

Lefferts Citation for Korean CIGB article:

Lefferts, Leedom 2015 "Indigenous Ceramic Production in Mainland Southeast Asia: Earthenware and Stoneware in Thailand and Southern China" (in Korean and English), in, *CIGB 2015 International Ceramics Colloquium*, pp. 17-35.

GICB2015 CERAMICS COLLOQUIUM

INTERNATIONAL

2015국제도자학술포로키움

2015년 경기세계도자비엔날레 도자학술 콜로키움 GICB 2015 International Ceramics Colloquium

International Ceramic Symposium: 수렴과 확산; 표면 너머의 깊이와 다양성

2015. 4. 21 (화) 대한상공회의소 의원회의실 B2F

Convergence and Transcendence: Profundity and Multiformity beyond the Surface

21st of April (Tuesday)

The Korea Chamber of Commerce industry, Council Chamber

International Ceramic Forum: 플랜 B

2015. 5. 8 (금)

이천세라피아 이천세계도자센터 별관 토아자움 만화당(3F)

Plan B

8th of May (Friday)

Icheon Cerapia Icheon, World Ceramic Center Annex, Toyaseum, Manhwadang,

목 차

인사말

소개하는 글

International Ceramic Symposium; 수렵과 확산; 표면 너머의 깊이와 다양성

기조강연

아버지를 죽인 자는 누구인가? 오근재

제 1 분과: 세라믹 로드

동남아시아 본토의 토착 도자기 생산; 태국과 중국남부의 도기와 석기 리돔 레포츠

숨겨진 아름다움의 확산: 16-17세기 바다를 건넌 '고려 다완'의 개화 허남린

제 2 분과: 표현의 확장

수렵과 확산: 교차하는 문명 최태만

역사에서의 문화적 전환점: 도자에서의 역사적 전환점 제임스 베이튼

확장되는 용어들: 도자적 친숙 왜곡-점토와 수행적 '타자(他者)' 앤드류 리빙스톤

It's Claytime! 도자예술의 영역 확장 요런 바이트버그

International Ceramic Forum: 플랜 B

현대도예의 표상형식과 교육 모인순

도자예술 미래의 지속적인 가능성: 작은 크기의 힘 리처드 녹킨

현대도예의 발전 또는 진화 우관호

약력

Contents

Greetings

Introduction

International Ceramic Symposium: Convergence and Transcendence – Profundity and Multiformity beyond the Surface

Keynote speaker

Who killed my father? Keun Jae Oh

Session one: Ceramic Road

Indigenous ceramic production in Mainland southern China: earthenware Dr Leedom Leffer
and stoneware in Thailand and southern China

The unfolding of hidden beauty; 'Korean tea bowls' in full blossom across Dr Nam Lin Hur
in the sea in the sixteen and seventeenth centuries

Session two: Expanded Expression

Convergence & transcendence; civilizations crisscrossing the continents Dr Tea Man Choi

The cultural turn in history; the historical turn in ceramics James Beighton

Extending vocabularies; distorting the ceramics familiar –clay and Dr Andrew Livingstone
the performative 'other'

It's clay time! expanding ceramic art's territory Dr Jorunn Veiteberg

International Ceramic Forum: Plan B

Style of representation and education of contemporary ceramics Dr In Soon Mo

Future sustainability in ceramic arts; the power of small scale Richard Notkin

Development or evolution of contemporary ceramics Kwan Ho Woo

Biography

01

제 1 분과 도예의 길

Session 1. Ceramic Road

'도자기의 길 (Ceramic road)' 은 인문학자들의 즉 도자 영역 밖에서 활동을 하는 발제자들이 생각하는 도자의 개념과 예술적 가치에 대하여 알 수 있으며 이를 통해 앞으로 도자가 나아갈 방향을 찾고자 한다

"Ceramic Road" aims to understand the concept and artistic values of ceramic art as they are understood by the liberal arts scholars who will present lectures at the Colloquium. Assistance in determining the appropriate direction of ceramics today will be sought by hearing those who are working outside the domain of ceramics.

리튬 레포트

동남아시아 본토의 토착 도자기 생산: 태국과 중국 남부의 도기와 석기

Cort와 Lefferts는 20년 이상을 동남아시아 본토의 도기와 석기 생산에 대한 광범위한 기록화 작업에 몰두했다. (참고문헌에서 Cort와 Lefferts, Lefferts와 Cort, Lefferts, Narasaki, Lefferts, Cort 참조. 모두 웹사이트에서 볼 수 있음). 도기와 석기의 공동 제작 (co-production)은 현대 사회에서 상당히 드문 현상이다. 도기와 석기 제품은 다르면서도 보완적인 역할을 하고 있다. 과거, 특히 조리기구에 철이 널리 사용되기 전에 일반적으로 도기와 석기가 함께 사용되었던 것으로 보인다. 그러나 동남아시아 본토에서는 도기와 석기는 비교적 저렴한 것 뿐 아니라 매우 유용했으며, 환경적으로 적합한 일상용품 (농경이나 가정용)으로 제작되었다. 토착 도자기 전통이 개발, 근대화, 지위 경쟁, 공장생산의 압력을 받고 있는 상황에서도 그러한 도자 제품은 음식의 준비와 보관, 의례의 수행, 문화적 정체성의 구축 등에서 계속 중요한 역할을 하고 있다. 불리한 조건 속에서도 도자 생산이 지속되는 것은 극심한 국가적, 국제적 압박 속에서 지방의 문화들이 탄력성을 가지고 있다는 증거라 할 수 있다.

오늘날 동남아시아 관광객은 현지 문화를 형성하는 이런 요소들을 거의 보지 못한다. 현지 주민들은 선진국에서 온 관광객이 동남아시아 주민들에게 관심이 있다면 이곳에서 생산된 제품이 현지 주민들의 기대에 어떻게 부응하는지 이해할 거라고 느끼는 반면, 관광객은 동남 아시아 사람들이 문화적 자아를 영속화시키고 스스로를 중요한 사람이라고 생각하도록 해주는 생산 기술 및 물건을 접하지 못한다.

도기와 석기의 생존 외에, 도기와 석기의 다양한 생산기술은 이 지역을 돋보이게 만들고 있다. 형태는 다양할지라도 제품 자체는 상당히 비슷해 보이지만, 생산기술은 매우 다르다. Cort와 Lefferts(2012)는 최소한 6 종류의 도기 생산기술이 있음을 확인했다. 제품의 형태와 용도가 비교적 유사하다는 사실을 고려하면, 이는 분명 놀라운 숫자다. 또한 적어도 2종류의 현대 석기생산기술도 확인되었다.

도기와 석기의 다양한 생산방식은 숙련된 장인들에 의한 산업적인 규모에서 발생한다. 이러한 산업화는 동아시아와 서아시아에 '개발과 근대화'의 파도 (Murphy와 Lefferts는 언론에서 과거의 큰 파도에 대해 고찰)가 밀려 오기 전으로 거슬러 올라가며, 이러한 제품의 수요가 시공간에 무관하게 지속, 반복되고 있음을 보여준다.

그러나 개발과 근대화의 영향이 상당히 컸음은 분명한 사실이다. 동아시아와 서아시아의 공장생산 (factory production)이 현지의 제품을 대체하는 새로운 방식을 발견하고 있는 사이에, 좁은 범위의 상품을 생산하는 지방의 산업생산은 계속되고 있다. 정체성에 관심을 가진 사람들이 늘어났고 이들은 점차 이러한 현지 생산 제품에 의지한다.

본 논문은 지역의 도기와 석기 생산이 어떻게 존속하고 있는지 고찰한다. 이는 남아 있는 자투리 일이 아니다. 이 논문이 증명하듯, 최근 역사를 보면 이러한 생산에서 핵심기술은 지속되는 한편 생산의 합리화와 세분화가 발생했음을 알 수 있는데, 이러한 특성을 '산업적'이라고 정의할 수 있다. 시장이 그곳에 있는 한 -그리고 시장은 성장하지는 않더라도 상당한 규모로 보인다, 우리는 동남아시아의 도기와 석기생산은 미래에도 계속 될 거라는 결론에 이르게 된다.

배경: 현지 산업과 전문성

이 논문에 착수하면서 동남아시아 본토의 자료 - 근대적 시장들, 쉽게 이용할 수 있는 광범위한 운송망, 성장하는 소비자 기반 등과 함께 지역 생산에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 보였던 태국의 민족지학적 현지조사로 돌아갔다. 25년 이상 관찰하면서 다양한 제품에 주목할 만한 변화가 나타났음을 목격했다. 그러나 핵심적인 기술은 동일했다. 이러한 제품의 용도는 독특하다. 따라서 개발을 외치던 사람들은 이질적인, 즉 비토착 기술 혹은 해외에서 생산된 제품이 현지에서 생산된 제품을 대체하기 힘들다는 사실을 알게 되었다.

