

吳金象 — 心無盡 · 意無盡 · 陶無盡

吳金象 集陶窯工作室主持人

吳金象從磨練拉胚技巧進入創作的哲思意境。(丁瑞愉攝)

Chin-Hsiang Wu: The Artistic Conception, Idea and Vision of Working on Pottery Art Creation

■ 丁瑞愉 Rita TING
自由媒體工作者

有心之始，柳成蔭！

因為想要「用自己做的杯子喝茶」而選修陶藝課，
因為想要發現自己內心的「奇幻異想」而享受創作的樂趣，
更因為發現「複合媒材的陶藝創作」空間無限寬廣而許下一輩子的承諾。

凡走過，必留下痕跡

- 1996年 文化大學美術系西畫組畢
- 2002年 第五十六屆全省美術展工藝類第一名
- 2002年 第二十屆桃源美術展雕塑類第二名
- 2002年 第二十屆桃源美術展油畫類優選
- 2003年 第五十七屆全省美術展工藝類優選
- 2003年 第八屆大墩美術展工藝類優選
- 2003年 第二十一屆桃源美術展雕塑類第二名

創意舞台無限大

從興趣出發，用心觀察生活中的每件事物，虛心求教、不斷實驗，心念所到之處，無不是創意的舞台。

吳金象陶藝創作皆從草圖構思出發。
(吳金象提供)

引言

如果，問一個學齡前的孩子，你喜歡畫畫嗎？相信百分之九十九的孩子會說：「喜歡！」如果，你把畫筆交給他，讓這孩子自由揮灑，他便會毫不猶豫的在牆上、地上、紙上、桌上開始他的「遊戲」。問他：「你畫的是什麼？」天真無邪的孩子總是可以充滿自信的跟你說：「這是花、那是雲、還有我…」此時，「畫畫的目的是什麼？」根本與他無關，對他而言，這只是一個開心的遊戲，也只是一個可以表達自己想法的方式而已。然而，對於一個藝術創作者而言，「為何創作？」卻是一個大哉問，如果沒有答案，也可能失去了創作的方向與動力。

對於這個創作者的大哉問，陶藝創作者吳金象一直到大學時代的素描課上，才經由李德老師的思考引導，漸漸地撥開了內心的迷霧，由一位「技法純熟」的畫者，邁向「藝術創作」之路，更在「與陶相遇」之後，碰撞出創作生命的永恆之火……

緣起 — 聽取自己內心的聲音

回溯自己與創作結緣的開始，得過諸多國內美術工藝獎項殊榮的吳金象說：「我從小就喜歡畫畫，常在外牆上塗鴉，從來沒上過什麼才藝班或美術班，連幼稚園都沒上過。」

小時候住在雲林鄉下奶奶家的吳金象，爸媽都在外

「我的同學」— 奇特造型饒富純樸質感。
(丁瑞拍攝)。

地工作，可以說是十分自由自在地成長，也沒像現在的孩子一樣得到諸多的栽培，但倒是有一個畫畫的啓蒙老師，就是他的舅公。他說：「由於舅公是專門畫山水油畫、花鳥畫等掛畫、裝飾畫的畫者，畫技十分出色，所以我小時候十分崇拜他，常自己坐公車到天母去看他畫畫、跟他聊天。或許，在不知不覺中也學到了一些畫畫的技巧。」

因為愛畫而畫的吳金象表示，雖然小學與國中時期常因為美術表現很不錯而被推薦當學藝股長，但這些外人看來是鼓勵的動作，自己倒不怎麼在意，直到進入復興商工美工科之後，跟一群同好成爲同學，並在班上名列前茅後，才慢慢加強了在藝術創作上的決心與興趣。不過，吳金象會選擇復興商工就讀，則是舅公看自己愛畫畫而給的建議。「我一直不是個很會做生涯規劃的人，總是跟著感覺走。」吳金象說。這樣的個性，倒也讓他得以拋卻許多世俗的思慮與牽絆，專心地在自己的興趣上走出一條朗朗大道。

「女人與月亮」— 呈現浪漫幾何的風格。(丁瑞拍攝)

