

鄭善禧的彩瓷創作研究

●梁家豪、劉鎮洲●

國立台灣藝術大學 造形藝術研究所工藝設計組研究生

國立台灣藝術大學 工藝設計學系教授

摘要

彩瓷畫是畫家鄭善禧在書畫之外最重要的創作領域，而瓷器在器形、質感、色調等變化，比宣紙複雜得多，因此想要像在瓷器上作畫而能像在紙上作畫般，並能清楚地表現出個人的創作風格，鄭善禧的瓷畫實屬不易。在民國七十五年出版的『鄭善禧彩瓷畫集』裡，鄭善禧將作品風格略分為四大類，分別為國畫風韻、民窯質樸、書法豪翰、域外拾趣¹。在民國七十五年出版的『鄭善禧作品選集』中，鄭善禧將作品依其圖彩性質概分為六項，分別是：（一）國畫風韻。（二）民窯質樸。（三）書法豪翰。（四）域外拾趣。（五）早期之作。（六）舊器新彩²。以下將針對鄭善禧的彩瓷創作四大風格介紹其彩瓷代表作與國畫代表作的反映與影響。

關鍵字：彩瓷、國畫風韻、民窯質樸、書法豪翰、域外拾趣、早期之作、舊器新彩

一、研究動機

畫家鄭善禧，近年來在教學、繪畫創作之餘一直在彩瓷創作上不斷地經營研究，以作為另一個藝術學習的新方向。從民國七十一年在「瓷揚窯」畫彩瓷以來，彩瓷畫成了鄭善禧在書畫之外最重要的創作領域³。顯然地，在立體的陶瓷器皿上作畫、書寫與在宣紙上有很大的不同，由於在陶瓷器構圖上必須考慮到器形的空間變化，運筆用色的濃淡及水份的控制，在在需要另一番新的體驗和掌握⁴。因此本研究旨在探索鄭善禧從國畫到彩瓷畫的技藝轉變與國畫創作對彩瓷作品風格的反映與影響。

二、彩瓷畫與國畫的本質

彩瓷畫與國畫的比較，大致可從七點來說明：（1）材質。（2）畫料。（3）用筆。（4）構圖。（5）版面空間。（6）表現方式。（7）繪製過程。

（1）材質：

彩瓷是畫在瓷坯上，而國畫是在紙上作業。雖然一樣是使用毛筆來作畫，但瓷坯與畫紙的吸水性全然不同，並且渲染效果也不一樣。畫紙的吸水性不及瓷坯；而紙的渲染能力

卻優於瓷坯，水分在畫紙會迅速向外擴張，而瓷坯則是大部份向內吸收。

（2）畫料：

畫國畫用的是墨，而畫彩瓷用的是釉。此外，國畫在紙上所呈現墨之濃淡深淺，在人的視覺上較容易辨認；但在瓷坯上用釉料繪製圖案時，色釉之濃淡深淺較不易辨認及控制，往往在燒成後才會明顯地察覺到色彩的呈現。

（3）用筆順序：

國畫是在紙上表現，墨色可由深畫到淺再到深，乾了再加，層層相疊，這是國畫營造空間氣氛的特色。至於畫彩瓷就截然不同了，在瓷上作畫可以用筆洗掉或刮削等方法做補救，相對於國畫就困難多了；至於，畫彩瓷的用筆順序就與國畫相反，必須由淺畫到深，先染再皴⁵，否則深的部份會被後來的筆畫洗掉，將嚴重影響到畫面色差的表現。

（4）構圖：

因瓷器是立體完整的造形，可以從許多角度來欣賞，因此在瓷器上的畫面構圖必然是連貫一體的；相較於國畫是在紙上作業，在限定的範圍內構圖，畫面呈現的是一個局部的景象。

(5) 版面空間：

彩瓷的版面空間不一定是平順的，甚至有不規則變形的，例如「高山流水祖師參禪瓶」（附圖1.2.3.）即是，此時就必須思考如何因勢畫彩、因形構圖。國畫比較單純，不用考慮到立體空間的問題。