이러한 일련의 연구의 중요한 결론은 현지 장인들이 보여주는 산업화와 전문성의 정도였다. 안타깝게도 태국에서 지방의 전문성은 파냐 (phanya, ปิญา), 즉 지혜로 일컬어졌다. 이는 과거에 발생했고 지금 벌어지고 있는 것의 중요성을 부인한다. 전문성과 산업화는 '지혜'의 이상이다. 발생한 '지혜'는 몸동작의 지혜, 점토와 반죽의 속성에 대한 지식, 적절한 보충물이 있다면 변화겠다는 의향과 생산기술의 지속의 효율성, 제품의 사용에 대한 인식등을 의미한다.

도공과 그의 가족은 소비자의 일상생활을 구성하는 물건을 생산하며 전문성을 드러낸다. 그것은 정부나 산업에 그것은 정부나 산업에 종사하는 소위 도시관료의 전문성과 잘 부합한다. 뿐만 아니라 지역의 도공과 식구들이 만들어 내는 산업생산과정은, 산업혁명기에 영국의 철 생산을 연상시키는 시기 적절하고 협조적인 방식으로 제작자(도공), 재료(점토, 물, 목재, 벗집등)와 도구(스텐드나 물레, 여러도구, 소성 할 수 있는 장소, 그리고 '가마') 공급자의 노력을 동원한다.

Partial array of stoneware production

Large earthenware water jar

Women eating together

태국 북동부와 동남아시아의 도자기 제작의 역사를 보면, 원시적이거나 시대에 뒤떨어졌다고 말할 수 없으며, 그것이 자본과 노동 집약적인 활동이었음을 알 수 있다. 여기서 우리가 이야기하는 것은 통합적인 전문성이다. 가족, 최소한 남편과 아내, 그리고 때로 충분한 나이가 된 아이들의 전문성, 기술과 재료에 대한 확실한 지식을 통해 생산은 효율적으로 이뤄지며 복제가 가능해진다. 요약하면, 산업적 제조과정을 이용한 것이다.

이 논문은 '표면 아래의' 산업화와 전문성을 강조한다. 즉, 그렇게 평범하지 않은 사람들이 일상생활 용품을 생산하는 방식을 강조한다. 수백 만 명의 사람들의 생활을 지탱하고 있지만, 사람들은 도공들의 삶과 생산의 중요성을 인식하지 못한다.

반 마우(Baan Mau)의 도기생산: 타이-코랏(Thai-Khorat) 생산의 현지 산업화

Lefferts와 Cort는 1999년에 타이-코랏 도기제작 기술의 태국 북동부 확장을 설명하게 위해 '전-산업화(proto-industrialization)' 개념을 사용했다. Kriedte, Medick, 그리고 Schumböhm (1981)의 뒤를 이어, Lefferts와 Cort는 다음과 같이 정의했다.

재료의 입수 및 제품 생산과 유통에 남녀 모두가 관여하는 가정 차원의 전시간 수공업 생산으로서 전-산업화. 이러한 생산은 일반적으로 가족 구성원 중 한 명을 체계적, 정기적으로 수공업 생산에 참여할 수 없게 하는 파트타임 일이나 썰농사 같은 다른 생계 활동을 배제시킨다.

우리는 타이-코랏 도기 도공들과(모두 여성) 소성 시 보조, 마케팅, 점토 입수, 제작과정에 노동을 제공하는 남편, 그리고 그들의 가족이, 인구과잉으로 인한 농토 부족으로 태국 북동부의 남서쪽의 고향에서 전 지역으로 흩어졌다는 사실을 알게 되었다. 이들의 성공적 이주를 가능하게 한 것은 가족 토대의 생산 단위(남편이 조수 역할 담당), 그리고 효율적인 제작기술에 관한 지식덕분이었다. 이러한 생산단위는 현지 주인이었던 라오 족 파트타임 도공들을 대체했다. 라오 족은 토지를 소유했기 때문에 농사일에 노동력이 많이 필요했을 뿐 아니라 도자기 생산에 남편을 비롯한 다른 가족을 참여시키지 않았다.

주로 1900년대 초, 중반, 라오 족 마을에 타이-코랏 가정이 많이 정착했다. 태국 북동부 중심 부근에 위치한 마하사라캅 주, 주도 지구의 반 마을 (Baan Mau, 향아리 마을)은 이 기술을 가장 전형적으로 영속화시킨 타이-코랏 마을이었다. 이 마을은 도자기 산업(아마 더 정확하게는 전-산업)의 가장 적합한 예다. 한 민족 집단의 구성원들이 들어가 변형하는 도기 생산 시스템과 시장을 확립했던 원동력이 된 것도 이 산업이었다.

Southeast Asian indigenous ceramic production

Making large mortar krok

Leferts와 Corts의 논문(1999)에서 항목별로 분류된 모든 발견은 '표면 아래' 있었다. 태국 북동부나 태국의 연구 중, 태국 북동부 전역으로 퍼져 나가 지역 주민들의 도기 생산을 대체한 이들과 도기생산의 극적인 연관성을 체계적으로 정리한 연구는 없다. 태국 북동부 지역의 이주는 북쪽이나 북동쪽에서 남쪽과 남서쪽으로 이뤄졌다는 것이 일반적인 가정이었는데, 타이-코랏 도공들의 역 이동은 과거에 인식되지 못했던 현상이었다. (이 생산 기술의 개요와 도표는 Cort와 Leferts 논문(2012, pp. 5-6)에 소개되었다.)

그러나 최근 연구는 이러한 생산에서 핵심 기술은 수십 년이 넘게 동일한 반면, 이 기술을 지속하게 만드는 부수적인 기술에서는 상당한 변화가 발생했음을 보여준다. 가족 기반의 생산이 유지되는 동안, 이를 뒷받침하는 가정과 마을은 과거에 그들이 하지 않았던 방식으로 생산에 기여한다. 예를 들어 도자기 제작을 직접 돕지 않았던 남자들이 마을 소유의 호수로 참수해 점토를 채취한다. 또한 왕겨가 점토와 결합되 까맣게 탄 덩어리가 되고 식히면 작은 알갱이로 깨지는, 반죽(chua)의 생산에 참여한다. 이러한 반죽을 보통 점토와 결합하면 도자기 제작을 위한 점토가 되는 것이다. 어떤 남자들은 돈을 벌기 위해 이러한 과정에 참여한다. 까맣게 탄 덩어리는 2바트, 분쇄되었으면 3바트다.

그러나 도자기 제작을 위한 점토의 생산부터 소성과 완성된 도자기에 이르기까지, 타아-코랏 제작과정의 핵심인 가족은 여전히 가장 중요하다. 이제 이 마을은 지방 정부에서 제공한 반죽 기계를 가지고 있다. 도공과 그녀의 남편은 반죽을 결합하고, 압출 코일 30cm당 3바트를 받고 특정 제품 제작을 위한 점토를 생산한다. 점토를 생산하는 집단의 책임자는 돈을 받아 전기세와 유지비를 낸다. 도공과 그녀의 가족은 반죽기계를 사용함으로써 점토를 생산하는 고된 첫 직업에서 해방되었고, 특별한 도자기를 만드는 데 사용될 점토와 반죽의 비율을 통제할 수 있게 되었다. 제작에 들어가기 전, 저녁에 여성은 발로 점토를 다시 밟고, 밤새 둔 다음에 예비 성형을 시작하기 전, 점토를 손으로 한번 더 이겨 굳힌다.

일일 생산량은 도공에 따라 15-30점으로 다양한데, 도자기가 커질수록 생산량은 적어진다. 흥미롭게도 일종의 '몰레' - 플라이휠 역할을 하기 위해 중심에 시멘트가 있는 자전거 바퀴 - 가 적어도 20년 동안 이용되었다. 그러나 도공들과 이야기를 하면서, 이러한 몰레는 도자기를 만드는 동안에 도공은 앉을 수 있기 때문에 더 편리할 뿐 아니라 동에 가해지는 압박을 줄여주는 반면, 큰 물 항아리(น้ำยา, aeng nam) 제작 시에는 사용할 수 없다는 사실을 알게 되었다. 내가 함께 일했던 도공에 따르면, 몰레는 훌륭한 도공의 자부심인, 좌우 균형이 잡힌 결과물을 제공하지 못한다. (이는 상부, 어깨, 목, 테두리를 만들면서 도자기에서 뒷걸음질 하는 도공의 전문기술 때문이다. 도공은 손으로 도자기의 형태를 만들면서 도자기의 중심에 머리와 눈을 둔다.) 따라서 커다란 물 항아리 제작에 필요한 무거운 점토를 들어올리지 못하거나, 동 통증이 있는 고령의 도공들이 몰레를 이용한다.

