

Yuan Chin-Taa

袁金塔

書虫趴趴走

陶藝多媒材作品輯

A Bookworm Sauntering
Crawly-Creepy Everywhere

A Collection of Yuan Chin-taa's Multimedia Ceramics Exhibits

袁金塔 2005.8

袁金塔·書虫趴趴走 陶藝多媒材作品輯

Yuan Chin-Taa · A Bookworm Sauntering
Crawly-Creepy Everywhere
A Collection of Multimedia Ceramics Exhibits

發行人：袁金塔

作者：袁金塔／Yuan chin-taa

設計：黎曉鵬

執行編輯：曹筱玥、朱珮儀、黃琦珊

英文編譯：黃敏裕／Morris Huang

作品攝影：羅秀吉

印刷：采泥藝術印刷股份有限公司

版次：初版

ISBN-13：978-957-41-3831-9

ISBN-10：957-41-3831-3

發行日期：2006年8月

發行數量：1500本

聯絡方式：02-23633653、0963093791

住址：台北市大安區龍泉街5巷10號五樓

E-mail: yctaa@yahoo.com.tw

國家圖書館出版品預行編目資料

袁金塔, 書蟲趴趴走畫冊專輯 / 袁金塔作.
-- 初版. -- 臺北市: 袁金塔, 2005 [民94]
面 : 公分.

ISBN-13 : 978-957-41-3831-9 (平裝)

ISBN-10 : 957-41-3831-3 (平裝)

1. 陶藝—作品集

938

95013891

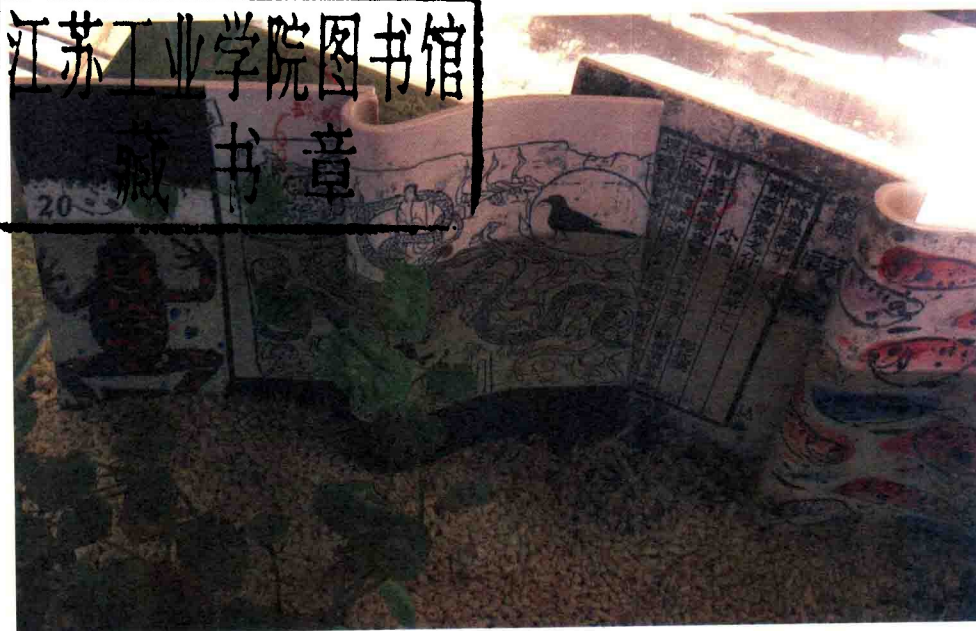

圖118

袁金塔・書虫趴趴走 陶藝多媒材作品輯

Yuan Chin-Taa · A Bookworm Sauntering
Crawly-Creepy Everywhere
A Collection of Multimedia Ceramics Exhibits

發行人：袁金塔

作者：袁金塔／Yuan chin-taa

設計：黎曉鵬

執行編輯：曹筱玥、朱珮儀、黃琦珊

英文編譯：黃敏裕／Morris Huang

作品攝影：羅秀吉

印刷：采泥藝術印刷股份有限公司

版次：初版

ISBN-13：978-957-41-3831-9

ISBN-10：957-41-3831-3

發行日期：2006年8月

發行數量：1500本

聯絡方式：02-23633653、0963093791

住址：台北市大安區龍泉街5巷10號五樓

E-mail: yctaa@yahoo.com.tw

國家圖書館出版品預行編目資料

袁金塔, 書蟲趴趴走畫冊專輯 / 袁金塔作.
-- 初版. -- 臺北市: 袁金塔, 2005 [民94]
面 : 公分.

