

臺灣當代陶藝 欣賞舉隅

宋龍飛

故宮博物院研究員

國遠在七、八千年前的新石器時代，境內的先民，就已經開始了陶器的製作，隨著社會經濟生活的發展，各地陶器的製作，也得到了各自不同程度的進展：從紅陶、彩陶、黑陶、灰陶、白陶、印紋陶、釉陶等等的製成，在在的反映了各個時代社會經濟生活的需要。

編按：本文原係作者於民國78年3月4日至5月3日為本館主辦之「當代陶藝展」所錄製的展品賞析文字稿，文中對我國陶藝發展之介紹及陶藝創作精神之闡發，持論精闢，並詳析各展品之特色，鞭闡入理。值此「當代陶藝」專輯推出之際，本刊特摘錄其中精華，期略窺臺灣陶藝創作之面貌，以與讀者共享。

豐富的製陶經驗累積，加上燒造技術的改進，使不同條件的原料，產生了不同的結果，最後終於發明成功了比釉陶更精緻的瓷器，因此，西方人稱中國為「瓷國」。這項專有的稱號與崇高的榮譽，至今我們仍引以為傲。

「陶藝」是陶瓷藝術的泛稱，它包含了應用不同的原料—瓷土和陶土，透過人們的思維，加工成型、裝飾、煅燒等必要的工序後，所完成的製品，都稱之為陶藝品或陶藝。其表現的形式有陶塑、陶板以及實用或非實用裝飾的器皿等。

現代陶藝的涵義，有廣義和狹義兩種解釋。一般人認為由現代人所製作的陶瓷器物，就是現代陶藝，因為它展現的時、空是現代，這是廣義的一種解釋。另一種狹義的解釋，則認為現代陶藝，必須要有創意，並能展現時

代的精神面貌，同時還要具備高度的藝術性以及創作者本身的某些觀念和想法，在製作上還得兼顧到本身純熟的製作技巧，並能將造型語言的精神體現出來，才是現代陶藝。

現代陶藝創作，不僅重視藝術表達的精神層面，同時對陶藝創作活動中有關釉色、造型、素材、技巧的表達層面，亦非常的重視。一件好作品必須要符合現代的潮流，作品要具有簡單、明快、銳利、創意的表現特徵，更重要的是，作品要融入創作者的心；也就是說作品要將創作者的思想、觀念融入其中。因此，現代陶藝的基本精神，是鼓勵創作，反對模仿、複製。

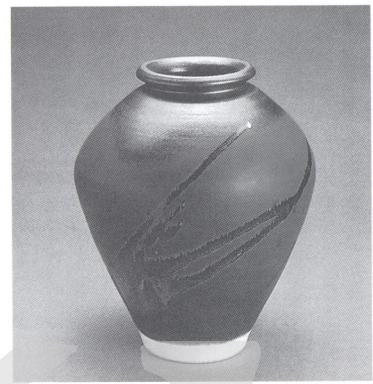
中華民族具有開放的胸懷，過去，中國能擁世界第一流的製陶技術，但從不以此自秘，並將此一製陶技術外傳至歐亞各國，與他們共同分享此一成果，因此今天世界上各主要製陶的國家，莫不受到中國製陶技藝的影響。但可惜的是，中國陶瓷發展至清代乾隆時期，雖然已經是集中中國歷代名窯之大成，在製作技術上也達到空前未有的成熟境地，但自乾隆以後，中國陶瓷的發展，却逐漸地步入衰微的途徑，道光以後，終至一蹶不振。

民國六十年代，陶瓷工藝在從「傳統中創新」的一片呼聲中，獲得社會廣泛的共識，一些有理想、有抱負、並懷具使命感的製陶人士，開始從事現代陶藝的創作，終使久已停滯不前的中國陶瓷藝術未來的發展，展現了一線曙光。

