

出國報告（出國類別：其他）

造型研究-當代陶藝思潮與創作技法
講學計畫

服務機關：國立臺南藝術大學

姓名職稱：張清淵副教授

派赴國家：中國杭州市

出國期間：101年11月21日至12月21日

報告日期：101年12月22日

講 學 心 得 報 告 (字數以5千字為原則)

壹、講學活動全程概述：

位於杭州的中國美術學院，是中國目前美術教育重點的學院，中國美術學院的陶藝系並且與北京的中央美術學院的雕塑系陶藝工作室，普遍的被認為是景德鎮陶瓷學院以外最為重要的陶藝系。本人在過去八年間已有多次受邀參加青年陶藝家雙年展展覽與參訪的經驗，且從2001以來已與多位教授有過交流，因此，透過公共藝術學院副院長周武教授以及陶藝系主任戴雨亭教授、許群教授、吳光榮教授與研究生處的安排下，此次講學方式分為三大項：

一 講座：當代陶藝發展與思潮

講座主題：

第一週

1. Picasso 的陶瓷繪畫表現與顛覆陶瓷實用性價值的影響。
2. 二次大戰後 Peter Voulkos 與 Otis Parsons 學院學生〈Paul Soldner. Ron Nagle. Ken Price〉對西方陶藝的影響。

第二週

3. 八木一夫 (Kazuo Yagi) 與走泥社 (Sodeisha) 脫離傳統走向現代，對日本和亞洲當代陶藝的影響。

第三週

4. 進入二十一世紀後，以波蘭籍陶藝家 Merck Cerkula 為主的歐洲陶藝自覺發展。大量新科技的介入，抽離手工製造的前因與後果。

第四週

5. 1980 台日現代陶藝展後，梳理臺灣當代陶藝發展的文化現象。
6. 個人創作脈絡與面對陶瓷材質的創作態度。

講座對象：以研究生為主亦開放給大學生。

講座時間：每週二 14：00 - 17：00

二 研究生教學評圖 (critique)

評圖目的：透過一對一教學過程，指導對於學生個人創作的理念與思考脈絡的整理。針對材料的選擇、技法的練習、燒成方式與燒成溫度的考量等，做更開放及實驗性高的練習。

評圖對象：陶藝主修研究生。

評圖時間：陶藝研究生一年級每週二 09：00 - 12：00

陶藝研究生二年級每週三 09：00 - 12：00

陶藝研究生三年級每週四 09：00 - 12：00

三 參加中國美術家協會於北京舉辦之第一屆中國現代陶藝大展

(展覽日期：2012年12月5日)

中國美術家協會是目前在中國以畫家、雕塑家、陶藝家和工藝家所組成的最龐大的藝術組織。以知名藝術家韓美林為主席，成員中涵括了大多數的大學與美術學院教授。過去近二十年來，每年皆舉辦會員展覽。有鑑於陶藝創作會員人數日增，與陶藝在中國當代藝術範疇內逐漸受到重視，因此規劃了首次的中國現代陶藝大展。

此次參展作品數量達到近四百件，參展藝術家幾乎涵蓋了全國各大院校教授與優秀研究生，也邀請了多位的專業陶藝創作者。

貳、講學主要成效或發現：

一、主要成效

杭州市的中國美術學院陶藝系是中國大陸最早成立以陶瓷工藝為主的高等教育學府之一。從創校至今，在前任已退休陳雨前教授和前任系主任劉正教授的引導下，累積了相當豐富的成果，歷屆畢業生的傑出表現在當代中國現代陶藝的快步進步，有著極為重大的影響。尤其在16年前所創立中國青年陶藝雙年展，是目前中國全國美展以外對於陶藝專業最為重要的陶藝展。該展覽不僅參展人數最多，參展作品的水準亦是最高，成為中國當今最為完整和重要的現代陶藝展演平台。

過去八年來對中國青年陶藝雙年展的觀察，中國美術學院的歷屆學生參展作品，大多著重在傳統技法與又要燒成，因此對於此次的教學方向上，規劃了較多當代陶藝發展的脈絡和創作觀念的課程。同時結合了與學生作品評圖和集體討論，來提升學生對當代陶藝發展脈絡的了解與知識的建立，並透過討論個人創作思維的構建來釐清傳統進入現代的議題性探討。

