

陶瓷與繪畫的邂逅

以瓷揚窯、輝盟公司與文建會「文學書法轉化為文創生活美學藝術作品案」為例

The Encounter between Ceramics and Painting: Three Examples from Tzu Yang Kiln, FREE, and “Development of Aesthetics of Cultural Creativity from Literary Works and Calligraphy Project,” Organized by the Council for Cultural Affairs, Taiwan

文·圖／袁金塔 Yuan Chin-ta (萬能科技大學創意藝術中心主任兼教授)

本文以建立臺灣現代彩繪陶瓷的主體性為出發點，在析釐美國文化品牌的啟示及其與臺灣文化藝術發展歷程的相似性，並藉由西方藝術家之彩繪陶瓷特點，映照臺灣彩繪陶瓷在發展方向、研究與創新上的經驗之後，再聚焦於瓷揚窯、輝盟公司與文建會「文學書法轉化為文創生活美學藝術作品案」與彩繪陶瓷相關的合作計畫，藉以鋪陳其對產、官、學界在發展臺灣現代彩繪陶瓷上之角色的觀察。

Focusing on the issue of subjectivity for contemporary Taiwanese ceramic painting, the essay analyzes the attributes of development of the US cultural industries, and its similarity with the cultural and arts development in Taiwan, and contrasts the experiences of ceramic painting between Taiwan and the Western world. By observing three examples of ceramic-painting-related projects organized in recent years, it intends to emphasize the role of the government, the academia, and the enterprises in the development of ceramic painting in Taiwan.

前言

近年來，文化創意產業在臺灣成為一個熱門話題，政府的施政方針亦將文化創意產業列入重點。而臺灣彩繪陶瓷可謂是文化創意產業中，最能代表臺灣本土文化的一環。本文所要探討的即是臺灣現代彩繪陶瓷主體性的形塑，筆者認為先建立個人與窯廠的自我風格，然後經過一段時日達到相當程度的質與量後，便能逐漸形成臺灣地區的特有風格，主體性在此也就能自然而然地突顯出來。本文以「在地」的優勢特色與跨領域的合作為出發，以期能在陶藝創作以及競爭激烈的全球陶瓷市場中，讓臺灣的陶藝佔有一席之地。

筆者認為今日臺灣陶藝的發展，最重要的莫過於「主體性」的形塑，而其發展需要參酌其他文化成功之經驗，筆者認為可從美國文化的自立品牌、西方現代彩繪陶瓷與原始藝術方面深入探索。

美國文化自立品牌的啟示

一、面對真實的土地，一切從開墾做起，因此而發展出「實用主義」的哲學觀，杜威（John Dewey, 1859-1952）就是典型代表。「實用主義」認為思想或觀念只有在以行動方式表現時始有價值，且行動結果是一個人信仰真實的唯一測試。杜威特別強調「實際經驗」有助於賦予20世紀的美

1 米羅陶藝作品
2 畢卡索彩繪陶塑作品

國社會和文化獨特的調子。

二、美術學校、訓練中心、工作室、博物館、美術館在1930年代以前都已設立，因此，學校、社會美育普及全國。

三、大量引進歐陸前衛藝術展，並加以評論、導讀、推廣。

四、20世紀30和40年代，大批歐洲前衛藝術家（包括流亡藝術家）開始訪問、移居美國，特別是法國的超現實主義藝術家，幾乎是全數逃到紐約。這批歐洲藝術家對美國前衛藝術的發展起了關鍵作用，如馬塔（Roberto Sebastián Matta Echaurren）與高爾基（Arshile Gorky）的互動關係便是其中較為顯著的例子。包浩斯（Bauhaus）教授群們也陸續抵達美國。他們在美國度過了風雨飄搖的戰爭年代，並且幫助美國改變其藝術面貌。

