

Artist 438 November 2011 P408-P411

天邊一抹愉悅的彩虹 談黃玉英的陶藝創作 莊秀玲

Horizon pleasant touch of rainbow Yu-ying Huang ceramic Creation

by Xiu Ling Zhuang

天邊一抹愉悅的彩虹

談黃玉英的陶藝創作

撰文／莊秀玲 · 圖版提供／黃玉英

窯燒的火，這難以捉摸又令人著迷的過程，是許多陶藝家持續創作的誘因，因為它讓創作產生了無法預期的變化與驚喜，亦是如此地不確定又這般自然天成，令陶藝家們無怨無悔地投身其中。

黃玉英選擇了最原始、最古老的燒陶與裝飾技法來探討火的變化，她一定在不斷反覆推敲前人的燻燒技巧中，發現先祖們單純簡潔的智慧、單純而真實的素樸美感，以及所帶來的沒有太多物慾左右的單純感動。

● 鑽研燻燒創造獨特風格

1970年出生於嘉義務農家庭的黃玉英，是四個小孩中的小女兒。1988年自嘉義女中畢業並考進國立臺灣師範大學工藝系公費生。原本志願當教師，但

沒有特別想過與美術工藝相關，後來慢慢被陶藝吸引，大二開始認真學習，並參加學校的陶藝社。在學長姐的帶領下，經常下課後繼續練習到晚上10點宿舍關門前。由於班上才九位同學，想要翹課、不用功是很難的。黃玉英最後以第一名畢業，練就了紮實的製作技巧，並在教師實習一年後申請直升師大工業科技教育研究所，以留職停薪的方式，進入第二階段的學習。

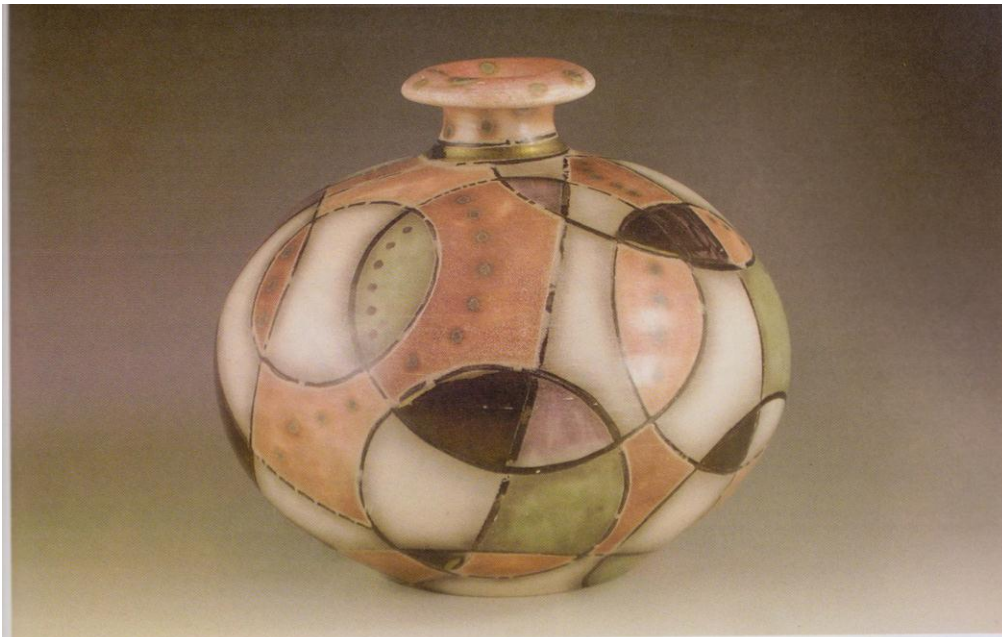
黃玉英大學和研究所的指導老師是陶藝前輩吳重農，對她的啟發良多。研二時，她接受研究所老師周立倫的建議，以燻燒為論文題目，自此燻燒的表現成為她作品的重要技巧與特色。在這段期間，學長曾泰洋領著她進入陶林陶藝教室學習，認識了陶

黃玉英近照

黃玉英 將進酒 2008 20×12×29cm

黃玉英 燻燒瓶 2008 14×14×13cm

藝界諸多好友，如施惠吟等人，開啟她創作的另一扇門。自此黃玉英每天積極地在與曾泰洋一起開設的陶藝教室中勤做燻燒實驗，以探索古代黑陶、彩陶的燻燒技巧為起點，也從這些器物上的幾何圖騰為發想，創造出她個人的獨特風格。