大多數的研究生在作品評圖後，逐漸建立起口語表達能力的信心，並在個人創作形式的實驗上逐漸開放，檢視傳統中國陶瓷文化的價值討論更為熱絡。

在講座與幾次評圖討論之後，學生對於個人創作的概念由零散漸趨完整，並對於選擇表現形式不再只是對於傳統符碼的直接移轉，更建立了對當代陶藝創作類別與材質使用態度的知識。為追求藝術理念表達的極致，有一些研究生開始跳脫以陶瓷為唯一媒材的思考，除了盡量在釉藥表現上尋求多樣性質感外，亦引進宜興的陶泥和德化磁泥，從胎土的改變開始，進而發現因胎土改變造成燒結溫度降低的變化，作品的形式與造型結構產生更自由的發揮的實驗性探索過程。

二. 發現：

1. 因為中國美術學院在研究所的教學過程中，較為著重在製作與釉彩技藝的傳承，對於各種工法與工序有其發展歷史性意義與價值，因此大多的學生在專業技能上皆能達到一定的專業水準。對於此現象的瞭解後，本人授課過程中，除了當初規劃的文化講座課程，更安排了與學生的個別討論來啟發個人對創作問題的思考。

即使在學院裡，對於學術研究與創作風氣的鼓勵不斷，但是面臨目前中國大陸熱絡的藝術市場，供給遠跟不上需求的情境下，快速製造快速販賣的手法逐漸入侵到學院的體制中，學生對於作品的行銷、畢業後就業的關注，往往忽略了作為頂尖陶藝創作人才的自我要求。

2. 研究生畢業條件之一的論文書寫主題和其個人創作毫無關係。學生往往為了應付研究型的藝術史論文寫作而疲於奔命。反映在畢業作品的成果表現上較為令人失望，沒有充分體現中國美術學院陶藝系的三年專業訓練。

參、個人赴大陸地區主要收穫：

一、學術交流觀察：

中國美術學院在教學的課程歸劃上，跟台灣有著極大的差別，對於大學部的術科以及工作室實習課程，因以技藝養成與技術學習成效的考量下，大多採用密集上課，一週四至五天的密集訓練，大多在四至六週內完成。研究所則採導師制，學生入學前已預先選擇創作屬性適當的指導教授。

研究生是本人此次擔任教學的主要對象，在實際的教學與評圖過程中發現，雖然學院本身提供了研究生工作室，且硬體窯爐設備完善的情況下，大多數的研究生選擇不用自行付費的電窯燒製作品，對於必須付費並親自操作的瓦斯窯缺乏興趣且能力較差。在此學習條件下，學生雖然解決了作品燒成的問題，但是受限於限的燒成溫度與燒成方式狀態下，學生的作品呈現出過度的單一性。與中國美術學院地緣接近的景德鎮、龍泉窯、德化窯等，有眾多以釉藥銷售的供應商，以歷代具代表性的釉藥為基準所大量研發的釉方，提供了學院學生極為方便的管道，但是從陶藝創作的角度來看，過度依賴現成資源，反而阻絕了從創作角度切入時的材質根本性思考。

因此，從中國美術學院創校至今，所培養出的中國最傑出與頂尖的人材的創作形式與表現手法，呈現出對於傳統突破的動力薄弱。對於當代陶藝創作觀念，以及當代陶藝創作風格形式的演化，在教學上的落實腳步較緩。

二、產業觀察：

中國陶瓷在幾千年建構出的陶瓷文化底蘊，從坯土的發色、拉坯技術、上釉方式等的表現對於當今學院的教育與陶瓷製造業產生極大的影響。

整個中國的陶瓷發展已形成一個相當成熟的生物鏈，對於任何黏土原料的研發與供應、釉藥原料以及各種現成釉藥的資源提供應是目前全世界除了日本以外最為完備的地方之一。因此，才能在過去十幾年裡吸引了眾多的國外藝術家與設計師到此創作或開發產品。