생산의 마지막 단계인 소성은 각 가정이 통제하는 한편, 소성을 위한 뱃짚과 작은 나무는 이웃 마을의 농부들이 제공한다. 소성에서 뱃짚은 같은 방향으로 가지런히 놓여야 한다. 오늘날 태국 북동부에서 쌀 농사를 지을 때, 일반적으로 탈곡기를 이용하는데, 이 경우 짚이 콤바인에서 사방으로 튀어나오게 된다. 그러나 반 마우 주변 마을의 가정들은 여전히 전통적인 방식, 즉 손으로 쌀농사를 짓기 때문에 뱃짚 큰 묶음 하나당 10바트를 받고 도자기 제작 가정에 판매할 수 있다. 소성 후, 제품의 취합 및 판매 계약이 이뤄진다. 삼륜자전거나 픽업 트럭으로 고속도로를 달려 이 마을 저 마을로 그릇을 팔러 다니는 도공 남편은 거의 없다. 중개상이 미리 전화를 하고, 제품을 계약하고, 와서 제품을 취합하고 약정된 가격으로 지불한다. 하지만 급하게 돈이 필요하거나 쌀로 물물 교환을 하거나, 혹은 중개상을 통해 판매하기에 너무 적은 수량이 있는 경우 삼륜자전거를 타고 인근 마을로 가는 남자들이 간혹 있다. 제품의 최종 소비자 가격을 아는 도공들은 거의 없지만, 그것에 대한 요구는 지속적으로 있었다.

도자기 제작 자체와 소성은 여전히 가정의 통제 하에 있다. 결국 20년 이상 관찰된 전-산업화(proto-industrialization)는 계속되고 있는 것이다. 생산기술의 변화는 거의 없었다. 따라서 이렇게 제작된 도자기는 특별한 기능으로 사용되고, 이러한 기능에는 기술적으로 더 복잡한 극소수의 공정이 적합하다는 결론에 이른다.

석기생산에서 보게 되듯, 일종의 조립라인 공정으로의 부분적 이동은 생산의 "합리화"에서 중요한 단계다. 지속적인 생산에 중요한 보충 단계의 분리는 현지의 산업화의 전형이다.

Family as industry

Making smaller pots on wheel

태국의 석기 생산

Cort와 Lefferts는 2010년에 발표한 논문(2012)에서, 복잡하지만 통일된 형태의 도기- 특정 식품 생산, 식수의 자연냉각(냉장고에 돈을 쓰지 않고 전기소비도 없는), 세상을 떠난 가족의 유해 매장 의식에 필수적인 -를 만들어내는 수많은 기술을 요약했다.

그러나 우리는 석기생산에 그다지 주목하지 않았다. 도기 생산의 여러 방식처럼, 복잡한 기술들-몸통의 형태를 완성하기 전에 테두리를 마무리하는 극히 반 직관적인-이 우리의 관심을 끌었다.

동남아시아에서 석기생산은 다르다. 남성 석기 도공들의 전문성을 더 잘 이해하기 위해, 북아메리카 출신의 한 도공 - 서양 전통의 '물레성형' 도자기에 대한 지식에 정통한-의 견습기간을 예로 들어보겠다.

다니엘 존스톤 (Daniel Johnston) - 2004년에 태국 북동부의 석기생산 마을에서 도제로 일한 후, 미국의 노스캐롤라이나 주로 돌아와 직업을 하면서 그러한 생산의 효능을 점점 더 강조했다-은 초기의 견해를 재검토하게 만들었다. 지난 몇 년 간, 그는 타이-라오 석기 기술을 미국 노스캐롤라이나의 생산에 적용하는 데 몰두했다. 존스톤의 기술의 핵심은 그가 먼저 배웠던 서양의 '점토 덩어리에서 떼어 내며 만드는 물레성형 (throwing-off-the-hump)' 기법보다 더 효과적, 효율적 방식으로 석기를 생산하는 법을 배웠던 도제 생활에서 나왔다. 현재, 존스톤은 대형 항아리를 하루 10점까지 생산하고 있다. 지난 5여 년 동안, 8백 점 이상을 생산했다(각각의 도자기에 숫자가 매겨져 있다). 그런데 우리는 전형적인 태국 북동부의 공방에서 도공 한 명과 조수 한 명이 생산하는 석기 항아리가 하루 10점이라는 사실에 주목해야 한다. 따라서 다니엘 존스톤은 양적으로 태국 북동부의 생산과 동등해지기 시작한 것이다. 기술을 연마한 후, 존스톤은 미국에서 보낸 첫 여름에 집중적으로 작업해, 1백일간 1백 점의 대형 항아리를 생산했다. 심지어 그가 태국과 서양의 기술을 결합해 더 작은 제품들을 생산할 때도 이러한 생산율이 유지되었다.

이러한 예는 존스톤의 말처럼 그에게 기술을 전수한 사람들이 '산업'으로 생산에 참여했음을 강조한다. 그는 특히 이들이 스스로를 '예술가'라고 생각한다는 개념을 거부한다. 그들은 가족을 부양할 돈을 벌기 위해 할 수 있는 방법이었기 때문에 도자기를 만든다. 그들이 항아리를 이러한 방식으로 생산한 것은, 단지 '전통'이었기 때문이 아니라 가장 효율적이었기 때문이다. 그들은 '단순히' 피상적으로 아름답기 때문에 이런 방식으로 항아리를 생산한 것이 아니다-물론 이 기술은 그 자체의 아름다움을 보여주긴 하지만, 그들의 산업 생산 기준에 적합했기 때문이다. 따라서 그들은 소성으로부터 만족스러운 결과물이 나올 것이라는 확신을 가지고 제품을 생산한다. 중간상인들은 동일한 품질의 제품을 확보할 수 있다는 사실을 알기 때문에, 약정가격으로 제품들을 구입하고 확신을 가지고 판매할 수 있다. 이렇게 할 수 있는 것은 소비자들이 매년 이러한 생산을 확실히 기대할 수

Walking backwards, shaping rim

Daniel Johnston and Paw Khaw

있기 때문이다. 물론 이러한 효율적 생산기술은 그 자체의 아름다움을 가지고 있다. 표면 아래 이러한 숨겨진 기술은 완성된 도자기의 아름다움의 일부다.

시간이 지나면서, 근대화, 비교적 신속하고 간편한 운송의 출현, 유약을 바른 항아리와 중국 기술의 수입 등을 비롯한 시장의 압력이 거세지면서 태국의 석기생산은 하나의 제품, 즉 식 재료와 칠리를 따로 혹은 함께 으개는 사용되는 막자 사발(krok, ฝึ๊ง)로 좁아졌다. 그러나 이러한 사발 생산에 과거에 더욱 다양한 범위의 제품에 이용된 기술과 기법이 사용되었다

주로, 작업을 마무리 짓는 기마 소성과 이러한 기법들은 액체나 기름이 투과하지 못하는 용기를 만들어 낸다. 쌀과 물 항아리, 그리고 박테리아와 해충이 침입하지 않는 채 발효가 가능한 항아리처럼, 음식을 보관하고 담아 내는 데 좋은 여러 형태의 도자기 제품이 나온다. 이는 도기 가정용품을 보완했지만 대체하지 않았다. 도기와 석기는 천년 동안 음식의 보관과 식사에 필요한 제품의 조화로운 시스템을 낳았다. 석기 가운데 남아 있는 가장 흔한 제품은 막자 사발, 즉 크록이다.

‘크록’은 태국과 라오 족의 요리의 기본적인 요소다. 마리 애덤스(1977)가 동남아시아의 재료 가공에 대한 중요한 논문에서 지적했듯, 장례식에서 망자의 시신이건 소비할 음식이건 상관없이, 사물의 분리와 축소는 동남아시아적인 현상이다. 입구가 두 개인 커다란 석기 항아리(hai plaadaek, ไห ปลาแดก)가 생선 발효에 필수적인 것처럼, 크록은 음식에 필수적이다. 크록은 먹기 편하게 만들고 주고, 으개고 두드려 풍미와 질감을 결합하는 데 사용된다. 덜 익었기 때문에 두드리지 않으면 먹기가 어려운 뻣뻣한 채소, 발효된 생선을 비롯해 재료, 칠리와 다른 자극적인 향신료 등은 특히 중요하다. 북동 태국-라오 족과 라오 족의 음식은 양파, 라임이나 레몬, 칠리와 함께 으개 덜 익은 파파야로 만든 송 탐(ส้มตำ)처럼 향기로운 혼합으로 유명하다. 라임, 작은 양파, 칠리, 발효된 생선을 함께 으개 차에오 바웅(chaeo baung, แจ่วบอง)은 또 다른 특별 요리다. 크록에서 제대로 준비되면, 혼합물은 종종 상당히 ‘맵고’ 신, 독특하고 풍부한 맛을 내며 찹쌀의 풍미를 높이고 보완한다. 바닥이 두껍고 측면이 높고 올라온 접시 형태의 크록은 목재 막자사발인 마이 삭(may sak, ไม้สาก)과 크록의 바닥에 놓인 재료를 두드리는 요리사의 강한 오른 팔과 결합될 때 특히 견고한 도구다.

