

但凡成功者，皆「事在人為」。

以陶之名，超越自己

臺灣當代陶藝的重要推手・張清淵

In the Name of Ceramics, Transcend Yourself: Key Person for Taiwan's Contemporary Ceramics – Chang Ching-yuan

文／莊秀玲 Chuang Hsiu-ling

圖／張清淵 Chang Ching-yuan

焦點人物 FOCUS

創作中的張清淵

因為教學，超越自由

1997年，陶藝家張清淵從國立臺灣藝術學院工藝系轉職到國立臺南藝術學院（今臺南藝術大學，以下簡稱南藝大）應用藝術研究所任教，主政陶瓷媒材的發展。那年，他37歲，是他留美返臺的第五年，任教國立臺灣藝術大學也已四年。教學對他已習以為常，從他還是藝專學生時，便已在私人陶藝教室兼職授課，一路到留美修習碩士學位、陶藝中心擔任駐村藝術家，無不在聽課與授課之間精進著。但，這是他首度專職負責研究所課程及陶瓷工作坊的運作，而且學生多數是離校多年、力求精進的專業創作者，他細細思量著，要在南藝大校園中，擘建他心目中具開創性、專業性的陶藝學習平臺，帶著學生經歷他看過、走過的美好景色。

1	3	4
2		
5	6	7

- 1 1983年張清淵攝於臺南市社教館的國立臺灣藝術專科學校美工科工藝設計組畢業巡迴展
- 2 1984年張清淵於臺北美國文化中心的第一次個展
- 3 1990年張清淵攝於美國工藝家學校羅徹斯特學院藝術創作碩士畢業展開幕
- 4 1992年張清淵與周邦玲參加臺北逸清畫廊舉辦之國際陶藝工作營
- 5-7 國立臺南藝術大學應用藝術研究所陶瓷組平日上課情形。

1960年出生成長於屏東的他，從小喜歡畫畫，小學時隨著版畫家陳國展學習，直到念臺南二中二年級時，才下定決心報考美術科系。從這個決定開始，他便浸潤在1980年代臺灣藝術創作風氣鼎盛，陶藝創作備受注目、正從容器材料轉型到創作媒材的時代氣氛中。積極的他畢業不久作品即獲國內許多重要陶藝獎項，1988年更意氣風發地踏上美國大陸，吸取更自由、創新與前衛的藝術氣息。出國前，藝專的中式學院風、林葆家的日式製陶系統，以及從圖書雜誌上學來的歐美陶藝創作觀念與技巧，都是他創作萌芽時的養分。但深入美國社會後，他便全然拋棄過去習來的創作思維與習慣，因為在美國工藝家學校羅徹斯特學院（School for American Craftsmen, Rochester Institute of Technology）研究所指導教授的帶領下，以及在巴爾的摩陶藝中心（Baltimore Clayworks Education Center）擔任駐村藝術

家兼任授課的二、三年時間裡，他深刻感受到西方教育裡自由開放的精神及強調獨立思考的深度，同時也深刻體會異地生活裡文化衝擊的滋味，再再地磨練他，激起他內心更為純粹、謹慎的思維，因為他深信，唯有如此自我檢視，才能從心底建立強大的自信心，也才能創發更多的藝術能量。

因為曾經歷創作思維的重新洗鍊，他深知創作者內心迫切的需求與渴望，於是，更積極為研究生建立一處能打開視野的創作平臺，然後再推上一把，期待學生能順利地找到各自生命內蘊的力量，引領自身走上創作的坦途。

打開視野，以確立自我的標準

在張清淵的心中，可能沒有比激起學生的學習慾望更為重要、有意義的教育成果。他認為，每一個學生都來自不同的家庭、學習背景，本來就

都不一樣，老師沒有權利讓學生都長成一個模樣，尤其是藝術，更是不能教，也教不來。既然不能教，就讓學生看到不一樣的，看得多、看見更好的，提升視野，再督促往前跨一步、兩步，協助他們去設定自己的目標、完成自己的理想。這是他心中最大的願望。

策略上，他營造創作環境的開放、自由與資源互享的基調。南藝大研究生課程以工作室教學為主軸，大部分的課程都在開放的工作室裡進行，事前的材料準備與製作、創作理念的分享與討論，都公開無隱藏，是分享學習、互相砥礪的環境。

