學提問：(1)香料問題(業師回覆重點：麝香、乳香、冰片)、(2)臺灣製墨的方式(業師回覆重點：臺灣最早有一墨廠-中國統一墨廠(民40多年)、(3)工序與材料(業師回覆重點：方法沒有問題重點是材料)、(4)墨條中有沙丁(業師回覆重點：工廠在製墨時過篩不足或其他因素)、(5)乾燥問題(業師回覆重點：在臺灣氣候是應該要抑制黴菌生長劑(中藥)的，煮膠時可加入)。

煙料的墨色與效果--講座(1)

煙料的墨色與效果--講座(1)

墨團搗練的步驟與方法--講座(2)

墨團搗練的步驟與方法--講座(2)

二、諮詢成果(1)

1. 諮詢學生名單	溫彥翔、涂雨芯、簡喬琳、張閔超、陳昱廷、趙基任、林育正		
2. 業師	曾子雲	老師	林錦濤
3. 諮詢地點	美術大樓 4004 教室	時間	104 年 9 月 22 日(二)12:00~13:40
4. 諮詢內容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 古代製墨過程概述：以大家認識的油煙墨和松煙墨分別說明。 2. 製墨所需料品取得說明：例如，煙的形成、膠的種類及成分、墨條加熱塑形。 3. 燒煙所需器具設備與過程說明：如，集煙器具、集煙架的架設擺放、油的種類說明。 		

計畫主持人介紹業師給學員

學員仔細觀察業師提供的墨條

業師說明古代製墨過程

業師講解製墨過程所需器具物料

諮詢成果(2)

1. 諮詢學生名單	溫彥翔、涂雨芯、張閔超、簡喬琳、陳昱廷、趙基任、林育正		
2. 業師	曾子雲	老師	林錦濤、(助教)林淑芬

3. 諮詢地點	書畫園區製墨工作坊	時間	104年10月17日(六)12:00~13:20
4. 諮詢內容	<p>1. 和墨：先以實驗性(較便宜的炭素)粉末作為兌膠和墨的實驗。</p> <p>2. 兌膠比例：學員先自訂粉末與膠的比例進行和墨，再進行比例調整，直到能夠成為麵糰狀的「墨團」。(溶膠粒的方式與一般繪畫程序相同，故此步驟業師不需要再做指導)</p> <p>3. 實驗性墨錠(條狀、塊狀)陰乾方式指導。</p>		
			
學員實際操作：實驗用炭素粉兌膠		林淑芬助教也和學員一起參與和墨實驗	
			
業師與學員討論墨錠陰乾方式		學員第一次製作失敗無法成形的墨錠	

諮詢成果(3)			
1. 諮詢學生名單	林育正、趙基任、簡喬琳、溫彥翔、涂雨芯、陳昱廷、其他有興趣的學生簡廷宇		
2. 業師	曾子雲	老師	林錦濤、(助教)林淑芬
3. 諮詢地點	書畫園區製墨工作坊	時間	104年11月14日(六)12:00~13:10
4. 諮詢內容	<p>1. 揉輾與捶打：繼上週已經成功掌握實驗用炭素與膠的比例後，形成的墨團需要經過不斷的揉輾，濃膠變硬後較不易揉。捶打的目的是除將粉末中的分子再變得更小更細，粉末與膠充分附著在一起也是重要的，這也會關係到製好的墨條是否會刮傷硯石。</p> <p>2. 原本學員僅捶打 800 杵就以為足夠，但經業師建議需槌打千杵或萬杵才能有其效果。</p>		
			