반 클랑의 석기 생산

타이-코랏 도기기술에 관한 앞의 설명과 마찬가지로, 석기생산은 규칙화, 합리화되었다. 그래서 추가적인 재료를 생산하고 사람들의 도움을 받긴 하지만 도공은 여전히 가장 중요한 장인이다. 제작과정에서 각 단계를 열거할 수 있는 도기 생산자와 달리, 석기 도공은 대체로 제작과정의 단계들을 열거하지 못한다. 도기를 생산하려면 다른 환경의 작업공간에서 다양한 도구들이 필요한 수많은 단계를 거쳐야 하며, 이는 총 12시간 가량이 소요된다. 물레를 이용한 석기생산은 약 3분 과정의 연속이다. 수천 번, 그리고 어쩌면 수백 만 번 반복한 후에도 이 도공들은 도기생산자나 밀자처럼 그들이 한 것을 객관화하지 않는다.

Hai plaadaek; jars for making fermented fish

Pug mill

Chua, temper production

Forming large jar on wheel

흥미롭게도, 그렇지만 아마 우연하게는 아닌, 타이-리오 족과 라오 족의 석기방법은 세어어즈(Sayers)와 린즐러(Rinzler)가 『옹기장이 (The Onggi Potter)』 (1987)에서 설명한 것과 유사하다. 동일한 원천에서 나온 것이 확실 시 되는 이러한 기법들은 시간이 지나면서 소비자가 원했던 제품과 점토에 적응했다.

나는 도기 생산에서 다른 요소의 역할을 강조한다. 이는 공정의 산업적 성격을 분명하게 드러낸다. 도공을 장인이나 예술가로 생각하며 한 사람에게 초점을 맞출 수도 있지만, 생산에는 원하던 제품을 생산하기 위해 조율된 일련의 제작과 비-제작 단계가 필요하다. 이것이 바로 산업적 성격이다.

1) 중개상은 약 두 달 전에 크록 1800-2000점을 주문하는 전화를 한다. 중개상은 생산에 따르는 또 다른 시끄러운 일을 알고 있기 때문에, 제품의 실제 입수 훨씬 이전에 주문이 확정된다. 외부의 중개상들은 제품을 입수할 수 있다는 확신이 있어야 한다. 도공과 동료들은 중개상의 출신지가 어디인지, 이름이 무엇인지 모르는 경우가 많다. 전화번호 교환은 주문을 넣고 확정하는 수단이다.

2) 주문 전에, 나콘 파놈(Nakhon Phanom) 주, 다 우텐(The Uthen) 지구, 도공 마을인 '중간 마을(Middle Village)' 반 클랑에 가마가 준비되고 생산의 조직이 갖춰져야 한다. 다 우텐 지구에는 라오 족과 밀접하게 연관된 타이 나우(Tai Nyaw) 어족에 속하는 사람들이 압도적으로 많다. 반 클랑의 도공들은 생산과정의 다양한 도구와 단계를 가리키는 고유의 용어를 가지고 있을 뿐 아니라 이들의 제작과정은 태국의 다른 석기 도공들과 정확하게 일치한다.

고고학적 조사 및 다른 마을 방문을 통해, 태국 북동부의 이 지역과 라오스에서 석기의 역사가 최소한 1353년까지 거슬러 올라간다는 사실이 밝혀졌다. 반 클랑 부근의 메콩 강 지역은 메콩 강 중류다. 반 클랑, 그리고 남쪽으로 60킬로미터 가량 떨어진 라오스의 무앙 농 북(Muang Nong Bok)은 이 메콩 강 지역에 유일하게 남은 석기 생산 마을이다. 그러나 중요한 의식 중심지였던 닷 파놈(That Phanom)의 중앙에 자리잡은 비교적 평화로운 이 광활한 지역은, 고대에 성장과 의례의 중심지로 유명했다. 이곳에는 매년 범람하는 인근 스리 송크람(Sri Songkhram) 강 덕분에 물고기가 풍부하다. 잡은 물고기는 여러 도요지에서 제작된 큰 항아리에 담아 발효된다. 근처 동쪽의 산맥으로 강수 패턴의 예측이 가능해 이 지역의 농민사에 도움이 되고 있다. 아주 최근까지도 도기와 석기는 이 지역의 사람들의 삶에 매우 중요했다. 우리가 오늘날 정리한 기술들은 수백 년 동안의 생산으로부터 얻은 지식에서 나온 것이다.

반 클랑 마을의 가마는 3-5명의 남성이 협력해서 만든다. 이들은 대체로 손 물레질(หมุนมือ, muun wieng), 소성 등 가마와 관련된 중요한 활동을 계속해서 함께 한다. 이들은 밤샘 소성이 필요한 이를 동안에 대충 뒹굴며 자고, 소성의 마지막인 세 번째 밤에 주인이 소성을 중단하고 가마를 단기로 결정하면 주인을 돕는다. 이들, 그리고 아내나 조수는 일이 끝난 가마를 정리하고 다음 소성을 위해 곧바로 가마를 준비하는 것을 돕는다.

이러한 상호 지원 행위를 태국어로 롱 켱(long khek, โลง เข็ก), 나우(Nyaw) 어로 나완(naa waan, นา งาน)이라 부른다.

나완(Naa waan)은 크록 생산에서 도공의 실제 몸동작만큼 중요하다. 크록의 생산에서 손 테크닉이 유구한 발전의 역사의 결과이었던, 이 산업을 지원하는 복잡한 사회적 조직도 비슷한 발전의 결과다. 건기 생산에서 (특히 쌀이 수확되는 1월부터 비가 오기 시작되고 쌀 농사가 시작되는 6월 초까지) 연중 계속되는 생산으로의 전환이 그러한 증거다. 우기에는 습도가 높아지면서 소성된 제품의 건조가 더딘데다 농사일 때문에 생산이 천천히 진행되긴 하지만, 이들은 주간 소성과 제품의 실제 생산을 제외한 모든 활동에 참여한다. (도기생산과의 유사점에 주목하라).

3) 도공 각자는 도자기 생산과 생산 재료를 준비한다. 공동 토지를 파서 채취한 점토(ดิน นี้อ, din nieo)를 수레 한 대 분씩 파는 청년들에게 점토를 주문한다. 두 종류의 목재, 즉 두꺼운 목재인 마이 아움(ไม้ อุ่ม, may aum)은 느린 소성을 위해, 얇은 목재인 마이 삭(ไม้ สัก, may sak)은 고온의 최종단계에서 사용된다. 목재는 주문 후에 쌓아놓아야 한다. 가장 중요한 마지막에, 도공은 작업장을 준비해야 한다. 작업장은 걸보기에 임시적으로 지은 것처럼 보이지만 크록을 제작하고 생활비를 버는 곳이다. 작업을 할 때 도공을 도와주는 누군가가 있다.

오늘날, 도공을 돕는 조수와 나완(Naa Waan)에서 협력하는 사람들을 제외하고, 모든 지원은 계약으로 이뤄진다. 과거에 건기에만 도자기 제작을 했을 때는 한 사람이나 한 무리의 사람들이 공동으로 많은 일을 할 수 있었다. 그러나 지금은 돈을 지불해야 한다. 대체로 제품의 판매를 통해 자금이 마련될 때까지 지불은 연기된다. 그러나 충분한 자금이 있다면 미리 목재와 점토를 비축한다.

이러한 산업생산에서 가장 중요한 사람은 도공의 조수일 것이다. 대개 도공의 아내가 조수로 일했는데, 판매 말미에 수금을 하기 때문에 도공의 고용인처럼 보인다. 모든 사람이 도자기를 만들 수 있는 것은 아니다. 일부는 다른 사람을 고용하고 일부는 조수가 되는데, 매일 보고 배우지만 절대 '요령'을 터득하지 못한다. 대체로 도공의 아내가 조수 역할을 한다. 태국 북동부와 라오 족의 결혼의 대다수에서 남자는 아내의 집, 처가로 들어간다. 그리고 도공은 다른 도공에게 기술을 배운다. 그래서 도자기를 만드는 남자들은 반 클랑에서 태어나 교육받은 경우가 많다. 이 마을에서 동족결혼의 빈도가 태국 북동부나 라오 족의 다른 마을보다 높은 이유는 그 때문이다. 물론 여성도 대부분 이 마을에서 자랐고 결혼 후에 남편의 마을로 가지 않기 때문에 도자기 제작에 수반되는 것이 무엇인지, 도공과의 결혼이 무엇을 의미하는지를 잘 알고 있다.