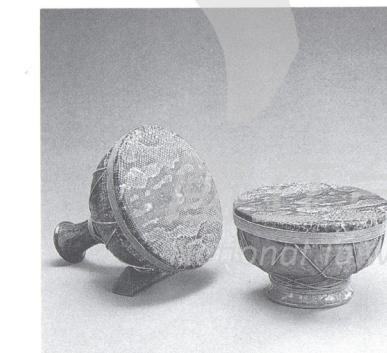
林葆家

冰裂黃瓷

王修功

金晶褐釉罐

吳讓農

陶鼓

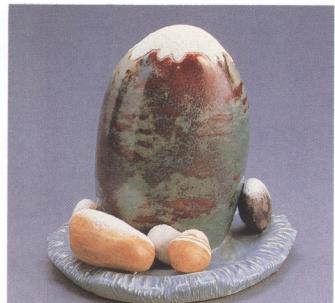

邱煥堂

殘荻

我國唐代河南的魯山窑曾製作「黑釉青白斑紋腰鼓」，風行一時，這在《羯鼓錄》中都有記載，可見以壺作為鼓腔的構想，早在一千餘年前的唐代，就已經有了。吳讓農的陶鼓，具有濃厚的工藝特色，鼓腔以變更釉層的厚度，產生特殊收縮、龜裂的效果，鼓面蒙以鱗皮，以繩穿綁而成為多媒體的陶作。釉料收縮、龜裂，自然天成，極富動感。

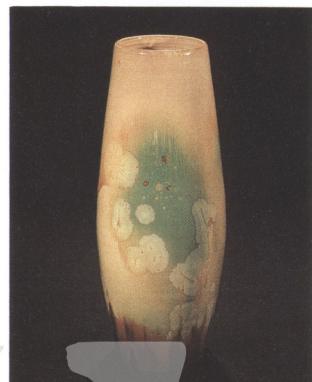
「殘荻」是邱煥堂的一幅陶盤畫，造型自然、活潑，畫面揮灑自如，表現出一種節奏性的美感。邱煥堂的作品，大部分以輕鬆幽默的方式，傳達了個人的思想意念，是一位極富創意的陶藝家。

陳佐導

僂紅挹翠

「僂紅挹翠」釉色之卵石，是陳佐導一系列銅紅、銅綠雙色窑釉的作品之一，造型自然，且富現代感，他將自然界的卵石，隨意組合為一組奇石山子，配以青瓷釉色的底盤。主石及配石之上，灑上一層氧化鋁粉，恰似覆蓋的白雪，予人視覺產生了美感與幻想。「未來樂園系列之五」，是陳佐導近年來新造型陶藝創作中的主題之一，作者利用瓷板，雕刻出凹凸的條紋後，再彎曲成型，表現出曲線運動的自然美，無光的銅紅釉色，益發突顯了作品的現代感與韻律美。

孫超

芳華

「芳華」是孫超獨創的多層次水彩結晶釉瓷之一，作品不僅華美瑰麗，同時還展現了它秀緻高雅的氣質，使中國傳統的結晶釉系作品，得到了新的詮釋與發展。作品在色澤變化中具有統一感，並完整的襯托出色彩流轉渲染的輕柔綠意。「心血的結晶，火上的蓓蕾」是陶藝評論家對孫超作品的讚美之詞。

趙二呆

太白造像

陳實涵

無題

「太白造像」是趙二呆即興之作，泥片成型配以熟練的技法，將詩仙李白的酒醉神韻，誇張的刻劃出來，線條簡潔俐落，予人頗多聯想。

「無題」是陳實涵一系列陶塑作品之一，作者利用圈泥的手法，塑出了體態扭曲的雕塑原形，線條乾淨俐落。作品雖稱無題，但在回首張口的細頸口部，却發出了巨大的吼聲，點出了作品幽默的內涵。