ISBN-13 : 978-957-41-3831-9 (平裝)

ISBN-10 : 957-41-3831-3 (平裝)

1. 陶藝—作品集

938

95013891

圖118

目錄

02 探索自我 潛能無限／袁金塔

10 「書蟲趴趴走」——袁金塔陶藝、多媒材作品賞析／劉鎮洲

20 閱讀袁金塔〈書蟲趴趴走〉立體陶書作品中的闡割情節／曹筱玥

24 書蟲趴趴走～吹奏袁金塔的陶藝組曲／蔡耀慶

34 「新」手感職人，及其裂斷與餘韻／朱珮儀

40 閱讀袁金塔——普普與表現的畫與陶／溫淑姿

86 袁金塔簡歷

114 作品圖說

目錄

02 探索自我 潛能無限／袁金塔

10 「書蟲趴趴走」——袁金塔陶藝、多媒材作品賞析／劉鎮洲

20 閱讀袁金塔〈書蟲趴趴走〉立體陶書作品中的閹割情節／曹筱玥

24 書蟲趴趴走～吹奏袁金塔的陶藝組曲／蔡耀慶

34 「新」手感職人，及其裂斷與餘韻／朱珮儀

40 閱讀袁金塔——普普與表現的畫與陶／溫淑姿

86 袁金塔簡歷

114 作品圖說

當年大學畢業之時，我曾一口氣買了一百多條油畫顏料，本想全力投入油畫創作，但半年後，我卻發現水墨畫更值得探索。1982年初，在恩師陳景容教授的引薦下，開始在土城林振龍先生的「瓷揚窯」玩土，這是我第一次碰觸陶瓷。

今天，當我站在鶯歌陶瓷博物館一樓陽光展廳，面對一百多件自己的作品時，真是喜出望外、一直不敢相信，自己是怎麼做到的！回憶當時在師大求學，並沒有陶藝課程。因此，陶瓷這種媒材，對我而言，是在畢業後才發現的，一切從頭開始。幾番思索，令人不得不讚嘆人類的「潛能無限」。只要你保有一顆純真的心，不斷自我探索，不停的想、不斷的做，你會感受到體內有股巨大的「能量」，源源不絕的釋放出來。人類歷史的諸多發現、發明與創造，就是肇

