

在生活物件的國度裡－廖瑞章陶塑創作論述

In the Realm of Everyday Objects – The Discourse on Jui-Chang

Liao's Ceramic Sculptures

廖瑞章

Jan. 2012

摘要

「在生活物件的國度裡」是由生活的經驗中擷取靈感，藉由生活物件的轉化與捏塑的過程，重新認知物體，引發想像並探尋物體新的意義。創作的形式是將生活中經常接觸的器物，以個人的觀察、經驗與想像，重新詮釋造形，轉化成為藝術物件。現成物在當代藝術中所扮演的角色，已經擺脫由杜象所提出，以現成物做為批判傳統美學的功能。藝術家將現成物、日常用品等熟悉物品視同具有美感與意義的物體，成為藝術家探討文化、道德、時間、短暫歡愉的、消費形態、生產過剩等現象。筆者以生活中所熟悉的物品作為創作上的造形依據，並非在表現通俗文化，而是利用它反應生活經驗，藉由陶塑的轉化，讓物體的造形與原意產生變化，藉以融合現實生活與美感經驗。

筆者透過創作來實踐對人為物件的體驗與想像，讓創作與生活之間有更緊密的連結。同時利用陶土的特性，表現出對於陶土與外在形體之間的融合與新的詮釋手法。此一系列創作之研究目的如下：

- (一) 了解物體藝術之學理，藉由生活經驗中對物件的觀察，轉化為創作之造形與符號，並研究不同材質與陶瓷雕塑結合，嘗試創新陶瓷雕塑之可能性。
- (二) 分析生活物件的形體特色，融合藝術理論，並比較陶土複製現成物與直接使用現成物之間的異同。
- (三) 研究生活物件在現代文明中之角色，藉由物件的創作，探析物質文明之現象，實踐由生活經驗中表現創作議題之觀念。

關鍵詞：物體藝術、生活物件、陶塑、現成物

Abstract

The works made for the titled “In the Realm of Everyday Objects” are derived from life experience. In the process of being transformed and sculptured, they are recognized to arouse imagination and to explore their new meanings. The forms were created by transforming readymade objects into art works with personal observation, experience, and imagination. The rules of readymade in the contemporary art have changed from Duchamp’s ideas which see readymade as a function to criticize traditional art in its esthetic value. Contemporary artists see familiar things such as found-object and commodity things with sense of beauty and meanings, and use them to discuss phenomenon in culture, ethics, time, short happiness, consumption form, and overproduction. These forms the author made in accordance with familiar things are not to represent popular culture, but to reflect life experience. By using ceramics to transform the shape and original purpose of objects, it blends real life and esthetic experience.

By creating art works, the author put the experience and imagination for manmade objects into practice, and put work and life to a closer connection. At the same time, the distinctive features of clay are utilized to express the harmony and a new interpretation between clay and the external shapes of work.

The aims of this research are as followings:

1. To understand the theory of object art. Use the observation for objects in life experience and transform it to symbols and shapes for art works. To study different materials and use them with ceramics in order to find new possibilities in ceramic sculptures.
2. To analyze the physique features of everyday objects, blend it with artistic theories, and compare the difference between reproduced readymade objects and the actual use of them.
3. Study the roles everyday objects played in contemporary culture. By making the work of art, research phenomenon of material civilization and put the theory of making work of art from life experience into practice.

Keywords: Object Art, Everyday Objects, Ceramic Sculptures, Readymade

目次

摘要.....	I
Abstract.....	II
目次.....	III
圖次.....	V
表次.....	VII
第一章 緒論	1
第一節 創作之研究動機與目的.....	1
第二節 研究方法與步驟.....	3
第三節 研究範圍與限制.....	7
第四節 名詞解釋.....	9
第二章 相關創作理念及文獻探討	11
第一節 相關美學理論之觀點.....	11
第二節 物體藝術之發展探析.....	16
第三節 物體藝術對當代雕塑的影響.....	27
第四節 物體藝術對當代造形陶藝的影響.....	37
第五節 現成物件的符號功能與魅力.....	47
第三章 創作理念與形式技法探討	53
第一節 陶塑生活物件的理念與形式.....	55
第二節 創作媒材與技法分析.....	65
第四章 創作歷程與作品詮釋	74
第一節 創作歷程與風格之轉變.....	74
第二節 創作系列作品詮釋.....	83
第五章 結論	138
第一節 綜結.....	138