高淑惠

高脚盤

「高腳盤」是高淑惠近年來一系列採用陶板成型手法所完成的創作品之一。作品造型優美，在簡潔中展現了線條明快銳利的陽剛美，釉色單一，但在單一中又有無窮的細微變化。

陳煥堂

擴

「擴」是一件高溫燒成的變形人體陶塑，作者陳煥堂以高超的雕塑技巧，配合變化的釉色，將怨懟與無奈的神情，藉着陶塑的形式，表現出來，顯示出作者創作的理念，作品所呈現的線條，流暢自如，雖係具象之作，但却有抽象表現的意味，展現了作者的才華。

劉作泥

人物造型

「人物造型」是劉作泥創作的一件極具泥土質感的陶塑作品，作者運用純熟的雕塑手法，將泥土的可塑性呈現無遺，作品觸感好，頗有一氣呵成之勢。

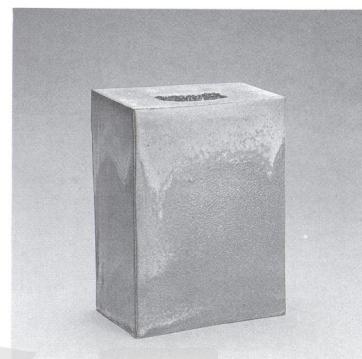
曾明男

圓滿

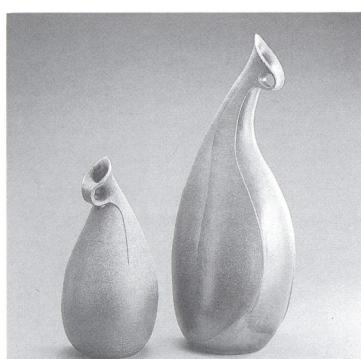
「圓滿」是曾明男的一件大型陶瓷組合壁飾，作者構想以分離的組合形式將壁飾之結構可延續、擴張至n倍，為陶藝壁飾開拓了新的裝飾領域。作品以手拉坯與陶板結合而成，在手拉坯的盤面上，間有吉祥文字的裝飾，將人們歡樂、吉慶、祝福、祈願的思想，完整的烘托出來。另一件作品「淑女」，作者運用純熟的拉坯技巧與造型觀念，創作了線條流暢的立體塑像，為造像藝術開拓了新的視野。

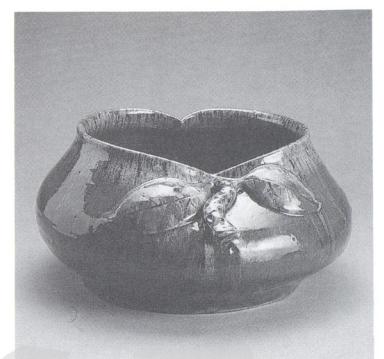
游曉昊 柴燒灰砂釉大壺

林昭佑 銅藍方形容器

謝正雄 把酒問青天

王惠民 蟠桃

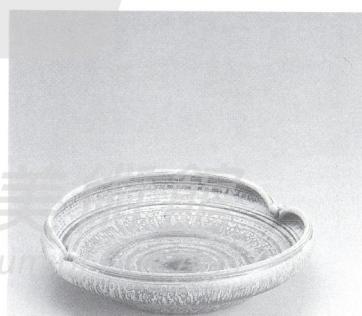
「柴燒灰砂釉大壺」莊重、典雅的造型，配以無光的鐵砂釉與灰釉，使形體圓滿的陶壺，展現了粗獷美。這件游曉昊的作品，完整度高，觸感好，灰釉流動自然，為傳統的灰釉陶瓷，作了新的詮釋，是一件非常具有深度的作品。

「銅藍方形容器」與「銅藍方形盤」是林昭佑的作品，作者純粹從容器的造型着手，透過容器的實用功能，呈現出立體「內部空間」結構的層面來，以兩層陶土黏合的拉坯方式，產生量感的變化，暗喻出「隱藏空間」的絕對存在性。這種往內壓製的手法，體現了作者「裡外相應」、「道器並重」的製陶理念，作品以無光銅藍釉為裝飾主體，襯托簡潔、厚實的坯體，表現出作品沈穩優雅的品味。

