

午后藝談：「心怡陶趣」／陳光國陶藝創作分享

時間：2019年5月15日 14:00-15:30

地點：研考會藝術廊道

主持：黃銘暉(研考會主任秘書)

紀錄：張巧玟

與談：陳光國(陶藝家)

參與對象：研考會同仁

採訪/攝影：葉明靜/黃守謙

展出作品/媒材：

「天韻/陶」、「暮幻/陶」、「茶香情/陶」、「逍遙遊/陶」、「友誼萬歲/陶」、「柴燒情/陶」

午后藝談開場以及簡單介紹

▼主任秘書/黃銘暉：

陳老師、各位同仁午安、大家好。很榮幸邀請到前中興大學化學系教授陳光國先生。而他現在是燒窯界的大師。這次提供藝廊六件作品。是還蠻特殊的，融入生活面展現。同仁看完後應該會有很多想要問大師的。

燒窯是一種比較困難的。老師的簡介的每件作品變化不一，老師講：「作品有成功也有失敗，無法期待結果如何，實際上來說是一種享受過程。」成果很好的例如展間的有件作品，是有貝殼的輪廓，很鮮明。為什麼會選擇志野釉作創作，請老師等一下跟我們分享。

老師本身是從事化學教育，為何突然有興趣從事陶藝？是跟化學還原變化有關嗎？還是有什麼樣的因緣際會？老師五十五歲開始學陶藝，六十二歲退休，在公務生涯平常都很忙碌很辛苦，怎樣在工作之餘能找到興趣？該如何從平常生活中去培養？我想這是我們很想要從老師的身上去吸收的，熱烈掌聲歡迎。

陳光國陶藝家從事陶藝工作的情形

▼陶藝家/陳光國：

謝謝各位，我家住這附近，所以來這也很近。剛才放的是我家的照片。我在教育界工作，當時想到人生若活到九十歲，六十歲的時就過了三分之二。退休後還有三十年要做什麼？很多人沒有思考到退休後要做什麼，不是說工作、興趣來把這段時間好好利用。我五十五歲時就想，我應該找一個藝術工作，可以全神投入。

教育界是比較封閉的社會，跟其他社會人士接觸較少。我從事陶藝工作後，台灣從北到南都有從事陶藝的朋友。後來我們入選台灣工藝之家，而台灣工藝不只包含陶藝，還包含皮雕、石雕、玉雕、扎染、金工等，因此朋友面更廣泛。所以我決定在 62 歲的時候退休，一般來說教書大概可以教到 65 歲，很少是早退休的。我想既然這方面工作有興趣就全神投入，便提早退休。

剛剛是我家工作室、展覽室和庭園。二樓展覽室是台灣工藝中心花錢整修的。工作室隔壁是住家，再隔壁是展覽室。

台灣工藝之家介紹

▼陶藝家/陳光國：

台灣工藝之家是文化部徵選出來，全台灣到到現在目前為止，有 147 位工藝工作者，台中市有 9 位。台灣工藝之家大多是在從事工藝行業，年資較長、且有一定程度的人。到目前為止舉行五屆的徵選，每兩年一次徵選。台灣工藝每一行都有，在屏東也有琉璃珠的施老師。也有做燈籠、皮雕等的工藝家。所有工藝項目包括在其中。後來成立台灣工藝之家協會，成員是由文化部徵選的台灣工藝之家的工藝家才有資格進入。

作品製作流程

▼陶藝家/陳光國：

我的作品大部分在柴窯裡面燒。作品進去到燒製要五天，而且燒製時火不能斷。所以燒柴窯大多是有個 8 到 10 人的團隊，每人負責 8 小時，從常溫到 1250 度左右，每人負責不同階段，總共大概要燒三、四天。時間大概是排窯一天，燒窯三、四天，燒完冷卻一個禮拜。過程大概是禮拜一排窯，禮拜二燒到禮拜五，到下禮拜五出窯。雖然燒柴窯很辛苦，但也很享受其過程。

柴燒像是體力勞動的工作，要不停投柴，讓火不能熄滅，還要控制火的大小、氧化還原，簡單說煙大，就是還原。柴投進去會產生還原作用，快燒光時會有氧化作用。志野釉很適合這種燒法，需要氧化還原不停地變化，所以變化較多。

