

我的作陶歷程與陶藝創作理念

〔下〕

◎ 劉鎮洲

創作理念

陶瓷自古以來就與人類的生活有著極為密切的關係，是生活中不可或缺的物品。在今日的生活空間中，除了

餐飲使用的餐具、容器、茶具外，最常見的便是壁磚、瓷磚、衛浴陶瓷了，雖然這些陶瓷用品與生活的關係密切，但是卻因其實用機能要求，超過精神感受的藝術性，所以在當今繁忙

的生活中，不易產生較有效的精神紓解作用。因此，具有造型個性與明顯造型意念的陶藝作品，才能在日常生活中突顯出陶瓷藝術所予人的一種怡情效果。

多年來的作陶生活中，我始終深信泥土與人類之間的關係是最為緊密而融洽的，在創作中，對造型掌握的感覺是如此的直接與完全，同時，心中的意念也能充分而順利地注入作品中，所以，除了從完成的作品中能自得其樂之外，還存在著一分特殊的情感。

在現代都市的水泥叢林中，接近自然、親近泥土，已經變成一種奢求，而孩提時徜徉在大自然中的深刻記憶，及偶爾在假日投入自然所得到的感動，總成爲現實生活中常有的悸動。因此，我常喜歡把自然界中的山川、氣象做爲創作主題，融入作品的表現之中。藉著一方陶土，將大自然的景觀濃縮在其中，捕捉屬於自然的那分優雅與舒暢，並揉入自己心中對自然的情感與關懷。讓自己能在日常生活的空間中，藉著作品神遊自然。

陶瓷材料予人親切的感覺，它除了具有溫潤柔和的觸感外，在視覺上更具有優雅、質樸的特色。因此在作品表面的處理上，我常保留含粗質顆粒熟料陶土的質感，配合局部的釉面效果，使作品呈現出樸質、含蓄而具量感的泥土之美，及其中所含有的豐富

