

李亮一紀念展

展覽手冊

The Memorial Exhibition of Leo Lee

李亮一紀念展

The Memorial Exhibition of Leo Lee

目錄

04 序文

什麼都不要／張清淵

06 展覽總論

08 專文

09 節錄：「走過一段泥土路」——李亮一的陶藝漣漪記事／姚克洪

23 用心看見李亮一／邱碧霞

25 作品欣賞

40 年表

序文

什麼都不要

1981 年中日現代陶藝展後的臺灣藝術社群裡，突然迸出了一個新生兒「陶藝」。一夕之間，有人嫌它長的畸形嫌棄，有人如獲至寶般的百般呵護。為了孵育它，正規美術與設計教育系統裡逐漸地編列了學習的課程，學院外更如雨後春筍般地推展。

李亮一老師從一位創作者轉身成為具有前瞻性的教育工作者，成立「天母陶藝工作室」（Tien Mou Ceramic workshop）。這是第一個在臺灣不以教授陶藝技術為主，強調以創作為核心的工作室。似於國外藝術村模式的工坊定期舉辦展演、示範講座、研討會、野外燻燒、樂燒、陶藝之旅等。構築出一個寓所來連結傳統與創新。成為飢渴新知的年輕陶藝工作者、國內外藝術家來臺交流的主要入口。如今在臺灣風格各異其趣眾多陶藝家（姚克洪、唐國樑、陳國能、何桂芳、蘇麗貞、邵婷如、王俊杰、劉美英、陳國輝等）與藝術家（蕭麗虹、陳正勳、白宗晉等）中，經由李亮一老師與天母陶藝工作室的激發，為臺灣在陶藝走入現代化的進程中建構出無法被忽視的動能。

即使過去近半個世紀的臺灣當代陶藝，運轉速度超乎想像的快，李亮一老師在他從美國回臺定居後，面對百花齊放的臺

灣陶藝仍舊充滿熱情與期待，每逢聚會總有說不完的興奮和對臺灣陶藝永遠的期待，深怕自己疏忽了擦身而過的下一個臺灣陶藝家，好比園丁手上的水壺，永遠在尋找失水的植物一般。

藝術可以艱深的拒人於千里；亦可平易近人的激勵人心。
教育可以高度功利的媚俗；亦可不計回報的奉獻。

李亮一老師不是筆者習陶之初的啟蒙者，而是筆者學習從創作者轉身為教育者最重要的老師，觀察李老師對有教無類的徹底實踐，是我在過去三十多年來，面對畸形的臺灣教育環境，梳理教學工作上低落情緒時的良藥。

李亮一老師一輩子，只要是為了臺灣陶藝的扎根與培育，他什麼都要。

李亮一老師一輩子，臺灣陶藝想給他的，他什麼都不要。

國立臺南藝術大學應用藝術研究所教授兼任所長 **張清淵**

展覽總論

李亮一 1943 年出生於臺北，國立臺灣藝術專科學校雕塑科畢業，自 1970 年向吳讓農學陶開啟一生陶緣。先後於 1981 年成立天母陶藝工作室、1994 年成立台北陶坊、1999 年成立八里工作室。李亮一作育英才無數，一生致力於陶藝教學，本展謹以紀念這位對臺灣陶藝發展貢獻深遠的先行者。

展覽企劃之初，本館已與李亮一老師接洽談妥，共同策劃與籌備此次個展。未料老師驟然離開，後由家屬與諸位老師、天母陶藝工作室、八里工作室的成員等，接續協助，方能完成此展覽。

本展覽延續李亮一老師對個展的期許，以創作與教學為主軸，呈現其精彩的藝術創作與致力一生的教學使命。陶藝創作以「造型原理」、「自然觀察」、「從寫實走向抽象寫意」三大方向切入，展現李亮一老師自然、活潑、與泥共舞的創作態度，探索泥土的無限可能性。展覽中除了陶瓷媒材外，亦展出不同材質的雕塑創作、數位版畫、速寫手稿等，呈現李亮一老師多元的創作面貌。在教學方面，李亮一老師從不私藏、傾囊相授，他將陶藝技法化繁為簡，以淺顯易懂的步驟、細緻的教學，讓大小朋友都能樂在其中，將陶瓷藝術帶入生活。

李亮一老師曾擔任本館陶瓷學院講師、諮詢委員及歷屆陶藝獎評審，對陶博館的推動與發展都有十分重大的貢獻；更在臺灣當代陶藝萌芽發展的時刻，李亮一老師以其高度的遠見與無私的奉獻精神，聚集帶領眾多對臺灣影響深遠的陶藝家，在臺灣陶藝美術史上寫下重要的篇章。這段思潮碰撞下蓬勃發展的年代，尚有待本館與其他學術機構持續深入研究與探索。

特別感謝師母李美美，與關文弘、姚克洪、陳麗敏、游忠平、邱碧霞等多位老師為本次展覽付出巨大心力，以及張清淵、楊文霓兩位老師百忙中提筆撰寫專文。本館舉辦「李亮一紀念展」，盼望透過其創作與教學的脈絡，帶領觀者一探這位將前瞻、創新思維注入臺灣陶藝界的先行者，表彰李亮一老師所留下精彩且永遠讓人感懷的印記。

