

焦點人物 FOCUS

在陶藝路上馳騁千年的溫雅戰士

楊文霓

Winnie Yang, A Gentle Warrior in the Battlefield of Ceramics for a Thousand Years

文／莊秀玲 Chuang Hsiu-Ling · 圖／楊文霓 Winnie Yang

一切緣於陶藝

1946年出生於美國的楊文霓，父母是中國第一屆公費補助的留學生，一歲時隨父母回到動盪不安的中國，不久父親隨著國民政府來到臺灣，她與母親則留在中國；直到1961年，15歲的她在父母的安排下輾轉來到臺灣，重啟生活秩序。1967年自臺北第一女子高級中學畢業，同時申請到美國密蘇里州威廉伍氏學院的全額獎學金，這留學機會讓她如飛出籠的鳥兒般欣喜雀躍，開啟她自主獨立的新人生。在大學主修數學的她，從小對工藝課程就特別感興趣，因此四年期間選修了許多藝

術史、設計、繪畫、工藝等課程，大四遇上了陶藝入門課，從此愛上陶土，她提及：「初次接觸陶土材料給人一種很實在的感覺，也很容易上手，表達工藝的概念。它是一種得之於大地、取之不盡的材料，經過高溫燒成竟能轉化成永久性的器皿，當時給我極大的感動與震撼。」

楊文霓雖然於1971年進入密蘇里大學的數學研究所就讀，但幾番思量後，轉入藝術研究所，主修陶藝、副修設計，並於1974年取得藝術碩士學位。是在這個時期她遇到了人生伴侶，化工博士郭聰田先生，一路支持她悠遊於創

- 1 1973年楊文霓和自己設計製作的木製家具
- 2 楊文霓攝於高雄工作室
- 3 2011年楊文霓攝於高雄工作室
- 4 1982年楊文霓攝於高雄工作室
- 5 楊文霓
化粧土白瓷盤
1982
27.5×27.5×5cm

作中。兩人學成後，於1975年返臺定居。

回臺不久，楊文霓進入國立故宮博物院工作，原先負責英文導覽，但因所學被網羅至剛成立的科技室，從事古陶瓷的複製工作。這份工作讓她全心投入於中國歷代經典陶瓷工藝之中，不但開啟她的視野，更成為後來創作上的重要養分。她說到這工作讓她「有機會觀賞世界級的寶貴文物，也因此翻遍了陶瓷歷史與研究的文獻，並且全心全意地投入材料和釉實驗的研究，以及各種材料和爐具操作的課題。由於先前的美國經驗並無法直接轉移到臺灣運用，必須重新進行全面性的探索，在當時極封閉的資訊環境中，是個艱苦的工程。記得三十多年前，在連續半年的燒窯努力後，終於燒成全部青色的仿龍泉鳳耳瓶；開窯門的一瞬間，那份驚喜、全身像被電到的感覺，至今仍難忘懷。所幸在大量的試驗之後，漸漸讓我成了一個燒窯熟手。之後，經過多年持續的努力，我終於能夠將西方的技術結合臺灣的材料及特色，來展現我在陶藝方面的創作理念。」

1979年隨著夫婿南下高雄創業，楊文霓也在自宅頂樓設立工作室，雖然設備物料不若北部便利，但不到一年時間便於1980年在臺北春之藝廊舉辦首次個展，藝術家雜誌首開先例以她的工作照作封面，再用25頁篇幅加以報導，所受重視可見一斑。這成功的個展有其劃時代的意義，首先，她開先例在雜誌上公開陶瓷製作技巧，倡導創作觀念與技巧分享的風氣；其次，表現拉坯以外的成形技術，打破傳統；第三，陶瓷成為創作媒材已被藝術圈正視與重視；第四，

她展現推廣陶藝的祈願與胸襟，令人敬佩。又，她如此備受矚目正如倪再沁所言，她的作品「在傳統中展現了奇趣和韻致，在新創中又能保有穩重與親切，她既掌握了西方陶藝造形的生動變化，也吸收了中國陶瓷的含蓄蘊藉，古今中外俱在楊文霓的首展中現身，使當時的陶藝界感受到開闊、清新及足以師法的許多方向。」

此後，楊文霓展現其積極的行動力，開始招收學生，除了自己教學外，也安排其他陶藝家的示範、演講，以及國外參訪、市集與聯展等活動，帶動南部學陶風氣，1980至90年代又常於雜誌上發表國內外陶藝新資訊，又於1986年出版對推廣十分重要的《陶藝手冊》，更在2007年由夫婿所成立的聚合文教基金會贊助「臺灣陶藝聚落」網站（<http://www.taiwanclayart.org.tw>）的運作，對臺灣陶藝發展的推動不遺餘力。在個人的創作上，亦孜孜不倦地尋找創作的方向與新舞臺，作品涵蓋實用茶具及餐具、陶藝創作及公共藝術陶壁等。她對於陶瓷媒材與其呈現的形式不但沒有限制，更願意且樂意展現陶瓷在人類歷史上的真實價值，及探索新的可能性，尋找人類與陶瓷媒材的新關係、新連結。