雖然中國在近一、二十年間，因為其豐富的陶藝資源吸引了眾多的外來者，但此資源的角色扮演只停留在材料的提供、技術的服務和低廉的勞工，對於將中國傳統陶瓷提升的文化創意產業概念處於剛開始的階段。學院人才的培育尚未形成足夠的能量來協助產業的提升，多數中國美術學院畢業生，選擇自立個人工作室繼續利用方便的資源，而不是進入產業從事新產品的研發和產業的升級。

三、心得與收穫：

此次的中國美術學院的短期教學，雖然只有短暫的一個月的時間，在教學的過程中，深切了解到中國大陸新世代的學院研究生的世代性特質，亦深刻地感受到，在高度競爭下能進入中國美術學院的學生之求知若渴的學習態度與對國際當代陶藝創作觀念的高度好奇。除了在課堂上的提問與熱烈討論，課後的積極主動求知的態度是台灣目前學生較缺乏的。

環顧二十一世紀全球陶藝發展，由於亞洲的經濟勢力的崛起，加上中國的改革開放，韓國的經濟實力展現。原本在日本舉辦多年的岐阜縣美濃國際陶藝雙年展，全世界最高獎金的韓國利川世界陶藝雙年展和台灣鶯歌國際陶藝雙年展，成為全球最為重要的陶藝競賽。鄰近的日本，透過美濃國際陶藝雙年展的平台，充分的展現了日本在二次世界大戰後的陶藝軟實力，其成就之高，至今無人能及。韓國投入最高的人力與物力的利川世界陶藝雙年展，不僅提升了韓國當代陶藝的國際知名度，也明顯地在高等陶藝教育上產生了激勵作用。

在台灣的新北市鶯歌國際陶藝雙年展，從創辦以來，一直是在夾縫中求生存的狀態，雖然在創辦之後，為建立特色而修正的競賽與策展輪替方式，在國際上受到高度矚目與好評，但是卻沒有明顯的在陶藝創作人口上產生激勵與提升的作用。

肆、兩岸學術交流應努力的方向：

學術交流後的階段性任務

海峽兩岸間的文化與學術交流政策已行之有年，學術性的交流大多存

在於交換教學或研究，或是學術研討會的參與，多年下來，兩岸在學術資源的分享與了解亦達到一定的層次。就本人此次執行的教學交流後，對於爾後在專業陶藝創作與文化創意產業的交流目標逐漸梳理出明確的方向。

中國在二千年後，開放的腳步加快，產業進步的速度驚人，在很多的傳統產業的製造能力漸漸超越台灣，唯獨在文化創意產業這個區塊，台灣目前仍具備相當的優勢，最主要的因素是台灣的學術自由，藝術教育普及與多樣化，新世代的文創工作者具備較佳的國際觀與創造力。但是在缺乏較具規模的市場支撐下，好的文創商品無法在有效的時程內，形成具備較高經濟利益的國際品牌。

因此，在此兩岸交流機制下，除了補助講學外，應積極規劃學者赴大陸研究有關文化創藝相關產業與文化創藝產品行銷，作為爾後臺灣高等教育文創人材對大陸市場考量的重要資料庫。

伍、其他：

附件：學生課後教學評量

學生一：

第一次去到台灣，就被台灣的溫情默默所陶醉，迷戀上這個遙想無數次一生中一定要去到的地方。台灣有一種自發的親切感，一街，一物都帶有台灣特有的氣息。這種氣息同樣也根植於人身上，張清淵老師的到來，帶回了台灣那種溫暖海風般的親切感。

我一直認為一個藝術家的作品與其性格，生活方式，價值觀相融在一起，甚至有時會相似到自身氣質的直接反應。這也許就是“品”在身上的體現。張老師在教授學業上的認真，日常與我們一起工作時的勤奮讓我印象太深了。他對自己的專業的確是極熱愛的，這種愛是一個與陶瓷材料共度三十年的人才能表現的。我所能感受到的是泥巴成為他自身的一部份，他對泥性掌握的遊刃有餘，而泥巴也恰如其分的表達著他的所思所想。看著他做陶，的確確是很幸福的。這種幸福，來自於他自己內心的幸福，來自於這種專注所帶來的幸福，來自於創作自由的幸福，同樣來自於與泥巴本身交流的幸福。

