

包覆生命的土——張和民、五行創藝與吳其錚的陶藝公共藝術

Ceramics and Lives – On the Outstanding Public Art Pieces of Chang Ho-min, Wu Xing Design (Kung Wen-yi) and Wu Chi-cheng

文／許遠達 Tsu Yuan-ta (藝評人) · 圖／張和民、五行創藝、吳其錚

陶瓷藝術在公共藝術設置辦法公布後，從1980年代個人主義的美學與材質發展，展開了於公共空間與民眾接觸的新旅程。本文以張和民、五行創藝（鞏文宜）與吳其錚的精彩各異作品為例，討論張和民較為個人的在地文化詮釋，鞏文宜的文化歷史與作品的結合，以及吳其錚結合社區共同創作的表現內涵及趣味性。

After promulgated, *Regulations Governing the Installation of Public Artwork* gives Ceramic Art a chance to be with people in public. This article focuses on discussing the outstanding public art pieces of Chang Ho-min, Wu Xing Design (Kung Wen-yi) and Wu Chi-cheng. Chang stressed on his personal interpretations of local culture in his works, Wu Xing Design are trying to impress people in public by presenting cultural and historical elements in their public art works and Wu are striving to save the Shisa culture with inhabitants who live in the Anping area.

陶藝可以說是上天給人類最美好的禮物之一。一萬年前的新石器時代，「土器」已能汲水、烹飪、儲存食物，為人類帶來極大的方便；製作技術穩定後，便開始發展及延伸其裝飾與功能。

就功能上來說，陶瓷器被應用在生活日常、飲食、建築甚至信仰禮儀上；在現代，陶瓷更被純化為藝術理念表現的媒介。從過去小物件、生活器用與建築，到發展為大尺度空間裡公共藝術設置，在金屬與塑膠大量生產之前，陶瓷與人類的生活可說是息息相關。以陶藝的發展歷史來看，從一開始的罐、鉢、壺、甕等生活器具，到建築應用上的瓦、磚、裝飾陶器、公共建設器具乃至今日的純藝術陶藝與公共藝術，陶瓷藝術無不滿滿地包覆著人類的生活。

自1998年公共藝術設置辦法公布後，陶瓷藝術也從1980年代個人主義的美學與材質發展，展開了於公共空間與民眾接觸的新旅程。陶藝在公共藝術中成為主要的材質之一，在於其材質的幾個特性貼合了公共藝術的要求：材質耐久性、異材質相融性、造形可塑特性、色彩多變性。首先，陶藝材質耐久性上，材料於燒成後具抗日曬、防風化侵蝕及防水的特性，在適當的溫度下材質趨近石材

張和民 老壺廣場 2010 設置於臺南科學園區樹谷文化區

的特性。其次，陶瓷經過適當設計，燒成後易與金屬、木材及石材等各式材質連結，施作便利。另外，在創作的美學表現上，陶瓷在燒製前幾乎可塑造為各式各樣的造形，易貼近創作者的造形需求。最後，陶瓷優於其它材質處，在於色彩的豐富多樣性，燒成後不易褪色，適當保存幾乎可以保持創作完成時的狀態，正是在這樣的施作與美學上的特性，使得陶藝在公共藝術的領域受到許多評審的青睞，出現許多精彩作品。本文以張和民、五行創藝（鞏文宜）與吳其錚的精彩各異作品為例，討論張和民較為個人的在地文化詮釋，鞏文宜的文化歷史與作品的結合，以及吳其錚結合社區共同創作的表現內涵及趣味性。

以土說故事

張和民的創作通常以自身為中心，表現與周遭有關的地方鄉土野史傳說。土對他來說有重要的意義，陶藝的創作開始於土這種媒材，而他的創作也來自

於他生活的土地，所以家與土地一直是張和民創作極重要的隱性主題，以取之大地的土表達他對自然與家的迷戀。這樣的創作脈絡，可以從他2004年於臺南原型藝術「原生」個展，2007年「海埔猴精」個展、「從前／從前」個展、「陶說鄉野傳奇」個展作品中強烈感受。

從他〈沙灘漫步〉（2001-2004）作品的創作自述可以看出張和民對家溫柔的想像、說故事的能力與幽默感：「新婚後和妻子一起到墾丁旅行，兩人一起在沙灘漫步，夕陽照在我們兩個人的身上，我望著海的遠方，件件往事湧上心頭。忽然有個影像在腦中浮現——我彷彿看到一個人從海中走出，身上背著一隻不知名的怪獸。當時覺得奇怪，為何腦中會有這樣的影像出現，回家後我將這個圖像捏塑出來。直到一年多後，我靜靜的望著這件作品，才發現原來我背上背的怪獸是我的老婆。」^(註1)關於土地的鄉野傳說也是創作脈絡之

一，「海埔猴精」系列的〈吸奶〉（2007）是根據海埔教會與地方歷史記載，1900年代在海埔、路竹一帶橫行猴精。不高興就放火燒屋、搶糧，侵犯婦女小孩，騷擾作亂及讓人生病等。一直到海埔基督教會成立，鄉民在福音的庇佑下，猴精的傳言才逐漸消失。

