

從陶藝創作找回自我 林時植

林育平 報導

2018/04/15

車水馬龍的新竹市中心主幹道旁，有著座落於鬧市中的靜謐之處——陶藝之林。由陶磚、鐵架、木頭三大元素建造出的藝術工作室，不僅緊密扣合林時植創作的主要媒材來源，亦將工藝與藝術融入索然的尋常生活中。

因應環境趨勢 渾然天成的陶藝之路

陶藝即陶瓷藝術，與中華民族之間的關聯性，最早可追溯至石器時代，直至明清，仍運用於民生器皿、建築原料、陪葬品等，擴及範圍上至王公貴族、下至平民百姓，與華夏民族間的文化關聯可謂密不可分。但隨著生產技術與製造工具的發達，陶瓷產業沒落，進而轉變成一種藝術，林時植則是「臺灣工藝之家」認證傳承陶藝技術和創作的代表人物之一。

林時植從小就展現出藝術天份，高中後立志未來要將藝術和職業結合，然而真正投入到陶藝的過程卻是相當曲折。高中就讀美工科，退伍後卻改選化工科，後來再從事原型雕塑；直到千禧年末正逢台灣經濟轉型、產業外移，他身陷於轉戰大陸或是根留台灣的兩難。身為家中獨子，再加上考量到大陸只求技術不求人才，因此決定留在台灣，並轉換跑道從零開始學習製作陶藝。

毫無陶瓷藝術經驗的林時植，胼手胝足地為自己新闢出陶藝創作之路。

(圖片來源 / 林育平攝)

陶土的取得容易以及未來的經濟轉型問題，成為了林時植職涯轉換的首要選擇。以媒介來說，相較於一般的木工、金工、玻璃材料需要用火或是工具製作，陶土只需取得土源再加水混合成泥，即可直接以手塑形，危險性較低也容易上手，若未來發展成觀光工廠，父母也放心讓小孩體驗陶土課程。有趣的是，決定從事陶藝時，林時植對於陶藝可說是一竅不通，卻破釜沉舟地砸資購買設備嘗試，一再地失敗後才開始翻閱各大陶藝雜誌，諮詢前輩的協助。「在這段嘗試錯誤的過程中，這些經驗都是別人得不到的養分。」如此大膽與空前的嘗試，讓林時植跳脫以往師徒制所既定的學習框架，將金屬、石塊、木料等其他媒材巧妙地與陶土結合，使得創作的作品如此別樹一幟。

順應自然 源源不絕的創作靈感

「天覆地載，物數號萬。」明代宋應星《天工開物》一書提到，宇宙天地容納萬物，而事之紛繁複雜便由此而生，強調天與人二者之間的配合與協調。談到創作靈感，許多藝術家都會以大自然為師，而林時植也不意外，其創作靈感多師法浩瀚宇宙。「為什麼我們生於地球上？後來發覺生命總會有茫然期，當你找到來地球上的目的與屬性，人生就會快樂。」陶藝創作對他來說是一種責任也是人生的目標，最重要的是林時植在裡面找到了快樂。

運用廢鐵結合陶土媒材，創作出魚和人臉的混合體，體現出人與環境問題密不可分的關係。(圖片來源 / 林育平攝)

從遍閱新竹各圖書館內的天文書籍，親身拍攝浩瀚宇宙的壯觀場景，再從中領悟人生哲理，轉而藉由陶藝展現出他的體悟與價值觀，其作品看似隨性，卻將理性

與藝術淋漓盡致地結合，散發出沉著與內斂的氣息。談到創作過程是否會有低潮期，林時植則表示：「反倒在全心全意完成一個作品後會有些失落感，因為那段時間是我的靈魂完全地注入在裡面。」直至下個作品產出前的空窗期，所產生的茫然讓他感到些許不知所措，但如同星星滅亡產生絢爛的爆炸，擴散成星雲塵埃，再慢慢聚合匯集成另一顆星，創作的種子是一點一滴的累積直至萌發，並循著宇宙間的循環法則源源不絕地創作下去。

低潮中成長 掩蓋不了的藝術家性格

藝術的作品一百個人裡可能會有一兩個人喜歡，但當牽扯到商業市場時，就必須讓一百個人裡最少有九十八人喜歡才能大賣。當初從事原型雕塑時，是由設計師畫好平面圖，再交由林時植按圖雕塑成立體，最後轉交給客戶，日復一日就窩在小小的工作室裡足不出戶，著實讓他面臨近三年快崩潰、無法接觸人群的狀態。這樣的作業模式類似代工，無法在考量商業市場的情況下，仍保有藝術家的獨特風格，不禁讓他反問自己：「我的人生一輩子就這樣嗎？」

從原型雕塑轉移到陶藝創作的過程，林時植給予自己一個五年的停損點，假若五年內從零開始學習陶藝無成，就和現實妥協、放棄藝術的夢想。「人生很長，五年其實僅佔一小部分，趁年輕時候追求夢想，機會較大也不留遺憾。」這五年裡林時植大量的創作陶藝，積極爭取曝光機會，不僅慢慢建立起口碑，亦將內心沉積已久的創作理念爆裂式地噴發出來，找回那原屬於藝術家性格的自我。

小小的工作室裡，大面積陳列擺放著許多平時創作的生活陶。（圖片來源 / 林育平攝）

「一般人可能會退縮，然而我非常享受低潮或瓶頸，那是一種對未來的展望和期待。」無論是創作或是學習的過程中，遇到瓶頸代表已經到達極限，越過瓶頸後便是更高的境界，相較於他人可能會深陷於痛苦或落寞中，林時植顯得越來越開

心。人生每個階段都會穿插低潮與困境，卻沒有任何一個階段是多餘的，歷經這些風霜滄桑後所得到的養分及體悟，都會使人生更加豐富。

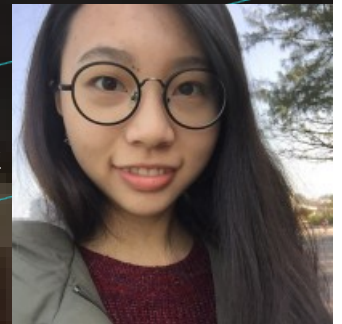
肩負責任 傳承後輩人才

除了本身致力於創作之外，近年來因得到臺灣工藝之家認可，林時植對於陶藝的傳承也有著極為深厚的使命感，在個人創作之餘，同時投身至陶藝教學，將經年累月積蓄的知識和創作觀念，傳授給後輩人才，也為台灣的工藝傳承種下發芽的種子。

興許如林時植老師所說，人生到地球上，冥冥之中都有安排，陶藝創作就是他的人生目標和責任，無論在人生的路途上將經歷多少曲折的道路，只要在低潮或困境中保持一顆單純且快樂的心，支流終將納入百川，成為生命中的養分。

記者 林育平

編輯 葉宜瑩