時間的長度我們始終無法掌控，但時間的寬度我們可以用生活的質量得以丈量。我喜歡觀察一個人身上的細微之處，這直接影響到他的生活方式和處事態度。一個好的藝術家對於自己日復一日使用的工具也是極愛惜的，每日離去時，就可以看到張老師的工具已被擦拭乾淨，排列整齊。對任何一物，都帶著疼惜。我知道張老師早年在日本生活過，對於日本禪茶中的一期一會的體悟自了然於心。生活的用心點點滴滴累積起對待萬物的情懷。

師者，傳道授業解惑也。我不想用習以為常的方式來評價張老師在日常教學中盡心盡責，更多的應該是他自身身上可讓我們學習的太多了。

感謝張清淵老師的到來，感恩這一個月的相處，良師益友，受益頗多。
希望不久又可以被這股海風沐浴到。

中國美術學院 陶藝系 研二
錢早早

學生二：

在短短的一个月时间里，张清渊老师从作品点评、专题讲座到亲自示范，传授了很多陶艺知识给我们研究生，我们不但学会了新的技法，更重要的是对陶艺有了更全面的认识 and 解读，对国外现代陶艺的发展史有了较全面的梳理，在思想层面有了进一步的提高，全新的创作观念将影响美院研究生的创作面貌，可以说，我们每个人都受益匪浅。

张老师在课程之初，就对我们三个年级的十几名研究生进行了一对一的交流，通过点评作品，了解我们每个人不同的创作方向和倾向。张老师将我的作品倒置、平放，在展示方式上给予作品新的可能性，这不仅关乎最终展示效果，更开拓了我们的思路。张老师说的很对，我们之所以从下往上做，是因为泥巴受制于地心引力，但作品完成之后，未必就一定要中规中矩的立正，它还有很多在空间上的表现方式。在我的另一组陶塑作品中，张老师也提出了很好的指导意见，通过挖空侧面，并增加泥片，解决了作品底座与物体的比例与虚实关系，使作品的底座看起来不是那么的重，在空间上也产生了更多的变化。这使我找到了继续发展下去的方向，最终的效果在现阶段并不重要，重要的是探索与研究的过程，找到美的可能性。

对于现代陶艺发展史，尤其是以美国和日本为代表的陶艺家创作群体，我们并没有很系统的梳理过，仅是凭借自己的兴趣，零零散散的了解过。张老师在一个月内的授课期间，多次为我们开设专题讲座，主要有：美国现代陶艺发展史，

韩国陶艺家，八木一夫，张清渊创作历程等。专题讲座加深了我们对现代陶艺的认识，也了解了不同文化背景下创作群体及艺术家的不同风格面貌。

张老师与研究生一起，进行了大量的陶艺创作，从泥片、拉坯成型，到施釉、烧制，都亲历亲为，为我们示范了完整的创作过程，且手法独特，另我们视野大开。张老师的创作手法新颖，“功力”深厚，对泥巴具有极好的感知，这种功力非我们陶艺初学者所能及。最令人印象深刻的便是甩泥片成型，保留泥巴自然的张裂的肌理，令人赞叹。没有亲眼见过张老师甩泥片的人，绝想不到这样的肌理竟是如此轻松地一气呵成。张老师施釉，与我常用手法不同，我多是喷釉，且厚釉，张老师多用浸釉、荡釉和泼釉，且釉水稀薄，浸釉时间短，器物底部常不上釉，露出泥胎的本色，风格与日本茶碗异曲同工，不同的手法将导致作品面貌的多样化，也为我在施釉手法上开了一扇门。高温熏烧是张老师创造的独特烧制技法，他带领我们一起实验，方法简单易学，在美院现有条件下易于实行，烧成后效果出奇的好，这种趣味性，极大地引起了对于器物创作的兴趣，当然高温熏烧也可以运用于陶塑创作，颜色变化微妙，妙趣横生，非一言两语所能形容。感谢张老师在过去一个月里带给我们的宝贵经验和知识。