(6) 表現方式：

這點與材質關係頗大，因為瓷器是黏土做的，它的表現不僅只是表面的彩畫，還可以用刻的、刮的，甚至鏤空的方式來表現，如鄭善禧的「黑地白文金農甕」（附圖7.）作品；相較於國畫紙張，彩瓷就比較豐富多變。

(7) 製作過程：

彩瓷不同於國畫，畫好了便完成。彩瓷畫好以後，必須經過高溫的燒製才算完成，釉藥的色彩變化也在燒成降溫之後才完整呈現，因此燒製的過程絕對會影響最後作品的風貌。

三、關於鄭善禧

(1) 鄭善禧的彩瓷創作理念：

a. 臨古中自有創新

鄭善禧表示，在純粹繪畫中，他不便於臨學古人；但於瓷彩畫上，卻以倣效既有圖案作畫，因倣效的圖樣都是平面的畫作，當移寫在立體作品上時，採取的材料變了，形式上也有所不同，於是他便大大地學法古畫，不避諱地臨古，學自他人。「技法是學來的，內在的要求是本然的，畢竟是認同罷了，也不是捨己從人。」⁶

b. 注重實用性

在鄭善禧的陶瓷創作上，大多是古瓷器形，一直強調物的實用性，因此這些作品總是可以用來插花擺飾或盛放水果等等，所以純造型的作品也就少了⁷。他試圖在傳統保守中，嘗試溶入現代新風貌，不特意標榜新樣，但本乎誠懇，盡其在我，順其自然。

(2) 鄭善禧的彩瓷依其圖彩性質可概分為六

項：

a. 國畫風韻

中國畫用於陶瓷極為普遍，我國乃毛筆之宗邦，因此引「中國畫」來畫陶瓷是最為調和貼切的搭配。鄭善禧的國畫色飽墨濃，具有豐富色彩和量感，是我們在傳統國畫裡很難見到的特色⁸，是以寫意佔多數，以求簡練。鄭善禧從事彩瓷工作以來，仍以國畫形式為多，應用了中國畫方式，施以水墨濃淡筆法，以求在陶瓷工藝美術中，能增加繪畫韻味，具有「國畫風韻」之特色。

b. 民窯質樸

對於通俗的民藝品，鄭善禧從小便很喜愛。民藝的由來，乃是與生活相結合，表現著我民族之健康、真實、勤勞與淳樸，具有爽朗大方的意味，而無矯飾浮誇，無端作態。所以民藝的風味，是很值得我們珍惜的。

鄭善禧晚近從事畫瓷，閱遍了古今瓷器，卻獨好磁州窯系⁹的作品，他欣賞磁州窯豪爽的筆法與大膽的風範，認為是最具時代性的感受。鄭善禧獨愛原始性的木刻畫，陶瓷可削刮刻剔，同於木刻的情調，而瓷刻的花飾，正與木刻相同，其文飾之「拙」之「豪」且其對比之強烈，使人震撼。在「民窯質樸」的作品特色中，他學自磁州窯大筆爽朗的手法占有相當的比例¹⁰。

c. 書法豪翰

鄭善禧認為，中國有如此悠久美好的書法藝術，亦可應用於陶瓷之上，因此引發了鄭善禧日後將書法藝術引進到陶瓷創作上的動機，希望將中國文字的效用更加發揚擴大，以開發祖宗長年保存的偉大寶藏。「書法豪翰」，其實不盡以毛筆所為，刀刻剔花的工夫也不在少數，尤以黑釉刻字的方式，最常使用，他積極推展書法在瓷器上的運用，成為我國現代陶瓷彩作的一大特色¹¹。

d. 域外拾趣

鄭善禧不會固執於我國故有瓷作的形式，

而輕視國外陶瓷的趣味和新意。在「域外拾趣」中所表現的，未必全是磁器的圖樣，有的取自繪畫，有的取自木刻，有的取自雕塑，以及取自民藝等等。域外所代表的空間是很廣闊的，有很多好的圖版可供參考，無論那一地區，那一民族，只要他視為有趣，都樂於學之¹²。

