

賞心樂事話陶藝

The Joy of Ceramic Appreciation

方姘人 Ming-Jen FANG
國立歷史博物館行政助理

遇見陶藝展之美

記得國立歷史博物館曾在 102 年舉辦「石灣陶藝術展」，是精選素有「中國工藝美術大師」美譽的廖洪標先生之 40 件石灣陶精品傑作以饗參觀民眾。這期間，我因在現場擔任導覽服務為期數十天，除了每日能夠近距離觀賞這藝術品的佳構形貌之外，還有機會親炙此展品之收藏家羅先生而得其教益，因而獲得許多有關大師對於每一件作品形塑時之淵源歷程。

一件作品在創作前，其立意、構思的過程是如何殫精竭慮，到作品製作的階段所需經歷的手捏、拉坯、盤築、輪制、塑化、彩繪、施釉、焙燒等手法，直至最終精妙瑰奇巧奪天工的作品完成，真是嘔心瀝血煞費苦心，這一切都需要藝術家的稟賦與努力，才能有不凡的傑作呈現。因此，每次我在為蒞館觀賞石灣陶藝的來賓作導覽解說時，無不抱著敬謹的態度，竭盡所知所學，把展品相關的知識分享民眾。如此，一次次，含情凝睇於一尊尊蘊蓄歷史跡痕的古代人物肖像前，以眷顧的眼、戀慕的心，深情繾綣全神凝注；一回回，無邊懷舊的思緒讓我憶起流逝的歲月裡，腦海裡點點滴滴曾經習得的、獲知的、親自體驗的有關陶藝的識見，不召自來。

一場美麗的邂逅，讓我一直想把當時的感動記錄分享，今日終於援筆……

打開記憶的錦盒

什麼時候「陶」的知識開始貯蓄在我的腦海？是國中時候吧！歷史課教到：中國的陶文化源遠流長，至今已經成為文化藝術領域的一朵奇葩。我的心坎裡亦有一些深刻的鈐記：

史書記載：西元前 5000 年至西元前 3000 年前的新石器時代，那是以農業為主的年代，人們所使用的各種陶器，常彩繪有幾何型圖案或動物型花紋，就是所謂的仰韶文化，也稱為彩陶文化；此外，我記憶深刻的還有繼仰韶彩陶文化之後出現的龍山文化，又叫黑陶文化，據說因內含放射性碳素而有此別稱。

至於，位處中國陝西，被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》，並被譽為「世界第八大奇蹟」的秦始皇陵及兵馬俑，曾轟動一時，就是那些被塑造成士兵及戰馬形狀而用來殉葬的陶俑，它們是西元 1974 年，從秦始皇陵東側所掘出的人馬陶俑，以及從秦始皇陵西側所出土的兩乘銅車馬，不僅神情生動，而且體形高大，昂揚雄健，具有十分細膩的雕塑手法，由於當年彩繪的色澤仍依稀可

見，深具藝術價值和歷史意義，我雖未曾到過陝西親眼目睹秦陵的陶俑，但我曾隨父母到深圳的「世界之窗」景點旅遊，看過始皇陵的微型展示（如台灣小人國遊樂區的建置），印象也極深刻，所以，陶俑是我所知的另一種陶藝。

此外，用陶土燒製，結構頗為堅實，易發墨而不滲漏的陶硯，也是我熟悉的器物之一，因為喜好書道的父親就擁有一方大型陶硯，父親說用此硯不損毫也不損墨，可媲美石硯，父親鍾愛的正是它樸實無華的形貌與堅硬耐磨的質地呢！

職業是建築師的家父，如何使設計的每個建築物都賦予不一樣的生命力，是他的職志，所以生活美學與美感經驗是他非常重視的一環，加上家母自職場退休以後，至今已有十多年從事於古蹟導覽解說的志工，他倆有志一同，曾無數次帶領我參觀過許多古建築的設計，巡禮台灣的廟宇，諸如：曾獲得聯合國教科文組織頒發「2003年亞太文化資產保護獎」的台北保安宮（中華民國內政部於1985年認定保安宮為國家二級古蹟）、萬華龍山寺、嘉義縣新港鄉供奉媽祖的奉天宮等，每一次，他倆都親自為我解說有關剪黏與交趾陶這兩項高難度的傳統工藝，使我知道這些光鮮亮麗、色彩繽紛的作品，不僅包含了匠師畢生的心力，還象徵著中華傳統文化的傳承，是非常寶貴的知識。

