

陶藝雜誌 台灣 1996 夏季 82-83 頁

Ceramic Art Taiwan 1996 Summer P.82-83

Huang Yu-ying's smoking firing ceramics

陶藝

12

CeramicArt

1996 夏季刊

歡樂抒情的陶藝大師——魯迪·奧帝歐

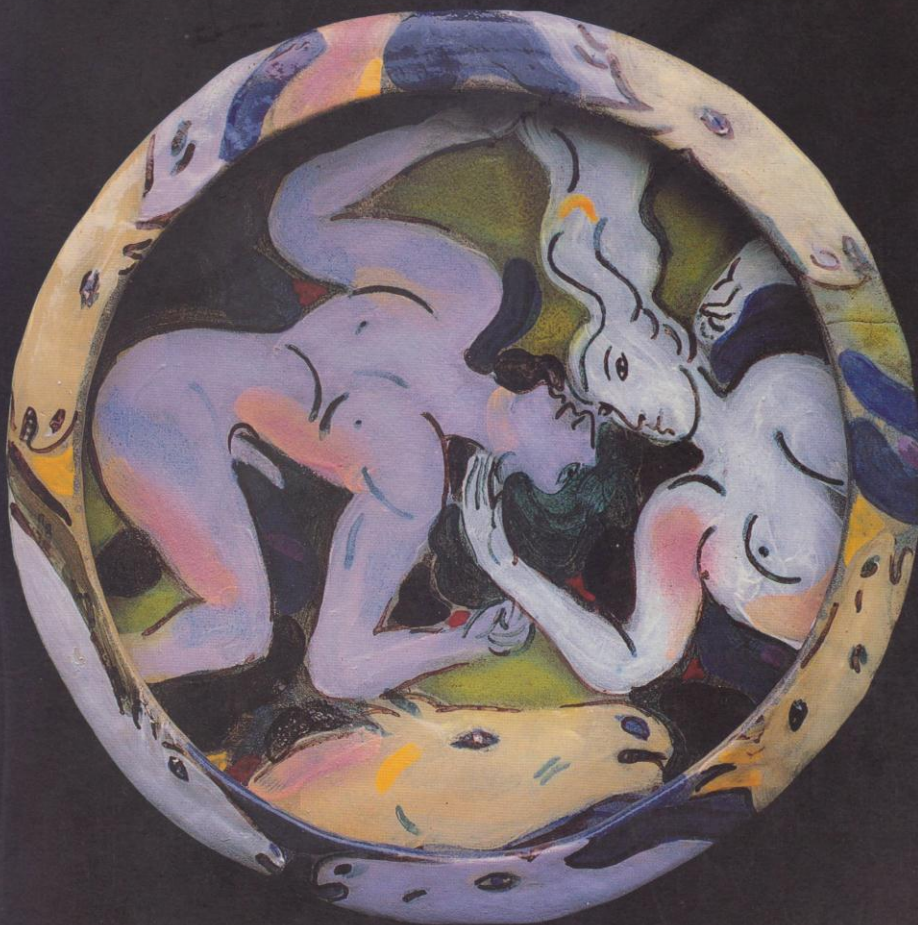
生活陶藝的新古典丰采——楊文宏

非洲 烏干達的陶器

林敏毅·許偉斌的創作進路

■台灣壺藝設計與製作

■記1996年台北縣陶藝美展

立意燻新——黃玉英燻陶個展

圖／黃玉英 文／施惠吟

玄機 42×45×23cm 1995 第四屆金陶獎社會組造型創新佳作

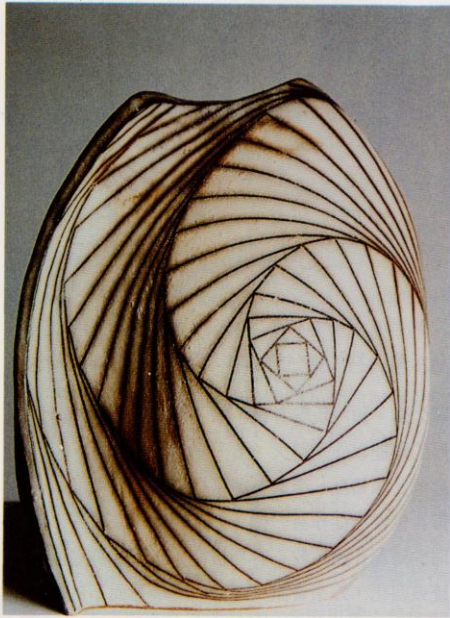
燻燒陶器源自於古代，時至今日，燻燒仍是廣受現代陶藝歡迎的一種燒成方法。燻燒陶器所呈現出來的質感豐富，附著在坯體表面的碳素有神祕及溫暖的感覺，微火溫燻，是很耐人尋味的一種美。它與釉面的質感有著迥異的風格。釉彩陶瓷有如薄霜覆蓋大地；而燻燒的陶器卻如秋天的楓林紅遍了山丘，一種是華麗中帶有微微的冷意，一種是樸實中含有暖暖的溫氣，這也是燻燒陶器令人著迷之處。

黃玉英的燻燒作品，便帶有這股神祕、溫暖之美，與他人不同的是，她跳脫出傳統做法，也不侷限於前人的風格中，她的作品不僅有來自木屑燻悶的自然色澤，更創新地讓燻燒有了線條圖飾之美，重新塑造出另一種燻燒的美感，是她作品所獨具的特色。透過她特殊的燻燒手法和純熟的手捏及拉坯成形技巧，再運用化妝土、紙片、膠帶等物與水溶性