<p>學生進行墨團揉輾捶打</p>	<p>陰乾中的墨錠，因環境尚未改良前有些墨塊已經長了霉菌，有請業師指導如何鋪置除濕</p>
	
<p>業師針對每次製墨過程記錄進行指導</p>	<p>業師親自示範墨團塑型</p>

諮詢成果(4)			
1. 諮詢學生名單	簡喬琳、涂雨芯、溫彥翔、張閔超、陳昱廷、趙基任、林育正		
2. 業師	曾子雲	老師	林錦濤、(助教)林淑芬
3. 諮詢地點	書畫系辦公室 書畫園區製墨工作坊	時間	104年11月21日(六)12:10~13:15
4. 諮詢內容	<p>1. 針對墨錠陰乾方式提供改善：因工作坊空間位處一樓，雖放置高處架上，但該空間濕氣較重，陰乾環境較差。改善方式將以製好墨條置於宣紙上，宣紙下鋪以大量碎紙片，在墨錠上再蓋一張宣紙，在上層的宣紙又再鋪一層碎紙片(業師建議如可以收集到香爐灰燼替代碎紙片最好，再可用紙箱當作乾燥箱使用)。</p> <p>2. 墨錠造型討論：以好脫模及方便研磨使用為考量方向。其他可愛造型或奇形怪狀由學生自由發揮。</p>		
			
<p>陰乾中的墨條，旁貼有內容製作日期與成份紀錄</p>	<p>業師與學生討論各式墨所研磨出來的墨色與顆粒，以及接下來要想要塑造的造形樣式</p>		
			

學生收集的各種墨條，作為自製墨錠外形參考	與業師討論成品墨錠尺寸與將來要包裝墨錠的盒子大小
----------------------	--------------------------

諮詢成果(5)

1. 諮詢學生名單	林育正、趙基任、涂雨芯、張閔超、簡喬琳		
2. 業師	曾子雲	老師	林錦濤、(助教)林淑芬
3. 諮詢地點	書畫園區製墨工作坊	時間	104年11月28日(六)12:10~13:15
4. 諮詢內容	<p>1. 墨的滲透：業師指導學生將這五個星期所製作出來的墨錠進行研磨，觀察墨色在宣紙上的反應。對於學生提出原碳粉是黑色的，但是經兌膠、槌打、塑型、陰乾後，反而變成像鉛筆芯的鐵灰色問題給與回應，業師回應成份中含有金屬成份，而且越槌金屬的顏色越顯著。</p> <p>2. 收煙：(計畫案時間有限，業師建議以燒製油料收煙為主)測試結果以廢回收機油收煙效果最好、煙最黑、量最多。建議多組幾組收煙架及大瓷碗收煙。</p> <p>(這幾週所製墨錠的陰乾程度不足還不能拿來正式創作使用)</p>		

業師試驗學生做出墨錠的墨色，觀察滲透效果與速度

業師試驗學生做出墨錠的墨色，說明粉末如摻有金屬成份，其墨錠將會出現色變(金屬氧化光澤)

指導學員收煙

指導學員收煙

諮詢成果(6)

1. 諮詢學生名單	溫彥翔、涂雨芯、簡喬琳、張閔超、陳昱廷、趙基任、林育正		
2. 業師	曾子雲	老師	林錦濤、(助教)林淑芬
3. 諮詢地點	書畫園區製墨工場	時間	104年12月12日(六)12:10~13:15

<p>4. 諮詢內容</p>	<p>業師的建議還是收煙和槌打次數。 收煙需要燃油，目前油料(建議先不要使用廢棄回收機油，因為這種煙雖黑又多，但是燃油會產生有毒氣體對人體有害還是不用為宜)已經買進生桐油，只要花時間去燃油收煙，這樣才能真正兼顧墨錠的成分品質。 另外，同學作出來的墨錠陰乾時容易產生裂紋，這是槌打次數不足，膠與煙無法充分附著在一起所致，還有溫度也有關係。所以這也需要花時間和體力去到搗練。</p>
	