1995年研究所畢業後，黃玉英即在成功高中擔任工藝老師，成功高中原本就有陶藝教室，因此能讓她在課餘持續創作，雖然也想成為專業的創作者，後來逐漸釋懷這樣的矛盾心理，雖然創作的時間不夠充足，但在創作上免受市場的影響無疑也是可慶幸的事。

自研究所開始，黃玉英即積極參與陶藝圈的活動，使她獲得許多的掌聲與機會。她的作品在1994至1996年間多次曾獲金陶獎佳作，1996年獲台北市美展特優、1998年金鶯獎第三名等。黃玉英同時也積極參與國際活動，1996年第一次到美國參訪，即刻感受到創作無限寬廣的自由，激起她心中的熱情，迄今仍多次利用暑假期間，前往日本、大陸、愛沙尼亞、立陶宛等國家，參加研討會或工作營，或短期的駐村創作，每每都讓她領略到新的活力，同時她在燻燒方面的努力也引起許多國際陶藝家的注意，因此也更加肯定自己的選擇與表現。

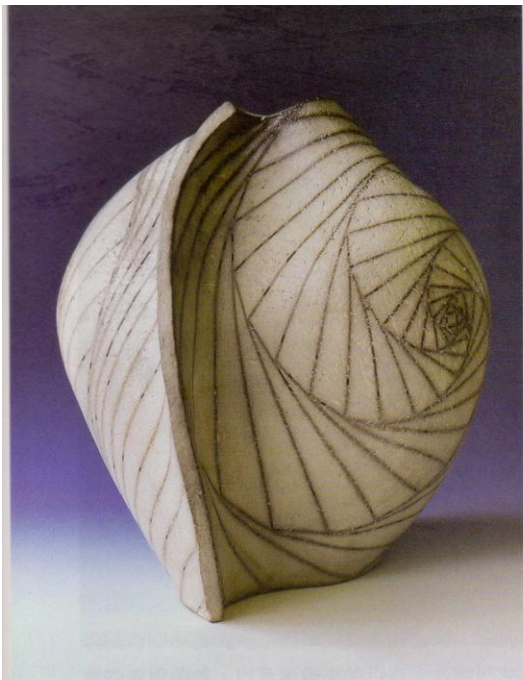
1999年黃玉英在楊作中工作室學習釉藥，認識了知名作家吳淡如，兩人在2000到2007年間合開陶藝

教室，除了教學外，也成為她創作的新一基地。而兩人多次相伴嘗試許多新的活動，如潛水、佛朗明哥舞、油畫、攝影等，積極的生命觀豐富了許多人生體驗，無形間也使她的創作更具有活力。2007年，她將工作室遷居到離大自然更近的苗栗山間，準備開啟她的新旅程。

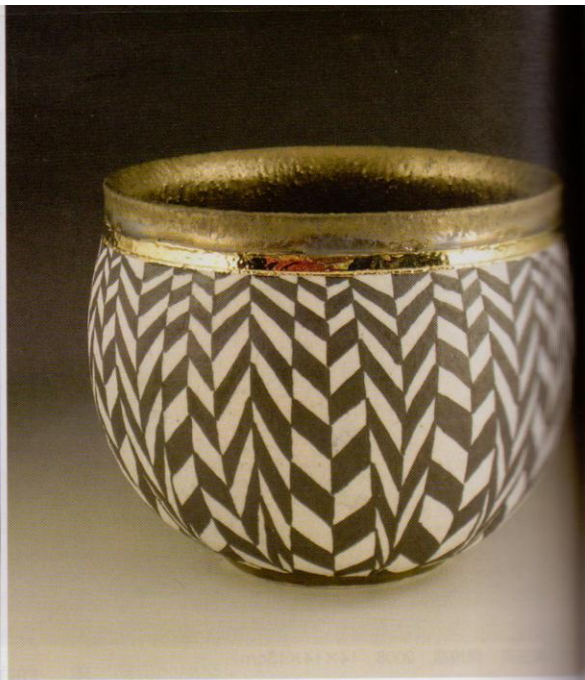
●以古融今的燻燒

古今中外，討論燻燒技巧的文章不算少數，黃玉英以〈鋁箔包覆燻燒法對坯體表面效果之影響〉為碩士論文題目，主要在探討以現代科技及材料所完成的燻燒，可能帶來如何的效果與表現。她除了從古代到當代的各種燻燒技巧的探討外，在論文完成之後的多年，也將燻燒材料與技巧創意地運用在其他表現上，增添陶藝表現形式的美感與觸感。