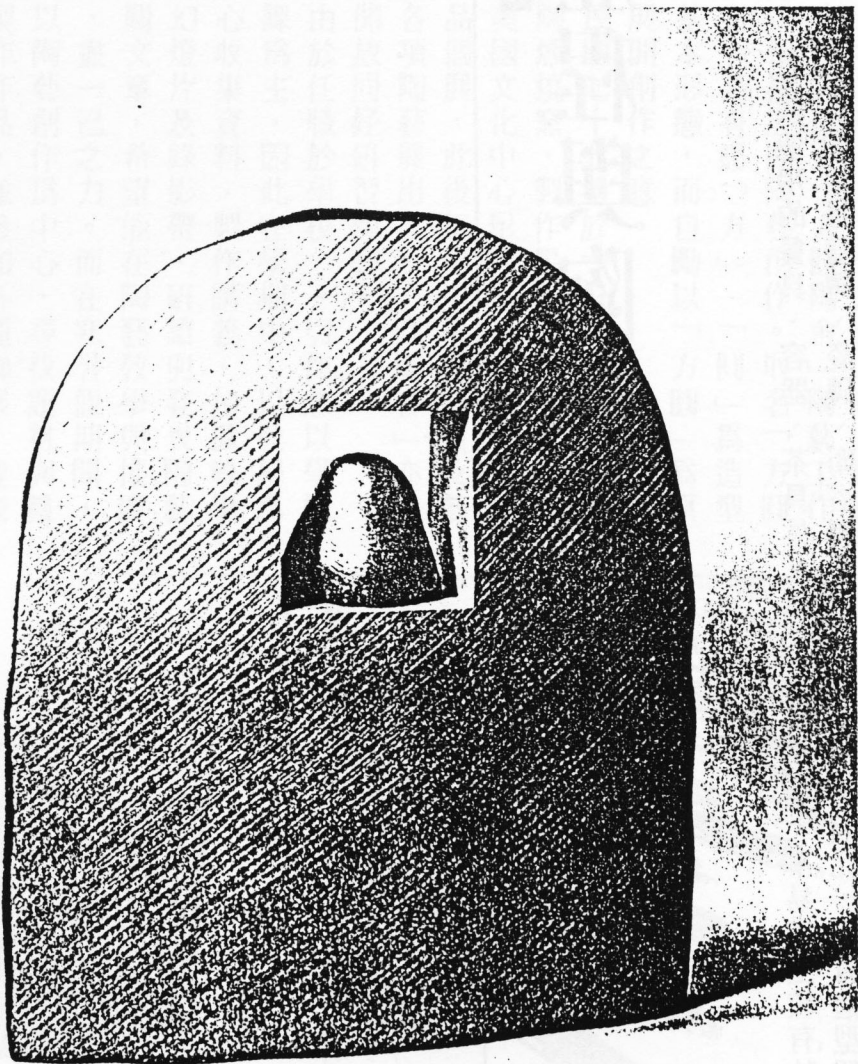
生命力。

我的陶藝創作中，從意念的形成、造型的構想以至作品的呈現，我始終秉持著本身對創作所保有的的一些理念

，這些理念經歸納整理，大致可分爲下列五項：

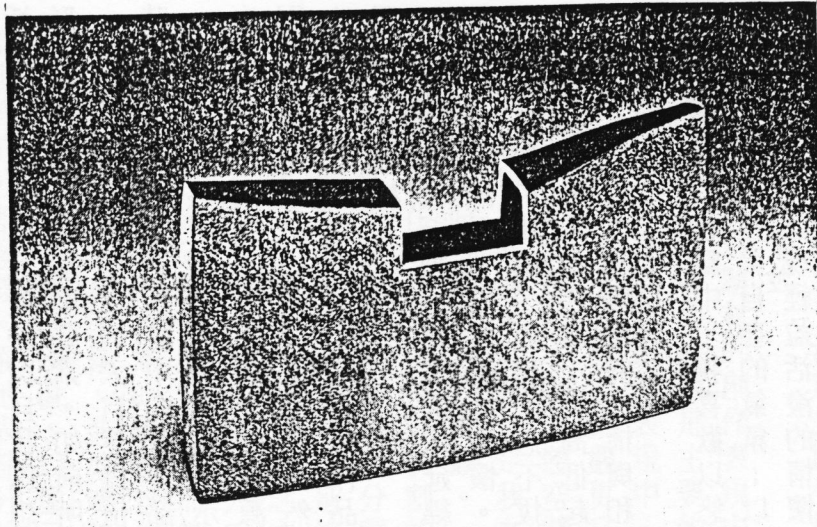
(一) 生活經驗的反映

我自幼生長於鄉間農村，常馳騁於

山林田野之間，對大自然的山川河流、風雨雲霧，總懷有一分特殊濃密的親切感。因此，在自然景觀中，不論是形態上的奇妙變化，或是氣勢上的偉大壯麗，都在我心中留下不可磨滅的鮮明印象，並成爲作品創作中豐富的泉源。