<p>計畫主持人林錦濤老師與業師曾子雲老師一起視訪學員收煙狀況</p>	<p>燃油收煙實況</p>
	
<p>燃油收煙狀況</p>	<p>收煙成果，約燒製一晚的成果(量極少不足製墨)</p>

附件三

三、開發標的說明

1. 標的名稱	墨錠	產出件數	十款，合計共 65 錠。 1. 長條形墨條(圓柱形、方形) 2. 手感 Q 版墨錠
2. 標的說明與介紹	<p>本次目標需製作六款造形墨錠，經計算統計共有十三款合計 65 錠： 一般常見的長條方形和長條圓柱形，其中長條方形於平整處壓印書法字體(書法字句由工作坊學員發想票選，字體由老師或學員書寫後送製模廠進行雕刻)，或壓印有其他花紋紋飾。並由其文字或花紋樣式命名，例如墨錠上有七玄字樣者稱為「七玄墨」、壓有花朵紋樣的即稱「花之物語」…等。另外有仿台北市地標 101 大樓造型之墨錠。</p> <p>另外為手感 Q 版墨錠，多不使用模具，直接捏抓成形，例如球形墨、仿石墨、卡通仙貝墨…等。</p>		
			
仿石墨錠		長條七玄墨錠(搭配書法線條裝飾)	
			
銀(色)墨		手擀形(左圖上)、鬼頭形(左圖下)、丸形墨(右圖)	
			
薄片墨錠		仿北市地標 101 大樓墨錠	

花之物語墨錠

卡通仙貝墨

四、執行過程說明(表格如不敷使用請自行增列)

1. 學生實際執行內容說明

自9月9日由計畫主持人林錦濤老師集合各學員說明本計畫工作坊主要執行標的與模式後，立即進行製墨任務分組(表一)以及排定實作時間(表二)，規劃安排業師諮詢指導時間。

(表一)

職稱	姓名	職務內容說明
計畫主持人	林錦濤	統整本計畫所有資源項目協助學員與產業界聯結。
業師	曾子雲	業師提供理論(技術)專題講座*2場、技術性指導(諮詢)*6場。
助教	林淑芬	計畫書撰寫、執行管理、成果報告書撰寫、經費核銷。
學員	涂雨芯 (日碩)	1. 製墨原物料採買---與業師聯繫並向廠商採購，經費控款。 2. 製墨過程攝影(拍照)記錄、文字記錄。 3. 實驗操作。 4. 訊息發布：講座資訊、階段成果。 5. 成果展示布置。
學員	林育正 (日碩)	
學員	陳昱廷 (日碩)	
學員	張閔超 (日碩)	
學員	趙基任 (日四)	
學員	簡喬琳 (日四)	
工讀生	溫彥翔 (日二)	工作坊清理、聯繫業師講座及技術諮詢時間。

(表二)

星期	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
上午	趙基任	涂雨芯 陳昱廷 張閔超	趙基任 簡喬琳	涂雨芯	趙基任	溫彥翔 張閔超 簡喬琳 林育正	溫彥翔
下午	涂雨芯 陳昱廷 趙基任		涂雨芯 趙基任 簡喬琳	涂雨芯 林育正		溫彥翔 趙基任	溫彥翔 林育正
晚上	溫彥翔 林育正 趙基任	趙基任 簡喬琳	溫彥翔 趙基任	林育正	溫彥翔 趙基任	溫彥翔 趙基任	溫彥翔 林育正 趙基任

學員製墨實作排班表：實施時間 10 月 19 日起至 12 月 20 日。

這七名來自不同年級的學生，除了自己的課業需要修習之外，犧牲假期與課餘休息的時間共同在製作墨錠的這件事情上面不斷與業師(曾子雲老師)請益。從油料燒煙的試驗開始，舉凡能產生煙霧的物品皆是學生試驗的對象(例如，煤油、酒精、針車油、蠟燭、蚊香、回收機油、亞麻仁油、桐油…等)，收煙效果最佳的則是回收機油、亞麻仁油及桐油。由於大家都沒有製作墨條的經驗，膠與粉末的比例一直無法讓墨錠成形，搥打的次數不足百千次…。經過第三次業師技術指導後，逐漸能夠做出固體狀且能研磨出墨色的墨錠。