五、國家的贊助計畫，如創作計畫行政當局（The Works Project Administration）所設立的聯邦藝術計畫（Federal Art Project，簡稱FAP）。聯邦藝術計畫提供工作給一定數目的藝術家，當其達到飽和點時，差不多會有三千名藝術家可以單獨在比較自由的紐約市工作，而其風格的範圍是寬廣的（在具體描述和抽象表現間沒有正式的區分），因而有位子保留給許多在戰後期間想成為美國藝術領導者的人士。FAP創造了一種非凡的團隊精神，並且一直持續到1940年代。

六、國力的旺盛，文化藝術可謂國力的反映與展現。二次大戰後，美國已是世界第一強國，不只軍事、經濟超強，就連政治、教育、文化、科技、資訊，無一不稱霸全球。有了國力做

後盾支撐，文化藝術的研究、開創、推展、行銷、經營、掌控將無往不利。

臺灣文化藝術在建構主體性的過程中，美國的做法正是我們最佳的借鏡，因為臺灣與美國有很多相似性，諸如：1. 同為移民社會，同樣保有自己的文化。臺灣為中國大陸移民而來，保有自己的中國文化。只不過後期又陸續加入日本文化與西方文化；2. 早期的美國文化藝術是歐洲形式和觀念的延伸；而早期的臺灣亦師承中國大陸；3. 美國因移民開拓新大陸而形成實用哲學，臺灣也是移民拓荒，一切以生存實務為原則；4. 當初美國歐陸移民所帶來的文化，大半是民俗文化，臺灣移自大陸，也大多是民俗文化；5. 近年來臺灣的美術教育亦極為普及，廣設學校、訓練中心、工作室，和美國的發展進程相似。同時也在北、中、南成立美術館、各縣市文化中心、各類型博物館，並引進大規模的西方美術與前衛藝術展，並廣為推廣、評論。如上列所述，我們可以得知臺灣與美國確有許多相似處，正所謂他山之石可以攻錯，美國的成功正啟示著我們，只要全力用心投入，臺灣文化藝術建構主體性的水到渠成，仍指日可待。

西方現代彩繪陶瓷的新視野

西方現代畫家與陶瓷

西方現代藝術家如畢卡索（Picasso）、夏卡爾（Chagall）、魯奧（Rouault）、考克多（Cocteau）、杜菲（Dufy）、米羅（Miró），他們

科技與工藝跨界表現探討
——以「推動科技與工藝創意產業結合旗艦計畫」為例

3

4

5

- 3 夏卡爾陶藝作品
- 4 非洲姆布亞面具
- 5 畢卡索〈亞維農的少女〉(局部)
- 6 顏水龍 綁髮髻少女五孔瓶
1984 21.5×7.5×28 cm
- 7 鄭善禧 人物彩繪方盤
2000 34×34×4cm
- 8 陳景容 素描裸女高腳單耳壺
19×68cm
- 9 趙國宗 舞獅彩繪瓷板 1999
50×60cm

都曾嘗試藉由運用陶土的巧思，將陶土的感官特質納入作品之中，為他們的繪畫添加第三度空間的視覺效果，如布拉克的〈側影〉人形塑像、夏卡爾的畫中有詩、杜菲的地中海氛圍、米羅呈現的加泰隆尼亞人活潑天性，最後當然還有畢卡索的視覺愉悅，同時也為彩繪陶瓷開拓一片新視野。

雙向合作相輔相成

陶藝家羅倫斯·阿提嘉(Josep Llorens Artigas)曾在巴黎與杜菲、米羅、布拉克等人合作，向畫家求教獲取彩繪瓷器的靈感，而畢卡索、夏卡爾在使用陶瓷素材創作時，也是得到喬治與藍珊·拉米耶(George and Susan Ramie)的協助與指導，才能實現陶瓷創作的意願。夏卡爾曾說：「我要像從前的工匠那樣，親手去感覺泥土」，他的作品特色其一是或釉上、釉下彩，或畫或刮，色彩絢爛瑰麗、晶瑩剔透；其二，在器形的塑造上，他打破實用的界線，器形絕不重複，他不只在表面彩繪，也在內面一一塗裝，極富創意，並認為經過陶瓷，