第二節 未來研究與創作方向	142
參考文獻	145
兩次個展圖版	149

圖次

- 圖 1-1-1：創作行動研究步驟圖
- 圖 2-2-1：畢卡索，「靜物與藤椅」，1912。
- 圖 2-2-2：腳踏車輪，1913
- 圖 2-3-1：Constantin Brancusi, The New Born, 1920
- 圖 2-3-2：Carl Andre, *Equivalent VIII* 1966
- 圖 2-3-3：Claes Oldenburg, 電扇，1966-67.
- 圖 2-3-4：Arman Le Plein, 1960, Mixed media.
- 圖 2-3-5：Jeff Koons, 兔子，
- 圖 2-3-6：Haim Hteinbach, Ultra Red #2, 1986
- 圖 2-3-7：Tony Cragg , *Eroded Landscape*, 1998
- 圖 2-3-8：Félix Gonzalez-Torres, Untitled (Ross), 1991
- 圖 2-4-1：Peter Voulkos, Chic Blundie-Stack, 109x63cm
- 圖 2-4-2：Wayne Higby, White Terrace Gap, 1984
- 圖 2-4-3：Robert Arneson, Typewriter, 1965.
- 圖 2-4-4：Antony Gormley, European Field, 1993.
- 圖 2-5-1：杜象，斷背之前，1915
- 圖 2-5-2：阿曼，Long Term Parking，1982
- 圖 3-1-1：想通了嗎，2009
- 圖 3-1-2：Shaker-inspired 2010。
- 圖 3-1-3：Hello!，2010
- 圖 3-1-4：靜物 2010，2010
- 圖 3-2-1：以石膏模注漿成形
- 圖 3-2-2：以石膏模注漿成形
- 圖 3-2-3：物件，2011
- 圖 3-2-4：器物九分之九，2010
- 圖 3-2-5：泥漿釉的化妝與打磨技巧
- 圖 4-1-1：飄盪的種子、III。1996。
- 圖 4-1-2：圖騰物件。1998。
- 圖 4-1-3：有機形態—地面系列
- 圖 4-1-4：有機形態。2002
- 圖 4-1-5：垂懸，2007
- 圖 4-2-1：想通了嗎，2009
- 圖 4-2-2：親密關係，2010
- 圖 4-2-3：凝聚力量，2010
- 圖 4-2-4：器物九分之九，2010
- 圖 4-2-5：小型聚會，2010

- 圖 4-2-6：Open Me Not !，2010
- 圖 4-2-7：Open Me Not II，2010
- 圖 4-2-8：靜物 2010
- 圖 4-2-9：Shaker-inspired，2010
- 圖 4-2-10：垂懸 2010
- 圖 4-2-11：Hello!，2010
- 圖 4-2-12：靜物，2010
- 圖 4-2-13：對應，2010
- 圖 4-2-14：記憶的懸掛方式，2010
- 圖 4-2-15：想通了嗎 II，2011
- 圖 4-2-16：家庭號，2011
- 圖 4-2-17：請聽我說，2011
- 圖 4-2-18：平衡，2011
- 圖 4-2-19：物件 I，2011
- 圖 4-2-20：物件 II，2011
- 圖 4-2-21：忙線中!，2011
- 圖 4-2-22：工具系列 I，2011
- 圖 4-2-23：禿頭危機，2011
- 圖 4-2-24：疊疊樂，2011
- 圖 4-2-25：ipad 王國，2011
- 圖 4-2-26：生活物件 2011

表次

附表 4-1-1：常用化妝土配方

附表 4-1-2：常用釉藥配方