

工藝新秀 / New Voice

不讓既有中的侷限決定可能的表現—吳育霈

Yu-Pei Wu

採訪／簡政展 Cheng-Chan Chien · 圖／吳育霈

去年底由新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦的「2015臺灣國際陶藝雙年展」，首獎得主之一是來自國立臺北藝術大學年僅25歲的研究生吳育霈。這位雙年展開辦以來最年輕的得主，獲獎作品〈土〉卻蘊涵著複雜的積累與大膽的試煉，不僅展現出不同以往的燒製技法，更跳脫人們對陶藝創作既定的印象與思維。

跳脫個人意念承載，回歸媒材本質思考

自中學起就讀美術班的吳育霈，一直到大三接觸陶藝後，才走上陶塑創作之路。而選擇這一條道路，來自於她希望能與創作媒材有直接接觸的手感，並在無法完全預期下還能創造出各種意想不到的可能與驚奇。與大多數的陶藝創作者相似，大學時期的吳育霈對陶藝的創作除了基礎訓練外，也在個人意念和造形的突破上多方嘗試。其中有對「家」意念的追溯與轉折，也有對形像面貌的扭曲與堆疊。這個時期的她，重視的是所見所聞的概念重

現、記憶印象與演變過程的痕跡刻畫。一直到考上研究所，她才開始嘗試在媒材上跳脫個人意念的承載，並受到教授對陶藝看法的影響，讓她重新思考陶瓷媒材使用的侷限和可能性。這個問題曾讓她陷入長思索，為此還將近一年時間停止創作，因為找不到對陶土媒材使用上的可能性而短暫失去創作的行動力。為了脫離瓶頸，她多方努力，嘗試各種陶土的原始燒製形態，更一度放棄陶土，轉而嘗試加入餅乾、糖果和食物等不同媒材，去嘗試不同的組合，最終她意識到自己的嘗試其實並沒有擺脫重覆過去的概念，她仍然只是侷限在既有的技法中找尋答案。如果她希望帶給觀者很不一樣的驚艷，嘗試沒有人做過的，她就不能在既有的方式中徘徊。而跳脫媒材的限制也不應該是捨棄熟悉的媒材，而是要在媒材本身的特性上去進行突破才行。於是從「土」這個系列作品開始，她在反覆的試煉中逐漸找到了方向與答案。

（上左圖）

吳育霈
土與釉系列—NO.2 2015
45×4×9cm
美國陶土、白釉
（2015陶藝雙年展首獎作品）

（上右圖）

吳育霈
土與釉系列—NO.1 2015
50×50×14.5cm
美國陶土、白釉
（2015陶藝雙年展首獎作品）

打破空間界線，超越主客體侷限

吳育霈認為在以陶土進行創作時，浮現在腦海中的往往就是手捏塑形，如果陶土是必然的媒材，那不加水之前保持自然形式的土粉有沒有可能成為一種最初的樣態？但必須克服土粉不加水便無法相互揉合與自由塑形，那作品又將如何製作呢？因此，她嘗試呈現出一種土倒出來後自然的存在狀態，只將土粉以最簡單的方式堆積在一起成形，不施以任何外力去影響它的狀態。但問題又來了，既然堆積成形的土粉沒有辦法塑形，那要如何進入下一階段的燒製過程呢？吳育霈這時便選擇在堆疊的土粉上淋釉，經過反覆的試燒與澆疊，在燒製之後再把土粉拿掉，只留下表面上的釉，便呈現這般幻化驚奇的鏤空狀態。雖然此時表層下仍沾黏著薄薄的土粉，但此時陶土反依附於釉上，甚至融入釉中，釉已成為作品的主體，而陶土反而成為作品的依附客體。這樣有趣的創作方式與蘊含的翻轉思維，讓吳育霈頓時得到了不同的體悟和收穫。她認為在這件作品中，主體和客體的關係本來是對立的，卻又是統一的。離開客體，無所謂主體；離開主體，也無所謂客體。透

過釉與土粉之間的消融狀態，以及土與釉之間的融合，表面呈現出如同岩石般的粗糙肌理，但又有奶油融化般的溫潤質感；在空間上，雖仍是意義上的陶藝創作，卻已然跳脫陶藝創作的既有概念和技法，更在空間概念中打破了內外之間的分界，不管是表層堆疊的釉，亦或是另一面黏附於釉的土，對作品來說都是一個整體，並沒有內外之分。

平凡中的體會，行動中的實驗

獲獎對吳育霈來說是自我突破的肯定，增強了自信心，更是讓家人相信自己。她的「土」系列作品不僅是創作上的自我反思與突破，更是她生活上思維觀念的延伸。生活裡她喜歡無特定目的地的旅行，因為她相信沒有預見的準備，或許才能遇見不一樣的經驗。她坦言自己在創作上仍有很多技術上的不足，但從不為此而擔心，她認為技術在需要的時候自然會有驅動力去投入，如在技術上過於專注投入，往往會被侷限與綁住。她也清楚自己在創作的溝通表達上經常顯得侷促，可她更不希望因為過多的詮釋而模糊了作品的本質。她最看重每個系列作品的第一件，因為那是她每一次突破的開端；每個系列作品的最新一件也都是她最期待的，因為那是她延續下一次創造的連結。在創作的路上，因為沒有預見才能遇見，吳育霈不讓既有中的侷限決定可能的表現，與其規劃長遠，她更希望繼續用具體的行動實驗，一步一步踏實地去挑戰實踐。🌱

（下右圖）

吳育霈 糖果屋NO.1
2013 45×45×30cm
糖果餅乾

（下左圖）

吳育霈 海星星
2011 38×35×49cm
美國陶土