專文

「李老師對陶藝界的貢獻和付出是我輩非常敬佩的推廣者。在四、五十年前陶藝拓荒的年代，他如一盞明燈，引導多人進入陶瓷工藝的個人式創作。」～ 楊文霓

節錄：走過一段泥土路

—— 李亮一的陶藝漣漪記事

姚克洪 / 撰

1943 年 12 月 26 日，李亮一出生於動盪的二戰時局，迎接他的是一個破碎的家庭。他的父親李德輝醫師被徵召參戰，成為太平洋戰爭的海上亡魂。從沒見過父親一面的李亮一，由祖母陳含目和姑姑們養育長大。浸染在虔誠基督教家庭，又是天生謙和的心性，養成他溫和體恤、誠實自律的性格，陪伴著他一路一生。

李亮一畢業於臺北延平中學，很有人緣。青少年時期也是他開始對藝術產生濃厚興趣的時期。曾先後跟隨張萬傳、陳德旺、李石樵、馬白水、李可梅等老師學習，持續至服役後終於如願以償進入國立藝專雕塑科。這時他已 24 歲，很自然地成為照顧年齡小他 5、6 歲同學的兄長，直至 1970 年畢業。從雕塑黑黏土到陶土，自此伴他一生。

國立藝專畢業後，李亮一進入臺北蘭州國中任教。此時他與新婚妻子李美美定居於臺北雙城街。這是一幢有著單邊、略顯狹窄的長樓梯間的三層公寓。這層二十餘坪的公寓是他的陶藝藝術生命的起點，故事也將延續直到他的晚年。

臺北「回歸線畫室」

1973 年，國立藝專美術科的戴璧吟退伍後，北上創立臺北「回歸線畫室」。莫逆之交的二人，戴璧吟和李亮一都有藝術熱情和使命感，因此當戴璧吟隻身北上，計畫成立臺北「回歸線畫室」時，李亮一毫不猶豫地讓出自己充當畫室的客廳給戴璧吟使用。

圖 1：工作中的李亮一，李美美提供

臺北「回歸線畫室」除了素描、水彩、人體模特兒、兒童繪畫等課程外，雕塑和試驗性質的陶藝，則是來自本行雕塑的李亮一於1970年向師大吳讓農教授學習陶藝後，在畫室添加電窯、轆轤等設備而開設。然而陶藝課並未開放招生，而僅作為畫室老師和助教間的試驗性目的地。臺北「回歸線畫室」除了戴璧吟和李亮一外，有數名助教，如李長發、姚克洪、黃麗穎、黃明川等人。

隨著越來越多的學生，木隔間臥室逐一被拆除，用以擴大教學空間。最終，李亮一覓屋另租，將整層房屋交給戴璧吟使用。

李亮一另外租屋居住的地點位於當時淡水線鐵道旁（今士林捷運站附近）。於此，他認識了同樣租屋的鄰居蔡曉芳。畢業於臺北工專的蔡曉芳在這個時間正醉心於陶瓷釉藥的研究。李亮一驚嘆於他在釉藥研究的呈現和潛力，乃力勸他自立工作室應該要有自己的窯爐設備，才能按照試驗需求去掌控窯溫，燒出與釉藥間相應的優秀作品。李亮一並將自己的轆轤轉送給蔡曉芳，這是後來開啟、成就一片事業「曉芳窯」的小故事，二人

圖 2：年輕時期的李亮一（中），李美美提供

的友誼也自此一生不渝。後來，「天母陶藝工作室」教授拉坏的師傅謝武忠就是「曉芳窯」的當家師傅。李亮一後期的「八里工作室」大瓦斯窯也是蔡曉芳的餽贈。

「陶珠工坊」

1970 年代，臺灣對外貿易起飛，禮品業欣欣向榮。臺灣唯一、每年僅二十多位國立藝專雕塑科的畢業學生出路多元，其中之一就是從事「原模」的雕製。優秀的原型師可以在小指甲大的木節土上雕塑出逼真寫實的臉型。李亮一的同學張孟龍更因此創業，自己成立禮品貿易公司。某日，張孟龍在知道李亮一做陶，就建議李亮一試試用陶土打樣，做一些珠串樣品，嘗試外銷訂單。李亮一憑著優秀的技巧和美感，在掌握西方民俗藝術的基本元素之餘，並沒有太以為意的製作了一些樣品，沒想到訂單竟然源源而來。此時，身負教職的李亮一遂於租屋處設立家庭工作坊，專事陶珠的製造。起初，自己的電窯容積有限，無法負荷大量訂單，只得將陶土珠子送至鶯歌，委託大窯代燒，每每日夜忙碌奔波。直到 1978 年間，陶珠事業穩定，李亮一決定離開教職，除了經營事業外，也想更有時間做自己喜愛的藝術創作。

1978 年頃，「陶珠工坊」的地點搬遷到臺北天母中山北路 754 巷，一幢生母林敬子名下的老舊洋式平房。這裡也是「天母陶藝工作室」尚未對外開放時期的地點。緣由是這樣的：1981 年由歷史博物館舉辦的「中日陶藝展」盛大展出。然而，日方參與展出的陶藝家作品均為當日日方的一時之選。但是，臺灣參

展的陶藝作品，在兩相對照之餘，顯得相形見绌。此一因當年國內沒有美術館，而以博物館空間展出藝術作品的大型展覽事件，在媒體和藝術雜誌間引發一片譁然的檢討聲浪。

李亮一在觀賞展覽之後，深深感慨，覺得必須有所作為，更思考著如何實現想法。他是一個行動派，覺得最直接的做法，就是先把搬遷到天母的「陶珠工坊」作為朋友相聚、談論藝術、以土會友的場所進一步開放，邀請藝術界朋友來參與創作。這個陶藝空間在開放之後，因無法和「陶珠工坊」相容混處，眼見工坊和陶藝空間各有其特性和需求，又正逢洋房面臨改建、必須搬遷的事實，1980年「陶珠工坊」和陶藝工作室雙雙搬遷到緊鄰的728巷，一幢五層雙併樓房的二樓和一樓，而作為陶藝工作室的一樓含前後院及地下室約有近百坪使用空間。