學生在不斷的嘗試失敗與再製的過程中，學習到古人製作顏料的嚴謹與毅力。燒油時在瓷碗所產生的薄薄一層黑煙灰，不斷地燒油、刷掃、累積，才能積累少許的煙黑粉末。漆黑的雙手是製墨過程的視覺痕跡，烏亮光澤的墨錠是甘苦點滴的積累。

2. 業師及指導老師協助內容說明

1. 業師所指導內容說明整理如下(詳細內容請見各次技術諮詢成果記錄)：古代製墨過程概述；製墨所需料品取得說明；燒煙所需器具設備與過程說明；兌膠與和墨；墨團的揉輾與捶打；墨錠陰乾方式指導與改善；建議墨錠造型以好脫模及方便研磨使用為考量方向；收煙技術指導。
2. 業師同時也學員成立的網路社群臉書(FaceBook)隨時回覆學員的提問。

(ex: 校外資源投入、執行成效……)

計畫主持人林錦濤老師與學員討論工作進度

工作實況

改良前

改良後

燒油收煙過程：(左圖)第一次自製簡陋的燒煙裝置；(右圖)精進改良後的燒煙架

業師(曾子雲老師)提供自己蒐藏的墨錠給來聽講的學生觀嗅(11/7)

簡易紙箱陰乾中的墨錠(上下各鋪宣紙與灶灰)

學生自製的墨錠陰乾箱

林錦濤老師試墨

林錦濤老師試墨作品展出

書畫系李宗仁主任試墨

書畫系李宗仁主任試墨作品展出

成果展示於書畫系系館一樓大廳實況

成果展示於書畫系系館一樓大廳實況

附件四

五、學生心得(表格如不敷使用請自行增列)

1. 學生姓名	林育正	系所/年級	書畫系日間碩士班三年級
2. 參與工作室心得	<p>古法今用，台藝書畫系—墨非墨製墨工作坊</p> <p>我們嘗試著，用科學的方法，做出墨條。從頭土法煉墨是一個異常辛苦的過程，從一開始的百廢待興，到墨條真的慢慢被製作出來中間經歷過各種失敗與挫折。從點燈開始，點甚麼油？燒得好不好？燒出來的煙效果如何？冉冉青煙升起，化作濃得化不開黑煙，百般嘗試之後才確立了現在使用亞麻仁油跟古法使用桐油的雙軌並立。一筆一筆數據的建立是最大的滿足與收穫，或許我們還沒走到成功的那一步，但是至少我們知道了 那些路不能再走。製墨看似有趣，事實上則是各種辛苦與艱難，感謝錦濤老師與子雲老師的指導，讓我們製作上可以少碰幾次失敗路，謝謝淑芬助教的各種協助，讓我們可以無後顧之憂。也感謝台藝教卓，讓我們有這個機會把古人的路再走一遭。經驗難得可貴，最是該萬分感謝。</p> <p>明燈點起，青煙冉冉，化作吸去所有光線的黑煙，毛刷清掃，盡收於瓶內，從此黑煙成了珍寶，點滴收集，分毫不棄。搓揉、摔打、重捶，黑煙與清膠的見面是磨難的開始，打從一開始的誰是正宮誰是偏房就多有嫌隙，重捶、重捶、重捶，很重要所以說三次，敲得兩者從此無法分離。古法有云：敲三萬杵，敲的黑煙滿臉透亮，全身酥軟，好友冰片麝香的探視讓黑煙脫胎而立，身有異香。入模之後黑煙卻依然沒機會喘息，額頭被蓋上了通天印，從此黑煙有了自己的名字。黑煙開始與離開身體的水分拉鋸，深怕速度過快就土崩樓塌，皺紋滿佈。度過此劫以後的黑煙，繼續歷經整形，點色，上箔的美姿美儀訓練之後，方有自己的豪宅，一個量身訂做的桐木盒，得以棲身。</p>		
			