e. 早期之作

鄭善禧對陶瓷的愛好，由來已久。在陶瓷方面，鄭善禧用繪畫的手法在瓷器上畫花樣，也常塑幾個人俑小品以自娛，畫瓷畫只是改變了繪畫材料，以增高個人創作的趣味，藉此試探自己在藝術學習上的新途徑¹³。

f. 舊器新彩

「舊器新彩」的想法，是鄭善禧用來試驗與古人合作的可能性，尤其是舊器物上面原有圖紋，可以將之合併起來，或稍加彩繪，變成一件新的作品，例如將器物上原有花草，改為人物，或增添彩度，藉此與古人合作。然而這些都是粗拙的民藝品，鄭善禧以彩筆混於其中，也可說是古為今用，重新賦予舊器新的生命力，不但不造成干擾，還能相輔相成¹⁴。

四、研究方法

表1. 鄭善禧的彩瓷四類風格及其特徵

風格	特徵
一、國畫風韻	1. 重視毛筆的性能 2. 色飽墨濃一大特色 3. 大筆豪放、扼要簡練
二、民窯質樸	1. 執著於民藝風土的題材 2. 樸拙爽朗的意味 3. 平實、生活化具時代性感受
三、書法豪翰	1. 發揮中國文字的藝術特色 2. 配合刀刻剔花的筆觸表現 3. 文學與繪畫的結合
四、域外拾趣	1. 接納外來文化 2. 推陳創新 3. 題材廣泛

以下將針對鄭善禧的彩瓷四大風格，介紹其彩瓷代表作與國畫代表作的反映與影響。

彩瓷代表作介紹一：

一件陶瓷作品的呈現，其中包含了三個主要的組成元素，那就是：器形（造形）、彩畫（裝飾圖樣）及釉色，就此從這三方面來欣賞鄭善禧的彩瓷創作。

【高山流水祖師參禪瓶】1989年作 長16寬16高14cm（圖1.2.3.）

器形：「高山流水祖師參禪瓶」是鄭善禧的彩瓷畫作品中，使用自己塑造的瓶器作畫，而此器形表面的凹凸扭曲造形，增加了動感，卻又不失飽滿，有別於規矩工整的拉坯造形，因此環作品一週，每一個角度都帶給觀者不同的風貌，相當富有可看性及趣味性。

彩畫：鄭善禧先塑造不規則的器形，然後依器形的凹凸變化加以彩畫搭配，使得器形及彩繪合為一體。如（圖1.2.3.）中的瀑布構圖，是藉器形的扭曲轉折，使水流蜿蜒順勢而下，讓人感到一波接一波傾瀉而下，不但表現自然，並且增添了畫中的空間感。祖師靜坐於瓶身中部位置，觀看著身旁的這道瀑布，其盤坐的姿勢呈現平穩的三角形狀態，為這充滿動感的瓶子添加一份穩定感。

釉色：瓶口處施以藍釉，正是瀑布的起點，象徵著天際。黑釉及綠釉在瓶身中段不為表現出整片的樹林，但襯托出身穿橘色衣裳靜坐的羅漢祖師，其施釉彩繪的方式融合了國畫中皴、擦、染等筆法。此件作品正是符合鄭善禧彩瓷四大風格中的「國畫風韻」。