轉捩 — 打開裝滿奇幻異想的心靈寶盒

高中三年，復興商工的專業課程要求得嚴，而吳金象也因此打穩了繪畫的根基，但此時，他卻不知為何而畫，只知道怎樣畫得像、畫得好，直到進入文化大學美術系就讀後，才遇到影響自己創作生涯深遠的良師李德。「李德老師總是以分析、思考的方法，引導你看畫面的結構及畫中的涵意，那時我對老師所說的許多道理聽不太懂，也有許多同學覺得他講的課太玄了，但我卻因此而慢慢地懂得用不一樣的角度來看待畫作與畫畫這件事，也漸漸地找到創作的動機，開始有了自己創作的想法。直到現在，他的一些話，雖然我無法很明確地

引述出來，但卻都在我的心中持續發酵，成為我創作生涯的一種引導力量。」

現在，問從事陶藝創作的吳金象：「創作的意義為何？」他已經可以非常明確地回答：「創作迷人的地方，在於你可以看見自己，看到自己心裡的奇幻異想，看看自己還有什麼可以挖掘的內容。這是一個遊戲，一個可以玩一輩子、永遠沒有結束的遊戲。」

陶遇 — 往自己想要的生活情境走去

從一位美術系西畫組的學生，成為一位願「與陶共舞一輩子」的專業藝術創作者，吳金象仍是同樣的一句話：「我只是照著自己的感覺走罷了！」但，除此之

外，還有二個很重要的原因，一個是引發他接觸陶藝的「機緣」，一個是激發他創作能量的「領悟」。

「機緣」，出現在大學三年級的時候，那時主修西畫的吳金象因為看到選修陶藝課程的同學開心地用自己做的陶杯、陶壺、陶盤作品喝茶、吃飯，興起了「我也想要用自己做的杯子喝茶」的想法，而加入陶藝課程的選修行列。在一年多的陶藝課程中，雖然接觸了拉坯和配釉的實際操作過程，但尚未真正地體會陶藝創作的樂趣。不過在大三、大四的寒暑假期間，吳金象常與女朋友(也是現在的太太)到一位學長廖禮光位於北埔的陶藝工作室玩，因而感受到一種內心所嚮往的生活方式！「那是一個位於偏遠山邊，旁邊有條小溪的木屋，明亮、安靜而充滿綠意。從初次到訪之後，便一直希望自己也能擁有那種感覺的工作室。」這樣的想法，

也在畢業後因女友的提議，在中壢開設

「悠」— 以扁葉造型隱喻穿梭世間的靜穆。(丁瑞愉攝)

「集陶美術陶藝教室」教小朋友畫畫、捏陶，而自己則在退伍後，基於給長輩放心的想法，先到中壢國中任教，婚後才在太太的全力支持下，專心投入陶藝創作之路。

「領悟」，觸發於一次偶遇。「我有位從大學時代便一起玩陶的同學，住在金山，我有時會去找他討論作陶的心得與想法，因而認識了許偉彬老師，許老師的陶藝作品跳脫了一般陶藝創作的素材與範圍，而以他在金山海邊所撿拾到的浮木、

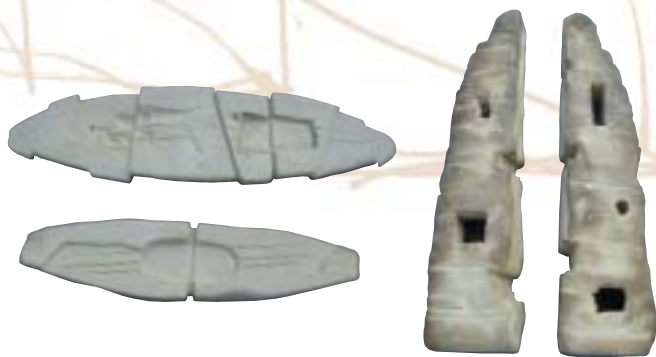
廢鐵等各種媒材與陶結合，成為複合媒材的藝術創作品。這讓我大開眼界，也發現了『陶藝創作』可以無限延伸的可能。」自此，吳金象愛上這種「化腐朽為神奇」的感覺，由此而開拓出一條自己可以「玩一輩子」的陶藝創作大道。

火花 — 創意來自於無盡的關懷與自省

外表十分樸實的吳金象，說話十分簡短，生活十分單純，常覺得現代社會太過虛浮、複雜，太多的物欲蒙蔽了內心的寶盒，因此，他的陶藝作品以「合」的系列，探討著人生百態，也從觀看中反觀自省，經由思緒的沉澱提煉出作品的精髓。他表示：「任何看法有對就有錯，任何事物有好就有壞、有正面就有反面、有大就

