

閒談「現代陶藝」

曾明男

●中國是陶瓷的母邦

陶瓷是何時發明的，迄今仍然無人能明確的回答。因為它的產生，是在人類明文字之前，當然就沒有任何記錄可考。不過由於陶瓷的製作必須經過火的燒製，所以我們可以推斷陶瓷的發明必然是在人類知道用火之後，這一點是可以肯定的。

陶瓷的發明，對人類的的生活、文化、經濟及藝術，甚至於工業，都提供了無比的貢獻。試想，在人類尚未懂得使用其他材料來製造用具之前的漫長時間裡，陶瓷在他們的生活中是何等的重要。其實，就是到了人類懂得使用其他材料來製造用具之後的時候，它還是扮演著極重要的角色。甚至於還可以更大膽的說，今天的科技主要是始於陶瓷。因為先有了陶瓷的燒窯技術，才發展出冶金術，有了冶金術才有金屬工業，有了金屬工業才有機械文明。時至科學昌明的今天，在最尖端的太空科技工業中，還是少不了它。由此可知，其重要性還是「不減當年」。中國的陶瓷歷史相當久遠，據考據，在舜的時代（約六千年前），彩陶自埃及經伊朗、伊拉克而向東傳入中國。稍晚之後，山東半島一帶燒製了黑陶，西傳至黃河中游的中原一帶，如開封、洛陽等地。就在這些當時的經濟、政治、文化中心地區，彩陶與黑陶交互融合，而又相互截長補短，乃產生出更高明更進步的技法，時約距今四千年前。

到了秦朝，中國聲威遠抵西方，又挾著大量且精美的陶瓷器出現。我想，就是在那時候西方人將秦朝人所帶往的陶瓷器同時稱之「CHINA」。為什麼「秦」字的音會變成「CHINA」呢？我推測大概當時的西方人見到初次到達的中國人，問他來自那一個國家，他就回答說：「秦啦」。「秦啦」之音自然就被譯為「CHINA」了。這樣講是不是正確？有待專家考證，我只是猜想而已。

中國陶瓷的發展到了漢唐時代，大致形成了兩個系統：一為高溫的灰釉陶，溫度高達攝氏 1100 度以上，大部份都是實用的器物；一為低溫的綠釉陶，約燒至攝氏 800 多度，這系列以用於殉葬用的明器較多。從灰釉陶系統稍後衍生出青瓷及白瓷系統；而綠釉系統則發展為唐三彩及明清時代的五彩系統。至宋的製陶技術已達到很完美的境界，製品深具溫潤瑩淨之美，是中國陶瓷史上最動人的一

頁。元朝時，由於自西方得到鈷的釉料，因此發展出在高溫瓷上畫鈷藍花紋的所謂「青花」。青花瓷在整個明清陶瓷史上，可謂高踞於君王之位。由於明朝末年，又自西方傳進琺瑯釉彩，使得明清時代的彩瓷大為盛行。

中國的陶瓷，一直到近世，無論質或量，都居世界第一位，遍及世界各角落，最為世人所喜愛，自古以來即被公認為「陶瓷的母邦」。

●什麼是「現代陶藝」

要談現代陶藝，不妨先來探討「陶藝」及「現代」。

陶瓷要分類實在不容易，就製作的態度上，大概可以分為：工業陶瓷、工藝陶瓷和藝術陶瓷（即陶藝）。這三種陶瓷的製作態度不同，但其製作過程都要經成形、施釉和燒製等步驟。而在這些步驟中所涉及的問題可以把它歸納為科學、技術和藝術。由於目標不同，各種陶瓷在製作之中，科學、技術和藝術所佔的份量當然就有所差異。工業陶瓷目標在於量多而快速，科學所佔的份量最高；工藝陶瓷目標在於量少而精緻，技術所佔的份量最高；而陶藝目標在於獨特而完美，藝術所佔的成份最高。

「現代」一詞，往往被認為是「時間」的現代，而在這裡我認為應該是指「觀念」的現代比較妥當。影響現代人觀念，最主要的有兩件事：一為科學，一為民主。近代科學昌明，講求效率、簡潔，機械發達，舉目所及，樣樣製品都顯得精巧而統一，使得人們渴望自由而有個性的作品。而民主的盛行，也使個人表達的自由，充分受到尊重，創新的觀念受到鼓舞。在以前封建時代的時候，除了一般的日用陶瓷製品之外，陶藝的生存最主要的要靠宗教及政治。宗教上所使用的用品往往都有嚴格的規範，作者很難有自己表現的空間。政治上所需的製品，最主要是用來貢獻給皇室或官員之用的禮品。這些禮品在製作上更需要謹慎。如果想要自己創新，弄得不好，送禮的人及製作的人，生命都有危險。所以封建時代的作品，多半在技術上求進步，而不敢在創作上求發展。也許這就是使得中國的陶瓷在唐、宋之後，一代不如一代，每況愈下的重要原因之一。明、清時代的作品，似乎很少見到造型上的創新，只是埋頭於技巧上的發展較多。