探索自我 潛能無限

作者/ 袁金塔 2006.5

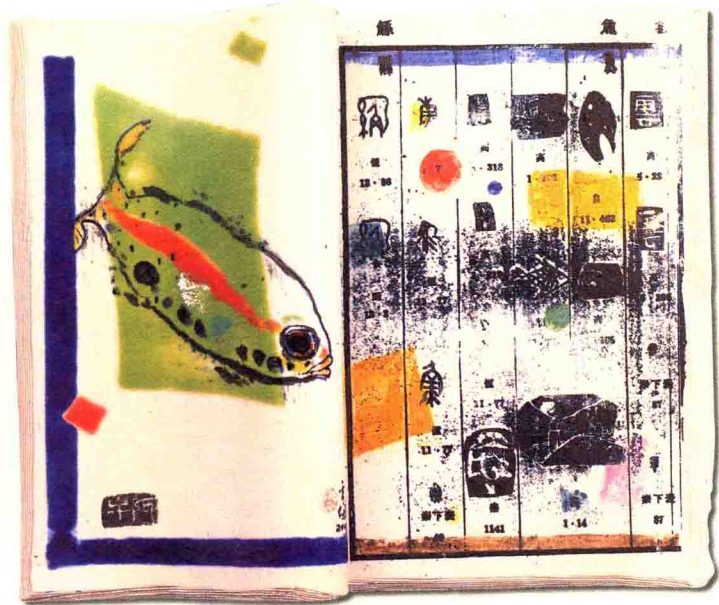

圖2

圖3

因於自我潛能的開發，它是人類文明的原動力。

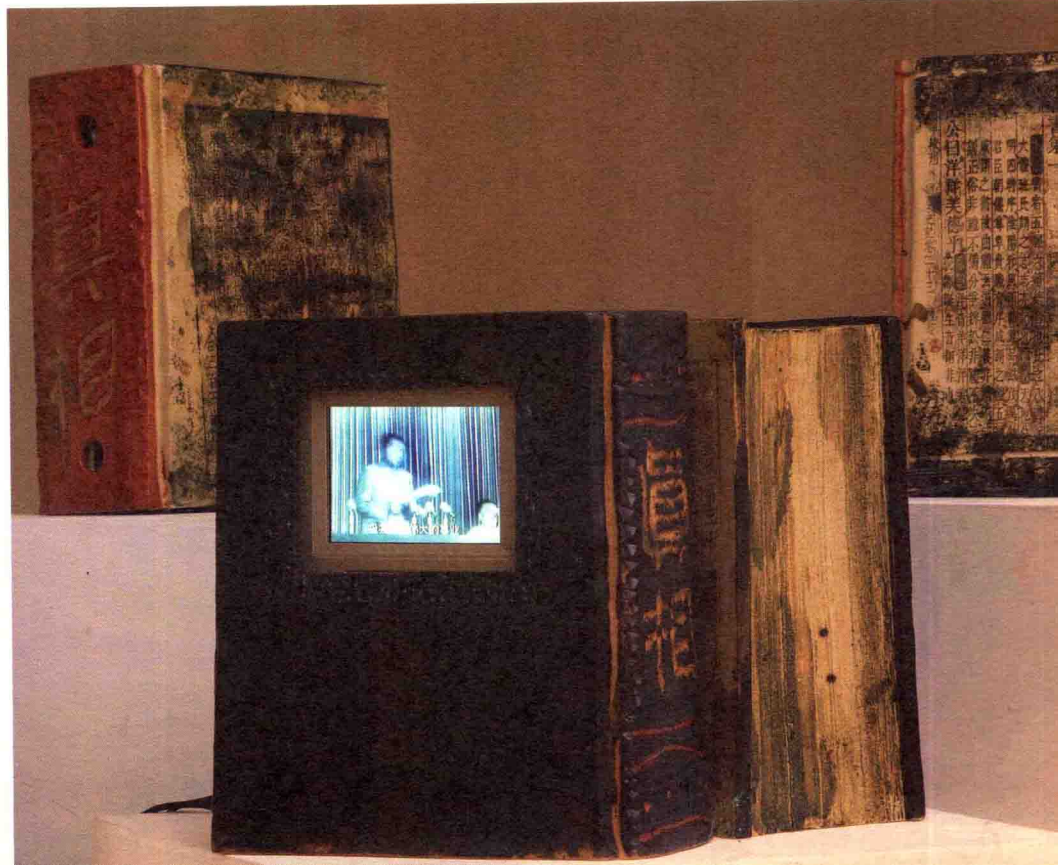
「書蟲趴趴走」陶瓷作品所呈現的是我個人對於台灣這塊土地，及其人、事、物的體驗與感受；有自然生態、社會政治、文化教育。所探索的是：

1. 文學與藝術的關係，用現代藝術觀念重新詮釋古文學（詩經、楚辭、唐詩、史記、資治通鑑、唐詩與宋詞），古今對話、跨越時空，試圖挖掘「生命的本質」，諸如：男女情愛、自然生態、政治箴砭等。
2. 文字符號與圖像、影像的對話與消長，思考當代資訊媒體，如：電視與電腦巨大的傳播與複製能力，後現代社會如何處理古今文字符號與圖像、影像間的問題。

3. 非實用性與繪畫性的表現，強調陶瓷本身的獨立性與純粹性，跳脫實用性，並適度加入繪畫性。
4. 多媒材的結合，以陶瓷為主體，結合宣紙、布、馬賽克、不銹鋼、木頭、玻璃、燈光、電視以及現成物，如：三寸金蓮、水族箱等不同媒材。同時也將水墨、書法、篆刻、版畫（包括絹印及木刻）、雕塑、裝置等表現方法，強應用於陶土上。
5. 從平面到立體，加入「生活空間」要素，不但有視覺、聽覺、觸覺，還加入光的感受，藉以增強觀眾的參與感。