金屬化合物之間在坯體上所產生的多樣變化，讓含藏在坯體裡的力量，配合著造型自然地律動了起來，使視覺更加豐富。作品渾厚中有細緻，沈靜中有張力，觀者可從她此番所展出的作品中探出一個新興藝術工作者的無窮潛力。

其實黃玉英的實力早已受到肯定，短短幾年的做陶時間，已擁有令人刮目相看的佳績。她於二十二屆的北市美展中榮獲特優獎；前年與去年的金陶獎，共拿了四個佳作；亦入選去年的日本美濃國際陶磁展，她的實力的確不容忽視。

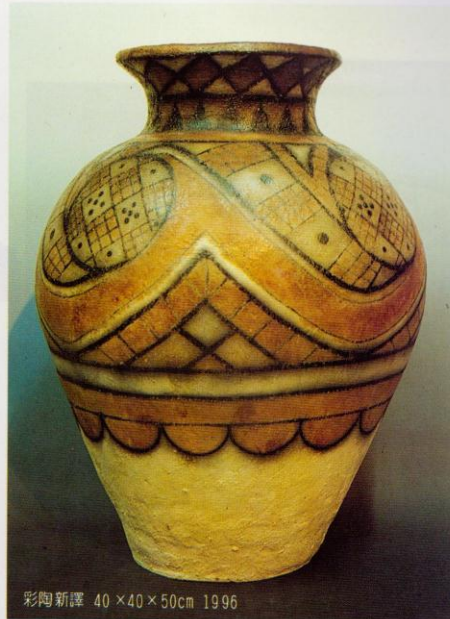
去年甫自「師大工業科技教育研究所」取得碩士學位，「鋁箔包覆燻燒法對素坯表面效果之影響」是黃玉英碩士論文的主題，也是她此次陶藝個展的具體內容。第九期的「陶藝」季刊亦曾刊載她的論文研究成果，圖文並茂，扼要簡明，對有心想了解燻燒方法的陶友們，無異是按圖索驥的便捷途徑！

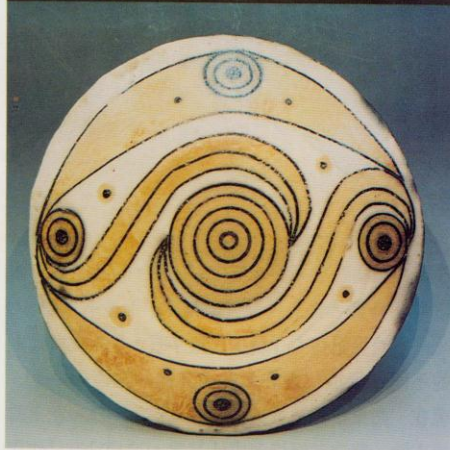
迴 1995 第二十二屆台北市美展特優

黃玉英運用她的想像力，以陶土為畫布，無論手捏或拉坯所成的陶形，便成為圖案與色彩的創造舞台。她用獨特的方法詮釋了陶器與煙的新意。一遍遍地修飾，一次次地打磨，最後還得細心耐心地處理繁瑣複雜的表面圖紋。為求完美，她常常一做就忙至深夜、黎明。白天時間幾已被學校教育工作及其他事務佔滿，她與陶的約會，只能捕捉時間的空隙，用心地去經營，如今能有令人稱許的佳績，實在是陶藝界樂見的人才。

在就學的路上，她向來走得輕鬆順暢，擷取智慧的果實之後，她即咀嚼消化，吸收其養分，分佈在她所涉獵的日常生活中，包括她在學校的教學工作，她的陶藝教室及創作上。極強的學習能力是源自她聰穎的資質及奮力不懈的進取精神。多才多藝，更讓她在陶藝的創作上總能觸類旁通，推陳出新。當然在創作過程中，難免會遇挫折，但她獨立並且