「天母陶藝工作室」

1981年「天母陶藝工作室」定名，正式對外開放招生。剛開始的設備只有幾張4x8尺的帆布面大工作桌，一臺真空練土機，兩臺拉坯機（後擴充改用六臺馬達安靜的日本日陶公司的拉坯機），一座原是雙城街「回歸線畫室」時期，隨著他創業具有紀念性的老電窯，一座陶藝工作室的核心設備，一立方米的瓦斯窯。然後，很迅速有效率的增添坯架，建立休閒交誼展示空間，建立釉藥系統和球模機及噴釉、上釉等系統設備。

圖3：1985年李亮一講習，李美美提供

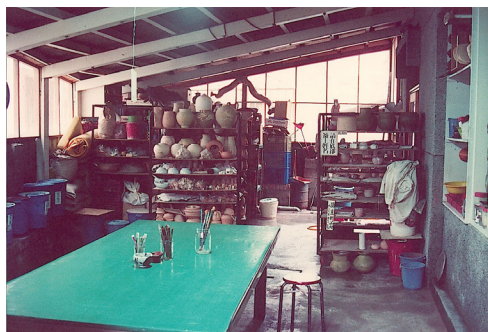

圖4：「天母陶藝工作室」上釉區，李美美提供

【上】圖 5：1985 年陳正勳講座，
李美美提供

【下】圖 6：「天母陶藝工作室」
圖書區，李美美提供

陶藝工作室的設備相較於繪畫工作室，雖然顯得複雜，但最為費心的關鍵，在於沒有經營模式的前例可循。更大的挑戰在於課程的設計安排，如何與軟體、活動和自由開放的精神互相結合和發展。這是一種一邊嘗試一邊修正的過程，要達到李亮一心中理想的開放精神和自由創作的目標，「天母陶藝工作室」的首位助手——姚克洪如此描述：「1980 年焦灼困頓的我，想做陶卻付不出學費。李老師簡單的說：『你幫忙整理工作室代替學費。』在看到我做多了活後，就塞了錢在我口袋，然後又說：『我看你這樣漂泊也不是辦法…。你來當我助手，住下來吧！你不是已經申請通過美新處的畫展嗎？好好準備作品吧！』」

隨後數年，在陶藝界裡各有所成的陳國能、唐國樑、杜輔仁、何桂芳姊妹、白宗晉等，陸陸續續的加入助手與助教的行列。王俊杰和劉美瑛在李老師赴美時期，是扛下工作室營運的最後一棒。竹圍工作室創辦人蕭麗虹如此說：「天母工作室不是我

圖 7：1984 年邱煥堂講座示範，李美美提供

第一個拜師學藝的地方，但我會說，我出身於天母工作室。」

「天母工作室」是一個簡單、開放心胸的場域。這樣的氛圍很自然地孕育出一種眼界寬廣的學習環境。在那壓抑與渴望的年代，回頭一想顯得如此珍貴，如此殊異。生性溫和善良的李老師說：「我讀書成績不好，但我從來不亂丟垃圾，不亂丟一張紙屑。」乾淨明亮的天母工作室，除了日常的維護外，有定期的清潔打蠟，自然地讓學員養成尊重他人，整理好個人工作器材和檯面，留給下一位使用者的習慣。幾乎二十四小時開放，提供自由選擇做陶的時段，更讓學員們逐漸形成各有特色風格的小團體。

這是一個臺灣現代陶藝萌發的縮影。回顧當年，在很短的時間內，一個陶藝網絡，一張陶藝地圖在成形。甫從西班牙學成歸國的陳正勳工作室、蕭麗虹工作室和來學陶後即創立個人工作室的郭雅眉等，都與天母工作室緊鄰在同一條巷子。而附近還有王美雲、郭淑莉兒童美術陶藝工作室、陶藝家馮盛光工作室、連寶猜工作室、藝術家的小木屋、浮生散記、天母陶舍等，此起彼落地形成一個陶藝網絡。

圖 8：1983 年日本陶藝之旅，李美美提供

直覺、前瞻

李亮一直覺而前瞻的在那個資訊侷限的年代，引進國際陶藝新思潮。滿架子的國外陶藝書籍、期刊和錄影帶，讓學生在窗明几淨、心神舒暢中閱讀與交流。1983 年，「天母陶藝工作室」舉辦日本陶藝之旅，訪問益子燒濱田庄司故居、京都清水寺陶瓷團地、雕刻之森、日本大阪陶瓷研究所及東京都上野美術館等地，這是臺灣首次的國外陶瓷之旅。

此段時期，陸陸續續，「天母陶藝工作室」舉辦了臺灣老陶窯巡禮、各地陶藝家參訪及野外露營柴燒活動。並邀請「中華陶藝」的翁國珍兄弟、北投「曉芳窯」謝武忠師傅前來教授拉坯技術。邀請日本陶藝家藤田修等人長期駐村。舉辦陶藝工作營和藝術講座，如加拿大陶藝家顏炬榮在臺灣首次的工作營。又如旅美陶藝家王盛辰駐村示範，傳授樂燒技術，引發往後臺灣普遍風行的樂燒潮。「天母陶藝工作室」自 1982 年起開始舉辦《醉陶展》於現代陶文化園、千巨畫廊、春之藝廊等地展出。1988 年的醉陶展《深掘之後》是李亮一旅居國外時期，由學員們自行籌辦，並編印作品專輯。

