

桐意陶情 - 謝淑惠的陶藝創作論述

謝淑惠、劉秋固

E-mail: 377582@mail.dyu.edu.tw

摘要

本創作研究係自2010年到2012年間對陶藝所進行之探索，試圖將個人對桐花在自然界中所產生的感動，結合視覺藝術與人生百態的互動過程，呈現個人創作空間思維與理念，並傳達陶之時空意象。本創作以陶土為主要媒材，陶器表現兼具實用與非實用功能，創作形式則以老莊自然樸拙哲理為內涵。藉由探索現代陶藝文獻脈絡，及影響創作觀念的中外陶藝家、藝術家，來建構個人的表現風格，並深究個人創作心理歷程，用陶土意象來轉化自己內在生命的記憶、經驗與或追求理想的渴慕。因此，在作品論述上意圖傳達人我、物我間的愛與關懷。學習道法自然，體悟人生真諦，進而喚醒潛藏在人心底的那一份至真至善至美的本心。

關鍵詞：陶藝、桐花、視覺藝術

目錄

封面內頁 簽名頁 中文摘要.....	iii	英文摘要.....	iii
iv 誌謝.....	v	目錄.....	vi
目錄.....	viii	表目錄.....	ix
第一章 緒論.....	1	第一節 創作動機與目的.....	1
第二章 文獻探討.....	4	第二節 創作方法.....	5
第三章 創作理念、形式內容與技法分析.....	7	第三節 創作範圍與限制.....	5
第四章 作品賞析.....	12	第一節 臺灣現代陶藝發展概況.....	7
第五章 結論.....	28	第二節 影響陶藝創作的藝術家與陶藝家.....	12
第六章 圖目錄.....	34	第三節 為人生而藝術的美學思想.....	23
圖2-1 郭明慶《山水之美》1998.....	10	第四節 陶藝創作的生命泉源.....	28
圖2-2 陳國能《山在虛無飄渺間》1990.....	11	第一節 創作理念.....	34
圖2-3 林瑋瑛《遺失的歷史》2001.....	11	第二節 形式內容.....	34
圖2-4 畢卡索亞維儂姑娘 (Les Demoiselles d'Avignon).....	14	第三節 技法分析.....	41
圖2-5 塞尚 聖維克多山1904-1906年油彩 畫布 73 x 91 cm.....	16	第四節 桐花系列作品.....	46
圖2-6 板橋廣美白的聯想 1990.....	17	第一節 桐花系列作品.....	46
圖2-7 杉浦康益 陶岩群組1984 (真鶴) 50 x 30 x 90cm.....	18	第二節 懷舊 . 自然空間系列.....	67
圖2-8 楊文霓 刻紋條釉長瓶 11.5 x 20.5 x 56.5cm.....	21	第三節 人生百態系列.....	88
圖2-9 雲之計 (局部) 23.....	23	第四節 人生百態系列.....	88
圖2-10 許明香的古厝寶成門.....	25	參考文獻.....	127
圖2-11 邱建清《佳洛水》系列 1999年.....	26	圖目錄.....	127
圖2-12 陳正勳陶木系列1992.....	27	圖2-1 郭明慶《山水之美》1998.....	10
圖4-1 桐意陶情(一).....	47	圖2-2 陳國能《山在虛無飄渺間》1990.....	11
圖4-2 桐意陶情(二).....	49	圖2-3 林瑋瑛《遺失的歷史》2001.....	11
圖4-3 邂逅.....	50	圖2-4 畢卡索亞維儂姑娘 (Les Demoiselles d'Avignon).....	14
圖4-4 鳥瞰.....	51	圖2-5 塞尚 聖維克多山1904-1906年油彩 畫布 73 x 91 cm.....	16
圖4-5 奔放(一).....	52	圖2-6 板橋廣美白的聯想 1990.....	17
圖4-6 奔放(二).....	53	圖2-7 杉浦康益 陶岩群組1984 (真鶴) 50 x 30 x 90cm.....	18
圖4-7 《奔放》側照.....	54	圖2-8 楊文霓 刻紋條釉長瓶 11.5 x 20.5 x 56.5cm.....	21
圖4-8 愛戀.....	56	圖2-9 雲之計 (局部) 23.....	23
圖4-9 昇華.....	58	圖2-10 許明香的古厝寶成門.....	25
圖4-10 拼湊記憶(一).....	62	圖2-11 邱建清《佳洛水》系列 1999年.....	26
圖4-11 拼湊記憶(二).....	64	圖2-12 陳正勳陶木系列1992.....	27
圖4-12 花容.....	65	圖4-1 桐意陶情(一).....	47
圖4-13 「花」：「美」的代言人.....	66	圖4-2 桐意陶情(二).....	49
圖4-14 跡 . 激(一).....	70	圖4-3 邂逅.....	50
圖4-15 跡 . 激(二).....	71	圖4-4 鳥瞰.....	51
圖4-16 花裳(一).....	72	圖4-5 奔放(一).....	52
圖4-17 花裳(二).....	73	圖4-6 奔放(二).....	53
圖4-18 等待的季節.....	74	圖4-7 《奔放》側照.....	54
圖4-19 近照放大圖.....	76	圖4-8 愛戀.....	56
圖4-20 歸根(一).....	80	圖4-9 昇華.....	58
圖4-21 歸根(二).....	81	圖4-10 拼湊記憶(一).....	62
圖4-22 遙想土樓(一).....	82	圖4-11 拼湊記憶(二).....	64
圖4-23 遙想土樓(二).....	84	圖4-12 花容.....	65
圖4-24 珍藏.....	85	圖4-13 「花」：「美」的代言人.....	66
圖4-25 時隨知味.....	87	圖4-14 跡 . 激(一).....	70
圖4-26 對話.....	89	圖4-15 跡 . 激(二).....	71
圖4-27 出口.....	91	圖4-16 花裳(一).....	72
圖4-28 方寸之間.....	93	圖4-17 花裳(二).....	73
圖4-29 憶.....	95	圖4-18 等待的季節.....	74
圖4-30 永恆之約-晨.....	95	圖4-19 近照放大圖.....	76

