

破陶 = Chang Chi-Hua's ceramic works : 張志華的陶瓷創作研究

張志華、賴瓊琦

E-mail: 352641@mail.dyu.edu.tw

摘要

破陶創作理念是製作陶器十三年後面臨瓶頸的再出發。陶藝的入門看似簡單，完備技術的養成卻曠日廢時；即便具備足夠的製成技術，如果沒有觀念上的大徹大悟，作者與作品終將與藝術緣慳一面。

本文的論述著重於既有觀念的突破，亟欲脫離匠氣的束縛，將藝術創作提升為修行的層次。從中西古今文化的思維中，從陶藝發展的脈絡，領悟個人陶藝創作的方向，並進一步思考藝術創作對社會人群應負的責任。

在有意而且系統化的知識探索過程中，以及一連串創作經驗的反思中，破陶觀念才能偶然靈光一現。文中所介紹的個人作品，正是一年來手提示心、心指導手的實踐成果。如此的創作方式，也是今後個人要走的道路。

關鍵詞：陶藝創作、破陶、解構主義、土族、生活美學

目錄

目錄

封面內頁

簽名頁

中文摘要iii

英文摘要iv

謝誌v

目錄vi

圖目錄x

第一章 緒論

第一節 創作動機1

喜歡改變器物功能及動手操作的個性2

天性喜歡樸質純真的美2

流暢的完整與零碎的片斷3

只有創作能疏導豐沛的情感4

創作為體，技術為用5

第二節 創作目的5

創作作品是不流血的革命5

水的柔順與火的猛烈造就陶一般的生命6

創作的行為是個人修行的過程7

透過手中握的土和人群、環境對話7

第三節 藝術創作背景8

第四節 創作人格10

第二章 陶藝文化

第一節 生活美學的復興14

起點與終點15

責任與困境17

第二節 破陶創作的文化背景20

陶器的演化21

陶器本身的空間性格22

陶器外在空間的演化23

陶者身影25

第三節 立與破的陶藝文化26

第四節 影響創作的藝術家	28
台灣陶土藝術大師—陳金成	28
現代主義雕塑大師—亨利·摩爾	29
地景空間藝術家—野口勇	31
台灣現代陶藝家—曾明男	34
第三章 創作的探索與實踐	
第一節 解構與困境的轉化	36
第二節 後現代主義的陶瓷創作	38
第三節 形而上的破陶創作	40
陶的生命循環	41
逃出陶的框架	41
窺探陶的空間	43
結陶記事	44
誰識陶知己	44
第四節 形而下的破陶創作	45
第四章 作品論述	47
第五章 檢討與展望	80
參考文獻	82

參考文獻

- 一、中文部分
1. 王文興 (1978)。家變。台北市:洪範書店。
 2. 田自秉 (1985)。中國工藝美術史。台北市:丹青圖書。
 3. 朱銘 (1999)。種活藝術的種子 - 朱銘美學觀。台北市:天下文化。
 4. 何乏筆、楊凱麟、龔卓軍譯 (2006)。Frederic, Gros著。傅柯考。台北市:麥田。
 5. 何政廣 (2003)。二十世紀雕塑大師—亨利·摩爾。台北市:藝術家。
 6. 呂明燦 (2007)。台灣工藝發展源流。工藝有夢:台灣工藝版圖的過去、現在與展望 (7-20頁)。南投縣草屯鎮:國立台灣工藝研究所。
 7. 吳瑪?譯 (2006)。Kandinsky著。藝術的精神性。台北市:藝術家。
 8. 周英雄編 (1996)。現代與多元。台北市:東大圖書。
 9. 尚衡譯 (1989)。Michel Foucault著。性意識史(第一卷)。台北市:桂冠。
 10. 高宣揚 (2004)。傅科的生存美學。台北市:五南圖書。
 11. 高宣揚 (1996)。論後現代藝術的「不確定性」。台北市:唐山。
 12. 唐維敏 (1999)。Steven Connor著。後現代文化導論。台北市:五南圖書。
 13. 陳瓊花 (1995)。藝術概論。台北市:三民書局。
 14. 陸蓉之 (1990)。後現代的藝術現象。台北市:藝術家。
 15. 黃煜文 (2000)。傅柯的思維取向:另類的歷史書寫。台北:台灣大學出版委員會。
 16. 楊牧 (2000)。山風海雨。台北市:洪範書店。
 17. 楊大春 (1994)。解構理論。台北市:揚智文化。
 18. 楊大春 (1996)。後結構主義。台北市:揚智文化。
 19. 楊大春 (1999)。德希達。台北市:生智文化。
 20. 黃錦鏞 (2007)。新譯莊子讀本。台北市:三民書局。
 21. 黃瑞祺 (2000)。現代與後現代。台北市:巨流圖書。
 22. 溫淑姿 (2005)。陶藝·台灣·當代。台中市:國立台灣美術館。
 23. 劉國彬譯 (1997)。C.G.Jung著。榮格自傳 - 回憶·夢·省思。台北市:張老師。
 24. 劉北成、楊遠嬰 (1992)。Michel Foucault著。規訓與懲罰。台北市:桂冠。
 25. 劉義慶 (2008)。世說新語。台北市:林鬱文化。
 26. 賴俊雄 (2005)。晚期解構主義。台北市:揚智文化。
 27. 羅青 (1989)。什麼是後現代主義。台北市:五四書店。
 28. 蔣韜譯 (2000)。Robert H. Hopcke著。導讀榮格。新店市:立緒出版社。
- 二、英文部分
1. Torres A.M (2000), Isamu Noguchi, Charlotte, NC: Baker&Tayl.
 2. Derrida Jacques (1989), Witing and Difference, Routedge&Kegan – Paul.
 3. Derrida Jacques (1976), Of Grammatology, The Johns Hopkins University Press.
 4. Derrida Jacques (1982), Margins of Philosophy, The University Of Chicago Press.