《陶藝技法 1.2.3》

《陶藝技法 1.2.3》專書的製作是一件歷經二年，從無到有，艱辛繁瑣的工作。李亮一指揮助手們，設計內容，分工撰文，分解各單項陶藝製作步驟、示範和攝影。他堅持在最大限度上以影像呈現製作一件陶藝的分解示範動作，認為這樣可以讓初學者更一目了然的學習。他這樣的看法也同時影響 1984 年，中

圖 9：《陶藝技法 1.2.3》封面

華電視台拍攝一系列陶藝家現身示範作陶影集的製作。該系列以各個陶藝家工作室和「天母陶藝工作室」為拍攝場景。

這本從近萬張攝影中整理挑選，由雄獅美術出版的《陶藝技法 1.2.3》專書，經過無數再版，直至 2023 年雄獅美術出版社結束營業，一直持續流通。天母陶藝工作室陶友的群組如此回憶：「關於《陶藝 1.2.3》，李梅齡是雄獅總編，是來談合作的負責人，攝影林日山的費用是雄獅出的。花那麼多時間，拍攝近萬張照片，這筆開銷不可能由工作室這邊付。七萬元買斷的製作費，在 2 年製作期間的雜支餐飲開銷上就花光了，製作細節也很繁雜。一開始我對雄獅提出的條件是持反對意見的！七萬元買斷、沒有版稅的條件很苛刻。但李老師要做！他說：『臺灣沒有這樣的書，很必要！』於是我們就做了。」

赴美

1985 年，李亮一終止陶珠事業，並將所有存貨賣給臺北波克公司。天母工作室則委由助手們接手經營管理，之後舉家赴美。首站落腳於加州的聖彼卓 (San Pedro) 港市，然後又搬遷至洛杉磯的艾爾蒙特 (El Monte)。1986 年，李亮一的母親突然於黃昏晚餐前的小睡中離世。他與父親、與母親之間的緣分竟然如此艱難，如此淡薄。然而，撇開傷痛和生活諸多適應問題。在艾

爾蒙提，他透過教會等網絡而逐步融入社群。

這時期，李亮一開始研究捏麵人技藝，結合他的雕塑造型素養，作為臺美人社群兒童美術班的教材。選擇捏麵人的傳統手藝作為教材，在他的內心，意圖很明確。就是他感受到臺美人文化根源的失落和需求。這個以煮熟的麵粉糰，染色為材料，做出來的小動物的研發，成為他後來回到陶藝，發展成一系列暱稱諾亞方舟的小動物群像。也是他後來回到臺灣，在「台北陶坊」和「八里工作室」的後期生涯，我們熟知的他的一塊生命拼圖。

「南加陶藝協會」

1985 到 1987 年間，李亮一先後進入加州州立 Long Beach 大學和加州州立 Fullerton 大學，進修陶藝和陶瓷雕塑。個性使然，很快的，他的家在周末休閒時光成為藝術和陶藝交流的聚會所。進而與江榮彰、許偉斌等人，一起成立「南加陶藝協會」，以陶會友，凝聚一群藝術愛好者。

1994 年，李亮一從夏威夷回到他結婚時的第一個居住處——臺北雙城街的老公寓。一切似乎回到原點，一切也從這個原點再出發。

「台北陶坊」和「中華民國陶藝協會」

李亮一在這一幢闊別多年的雙城街舊居創立「台北陶坊」。除了陶藝教學，也經營進口電窯、美國陶藝土料、釉藥和陶藝工具生意。一方面也積極參與歷經二十年，生機已形蔚然的臺灣陶藝生態。1994 年，李亮一擔任「中華民國陶藝學會」第一任及第二任理事長陳實涵、蔡榮祐的秘書長。他義務提供公寓的三樓，作為陶藝學會的辦公空間和陶藝畫廊，展出會員作品。先後舉辦陳實涵、劉鎮洲、吳明儀等多人的個展或聯展。也藉由《陶訊》紙上畫廊專欄介紹會員作品。

《陶訊》季刊，這本輕薄、發行量每期二千本，封面由攝影家翁清賢攝影，姚克洪編輯，美編陳麗敏設計的單套色刊物，結合泥土蘊含的樸素雅致，在陶藝推廣具有實質作用，亦曾由教育部相關單位遴選，參加歐洲德國出版展。同時，李亮一也委由時任「河洛半導體」公司的設計顧問姚克洪成立「台灣陶藝網」網站。這是有感於紙本印刷物發行量有限，普及率和經費、人事作業效率將會大量轉移至網路上。這也是在網際網路的浪

潮萌芽之初，思考如何在網路世界中電腦螢幕的純視覺窗口，展現陶藝手工漫長的歷史底蘊和時間感及面對電腦數位浪潮的變革牽引。在《陶訊》這本雜誌依然仰賴手工編印的時刻，正逢邁入數位攝影及電腦完稿紀元的興替點。

走入各地社群

隨著人事更迭，1998 年李亮一和泰半理監事成員離開「中華民國陶藝協會」。退下來之後，除了專心經營「台北陶坊」的教學與陶藝材料業務，他更廣泛的走入各地，將自己所學所知散播出去，這之於李亮一是一個明顯的轉折點。他四處走入各地，哪裡有陶藝活動需要有人參與、協助和教學，都可能看到他的身影。這段時期，他在私立大同大學兼任副教授，在臺北市立美術館、臺北市立文山社區大學、臺北縣立文化中心、鶯歌陶瓷博物館定期教授陶藝之外，也在各個陶藝組織、柴燒團體、暑期教師研習營中交流並傳授各種陶藝觀念與技法。