星.....	97 圖4-31 永恆之約-愛.....	98 圖4-32
悟.....	100 圖4-33 天使的眼淚(一).....	102 圖4-34 天使的眼淚(二).....
倒看人生.....	103 圖4-36 沉醉(一).....	107 圖4-37 沉醉(二).....
.....	108 圖4-38 異想天開.....	109 圖4-39 人生風景-
.....	111 圖4-40 浮生若夢(一).....	113 圖4-41 浮生若夢(二).....
.....	114 圖4-42 擁抱(一).....	115 圖4-43 擁抱(二).....
.....	116 圖4-44 波之吻.....	117 圖4-45 傳承-把愛傳下去(一).....
.....	119 圖4-46 傳承-把愛傳下去(二).....	120 圖4-47 孕(蘊)育(一).....
.....	122 圖4-48 孕(蘊)育(二).....	123 表目錄表3-1
不同創作媒材的人物造形作品：西洋藝術家與我.....	37 表3-2 人物造形題材的陶藝作品：國內的陶藝家與我.....	39 表4-1 桐花組曲：one、two、three、four、five.....
.....	60 表4-3 作品在不同場域下的視覺空間意義.....	78

參考文獻

- 王哲迪(2009), 2009客家桐花祭--八卦山遊桐趣, 《彰化藝文》44期, 頁40-43。
 - 王遠謀(2009), 愛在油桐花的季節--芬園溪頭社區獨領風騷, 《彰化藝文》44期, 頁50-53。
 - 古明彬(2009), 源於本土的土性與心性, 新竹市:國立新竹教育大學美勞教育研究所碩士論文。
 - 史作裡(2006), 《聆聽原始的畢加索》, 臺北市:典藏藝術家庭。
 - 史作裡(2007), 《尋找山中的塞尚》, 臺北市:典藏藝術家庭。
 - 石朝穎(2005), 《藝術哲學與美學的詮釋問題》, 臺北縣新店市:人本自然文化。
 - 刑益玲編著(2008), 《藝術與人生》, 新北市:新文京開發。
 - 朱光潛(2008), 《談美》, 新北市:新潮社,修訂一版。
 - 行政院客委會(2009), 2009客家桐花季, 《六堆雜誌》133期, 頁14。
 - 行政院客家委員會編(2011), 《客庄五月雪精采永典藏》, 臺北市:客委會。
 - 何來美等作(2006), 《賞桐遊春·客家桐花祭》, 臺北市:行政院客家委員會。
 - 余秋雨(1990), 《藝術創造工程》, 臺北市:允晨文化。
 - 余秋雨(2007), 《人生風景》, 臺北市:時報文化。
 - 吳信慧(2010), 客家桐花祭政策網絡關係之研究--以苗栗縣為例, 《苗栗文獻》48期, 頁236-251。
 - 吳進風(2002), 曾淑君, 黃宗偉主編, 《土·臺灣·當代陶藝展》, 臺北縣:北縣鶯歌陶瓷博物館。
 - 吳榮水(2003), 《探祕福建神奇民居:凝望土樓》, 廣州:廣東旅遊出版社。
 - 呂嘉靖(2006), 臺灣陶藝發展現況, 《陶藝》53期, 頁22-23。
 - 李亮一(1985), 《陶藝技法1.2.3》, 臺北市:雄獅圖書。
 - 李美華策劃編輯(1991), 《旅美藝術家-李茂宗的泥土世界》, 臺中市:臺灣省立美術館。
 - 李茂宗(1995), 《李茂宗陶雕展專輯》, 苗栗市:苗栗縣文化中心。
 - 李茂宗(2009), 播種·覆 超越 延伸--記吾師吳讓農, 《陶藝》63期, 頁116-121。
 - 李淑慧(2010), 從自然汲取養分-李淑慧陶藝創作自述, 新北市:國立臺北教育大學藝術與造形學系碩士論文。
 - 沈以政總編輯(1996), 《陶藝與生活》, 國立臺灣藝術教育館。
 - 周敬模(2005), 遊走情緒空間之陶藝創作, 新竹市:國立新竹師範學院美勞教育研究所碩士論文。
 - 林義雄(2006), 楊文寬陶藝創作研究, 屏東市:國立屏東教育大學視覺藝術學系碩士論文。