策略二，動員並活絡自己的人脈與各方資源，邀請國內外不同的創作者來校，舉辦演講、工作營、駐村創作等交流活動，再進一步送學生出國，參加國際活動、駐村創作，或當交換學生。讓學生到不

同的國家，遇見不同的藝術家，體驗不同的創作環境與觀念，若能長時間駐留國外體驗當地生活，更能全面且深入地向外探索、向內深掘。不論結果是自我懷疑或認同，透過這樣的歷程更深刻了解自己、關注自己的原生文化，對自己的創作是有助益的。他更認為，唯有親身經歷，才能觸動到內心深處，也才能真正打開視野，找到新的動力，朝向自己的目標前進。

策略三，有效督促學生，養成自我檢視與鞭策的習慣。每一個學生都有不同的程度與背景，進研究所的目的地也各有不同，應有不同的標準，但他們都得先找到自己。找到自己，意味著得釋放過去的負面情緒、學會控制自己，能自在地與自己獨處，接納自己的優缺點；同時，打開視野之後，才能找到自己的標準，找

	1	
2	3	
4	5	

- 1 張清淵 The Void 2004-2
67×67×8cm
- 2 2001年國立臺南藝術大學應用藝術研究所陶瓷工作坊舉辦國際陶藝工作營，團隊合影紀念。
- 3 2008年國立臺南藝術大學應用藝術研究所陶瓷組於中國北京798藝術區舉辦「大崎六六陶藝聯展」
- 4 2008年國立臺南藝術大學應用藝術研究所陶瓷組師生和當年駐校藝術家和交換學生合影
- 5 2009年國立臺南藝術大學應用藝術研究所陶瓷組與韓國弘益大學研究生於鶯歌富貴陶園藝廊舉辦聯展，全體合影紀念。

1

2

- 1 張清淵
Rock with no name
2011 40×42×16cm
- 2 張清淵於1991年的作品

到了自己、表現了自己，自然就會不一樣。

張清淵十分重視學生創作思維的續密度，得熟練所有的展演準備與呈現，包括如何醞釀自己的創作理念、如何看待與使用媒材，以及如何在眾人面前詮釋自己的作品等。他強調，創作者會不會思考很重要，要能確立自己存在的意義與方向，要能有效地解決自己的問題，思索如何將最真實的自己表現出來、將內心創作的衝動表現出來。他更期待研究生能督促自己成為一位優秀的創作者，唯一不妥協的是，學生對自己的要求不夠；學生要積極不斷自我要求，所謂的進步，是自己和自己的評比。

校園是巨大的實驗場

張清淵認為校園應該是充滿實驗性且允許犯錯的場域，可以一路衝撞、不怕失敗，哪怕是無數次、一切

都白費了力氣也沒有任何關係。他不斷地鼓勵學生實踐心中的創想，不考慮市場，只需要自由發揮。十多年前，他為了讓學生有更好的創作環境，主動向企業募款、向校方說明籌建新工作室的目的與意義，添購了充足的窯爐等設備，以應付更多元的實驗，因而有了如今令人稱羨的陶瓷工作坊。此外，他對於自己不懂的技術、製程或燒窯方式，會積極主動去學習、了解，搜尋與探問國內外高手，邀請到學校來教學示範，同時自己也跟著做、實際操練，希望能有效且準確地指引學生走向適合的方向。這些過程對他而言，亦是重要的學習，能接觸到各種不同的技巧與觀念，也開拓了自己的視野與胸襟，得以接納更多不同的創作思維與形式。

二十多年來，他讓所有研究生都有機會前往美國、日本、韓國、中國等地，進行學期交換生計畫、駐村創作等活動，每年也都會帶著學生

參加美國陶瓷年會NCECA，到世界各地參訪、參加展覽、舉辦工作營等，也趁機探問學生前往駐村、當交換學生的機會。這麼多年來，參與南藝大短期工作營、駐校創作計畫、客座教授的國內外陶藝家應該超過百位以上，多年前也開始招收國外學生，不同文化、不同創作思維，讓南藝大的天空越來越寬廣，也讓研究生各自找到自己的創作天堂。