「剪黏」相傳是中國南方特有的鑲嵌藝術，早期的「剪黏」是利用破碎的瓷片或碗片，把材料修剪成打稿時已勾畫製作出來的形狀，然後，再一片片的黏貼在塑造好的形體上面，這是裝飾在建築上的工藝，流傳在福建漳州、潮州一帶民間居多，它的起源難考，但清朝時就採用剪黏裝飾寺廟，這項技藝在清代中葉，隨著移民傳入台灣，除台北大龍峒保安宮外，在萬華區的龍山寺屋脊及飛簷上或有龍、鳳、麒麟等吉祥物的造型外，亦綴飾色彩瑰麗

的剪黏及交趾陶作品。雖然製作「剪黏」是非常耗時、勞心又勞力的工作，但建築物的屋頂因為有了它的裝飾而顯得更富麗堂皇。

源自唐三彩的交趾陶是台灣傳統中式建築（廟宇居多）常見的裝飾，它是由大陸南方傳入台灣的一種低溫彩釉軟陶的特殊製陶技術，早期最常見於廟宇的水車堵以及中大型的壁堵，台北保安宮的交趾陶大抵採手工製作，從畫稿開始到捏、推、塑、貼、刻、劃的形體塑造，接著要把捏製好的作品陰乾至半乾狀態，然後，為了使燒製時不致龜裂，還得將坯體背部或底部掏空，待完全乾燥後進行攝氏達1100度的素燒……，如此繁複的步驟之後，才有美麗的作品呈現，這過程，大概只能以王安石的詩「看似尋常最奇崛，成如容易卻艱辛」來形容了。

陶陶樂事滔滔說起

想到這世上有那麼多陶藝創作足供瀏覽，真是賞心樂事，它們帶給人的視覺美感，也真的是令

我樂陶陶呢！追根究柢，陶製品原本大都是與生活相關的器物，有其實用價值，卻並非為藝術而製作。然而，取材自歷史傳說人物的作品卻是屏棄實用價值，而盈注真摯的情感，並結合高超的藝術手法，而成就了陶藝作品的細緻，那作品是陶融情感與靈氣於一爐的菁華淳美，是形而上的藝術，若以進化論的哲思來看，現代陶藝已是將藝術理念與陶瓷科技相結合的世代，從事這項物業者，若非與時俱進，勢必跟不上浩瀚潮流，倘能有新思維、國際觀，擅以自身創作經驗結合嶄新藝術理論和現代科技知能，就能夠在作品中落實科學的精確與效益，以及生活的自在與寫實，冶中學與西學為體用，無分軒輊，出神入化地嶄露質能。

每個人心中都有一個藝術的靈魂，許多創作者形塑的作品正是以歷史的跡痕、生命的感知、藝術的巧思，卓然呈現，依我之見，史博館那次「石灣陶藝術展」之作品，亦可以說是藉石灣陶為媒介，結合藝術理論與創作概念，將泥火之美發揮到極致，怎麼說呢？陶的原形是土，土經火的淬鍊，歷經泥火交融、釉料施持，又加以一系列繁瑣的煉、

拉、修、燒等劇烈變化的過程，終於，璀璨的色彩紛呈、傳奇的神韻之美展現，其中蛻變中需有多少簡素、深邃、幽玄、神祕、奇絕等種種清雅脫俗的底蘊，方能陶融成作品中豐富多變的釉彩，以致有晶瑩剔透、絢麗不豔的丰姿呈現呢！

那次石灣陶的展品以人物肖像居多，從作品中表現的人體構造與肌理、衣紋線條處理、多元釉色變化等特色，可知創作者在陶鑄中不但投入豐富的感情，而且兼容傳統與創新，亦即結合東方傳統的知能與西方現代科技雕塑的理念於一爐，既發揮自身深積幽邃的石灣傳統陶塑創作能量，又涵融西洋雕塑塊面結構的手法，全部挹注在作品裡產生共鳴，遂能創造出這些細膩精緻別具風格的陶製人物作品，個個宛如玉石之昭華潤澤，不僅形象傳神，而且風骨奇絕。

