

「土」的探索

在傳統的概念中，陶瓷是指日常生活中所使用的瓶、罐、碗、盤，或是建築瓷磚、裝飾瓷偶、衛浴設備及工業用陶瓷配件等陶瓷產品。這些在人們生活周遭常見的陶瓷器，均有其特定的實用機能，而其造形也隨著實用機能上的要求而受到一定的約制。

最早利用陶瓷材料做出非實用的造形作品，大約是在一九五〇年代中期美國加州以彼得·沃克斯(Peter H. Voukos)為首的陶藝家們所開始的，並且在很短的時間內影響到世界各地的陶藝創作。這群陶藝家的作品與一般所謂的「陶藝」作品完全不同，他們的作品完全脫離了實用的範圍，而成爲獨立的純粹造形藝術，這種非實用陶藝的創作理念，成爲第二次世界大戰後美國陶藝創作最顯著的現象，也因此，使世界各地的陶藝邁向更自由、開放的創作空間。

這種創作觀念的改變，最主要的關鍵在於：使用「土」的目的從構成器皿的形體轉換成「土」本身的造形表現，也就是「土」由幕後英雄變成台上的主角。這種重視素材本質表現的現象，亦正是二〇世紀美術潮流的新趨勢。

現代陶藝追求造形的表現，將「土」視爲創作的材料，基本上具有三個意義：一、陶瓷本身的造形被當作「畫布」使用，也就是把二次元的平面繪畫，在「土」的立體造形上表現出來，使繪畫與造形相結合，表現更豐富的繪畫效果。二、「土」是同時具有造形、色彩及觸覺質感三種特色的素材，尤其質感的「觸覺美」是極爲重要的特點。三、黏土造形的形體與表面之間，從傳統陶瓷的互補關係改變爲對立的關係。在傳統的陶藝表現中，作品的形體與表面處理必須尋求最適切的搭配，而在現代陶藝創作裡，則是強調二者之間特色的表現。從上述三個意義中可清楚地看出，現代陶藝創作的理念，就是將「土」的素材、形體、概念三項要素渾然地融合在一起。

在自然界中，「土」所呈現出的面貌是多樣的，每一種相貌都烙印著環境變化所造成的痕跡，刻劃著變化的事實，更顯示出其相對反應的結果，因此，在複雜多變的自然環境中，「土」的相貌是豐富而動人的。而藝術家以「土」作爲創作的素材，就是利用其豐富而動人的相貌，作爲創作表現的媒介，來傳達自己的意念。

就表現的形式而言，藝術家首先注意到的是「土」在作品上的存在意義；雖然「土」與木、石、金屬等一樣，是造形形體的構成材料，同時也是造形表現的媒介物質，但是正如前所述，在物質的特性上，「土」卻獨有豐富的物質表相，而這表相的本身便直接成了藝術家創作的題材。另一方面，透過「土」的表相——亦即外力加諸於「土」上所形成的痕跡，更顯示出物質受外力影響的過程軌跡，因此，在表相之外，「土」的狀態更具有敘述外力意圖的象徵意義，這也是藝術家藉以表達自己意念的重要依據。

從欣賞者的角度來看，傳統陶器之美除了在於外觀的造形與釉色之外，在使用時更有一種「觸感」之美。取自大自然的「土」，透過人類的雙手賦予形體，再經過火的燒烤而成爲堅硬的形體，這種「形」的生成與「質」的變化，是「土」給予人強烈觸覺衝動的最大原因。同時，由於「土」的高度可塑性與豐富的質感變化，藝術家可以隨心所欲地做出任何形體，因此增大了創作表現的廣度，藝術家的意念表達能更爲直接而明確，作品給予人的視覺刺激也因而更明顯而強烈。

在「土」的創作活動中，爲了加強表現「土」的特質，藝術家除了儘可能的將「土」的相貌不斷更新與檢討外，更由於後現代主義的影響，增添了其他素材的混合使用。而混合素材之間所產生的多樣性與對立性，亦使得「土」的創作範圍更爲寬濶。同時也因爲「土」與其他素材的材料對比，使「土」的材質特性更爲凸顯。在象徵意義中，也因材質的對立，使「土」的視點更爲多元，藝術家亦得到更大的創作空間。