才能體驗最原始的創作過程，直接觸動藝術家的性靈。

遠古藝術的啟迪

上述之西方現代藝術家在某種程度上皆先後接觸過「原始藝術」，或從形式、或從關心其背後的精神，不僅受其影響，並從中吸取營養，轉化為自己的創作，形成西方現代陶瓷的新氣象。原始藝術的發現，在當時的時代意義有二：一則是「催化劑」的作用，如非洲雕像確實為歐洲藝術家提供了一種結合抽象的形式、以表面為基礎之構造，以圓形和立體為主的綜合體，最重要的是，造成臉部五官簡化為幾何構造的曲線，且由二、三個平面圖為基礎的大架構，如畢卡索。

另一方面，中國原始藝術的器具設計，將人們心中強烈的情感、思想、信念和期望蘊含於其中，如陶器舞蹈紋盆裡，繪製了既輕盈又生氣盎然的舞蹈，可見一斑。原始民間藝術的影響使得西方藝術家在構思作品時，能藉由其迥異的風格激發出更豐富的靈感。臺灣的現代彩繪陶瓷亦可從此吸收營養，如顏水龍作品。

陶瓷與繪畫的邂逅
——以臺灣、韓國公司與文建會「文學書法轉化為文創生活美學藝術作品案」為例

兩條路徑
——從「三八女能工」——鹿洞苗族服飾的兩個異想世界」談傳統創新

6

7

8

9

主體性的形塑

發展方向的思索

朝多元發展並配合全球化與文化創意產業潮流。戰後以來，臺灣歷經了仿古陶瓷、仿古創新與書畫、雕塑家投入陶瓷創作三個不同創作方向，後兩者應是今後的發展重點。仿古創新者在吸取傳統精華後，必須以現代重新詮釋、演繹，並勇於創新從而建立自我風格。書畫、雕塑家當然應有自家面貌，而且更應具有前瞻性、未來性。此三方面相互研究、切磋，又可發展出許多新方向，俾能更加豐富臺灣彩繪陶瓷的面貌。

研究與創新

西方現代畫家與陶藝家的合作，開闢出一條新路，提供了新的觀念與新的表現內容、形式、技法。正所謂「他山之石，可以攻錯」，西方的做法是我們的最佳借鏡。中國傳統文化藝術中的繪畫、書法、篆刻、陶瓷等，有非常多優良質素，如毛筆，其毛軟、筆尖細、富彈性、含水飽滿，畫出來的線條趣味迥異於西方的水彩、油畫硬筆；篆刻刀刻畫線條，或順刀或逆刀，或

快或慢，皆有特色。又如筆、墨、水三者巧妙結合，或乾溼，或濃淡，或粗細，皆是我們獨有的，如鄭善禧作品。再加上得之於西方的觀念、形式、技法，如油畫的色彩、明暗、筆觸效果；版畫拓印的肌理、畫面結構；雕塑的造形、空間感，如陳景容、趙國宗、韓舞麟作品；裝置複合媒材的文字、符號與圖像，如筆者作品；平面、立體的綜合應用，藝術結合科技等。如此，書畫、雕塑入陶，兩相合作相輔相成。

他們以其各自擅長的領域和彩繪陶瓷碰撞出更為燦爛的火花，延伸出了更具想像力的無限可能。舉例來說，雕塑與陶瓷結合，便發展出強調造形的雕塑陶瓷，如林偉民作品，完全推翻世人以為陶瓷只能局限在瓶、盤、壺等傳統造形的刻板印象；裝置和陶瓷結合，將古早具實用性的甕牆演變成今日更具藝術性的陶瓷牆。把原本以件為單位，各自獨立互不相涉的陶瓷品重新加以拼組，整合成另一個全新的群組，將陶瓷拼組的可能擴大成無限的立體空間。各類藝術家帶進各類型的創作風格，作品亦洋溢藝術家