「創意是累積、沉澱而出的產物，並非一時之間可以產生的，因此珍視生活就是創意的來源，不管是在牆角的雜物間、遍地的落葉中、路過的街道旁，或是夕陽中的廢棄工廠、成堆的書本，只要你稍稍地停下腳步，用心觀看身旁的點點滴滴，就會發現其中的美麗心世界，這些觀察後的感受，在不久的將來，都可能是作品的創意點。」

因此，就算一時遇到瓶頸，吳金象也會輕鬆地放下手邊的作品，等到靈感重新叩門的一天，再繼續創作的腳步。因此，他的創作過程中，從沒有對同一件作品「再試一次」的經驗，「如果失敗了，表示我構圖中的那一個環節出了問題，既然如此，何不換個題材與想法呢？」

金象創作的模型初胚。(丁瑞愉攝)

吳金象自己蓋的窯場。(丁瑞愉攝)

有小，人類有男女、動物有雄雌，白晝之後黑夜接著來，渾沌接著是清澈；萬物之間皆有兩面，有其一必有其二，缺一必無二，兩者之間循著某種規則運行著，相繼相生，這就是我為何要以兩個物件結合為一個作品的開端，也是『合』系列作品的精神主軸。」

對於一般創作者常會遇到的「瓶頸」問題，吳金象倒是十分平淡以對，他說：

學習 — 在虛心求教與不斷試驗中前進

在陶藝創作的學習過程中，「課堂中的學習」對吳金象來說，只是個敲門磚而已，「以友為師」才是讓他不斷得以精進的最佳途徑。「做陶，除了創意之外，還有許多選材、用料與火候等問題，都是須要下功夫去鑽研的，幸運的是，我有幾個好友正是這方面的高手，雖然他們是以

『生活陶』的創作為主，而我則是以『藝術意念』為創作方向，但我們都會一起討論與分享自己的做陶心得，我總是經由這樣的討論而獲益良多。」

另外，「不斷的嘗試」也是吳金象的得分法門。他認為：「克服創作障礙的唯一方法，就有多做。因為陶需要乾燥、燒成的過程，很可能在乾燥的過程中，就有諸多原因造成『土裂』的問題，此時，就只有反覆不斷地去分析它的原因，不斷的實驗解決問題，當然，也可以與同好討論吸取經驗以縮短實驗的過程。」

對於初學陶的人，吳金象建議如下：

一、重視細微的問題，因為它們將來都有可能影響作品的整體。

「合2—生」— 陰陽兩性之合才能造就宇宙生命之無限延續。(吳金象提供)

「虛觀」— 世界萬物所依存與構成之理是需以虛懷之心參透。(吳金象提供)

「佇視」— 佇立而視即可窺見萬物之至理。(吳金象提供)

二、基礎功夫一定要扎實，美術的基本能力養成非常重要，它攸關將來對作品結構與美感的掌握能力。

三、重視同好間的交流與切磋，多參觀展覽，若是能有老師與前輩的指導更好，總比自己摸索來得快。讓自己各方面的能力都能進一步地經由探討、反省而更上一層樓。

四、多試驗、多研究不同的材質，並嘗試將之交互應用，以訓練自己的組織能力。

五、博覽各陶藝家的作品，並深入觀察他們的風格與創作觀點，從中瞭解自己的喜好，找出最適合表達自己的風格。

六、留下身旁的一草一木、一物一事，多接近大自然，讓自己的心能收、能放，思緒靈感才會源源不絕。

七、養成隨筆而畫的習慣，一條線、一句話、一個圖像，將眼前所見、腦中所想，都記錄下來，這些都有可能成為未來作品組成的重要元素。

舞台 — 裝上「意念」的翅膀任意遨翔

愛陶、做陶的人，不能不知道陶藝創作的舞台何在？對此，吳金象說：「現代陶藝的創作中，可大略分為『實用陶』的創作與純粹以造型表現為主的『陶塑藝術』兩大類。『實用陶』強調機能性，並著重在造型與釉色上表現自我風格；『陶塑藝術』則除了在造型、釉彩、質感上必須符合美學之外，創作意念的表達更是重要。」

因此，選擇「陶塑藝術」為終生志向的吳金象認為，「創作」是個人情感的抒發，以及心中所思、所想的意念表達，現代社會的藝術發展蓬勃，只要善加運用各種媒材的多樣性，陶藝作品的舞台是非常廣大的。

不管是現在或是未來，吳金象也會如此秉持著創作的信念，「選擇適合自己意念表達的方式，不斷地走下去。」