楊元太 作品

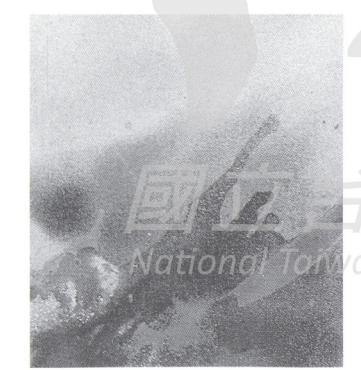
National Taiwan Museum
國立台灣美術館

孫文斌 律

這件標題為「作品」的作品，是楊元太以自製的瓦斯窑加上柴燒所完成的，由於窯內火焰的氣氛不均勻，使作品表面產生了特殊的效果，留下了斑斑火焰的烙印，作品不僅展現出自然的韻味，同時更表達出泥土的原始風貌，將作者崇尚自然的哲學觀，強烈的反映在陶藝作品上。這件作品器口與器身的洞口，都作不規則的處理，器底間或嵌以小泥餅或按捺泥餅剝落的痕迹，這些製作的手法與火焰的烙印連成一體，充分的反映了作者的陶藝理念。

「律」是孫文斌的拉坯盤形作品。形的追求，為他創作的第一要素，而釉色層次、坯體質感的變化，更是他關注的重點，作品色彩樸拙深沉，線條流暢柔韌，顯現出多元化的創作觀念。這件作品，在柔曲的線條中，展現出陽剛之美，在旋轉的韻律中，凹陷了盤口，並裝飾了對稱的二顆小泥球，表現出兩者互動的規律，釉色配合恰如其分，作品有理念，完整度高。

蕭麗虹

張崑 生長

這是蕭麗虹的作品「雲」和「浪花」，作者以瓷土在高溫中燒成，在製作過程中，先在瓷板上噴以透明釉和色料，後加閃光釉，使樸素的白色瓷板，不至於單調，而雲、流水、山、虹、煙氣等自然景物，在作者的詮釋下，表現出自然瞬息變化的奇景，很有律動風味的抽象美。飄浮的白雲，是作者創造的三度空間，使它產生流動的幻覺，直接的將觀者視野，帶進了廣闊的空間領域。

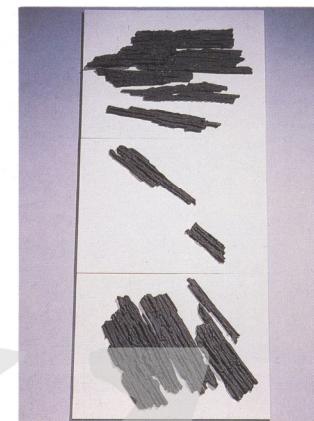
「生長」是作者張崑以雕塑的手法，刻劃出自己印象中的生長印象，讓生命的尊嚴和愛戀，在大自然的環境中伸展開來，無拘、無束，顯示出作者渴求自由的心態。這是一件裝置陶藝，全器分作二段，上段為茁壯的幼苗，以白色象徵純潔，下段為土地，凹刻了曲紋，象徵著根植在土地上。作品柔和，色澤清麗，體現了作者將雕塑與陶藝結合的理想。

楊作中

茶壺

這把奇形怪狀的茶壺，顯然並不實用，這是作者楊作中所設計的新造型。作品是由泥片壓製型，試圖在三度空間裏，用簡單的幾何造型，創造出韻律、速度和節奏感，這把有流、有蓋、有把手的造型壺，是用耐熱的匣鉢土加南投土與苗栗土以陶板成型的方法製成，並在坯體上刻以簡單的細線紋路，作品簡潔、明快，極富設計觀念。