而〈紅冠水雞〉及〈老壺廣場〉呈現他對地方的觀察，以地區的生態文化與歷史為主軸。〈紅冠水雞〉關注自然生態，而神獸化的迷人逗趣造形加上鮮豔的色彩配置，讓人感受他一貫在陶藝材質拿捏上高超的能力。2008年於臺南科學園區中的樹谷文化區〈老壺廣場〉作品，更是發揮其想像力、造形能力與幽默感。該園區開挖時發現了許多古遺址，前後涵蓋了4800年的歷史，包含了西拉雅、荷蘭、日本以及漢人的活動遺跡。策展團隊從歷史文獻與地方耆老的對話中獲得靈感，創造了故事與人物，並由張和民創造故事中的角色造形，聚集於老壺廣場。「老壺」是故事中代表親近自然動植物的軸心人物，張和民立體化及深度化了「老壺」的形象：黑皮膚、手掌關節粗、大腳盤，身體因長期工作而有一點駝背。另外還有：白衣老者、科技城王爺、老壺的

小養子、王爺的女兒小郡主、背包旅者、祭司，以及故事中的動物，造形人物貫穿了4800年的文化歷史與自然環境，讓前來園區的觀者不自覺因可愛逗趣的造形人物，而親近了歷史與自然。

返身文化並延伸可能

五行創藝由鞏文宜任負責人及設計總監，公共藝術是工作室的主要收入來源。理想是推廣陶藝生活美學，堅持以陶瓷為公共藝術作品的主要媒材，並傳遞陶瓷是公共藝術的最佳材料。陶瓷自古以來就是生活與建築的重要材料，易於保養與維護，具有多元豐富的表現性。而公共藝術是最容易與民眾親近的作品，對於五行創藝推廣陶藝美學上有相當助益。

五行創藝不斷在公共藝術製作上延伸嘗試陶藝的形式與美學的可能性，也反身關注生活文化與歷史。2008年臺北市政府捷運工程局新莊線行天宮站的〈國泰民安〉，結合捷運站寺廟場域的特性，引用行天宮的宗教、建築，及其所延伸的人民生活文化等符號，以陶板為主要組構單元，配上強烈簡潔的色塊與明快的符號表現，除迅速吸引觀者目光外，也引導觀者關注蘊含的文化意涵。2009年臺北縣政府文化局「三鶯之心·空間藝術特區」的〈走泥〉，則以場域歷史為創作主軸，引用傳統陶藝的行話命名，一方面自許創作走泥的志向，另一方面也表達場域從泥出發的歷史特性。整個公共藝術以紅磚為基本單元，構成傳統普遍的巨型磚砌陶甕遺蹟散置場地，另以紅磚構成廊道，由紅磚串起整個場域的空間與歷史。單純而又有力的視覺造形，訴說著陶藝發展的文化，身體的行走過程，體驗

五行創藝 走泥 2009 設置於「三鶯之心·空間藝術特區」

(上三) 吳其錚 風獅爺 2013 20×20×27cm 設置於安平地區

鶯歌的「走泥」歷史。

鼓動社區對自身的想像

若社區文化不知不覺地消失，社區也將逐步失憶，那麼曾經的共同記憶將不復存在，他人便無法辨識我們的臉，社區也將逐漸不在。吳其錚在原本的創作脈絡上以超現實的手法，捕捉內在的無以名狀。如其所言：「創作就像追逐，追逐那象徵內在安定的無以名狀之物，卻是在一種動盪不安的條件下尋找。」^(註2) 因此，其作品造形，總是超越現實，呈現想像之外的形態。

2012年吳其錚在安平地區進行了「風獅爺」系列作品，收集風獅爺的寓言故事進行創作。風獅爺是閩南、粵東、臺灣安平、琉球群島等地安置在屋頂或村落等處的塑像，用以避邪鎮煞。臺灣沿海一帶東北季風強大，如安平就會於屋頂設置鎮風的風獅爺。一般風獅爺的造型沒有固定形象，主要有一迎風大開口做為正面，背面鑽小孔，強風吹襲會發出聲音，提醒漁民魚季到了。吳其錚感嘆老屋頹圮，屋上的風獅爺也逐漸地消失，淡出了新世代的記憶。為了復興安平地區的風獅爺

註

註1 引自高雄市立美術館：<http://collection.kmfa.gov.tw/kmfa/artdisplay.asp?systemno=0000003657>

註2 莊秀玲，〈存在者的故事—試探吳其錚的陶藝創作〉，藝術家470期（2014.07），422-425頁。

文化，吳其錚與許多文化工作者提出「風獅爺復育計畫」，藉由願意參與的社區居民，製作他們心中的風獅爺，以期一面復興即將消失的社區文化記憶，另一方面也藉由現代社會的想像，豐富風獅爺文化。社區的共同記憶一旦形成，就會構成文化主體，建構社區意識，尋回原本屬於當地文化的特色。

陶藝在公共領域

張和民的公共藝術，土既是媒材，也是創作符號，土本身在作品中有其重要意義，代表了自然與土地的概念，並結合家的意象，強調個人與土地及文化的關係。〈紅冠水雞〉、〈老壺廣場〉兩作，以超現實手法為基調結合土性、親民性與在地文化歷史內涵。鞏文宜的五行創藝堅行推廣陶藝生活美學的理想，證明陶瓷是公共藝術的最佳材料，〈國泰民安〉、〈走泥〉作品連結場域的文化歷史。吳其錚「風獅爺復育計畫」則結合了地區文化與社區集體創作，藉由尋回安平地區風獅爺的傳統文化習俗，連結並強化了社區意識。陶藝以其親人親土的特質，成為公共空間中連結人與土地的最佳介質。