生命是有限的，但如何化「有限」為「無限」，其關鍵就在於「創造」，唯有創造才能讓生命化為永恆；而創造的根源就在於「探索自我、潛能激發」。我何其幸運，在玩陶的過程中，發現了「自己」也發現了「人」的諸多可能。

最後，我要感謝三峽·大埔「阿民陶坊」王琮民先生的協助，因為他才有這一次的展出，我們將近有一年的時光在一起工作，從白天到晚上，直至深夜，其中點點滴滴、刻骨銘心，真令人難以忘懷。我也要感謝前美國文化中心資深專員黃敏裕先生，義務協助英譯，使本書增色不少。

On my graduation from National Taiwan Normal University (NTNU) in 1975, I, on impulse, purchased 100-odd tubes of oil painting pigment, intending to devote myself to creative oil painting. However, after exploring it for half a year, I found, instead, ink painting to be a more worthwhile goal to dedicate my effort that later paved the way for working on ceramics. My first encounter with ceramics was at Mr. Lin Chen-long's "Ci Yang Kiln," or Pottery-prospering Workshop, in Tu-cheng City of Taipei County, where I started enjoying clay work at the introduction of my esteemed teacher Mr. Chen Ching-rong early in 1982.

Now, standing in front of the 100 plus pieces of ceramic works I created on display in the Taipei Ying-ge Ceramics Museum's first-floor Sunshine Hall, I am indeed overjoyed; still, I can hardly believe it is true, wondering how I can make it here. During my NTNU days, there were no ceramics courses offered. To me, ceramics was then a totally new material and it was not until I graduated from the Normal University that I strived to learn from scratch to master the skill in order to enrich my creation. Again and over again I pondered over the change of my path, and I could not but feel amazed in praise at the "limitless potential" of human beings. I found that as long as a person is pure and sincere in heart, keeping on exploring, thinking, doing and practicing, he will surely feel an enormous "energy or power" coming out incessantly. In human history, many discoveries, inventions, and creations were originated from exploring the potential of human beings, the driving force for progress and civilization.

The ceramics works in the “A Bookworm Sauntering Crawly-Creepy Everywhere 書蟲趴趴走” Series illustrate and interpret my experiences with and feelings on this land, its people and happenings, and the Taiwanese culture. They include the natural environment, society and politics, and culture and education. Following are what I am trying to explore by means of my exhibited works:

Exploring the Self Fully to Maximize the Human Potential

Yuan Chin-taa

Records, *Zi Zhi Tong Jian* or Historical Events Retold as a Mirror of Government, and *Song-ci* or the Poetry of the Song Dynasty, these ceramics pieces provide a dialog between modern and ancient times, in an attempt to explore the nature of life, the love and affection between man and woman, the natural environment and ecology, and political critiques.

1. The relationship between literature and art: Embodying modern art concepts to reinterpret ancient literature, such as *Shi-jing* or the Book of Songs, *Chu-ci* or the Poetry of Chu, Tang Poetry, *Shi-ji* or Historical