連寶猜

回首向來蕭瑟處
也無風雨也無晴

「回首向來蕭瑟處，也無風雨也無晴」，這是連寶猜的一幅陶板標題，刻劃出她個人製陶的心境，連寶猜的作品常取匣鉢土混入陶土中，取其燒成後所展現的粗糙表面，以營建其心中所思，作品頗富哲理。這幅以黑色陶片組合的陶板畫，襯以白底，益發凸顯了她所強調的主題。

劉鎮洲

王正鴻

天、地

這是劉鎮洲標題「越」的作品，它是用陶土成型，打磨光亮後素燒、燻黑而成，基本上與傳統的黑陶製作工序，不盡相同。這件以三角柱橫置，成正反兩面的作品，暗示任何事物，都有正反兩面，磨光三角柱體的中央，用淺刻的橫線導引，越過稜線到達反面，隱喻了事物所具的正反兩面的關係。

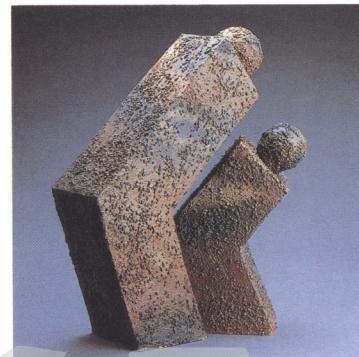
「天、地」是王正鴻的陶雕作品，作者運用直線與曲線，創造了三度空間的幾何構成。作者認為萬物都有兩個面，如陰陽、明暗等，並暗示人生亦復如此。作品完整度高，所強調的陰陽、明暗關係亦頗凸顯。

王明榮

天地之間

「天地之間」是王明榮的一件陶塑作品，他借用輪迴的觀念，將人的一生帶往超現實的世界，作品傳達了天地之間，人為主宰的信念。地獄、凡間、天堂、極樂世界，是他主要表達的內涵。塑製手法自然流暢，在凡間層有一洞口，從背面看，作者刻意淺刻了一個虎頭，虎口巧妙的利用洞口，升天堂、落地獄，莫不經由此一虎口。作品頗具懲惡揚善的功能。

曾愛真

憶

「憶」是曾愛真的陶塑作品，作者用陶土加上熟料，以泥片成型法，塑建出堅實頗具量感的陶塑，不僅剛直有力，同時展現了火焮詮釋陶泥的痕迹，充分的顯示了作者內心的幾何結構意念。

鄭義融

溪石

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

吳進風

大地之晨(三)

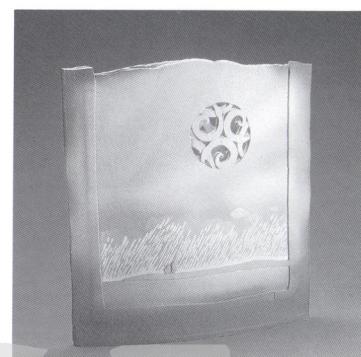
「溪石」是鄭義融的一幅陶板畫，他用陶土作出石頭的質感，然後把這些大大小小的鵝卵石，排列成為一個畫面，像溪中散布的小石，頗具超寫實的意境，石上苔蘚纖毫畢露，甚具真實感。

「大地之晨」連作(三四)，是吳進風近年致力陶藝與山水畫結合的嘗試，作者以無光灰藍的金屬着色劑，做大寫意的抽象表現，用還原焰燒成，頗有朦朧的感覺，質感很好，將中國傳統的山水畫韻味，從陶板上彰顯出來。

唐國樑

編號3205

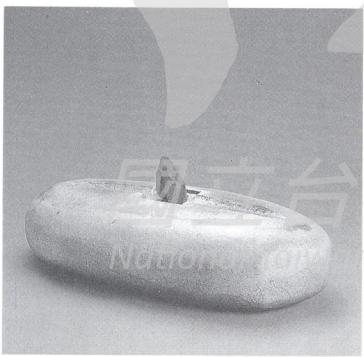

沈東寧

風景

「編號 3205」陶塑，是唐國樑最近一系列造型陶藝作品中的一件，俗稱「人要衣裝、佛要金裝」，以展現雍容的氣質，唐國樑編號 3205 的作品，是以金彩的裝飾，改變了陶質材料的質地，閃亮的光澤除了吸引視覺外，更予作品賦以一種新的包裝理念，塑型以抽象的表現，更予觀者產生複雜的感受。