再者，「土」從原料到固定形體之間，必須歷經許多階段的變化，而在每個階段都有不同的相貌，雖然在「土」的創作中，「成品」是最終的相貌，但是每個階段的變化，卻代表「土」這種物質與時間之間的相互作用及密切關係。因此，「時間」要素在「土」的造形活動中也是一項重要的表現資源。

另外，所有的造形作品，除了作品本身的形體展現外，其周圍的空間也是一種能影響作品表現的重要因素；隨著四周空間的變化，作品也跟著呈現出不同的精神與特質，這是從事立體造形創作的藝術家極爲重視的表現要素。

而「土」的造形則除了前述的外在空間因素之外，更因「土」的造形結構需要而產生了作品的「內部空間」要素——亦即「土」在造形上的中空特性。因此，作品的內部空間與外部空間產生了相互關係，進而衍生出其間的特殊意義，這是「土」在造形創作上的一個重要特質。

綜上所述，在傳統陶瓷製作中居於幕後的「土」，由於現代藝術強調素材本質表現的趨勢，使「土」成爲一種直接而赤裸的造形表現素材，透過其材質本身的豐富變化，展現藝術家造形表現的主題，進而發展出另一個造形藝術的新領域。

而「土」的相貌是無窮的，尙有許多神秘面貌等待造形藝術家逐一揭開。這次在台北市立美術館展出的「土」十一人展，就是對「土」滿懷好奇的一群藝術工作者，基於對「土」的真誠與喜好，所探索出來的一點成果，也希望藉此引發更多的藝術愛好者，對「土」的真實面貌有更深的認識與更多的關注。

Terra: Exploring Clay

Conventionally speaking, ceramics encompasses pots and plates, architectural tiles, decorative figures, bathroom fixtures, industrial units, and so on. These objects, made of clay in the broad sense of the word and seen often in daily surroundings, all have specific utilitarian purposes and uses while their shapes are accordingly determined and to an extent limited.

In the mid-1950s, Californian ceramic artists headed by Peter Voulkos started to do non-utilitarian sculptural works. In a short period of time, they exerted far-reaching influences on ceramic creations in other regions of the world. Quite removed from the conventional mode, these Californian works in clay collectively "classified" ceramics as an independent art form. This conceptual break-through in the most outstanding achievement of post-World War II American ceramic art, which consequently directed worldwide ceramics towards a more liberated phase.

The most crucial point of this innovation might be that the purpose of using clay was no longer just to constitute the shape/form of vessels, but to create and express through clay. In other words, once unsung and behind-the-scene, clay now graces the center stage, revealing an emphasis on the expressiveness of material, one of the 20th century art trends.

Basically, the fact that contemporary ceramic artists seek expressions in a plastic medium such as clay is significant in three ways: firstly, the surface of a three-dimensional ceramic work becomes the canvas for a two-dimensional painting: that is, painting is married to the ceramic form and thus a richer painted effect is obtained; secondly, in a unique way clay combines form, color/glaze, and texture, among which texture, offering "beauty to the touch", stands out; thirdly, the form and surface of a ceramic piece now keep a contradistinctive relationship with each other, instead of the complementary one they used to have; i.e., in the past, the form and surface treatment tended to seek a harmonious collaboration, whereas contemporary ceramics might put more emphasis on unique, even independent performances by each.

To sum this all up, the prevailing idea of contemporary ceramics is that the material, the finished work, and the concept should merge artfully into an integrated whole.

In nature, clay has many a face, with each and every one recording traces of environmental transformation and displaying how clay reacts correspondingly. Thus, in a complicated protean world, the "expressions" of clay are movingly plentiful, and it is this almost inexhaustible expressive potential that clay artists grasp to convey their ideas and concepts.

As a plastic material and expressive medium, clay could be set apart from wood, stone, metal, etc. for it has intriguing characteristics all its own, as mentioned above, that become creative motifs/themes for the artists. On clay, outside forces reveal themselves through the impressions they made. Hence, the "condition" of clay relates and symbolizes the intentions of these forces, thus giving rise to creative ideas for clay artists.