

陶與花～一個陶藝家的美學精神

陳啟南

我是個陶藝工作者，整天與土為伍；在未成為陶藝園丁之前，是個電子工程師，整天與電子、電路、電腦形影不離；在未成為工程師之前，有一段很長的學生生涯；在未成為學生之前，是個鄉下的渾小子，整天從村前玩到村後，在泥裡爬，在地上滾，只有在吃飯睡覺的時間才看得到在家裡。也許就是童年的這一段，使我在大自然中得到很多樂趣。當學生時不專心想當畫家；當工程師時不專心想當藝術家；最後做陶也不專心，還“插花”學插花。回首來時路，得到的結論是：想再回到大地母親的懷抱中，回味那濃濃的“奶香”。

花是大自然的精華，陶是大地的幻化，當用自己親手做的陶搭配自然的花草，呈現出來的面目，有部份是童年片段的重現，好像又回到「採花溪畔香滿懷，葉落魚驚起水花」的情境。我是幸運的，能同時享受雙份的感覺，這是我的陶花緣起。

習花過程

嚴格說來，我的插花沒有師承，早期曾學過幾個月，但很快的，發覺不喜歡那種刻板的學習方式，此後就以自我學習為主。我習花的管道主要有三：

1．基本美學的應用

所有美的東西，都有一定的規則，不管是平面的、立體的、具象的、抽象的，都能納入這些美學原理的範疇。問題是規則是死的，要活用到得心應手而不失原意，則需要多看，多操作，多體會。我作陶的歷程，對這一部份有直接而深遠的影響。

2．從大自然中學習

這是最主要的學習途徑：從大自然的蜘蛛馬跡中，印證美學原理，以觀察自然，效法自然的方式，啟發內心幽微處的疑惑。所以說「最高明的師父在大自然中」，誠是不假。老子：「人法地，地法天，天法道，道法自然」。同樣的花，古人看花而悟出插花的原理，我們也能因看花而貼近其真意，這是我所堅信的。

3．從各流派中學習

插花的各門各派中，各有其優缺點，取我所需，去我所疑，心明就好，不必論其好壞對錯。

插花心得

以下是多年來插花實踐的心得，限於篇幅，僅列舉大綱，有如野人獻曝，請諸先進指正：

1. 形——造形、構圖——美感的表達

插花要先看環境，次挑花器，再決定花材。花、器、境、情要整體考量，才不會「見樹不見林」。

- A. 環境、台座、背景：附合整個大環境所需情境或造形或構圖的感覺。
- B. 花器、花形：整盆花的感覺，與花器搭配後的整體造形。
- C. 花材形狀（花、葉、枝、果、根）：單枝的形，互動後的形。
- D. 點、線、面、體：切割空間後，產生的形，要與大環境相融合。
- E. 方（位置）、向（角度）變換：插花是立體藝術，要能八面欣賞。
- F. 順性構成：順花之性，順器之性，順己之性，順自然之性。

2. 色——顏色、光影——感覺的表達

- A. 與大環境和台座的調和：基本氣氛的產生。
- B. 與花器的調和：主調的營造。
- C. 塊面的形成：相同的顏色，產生視覺的塊面。
- D. 點線的承接：點線之間，產生視覺力量的流動。
- E. 對比的營造：對比產生視覺力量的衝激和加強。
- F. 光源種類與光的方向：因光線產生顏色和影子的視差，不同的光源和角度，產生不同的視覺效果。

3. 韻——流暢、呼應——動感的表達

- A. 音樂性：視覺和感覺的流動感，如旋律般的律動，吸引觀者的目光。
- B. 建築性：高低起伏，產生變化，變化中蘊含生機，達到動態的平衡。
- C. 互動性：有互動產生活力，蘊藏想像空間。
- D. 呼應：有呼有應產生訊息的傳遞。
- E. 類聚：相同（類似）顏色或形狀產生類聚。
- F. 特徵：相同特徵產生相同聯想。
- G. 感覺：相同感覺產生相同情境。

4. 體——空間、塊面——空間感的表達

- A. 空間的布局：造形後的空間分割，宜簡潔而有力。
- B. 虛實相生，有無相成：實空間和虛空間及想像空間。
- C. 塊面的聯想空間：空間相互間的互動關係。
- D. 質、量、位置的感覺空間：質感、量感，經配置後產生的感覺。