在製作燻燒作品時，完成土坯造形的塑造後，她先在土坯半乾時打磨一次，全乾時再打磨一次，如果不夠光亮會再加強打磨，然後進窯素燒1000度。之後在素燒過的坯體上設計圖案，設計時有時需要精細的計算與布局，有時則隨興為之，有時利用卡點西德紙貼出需要的圖案，有時用水溶性化合物（如氯化銦鐵、氯化銦鎂等）勾畫幾筆或彩繪，完成圖案設計後，再用鋁箔紙包覆。之後以500度低溫燒成。有時會在鋁箔紙和坯體之間放入樹葉、頭髮等，加強這些燻燒材料經火化成會灰所遺留的燻染

黃玉英 迴 1995 38×38×45cm

黃玉英 「宙」系列 2008 12×15×15cm

效果。燒成後，最後會再上一層蠟來保護作品，預防灰塵與汗漬沾附在表面。

黃玉英在1999至2000年間專注於釉藥的研究，並嘗試以高溫來燒製燻燒使用的水溶性化合物，特色是這些化合物會被土坯所吸收，而裸露出土坯的質感，但卻有薄紗般的清透色彩在其上，有別於一般渾厚的釉色表現。後來，她也會嘗試將水溶性化合物和一般釉藥或金銀水一起搭配裝飾作品表現，讓陶藝有更豐富的變化，這些成為黃玉英陶藝作品的主要特色。

● 純化生命力的魔力

觀賞黃玉英的陶藝作品，時有穿梭古今或親臨現場的奇幻錯覺。這錯覺不是疏離的或幻境的，反倒像是作者為觀眾褪去了時間與空間的隔閡，領著觀眾透過作品感受發自心底的愉悅感，例如收藏在博物館櫥窗內的古代彩陶容器，斑駁的色彩絕對已不復幾千年前的繽紛，而她的新彩陶作品就是以新的科技與技巧回復當年的風采，彷彿我們可以回到過去，真的領略到器物的美。但是，與其說黃玉英對遠古文化的依戀，倒不如說她的思古情懷

不全然是緬懷式的，而是更帶有現代人對古今生活環境的省思，因為她的作品是古拙感與現代感並重的，有太過於新穎所產生的詭譎感與奇幻的錯覺。

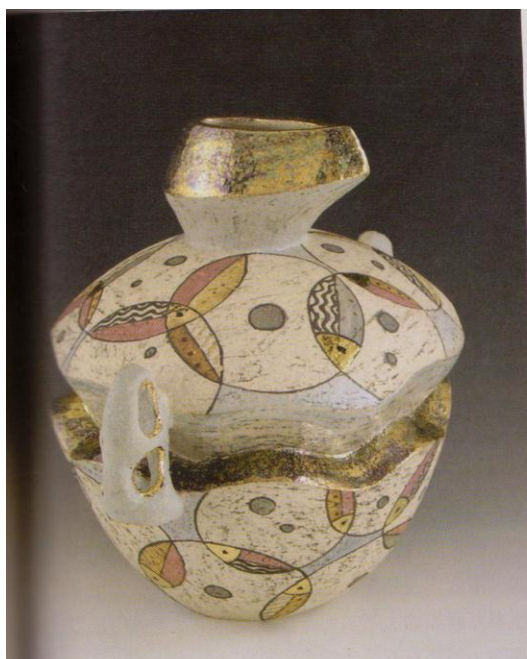
黃玉英在這些古老陶器中發現了更為驚喜的內涵，她也將之轉譯出來，即充滿律動感的幾何圖騰。在許多中外原始陶器表面上，那些單色描繪的幾何圖案，有的簡單而簡潔，也有的繁複到難以置信的完美，可能還超乎現代人所能表現的程度，