彩陶新譯 40×40×50cm 1996

黃玉英作品 35×35×13cm 1996

自信的人格特質，馬上就讓她面對環境，恢復光彩，這使我聯想到植物的向陽性，不論如何將它更換角度，它總會迎向陽光燦爛的一方。

在她即將展出之際，我們除了以觀摩的角度去認識與欣賞她的作品，也願以虛心的學習精神去探索她作品的內涵，期許她能為陶藝創作持續地努力下去。

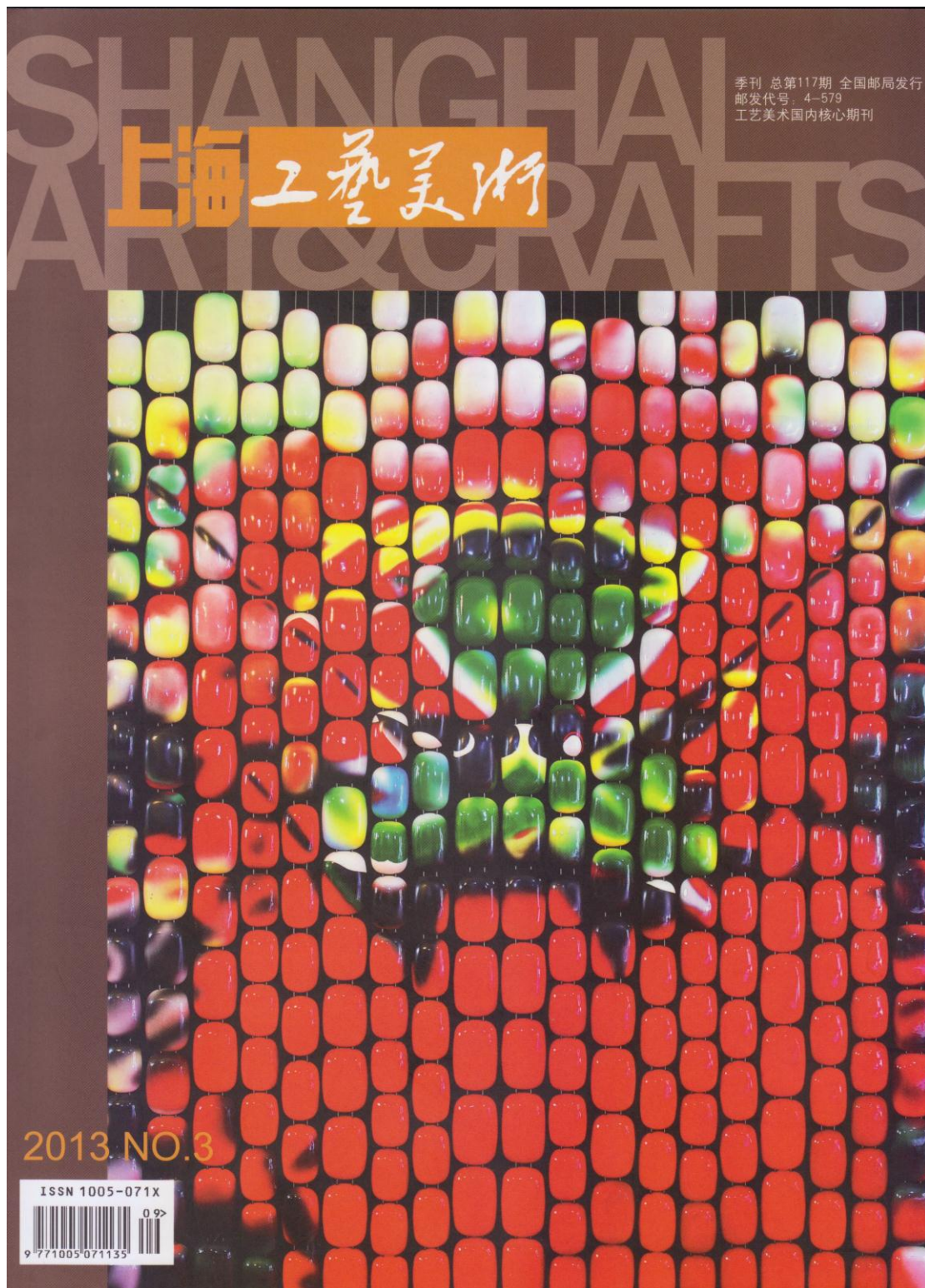
CA

上海工藝美術季刊 1117 期 P28-P29

黃玉英的陶藝創作 劉鎮洲

Shanghai Art & Craft

Huang YU-Ying's pottery creation by Liou chen -Chou

爱的礼物

熏烧瓶

连连有鱼熏烧瓶

黄玉英的陶艺创作

Huang Yuying's pottery art creation

刘镇洲

For Huang Yuying, the pottery art is a concrete manifestation of her life experience. By means of scientific experiments, she discovers the hidden wonder and greatness of the Nature, and transforms them into hallmarks of her artworks to become eternal. She also looks for creative elements from the Nature. Especially in the marine ecosystem, she finds the uninhibited form and magnificent colors, integrates them into shaping and adds color decoration so that artworks are wonderful and full of life.

认识玉英是在18年前她在台师大学工业科技教育研究所的

时候，受吴让农教授之邀担任玉英硕士学位口试委员。当时她所提出的论述是关于铝箔纸包覆熏烧技法的研究，论述中将材料选择、施做步骤、烧制流程等详实叙述，并佐以丰富的实验试片，是一篇相当优质的论述。此外，她也制作了许多作品，将精心研究的熏烧技法表现在作品上，印证了铝箔纸包覆熏烧的特殊魅力。

玉英对于陶艺创作具有无比的热情，在从事高中教职之余乃积极投入陶艺研习与创作，毕业至今的二十年间，除了埋首创作之外，她积极参加国内外的陶艺活动，包括到美国洛杉矶游学一个月；利用连续三年的暑假期间，前往日本各地有名的窑场参观并访问当地的陶艺家。此外她也参加日本常滑、大陆石湾、爱

运

舞舞生风

帆风顺

喜相逢

连连有鱼

老人与海

沙尼亚、立陶宛等的国际陶艺研讨会。这些活动让她增长了陶艺表现的技能，扩展了国际视野，也掌握了陶艺创作的本质与精神。这对于她的陶艺创作是极为重要的养分。

在这二十年来的创作中，铝箔纸包覆熏烧技法的表现，是她最主要的创作主题，也是她作品中最具特色的系列作品。她将「瓶」为造型主体予以拟人化：以瓶口为首，瓶体为身，瓶把为手，瓶底为足，运用土条盘筑而成瓶体。在成形的过程中随着手捏走向自然赋形，所以每件作品的形态自由而活泼，具有舞者起舞的动感姿态。由于在造型中她常融入自己喜爱的鱼类、章鱼、贝类、海胆、海星、珊瑚等海洋生物元素，这些元素在拟人的造型上增加了更多的变化空间，使得瓶体造型姿态丰富多样。