林育正和墨實況		林育正製墨實況	

1. 學生姓名	涂雨芯	系所/年級	書畫系日間碩士二年級
2. 參與工作室心得	<p>很開心能參與這樣的計畫，覺得非常有意義，雖然剛開始幾乎什麼都不懂，但是經過老師與學徒們一步步的研究與討論，慢慢開始從零到一。工作坊一開始空空如也，連置物架都要自己搭建與佈置，幾乎都要自己動手做，很欣慰的是助教與老師們都能一起幫忙，書畫系真的是很棒的大家庭。</p> <p>此工作坊成員，是由不同學年度的學生組成，由於我算是擔任聯繫人的角色，因此要找到大家的共同時間，可說是難上加難，常常需要一個一個問何時有空，後來決定把不固定的時間轉為固定，讓大家清楚的知道開會與製作的時間，也方便大家把事情排開。除了安排時間以外，詢問大家意見或訂購便當時也有難度，因為有幾個成員比較忙碌，因此常常聯繫不到或者早上留言要到晚上才回覆，雖然如此，但很感謝每個成員都很樂於發表意見且參與其中。</p> <p>製墨過程從燒煙、集煙、和墨到成品，每樣都必須實驗，用什麼油燒出來的碳粉、用了多少比例的膠與碳粉、中間捶打幾下、是否加熱、是否能成形...等等，每一個步驟都必須不斷的實驗與討論，雖然此次的成品不見得是完美，但是重要的是延續研究與實驗的精神，讓臺灣有好的墨能產出，把中國傳統的製墨再往前推進。</p>		
			
涂雨芯出席會議討論		涂雨芯製墨實況	

1. 學生姓名	張閔超	系所/年級	書畫系日間碩士三年級
2. 參與工作室心得	<p>經過此次的墨非墨計畫後，使我獲益匪淺，大致可分為兩個方面：其一，在理論方面，由於老師們的製作及用墨經驗並提供我們相關的製墨原理與化學知識，讓我們在選用油料的過程中，能更清楚地知道油料成分將是能否燒製成煙料的關鍵因素，因此也少走了許多冤枉路，並在蒐集相關資料時，能迅速地了解其媒材特性，而能夠擷取從煙料到製作成墨條這中間過程的要領。其二，在實務方面，透過了基礎理論的加深印象後，無論在尋找原料抑或是相關製墨工具，舉凡：膠料、煙料、中</p>		

	<p>藥材、墨模、加熱工具、攪拌和碾壓器具等相關物品，都較能夠找尋最適合的原料與機具。雖有理論基礎，但在製作做的過程中仍歷經不少次的失敗經驗，但從失敗經驗中汲取經驗值，也不失為一項好處。其實，隨著每一次實驗中，都能發現每次都有些許的進展，對於煙料與膠料的比例分配及攪拌搥打的次數也更能掌握，因此較能夠製作出既可塑型又能易於發墨的墨條原型。</p>
	
<p>張閔超揉墨團實況</p>	<p>張閔超自製墨條</p>

<p>1. 學生姓名</p>	<p>陳昱廷</p>	<p>系所/年級</p>	<p>書畫系日間碩士三年級</p>
<p>2. 參與工作室心得</p>	<p>我是一位從小就磨墨的孩子，常有人問我墨汁很方便，為什麼還要磨墨?我知道其實很不一樣，但卻又說不上來，加入製墨工作坊後，我們開始充實墨的相關知識，並結合實務經驗操作，才知道原來墨條有這麼多的學問和深度;好墨的條件有:「煙細」、「膠輕」、「色黑」、「味香」。一開始我們什麼也不懂，從選材備料就實驗，從失敗中學習，「工欲善其事，必先利其器」是我的老師送給我的座右銘，所以我們還親自燒油，點燈集煙，同伴們彼此協助，經過千錘百鍊，才能磨無聲，硬如鐵，成為理想的墨條，還好有子雲老師指導我們，錦濤老師和淑芬學姊的全心付出，更使我們能克服重重困難，讓我們做出來的墨每條都意義非凡!</p>		
			