的個人風格，或幽默、或前衛、或反諷、或超現實，跨領域的整合使種種奔放的發想具體落實成無限可能，臺灣現代彩繪陶藝更加多元絢麗起來了。現在以瓷揚窯、輝盟公司、文建會的「文學書法轉化為文創生活美學藝術作品案」為例，敘述如下。

● 瓷揚窯

臺灣著名現代陶藝家林振龍（又名「二谷」），1979年於臺北土城成立瓷揚窯工作室。他善於掌握泥土特性，利用黏土塑形、注漿，或將黏土折曲、切割、撕裂，再予以接合成形，各種傳統陶瓷技法皆能運用自如，傾注開創敷土成形方式，為陶瓷造形創造出更新的可能性。1981年左右，與藝術家合作，開放工作室共同創作，成為臺灣最早使陶藝往跨領域的方向發展的工作室之一，讓陶瓷脫離生活實用性，加入更多的繪畫性、藝術性，強調陶瓷本身的獨立性和純粹性，提升陶藝創作能量與水平。參與的畫家如：林玉山、顏水龍、朱德群、鄭善禧、陳景容、袁金塔、趙國宗、李焜培等，皆有佳作產生。

科技與工藝跨界表現探討
——以「推動科技與工藝創意產業結合旗艦計畫」為例

陶瓷與繪畫的邂逅
——以「臺灣窯、輝盟公司與文建會「文學書法轉化為文創生活美學藝術作品案」」為例

兩條路徑
——從「三八女能手」——龍洞苗族服飾的兩個異想世界」談傳統創新

10 11

● 輝盟公司

FREE是輝盟國際股份有限公司自創的品牌，已有三十年，在成衣百貨業享有好評，並有自己風格，在材質上不斷創新；其中UV抗紫外線產品、遠紅外線產品以及cashmere毛衣都是消費者的最愛，從原料到製程，從設計到銷售均是一貫作業，「高品質、高質感、高科技」是其經營宗旨。FREE EAST是其公司的第二品牌，於2008年1月正式上市，承襲FREE的高品質與高質感，FREE EAST更融合藝術與人文精神，是時尚產業的全面提升，是對新東方美學的全新演繹，開啟世界觀看新東方的一扇門，並帶給世界更多元、更新穎的服裝之美。2009年秋冬成立年輕潮流休閒品牌FREELAND，將高質感休閒服帶入年輕潮流市場中，增添品牌新活力。

FREE EAST的理念是讓藝術家與設計師合作，設計師將藝術家的作品重新設計，吸取其特色，特別是藉由臺灣文化內涵富含東方精神的質素，再經設計成為全新的作品、生產行銷、建構其品牌。合作畫家有林玉山、李梅樹、袁金塔、曲德義、詹前裕、李振明、陳慧坤。

● 文建會的「文學書法轉化為文創生活美學藝術作品案」

本計畫發端於文建會黃碧端主委在2008年辦理新春藝術家聯誼，經過多次工作會議、審查會議、文學、書法、藝術家及設計師們的配對討論與創意激盪，始能順利完

成。在文學作品上，包含由洛夫、楚戈、楊牧、周夢蝶、陳芝儀、李魁賢、羅智成、辛鬱、痲弦、管管、碧果、張默共十二位文學家撰寫之四十件文學作品，再由書法家洛夫、楚戈、張炳煌、劉國松、杜忠誥、林隆達、蔡明讚、袁金塔、管管、碧果、張默等十一人，將其書寫成為書法作品，然後文創美學藝術作品的設計，則由劉鎮洲、趙國宗、林振龍、郭炎煌、李明道、林磐聳、黃心健、林昭慶、洪昌毅、劉國松、劉德劭、吳守哲、李錫奇、許自貴以及筆者，十五人完成十六件藝術作品，此階段工作任務是文創生活美學藝術作品的原件開發，形塑具有東方味的作品。

- 10 林玉山 〈父子情〉原圖
- 11 〈父子情〉衣裝
- 12 袁金塔 〈葉魚〉原圖
- 13 〈葉魚〉的衣服
- 14 黃光男 〈靈犀相通〉原圖
- 15 〈靈犀相通〉衣裝