陶瓷的器用之美：尋找人與物的親密關係

在創作數十年的歷程中，楊文霓一直謹記陶瓷與人類之間最單純、最直接的連結，就是它的實用價值。此「得之於大地、取之不盡的材料」對於她來說，其本然的

5

- 6 楊文霓 彩椒注子
2012
- 7 楊文霓 青花壺
1990
27.5×27.5×5cm
- 8 楊文霓 提樑壺
2010
- 9 楊文霓
刻紋彩陶經瓶
1994
21×14.5×49cm
(新北市立鶯歌陶瓷博物館典藏)
- 10 楊文霓 跡 1987
31×33×14cm
- 11 楊文霓 形 1988
32×11×30cm
(新北市立鶯歌陶瓷博物館典藏)
- 12 楊文霓 躍之三
1994
11.5×20.5×56.5cm

角色與用途就是器用之物，協助人們生活上的各項所需。科技發達如今日，雖陶瓷材料的重要性未曾改變，但人們對於周遭物品的珍惜與重視，日趨消逝，或許得之太容易，不知惜物者多。

從1980年代迄今，楊文霓從不間斷地創作茶壺、餐具等器用作品，舉例如1982年〈化粧土白瓷盤〉、1990年〈青花壺〉，2010年〈提樑壺〉、2015年〈彩椒注子〉等。從這些不同時期、不同風格的作品看來，楊文霓並沒有設限於某些技巧、技術或風格，而是如她所說的：「我特別喜愛十二世紀宋代活潑自然的磁州窯，同時包浩斯的簡單直接造

形也予我影響，英國卡森（Sheila Casson）的化妝土盒子運用幾何線條成景觀圖案，提示我一些圖案選擇；生活在都市的邊緣，幾何形的住屋、樹草等視覺印象成了圖案設計的啟發，進入我的作品中……」這是從東西方文化傳統中，尋找到與自己心靈契合的古老靈魂與美學滋味；是宋朝樸拙、謙沖又自信的審美觀點，也是西方現代主義發達下簡潔又活潑的知性美感，亦是當下身體直覺的綜合感知。她作品所詮釋的是，美在於銜接古往今來、在於穿越東西方、在於真實生活中的落實；陶藝家的夢想是藉由心的廣度、手的溫度、土的質地，在一無所拘束的天地間，以純粹的、樸質的、自然的形式，悠然自在、與世無爭地美麗著，讓真實的生活展現無以倫比的光彩。

具典範意味的新古典

楊文霓曾於1987年〈跡〉、1988年〈形〉等作品，傳達陶瓷做為紀念碑的文化形象。陶瓷在這方面相較於石刻、青銅等，總顯得不太嚴謹、不太莊嚴，但它卻是紀錄生活、紀錄事件，最容易取得、最直接、最

6

7

8

忠實的媒材。在這些作品中，她用化妝土與藍色釉搭配出如深邃海洋、如深山野地、如埋藏地底千年的玉石，加上自創的象形刻字，猶如人類曾經經歷過的軌跡，飄散著單純、質樸的韻味。

這般古韻到了1992年發展成「彩陶刻紋」系列作品，如以白色裂紋釉為底的1992年〈金彩刻紋瓶〉及1994年〈躍之三〉，前者如一飽滿鼓脹的天球瓶，圓滾滾的瓶肚上敷了白色裂紋釉，其上以簡筆剔刻的方式繪出有四片花瓣的花朵，再妝點幾抹綠釉，而外圓內三角的長頸裸露了陶土的本色，並於頸部下方與底部彩繪上金箔；後者為一有三角足的圓筒狀物，略為向上、偏右的不對稱外型，給人新穎的感受，如上相同的裝飾手法，焦點是上方小蓋子沒有上釉，裝飾了四肢伸展、狀如飛的兔子。這兩件作品外型圓鼓、飽滿，特徵是兩種或三種表面質地的對比關係，及釉面上做花草紋飾的剔刻速寫表現，給人清新、溫雅、古拙又有新意的印象。

而1994年的〈刻紋彩陶經瓶〉、〈蓋罐上的茶壺〉、〈刻紋綠釉長瓶之二〉，造型上以傳統瓶罐為原型，結合宋代磁州窯系的藍綠色釉為底色，是讓人印象深刻的代表作品。誠如已故的陶藝評論家宋龍飛認為，「她將中國傳統磁州窯的刻劃技法，展現出新的詮釋，在她的作品上，除了顯現出清新、秀雅的氣質，沒有絲毫懷古的傷痕」，是「理性的追求陶藝創作完美，而又不失傳統古典陶藝內斂的逸趣和典雅……緊抱著傳統往下深耕，終使得她的作品展現出『後新古典陶藝』的新貌。」

如〈刻紋彩陶經瓶〉，瓶罐加上瓶罐的外型，一方是中國傳統式樣，一方是臺灣柴燒甕罐與薪柴，形象兩地文化的融合；又快筆剔刻自在、寫意、寫情的線條，展現時代的新美學。她是從中國傳統、也從西方系統，更從當下的生活體驗中，發展出新的風格與特色，展現時代的新文化內蘊。