是原古時代某個或某些不知名的熟手，以現代無法想像的技巧彩繪而成，因為圖案並非在平面上或平整的面上，所以困難度更高。黃玉英

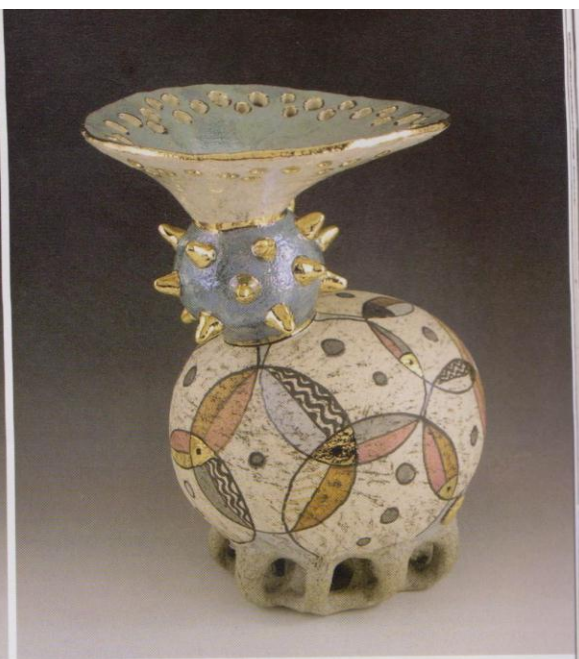
也在作品上，以單純的幾何圖案來暗示動感感，如〈迴〉、「宙」系列作品等，或搭配釉燒與加強造型空間的轉折，讓經過精心設計的簡單圖案更顯張力。這些幾何圖騰是貫穿千古、亦無疆界的最好的溝通語言，蘊藏著深遠的邏輯思考與人文意涵，是十分珍貴的人類智慧。

黃玉英 「海洋世界」系列一號 2007 45×40×63cm

黃玉英 「海洋世界」系列一化 2008 26.5×20×24cm

黃玉英 「海洋世界」系列 2008 19×15×24cm

一系列以海洋為主題的作品，是黃玉英近年來創作的題材，因為潛水活動讓她的眼界多開了一扇窗。海底下那既美麗又危險的繽紛世界，是生物生命力蓬勃的展現。作品結合了容器與礁岩造形及幾何圖騰等，造形主體上多半塑造了立體凹凸的曲折弧度，或由上而下、或由左而右，來營造海底水波或暗流的動態感，表面則繪製了許多重疊的圓圈，其中安排了魚的圖騰，既非寫實又非具象的圖騰，其實也在抽象與寫實之間，營造一種古拙感與現代感並置、平面與立體並置的錯覺。而其明亮顯眼的色彩，或粗獷、或細緻，或有燻燒的質樸、或加入閃亮的釉彩或金彩，令人感受到歡欣的愉悅感與旺盛的生命力。

綜觀黃玉英作品，造形擬人化的影射也是特色之一，此多半以茶壺的造形為底蘊，加入幾何圖騰或魚的圖騰，似真非真，因為色彩豐富，有時又妝點了具動態感的幾何圖案，帶點活潑的趣味，不那麼真實卻又多了想像的空間，讓人看了心生喜悅。

●以最初為開始，回到最初的感動

對於創作，黃玉英其實是充滿了天真浪漫的情懷，她說：「我喜歡用渾樸的燻燒意象來呈現傳統與現代的藝術張力……也嘗試用不同燒法及媒材來展現陶藝的人文豐富性與可塑性。」對她而言，陶

藝不只是藝術，也不只需要技巧與才能，「最重要的是，陶藝是在展現人的生活，展現對自然萬物的一種尊敬，陶藝是永遠能使人反芻生活的一種人文思維。」

她的創作基本上是從最初的形式開始，如在燒製方

上，以原古的燻燒為開始；在造形上，以陶瓷容器的造形為開始；在設計上，也以原古陶器上的幾何圖騰為開始。在題材與形式上，則從生活、從自然、從人類自身開始，她想追求的是自信喜樂，她想傳達的也是自在無慮的，像德國哲學家康德說的，一種無所求的滿足感，就像天邊一抹愉悅的彩虹。

黃玉英 「海洋世界」系列一優游 2008 30×25×40cm

Artist 499 December 2016

黃玉英 薰衣草茶具組

四季的迴旋

黃玉英陶藝創作展

展覽期間：105年12月3日到106年1月4日
開幕茶會：105年12月3日 星期六 下午兩點
展覽地點：大地原創藝術空間
(竹北市興隆路五段71號)
聯絡電話：03-5501-801

黃玉英 燻燒瓶