「現代陶藝」應該是指受到現代科學與民主觀念所影響的陶藝而言。

●走出屬於自己面貌的現代陶藝

今年初，在一次國立歷史博物館陶藝審議委員的餐會上，有一位前來我國籌

辦美國林肯總統遺物展的美國伊利諾州政府州長文藝特別助理威廉（Bill Niffenger）先生也同座，當時剛好國立歷史博物館正在展出第二屆中華民國陶藝雙年展，他很坦率的對我們的陶藝發表了一段諍言。他說：他看了中華民國第二屆陶藝雙年展，他非常的驚訝臺灣陶藝創作水準，竟是不亞於世界各地所舉行展覽的水準。不過他也說，從整個看來，臺灣的陶藝作品，好像有追求世界陶藝潮流的趨勢，部份作品缺乏原創力，因此他認為有些作品好像是在那兒見過似的，但又不能肯定它真是如此。他說他因為擔任州長文藝特別助理，對世界各地藝術的接觸也比較頻繁，東西看多了，也有獨自的見解。他認為跟著潮流走，是世界各地共通的現象，並不是不好，但一定要有自己的面貌，才不失其為真正的藝術創作。這一席話，真是一針見血，一語道盡了我們目前陶藝的問題所在。不是外來的和尚會念經，確實是如此。我們可以常常在展覽會中發現很多作品，看起來帶有很濃的日本、美國或西班牙味道。甚至於還有些在大展中得獎的作品，竟然與外國雜誌上的陶藝作品「很相似」。更值得注意的一件事，近年來我國的陶藝發展，好像有逐漸走向以具有雕塑意味或觀念性的前衛作品為主流。甚至於認為唯有這一類的作品才是「現代陶藝」。這種發展的情況，固然與世界潮流有關，但我認為國內的美術館、政府有關機構及美術雜誌，或多或少，有意無意，領導了這個趨向。這可以在過去陶藝展中獲大獎的作品中找到證明。美術館及有關的機構對陶藝的發展具有強而有力的導向作用，今後如何把我國的現代陶藝導向一個更理想的方向，是一個頗值深思的課題。

我國的現代陶藝發展至今，已稍具基礎，應該努力於顯現屬於自己民族風貌。我們都知道，藝術在於求「美」和求「新」。陶藝之美有四個層次，即造型、釉色、質感和內涵。所謂「新」，就是「創新」，也就是在不同的時間、空間和不同個體的創造活動。因此在創新中自然就流露出時代性、民族性、地域性和個性。仿古的，就失去時代性；抄外國的，就失去了民族性、地域性，更失去了個性。這樣的作品沒有創新，當然不管它有多美，也將失掉藝術的完整性。陶藝若要走出自己的面貌，不外是從造型、釉色、質感和內涵上呈現出具有時代性、民族性、地域性和個性的特色。

●開創現代陶藝新局面

我們中國自古號稱「陶瓷的母邦」，可是近代以來我們的陶瓷已落在許多先進國家之後太多了，好在近十幾年以來，憑著大家的努力，一股現代陶藝運動的

熱潮已在中華民國的各階層展開了，相信以這種速度再繼續進步下去，不久必能開創出一個很可觀的局面。十幾年前從事現代陶藝的人，只有寥寥數位。到目前專業的及業餘的可能已高達數千人之眾了。大專院校及高職的美術科系，都開設有陶藝課程，其他一般的高中、國中、甚至於小學、幼稚園，也都不少附設有陶藝班，民間開設的陶藝教室也隨處可見，這種熱潮是前所未有的。政府機構及民間藝廊所辦的陶藝展覽，此起彼落，例如：前年（民國 75 年）故宮博物院破例舉辦「當代藝術嘗試展」，首次展出現代陶藝作品。臺北市立美術館成立以來，舉辦過二次國際陶藝展（這也是中華民國有史以來首次國際現代陶藝展）及幾次專題展。國立歷史博物館每兩年舉辦一次「中華民國陶藝雙年展」，並經常選送作品到歐洲參加國際陶藝展，最近並協助陶藝界將成立「中華民國陶藝家協會」，使陶藝界有個正式的組織，以利陶藝的發展。文建會今年也選送作品出國展示，此刻正在西德及比利時做巡迴展。臺灣省立美術館最近也將舉辦「當代陶藝邀請展」。這些情況說明了我國的現代陶藝發展已開創了前所未有的新局面。

我們也更希望有關政府機構，能更進一步的繼續大力推動，啟開更有利於現代陶藝成長的空間，例如：肯定陶藝家的地位及陶藝作品的藝術價值，使之在各類的活動上能像繪畫、雕塑一樣，佔到一定比例的席位。在省展當中，陶藝能自成一個單項等等。

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts