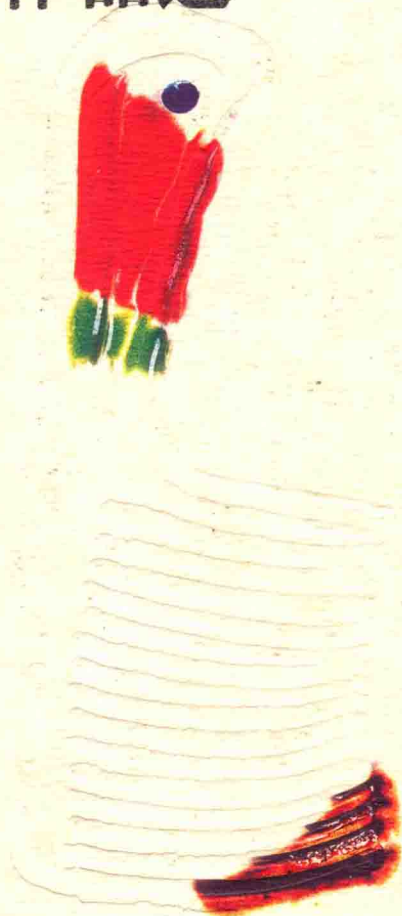

我是一條書蟲

I AM A BOOK WORM works by YUAN CHIN-TAA

袁金塔作品選

主編
2004.9.

我是一條書蟲

I AM A BOOK WORM works by YUAN CHIN-TAA

袁金塔作品選

江苏工业学院图书馆
藏书章

主
办
2004.9.

我是一條書蟲 - 袁金塔作品選

發行 袁金塔
地址 台北市龍泉街 5 巷 10 號 5F
電話 02-2363-3653
傳真 02-2363-2165
策劃 曹筱玥
文案 江凌青
攝影 羅秀吉
設計 鄒昕航
印刷 采泥藝術印刷股份有限公司
地址 台北縣中和市中山路二段 389 號 5F
電話 02-2221-9969
傳真 02-2226-4622
出版日期 2004 年 12 月 1 日初版

版權所有 翻印必究

I AM A BOOK WORM works by YUAN CHIN-TAA

Publisher Yuan Chin-Taa
Address 5F, No. 10 Lane 5, Lung Chuan St. Taipei, Taiwan.
Tel +886+2-2363-3653
Fax +886+2-2363-2165
Publishing Date 2004. 12. 1
Design by cestar

ISBN 957-41-2401-0

目錄

樂陶陶 我是一條書蟲	袁金塔	2
袁金塔「我是一條書蟲」陶書系列	江凌青	4
與古文明對話－島國之書		8
飲食文化系列－餐桌頻道		32
真相系列－末日海港		38
時尚生活－博物館之戀		46
情色系列－光之帝國		66
袁金塔簡歷		74
作品圖錄		78

目錄

樂陶陶 我是一條書蟲	袁金塔	2
袁金塔「我是一條書蟲」陶書系列	江凌青	4
與古文明對話 - 島國之書		8
飲食文化系列 - 餐桌頻道		32
真相系列 - 末日海港		38
時尚生活 - 博物館之戀		46
情色系列 - 光之帝國		66
袁金塔簡歷		74
作品圖錄		78

樂陶陶 我是一條書蟲

陶瓷之所以迷人，在於此種媒材豐富多變，有著無限的可塑性：其形可平面，可立體，可雕，可塑。

其彩晶瑩剔透，可薄可厚，可華麗，可素樸。

可謂「有求必應」任何人皆可在其中找到樂趣與滿足。

我的陶瓷作品，全部是在「瓷揚窯」燒製，多年來，陶醉於玩土塗釉中渾然「忘我」。

特別是瓷揚窯位於土城郊外山上，青山綠水、蟲鳴鳥叫，

在創作的當下，常常有昆蟲為伴、豆娘、蚱蜢、蝴蝶、金龜蟲，還有一些不知名的……，

此情此景，真叫人不知身居何處，真是「山中無歲月」，「快樂的不得了」。

長期以來，陶藝一直是一種國際性的藝術形式，其表現涵蓋了裝飾性的、實用性的、

非實用性的、敘述性的、表現性的、雕塑性的、建築性的一切可能的領域。

陶土就我而言，不僅是爲了創作一件作品，

而是表達我個人的思想感情與想像，進而超越材料與形式，到達無限空間的新領域。

一種不同時空的挑戰及其湧現的相互衝撞的暗流。或許恰恰反映出現代城市的快節奏，

混亂的商業消費文化與過去傳統鄉村生活中靜思和恬靜之間的衝突與矛盾，同時圍繞著現代主義和後現代主義，

以及地區化（在地化）與全球化等問題正展開激烈爭論，令我們不得不深思，嚴肅以對。

我是一個快樂的工作者，

希望在「樂陶陶」中；

在泥，釉，火中；

在陶雕，綜合媒材裝置書中；

在複雜、混亂、多變的現代社會中，

把我所看、所知、所感呈現出來，與同好分享。

袁金塔

袁金塔

2004/11/25

A Happy Potter - I am a book worm

The charm of pottery lies in the unlimited possibility one can do with this medium: it can be carved or molded into shapes of two or three dimensions; its crystal-like transparent coating allows for a variety of thickness; it can be as simple or extravagant as you want it to be. In one word, it responds to each and every request in such a manner that joy and content are surly guaranteed to anyone taking up pottery.

All my pottery works are created in Ci-Yang Kiln, and for years I have indulged in playing with clay and glaze and, sometimes have been too absorbed by pottering to be self-aware. At Ci-Yang Kiln, located in the hills of suburban Tucheng, Taipei County, I am surrounded by the green of mountains and the blue of creeks and accompanied the buzzing and humming of insects of all sorts: dragonflies, grasshoppers, butterflies, beetles, and many other unnamable to me. Often I have found myself losing senses of time and place, wondering when and where I am in mood of overflowing joy.

Pottery has always been an art form with an international appeal as it enables expression in almost every aspect one can possibly think of : decorative, practical and non-practical, descriptive, expressive, sculptural, and architectural. For me, pottery is not just about art creation, it is more about expressing my own ideas, feelings and imaginations in a way that transcends forms and materials to reach a new sphere of infinity, where various challenges and all the undercurrents that run, collide and surface therein may be seen as a reflection of all the conflicts and paradoxes between the fast tempo and chaos of urban consumerism in the modern world and the tranquility and contemplativeness of rural life in the traditional period. A heated debate, which is centered on the issues of modernism versus postmodernism and globalization versus localization, thus unfolds and impels us to face it with the most serious thinking of an utterly sincere mind.

As a happy potter, I have only a simple hope, i.e., to express and share what I have felt, seen and understood in the modern society that is marked with complexity, chaos and constant changes through the joy of pottering; through clay, glaze and fire; and , through pottery carving, composite medium and installation art.

袁金塔「我是一條書蟲」陶書系列

江凌青

這是一個數位化的時代，人們被電腦螢幕上無限分裂繁殖的文字所哺育，腦細胞吸吮的盡是虛擬的筆劃，眼球習慣追隨網路的閱讀動線，指尖漸漸遺忘了真實書頁的溫度。

但藉著袁金塔創作的一本本陶書，人們將重新發現，文字與圖像是如何在攤開的書本上發芽並且隨風舞動。凝固的書頁，呈現的卻是對流不歇的時代影片，每段每行都是精采的人性對白。

這一本本敞開的陶書，紀錄的不只是袁金塔本人透視世界後的多元心得，在那些沒有被翻開的秘密書頁之內，每一個觀者都可以在上面以心象肆恣書寫－靜止的水面之下，總是能寬容收納無止盡的奔騰流水。

陶書創作的靈感，來自於無意間翻閱的一本由舊書改造的手工書－將書本視為創作空間，在既有的形式下添加更多自然的血肉，讓原本規矩排列的文字都忽然成為漂流挪移的活體……
這樣一本交疊著新舊光影、錯置著故事筋骨的手工書，
激發了袁金塔結合平面的繪畫表情與立體的陶瓷語彙的「陶書」系列創作。

翻開一本本陶書，人們可以讀到什麼樣的故事？

在「與古文明對話」這一系列中，袁金塔將現代與古代場景並置於書本上，縮短時光差距，讓現代圖像能偏頭一望就與古文明進行親密的眼神交流。因此人們可以看到翻開的書本上，一頁是中國殷商時期的甲骨文，另一頁則是在電腦螢幕裡游動的烏龜－過去以甲骨文建構起來的歷史，如今則由各種不同語言的輸入法拼湊起來。不同的時代使用不同的的建材，語言才得以成為一棟不老的建築。
袁金塔也透過「書信」的概念，讓現代圖像進入郵票，然後騰空飛翔、寄往遠方、寄往過去的時空。
例如以唐陝西執失奉節墓室壁畫中的紅衣舞女對照與之姿態神似的金魚郵票，
以敦煌莫高窟洞窟壁畫中踏於蓮座上的鵝對照天鵝郵票，以埃及壁畫中的聖甲蟲對照現代甲蟲郵票，
以非洲象牙海岸部落原始圖騰上的蜥蜴圖像對照逗趣的蜥蜴郵票……袁金塔從古文明的地層裡挖掘出新鮮的意象，讓曾經靜止的畫面又透過那些在陶書裡的魚雁往返，而在現代的土壤裡復活、茁壯。

「飲食文化」系列，則藉由與古今名人有關的名菜搭配有著名人肖像的信用卡，進行另外一種紙上交流，讓神格化的名人們被拉回杯盤刀叉前，讚嘆食物美好的同時也洩漏那最爲平凡的口腹之欲。東坡肉、魯迅醉雞、鄧小平魚、左宗榮雞……這些曾經攀上傳說的山峰才能採獲的神秘佳餚，如今都能藉著神奇紙牌一般的信用卡，輕易換取。於是，袁金塔呈現的不只是書本上固有的傳說典故，也是精緻無瑕如電視廣告般的現代生活。

「情色文化」系列結合現成物如性交古玩和以水墨繪製的情色歷史、春藥、交媾姿勢等圖像，烘托出原始人性之欲求。袁金塔以各種視角剖析情色文化，讓人們看見一座座關於慾望的真實劇場－在這個停滯的舞台上，一切動作其實都在加速進行……一個手勢、一個眼神、一滴汗珠、一絲氣息，都可能成爲連環故事的首頁。

「真相」系列呈現的是對許多現實世界中政經狀況的提問。〈政治權利版圖〉、〈戒嚴解嚴〉、〈真相〉等作品都試圖在糾結的時光經緯線之中尋找原版的真相。在世界的爐火上，每個故事都不停地被大火油炸，難以辨識其原來的型態。而藉著這幾本沉默的書本，袁金塔要訴說的，絕對是一個衆聲喧嘩的吵雜故事。人們的身邊都是時光的碎屑，被擊碎的歷史事件已經不可能被完美地黏合起來，然而我們還是必須繼續閱讀、閱讀、不斷地逼近那不曾被磨損的真相表面。

「時尚生活」系列朗誦的則是一首首節奏輕快的詩。日常生活中各種可能的物件都成爲袁金塔陶書裡的主角，擬人化的處理加強了這些物件與人類關係之深度。

這些平凡的物件在書本上盡情演出，把玩著空氣中的光線，操弄著鮮豔的舞台光。

這些工業時代產物如梳子、剪刀、老虎鉗、鐵釘、蓮蓬像是人們未曾留意過的魔法暗號，蘊藏著洶湧的超現實故事。透過在陶版上壓印這些物件，讓它們以自己的身體創造出一種介於真實與想像之間的文體，在開闢的書頁上留下停格的呢喃－一首安靜地沉澱著的詩。

每本陶書都是一個開放的實驗室，它們不像一般書本可以被闔起來放回書架上、它們也不像一般書本隨時隨地都可能被關進黑暗的沉默中－

在這個實驗室裡，故事一旦開始就不會停止，而且會不斷地與整個世界產生化學作用，與時代發生無限可能的辯論與對話。

在這樣的書本裡，我們可以改變平常在都市裡使用的說話速度、行走步調，我們甚至可以只是靜靜諦聽身邊各種細微的聲響，彷彿悉心蒐集一張張舊郵票；在這樣的書本裡，我們將踩著落葉與蟲鳴，沿著狹窄的山路不停地往上爬，讓自己遠離熟悉的高度，並且從截然不同的角度回望那座另人厭倦的城市。我們看著這些原本極欲逃離的場所，忽然發現它們都重新染上了新鮮的色澤。

而生活也似乎不再那麼蒼白無趣。

因爲書本上，盛開著無盡的故事。

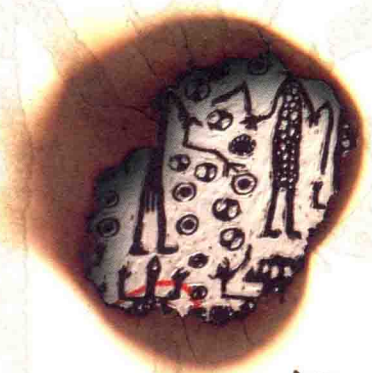
躺進衆多故事中的其中一頁，你會發現自己才真正從夢遊般的日常生活中甦醒過來。

你將聽見自己，翻書的聲響。

與古文明對話 島國之書

我離家，決心要尋找到一本完美的書。

我希望那本書是一座不屬於任何時代的島嶼，居民們會出海垂釣來自不同時間點的故事，帶回來栽種在島上雪白的土地裡。光陰成爲一種作物，每一截歲月都是不死的種子。

我希望找到這樣一本盛開著各種時代的書。

於是我開始閱讀一趟魔幻旅程。

我不停地拿起一本書，然後翻開。

每翻開一本書，我就會發現一封寄給我的信件。郵戳那麼清晰，讓我不得不相信它們確實存在，而不只是我閱讀過度後分泌出來的幻覺。

每封信都像一座時空交錯的巨大火車站。在火車站裡人們不需要完整的語言，