作品表面的熏烧处理是她的拿手专长，她以瓶体的白色坯面为底，黏贴胶带或贴纸形成图案构图，经过熏烧处理后碳化熏成黑色图案，在白色衬托之下显得格外清楚；她也常以黑色图案为框，填绘水溶性金属化合物，增加白色坯体的呈色层次，使作品在色彩上具有缤纷的效果。而她对图案的设计安排也有其独到之

处，尽管造型自由多变，她都能选择适当的构图，安排各种连续性的几何图案，让作品发挥独有的装饰美感。因此，拟人舞动的动态瓶体造型，与表面华丽的装饰图案相融之下，她的作品便显得更为热情而浪漫了。

近年来玉英也开始创作较高温烧成的实用器物，尤其热衷于茶壶、茶杯、茶碗的制作，虽然在造型上受到实用机能的限制，但是在图案与釉彩的表现上，仍然持续她一贯的热情、浪漫风格。她以手绘的线条与填彩色块取代碳化熏烧而成黑色图案，手绘的笔触能发挥实用器物的亲切感；而彩色釉料在透明釉的熔融之下所形成的渐层渲染，也让作品散发出甜美的气质。

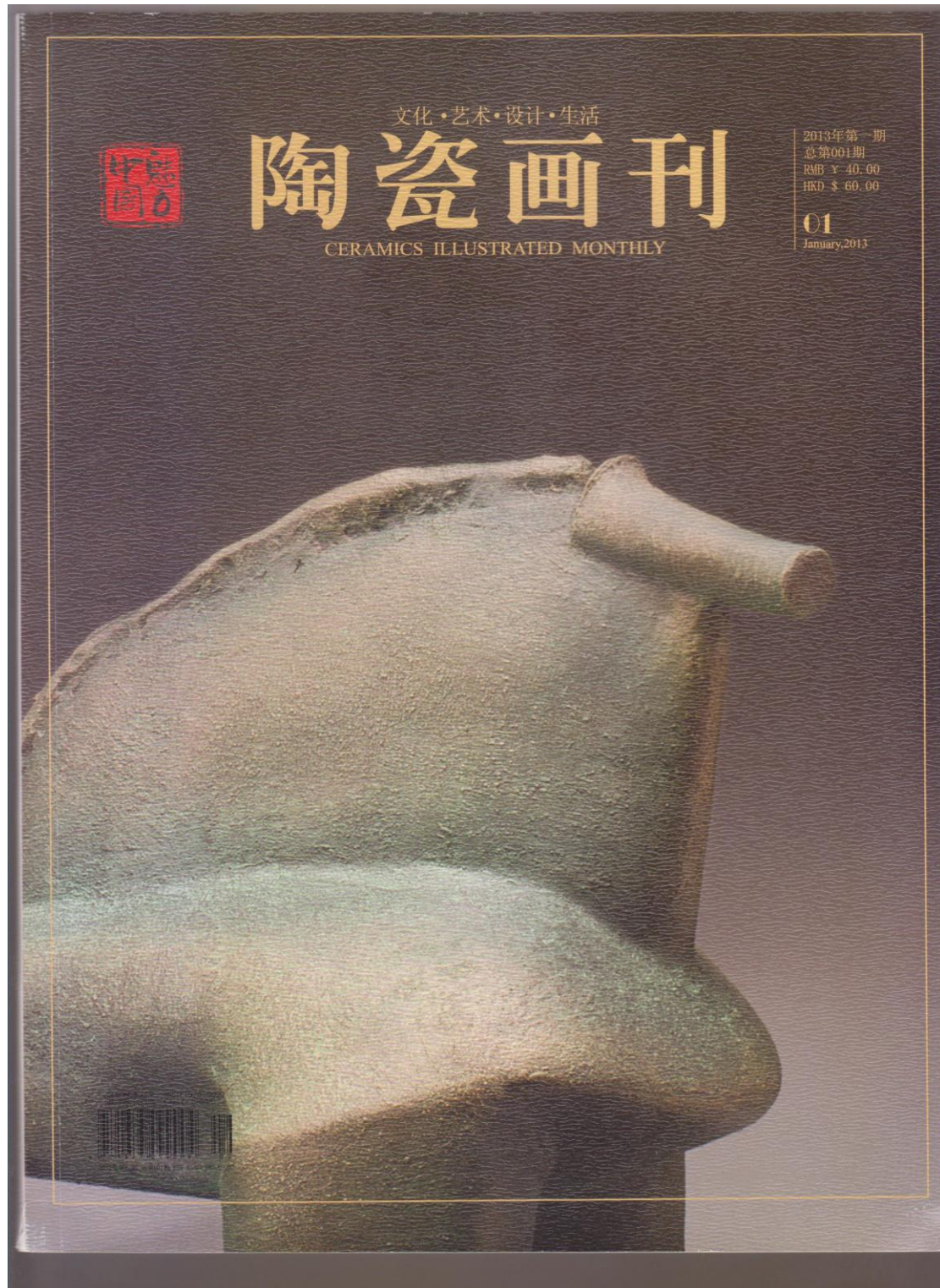
对玉英而言，陶艺是她体验生活的具体表现，她从科学的实验中发掘到自然界中所隐藏的奇妙与伟大，并将其转化到作品的印记之中，成为永恒；她也从大自然中寻找创作元素，尤其在海洋生态中她找到了自由不羁的形态与瑰丽奇幻的色彩，将其融入造型、添加彩饰，让作品精彩而充满生命的活力。