12

13

14

15

16

17

- 16 文學家李魁賢、書法家林隆達、藝術家李明道 鳥與台灣立燈 黑帖、麻布、LED2燈模 2010 23×18×160cm
- 17 文學家楊牧、書法藝術家劉國松 日昇 陶瓷 2010 23×10×38cm
- 18 文學家痲弦、書法家蔡明讚、藝術家袁金塔 秋水流觴 紙漿 2010 24.5×7cm
- 19 文學家周夢蝶、書法家杜忠誥、藝術家林磐聳 雪火燈 電腦噴繪在塑膠材質組成 2010 40×40×110cm

本計畫依設計創作內容方向可分為四大項：

文人線條——以符合現在居住空間之文人書房來進行生活產品之開發。

相濡以沫——以書法墨韻結合居家空間的家具擺設。

紅妝寄情——以閨房臥室的陳設作為產品設計之主軸。

移情戀物——以生活應用類型器物做為產品的開發與設計。

在文學與藝術的共鳴下，本計畫不僅將美學追求體現於生活，同時藝術普羅化也推廣了藝術鑑賞品味，讓一向被視為精緻文化的藝術走向群眾，落實菁英文化大眾化理想目標。

「文人線條」：以符合現代居處空間的文人書房，包含書桌、桌上文具來進行生活產品的開發。以東方特有的元素，寄情於瓷、陶、紙

等創作媒材之上，呈現出不同創作者的屬性與美感見地，在俯拾即是流動靈感中，留下了騷人墨客共同創作出的頂臻意境。

「相濡以沫」：文人的應對與愁唱，發諸筆端，展現出多元創作的取向與風格。其中思考的是文章字句中所書寫的意境，而表現的重點則投射在多元的作品美感中。作品方向以書法墨韻結合居家空間中的與家具擺設，做為本類藝術文創概念之主軸。

「紅妝寄情」：自古，女子的閨房繡榻總給人衣袂翩翩、暗香浮動的浪漫情懷。隨著時序遞進，閨房中的擺設除實用的要求之外，更加講究藝術與文氣的底蘊。這些底蘊在藝術家們的眼中、手中、即能轉變為強化文人在字句中的寄託、以及側寫對於人事物的情愛感受性作品。「紅妝寄情」強調開發臥室休

18

憩時的擺設及用具，並呈現當代東方美學的絕代風華。

「移情戀物」：琴、棋、書、畫、茶與酒，是古代文人吟詩作畫十不可缺少的伴侶，「移情戀物」藉由茶香、酒香、光影與家具擺設，意圖營造出文人的生活質地。並以臺灣本土的陶瓷、茶瓷、玻璃與紙藝，進行生活應用的藝術概念的創意提出。

產官學合作

其中政府所扮演的整合角色尤其重要，當學者、藝術家與學術界創造出優質的作品，政府則提供最佳環境予以協助與獎勵，如成立陶瓷藝術大學、陶瓷雕塑公園、國際性的陶瓷雙年展，以及整合教育、經濟、外交部以及觀光局等相關部門一同協商，以期在推行文化政策（含文化產業）

時，組織、法令、稅制、獎勵等措施更加完備、合宜。而從經濟的角度來看，文化產業有兩種模式，一是「文化產業化」，二是「產業文化化」，揭示可供參酌的模式，如此，產、官、學，三者構成緊密、完整的結合，臺灣「主體性」的形塑方能水到渠成。

結語

臺灣發展的立基在於「多元文化的資產」，藝術家、工作室、窯廠等皆應發展出自己的特色，不同區域有不同區域的特點，多元呈現並不斷的研究創新，陶瓷與繪畫、書法、雕塑、多媒體等跨界合作、團隊組合共同研發，同時產、官、學三者之密切配合，相信臺灣現代陶藝，必然能開創出一番新氣象。🌱

19