4) 생산 '도구'의 중요한 변화는 물레에 있다. Cort 와 Letters 가 기술한 것처럼 (2012, pp. 4-5), 도공의 맞은편에 앉은 '스피너(spinner, 돌려주는 사람)'이라 불리는 조수가 물레를 돌린다. 모든 석기 생산 마을에서 그러한 것은 아니었지만, 이 과정에서 첫 번째 변화는 두 번째 물레가 도입되었고, 그것을 고리가 있는 줄로 성형하는 물레에 부착했다는 점이다. 조수는 핸들로 두 번째 물레를 돌린다. 지금은 전기 모터가 물레를 돌린다. 과거의 '스피너'는 점토 코일의 생산에 집중했다. 이들은 가정이 있는 여성들이었기 때문에 아이와 손주를 돌보는 일도 했지만, 제품생산과 관련된 가장 중요한 일은 물레에서 석기를 떼내 건조장소에 놓는 것이었다.

크록을 포함한 석기 생산의 실제 과정은 도기생산과 마찬가지로 거의 변화가 없다. 도공은 물레에 바닥부분을 놓고 생각했던 형태로 깎아내고, 짧은 코일로 측면을 쌓아 올리고, 나무조각(도공은 제일 큰 항아리를 만들 때도 주걱 모양의 도구를 사용하지 않는다는 점에 주목하라)으로 벽을 단단히 다지고 매끄럽게 만든다. 그런 다음 구연부를 만들면서 작업을 마무리한다. 조수는 끈으로 고정된 물레에서 기물을 분리하고 건조장소로 가져간다. 석기생산 시장은 크록으로 축소되었는데, 크록은 대체가 불가능해 보인다. 그래서 도공들은 한 번에 1800-2000점 이상을 생산한다. 나완(Naa waan)에 요구되는 도움을 제공하면 제작시간은 급격히 단축될 수 있다. 가마의 규모와 소성의 필수요건들은 이러한 협력을 필수적인 것으로 만든다.

결론

본 논문의 목적은 전통적인 도자기 제작 관행이 태국과 동남아시아에서 왜, 그리고 어떻게 영속되었는지 규명하는데 있었다. 새로운 재료와 제품이 비효율적으로 보이는 가내생산을 대체하면 이러한 기술들이 서서히 사라질 거라는 가정을 할 수 있지만, 지금까지는 그렇지 않았다.

냉장고가 큰 물병을 대체할 수 있지만, 도시 주택이 아니라면 마을 앞에서 행인이 목을 축이는 데 사용할 물병은 계속 필요하다. 작은 사발은 다양한 용도로 사용된다. 가장 최근에는 묘목장에서 나무를 심는 데 사용된다. 고객은 그것을 사서, 정원으로 가져가 사발을 부수고 나무를 옮겨 심을 수 있다. Lefferts와 Cort는 망자의 유해를 매장하는 데 이 크기의 도자기가 계속 사용되고 있다고 설명했다. 물론 카레 요리도 금속 냄비보다 도기 냄비로 요리했을 때 더 맛있다. 크록은 앞으로도 살아남을 것으로 보인다. 현재 석기가마터 세 곳에서 다양한 크록이 생산되고 있다. 반 클랑 도공에 따르면, 반 클랑의 석기가 품질이 제일 좋으며, 폰 북(Phon Bok), 폰 피사이(Phon Phisai) 크록은 가장 크다. 우본(Ubon) 시 부근에서 생산된 크록은 충분한 온도에서 굽기 불가능한 붉은 점토를 사용하여 무거운 무게를 견디지 못한다. 이 연구가 시작된 후 25년 정도가 흘렀다. 연구자들은 태국, 아마도 동남아시아 전역의 토착 도자기 생산과정이 요약되기 시작했다고 느낄 것이다. 다음의 과제는 동남아시아 본토에서 관찰한 생산기술과 그것의 변형에 대해 자세히 설명하는 저서간행이다.

Dr Leedom Lefferts

Indigenous Ceramic Production in Mainland Southeast Asia: Earthenware and Stoneware in Thailand and Southern China

Over the past two decades, Cort and Lefferts have undertaken extensive documentation of the production of stoneware and earthenware ceramics in Mainland Southeast Asia (see Cort and Lefferts, Lefferts and Cort, Lefferts, and Narasaki, Lefferts, and Cort in Bibliography; all are available on the web). The co-production of both stoneware and earthenware is a relatively rare phenomenon in the contemporary world. Stoneware and earthenware ceramic objects fulfill different and complementary functions. It can be supposed that their joint use was much more prevalent in the past, especially prior to the widespread use of iron in cookware. However, in mainland Southeast Asia both earthenware and stoneware ceramics continue to provide invaluable, relatively cheap, and environmentally suitable products for daily use in the home and agriculture. While the pressures of development, modernization, status emulation, and factory production impact on these indigenous ceramic traditions, this production continues to fulfill vital roles in Southeast Asian food preparation, storage, ritual performance, and the construction of cultural identity. That this production continues, even under these stressful conditions, is a profound statement of the resilience of local cultures under extreme national and international pressure.

Today, visitors Southeast Asia are rarely shown these formative elements of the region's local cultures; local people generally feel that people from more "advanced" countries would rather see how Southeast Asian production matches their visitors' expectations, that is, if the visitors are interested in the local people at all, rather than beaches, mountains, and extraordinary antique monuments. Thus, visitors are usually not exposed to the substratum of production technologies and objects which permit Southeast Asians to make sense of themselves as vital human beings and perpetuate their cultural selves.

In addition to the sheer survival of earthenware and stoneware in mainland Southeast Asia, the varieties of production technologies of both of these products set the region apart. While the products themselves might appear quite similar to each other in their multiformity, the technologies of production differ dramatically. Cort and Lefferts (2012) identified at least six different technologies for the production of earthenware, certainly an amazing number considering the relative similarity of forms and uses of these objects. They have also identified at least two contemporary techniques for the production of stoneware.

These varieties of production for both earthenware and stoneware occur on industrial scales by skilled artisans. This industrialization, which stretches back to before the coming of the present surge of "development and modernization" from the West and East Asia (Murphy and Lefferts in press consider previous surges) shows persistent and continuing demand for these objects over time and place.

However, it is clear that development and modernization have had significant impact. Indeed, the local industrial production of an ever narrowing range of products continues as Western and East Asian factory production discover new ways to supplant local products while expanding populations concerned with their identities increasingly have recourse to these local products.

This essay considers the ways that the local production of one kind of earthenware and one kind of stoneware technologies persist. These are not remnant occupations but, as this essay demonstrates, recent history

shows that rationalizations and segmentations in production have occurred which, while the core techniques continue, allow for the characterization of these productions as "industrial". As long as markets are there – and they appear to be substantial if not growing – this essay concludes that earthenware and stoneware production will continue in Southeast Asia into the indefinite future.

Background: professionalism and local industry

In undertaking this essay, I returned to the sources – to ethnographic fieldwork in Thailand, which has perhaps seen the greatest impact on local production, with modern markets, extensive and accessible transportation networks, and a burgeoning consumer base – of all of mainland Southeast Asia. Over the past 25 years of observation, noticeable changes have occurred in the varieties of produced items; however, the fundamental technological processes, while also changing, remain the same. Additionally, because of the singularities of usages of these objects, agents of development have found it difficult to supplant local production with either alien, i. e., non-indigenous, technologies, or foreign produced objects.

An important conclusion from this continuing series of studies is the degree of unrecognized professionalism and local industrialization exhibited by local artisans. Unfortunately, when local professionalism is recognized, at least in Thailand, it is characterized as phanya (ปัญญา), local wisdom. This characterization negates the importance of what has and is occurring; professionalism and industrialization is more than "wisdom". The "wisdom" that occurs is the wisdom of body motion, knowledge of the properties of clay and temper, efficiencies in the continuation of production technologies and willingness to change if an appropriate supplement comes along, and awareness of the uses of the products.

Potters and their households exhibit a professionalism in the production of things that make up their and their consumers' daily lives that accords nicely, if not symmetrically, with the so-called professionalism of the urban bureaucrat, whether in government or business. Furthermore, the industrial processes that these local potters and their households have created mobilize the coordinated effort of manufacturers (the potters themselves), suppliers of material (clay, water, wood, rice straw, etc.) and implements (stand or wheel, various tools, the firing place and "kiln" itself), in a coordinated and timely manner reminiscent of English iron production during the emergence of the industrial revolution. Indeed, the history of potting in Northeast Thailand and elsewhere in Southeast Asia evidences a capital and labor-intensive effort belying the characterization that it is primitive or obsolete. Here we talk about an integrated professionalism – of family, at least of husband and wife and, sometimes, when old enough, children, so that production is accomplished efficiently, with a sure knowledge of techniques and materials, time after time, resulting in replicability, i.e, in short, the employment of industrial processes.