陶藝工具的改良和創新

李亮一的創意不僅限於藝術領域，也有不少針對陶藝工具的改良與創新。早在他成立「陶珠工坊」時，針對陶珠的燒製流程，從陶珠的上釉到窯燒珠架的發明，都讓整體作業簡化而有效率。在「台北陶坊」時期，著手改良陶藝木刀組，使其具有優美造型和人體工學的考慮。他設計各種幾何模板工具，讓想要以陶板製作出具硬邊現代感的作品變得簡單。他將傳統藥丸製造機改良成製造「陶球」，用以動物小偶的製作。他也改良泥

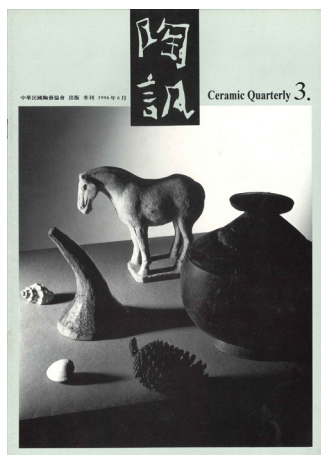

圖 10：陶訊 3，姚克洪提供

圖 11：李亮一研發工具：陶土切割器，李美提供

圖 12：李亮一攝於八里工作室，李美美提供

條陶管擠壓器……凡此種種改良的工具不少，而最讓人記憶的是三件一組的鋼網修坯工具，這是他完全自創的工具，可以做為拉坯作品的修坯刀，也可以用於不規則作品表面的整修，輕巧而實用。

「八里工作室」

1999 年前後，基於業務倉儲的需求，李亮一在新北市八里租用了一座百餘坪的倉庫。本質上是作為「台北陶坊」經營陶藝器材、陶土釉料的倉儲。隨著雙城街原址的逐步遷出，也作為他的「諾亞方舟」陶藝動物小偶的生產中心。多年摯友蔡曉芳餽贈的大瓦斯窯就安裝於此，足以提供大型雕塑類作品的燒製。然而市場消長，隨著陶藝器材業務的萎縮，維持八里倉庫的租用空間顯得不符經濟效益，李亮一開始在此開設陶藝班。加上陶藝界朋友在此製作大型作品，及場地與大瓦斯窯的租用，消長之間很順理成章的，這個倉儲逐步轉型為具有陶藝交流與教學的工作室。

更在因應財務與工作型態的調配考量，2011 年前後，「八里

工作室」轉變為分區由核心成員分租認養，成為一個愛陶、愛藝術的鬆散結構。

「八里工作室」來來去去的人很多，有來利用工作室的大瓦斯窯創作，也有眾多老學員協助工作室活動的參與，更有長期參與、分擔工作空間營運的成員。他們不限於陶藝創作，似乎是為了擁有一種自由的私密感。

陶藝的漣漪

由於李亮一在當代臺灣陶藝發展中，因他的天性和行事作風，產出一場場一圈圈與人往來的漣漪。不稍微描述那些漣漪的波紋，很多過往曾經發生的陶藝蹤跡很可能就此隱沒。並且透過這些對應，更可以讓我們更了解李亮一因那些漣漪而模糊的創作原貌。

陶藝教育

李亮一將紮實的藝術理念和技巧，依照造型原理，點線面的基礎發展成一系列基礎原型。這些簡化的原型可以隨著對象組合，套接出幾乎所有動物的形象。類似傳統捏麵人的表演示範，引發大人小孩興趣，寓教於樂中，其實隱含著實實在在的藝術種子。

李亮一這種從當代包浩斯藝術教育理念傳承，現代藝術教育基礎整理出來的教學法很重要，這是所謂的基本功！而且這種從學院走出來，以個人力量走入社群，主動散播，經常免費教授的作法絕無僅有，在旁人眼中簡直是個傻瓜。有學他這一套技術開班授徒者，眾多美勞教師從暑期進修課中學得，並應用於學童身上，在歡樂與無形中種下藝術造型的基礎觀念。看到別人因此獲益，李亮一就覺得快樂。

李亮一在教學之餘，不會要求學生一成不變的遵循那些步驟和技法。相反的，他鼓勵學生去發展、改變和創新。至於釉藥色彩，李亮一認為可以盡量使用釉藥製造業者的產品，就如同油

畫、水彩不需要自己去製造油彩。現代陶瓷工業的釉藥研究和製造，雖仍不及繪畫的廣度，但已經勘可應付當下陶瓷釉色的需求。李亮一說：「也許，我們一輩子都用不完那些現成的釉色。」

因此，李亮一的陶藝釉藥教學，完全著重於釉藥基本概念、基本結構的養成。其重點在於讓學生了解複雜釉藥背後的基礎結構，讓學生藉以掌握釉彩在窯燒中的變化運用。

「最後的房間」

李亮一在 2017 年遷居由小女兒怡穎為父母購置的居所。這個淡水新市鎮的新居實際使用空間僅十來坪。因為住家空間太小，乃於同一棟大樓租用一個空間作為工作室，這是李亮一私密的「最後的房間」。隨著身體有恙的歲月，開始經常進出醫院的他，沒有因為病痛和逐漸衰退的體力終止創作。即使住院依然半躺病床作畫，一出院就直接到他的私密房間埋首泥土，依然到處講學授課。2023 年 9 月 5 日，李亮一留下數目龐大的素描、水彩、金屬材質作品、手稿和六百餘件陶藝作品，留下他「最後的房間」裡等待他的桌面和「八里工作室」等著他的七堂雕塑課！