9

10

11

12

13

14

15

楊文霓的「彩陶刻紋」系列作品乍看之下樸實無華，但仔細端詳，有其明確的意念散發出來；她的主張與堅持，她的美學與藝術性，至此都積極展現出來。外表溫婉的她，一定有一顆堅強、包容、自由的心。她對於文化的敬意，不分地區、沒有政治取向、也沒有高低之別；面對具有千年歷史的媒材，是謙卑、是順從、是敬重；對於自己，她總是低聲吟唱屬於自己、也屬於大世代的歌，不是與世無爭，而是自然而然地包容與關愛。她的作品似乎宣告了，情感的選擇、審美的判斷與生活的韻味，只要不冀不求，怡然自得，皆能從容而後富有。

重新邂逅的自然：用陶瓷與自然親密連結

楊文霓於1998年因受委託製作第一件大型陶壁作品後，開始思索戶外空間的大型作品與陶壁創作。大自然這個主題先映入她的想像中，也許是南臺灣炙熱的陽光與熱情的植物對她的召喚，如1999年以葉子為原型的〈葉瓶〉，及以立體圈紋和兩種陶土

質地表現對比關係的〈高瓶〉，傳達她歸向大地、歸向自然的生命情懷。

如1999年〈四季掛壁〉，是一不規則造型的壁飾，上下兩端以長方形陶磚拼貼成形，中段則為如葉、如花及夾雜著如蝸牛、如水波的圈紋，展開茂盛的小樂章。又如2003年〈雨後物語〉，這件座落於高雄市大寮區聚合國際股份有限公司的大型陶壁，如一朵雲彩飄到這片水瀑、池水之上，與天地合奏一曲澎湃的交響樂章。這流線型的長帶，由花、葉、果實、貝殼、雲朵等構成，豐富鮮亮的色彩與恣意生長的樣態，看了好不令人心生喜悅，如沐春風般地全身舒暢。而2007年座落於高雄市鼓山區「美術觀止」大樓的〈蕉葉〉，則展現如童話故事般的夢幻篇章。幾乎和背牆相同色系的小女孩、書包、飄升的氣球及圍牆上的貓兒，似乎就要展開一場無憂無慮的快樂時光；另一邊，向上挺拔且各有風姿的大蕉葉，被轉換成白釉色彩，更襯托出其後的熱鬧風景。楊文霓巧妙地以故事情節、構圖布局及色彩規劃，讓隱身於都市叢林的大自然閃耀鮮麗的生命。

- 13 楊文霓 蓋罐上的茶壺 1994 32×32×47cm
- 14 楊文霓 刻紋綠釉長瓶之二 1994 22.5×17×26cm (許玲珠收藏)
- 15 楊文霓 高瓶 1999 31×11×44cm
- 16 楊文霓 紅花 2008 85×86×6cm
- 17 楊文霓 雨後物語 2003 215×200×9cm 座落於高雄市大寮區高雄聚合國際股份有限公司
- 18 楊文霓 蕉葉 2007 350×150×4cm 座落於高雄市鼓山區「美術觀止」大樓
- 19 楊文霓 臥馬 2013 37×31×14cm
- 20 楊文霓 四季掛壁 1999 170×40.5×9cm

16

18

17

19

20

大自然回報給陶藝家楊文霓的，相較於她對陶土的情感，都是既濃烈且深沉、既直接明確又怡然自得，都是能讓心自在放下、隨意優游的世界，如2008年〈紅花〉，不是規矩、規整的幾何樣貌，而是隨著物象外型的切割規劃，展現一生動有韻律感的有機造形；而每一小部分都有飽滿的微凸、柔順的弧線，及有意味的色彩與質感，傳達大千世界中活活潑潑的生命力。

陶藝先鋒的溫雅戰士

楊文霓之於臺灣現代陶藝界的重要性，並非她是臺灣第一位取得美國藝術碩士的陶藝家，而是她在創作上、在推廣陶藝發展上，所展現的既深且廣的思

維與胸襟，潛移默化了這塊土地上追尋前進的眾多心靈。而她的成就，亦不只是2011年新北市立鶯歌陶瓷博物館頒發給她的第7屆臺北陶藝獎「終身成就獎」，讚譽了她在創作上的成績，以及對她長期著力於臺灣陶藝發展的推動與提攜後進上的肯定；而是在她自由的靈魂底下，蘊藏了中國文人思維傳統的生命底韻，一種民胞物與的寬容與慈愛，以及西方社會中對自由民主的尊重，與對進步、對創新的積極實踐力。這位臺灣陶藝界的先鋒之一，是以東方女性溫婉謙容的力量，及不屈就的耐力與戰鬥力，尋找自己的深刻，也為這個時代畫下永恆璀璨的風景。🌿

（特別感謝：新北市立鶯歌陶瓷博物館、高雄市立美術館）