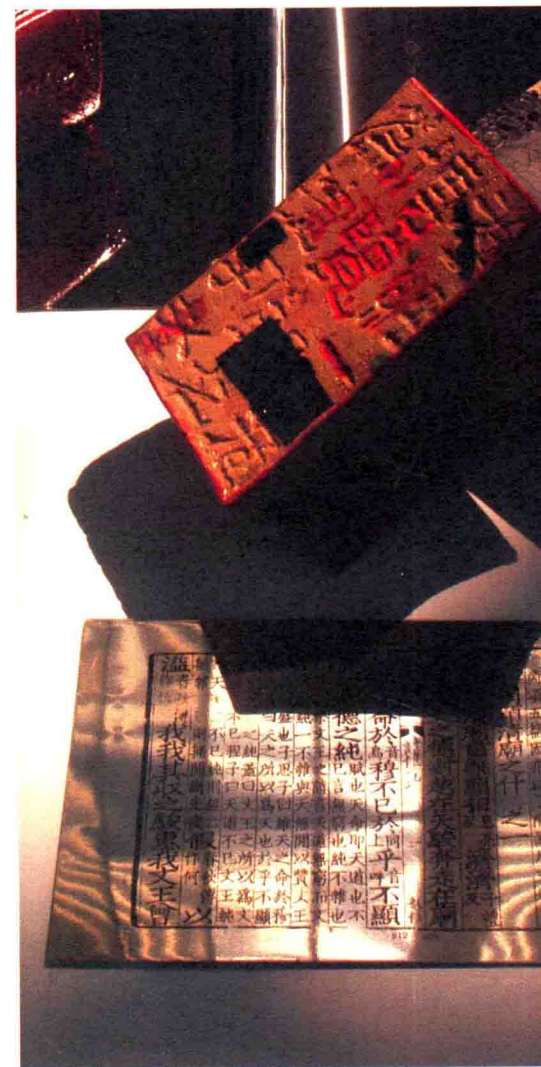
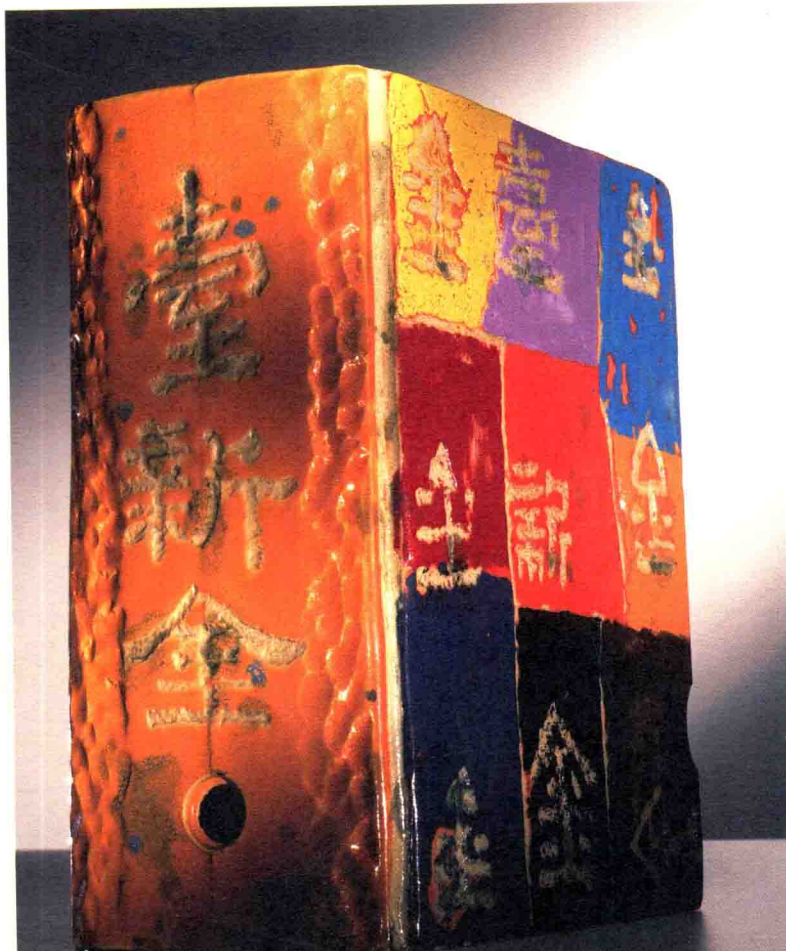

圖6

2. The dialog between Chinese characters, symbols and images and their ups and downs or rises and falls:

The works offer people a chance to contemplate how post-modern society can employ modern information medium, such as the huge communication and reproduction power of television and computers, to cope with the problems arising from the written words, symbols and images between the present and the past.

3. The impractical yet aesthetic painting elements of expression: The works, with focus on the independence and purity of the main ceramics body, free themselves from practical function whereas proper painting is added to their body ceramics.

4. The combination of diverse multi-medium materials: The works, using ceramics as main bodies, combine with or impose on them such materials as *Xuan-zhi* or rice paper for traditional Chinese calligraphy and painting, cloths, mosaic, stainless steel sheets, wood, glass, lighting, television, and any usable products or apparatus like small shoes for ancient Mandarin women's bound feet and an aquarium. Meanwhile, such techniques of expression as ink painting, calligraphy, inscription, engraving (including silk screen printing and wood carving), sculpture, and decoration are applied onto the ceramics bodies.

5. The transformation from a plane project into a 3-D stereoscopic one. The works offer extra elements such as "living space" and "lighting," in addition to the sensuous experience from viewing, hearing and feeling or touching, so as to encourage the active participation of the viewers.

