

陶藝釉藥的導師

—— 觀吳毓棠教授首次個展感言

國立藝術專科學校

劉鎮洲

自從民國六十五年，我在國立藝專美工科開始接觸陶藝，迄今已有十八年的時光，而當初領我進入陶藝之門的便是吳毓棠老師。由於受到吳老師對陶藝釉藥研究的專注與執著的精神所感動，使我對陶藝產生了濃厚的興趣；同時也因受到吳老師的激勵與熱心指導，才敢鼓足勇氣赴日本研習陶藝，並完成學業。如今以陶藝為志業，始終不悔。如果每個人一生之中，必有幾個轉捩點，那麼接受吳老師的教誨，以致決心選擇陶藝為志向，則是我一生之中最大的轉捩點了。

吳老師除了悉心教學外，對專業的認真與專注，以及對科學研究所採取的方式與態度，都是學生學習的典範。因此，受吳老師這種氣質的薰陶，使藝專畢業的學生中，對陶藝產生興趣並卓然有成者，為數眾多。所以，吳老師可說是藝專美工科歷屆校友所敬愛的“阿公級”老教授！

吳老師早年畢業於日本國立東京工業大學化學分析科，其後並繼續留校研究資源化學等專業歷練，使吳老師除了具有深厚的化工專門學識外，更養成了專注與執著的科學研究精神。所以，長年以來，他發表了許多重要的化學製造工程研究論文，尤其在返國後任職於新竹玻璃公司、中國玻璃研究所、及擔任台灣省手工業研究所顧問期間，更相繼發表了多篇有關玻璃、陶瓷的專業論文，對台灣的玻璃、陶瓷產業發展，貢獻極大。

非但如此，吳老師並利用講習、教學的場合，將科學研究的精神與應有的態度教導給學生，培養正確的研究方法，有效地推廣玻璃、陶瓷科學的發展。最令我印象深刻的是民國六十五年前後，吳老師指導我們班上的陶瓷工藝課程，在當時藝專老舊的陶瓷實習工場裡，吳老師以其過耳順之年，仍經常成天埋首於釉藥試片堆中，帶領我們進行配釉及燒成之試驗。因此，雖然陶藝課程在我們所有課程中只佔兩個學分，但是卻是我們收獲最多的一個科目。

吳老師的活力與樂觀的天性，也是為學生所津津樂道的。有一次，吳老師帶領班上同學到北投山上去採土，沿途吳老師除了詳細講述黏土的辨識方法與採土的知識外，並一馬當先地攀爬陡坡，找尋道路，我們幾個年輕學生跟在其後氣喘如牛，而他老人家都如履平地一般輕鬆自如。

除了上山採土外，吳老師還經常帶領我們到各地陶瓷工場參觀見習，增進學生對陶瓷生產過程的瞭解，使理論與實際相結合。在整個參觀過程中吳老師都詳細解說，而毫無倦態。由此可見吳老師的身體硬朗，體能絕佳了。這是由於早年吳老師在高中時代便注意鍛鍊身體，並曾擔任橄欖球隊，磨練出一身強健體魄之故。同時，吳老師將這種運動員積極進取的態度，溶入日常生活之中，所以能夠長久保持健康的身體與達觀的心情，令人景仰。

吳老師出生於物質窮困的時代，所以養成了刻苦耐勞的精神，以及勤儉樸質的生活習慣。常跟隨吳老師外出的人會發現：他老人家除非必要絕不坐計程車；用餐時也僅是粗茶淡飯，隨處攤子皆可解決用餐問題。尤其是長期以來他為了調查、找尋適當的製陶黏土，而往來於偏遠山區。所以具有地方風味的小店麵攤，也正是吳老師津津樂道的用餐去處了。而在平日於學校上課後的用餐，吳老師總是和同學一起在學校餐廳享用廉價的自助餐點；有時更以一片酪餅，一盒鮮奶，解決午餐。這種勤儉樸質隨遇而安的精神，尤其值得當下講求物質享受的青年學生學習效法的。

對於釉藥教學與推廣，吳老師總是認真而熱心的。二十餘年來，不論在國立藝專、台灣省手工業研究所、台北市立美術館、或是到各地陶藝教室所開的研習班講授釉藥課程時，吳老師總是身穿西裝，神情專注地以其豐富的學養與實務經驗，教導來自各界不同層次的學生，進入陶藝釉藥科學的領域。

吳老師常以嚴肅中帶幽默的口吻，條理清楚的分析方式，生動地將深奧而枯燥無味的釉藥理論，講述得簡明易懂，使學生能輕鬆地進入釉藥世界。同時，吳老師的教學極為重視實驗結果的印證，所以他鼓勵學生要從大量的實驗之中，增進對釉藥的深刻認識，掌握釉藥變化的特性，從而融會貫通地學習到配釉的要訣。近年來，原本被陶瓷業者視為傳家秘方的配釉方法，慢慢地變成公開而普遍的技術，並因而連帶的影響到台灣整體陶藝的蓬勃發展，因此，吳老師的釉藥教學推廣，實在功不可沒！

中國陶瓷之美，在於端莊大方的造型，與溫潤典雅的彩釉；尤其是歷經高火度燒成的中國釉彩陶瓷，更在世界工藝史上綻放光芒。為了傳承與發揚中國傳統釉彩之美，吳老師耗費相當多的時間，致力於這種高溫釉藥的研究。他以研究化學分析的專長，將傳統釉藥做有系統的整理、分析與實驗，並從現代的原料中，調配出理想的傳統釉色；同時，為了使傳統釉色能適切地表現在台灣本土出產的坯體上，吳老師還跑遍全省各地，採掘、試驗各種省產黏土，以尋找出最理想的黏土及釉色的組合。

除了中國傳統釉色的研究外，吳老師同時也致力於各種不同燒成溫度的色釉開發，並發展出許多具有現代感的鮮艷色釉，能適用於各種現代造型上。這種落實陶藝本土化的精神，尤令人敬佩。

這次吳老師將其鑽研釉藥數十年的成果，首次展現在作品上，令人耳目一新。展出共分為三個部分：

第一部分：“中國傳統釉彩系列”是將其苦心研究多年的青瓷、銅紅、鐵紅、釉裡紅、黑天目等中國傳統釉色，搭配在仿古的器物造型上，表現得恰到好處；尤其是在燒成火候方面，掌握得尤其精準，使傳統陶藝之美得以再度重現。

第二部分：“應用釉彩系列”是利用跳刀或旋紋等製作方式，將傳統釉彩運用在現代造型上，以產生深淺不同層次的效果；或是如鎊錫紅系列直接以窯變方式來創新釉藥的呈色。這種種的表現手法，無非是想讓傳統釉色之美，能在現代的時空中，得到傳承與延續。

第三部分：“推廣釉彩系列”則是結合現代製釉技術所研製出的新釉彩，表達在現代創新造型的作品上，具有現代感與鮮艷活潑的特質；同時也因這種表面彩飾適合呈現在各種現代陶瓷產品上，而使得釉藥的表現形式，變得更為寬廣。

這次展出的作品造型種類繁多，釉色的變化也極為豐富多彩，使原本理論化的釉式或刻板無味的試片，轉變成一件件有形有色的作品，展現出吳老師多年鑽研釉藥的具體成果；同時也提供台灣陶藝界一個參考與學習的目標。在此特別感佩吳老師的辛勞，並祝全省巡迴展出圓滿、成功。