This essay stresses this industrialization and professionalism "beneath the surface"; the profound ways by which not so ordinary people produce in their daily lives items which undergird the continuing existences of millions of people and which remain essentially unrecognized for the importance of their lives and production.

Earthenware production at Baan Mau: rural industrialization of Thai-Khorat production

In 1999 Lefferts and Cort employed the concept of "proto-industrialization" to characterize the expansion of Thai-Khorat earthenware potting technology across Northeast Thailand. Following Kriedte, Medick, and Schlumbohm (1981), Lefferts and Cort defined

[p]roto-industrialization [a]s full-time craft production at the household level involving both men and women in the acquisition of resources, and production and distribution of a single product. This production usually excludes other possible remunerative or subsistence activities, such as part-time employment, rice-growing or other cultivation, etc., which would make one of the adult household members unavailable for craft production on a systematic, regular basis.

We discovered that Thai-Korat earthenware potters – all women – and their households, with husbands the suppliers of labor for clay acquisition and processing, assistance in firing, and marketing, forced from their homeland in the southwest of Northeast Thailand by population pressure on scarce rice-land, expanded across the region. These potters' knowledge of efficient potting techniques, including the household-based production unit in which the woman's husband was an essential supporting element, enabled their successful migration. This unit supplanted the extant part-time potters of the resident Lao ethnic group who, because they were land owners, needed as much labor as they could get in agriculture. Additionally, Lao potters generally did not include husbands and other household individuals in their production.

Thus, the migration of these potters, primarily in the early to middle 1900's, brought about the establishment of Thai-Korat households – as cells and sometimes in neighborhoods and complete villages – inside many Lao villages scattered across the landscape. The largest such Thai-Khorat village, which most typically perpetuates this technology, is Baan Mau (Pot Village), in Capital District, Mahasarakham Province, located near the center of Northeast Thailand. The industry (perhaps, more accurately, proto-industry) of which this village provides the most apt example, provided the engine by which the members of an ethnic group penetrated into and established a thriving earthenware production system and market.

All of the discoveries itemized in Lefferts and Cort's paper (1999) were "under the surface". No one in Thai or Northeast Thai studies had codified the drama of the inter-relationship of earthenware ceramic production with the expansion of this population across the Northeast Thailand and the replacement of the earthenware production of another population. Indeed, the general assumption had been that migration across Northeast Thailand was from north or northeast to south and southwest; the counter-movement of Thai-Korat potters had previously been an unrecognized phenomenon. (An abstract and diagram of this production technique is presented in Cort and Lefferts 2012, pp.5-6.)

However, recent research shows that while the fundamental technology of this production has remained the same over the decades, significant changes in secondary technologies have occurred enabling this technology to continue. While production remains household-based, adjacent, supporting households and villages contribute to production in ways they hadn't before. For instance, men not involved in directly supporting pottery production engage in diving for and retrieving clay from the local, community owned lake; they also engage in the production of the temper, chua, rice husks combined with clay into lumps which are charred and, when cool, broken into granules. This temper is combined with regular clay to produce the clay for making pots. Some men engage in this process for money: two baat/charred lump, three baat if pulverized.

However, from the production of the clay ready for potting to the finished pot and firing, the household unit that forms the core of the Thai-Khorat process remains central. The village now owns a pug mill, contributed by the local government administration. A potter and her husband combine the temper and produce the clay for potting particular items for three baat per 30cm of extruded coil. This money is paid to the head of the group for producing clay for potting, which she, in turn, uses to pay for electricity and maintenance. Use of this pug mill saves the potter and her household from the onerous task of the initial production of the usable clay and assures that the potter has control over the proportions of chua, temper, and clay with which she will produce

particular kinds of pots. Note that, on the evenings before potting, the woman herself will again massage the clay by foot, leave it overnight, and then knead and wedge the clay once more by hand before beginning to form the actual pre-form for the pot.

Daily production varies from 15 to 30 pots/potter/day. The larger the pot, the less the production. Interestingly, a kind of "wheel" – a bicycle wheel with cement in the center to act as a flywheel – has been available for at least 20 years. However, in talking with potters, while this wheel is more convenient and less stressful on the backs of the producers – a potter can sit while potting – it cannot be used when making large water jars, **ແອງ ນຳ**, aeng nam. One potter with whom I worked also made it clear that the wheel does not provide the centered, symmetrical result that a good potter prides herself in. (This counter-intuitive finding is due to the expertise of a potter walking backwards around a pot while forming its upper body, shoulder, neck, and rim; she positions her head and eyes over the center of the pot while forming these pots with her hands.) Thus, older potters, who cannot lift the heavy clay needed for a large water pot or who suffer from back aches, use the wheel.

At the other end of production, while firing remains under the control of individual households, the rice straw and small wood for firing may be provided by farmers in neighboring villages. For instance, in firing, rice straw must be aligned in the same direction. Generally today in Northeast Thai rice agriculture, the use of the mechanical thresher results in straw emerging from the combine in all directions. However, households in villages near Baan Mau continue to harvest rice the traditional way, by hand, so that the rice straw may be sold to potting households for firing for tenbaat/large bundle. Following firing, many products are already contracted for pick-up and sale; few husbands of potters travel the highways on motorcycle tri-shaws or pick-up trucks hawking wares from village to village. Middle-men and –women call in advance, contract for production, come and pick it up and pay the agreed upon cost. However, some few men do get on their motorcycle tri-shaws and travel to nearby villages if that particular household needs some quick cash, or to barter for rice, or if there are too few pots to send out by middle-men. Today few potters know the final cost to the consumer for their products, but there is a constant demand for it.

Centrally, the potting itself and the firing remain under the control of the potting household. Thus, the proto-industrialization observed over two decades ago continues. The few changes that have occurred in the techniques of production lead to the conclusion that the pots that are formed serve specific functions to which few, more technologically complex processes are adaptable.

As we will see with stoneware production, this partial shift to a kind of assembly-line process is a significant step in the "rationalization" of production. Hiving off of supplementary steps, while crucial to continuing production, is typical of local industrialization.

Tai Stoneware Production

In 2010 Cort and Lefferts presented a paper (2012) summarizing the multitudinous technologies by which the complex, but unified forms of earthenware – essential for the production of certain foods, the natural cooling of drinking water (without the expense of a refrigerator and its consumption of electricity), and ritual burying of the ashes of departed family members – are produced.

However, we did not pay equal attention to the production of stoneware; certainly the complex technologies

of earthenware production – counterintuitive in the extreme, with the finishing of the rim before the completion of the form of the body – attracted our attention, as did the many different ways by which this production took place.

The production of stoneware in Southeast Asia differs; perhaps it has taken the apprenticeship of a North American potter – versed in the knowledge of “throwing” pots in the Western tradition – to raise our awareness of similar intricacies and professionalism among the men who are stoneware potters.

Daniel Johnston – who apprenticed himself in a stoneware production village in Northeast Thailand in 2004, then returned to North Carolina in the United States and has increasingly stressed the efficacy of this production in his US work – has returned our attention to reconsidering earlier observations. Over the past few years he has focused on adapting Tai-Lao stoneware technology to North Carolina, USA, production. The core of his techniques, though, come from his apprenticeship where, as he says, he learned to produce stoneware in a more efficient and efficacious manner than the Western throwing-off-the-hump technique he had learned earlier. Thus, he now produces up to ten large jars a day and, over the past five or so years, has produced more than 800 (each one of which is numbered). By the way, we should note that the standard of production of large stoneware jars in a typical Northeast Thai workshop usually consists of ten jars per day, with one potter and an assistant; thus Daniel Johnston has begun to equal Northeast Thai production in volume. After honing his technique, Daniel spent his first intensive summer of production in the US – 100 days – producing 100 large jars. This rate of production continues, even as he also produces smaller items using a combination of Thai and Western techniques.

The point of Daniel Johnston’s focus on this technique is to emphasize, as he says, that the people from whom he learned it are involved in production as an “industry”. He specifically rejects the notion that these men see themselves as “artists”; they do what they do – and continue to do it – because it provides a viable way for them to earn money to support their families. They produce these pots this way not simply because it is a “tradition”, but because it is the most efficient. They don’t produce these pots this way “simply” for the sake of beauty as a superficial added attraction – even though, of course, this technique produces its own beauty, but because it fits the standards of their industrial production. Thus they produce a large number of items knowing that they will emerge satisfactorily from the firing, in sufficient numbers, so that middle men can come, buy from them at agreed upon prices, and take them away and sell these items with confidence, knowing that they can return time and again and get the same quality; moreover, they can do this because the consumer can bet reliably on this production year after year. By the way, of course, this efficient production technology possesses its own beauty; part of the beauty in the finished pot is the incorporation of this hidden technique, beneath the surface.