圖 13：最後的房間：淡水寬庭工作室

圖 14：李亮一，攝影家翁清賢拍攝

陶藝是什麼？近百年的現代陶藝史，啟蒙原因之一是來自西方赫賽「東方之旅」式的幻想與個人生活方式的追尋。一種沒有宣言，沒有雄辯的實踐。相較於既往主流藝術定義，現代陶藝具有明顯的工藝性質。而且就各地不同的傳統，呈現出各自的工藝技術和美感。隨著時間演遞，現代陶藝家一方面受當代主流藝術思潮的影響，一方面承接各自身處的傳統技藝和形式，在混融之間探求個人風格和時代意義，並在後現代的拼盤中溶解、形變、合體。李亮一一生的陶藝教育和創作，躬逢此時。含著理想主義信仰的榮光，外覆著類似世俗化運動、國民美學、美術課本式的表徵。這是臺灣現代陶藝萌芽與發展過程中，一段完整且真實的樣態，一種無可忽略的足跡。

用心看見李亮一

八里工作室 邱碧霞 / 撰

「很多藝術系的學生，離開學校就不畫畫了！」李老師為此每週在雙城街自家三樓，開放藝術家來畫人體寫生，邱煥堂老師就是當時的畫友之一，還有雕塑家王詩光、劉雪娥、曾倩如，他們也都是最早到八里工作室的成員。畫室維持二十多年，直到搬家至淡水才停課，李老師留下數萬張人體寫生手稿，也就是這樣的訓練下，老師做人體陶版充滿生命力，線條流暢美感無人能及！

老師小時候沒有父母兄妹相伴，他善良、樂觀、凡事都看真善美的那一面，將注意力寄情在大自然中，藝術創作可以讓他暢遊自在，他自訴清晨早起、夜晚難眠時都會拿起畫筆畫，勤勉毅力外人難以想像，在準備最後一次住院期前，他囑咐我買了平板立架，好能在病房有限的空間裡畫畫。

李老師 1970 年國立藝專雕塑科（第一屆）畢業，開始走向立體雕塑世界，一次中日聯展中他發現，臺灣陶瓷技術落後日本太多了，為了提昇臺灣陶瓷雕塑的水平成立「天母陶藝工作室」，廣發英雄帖邀請旅西班牙陳正勳陶藝家、旅美邱煥堂老師、多位日本陶瓷專家到天母工作室舉辦工作營、講座。

老師辭去穩定的教職，當時已有三位女兒家庭負擔大，工作室入不敷出收入微薄，師母擔負起陶珠工廠作業，接單生產出口外銷，以工廠收入補貼工作室的虧損，煮點心慰勞員工，師母無聲的在背後支持老師的理想。

李老師打破傳統拉坯注漿，制式成型的方式，以玩耍的方式探

索泥土的無限可能性，像個不受控頑皮的孩子，許多作品都顯現他的沒有設限態度，他將泥土壓、拉、延伸，利用凹、凸、質感肌理留下泥土的痕跡，拉扯中較薄的地方幾乎破裂，老師也不會用一點泥土補上，寧可破裂讓作品保有原始的痕跡，試著在創作中解離逃出現實的困頓，高明將殘缺與美結為一體。

成立「八里工作室」主要的原因，是李老師發現美國土收縮率低與穩定度極高，它能大幅提昇大型陶瓷雕塑作品的成功率，臺灣許多陶藝家因此受惠，他到八里租下這一百五十坪的工作室，也分享空間讓陶塑家在此創作，蔡曉芳老師贈送一個瓦斯窯感謝李老師當年的義助，兩人惺惺相惜感情深厚。

不同一般陶藝家，李老師自己所學公開透明分享給學生，各項工具、成型法、進口配方土、釉藥……，苦心研究的版型，全不藏私的交給學生，將步驟簡化詳細耐心講解給初學者，全心在陶瓷教育上，積極參與各個陶瓷學會，獲聘台灣陶瓷雕塑學會榮譽理事長，台灣陶瓷協會頒發終身成就獎肯定。

李老師罹癌後更珍惜有限的時間，馬不停蹄在化療後仍驅車前來「八里工作室」，病痛中要忍耐悶熱的天氣和不利的環境，持續準備雕塑班教材，老師在工作室的時間越來越多、越長，他耗盡所有的體力在教學上，作品也幾乎都是為教學所設計，他良善助人溫暖樂觀，同學們都說向老師學習的不僅是陶藝，還有他待人處事的仁慈，住院期間他還放心不下八里雕塑班的教學，竭盡心力奉獻一生，燃燒生命到最後一刻，為臺灣陶瓷雕塑藝術留下美好的一頁，我們懷念您，李老師！

作品欣賞

「任何的藝術，不論是音樂，美術，戲劇，文學，建築，庭園設計……等都是一種排列組合，只是它們所用的媒材各有所不同。如果你是一位藝術愛好者，你只要具備鑑賞能力就夠了。但是對一位藝術創作者而言，除了鑑賞力之外，還要具備創作能力，那就是創作的原理與原則。例如陶藝或雕塑的創作，其訣竅就在於利用光線的明暗，角度的變化，大小長短疏密的對比，線條的組合等技巧來設計造形，將生命注入泥土，以展現不同韻味。同樣道理，以音階的高低，音量的強弱，節奏的快慢所做的排列組合，那就是音樂創作了。」～ 李亮一

旋律

132X32X8cm，1982

陶

李亮一以雕塑為起點，在陶藝、繪畫 / 水彩、廟宇磚瓦浮雕和公共藝術領域都有所表現。陶藝教育以及活躍於各社群的表象，加上他對自己作品的去留不甚在意，其早期的創作，乃至天母陶藝工作室時期的陶藝作品，幾乎散失殆盡。

