

試煉、轉念:廖雪津燻陶創作自述

廖雪津、謝昆恭

E-mail: 381836@mail.dyu.edu.tw

摘要

我以「試煉、轉念」為論文主題，靈感來自生活體驗和環境互動，對於親子的對話與磨合、成長的喜悅與痛楚、生命的領略與體悟等，藉由觀察體會，透過手中捏塑的土同自我對話，以簡約造形，半具象或抽象的創作形式轉化為陶藝創作。創作的動機：透過創作的行為，淡化不愉快的經驗，找回記憶中的真善美，意念轉化，使不安定的靈魂獲得和諧與滿足。創作的理念：記憶是一種獨特、私密的存在，人應該都非常珍惜這些私密部分，小心地存放在最不易被發現的心靈角落，成為生命中最甜美或是最沈重的記憶。挖掘內心最深的痛處與解不開的心結，就像那一巴掌的重量深埋心底，藉由挖掘、填補、舒解，轉化為個人主觀的創作。創作的技巧：我很喜歡「坑燒」這種回返原始的燻陶方式，以家鄉龍眼木為陶器的靈魂，利用燻陶的古樸自然，引導我最原始、最底層的自我領略過程。「親子關係」、「巴掌的重量」、「菩薩的眼淚」等系列是我創作的結果，我自己很融入，也想朝這個方向繼續努力下去。

關鍵詞：試煉、轉念、坑燒、燻燒

目錄

封面內頁 簽名頁 中文摘要iii 英文摘要iv 誌謝v 目錄vi 圖目錄viii 表目錄xi 第一章 緒論1 第一節 創作的背景1 第二節 創作的動機與目的2 第三節 創作範圍與限制4 第二章 學理基礎6 第一節 心靈的探索6 第二節 藝術的情感與表現8 第三節 超脫實用的現代陶藝12 第四節 計白當黑的哲學思想14 第五節 創作靈感的啟發17 第三章 創作理念25 第一節 親子的對話與磨合26 第二節 成長的喜悅與痛楚28 第三節 生命的領略與體悟30 第四章 形式技巧32 第一節 藝術的形式32 第二節 創作的表現形式33 第三節 燻燒及燒成的實驗結果35 第四節 龍眼木灰的實驗研究44 第五章 作品解說49 第一節 「親子關係」系列52 第二節 「巴掌的重量」系列82 第三節 「菩薩的眼淚」系列93 第六章 結論106 第一節 回顧與反思106 第二節 展望與期許107 參考文獻110 附錄：筆者在草屯圖書館藝廊舉辦個展的照片114