Over time, under the pressures of modernization, the appearance of easy and relatively swift transportation throughout the area, and the pressures of the market, including plastic and the importation of Chinese technology with glazed jars, Thai stoneware production has narrowed to just one product, a mortar (krok, โครก) used to mash food ingredients and hot peppers, either separately or together. However, the techniques used for the production of this item utilize techniques and technologies formerly employed for a much more diverse range of objects.

Primarily, these techniques and the kiln firing which complete the task result in containers with an impermeable membrane between the inside and outside of the pot through which liquids, oils, etc. can not penetrate. This results in several forms of ceramic objects which facilitate the preservation and serving of food products, such as husked rice and water jars and jars in which fermentation can take place with -

out the intrusion of bacteria and vermin. This range of uses complemented and did not replace those which resulted from the employment of earthenware utensils. Together, earthenware and stoneware resulted, for millennia, in a coordinated system of food preservation and dining items. Out of that total array, among stoneware, the most common product remaining is the mortar.

The *krok* is an essential element of Thai and Lao cooking. As Marie Adams (1977) pointed out in a crucial paper concerning Southeast Asian materials processing, the partitioning and reduction of things, whether the bodies of the deceased at funerals or food for consumption, is characteristically Southeast Asian. The *krok* is essential to the latter, just as the large stoneware double-lipped jar, *hai plaadaek* (ไหปลาแดก), is essential to fish fermentation (Lefferts 2005). The *krok* permits the preparer to mash and pound food items in order to make them easier to eat but, more importantly, to combine flavors and textures. This is especially important when including hot peppers (chilies) and other pungent spices and ingredients, including fermented fish, as well as vegetable material which may not be ripe and thus stiff and difficult to eat if not pre-masticated by pounding in a *krok*. Northeast Thai-Lao and Lao food is known for a series of especially aromatic blends of such dishes, including (ส้มตำ) made of unripe, shaved papaya mashed with onions, limes or lemons, and chilies. Another specialty is *chaeo baung* (แจ่วบอง) in which limes, small onions, chilies, and fermented fish are mashed together. When properly and thoroughly prepared in the *krok*, the resulting mixtures result in unique and rich tastes, often quite "hot" and sour, complementing and enriching glutinous rice. A *krok*, in the shape of an open dish with thick raised sides and a thick base, is an especially sturdy implement when combined with a *may sak* (ไม้สาก), wooden pestle, and the strong right arm of the cook pounding the ingredients in the *krok*'s base.

Stoneware production at Baan Klang

As charted above for the Thai-Khorat earthenware technique, the production of stoneware has been regularized and rationalized, so that the potter remains the primary artisan supported by an array of producers of supplementary materials and services. Interestingly, and in contrast with earthenware producers who can enumerate each step in the process, stoneware potters are usually not able to enumerate the steps of their process as they pot. Earthenware production requires a number of steps with different tools in differently configured work spaces, taking a total of approximately 12 hours; stoneware production on the wheel is a more-or-less continuous action through a three or so minute process. After thousands and possibly millions of repetitions, these potters do not objectify what they do the way as either an earthenware producer or writer must.

Interestingly, but perhaps not coincidentally, the stoneware technique among the Thai-Lao and Lao is similar to that described by Sayers and Rinzier in *The Onggi Potter* (1987). It seems quite clear that these techniques derive from the same source, with adaptations over time and space to the clay that is at hand and the items wished by consumers.

As with earthenware production, I emphasize the contributions of others coordinated with this production. This makes clear the industrial nature of the process; while one might focus on the single potter, perhaps visualizing him as an artist or artisan, production requires a coordinated series of potting and non-potting steps in order to produce its desired result. This is the industrial nature of this work.

1) Perhaps a much as two months in advance, a dealer, middle-man or -woman, calls by mobile phone to order a kiln load of *krok*, some 1,800 to 2,000 pieces. This order is placed far in advance of the pieces'

actual availability because the buyer knows others clamor for this production. There is a queue of such dealers living outside the community who realize that, in order to obtain production, they have to make sure it is available. Interestingly, often the potter and his associates do not know the name of the purchaser nor precisely where they come from; the exchange of phone numbers provides the link for placing and securing an order.

2) Prior to the order the kiln has been built and the organization of production has had to take place in the potter's village, Baan Klang, "Middle Village", Tha Uthen District, Nakhon Phanom Province. Tha Uthen District is dominated by members of the Tai Nyaw language family, closely related to Lao. Other than having their own terms to refer to various tools and steps in the process of production, potters in Baan Klang seem to have exactly the same processes as other Tai stoneware potters.

Archaeological surveys and visits to other communities have shown that stoneware has a long history in this part of Northeast Thailand and Laos, possibly dating to at least 1353. The stretch of the Mekong near which Baan Klang exists is known as the Middle Mekong. Baan Klang and Muang Nong Bok, in Laos, approximately 60 kilometers to the south, are the only remaining stoneware production communities along this stretch of the river. However, this relatively peaceful long expanse, centered on the important ceremonial center of That Phanom, is known to have been an ancient growth and ceremonial center. The annual flooding of the nearby Sri Songkhram River produced an abundance of fish which was harvested and fermented in large jars made at several adjacent kiln sites. This area's rice fields benefitted from the nearby mountains to the east, resulting in a predictable rainfall pattern. Stoneware and earthenware were essential to life in this area until very recently. The technologies we chart today benefit from the knowledge gained over these centuries of production.

Baan Klang kilns are constructed by groups of three to five cooperating men. The men who build their kiln together usually remain together as a cooperating group in important kiln activities, rotating, ມູນ ວິ້ງ , muun wieng, firings among themselves and thus reinforcing their joint interest in the resulting production. They bunk together during the two nights required for overnight firing; the third evening, at the end of firing, they jointly support the owner of the krok in the kiln when he decides to cease firing and close the kiln; they and their wives or assistants help unload the fired kiln and immediately load the kiln for the next firing. This mutually supportive behavior is ໂຮງ ແກ້ກ, long khek, in Thai, ນາ ວານ , naa waan, in Nyaw.

Naa waan is as important to stoneware production as the actual bodily motions of the potter in making of the krok. Just as the manual techniques in the production of the krok are the result of a long history of development, so the complex social organization which supports the industry is a result of a similar development. This has become especially true with the shift from dry season production – essentially from the conclusion of the rice harvest in January to the beginning of the rains and of rice production in early June – to year-round production. Even though wet season production slows due to agricultural tasks and the slowing of the drying of items to be fired because of increased humidity, this team engages in all activities except the actual production of items and day-time kiln firing (note similarities with earthenware production).

3) Coordinate with the kiln and its organization, each potter organizes his production and the resources for it. Thus, clay, ຊີນ ນີ້ , din nieo, must be ordered from the young men who dig it on communal land who sell it by the cart load. Additionally, wood in two varieties: thick diameter timber, ມ້ອຍ ອຸ້ງ , may aup, for slow firing and thin diameter, ມ້ອຍ ສັກ , may sak, for the final push for high temperatures, must be ordered

and stacked. Finally, and most important, the potter must organize a workspace, no matter how seemingly ephemeral, in which to make the *krok* and his life so that he has someone to support him in his work.

Today, all of this support except the assistant who helps the potter and the men and women who cooperate in *naa waanis* contracted for; previously, when potting took place only during the dry season, a man or group of men could do much of it themselves cooperatively. Now, payment is required, which is usually put off until money becomes available through selling a kiln load of production. However, if a couple have sufficient funds, they may stock wood and clay in advance.

Perhaps the most important person in this industrial production is the potter's assistant who, because this person is usually his wife and collects the money at the end of the sale, appears to be his employer. Not every man can pot; some men find other employment; some men become assistants and, while learning and seeing production daily, never get the "knack". However, a potter usually has his wife as his assistant. Since in most Northeast Thai and Lao marriages the man moves into the home of his wife, or, better, of his parents-in-law, and potters learn from other potters, the men who pot were most likely born and raised in Baan Klang. Thus, there is a degree of endogamy to this village that is not present to as great an extent in other Northeast Thai or Lao communities. Of course, most women, because they grew up in this village and do not move away to their husband's community after marriage, know what potting entails and what marriage to a potter means for them.

4) The major change in the "tools" of production is in the wheel. Before, as described in Cort and Lefferts (2012, pp. 4-5), the wheel was spun by the assistant, termed "spinner", sitting opposite the potter. The first change in this process, which did not occur in every stoneware village, was that a second wheel was introduced, attached to the potting wheel by a looped cord; the assistant spun this second wheel using a handle. Now the spinner has been replaced by an electric motor; the former "spinner" concentrates on the production of clay coils, other supplementary tasks, and, because they are the women of the household, tending children and grandchildren. Her primary task relating to the produced object is to cut it off the wheel and place in a protected place to dry.