巴塞隆納自助十一天

▼陶藝家/陳光國：

我最近到西班牙巴塞隆納自助十一天，要在八、九月前就開始訂，所以去年七、八月就開始訂機票，一般訂機票可以由易遊網訂，而比較便宜的是要轉機的機票。我們是訂從韓國轉機到巴塞隆納的票。第一天住仁川機場，這樣訂機票比較便宜，19,200 元左右。韓國仁川機場住的地方很近，六人訂三間雙人床，韓幣 99,000 元，台幣大約 2,700 元，非常便宜，也可以看一下韓國。

巴塞隆納距離韓國 11 小時左右，到巴塞隆納機場我們先訂了接機的九人車到市區街道，大約花 60 幾元歐元。在巴塞隆納訂了家庭式的房間，三個雙人房一客廳，且廚房設備周全，除了沒有碗筷以外，烘碗機、洗衣機、曬衣場及冰箱都有，七個晚上台幣 35,000 元一個晚上 5,000 元，很便宜。一下來走 2 分鐘就有地鐵可以坐，地鐵票價一人歐元 2.2，買 T70 可以坐七十次，60 歐元，平均一次不到 1 歐元。T70 票是可以大家一起坐。但 T70 不夠用，後來又買兩張 T10 的票，每一張要十歐元可以坐十次。在巴塞隆納地鐵交通很方便，不需要等。

自助旅行要先做功課，市區地圖等等的都要。所有景點都要門票。聖家堂成人票大約要新台幣 1,132 元，年紀大的 900 元左右，小孩不用錢。聖家堂六人就要台幣 5,000 元左右。每個景點都要門票，門票大約在 10 幾歐元以上，不是很便宜。台中市要發展觀光，這也是一個好方法。好的景點宣傳出來收門票，收門票不是沒有人是非常多。現場買票都是買不到的，要先買，因為有時間、人數限制。

一間房間，七個晚上台幣 35,000 元，一天 5,000 元，三個雙人房，所有設備都有，冰箱、微波爐等都有。吃的部分不貴，我們自己帶米和泡麵，其他都在當地買，蔬菜不比台灣貴，那邊的家樂福跟台灣的價格差不多。西班牙農業發達，一般食品店都不會很貴。草莓一盒很大，歐元 1 元很新鮮，台灣的話這樣要大約 200 元台幣。我們光買草莓就買了十五、六盒。我們是住定點，管理員見兩次，住和離開各見一次，中間不管你。管理員除這間以外還有五個這樣的房間。

行程是我們自己安排的。自助旅行可以自己安排，玩過後對當地會很了解。圖上這是聖家堂的外圍，外圍看不用錢。語言部份英文就可以應對了。聖家堂在 1882 年建，後來由高第接手，到死去都還未建好。聖家堂預計是高第冥誕一百年，2026 年左右才會建好。聖家堂經費並非財團、政府所出，是靠收門票維持，很多景點皆是靠收門票維持。

這是聖家堂外圍的禮品，我覺得歐洲在發展觀光的時候，紀念品做的非常好，把當地特色作為藝品賣，且價格也不貴。一方面有收入，也可以宣傳。台灣這方面比較缺少，只賣吃的、沒有文化性的產品，台中也沒有。

像這有聖家堂 LOGO 的鑰匙圈要歐元 4 元半，其他在路邊的大概 1 歐元。1 歐元的鑰匙圈 LOGO 都打巴塞隆納，只有聖家堂賣的才有聖家堂的 LOGO 所以比較貴，就是說一個在地文化要如何推廣。在路邊賣的藝品，有的是商店、攤販、生活比較不好的攤販。他們巴塞隆納的特色在於行人道在中間。地鐵上面是很寬的行人道，所以地鐵入口不像台中市建得很大，就只有一個小小入口。

高第的米拉之家，是他為一個商人所建的。參觀費用是歐元 42 元，白天晚上都可參觀。白天是 24 歐元，一樣都是要先訂。黑武士的頭盔便是仿高第這件作品。西班牙在推觀光景點很有規劃，像是米拉之家，一年參觀有四十萬人，收的錢 40% 是維護費，剩下的贊助青年基金，歐洲人很贊同，所以參觀人很多。