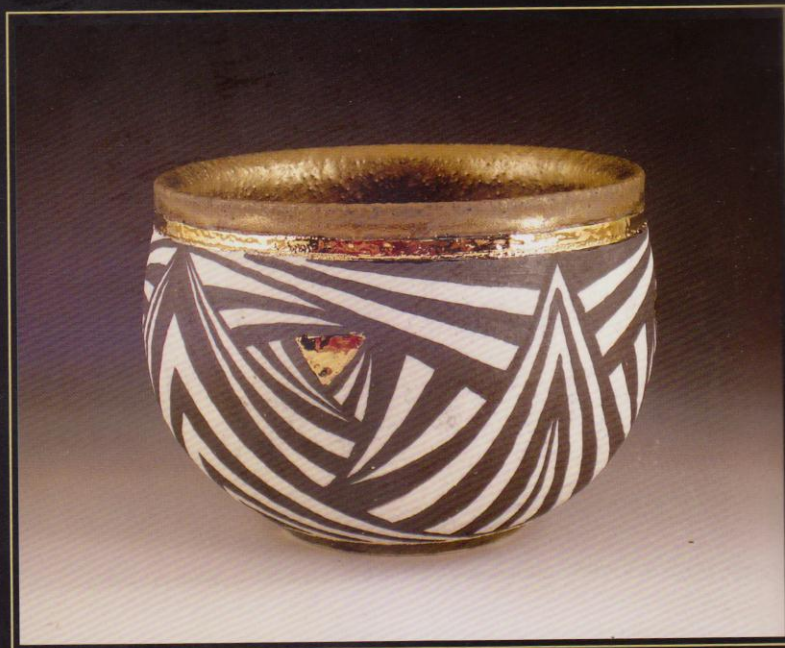
北京 陶瓷畫刊 2013 年第一期 112-118 頁

Ceramics Illustrated Monthly 2013 01 P112-P118

天邊一抹愉悅的彩虹 談黃玉英的陶藝創作 莊秀玲

"Joyful Rainbow over the Horizon" talking about the ceramics of Huang Yu-Ying

新锐

Ideas in Clay

Joyful Rainbow over the Horizon

Talking About the Ceramics
of Huang Yuying

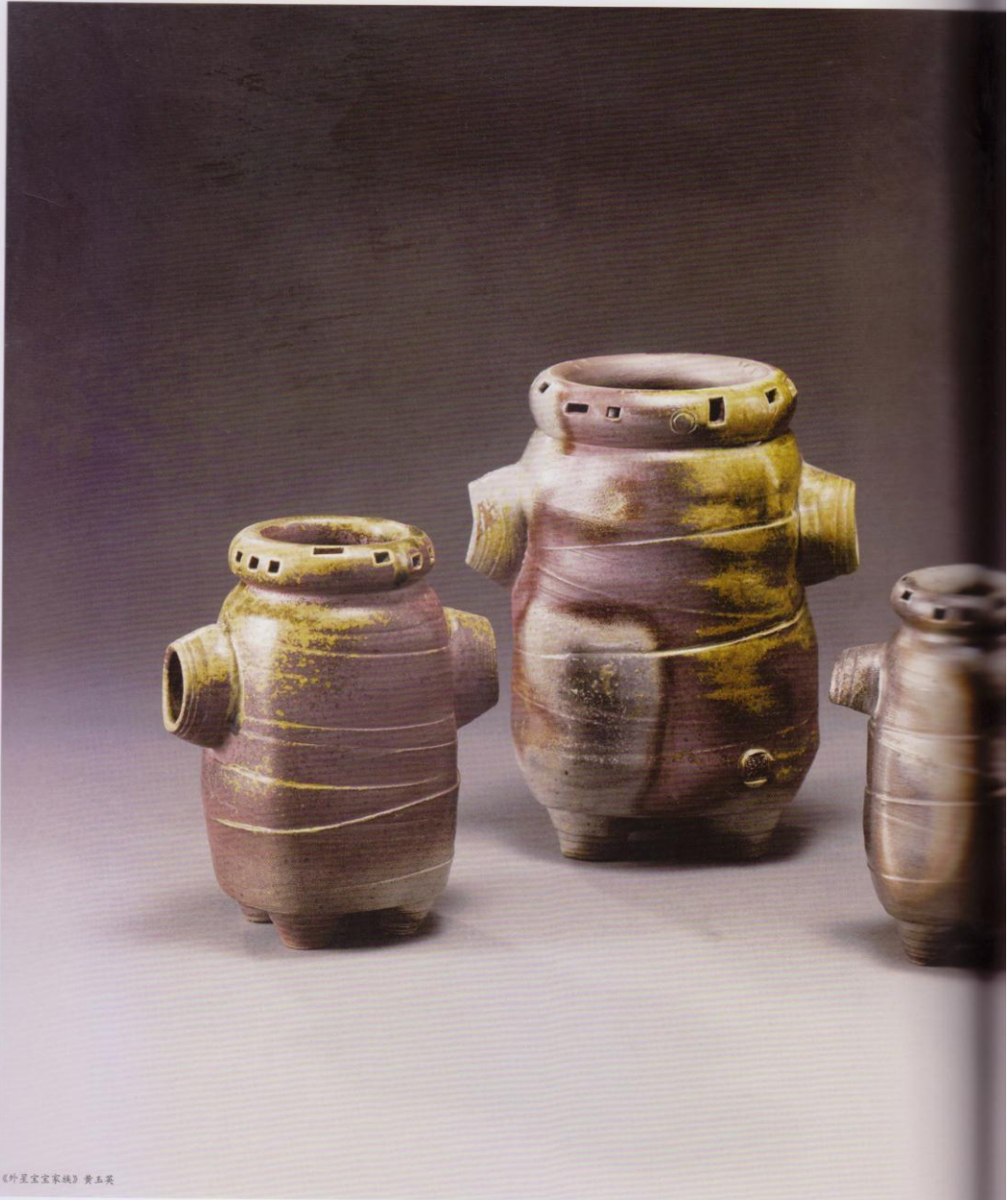
天边一抹愉悦的彩虹

——谈黄玉英的陶艺创作

文 庄秀玲
图 黄玉英

Ceramics is not only a kind of arts, skills or abilities. The most important meaning is that ceramics is showing our life and the respect for nature. Ceramics will forever be the humanity thinking by which we reflect our life. From the ceramics of Huang Yuying we see shine joy from her inner heart.

陶艺不只是艺术，也不需要技巧与才能，最重要的是：陶艺是在展现人的生活，展现对自然万物的一种尊敬，陶艺是永远能使人反当生活的一种人文思维。黄玉英领着观众透过作品感受发自心底的喜悦感。

《竹星宝家族》黄玉英

窑烧的火，这难以捉摸又令人着迷的过程，是许多陶艺家持续创作的诱因，因为它让创作产生了无法预期的变化与惊喜，亦是如此地不确定又这般自然天成，令陶艺家们无怨无悔地投身其中。

黄玉英选择了最原始、最古老的烧陶与装饰技法来探讨火的变化，她一直在不断推敲前人的熏烧技巧中，发现先祖们单纯简洁的智慧，和单纯而真实的素朴美感，以及所带来的没有太多物欲左右的单纯感动。

学陶历程