創作，一種沒有停歇的迫切感

身為陶藝家，張清淵從未停歇創作上的思考，創作與教學，一路並行。雖然，迄今他的生活重心依舊在教學上，只能運用零碎的時間刻苦創作，但他認為，如果有一個能激發自我的創作衝動，就應該不斷地去實踐、探索

詮釋概念的方法，並在重複檢視的過程中建立自我認知的深度。

他的創作經歷了多次的轉折，年輕時變化拉坯容器的灑脫；在美國期間，以無意識、無目的性地製作數百個不同造形、質感、燒成方式的「小零件」，再憑直覺選件組合，進行新形式、新造形的實驗，試圖以身體勞動的知覺直接回應與媒材之間的互動，探索陶瓷材質、造形的多元性與對話關係，也深掘自己潛意識底下那蠢蠢欲動的激情；2000年之後陸續發表的「間隙」、「線性的延續」、「臍帶關係」系列，則是以簡潔俐落的抽象形式，轉向探索與表現自己內在的感知和情緒。這歷程與轉折是他對外在環境的收攝及反思，最後回歸到尋求自身的創作激情與生命的實存命題。

	2
1	3
4	

1-3 張清淵 「線紋花器」系列
2011-2017
4 張清淵2012年製作的杯子

2000年開始的「錯置的母體」系列，回應了他對臺灣的國際地位與文化認同問題的省思，此議題的形式演繹持續了將近二十年，他取用兩個中國傳統文化元素來對照與比擬，討論大時代的歷史命題、母體文化與次文化之間的關係。其一是陶瓷燒窯過程中的匣鉢與匣鉢內物件的對照，一是東方收藏奇石文化的反思。在這個脈絡中，他以不相搭襯的尺度、位置的錯放與收藏物價值的秤量方式等形式，暗喻兩物件之間關係的失落與斷裂，呼應了臺灣文化認同的現狀：「錯置，來自臺灣當下對文化認同危機產生的疏離感，凸顯臺灣當下對於母體文化認同上的嚮往仍是遙不可及。」表達他對自己文化的關懷。

此外，緣起於教學而嘗試創作的實用器皿系列，再再透露他對陶瓷媒材的終極關懷：除了對（容器）機能性的關注，形式的純化以外，最重要的是驗證陶瓷材質在創作時不可被替代性。執著於呈現那陶瓷媒材從古至今能持續且必然存在的特質，他認為，不應該停止對材質表現性與可能性的探索，要時時刻刻地尋出它們在時代中的最佳表情，呈現陶瓷媒材在當代之所以存在的獨特之處，才能呼應或創造出它們的未來。他渴望達成以陶瓷媒材來表現21世紀當下臺灣的我們的美感品味。

1	1 張清淵
2	Rock with no name
2011 60×20×45cm
	2 張清淵 莫名石 2019
26×23×9cm

以陶之名，超越自己

在恬淡寧靜的烏山頭水庫旁，南藝大應用藝術研究所陶瓷組悄悄進行「臺灣製造、國際行銷」的劇碼，為臺灣當代陶藝開啟一扇與國際接軌的大門。

從1997年至今，張清淵所指導的研究生已將近一百位。顯而易見，從南藝大畢業研究生的創作表現與活動力，他的教學策略是成功的，他超強的實踐力也是有目共睹的。他孜孜不倦地投入陶藝教學，不止是南藝大的二十二

年，更是從藝專美工科工藝設計組畢業後至少三十年的光陰。為推動臺灣陶藝文化發展，他著實不遺餘力，可謂是臺灣當代陶藝的神推手，他用心、用策略讓每一位學生發現自己的使命、成就自己的風格，在這二十多年裡成就了臺灣陶藝創作中精彩且迷人的藝術風景。而身為陶藝家們的老師，他也是一位陶藝家，他允諾自己，帶著學生一起在創作的路上努力，他要成長於這塊土地的人，汲取這裡的沃土，創作屬於這塊土地的精神與風貌。🌱

$\frac{1}{2}$

- 1 張清淵2014年於日本京都
Maronie畫廊個展
- 2 張清淵
The weight of scholarship
2016 48×21×46cm