參考文獻

- 一、中文部分（依出版後先為序）1.內政部（2012），《人口政策資料彙集》，台北市:內政部戶政司。
- 2.李宜玲（2012），〈龍眼樹灰釉之實驗研究〉，屏東:國立屏東教育大學視覺藝術學系研究所碩士論文。
- 3.邵婷如著（2011），《陶人陶觀-日本當代陶藝名人集》，台北市:藝術家出版社。
- 4.蕭瓊瑞著（2011），《英風映像-楊英風全集出版記實》，台北市:藝術家出版社。
- 5.范振金著（2009）《陶藝釉藥學》，台北縣:台北縣立鶯歌陶瓷博物館。
- 6.陳英德、張彌彌合著，何政廣主編（2008），《新寫實主義藝術家-克萊因》，台北市:藝術家出版社。
- 7.呂清夫著（2008），《造形原理》，台北市:雄獅圖書股份有限公司。
- 8.梁俊智總編輯（2006），《陶藝特集53》，台北市:五行圖書出版有限公司。
- 9.蔣勳（2005），《天地有大美》，台北市:遠流出版事業股份有限公司。
- 10.紀麗美總編輯（2005），《山?海?記憶:陶藝家曾愛真紀念集》。澎湖縣:澎湖縣文化局。
- 11.張桐瑀（2005），《你不可不知道的100位中國畫家及其作品》，台北市:信實文化行銷有限公司。
- 12.謝東山著（2005），《台灣現代陶藝發展史》，台北市:藝術家出版社。
- 13.陳威恩著（2004），《柴燒》，台北市:水牛圖書出版事業有限公司。
- 14.謝慧菁著（2004），《台灣現代美術大系-現代造形陶藝》，台北市:藝術家出版社。
- 15.崔蕙萍撰文，何政廣主編（2003），《20世紀雕塑大師-亨利?摩爾》，台北市:藝術家出版社。
- 16.薛瑞芳著（2003），《釉藥學》，新北市:台北縣立鶯歌陶瓷博物館。
- 17.黃舒屏撰文，何政廣主編（2002），《墨西哥傳奇女畫家-卡蘿》，台北市:藝術家出版社。
- 18.王財貴編訂（2002），《老子莊子纂》，台北市:讀經出版社。
- 19.克里希那穆提著（J.Krishnamurti）（2002），《人生中不可不想的事》。台北:方智出版社。
- 20.劉小晴著（2002），《中國書學技法評注》，上海市:上海書局出版社。
- 21.國立台南藝術學院編著（2001），《台灣地區重要陶藝作品調查研究計畫報告書》，新北市:鶯歌陶瓷博物館。
- 22.林揚著（2001），《中西華山論劍-陶藝論譚收穫豐》，陶藝，30期。
- 23.潘?著（1999），《朱銘美學觀-種活藝術的種子》，台北市:天下遠見出版股份有限公司。
- 24.林芳容（1998），〈草木灰釉燒製實驗模式的研究-以中學生活科技課程教學之應用為例〉，台北:國立師範大學工業科技教育學系碩士論文。
- 25.C.G.榮格（C.G.Jung）（1997），《榮格自傳-回憶?夢?省思》，台北市:張老師文化事業股份有限公司。
- 26.彼得?哥仙迪諾著（Peter Cosentino）（1995），《陶藝技法百科》，台北市:邯鄲出版社。
- 27.劉耀中著（1995），《榮格》，台北市:東大圖書股份有限公司。
- 28.黃玉英（1994），〈鋁箔包覆燻燒對素坯表面效果的影響〉，台北:國立師範大學工藝教育學系研究所碩士論文。
- 29.李純愉（1993），〈陶藝用氧化銅在木炭生成氣中還原燒成的研究〉，台南:台南家專學報第十二期。
- 30.周林（1993），〈書法-黑白藝術中的生命哲學〉，河南:《西南大學學報》，第37卷，第5期。
- 31.程道映著（1992），《製陶瓷用的黏土和釉》，台北市:徐氏基金會。
- 32.包世臣著，祝嘉疏（1990），《藝舟雙輯疏證》，台北市:華正書局。
- 33.Philip G Zimbaro著，游恆山編譯（1988），《心理學》，台北市:五南圖書出版

有限公司。34.劉昌元著（1986），《西方美學導論》，台北市:聯經出版事業股份有限公司。35.郭繼生主編（1982），《中國文化新論藝術篇 美感與造形》，台北市:聯經出版事業公司。36.姚一葦著（1967），《藝術的奧秘》，台北市:開明書店。

二、網路部分（依查詢日期後先為序）1.雅虎奇摩知識，2013.5.16，<http://tw.knowledge.yahoo.com> 2.北京故宮博物院，2013.5.14，<http://big5.dpm.org.cn:82>。3.維基百科，2013.4.26，<http://zh.wikipedia.org> 4.視覺素養學習網，2013.3.5，<http://vr.theatre.ntu.edu.tw> 5.國立故宮博物院典藏資源，2013.1.26 <http://www.npm.gov.tw> 6.蓮生活佛開示，2012.11.16，<http://www.tbi.org.hk> 7.內政部網站，2012.10.26，<http://www.moi.gov.tw> 8.揭開天然釉漿的秘密，2012.10.25，<http://blog.nownews.com>