因為高第的建築想法跟其他人不太一樣，所以用垂線垂下來顛倒，就是他所有建築方式，且支撐力最好，不須夾層夾住，其他的建築作品也是都是利用這概念做的，不管高矮都是一樣。高第除了建築以外，家具也有設計。到歐洲去看時會發現歐洲鐵器做得非常好，例如鐵窗、鐵柱等。他們把那些概念做在小作品上面賣給觀光客。所以我覺得我們觀光缺少文化創意產業這塊，可以維持這些人的生計、推廣在地文化。

住在巴塞隆納後，到一個 Girona 古鎮玩。那邊買車票很有趣，五個人可以買團體票是 66 歐元，另外買單人是 22 歐元。這都是是事先不曉得的優惠。因為歐洲房子是石造所以每個地方都是幾百年。不像木造、水泥只能維持 5、60 年。歐洲紫藤很多，有些比樹還粗。一路經過歐洲城牆、大教堂還看到街頭藝人，聽說建鐵橋的是建艾菲爾鐵塔的同一個建築師艾菲爾所建。這趟旅行沒有導覽，都是要自己處理，早晚是在家吃，中午在外面吃，可以吃遍當地美食。

聖家堂，是花錢進去參觀，紀念品很多，磁磚式紀念品就是高第的作法樣式，裡面可以參觀，外面則是工程師繼續做，所有教堂

外面的雕刻都很漂亮。漂亮點在於光線大量用彩色玻璃透光照射。介紹當地的書本很多，但是是簡體字。我覺得台中市也缺介紹各地的書本。西班牙這方面有很多漂亮、不貴的旅遊介紹書，大約 200 多元一本。每個雕刻都有故事可以講。柱子則是利用樹的原理，一個樹幹出來樹枝可以支撐房子建築。高第除建築外連窗戶、門把都有不太一樣的設計。柱子上去撐開出來就像樹一樣，紀念品的部份把這概念弄成藝品下去賣。

音樂宮，一人要十幾歐元的門票費。西班牙伊比利火腿，最貴 100 克 19 歐元，豬養的方式不一樣，豬放山上養，吃橄欖，但一公頃只能養一隻豬。所以到當地就算貴也要多嘗試。

托薩海濱，西班牙北部約一百公里。每個觀光地點遊客都很多，除景點外，小禮品也很重要，豐富旅程。因為只看景點會比較枯燥，所有每到當地都有創意禮品。坐船繞一圈要 17 歐元，但當天風浪大我們沒去。沙子很漂亮都是貝殼沙。後來也有去米羅博物館。

桂爾公園，也是高第的作品，原本是作為社區建房，後來把產權賣給政府。這地方有點奇怪，前一天去買不到票，但八點以前進去不用錢，所以早早六點前往去看。最主要是這些磁磚材料，不是特地買的，是用陶瓷廠廢料去貼的，但貼磁磚師傅要有專門技術，是一片一片貼，要注意光線反光面，貼的師傅就像畫師一樣。原來建設社區在山丘上，路很陡，但架高後弄平，柱子可以把水蒐集起來到蓄水池，水可以再利用。

聖保羅醫院，參觀要四小時，我們沒有買票去，只在外圍參觀街景景色。去的時候把當地有名美食吃一吃。

最後一天回仁川機場，有看到櫻花。仁川本是個島，有些建築到 2023 年才會建好，所以有點髒亂。櫻花也是大概十、二十年左右。

▼主任秘書/黃銘暉：

非常感謝陳老師分享，從柴燒的陶作品，到 11 天西班牙旅程介紹分享。台中有比較文藝的像是光復興村、審計新村，但特色不像歐洲的那樣有特色，或是忠明國小的磁磚拼貼等等。像老師剛說的主體建物很有特色，該如何保存等等，很感謝老師這樣給我們這樣的知性之旅。不過老師，這樣花起來要多少錢？

▼陶藝家/陳光國：

機票一人 19,200 元。住的也不貴 3.5 萬，韓國兩晚 5,400 元，參觀的部分花比較多錢，大約 2 萬多元，所以 20 幾萬就夠了，很便宜。自己出去玩好處在於，可以蒐集很多在地資訊，對城市接觸較廣也會較為了解。了解該看什麼地方、學習哪裡。台灣小禮的部分較缺少紀念性，文創禮品較少，所以比較可惜。西班牙靠高第就很有賺頭，很多小禮品就靠高第。