釉變豐富美不勝收

當時觀賞石灣陶展的民眾甫入館內，首先躍入眼簾的便是一字排開的「五虎將」，陶藝家形塑的

3 五虎將，從左到右分別為：馬超、黃忠、關公、趙雲、張飛 1993 綠開片釉

這些作品，每尊約 40cm 左右，每一肖像都手執兵器，威風凜凜，有義薄雲天的關公，眉揚目炯；虎鬚倒蓄的張飛，杏眼怒視；濃眉大眼的趙雲，一派英勇忠誠；黃忠則寶刀不老，溢於形貌；而身披鎧甲的馬超，其傲視群倫的舉止，酷肖生動，這五個將軍擺在門面，氣勢無不叱吒風雲、威風八面，可以看出創作者在陶藝塑型的造詣。

猶記五虎將的關公，身著綠袍，那開片綠釉的紋路與色澤，近似家母選購自鶯歌的陶藝坊常用來沏茶待客的一套茶具，很精巧；而另一尊以名貴的紅鈞釉色塑化成的關公，其造型不論是神情韻致、衣褶線條等，都是符應關雲長在歷史上的行誼與定位，讓人望之肅然起敬，堪稱鬼斧神工，比之與家父收藏的一顆頗為巨碩的紅玉石，那石上的水紋與本身的赭紅色澤，乃天地的作手自然化育而成的，

而關公身上那紅鈞釉雖屬人為，卻猶如天成，其高難度的配色、施釉、衣物摺痕、窯燒等技巧，著實引發不少觀賞者嘖嘖讚嘆。

記得少年十五二十、心情如詩的歲月，「尚白」曾是我審美趣味上的特殊偏愛，白，是滑雪場上大片的皚皚白雪，是大自然賦予大地的疋練之美，也是童話故事裡，張開羽白翅膀翩跹而至的天使，雅潔高尚……；且說那凝脂如玉的開片透明白釉，玉潔冰清地透露著光亮瑩瑩，點綴在作品《畫龍點睛》裡那神龍上天時所乘的雲，使整個作品更加有亮點，即便是僅僅綴飾在關公的帽徽、腰帶上的珠白，都凸顯出紅裡透白的耀眼，更甬說《老子出關》及《劉海戲蟾》兩人身上所著的白衣，也都是一大幅的開片白釉，觸目所及，那白，與象徵高尚、純潔、真誠、善良等觀念緊密相連，是白玉無瑕、白圭無玷的視覺美學，除

1 老子出關 紫氣東來（精品）

2 劉海戲蟾原作 1987 開片白釉
13.5×18×31.5 cm

了浩如煙海的神話故事和宗教信仰的推波助瀾作用外，許是潔淨無瑕，讓人更宛如有一種悠然神往的光明境界可以追尋呢！

看到這些作品藝術精粹的表現，我明白這是和所有技術、技法和技巧等技藝神髓息息相關，是絕非輕易可拆解的元素，箇中內蘊的高度、廣度之奧妙，即使心嚮往之，若非長期努力，時時浸淫，實難以達成。當然，藝術也是沒有終極目標的，所以，縱有天賦異秉，猶需仰賴日常修行的功夫，努力，是一把打開無限潛能與美善的鑰匙，唯有如此，才能時時孕育無限的智慧與能量，悉心致力於彰顯藝術的涅槃境界，以致受人崇拜。

文化神髓氣韻天成

好的作品是具有生命力的，都是創作者蓄積理

性的思維與感性的覺知，千錘百鍊之後，蛻變而成洋溢詩情畫意美感的傑作，那次參展的陶製人物作品中，宛如有藉國畫山水畫法之表現在樹皮、山石紋理的技巧，去勾勒出他們的肌理線條，彷彿血在淌、脈在動般地神靈活現，一旦你仔細凝視，會看到李逵的精悍勇猛形象、漁翁釣到魚的驚喜表情、煉丹羅漢的骨骼肌肉、與福音濟公生動逗趣的臉龐，除了隱喻吉慶喜樂之外，亦饒富圓融純真的意象，真是諧趣十足。