此外，年少時的協助農事、菜圃果

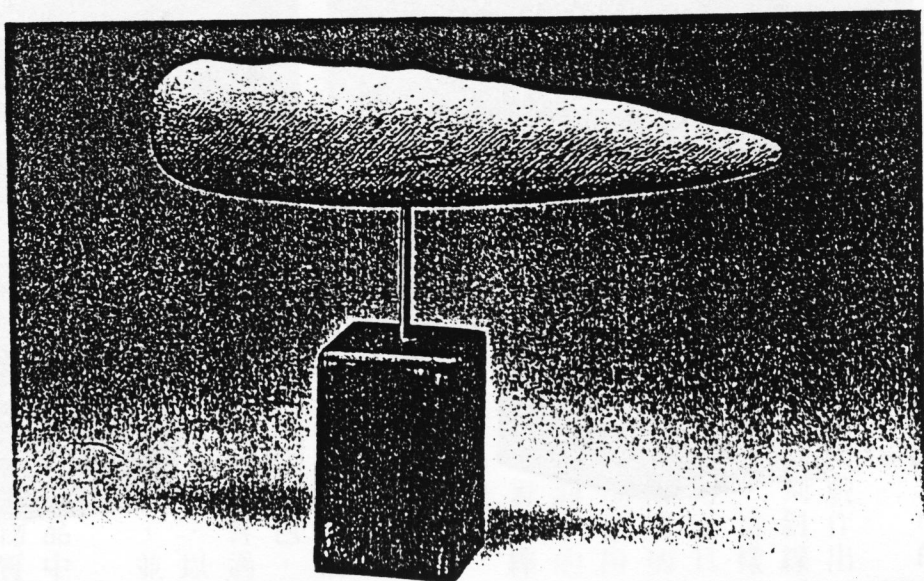
劉鎮洲 器 44×9×29cm 1993

園的圍籬、豬舍雞籠的修葺等，也養成動手製作的習慣，因此，在作陶過程中，我喜歡嘗試使用不同的工具，透過鄉間生活中的農事製作，對取自大自然天然材質亦有一分特殊感情，所以這些材質的質感，也成爲我作品中質感處理的重要參考資源。

農村生活是依賴大自然的豐富資源而得以維繫，自然大地是提供農民一切生息、養育的母體，是生命之所託，所以我從小在農村的生活作息中，就深刻體會到大地與人類的密切關係，對自然大地的無窮生命力，也感到無限的敬畏與崇拜，這種感受也正是我在作品創作中所欲表現的主題。

(二) 自我思想的表白

由於早年與大自然的密切接觸，對自然界的神奇奧祕也始終懷著一分虔敬之心。大自然所呈現出來的是一種和平、寧靜的景象，如同一位靜默的聖者，表現出內斂、無欲的氣度。然而，自然大地之中有萬物的孳息、時光的演進，以及突如其來的疾風暴雨與山崩地動，就如同在太空中觀看地球一般，在巨觀之下它是寂靜、安祥的，而實際上其中卻充滿濃烈的熱情

劉鎮洲 燈 56×12×44cm 1993

與充沛的活力。

因此，在陶藝創作中，我盡可能發掘泥土的特質，運用陶土本身的質感與特性，表現大地穩重、厚實的量感，以及涵養萬物的生命力。同時，也企圖藉著一方簡潔單純的陶土造型，

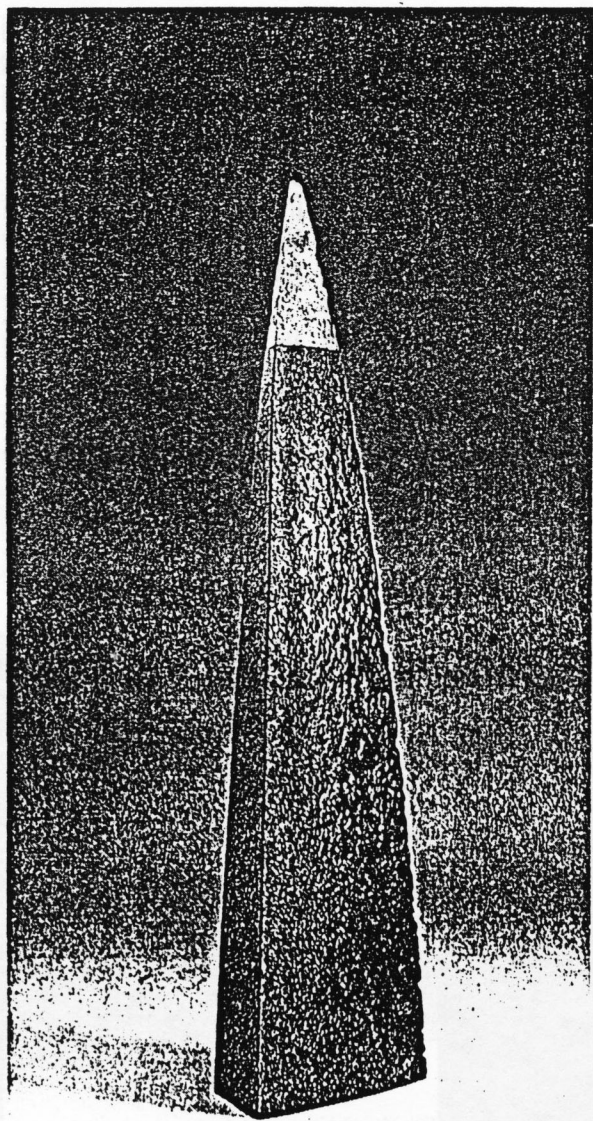
展現大地延綿無際的寬廣與平遠，以隱喻人的渺小與人生的短暫，並希望從作品中得到啓示，努力排除塵世的紛擾與無謂的鬥爭，而歸於寧靜、祥和的美好世界。