國畫代表作的反映與影響：

【女畫家】1989年夏作 68.5×45cm（附圖4.）

鄭善禧從事中國畫經營，特別重視毛筆的性能，表現粗、細、乾、濕、平塗、皴擦等效用非常靈活，在紙上可造成各式的筆墨痕跡，是國畫獨具的效果。而鄭善禧最崇拜的畫家，

圖1.高山流水祖師參禪瓶

圖2.高山流水祖師參禪瓶

圖3.高山流水祖師參禪瓶

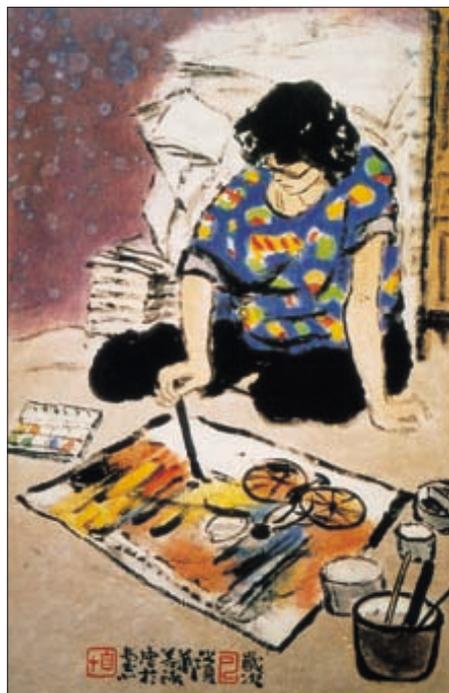

圖4.女畫家

如齊白石的大筆豪放、扼要簡練的特點成了他追綜學習的途徑¹⁵。

鄭善禧的國畫色飽墨濃，甚富色彩和量感，是我們在傳統國畫裡很難見到的特色¹⁶。其繪畫題材相當廣泛，認為國畫應當表達時代的情感，任何當前的景象相都可以入畫，不必一味地抱殘守缺，即使是時裝人物畫在國畫中一樣是調和的，而且很方便不必考據¹⁷。所以在他的畫中加上豐富的色彩，創造出頗富現代風貌的國畫，令觀者體會現代人的情趣。

此張畫作是畫著一位女畫家側坐在地上揮灑作畫的姿態，地上排著國畫用具，女畫家身後則是堆著畫紙和書籍。鄭善禧作畫時大都是在地，這張畫像是反映他自己的作畫空間和習慣，而所用的畫紙及顏料用具也都放在地上。此張畫運筆清麗、流暢且毫不猶豫，看似很隨性的筆法，但又能精確的畫出人物的動態與面貌，看似輕鬆卻很高明。

彩瓷代表作介紹二：

【排灣鹿紋盤】1982年夏作於盜揚窯，直徑23.5公分（附圖5.）

器形：實用型的正圓淺盤。

彩畫：盤面彩繪內容取材自排灣族的木刻藝術組合而成，首先繪以圖案，再以刮紋的方式處理，遂轉變為織紋圖樣的效果。台灣排灣族的木雕和織繡藝術頗為獨特，展現樸拙爽健的個性，富於風土意味。

胎釉：此件作品的胎釉分兩部份介紹，一是「釉下多彩」，是指在坯體表面繪以化粧彩料，再施上一層透明釉，因此圖案紋飾被覆蓋在釉層之下，故名為「釉下彩」；二是「釉上補色」，是指在已完成的釉面之上，再施以補粧的動作，故名為「釉上彩」，盤面層層裝飾，效果粗獷豪放，更有民俗的原始風味。此件作品正是鄭善禧彩瓷四大風格中的「民窯質樸」。

國畫代表作的反映與影響：

【和樂（布娃娃）】1982年春作 40×59cm（附圖6.）

鄭善禧認為民間的藝術是活潑樸實地與生活結合在一起，所以他對於風土民藝的題材特別愛好，這也反映了他在彩瓷創作之「民窯質樸」風格上。由於執著於民藝風土，因此看他的國畫，有「樸拙」的意味，

他喜歡不漂亮的畫和不漂亮的字，自認為作畫寫字不求甜美媚俗¹⁸。雖然如此，但在他的畫裡卻找不到「苦澀的美感」，相反的，總是充滿明朗、快活與色彩豐富。

畫中布娃娃的輪廓線可以見到鄭善禧的筆法平實豪爽，色彩鮮明，將時下新裝的布娃娃畫出天真和稚稚。另外在畫面的右上邊有一段書法提字，字體靈活豪邁，處處展現出樸拙自然的親和力。

圖5.排灣鹿紋盤

圖6.和樂（布娃娃）