「風景」是沈東寧「心象風景系列」陶雕作品之一。作者以起伏的丘陵、鏤空的窗景，構建出心靈中的風景，反映出作者意欲從結構之主體，引導視覺對其心裡建起的形狀，發出美感的共鳴，三次元空間構成的陶雕量感，與繪畫裝飾結合成為形象的造境，突顯了陶雕的空間架構，使心靈中的風景和造境合為一體，而產生了詩情畫意的景象。

陳正勳

自然來、自然去
—存在你我之間

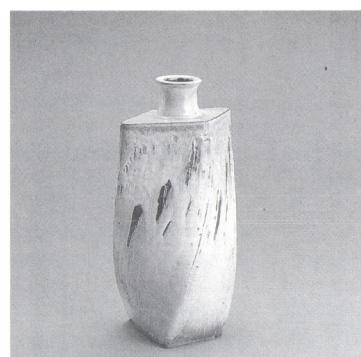
「自然來，自然去—存在你我之間」，是陳正勳的一件陶塑。宇宙的起源，自然的生滅，一向是作者喜歡探討的主題，作品重視土和火焰交融的色澤變化，對於無始無終的自然氣息，始終是他無限深思的綸延。作者並企圖使其作品完全化為觀念的化身，以解脫任何可能的傳統技法的設限。這件作品，顯然的，土是作者主要修持的一種方式，藉着土、水、木、金、火五行的相互搭配，來探究純淨心靈中的自然生命。

徐翠嶺

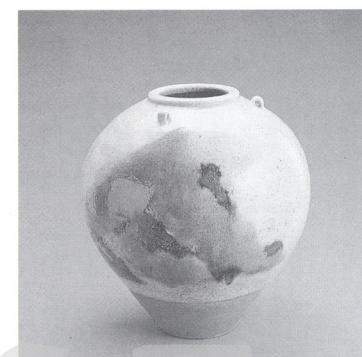
意識

「意識」是徐翠嶺的一幅陶板畫，作者用樂燒的方法燒成，色澤清麗可愛，展現了作者創作無盡的才思與幻想。作品畫面有潑墨的感覺，鮮活度高，明暗對比強烈，予人視覺產生無限的遐想。

唐彥忍

春之聲

鄭光遠

山水大甕

「春之聲」是唐彥忍的變型陶藝作品，作者以「春雨來時滋潤大地，雨後碧草破土而出」的意象，完整的將心中的意象呈現，藉拉坯變形後的陶瓶烘托出來。變形部分代表草的扭曲與破土而出的狀況，上半部灰白的部分，代表春雨。作品完整度高，極其難得。

「山水大甕」是鄭光遠的作品，作者以傳統的造型，潑彩的手法，為陶甕添製了新裝，打破了過去舊有的裝飾形式，使古老的陶甕散發出潑彩山水的新意。

陳國能

如如

羅森豪

汙水、淚水

「如如」是陳國能的一件陶雕，作者以苗栗土摻合熟料作成陶雕累落石板的形象，表面施以黑色化裝土及含銅無光釉燒成，充分的展現了陶土的質感。標題「如如」為不動之意，作者認為泥土、水和自己三者在精神上是一體的，故陶雕本身所呈現的氣勢，充分的展露了作者本身對自然變化的觀察力。

「汙水、淚水」是羅森豪以青瓷加裝白釉的汗滴、淚滴瓊形器。作者將陶藝工作者的辛苦與流著的汗和泥土為伍的景象，以及淚水與火焰交織的印象，借用這件標題為「汙水、淚水」的陶瓈展現出來。造型、裝飾都有傳統的痕迹，但有創新的表現與詮釋。