1970年出生于嘉义务农家庭的黄玉英，是四个小孩中的小女儿。1988年自嘉义女中毕业并考进师范大学工艺系公费生。原本志愿当教师，但没有特别想过与美术工艺相关，后来慢慢被陶艺吸引，大二开始认真学习，并参加学校的陶艺社，在学学姐的带领下，经常下课后继续练习到晚上10点宿舍关门。班上才9位同学，想要逃学、不用功是很难的，黄玉英最后以第一名的成绩毕业，练就了扎实的制作技巧，并在教师实习一年后申请直升师大工业科技教育研究所，以留职停薪的方式，进入第二阶段的学习。

黄玉英大学和研究所的指导老师是陶艺前辈吴让农，吴老师对她的启发良多。研二时，她接受研究所老师周立伦的建议，以熏烧为论文题目，自此熏烧的表现成为她作品的重要技巧与特色。研二时，学长曾泰洋领着她进入陶林陶艺教室学习，认识了陶艺界诸多好友，如施惠吟等人，开启她创作的另一扇门。自此黄玉英每天积极地在与曾泰洋一起开设的陶艺教室中勤做熏烧实验，以探索古代黑陶、彩陶的熏烧技巧为开始，也从这些器物上的几何图腾为发想，创造出她个人的独特风格。

1995年研究所毕业后，黄玉英即在成功高中担任工艺老师，成功高中原本就有陶艺教室，因此能让她在课余持续创作，虽然也想成为专业的创作者，但后来逐渐释怀这样的矛盾心理，虽然创作的时间不够充足，但在创作上免受市场的影响无疑也是可庆幸的事。

自研究所开始，黄玉英即积极参与陶艺圈的活动，使她获得许多的掌声与机会，如作品在1994至96年间多次获金陶奖，1996年获台北市美展特优、

1998年金莺奖第三名等。同时也积极参与国际活动，如1996年第一次到美国参访，即刻感受到创作无限宽广的自由，激起她心中的热情，迄今仍多次利用暑假时间，前往美国、日本、大陆、爱沙尼亚、立陶宛等国家和地区，参加研讨会或工作营，或短期的驻村创作，每每都让她领略到新的活力。同时她在熏烧方面的努力也引起许多国际陶艺家的注意，因此她也更加肯定自己的选择与表现。

1999年黄玉英在杨作中工作室学习釉药，认识了知名作家吴淡如，两人在2000到2007年间合开陶艺教室，除了教学外，这里也成为她创作的新基地。而两人多次相伴尝试许多新的活动，如潜水、佛朗明哥舞、油画、摄影等，积极的生命观丰富了许多人生体验，无形间也使她的创作更具有活力。2007年，她将工作室迁居到离大自然更近的苗栗山间，准备开启她的新旅程。

以古融今的熏烧

古今中外，讨论熏烧技巧的文章不算少数，黄玉英以《铝箔包覆熏烧法对坯体表面效果之影响》为硕士论文题目，主要在探讨以现代科技及材料所完成的熏烧，可能带来如何的效果与表现。她除了从古代到当代的各种熏烧技巧的探讨外，在论文完成之后的多年，也将熏烧材料与技巧创意地运用在其它表现上，增添陶艺表现形式的美感与触感。