（姚克洪／撰）

造型原理發展系列

在以「陶藝器物」為核心的創作上，李亮一經常運用造型原理的「點、線、面」為架構來創作，或者將之延伸至幾何造型的變化，造就一種對比韻味的視覺效果。

李亮一在造型上追求一種平衡與變化的對比性，如高低、明暗、強弱、凹凸、厚重輕薄…。他似乎一被子本能的，幾近固執的，追求一種「內在的和諧性」。這種「和諧性」與他的處世行為和他結構化的陶藝教育，彼此互相混合交疊的意像，形成一種中學美術教科書般，理當如此的可預期感。

（姚克洪／撰）

六角缸 -07- 高廣口灰色釉

60X60X33cm , 2018

陶

幾何圖形陶片組合 -03

37X37X8cm , 2020

陶

小動物系列 -03

5X4X5cm

陶

自然觀察系列

在自然觀察中，李亮一畫水彩。以自然的花草、藤蔓、果實作陶塑。透過紮實的寫實技巧將那些自然景物元素，視覺結構性的剪裁、組合、轉移成陶塑作品。追求作品整體的「和諧感」依然是他理想的核心目標。但在這類作品上，觀眾會被他營造出來的優美生動的自然意象所吸引，「和諧感」就在那裡。

（姚克洪／撰）

彩釉花陶板 -20

27X28X1cm , 2009

陶

無光鐵灰色花陶板 -17

60X60X15cm , 2014

陶

從寫實走向抽象系列

李亮一從扎實的學院寫實訓練、人體雕塑出發，走向半抽象的寫意探討。泥土的質感、習性完全不同於平面繪畫和水墨書寫的特性那種瞬間、直接、明快的筆鋒。而充滿抗力、不同種類的泥土各有自己的性格，要順著一種泥土的土性，在陶板上藉由有機、變幻多端的人體形貌去表達腦海裏瞬息隱沒意象的訴求則相形困難。

（姚克洪／撰）

清

45X45X13cm，1998

陶

© 新北市立鶯歌陶瓷博物館典藏品

單色人體陶板 -31

45X45X12cm

陶

其他媒材系列

李亮一畫了無數人體素描和水彩，這幾乎是他賴以思考的核心習慣。除了陶藝創作之外，他在版畫領域也有所專研，少量的油畫作品，一些銅或不銹鋼材質翻鑄的雕塑作品，數件大型的公共藝術作品。