圖7

Man is mortal; but, how can a person become immortal? The key to an eternal life lies in “creativity;” it is only through “creativity” that a person can live on via his everlasting fame, deeds or works. And the source of “creativity” is “incessantly exploring oneself to fully tap unlimited potential.” I have been so fortunate as to be able to realize “the true self in me” as well as the many potentials of “human beings” in the process of working on clay work.

Lastly, I would like to thank Mr. Wang Chong-min, Owner of A-min Pottery Workshop in Da-pu, San-xia, for his generous and hearty assistance, without which I could not have made the exhibits possible. For the last year, we have been working together nearly around the clock. The unforgettable experience will be remembered with gratitude. I am also grateful to Mr.

Morris Huang, former Senior Specialist of the Taipei American Cultural Center for his voluntary translating and reading the English portion of this book, enabling this bookworm to go global.

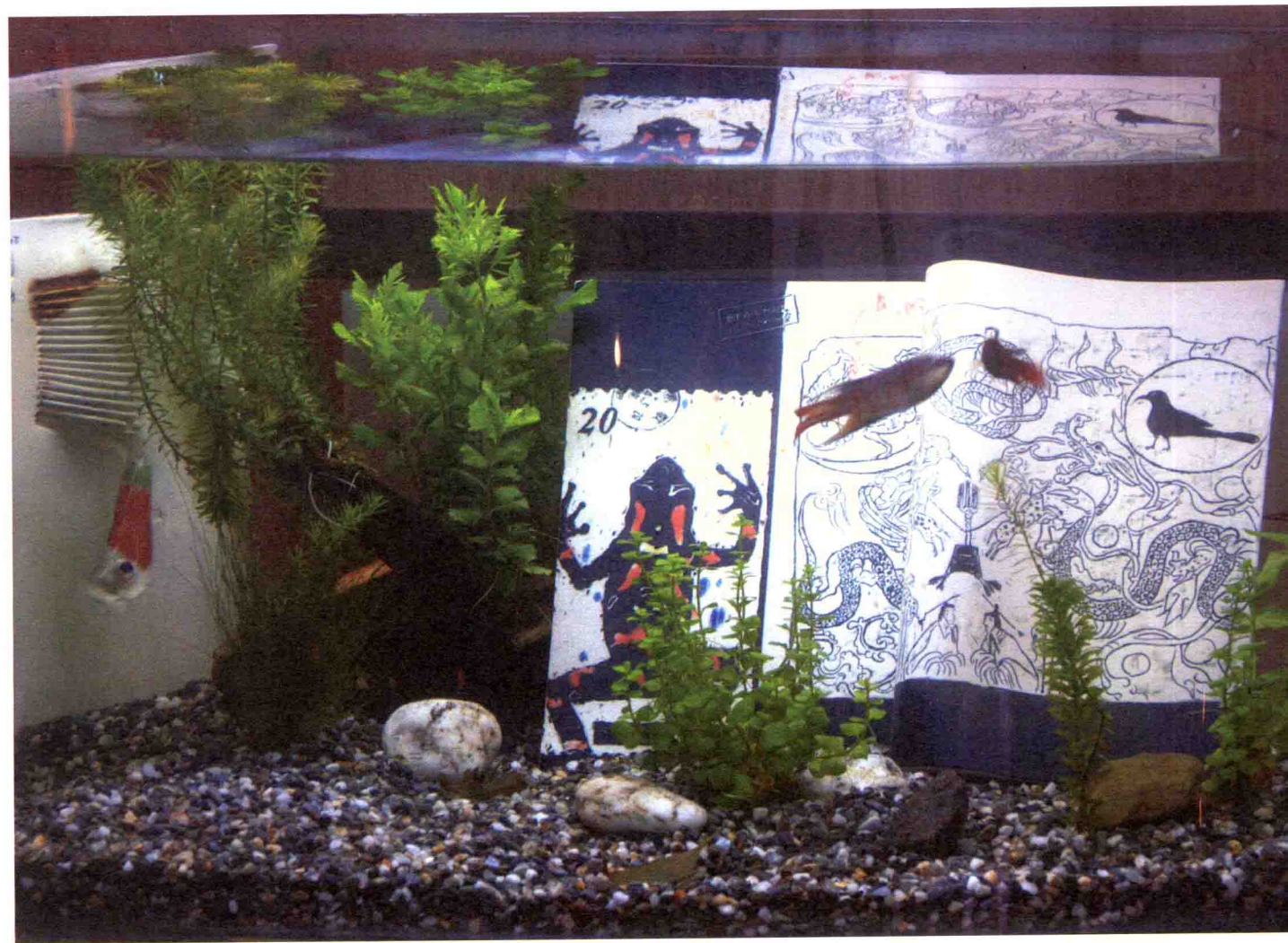

图8

文

選

卷

三

先

作

宋

漢

書

卷之十
漢書

卷之十
漢書

卷之十
漢書

「書蟲趴趴走」 袁金塔陶藝、多媒材作品賞析