形外之外

形內、形外只有兩種，形外之外卻有無數種。

1. 形內

這裡的“形內”指實際佔有空間的實體，就插花而言，插花的“形內”包括花材、花器、花插好後整體的實體部分，即上文插花心得所述形、色、韻、體的實空間。

2. 形外

“形外”指點、線、面等實體切割空間後，所產生的虛空間。“形內”與“形外”，一實一虛組成視覺空間。

3. 形外之外

“形外之外”指視覺之外的感覺空間，是因插花而激起的聯想所啟發的空間。這種啟發變成一種類推，可以應用到任何事物上，使“形”之象得以不朽，因其類推無有止境。“形”有限卻是無限的寬廣，因為我們看到由“形”所散發的精神，在“形外之外”無限的擴張。

插花必須有好的質“形內”，才能在“形內”與“形外”的交切中劃出最美的空間，進而求形外之外的推衍。就如我們在求身內完整之餘，也必須在與紅塵的交切中，展現身內與身外完美的交融，這樣才能看到自己身外之外，以及別人身外之外的內涵。

插花的條理，依“形外之外”的推衍，可及於一切的作為，如面對自己、家人、朋友，以至於為人處世。如果插花僅止於消耗一把花材，則其內涵僅止於對插花技術的追求；如果限於空間的佈局及直接意象的追求，則其內涵便囿於藝術條理的辯證；唯求形外之外的領悟，才能法天地之常理，行於一枝一葉間，一言一行間，一事一物間，一分一秒間。至此，花已不是花，更像是自己的幻化；自己也不是自己，更像枯枝殘葉或盆中不起眼的小花。

花藝與花器

1. 適時適地，互成一體

不同的時機，需要不同的花器和花藝，去襯托當時的需要。譬如喜慶的場合、祭祀的場合、莊嚴的場合、雅靜的場合、獨立的場合，所用的花與器都應不同。因此，花器與花藝不是哪個重要的問題，而是能否互相配合，將當下的情境烘托得淋漓盡致的問題，如果違背了這個大原則，那麼再好的花藝或花器，都不能算是好的表現。

2. 相互了解，彼此尊重

插花是一種意境的表現，對花器的選擇，要好像對花材的選擇一般的慎重其事，花藝家對花器的認知，要如對花材的認知一樣的清清楚楚，才能表達整盆花於完美；花器創作者也要對花藝與花材有所了解，才能做出適合表現的花器。唯有相互了解，才能各取所需；唯有彼此尊重，才能成爲一體。

3. 陶與花

說到花器，很自然的就會聯想到陶器，雖然插花的花器不見得一定要用陶器，但自古以來，陶器就是最貼切的花器，其原因有三：

A. 相襯：陶器由土燒製而成，花由土孕育而來，其源頭相通，而陶器相較於其它材質，有渾厚樸拙的特性，相襯於花的麗雅，能相得而益彰。

B. 相就：陶土的成形方式，釉色或胎土的顏色千變萬化，花的姿態也千變萬

化，以陶土造形的活性，相就於花自然生態的活性，這是其它材質無法相較的。

C. 相通：以土性的自然，相通於花性的自然。

好花器的條件

以一個陶器的製作者和一個愛花人的角度看，我覺得一只好的花器，必需符合以下的特點：

1. 勿喧賓奪主

花器即花之大地，大地以無華而孕萬物，花器以無華而顯花性，故花之釉色或土色，不宜太華麗，以免與花相爭，落得兩敗俱傷。釉以無光或平光為主，以免光芒太露；器色以近自然色為原則，以免突兀。花器之造形以不礙花的伸展為原則。

2. 宜表現材質的特質

敢於發揮陶土材質的質感，在粗獷中不粗糙，細緻中不拘泥，傳統中不呆板，創新中不盲亂。

3. 要有時代精神

能以古器插花，誠是賞心樂事，如果沒有，也不必強求。仿古花器，雖解一時思古之情，但我們究竟是生活在二十一世紀，與古“情”可相通，“境”終是不同，以往馬鳴蕭蕭行道遲遲，現在是飛機捷運行色匆匆，生活特性，相去甚遠，以古入今，不見得合時。同時，器形也是跟著時代在改變，試想如果宋朝還留戀著唐三彩，那麼還會有宋瓷的光輝嗎？因此，一只好的花器，要包含當代的特色，也就是說，要創新，不要一味的摹仿因循。

4. 花器要能善待花

植物雖然不能言語，但它們也是生命的一種形態。插花要先惜花，珍惜它們的奉獻，善待這些花材，讓它們生命的最後一程，作最好的呈現。花器必須提供安全舒適的環境，讓花材「含笑歸土」。