在制作熏烧作品时，完成坯体造型的塑造后，她先在坯体半干时打磨一次，全干时再打磨一次，如果不够光亮会再加强打磨，然后进窑素烧1000度。之后在素烧过的坯体上设计图案，设计时有时需要精细地计算与布局，有时则随兴为之，有时利用卡点西德纸贴出需要的图案，有时用水溶性化合物（如氯化亚铁、氯化亚钴等）勾画几笔或彩绘，完成图案设计后，再用铝箔纸包覆。之后以500度低温烧成。有时会在铝箔纸和坯体之间放入树叶、头发等，加强这些熏烧材料经火化成灰所遗留的熏染效果。烧成后，最后再上一层蜡来保护作品，预防灰尘与污渍粘附在表面。

黄玉英在1999到2000年间专注于釉药的研究，并尝试以高温来烧制熏烧使用的水溶性化合物，特色是这些化合物会被坯体所吸收而裸露出坯体的质感，但却有薄纱般的清透色彩在其上，有别于一般浑厚的釉色表现。后来，她也会尝试将水溶性化合物和一般釉药或金银水一起搭配装饰作品，让陶艺有更丰富的变化，这些成为黄玉英陶艺作品的主要特色。

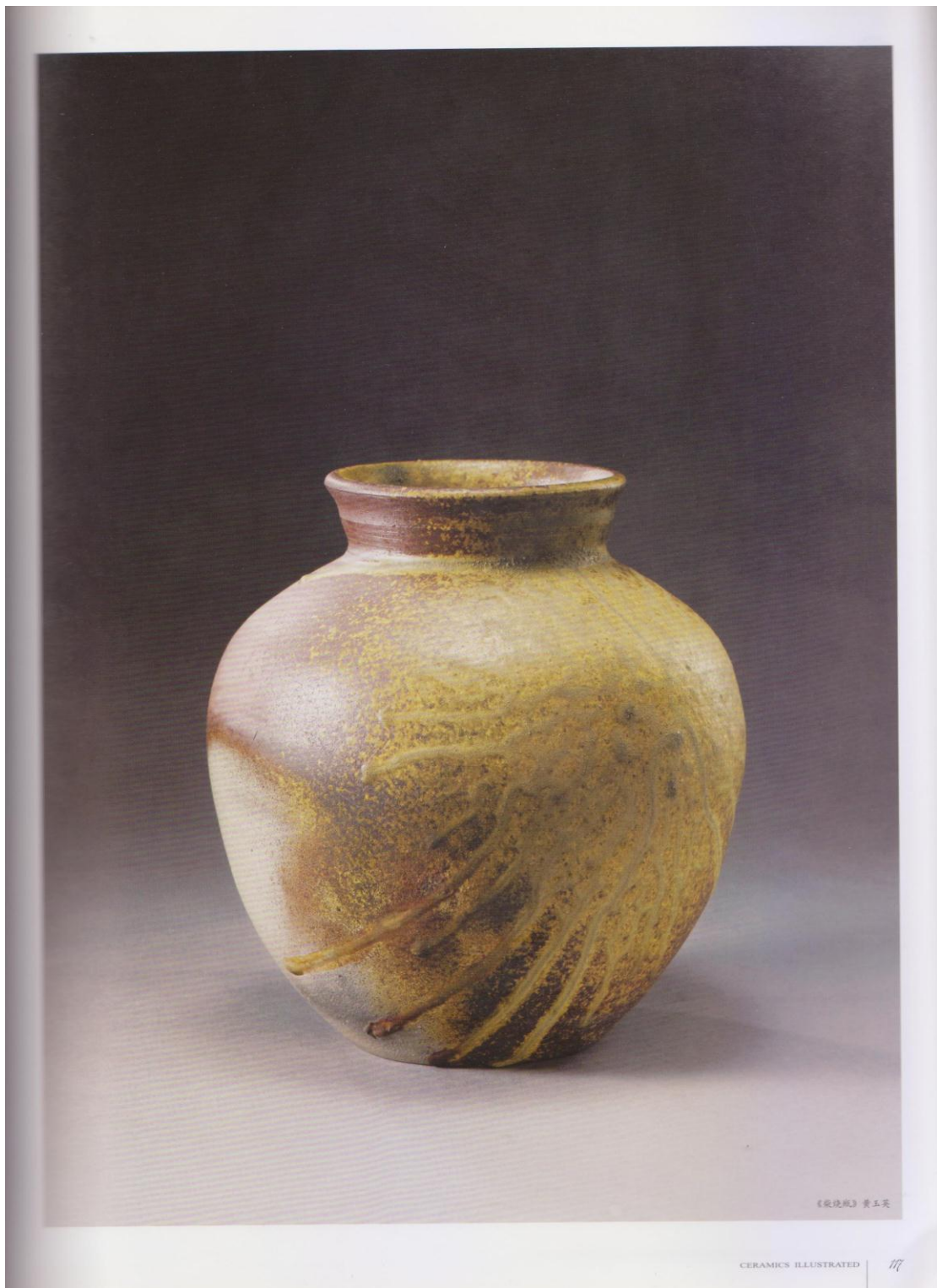
纯化生命的魔力

观赏黄玉英的陶艺作品，时有穿梭古今或亲临现场的奇幻错觉。这错觉不是疏离的或幻境的，反而像是作者为观众褪去了时间与空间的隔阂，领着观众透过作品感受发自内心的愉悦感，例如

收藏在博物馆橱窗内的古代彩陶容器。斑驳的色彩绝对已不复几千年前的缤纷，而她的新彩陶作品就是以新的科技与技巧恢复当年的风采，仿佛我们可以回到过去，真实地领略到器物的美。但是，与其说黄玉英对远古文化的迷恋，倒不如说她的思古情怀不全是缅怀式的，而是更带有现代人对古今生活环境的省思，因为她的作品是古拙感与现代感并置的，有太过于新颖所产生的违和感而产生奇幻的错觉。