 - 邱煥堂(1993), 《陶藝講座》, 臺北市:藝術家。
 - 邵婷如(2008), 與大師相遇·日本篇系列報導(15)--板橋廣美賦予陶藝的形體為無形, 《陶藝》59期, 頁76-83。
 - 邵婷如(2011), 日本當代陶藝新秀系列報導(3)--禪學之境 摩登之都 新秀綻露:石山哲也、津守愛香, 《陶藝》73期, 頁92-96。
 - 邵婷如(2011), 《陶人陶觀》, 臺北市:藝術家。
 - 施世昱(2009), 混沌初開裡的雋永經典--林葆家的陶藝美學, 收錄於許秀蘭主編, 《臺灣現代陶藝之父林葆家》(臺中:臺中縣立港區藝術中心), 頁19-42。
 - 席慕容(2000), 《世紀詩選》, 臺北市:爾雅。
 - 張武恭(2005), 《藝術與創意觀念》, 臺北縣中和市:新文京開發。
 - 莊秀玲策展編輯(2010), 《形·無形:臺灣中堅輩陶藝家系列》, 臺北縣:臺北縣鶯歌陶瓷博物館, 民99.07。
 - 莊錦華(2011), 《桐花藍海:一朵桐花,創造百億財富的傳奇》, 臺北市:二魚文化。
 - 許秀蘭主編(2009), 《臺灣現代陶藝之父林葆家》, 臺中:臺中縣立港區藝術中心。
 - 陳煥堂(1999), 《陳煥堂陶藝專輯》, 新竹市:竹市文化。
 - 傅佩榮(2006), 《究竟真實:傅佩榮談老子》, 臺北市:天下遠見。
 - 傅佩榮(2011), 《老莊的相對論》, 臺北市:時報文化。
 - 楊元太、陳景亮、郭義文、羅森豪(2002), 《升溫與散熱》, 臺北市:國立歷史博物館。
 - 楊文寬(2002), 《陶藝手冊》, 臺北市:藝術家。
 - 楊維富·何瑤如合著(1992), 《陶藝釉彩技法:色彩的運用》, 臺北市:南天。
 - 溫淑姿(2003), 當畫家遇見陶瓷--由「古意與新顏」展談陶藝的困境, 《藝術家》, 57卷2期總號339, 頁180-183。
 - 溫淑姿撰稿(2005), 《陶藝 臺灣 當代》, 臺中市:臺灣美術館。
 - 漢寶德(2004), 《漢寶德談美》, 臺北市:聯經。
 - 劉峰雄(2007), 陶藝釉之概念, 《陶藝》55期。
 - 劉鎮洲(2006), 臺灣現代陶藝創作表現的演變與未來趨勢--從國立歷史博物館的陶藝雙年展談起, 《國立歷史博物館館刊》, 16卷10期總號159, 頁14-19。
 - 蔡美如(2009), 窺視·境域, 新北市:國立臺灣藝術大學工藝設計學系碩士班碩士論文。
 - 賴俊宏等編(2009), 《桐遊客庄》, 臺北市:行政院客家委員會。
 - 賴國元(2010), 適性而生-賴國元的陶藝創作論述, 新竹市:國立新竹教育大學藝術與設計學系藝術教育與創作碩士班碩士論文。
 - 謝佩岑(2011), 分享幸福的滋味-謝佩岑的陶藝創作自述, 新北市:國立臺灣藝術大學工藝設計學系碩士班碩士論文。
 - 謝東山(2005), 《臺灣現代陶藝發展史》, 臺北市:藝術家。
 - 羅森豪(2004), 陶藝漫談, 《國民教育》, 45卷2期, 頁2-6。
 - 羅森豪(2004), 《臺灣現代美術大系·陶藝類:傳承經典陶藝 = Taiwan Modern Art Series》, 臺北市:文建會。
 - 蘇世德主編(2004), 《鶯歌製陶200年特展專輯》, 臺北縣:臺北縣鶯歌陶瓷博物館。
- 二、英文部分
- 徐敏娜, Forming a Basis for Recognition: The Construction of a Taiwanese Hakka Identity through Government Policy since 2000, 《臺灣國際研究季刊》, 6卷2期, 2010年6月, 頁165-193。
- 三、網路部分
- 20110920下載自行政院客家委員會桐花祭 <http://tung.hakka.gov.tw/cht/aboutus.aspx>
 - 20120227下載自 <http://www.permaculture.org.tw/node/29>
 - 20120718下載自部落格