(三) 作品題材的選擇

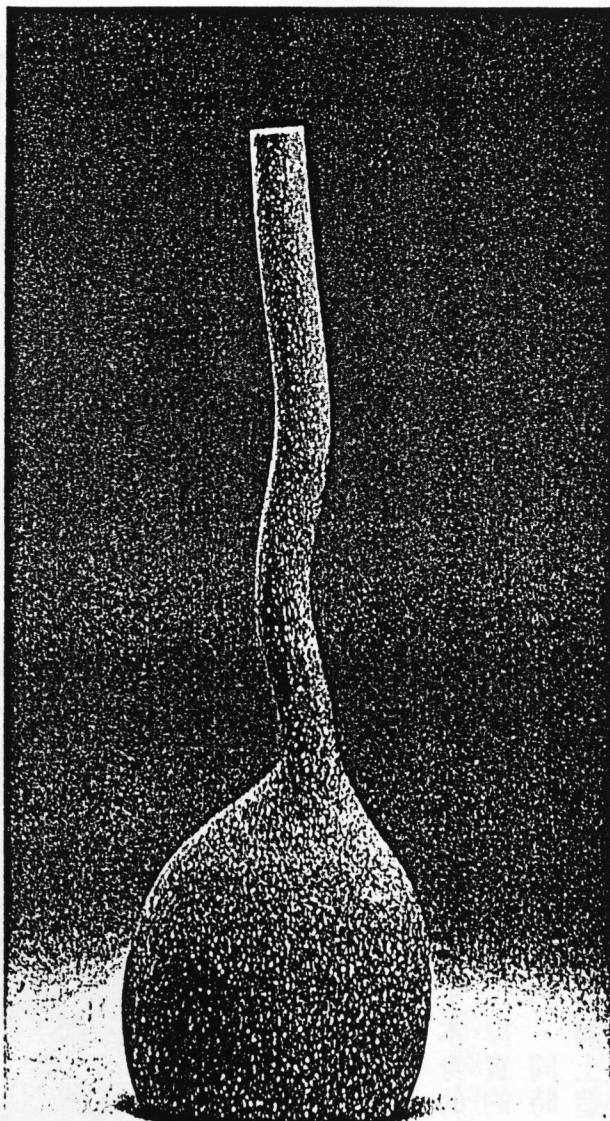
藝術創作是由作者依據自己的生活經驗，揉合本身的思想、意念，然後透過適當的媒體所表現出來的一種創造活動。因此，生活體驗與自我思想是形成作品創作的基本要素。如前所述，我的生活經驗中，與大自然為伍的時光，已成為生活經驗中的重要部分，而從大自然所得到的感受與啓示，也形成我在創作時思想意念的來源。因此在作品題材的選擇上，大自然的山嶽河川、雲霧風雨，便成為作品表現的主要素材。