國立台灣藝術大學工藝設計系教授 劉鎮洲

藝術家的創作活動是一種情感的抒發、心情的解放；或是藝術家對環境的關懷、對過往的思念；或是對社會的批判、人心的諷刺。袁金塔的創作是以水墨為主，他的水墨畫作畫風爽朗豪邁，作品中展現出恬靜悠美的鄉野風光，溫馨親切的村居情趣，以及生意盎然的自然景色。及至近年則以社會現象，人生百態的描寫為主，反映現代生活中的形形色色，也挖掘出現代社會中的各種特殊現象。在此同時，袁金塔開始以瓷板作畫，利用陶瓷特殊的材料質感與釉彩變化，以及陶板柔軟的可塑性，使畫面呈現更豐富的質感與空間變化，而使得他對社會環境的諷刺與批判，鮮明而率直地表現出來，令人留下深刻的印象。

在人類生活中「書」具有多元的意義，它是人類思想的記錄、智慧的結晶、知識的寶庫；它是文明的象徵、文化的傳承、行為的準則。當然從另一個角度而言，它也代表一種包袱，是一種教條、制約或規範。而用陶瓷做成的「陶書」，除了具備上述的多元意義

外，還延伸出「食古不化」、「抱殘守缺」的另一層象徵意義。同時，透過陶瓷材料豐富的釉彩變化與質感處理，也讓「陶書」所隱含的意義更為神秘與寬廣。在此，就袁金塔此次展出的「書蟲趴趴走」系列作品，賞析其藝術表現的形式與特質：

圖10

（一）平面到立體的發展與延伸

從袁金塔早期的水墨、水彩、油畫作品中，可以看到他運用色彩的濃淡、構圖的變化、光影的層疊，在二次元的空間中營造三次元的景深效果，而自從以瓷板作畫之後，逐漸減少了虛構景深的描繪，而轉變從二次元的陶板面上做實質的空間感，加強了畫面主題的張力。而這次的陶書則更進一步將陶板立體化，做出書籍的實體形態，則是全然走入立體的表现形式。此外，他更加入現成物、電視螢幕等複合媒體，擴大了作品媒材運用的範疇。藉由作品中融入視覺、聽覺、觸覺與光線變化等感官經驗，提引並增加觀者對於作品的參與度。

袁金塔除了將作品的表現從平面延伸到立體空間，他也將作品涉入常見生活物的形式，將陶書放入水族玻璃容器或大型水族箱中。一則是增加陶書的展現方式，使之活潑有趣，並藉由日常生活中易見的器物和擺設，展現與生活結合的意念，另一方面則透過魚兒自然悠游在陶書間的意象，暗示象徵自然與人文的對話可能。

（二）文字與圖像的互動與消長

從人類視覺訊息的傳遞經驗中可知悉，最早期是運用圖像記錄訊息，然後經由象形符號發展到文字，文字發明以後才逐漸發展成各種文字。由於文字的記載與流傳，使各種智慧和經驗有了傳承與分享的可能，人類社會才有長足的發展。然而圖像仍然具有直接傳

遞訊息的功能，在人類資訊的流通上扮演著重要的角色，因此及至近世由於科技的進步，使得即時的影像記錄和傳遞成為可能，圖像的使用與流通因而迅速擴展到各地，由此我們可以清楚看到文字與圖像在人類社會中的消長。