美院学生李同魁

學生三：

张清渊老师就在今天结束了他来大陆创作的一个月时间，和他相处的每一天都充实有趣。除了生活的话题，恐怕和他每天谈论最多的就是对于当代陶艺的理解吧。因为我的论文写的是关于中国 80 后陶艺家创作研究的，借机我对他进行过单独的采访，而从他的 PPT 讲课关于学生作品综合看来，美院学生与张老师带领的台南艺大学生的作品还是有明显区别的：台南学生的创作更多的和自己个人的生活很身体经验有关，而国美的学生则看重形式和传统题材本身的美感。当然我并不是在表态孰好孰坏，这只是在两个不同教育体系下的不同后果。我觉得是该互相学习的。而对于张老师的作品《莫名石》他是这样解释的：当从美国会来到台湾，发现台湾在国际上没有本土的形象的，于是他就文人石头乌托邦式的冥想假设到台湾本土文化之上，名曰：莫名石。

张老师是在研三工作室进行创作的，我有机会每天看他创作。他讲过一句话我记得非常清楚：我每天总有几个小时是要做东西的，不做东西浑身难受。我想这就是艺术家把创作当做生活的体现吧，张老师的作品，注重材质和形式的结合，语言鲜明。我觉得他是个随性和蔼的人，和他的作品一样，他会注重留意在创作中一切有用的，偶发的，有趣的形态和泥巴的语言，他让我觉得创作其实也是件挺随性的事（我一直觉得创作很痛苦，大概我的思想包袱太重了吧）他对于形式语言有其成熟的处理手法，后期烧制也是十分花心思的：陶土造型，瓷泥化妆，再高温烧制，中温熏烧。结果可能多样，这大概就是陶瓷的魅力吧。

整个一个月下来，我看到张老师的授课和上课状态是十分高效的，特别是在创作方面（我的创作效率不高：所以每天都能听到张老师对着我喊：张春，动作快点，你这样是在浪费时间！然后我就要拼命动作，呵呵）从张老师身上我学习到很多，无论是对专业的知识扩充还是对生活的态度，希望他明年再来吧！

中国美术学院 张春 2012 年 12 月 21 日（冬至）

學生四：

张老师对于创作的一些见解使我受益匪浅，并非刻板的说教，而是以将自己在创作中的思考和遇到的问题与我们分享，交流。也让我对于现阶段的学习有了进一步的思考，对于主题，对于情感的融入，我想这些对于创作者来说都是至关重要的。张老师这次教学活动，让我们直观地认识到了当代陶艺更多的可能性，希望今后还有这样的交流机会。谢谢张老师。

中国美术学院 陶艺系
王涌 研究生二年级

學生五：

很幸运张老师的到来，给我的陶艺创作带来新的生机。在此要感谢张老师的指点与帮助。

张老师详尽的介绍了台湾当代陶艺的发展脉络以及台南艺大师生的陶艺创作，使我和我的同学及老师们了解到台湾陶艺的发展和现状。这次的交流使我们感受到，在宝岛，有一批人与我们一样陶艺充满热情！

希望张老师来年也能来到学校做更长时间的交流：)

中国美院 研究生二年级 林一蕙

學生六：

在与张老师接触之前，我对陶艺之创作有很多迷惑，特别是当代陶艺的创作，张老师的到来为我解答了许多问题，张老师和蔼的教学方以及勤奋的工作精神式也是令我感叹的，让我这个研究生一年级的学生羞愧。张老师说“如果你没有在工作室已经累的跟狗一样还是不肯回去睡觉的经历的话，考虑一下你是否应该选择这条路”。醍醐灌顶，曾几何时我也有过这种感觉。张老师说他还有另一面“超级严肃”，真的想看一下，特别希望还能有机会听张老师上课。

研究生一年级 李蒙

備註：1.包括講學全程概述、主要成效及發現、個人赴大陸地區主要收穫，以及兩岸學術交流應努力方向等項目。

2.本表所附表格如不敷使用，請另以相同大小之紙張橫式繕寫。