從巨觀的視野裡，我常選擇延綿不絕的山巒，顯示寬闊壯麗的胸懷。或以雄偉壯麗的山峰，表現堅忍不拔的氣勢與積極進取的精神；從高低起伏的丘陵，呈現柔和順暢的心情與和平舒坦的心境。

而從微觀的觀點中，我喜歡以悠然的雲朵，展現輕柔自在的氣氛；以微波盪漾的水光顯現輕盈活潑的情懷；

劉鎮洲 陶土、鑄銅 18.5×10×81cm 1993

劉鎮洲 長頸瓶 19×14×63cm 1993

或以一股湧泉流水，流露無限生機。

(四) 作品表現的形式

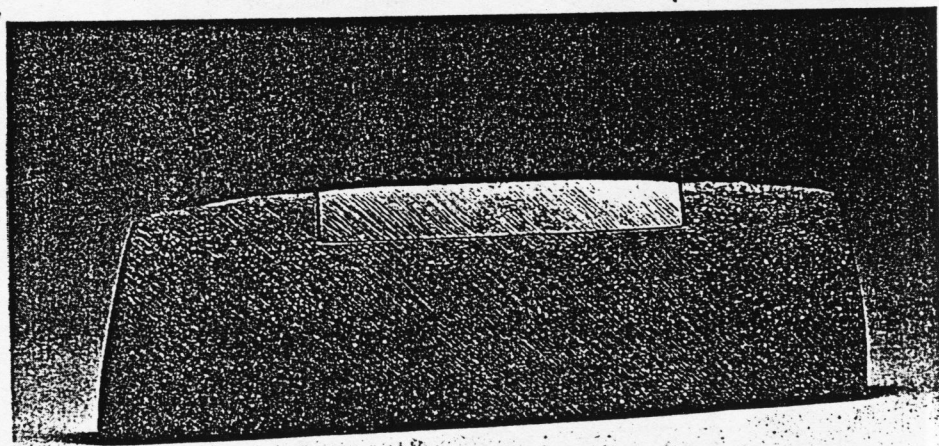
在以大自然為題材的創作表現中，截取大自然景觀中的片斷是主要的表現形式，尤其在立體造型表現中，能具體呈現在作品上的自然景觀更為窄小。因此，如何在狹小的立體空間中，表現大自然的偉大壯麗，是我在進行造型創作時不斷思考的課題。

因此，我在造型上選擇以切割的方式，將自然景觀中的局部予以分離，而將原有景觀中的壯闊氣勢與延綿變化景致，濃縮在這塊局部造型之中，使區區一方陶土能容納寬廣的大千世界，同時也希望藉著這塊具體而微的陶土作品，神遊大自然的無限景色。

就作品造型本身而言，造型塊體的切面部分力求平整、硬直，以顯示局部土塊的分割意義。而地表部分的自然起伏，則多用釉藥塗施其上，以增加地表上自然起伏的柔滑順暢。作品整體亦處理成微凸的弧面，象徵大地的豐富飽滿，及展現充沛的生命力。