黄玉英在这些古老陶器中发现了更为惊喜的内涵，她也将之转译出来。那充满律动感的几何图腾。在许多中外原始陶器表面上，那些单色描绘的几何图案，有的简单而简洁，也有的繁复到难以置信的完美，可能还超乎现代人所能表现的程度，却是远古时代某个或某些不知名的熟手，以现代无法想象的技巧彩绘而成，因为图案并非在平面上或平整的面上，所以困难度更高。黄玉英也在作品上以单纯的几何图案来暗示动感感，如“回”、“宙”系列作品等。当搭配釉烧与加强造型空间的转折，让经过精心设计的简单图案更显张力。这些几何图腾是贯穿千古、亦无疆界的最好的沟通语言，蕴藏着深远的逻辑思维与人文意涵，是十分珍贵的人类智慧。

一系列以海洋为主题的雕塑，是黄玉英近年来创作的新题材，因为潜水运动让她的眼界多开了一扇窗。海底下那既美丽又危险的缤纷世界，是生物在重力蓬勃的展现。作品结合了容器与建筑造型及几何图腾等，造型主体上多半呈

《窑烧瓶》黄玉英

《茶具组》黄玉英

造了立体凹凸的曲折弧度，或由上而下、或由左而右，来营造海底水波或暗流的动态感，表面则绘制了许多重叠的圆圈，其中安排了鱼的图腾，既非写实又非具象的图腾，其实也在抽象与写实之间，营造一种古拙感与现代感并置、平面与立体并置的错觉。而其明亮显眼的色彩，或粗犷，或细致，或有熏烧的质朴，或加入闪亮的釉彩或金彩，令人感受到欢欣的愉悦感与旺盛的生命力。

综观黄玉英作品，造形拟人化的影射也是特色之一，此多半以茶壶的造型为底蕴，加入几何图腾或鱼的图腾，似真非真，因为色彩丰富，有时又缺了点动态感的几何图案，带点活泼的趣味，不那么真实却又多了想象的空间，让人看了心生喜悦。

以最初为开始，回到最初的感动

对于创作，黄玉英其实是充满了天真浪漫的情怀，她“喜欢用浑朴的熏烧意象来呈现传统与现代的艺术张力……也尝试用不同烧法及媒材来展现陶艺的人文丰富性与可塑性”，对她而言，“陶艺不只是艺术，也不只需要技巧与才能，最重要的是：陶艺是在展现人的生活，展现对自然万物的一种尊敬。陶艺是永远能使人反刍生活的一种人文思维。”

她的创作基本上是从最初的形式开始，如在烧制方法上，以远古的熏烧为开始；在造型上，以陶瓷容器的造型为开始；在设计上，也以远古陶器上的几何图腾为开始；在题材与形式上，则从生活、从自然、从人类自身开始。她想追求的是自适喜乐，她想传达的也是自在无虑的，像德国哲学家康德说的，一种无所求的满足感，就像天边一抹愉悦的彩虹。（作者任惠玲系莺歌陶瓷博物馆展示组组长）

作者感言 Artist Statement

习陶、做陶至今已也有二十年了，这期间为了增广自己的见闻，除了学习各种技巧及釉药知识外，还积极参加各种国内外的陶艺活动，曾至美国洛杉矶游学一个月，连续三年暑假自助至日本各地有名的窑场参观并访问当地的陶艺家。参加日本常滑、大陆石湾、爱沙尼亚、立陶宛等地的国际陶艺研讨会。这些活动不仅开阔了我的视野，也让我认识世界各地的陶艺家，并体验到不同的国家民族，就会有不同的表现方法。而令我感触最深的，应是不管他们是老是少、是贫是富，甚至是新手或名家，大家都展现了对陶艺的热情与坚持。

我的作品大都反应我生活中所接触的人、事、物。我喜欢用浑朴的重烧意象来呈现传统与现代的艺术张力。还有像台湾的茶文化、原住民的图腾、大自然的生态等都会经过我的创意想象融合在我的作品中。此外，我也尝试用不同烧法及媒材来展现陶艺的人文丰富性与可塑性，像《海洋世界》系列，即是以对海洋世界的印象创作出来的。台湾是一个海岛，我们有着漂亮的海域及丰富的海洋生态。我永远记得第一次潜水时在海边看到钓客在钓鱼及潜入海里所见到的景象，五颜六色的鱼类、章鱼、贝类、海胆、海星等各种海洋生物就在我身边游来游去，目不暇给。我希望海洋的美，能透过陶艺，变成一份令人珍惜的感动。

对我而言，陶艺不只是艺术，也不只需要技巧与才能，最重要的是：陶艺是在展现人的生活，展现对自然万物的一种尊敬，陶艺是永远能使人反刍生活的一种人文思维。❤

黄玉英
Huang Yuying

台湾师大工业科技教育研究所毕业，师事吴让农教授。曾任台湾艺术大学及台北科技大学兼任讲师，中华民国陶艺协会常务理事、监事。受邀参加日本常滑、爱沙尼亚、大陆石湾、立陶宛、大陆海安523国际陶艺研讨会。作品被台北市立美术馆、联合报、日本常滑、爱沙尼亚、立陶宛、莺歌陶瓷博物馆、美国当代陶艺馆公共典藏。