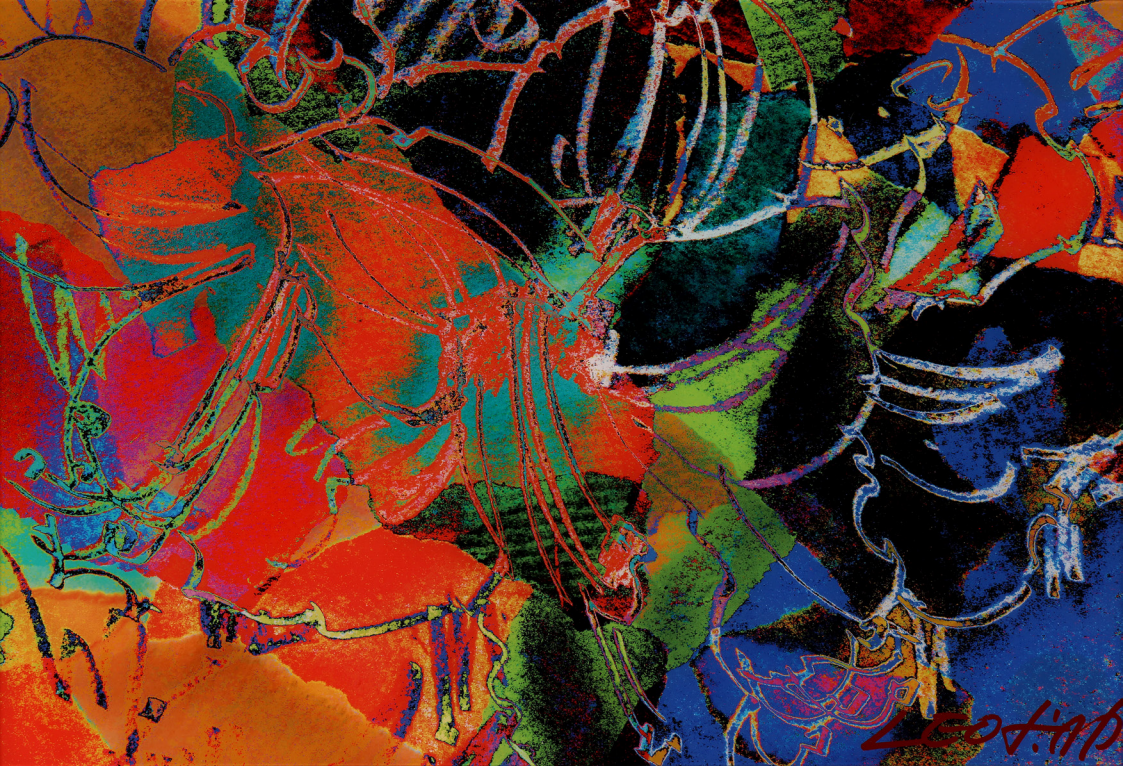
（姚克洪／撰）

雕塑 - 文字系列 -A

20X13X28cm，2012-2022

銅

數位版畫 -02

62.5X92.5X3cm , 2010

數位版畫

年表

李亮一（1943.12.26 — 2023.9.5）

- 1943 出生於臺北
- 1970 國立臺灣藝術專科學校畢業，向吳讓農學陶
- 1970 任教於臺北市立蘭州國民中學
- 1973 戴壁吟於李亮一住所成立台北「回歸線畫室」，共同教授素描、水彩、人體模特兒、兒童繪畫等課程
- 1978 辭去臺北市立蘭州國民中學教職
- 1978 於陶珠工坊設立「以陶會友」空間
- 1981 創立「天母陶藝工作室」
- 1983 獲國立臺灣藝術大學榮譽校友
- 1984 受邀參展「中日藝術家交流展」，台北市立美術館，臺北
- 1985 編著完成《陶藝技法 123》
- 1985 6 月，舉家遷居美國，並於加州州立 Long Beach 大學選修陶藝
- 1985 11 月，李亮一回國，並於「天母陶藝工作室」分享介紹加州 Long Beach 大學指導教授工作室及作品賞析，並示範所學陶藝新技法
- 1987 於美國加州州立 Fullerton 大學選修陶瓷雕塑
- 1988 受邀參展「中華民國當代陶瓷展——比利時、西德巡迴展」，行政院文化建設
- 1988 李亮一與江榮彰、許偉斌、楊平猶等人成立南加陶藝協會（美國南加州陶藝協會）
- 1990 夏威夷聯展，夏威夷東方藝術中心，美國
- 1991 「天母陶藝工作室」結束營業
- 1992 藝術家聯展，夏威夷東方藝術中心，美國
- 1993 一九七零大觀展，翡冷翠藝術中心，臺北，臺灣
- 1994 返回臺灣，並成立「台北陶坊」
- 1994 擔任「中華民國陶藝協會」秘書長
- 1995 陶朋舍個展，臺北，臺灣
- 1995 臺北縣立文化中心個展，臺北，臺灣
- 1998 辭去「中華民國陶藝協會」秘書長一職
- 1998 任教於私立大同大學擔任副教授
- 1999 於八里設立「台北陶坊」八里空間，逐步由倉儲及動物小陶偶生產中心轉變成陶藝工作室
- 1999 於文山社大開設陶藝班
- 2000 於台北市立美術館、臺北縣文化中心任教陶藝班課程

- 2002 公共藝術——陶藝浮雕，設置於國立臺北藝術大學
- 2006 策展「草山陶藝展」
- 2006 參展「國際版畫工作室交流展」，AP 版畫創作空間，臺灣
- 2007 「彩印繽紛版畫聯展」，新竹台積電藝廊，臺灣
- 2007 「國際版畫工作室交流展」，國父紀念館、台北德明藝廊，臺灣
- 2009 參展「臺灣雕塑百年大展」，台灣雕塑學會，國父紀念館，臺灣
- 2009 參展「形飛色舞：臺灣文創雕塑展」，台灣雕塑學會，國父紀念館，臺灣
- 2010 擔任「臺灣雕塑學會」理事長
- 2011 「我形我色：數位版畫個展」，高雄雅珞逸苑
- 2011 「版映藝豐華——創作版畫聯展」，臺北市勞工教育館藝文展示廳，臺灣
- 2011 八里空間轉型成會員認養的陶藝藝術工作室
- 2011 公共藝術——彩色玻璃，設置於國立臺灣藝術大學
- 2012 參展「雕塑與環境的對話」，台灣雕塑學會，淡江大學文錙藝術中心，臺灣
- 2012 「視覺的樂章：版畫及雕刻個展」，開南大學藝文中心，台灣
- 2013 參展「心象物象聯展」，臺灣雕塑協會，國父紀念館，臺灣
- 2013 公共藝術——彩色玻璃《快樂交響曲》、鋼製雕塑《龍門》，設置於南投縣集集鎮和平國小
- 2013 公共藝術——彩色玻璃《魚之歌》、《快樂頌》、《花之耀》，設置於林口區公所民眾服務中心
- 2014 「繽紛的大自然」李亮一、游忠平聯展，國父紀念館，臺灣
- 2015 公共藝術——彩色玻璃《花的故事·花之圓舞曲》，設置於新莊聯合辦公大樓
- 2016 參展「以慈化瓷：兩岸陶藝文化交流展」，高雄佛光山佛光緣美術館，臺灣
- 2017 參展「傳統與創新：台灣陶瓷雕塑協會聯展」，鶯歌陶瓷博物館，臺灣
- 2018 參展「台灣陶瓷雕塑學會聯展」，國父紀念館，臺灣
- 2018 參展「經典陶雕：當代名家聯展」，五穀文化村，苗栗，臺灣
- 2019 台灣陶藝學會會員大會，邀請李亮一於台中潭子大明高中專題演講與技法示範
- 2020 李亮一陶藝技法研習課，南投縣陶藝學會，親手窯，南投，臺灣
- 2023 參展「台灣陶瓷雕塑協會聯展」五穀文化村，苗栗，臺灣
- 2023 八里工作室結束
- 2023 辭世

李亮一紀念展

The Memorial Exhibition of Leo Lee

發行機關：新北市立鶯歌陶瓷博物館

發行人：張啟文

編輯委員：姜芝妍、林青梅、程文宏、葉玫霖

展覽編輯：張郁華

校稿：謝采容、白逸文、張仁馨

美術設計：摩久設計有限公司

展示設計：△光工作室

攝影：如光美學空間有限公司

圖片版權：李美美、新北市立鶯歌陶瓷博物館

出版者：新北市立鶯歌陶瓷博物館

地址：239218 新北市鶯歌區文化路 200 號

發行日期：2024 年 11 月

電話：886-2-8677-2727

傳真：886-2-8677-4104

網址：www.ceramics.ntpc.gov.tw

主辦單位 Organizers

承辦單位 Executive Organizer