<p>陳昱廷與同學合作收煙</p>	<p>陳昱廷槌練墨團</p>		

<p>1. 學生姓名</p>	<p>簡喬琳</p>	<p>系所/年級</p>	<p>書畫系日間部四年級</p>
----------------	------------	--------------	------------------

2. 參與工作室心得	<p>起初因為對墨條的產生和製作過程很感興趣，所以就報名了這次墨非墨工作坊的學員。在第一次講座聽過子雲老師的講解之後，其實墨條的製作就是煙和膠的調配，這是簡單之處，但也是最難之處；如何拿捏煙和膠的比例是製作墨條幾個月以來收穫最多也是花最多時間的，從完全不知道比例，到參考古法，甚至最後已經是靠手感和觀察拿捏比例，這些都是無法言傳的親身體會。一切的起步都是從零開始，包括煙和膠的收集和採買，搥打的器具和木檯，集煙的鐵架搭起，一步一步都是學員和師長親手累積起來的成果，最後收穫了或許不是完美但卻是扎實的墨條，幾個月的時間非常充實，是一次非常寶貴的經驗。</p>
------------	--

簡喬琳製墨實況

簡喬琳自製墨錠

1. 學生姓名	趙基任	系所/年級	書畫系日間部四年級
2. 參與工作室心得	<p>剛開始聽到墨非墨計劃時，莫名的燃起一股想參加的慾望。</p> <p>在工作坊裡，年紀屬於較小的我，受到學長姊的照顧特別多，讓我有特別像家的溫暖。也剛好在暑假期間接觸了澎湖生活博物館文物清洗的歸檔工作，讓我在記錄工作能更佳勝任，墨非墨是一個形式多元的工作坊，包含製墨的實際運作和講座課程，都帶有墨文化的蘊含。一開始覺得墨條就只是筆墨莊的產品；但在實際接觸後，從器材及材料採購到包裝設計，一一的運作量產後，讓人覺得從零到有的成就感；儘管我們也曾失敗過，但每一次的檢討及改善，都成為了我們的動力，希望未來還能有這樣的計劃案，能讓更多的學生接觸到不一樣的大學生活，也由衷的真心說墨非墨工坊值得延續下去！</p>		

趙基任收煙實驗紀錄

趙基任拍攝業師技術諮詢輔導

1. 學生姓名	溫彥翔	系所/年級	書畫系日間部二年級
2. 參與工作室心得	<p>感謝錦濤老師的提拔讓我有機會進入工作室，才二年級的我對於書畫材料一直不是很了解，經由這一學期子雲老師以及學長姐的指導，才對於書畫原料有了深厚的認識。</p> <p>看似簡單平凡的製墨過程以及步驟並不簡單，在一次與一次的試驗中失敗，有時知道原因有時卻毫無頭緒，碳料與膠料的結合並非想像中容易，往往捏塑不出墨條該有的樣貌，如灘不受控制的爛泥。</p> <p>但那不成型的醜陋墨塊乾燥後研磨，顯現各式不同墨色時依然有著強烈的成就感。例如我試驗的比例及搥打出的墨實驗過後有讓人驚豔的墨韻層次時大家都雀躍不已，不過下次在用同樣比例時卻不若原先第一塊的品質優，大家也不知道原因何在。</p> <p>每個人的個性也會在製墨時顯現在每人的製作過程以及成品上，一起互相琢磨、討論，精進技術，紀錄下所有數據，希望這些紀錄能夠繼續傳承下去，用慣墨汁的我也開始愛上墨條，看出墨色之間的差距，這是一個難能可貴的經驗，讓我受益良多。</p>		
			
溫彥翔與學長姐們製墨實況	溫彥翔協助教卓總辦《墨錠》短片協助拍攝		

墨非墨

National Taiwan University of Arts

墨非墨

展覽時間：104年12月20日至12月31日假書畫系館二樓大廳
104年12月23至105年1月4日假教學研究大樓B2
真善美藝廊教卓成果分享會

本墨非墨工作坊由國立臺灣藝術大學
104年教學卓越計畫3-1文創工作室菁英募集計畫補助