(五) 創作媒材的運用

以自然大地為主題的創作，運用陶土材料是最直接而貼切的理想媒材，它具有真實泥土的質感與溫暖、熟悉

劉鎮洲 儀 陶土、鑄銅 74×7×22cm 1993

的親切感。

爲了表現大自然中地塊的質感，我將熟料顆粒混入陶土之中，以得到較粗糙的土塊質感，呈現土質的豐富內容，同時陶土中也摻入少許氧化鐵，增加陶土的紅褐呈色，使作品具有

較厚重的量感，也顯示出大地之中的活力。

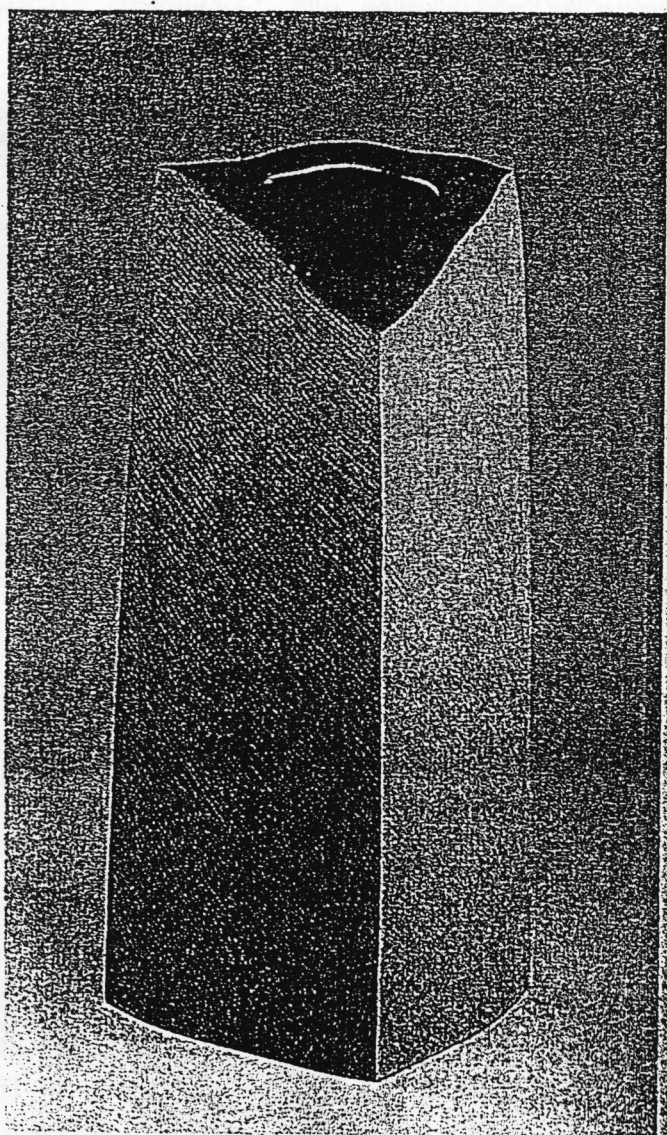
在採用粗質料顆粒的坯土所製作出的作品中，我常用金屬鉋刀刮刻斜線紋，造成作品表面的粗糙質感，這樣除了使平整的作品表面產生均勻而具方向性的凸凹變化之外，也使土塊切割的意義強調出來。另外，我也常用水洗作品坯體表面，讓坯土表面中的粗顆粒熟料浮出，以象徵大地表層經雨水沖刷後所顯露出的自然面貌。

在作品造型中較爲柔和、流暢的部分，我喜歡使用沈穩、厚重而不產生亮光的釉色塗施其上，尤其以黑色消光釉與銅綠黑斑釉爲最常用之釉色，同時爲了避免釉藥在造型上的影響過大，我盡可能以局部上釉的方式，以加強與坯土露胎部分的強烈對比，並強化作品造型結構的力量。

近年來爲了強調異質材料在作品中的衝突性與諧和性，我常用金屬物質嵌入作品之中，尤其以鑄銅的灰黃金屬呈色，最能與坯土的紅褐產生明顯而有趣的對比。在這種異質材料的衝突與調和中，常能將作品的主題鮮明地烘托出來。

藝術創作是一種情感的抒發、真善

美的追求與思想意念的表達，是人類活動中精神、情感昇華的具體表現。陶藝創作所使用的黏土、釉藥材料，原本是用於人類生活器皿的製作，所以在材質上具有濃厚的親切感。因此，利用陶瓷材料做為造型創作媒材所製作出的作品，在視覺與觸覺上便拉近了創作者與欣賞者之間的距離，進而輕易地將欣賞者引導入作品的表現主題之中。我自身深受著這種材質特性的吸引，自然也希望能藉自己的陶藝作品，讓欣賞者在不知不覺之中，進入多采多姿的陶藝世界。

劉鎮洲 器 19×26×52cm 1993