同仁提問時間：

Q：請教老師燒陶的事情。陶藝的作品口徑大小都不太一樣，請問您是如何構思現在的作品？釉料的加入部分是如何？跟想像中應該會有點不同，這時當成品出來老師心態上面是？(研考會同仁/林建宏)

▼陶藝家/陳光國：

做陶的心態，是抱著退休生活心態，無經濟壓力。不須商業性創作。作品是單獨一件的作品，沒有重複。所以對自己的要求，是每件作品都要不一樣。先決條件是，要做不一樣的作品有哪些方法。做陶的話，因為要先成形，一方面，以型方面來做變化。另一方面，要上釉，關係到釉色的變化。再來是燒的方面，燒的變化。目前為止都上志野釉，因為要符合這個要求——每件都是單一且不一樣的。自己欣賞，不須迎合市場，只要自己喜歡即可。

▼主任秘書/黃銘暉：

Q：聽老師說光燒就要少燒到 1250°C，花三、四天，還要冷卻，請問老師成本會很高嗎？

目前國內燒窯自己無法在市區建窯，不是錢的問題，是場地問題。木柴有煙，所以一般市區不適合，跟汽油煙不一樣，柴燒煙是自然煙會使植物生長比較好。第一，建窯地點要人煙稀少，但交通要方便才好，所以條件很嚴苛。第二，建窯費用雖不多，但維護準備需要很多，建窯場大約一兩百萬，另外還要維護、準備木材。

▼陶藝家/陳光國：

木材行的廢料要用成同樣長短，因為較好放入窯中，要切好、排好、曬乾。一般個人工作室比較不好做，大多在窯場做，所以會有個團隊，不是一個人去燒的。所以土、釉選擇上很注意。一窯燒一次費用大約 4、5 萬費用，團隊去分攤，看作品量的多少來分攤費用。

Q：燒窯目前都是用廢料去用，對於木材種類會去挑選嗎？（研考會同仁/李佩霓）

日本大概是用赤松去燒，有分大柴、中柴、小柴。日本燒窯較制式，什麼溫度用什麼大小木柴。台灣不一樣，台灣用廢料，因為希望廢料再利用。木材材料用好的可以用相思樹或是松樹，松樹較貴且較少，比較少人用。細的材是用木材行的廢料，粗大的是用龍眼樹、荔枝樹，因為會定時修剪下來。（陶藝家/陳光國）

Q：您們會固定時間去燒窯，等待時間陶藝作品要如何保存？等待時間會有揮發的現象嗎？用不同木材有什麼不一樣嗎？還是說只要顧好溫度就好嗎？（研考會同仁/周家琳）

▼陶藝家/陳光國：

我們這團隊固定在水里蛇窯燒，一年三、四次，一次前後大約十天，其他個人工作室有電窯和瓦斯窯，除柴窯創作外，還會用電窯、瓦斯窯創作，會自己去調整用什麼材料燒，其他時間會用另外的土去做用電窯燒。木材說起來也很重要，固定木材較容易有固定效果，但現在受限於環境，希望以舊廢料來做，燒出所需要的效果。哪個階段要如何燒要氧化、要維持多久、溫度燒上去後在拉下來燒，用這方式把木材條件減少，用燒的方式和手法達到所需效果。

Q：陶的最重要是陶土，宜興的茶壺是因為宜興的土是很好的，老師選擇土的條件是？來源是？（研考會同仁/林建宏）

台灣陶土幾乎是進口，有東南亞、非洲、澳洲、日本等的，土進練土場練。我習慣買兩種土來自己配，因為若從陶瓷廠直接用，穩定度會不一樣，所以自己再來調配比較好。（陶藝家/陳光國）

Q：高第在城市行銷上有很多效益，若是您以行銷台中做出發，您會希望自己的作品如何呈現？（研考會同仁/陳靜宜）

▼陶藝家/陳光國：

以高第來說，第一，是型態。像高第繩子懸吊倒過來的方式，利用樹幹的方式來做支撐。第二，表面處理方式，像是高第的欄杆、門，鑄鐵工藝發達，那本身就是藝術品。很多小禮品都是用高第貼磁磚的方式去做。

▼主任秘書/黃銘暉：

今天很感謝陳光國老師，作品全國有名，也給我們很多啟示。年輕鍛鍊身體可以周遊列國。提早發現興趣可以生活陶冶，兩方面很重要。那我們一起拍個合照來當做結尾。謝謝各位今天的參與！