因此，袁金塔利用陶書結合電腦或電視螢幕，形成電視或電腦圖書與陶燒文字書的對應，反應當下社會中文字記載和影像的交互作用，和兩者間可能存在的矛盾。如「真相」作品中，袁金塔採用了兩岸重要政治人物的影像片斷，以電視螢幕嵌入書背名為「真相」的陶書當中，藉著陶書的文字記錄與螢幕影像的對應，思考影像記錄和文字記載是否真正存在著事件的真實？面對這些「真相」的觀者，或可思索人類觸碰「真相」的可能性為何。

（三）媒材與技法的結合與運用

人們對於生活中的各種物品都具有親密熟悉的感覺，各種物品也因其功能而具有特殊的形態，在人類生活中各有其定位與價值取向，因此將日常現成物運用在藝術創作中，常能引發出人與物之間關係的特殊性。袁金塔在

作品中將生活上的物品置入陶書造形之中，強調現成物與陶書的彼此關係，由於這些生活面向元素的開發與加入，除具有拉近作品和觀者的距離的意圖外，就媒材與作品本身而言，則是期待跨越單一媒材所可能面臨的侷限，呈現更加豐富多元表現的可能。

袁金塔在立體陶書作品中以畫布、宣紙或不鏽鋼板為底襯，將兩種異材質結合，尋求兩者間的融合且相輔相成的新形式。同時由於陶瓷創作所能發展的三次元空間，因此製作出來的大小陶書和現成物的結合，此次創作中將木材、玻璃、燈光、電視螢幕等物件或元素置入作品中，使作品帶有組合特性，形成陶書和現成物的實體拼貼，使陶瓷不再僅是單純的形體，而成為具有多種特質匯聚的訊息媒體。

在表現技法上，袁金塔以陶土坯體做成陶書以為載體，而在其表面施以水墨、書法、篆刻、版畫、油畫等技法，所以在陶書作品的表面上可以看到水墨的暈染、油畫的層疊厚實、金石刀法的遒勁、版畫絹印的樸質，讓陶瓷創作表現更多元的可能面貌。

（四）陶瓷與繪畫的揉合與開展

在傳統上陶瓷具有器用的工藝特質，所有的裝飾處理均為依附在器用的前提之下所做的美化效果，而非著重於裝飾本身特殊目的的呈

現。袁金塔在這次「陶書」系列作品中，不論是多媒材結合或多技法的複合運用，在創作上均以各種技法，賦予陶瓷創作新的可能發展契機，此次創作不同於過去所專注的實用層面，強調陶瓷媒材在繪畫性方面可能呈現的面貌。因此在袁金塔的陶書作品上可看列金石文字的刻鑿，中國書法藝術所呈現的線條美感；也有利用轉印而成的古印體文字，呈現出古意盎然的質樸之美。此外，袁金塔也充分運用各種繪畫技巧，在陶書表面處理出書籍沉重厚實的量感，以及陳舊斑斕的古樸質感。

袁金塔在跳脫陶瓷過往實用性意圖下，藉陶書做為創作發想，脫開製作容器的造型思維，遠離裝飾質強烈的表面彩繪，使陶土成為造形創作的媒材，透過媒材本身的可雕、可塑、可繪等諸種特性，發展與塑造出屬於媒材自身意義的呈現。此外，甚至利用陶瓷可挖空的特性，在陶書中置入現成物做成書中藏書、書中藏物的裝置表現，至此

圖12

陶瓷除了與繪畫全然地揉合，更透過與其他媒體的結合而激盪出新的藝術語言。

（五）文學與美術的互映與交融

從這次袁金塔的陶書系列作品中，可明顯看到相當大的部分是在意圖處理文字和美術間的關係，而文字包括了由文字所構成的文學意涵，及文字本身所展現的書法之美。因此在這次展出的作品中可觀察出這兩種文字元素表現的類形：一類是古典文學與自造圖像的結合，如《詩經》、《楚辭》、《唐詩》、《宋詞》等表達各時社會情狀、生命意義的文學記載，這些古典文學與袁金塔自造的圖像或置入的現成物搭配

在作品之中，以表現出自然與人文以及古今的對話，同時闡揚古典文學和美術間相互的「永恆性」元素；另外也將古典文學的內容用現代人的眼光重新加以詮釋。

另一類則是轉呈書法碑帖的美感，在呈現中國書法碑帖其中蘊藏的美感部分，主要著重表現書法藝術中所獨有的美感。書法藝術是由