觀賞這些妙手天成、栩栩如生的創作，你會心領神悟到什麼是藝術創作的氣韻之美、色澤之美、紋理之美。驀然間，藝術家所形塑的古代那些英雄豪傑、高人雅士，彷彿將他們的精氣神靈活纖巧地躍動在你眼前，正以藹然可親的態度和你娓娓閒談耶！

推廣陶藝以塑造文創產業新勢力

品味藝術是獲得精神力量的源泉，透過人與藝作品之間的深度應和，可以消除壓力，撫慰心靈。遠自石器時代，人類就開始發展陶藝，最早僅用於民生所需，屬傳統工藝，但隨著技術和製造工具的發達，製陶逐漸變成了一種藝術，因此稱為陶藝。今

日世界各地的藝術相關機構，多有安排以陶藝為主的課程，有些學校還設有專業領域的學位，此外，坊間也有不少的陶藝課程，供年齡廣泛的喜好民眾學習，可知陶藝在現代社會受重視的程度。

在台灣，陶藝美學業已日益受到關注，鶯歌陶瓷博物館乃政府單位用心經營建造的，記得 2004 年，我與父母曾去該館參觀台灣國際陶藝雙年展，這是一項大型國際陶藝競賽展覽活動，目的在於引進國際當代陶瓷藝術、教育和評論，將台灣製陶藝術推向國際舞台。由於鶯歌是台灣首要陶瓷重鎮，此地的製陶已有 200 多年的歷史，自 2000 年此地設立陶瓷博物館之後，為推廣陶藝創作至全球，2004 年起，每兩年一次舉辦台灣國際陶藝雙年展，讓陶藝愛好者有了國際化專業展覽的舞台，有機會與民眾一同分享陶藝創作的心路歷程，而民眾欣賞到不同創作者的生活美學風格，亦能提升美學視界，可謂意義深遠。

事實上，除了政府的力量之外，民間設置的許多推廣陶藝的園地也不遑多讓。許多年前，我曾伴隨父母去過位於苗栗縣苑裡鎮的華陶窯，那地方土地廣大，園內有古樸的三合院建築，家父告訴我：此地處處可欣賞到台灣建築景觀的工法與美學，像紅磚、黑瓦、木板門等都是；窯場主人以製陶、燒窯、種植、造景、復育原植物的理念經營他的園林，還規劃了柴燒窯與陶藝工作室，是運用山上的相思樹林做為燒陶的柴薪，創作出古法柴燒登窯與柴燒陶的特色，那一回，我們也在那兒各顯身手製作陶杯，並享用大陶缸盛裝的鄉土風味餐，至今難忘。

此外，求學時期的校外教學活動，我曾徜徉過的「水里蛇窯陶藝文化園區」亦值得一提。那蛇窯是順著斜坡地以土磚砌成，窯身遠望如蛇形，故名之。猶記得那兒設有文物館，便是讓我縈懷至今的賞陶一隅，因為該館陳列 50 年代先民們日常生活所使用的陶製品，引發我思古之幽情；那裏還闢有陶藝教室，讓大家學習製陶。或許，每個人心中都有一個渴望創作的靈魂吧！那一趟旅程，透過雙手捏塑陶土，同儕們不只感到其樂無比，亦紛紛展現個人對美的追求本能。所以，我覺得拉坯製陶是值得推廣的才藝學習活動。

以當今工業化快速發展的時代而言，如何運用智慧向世界打開一扇藝文之窗，把陶藝發揚光大，成為一種優勢文化產業，並極力輔佐，廣泛倡導優秀人才，悉心投入台灣陶製文創產業，讓有特色的產業質能多元發展，以健全整體文創產業之魅力綻現，並引起全球陶藝界對台灣陶業的關注，這是我們可以持續努力的方針。

藝術作品是性靈最好的滋養

藝術的世界繽紛多彩，影響人的力量至高至大，觀賞任何藝術展品，都讓我得以窺見一件件作品背後蘊蓄著無比豐美瑰麗的心靈，我也深信：唯有懷抱如詩的情懷，才能在歷史的軌跡裡、人世的滄桑裡、人文的底蘊裡，找到創作的源頭活水，而後，存續智慧，塑化美力，創造永恆，讓藝術的養分汨汨流淌，得以永續地滋養每一個人的心靈。