The actual process of producing the stoneware pot, including the *krok*, has, as with the production of earthenware, remained substantially unchanged. The potter sets the base on the wheel, carves it into the intended shape, builds the sides up using short coils, smoothing and compacting the walls with interior and exterior pieces of wood (note, contra The Onggi Potter, no paddle, even for the production of the largest jar), then finishes with the making of the rim. The assistant uses a string to cut the product off the stationary wheel and take it to its place for drying. Because the market for stoneware production has narrowed to the seemingly irreplaceable *krok*, potters produce upwards of 1,800 to 2,000 at a time. With their required contributions to *naa waan*, potting time can be sharply curtailed. The size of the kiln and its requirements for firing would seem to make this cooperative effort indispensable.

Conclusion – convergence and profundity

The purpose of this essay has been to answer the question: why and how are traditional potting practices perpetuated in the hot-house of Thai and Southeast Asian development? One would suppose that these technologies would fade as new materials and new products came to replace this seemingly inefficient household production. That has not, so far, been the case.

Yes, large water jars can be replaced by refrigerators, yet a persistent requirement for a water jar in front of a village, if not an urban house, for passers-by to refresh themselves persists. Small bowls are used for several purposes: the latest use for them is to plant trees in nurseries, which a customer can buy, take back to his or her garden, break the bowl, and transplant the tree. Of course, Lefferts and Cort have charted the continuing ritual use of this size pot in burying the ashes of the deceased and for cooking curry which, of course, has a better taste when cooked in an earthenware than a metal pot.

The survival of the *krok* seems assured. Today, only three stoneware kilns sites produce *krok* and their differences are well known. According to Baan Klang potters, the better quality comes from Baan Klang; Phon Bok, Phon Phisai *krok* have large stones in them; *krok* from near Ubon city suffer from clay which cannot be fired to a sufficient temperature, their red clay gives away that they are likely to break under heavy use.

Some 25 years after this research began, the researchers feel that they may begin to summarize the course of indigenous ceramic production in Thailand and perhaps elsewhere in Southeast Asia. That is our next task; to produce the volume which describes in detail the production technologies and variations we have observed in them across mainland Southeast Asia.

References Cited

- Adams, Marie Jeanne. 1977. Style in Southeast Asian materials processing: some implications for ritual and art. In: H. Lechtman and R. Merrill, eds., *Material culture: styles, organization, and dynamics of technology*. 1975 Proceedings of The American Ethnological Society. St. Paul: West Publishing Co., pp. 21-52
- Cort, L. A. & Lefferts, L. 2012. Pots and How They Are Made in Mainland Southeast Asia. *Transactions of the Oriental Ceramic Society* 75: 1-15.
- Cort, L., & Lefferts, L. 2005. Not Primitive, Certainly Not Simple: Women's Earthenware Production in Mainland Southeast Asia. *The Journal of the Asian Arts Society of Australia* 14(4):7-9.
- Cort, L. A., & Lefferts, L. 2000. Khmer Earthenware in Mainland Southeast Asia: An Approach through Khmer Studies 1(1):48-68. Kriedte, Peter, H. Medick, and J. Schlumbohn. 1981. *Industrialization before Industrialization: Rural Industry in the Genesis of Capitalism*. B. Schemp, trans. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lefferts, L. 1988. Contemporary Burmese Earthenware. *Crossroads* 4(1):121-127.
- Lefferts, L. 2005. Sticky Rice, Fermented Fish, and the Course of a Kingdom: The Politics of Food in Northeast Thailand. *Asian Studies Review* 29:237-248
- Lefferts, L., & Cort, L. A. 2012. Tai Potters across Borders: Tracking Ceramic Technology in Southern Yunnan and Northern Thailand. In Tjoa-Bonatz, M. L., Reinecke, A. and Bonatz, D. eds. *Crossing Borders: Selected Papers from the 13th International Conference of the European Association of Southeast Asian Archaeologists*, Volume 1. Singapore: NUS Press, pp. 362-374.
- Lefferts, L., & Cort, L. A. 2010. Where did the Oyo of Baan Choumhouy get their pot-making from? In Adams, K. L. & Hudak, T. J. eds. *Multidisciplinary Perspectives on Lao Studies*. Tempe, AZ: Southeast Asian Council, Center for Asian Research, Arizona State University, pp.165-181.
- Lefferts, L., & Cort, L. A. 2008. Gender and ethnicity in contemporary village-based ceramics production in Thailand. In Boonyalop, K. ed. *Humanity and Ceramics: From Past to Present* 66. Bangkok: Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Research Centre, pp. 153-200 (in English and Thai).

- Lefferts, L., & Cort, L. A. 2000. An Approach to the Study of Contemporary Earthenware Technology in Mainland Southeast Asia. *Journal of the Siam Society* 88(1 & 2):204-211.
- Lefferts, L., & Cort, L.A. 1999. Women at the Center of an Industrializing Craft: Earthenware Pottery Production in Northeast Thailand. *Museum Anthropology* 23(10):21-32.
- Murphy, Stephen A., and Leedom Lefferts. In press. Globalizing Indian Religions and Southeast Asian Localisms: Incentives for the adoption of Buddhism and Brahmanism in 1st Millennium CE Southeast Asia. Tamar Hodos, ed. *The Routledge Handbook of Archaeology and Globalization*. New York: Routledge
- Narasaki, S., Lefferts, L., & Cort, L. A. 2000. A Regional Survey of Present-Day Earthenware and Stoneware Production in Mainland Southeast Asia. *Seto-shi Maizo Bunkazai Sentaa Kenkyu Kiyo (Seto Municipal Archaeological Center Research Report)* 8:105-192. (English translation 2006)
- Sayers, Robert, with Ralph Rinzler. 1987. *The Korean Onggi Potter*. Smithsonian Folklife Studies #5. Washington, D. C.: Smithsonian Institution Press (available on-line <https://repository.si.edu/handle/10088/18686>).

2015 경기세계도자비엔날레 국제도자학술행사

국제도자학술 콜로키움

세계도자학술심포지엄 2015. 04. 21

(대한상공회의소) & 세계도자학술포럼 2015. 05. 08

(이천 세라피아, 이천세계도자센터 별관 토야지움
만화당 3F)

발행일: 2015년 4월

발행인: 이완희

발행처: 한국도자재단

주최: 경기도

주관: 한국도자재단

공식후원: 농협은행 SK하이닉스반도체

행사후원: 교육부, 외교부, 안전행정부, 문화체육관광부,
산업통상자원부, IAC(국제도자협회)

학술행사기획

전시감독: 박경순

도자문화사업 본부장: 전성재

도자문화팀 팀장: 김광래

국제협력 큐레이터: 김효선

포스트-컴퍼런스 담당: 신광섭

지원: 정관

도록진행

기획편집: 김효선

원고집필: 이완희, 오근재, 리동, 레포츨, 허남린, 최태만,

앤드류 리빙스톤, 제임스 베이튼, 요런 바이트버그,

모인순, 리처드 녹킨, 우관호, 김효선

번역: 문수열 (한국 외국어 대학교 통번역센터),

박신희 (장릉방), 코리아 헤럴드

디자인: 디자인빨강

International Academic Ceramics Event of GICB 2015

International Ceramics Colloquium

Ceramic Symposium 21st of April (The Korea

chamber of commerce industry, council Chamber)

& Ceramic Forum 8th of May (Icheon Cerapia' Icheon

world ceramic center annex, Toyaseum, Manhwadang)

Published Date: April 2015

Publisher: Wan Hee Lee

Publish: Korea Ceramic Foundation

Host: Gyeonggi-do

Organizer: Korea Ceramic Foundation

Official Sponsor: NongHyup Bank

Supports: Ministry of Education, Ministry of Foreign

Affairs, Ministry of Security and Public Administration,

Ministry of Culture, Sport and Tourism, Ministry of

Trade, Industry and Energy, International Academic

of Ceramics, British Council

Curatorial Staff

Director GICB 2015: Prof Kyoung Soon Park

Ceramic & Culture Headquarter Director: SoungJae Jen

Ceramics & Culture Team Manager: Gwangrae Kim

International Cooperation Curator: Dr HyoSun Kim

Operator of post-conference : Kwang Sub Shin:

International Cooperation Assistant: Kwan Jung

Catalogue Publication

Edition: Dr Hyo Sun Kim

Writer: Wan Hee Lee, Prof Keun Jae Oh, Dr Leedom

Lefferts, Prof Nam Lin Hur, Prof Tae Man Choi, Dr

Andrew Livingston, James Beighton, Dr Jorunn Veiteberg,

Prof Soon Mo, Richard Notkin, Prof Kwan Ho Woo,

Dr Hyo sun Kim

Translation: Su Yeol Moon (Center for Interpreting

& Translation of Hankuk University of Foreign Studies),

Shin Hee Park (Jatongbang), Korea Herald Translation

Center

Design: Design Bbalgang

GYEONGGI INTERNATIONAL CERAMIC BIENNALE 2015

