

以玩心捏塑生活

台灣藝術家——葉怡利

文 | 國際智家

在忙碌的都市節奏中，我們是否弄丟了那份「純粹想玩」的勇氣？台灣藝術家葉怡利，用捏塑陶瓷的指尖溫度，結合大眾文化中的繽紛符號，建構出一個跨越時空的遊樂場。這次人文聚落邀請你放下成年人的武裝，進入一場名為「創造」的遊戲。

時間的魔法：當陶藝遇上塑膠玩具

走進展場，視覺先被一種意想不到的新鮮感所療癒。你會看見手工捏塑、經由火候與時間反覆淬鍊的陶瓷，與來自工業生產線、繽紛且可被大量複製的塑膠玩具，共同出現在一件作品上。一個承載著泥土的厚重與歷史的悠久，一個象徵著現代生活的輕盈與快速，這兩種看似對比鮮明的材質，在葉怡利手中就像是一對跨越時空的忘年之交，並置於同一個畫面中，形成耐人尋味的張力。

在作品《仕馬難追》與《京都物語》中，這場時間遊戲展現得尤其鮮明。這是她於 2023 年在日本滋賀縣陶藝之森駐村期間的作品。當時，她穿梭於當地跳蚤市場尋找靈感，並將那些年代不詳、帶著前人生活痕跡的陶瓷老件，作為構圖的起點，再放入樂高小人或卡通角色，讓陶瓷的沉穩包容塑膠的俏皮，也讓歷史的厚度與工業製品的日常彼此交融。

上圖 | 《仕馬難追》2025 | 53 x 53 x D8.5 cm

左圖 | 《京都物語》2025 | 48 x 48 x D9 cm

因物造景：讓收集來的記憶住進作品裡

葉怡利的創作，常常始於與物件的相遇。她習慣先收集那些吸引她目光的物件，再循著它們的形貌、氣質與故事，慢慢發展出作品的樣貌。

對她而言，那些在旅行中、日常生活裡收集而來的玩具與現成物，本身就帶著各自的性格與故事。她先為它們在腦海中構思一個合適的時空，再動手捏塑出承載故事的場景，這就像為每一件小物打造一座專屬的微型世界，讓它們真正「住」進她的雕塑之中。每一件作品都像是一個微小的生態系，收藏著藝術家對生活的觀察，也安放著她在不同時空中拾得的記憶。

Creating is Playing

對葉怡利而言，藝術創作是一場充滿隨機性的冒險。你是否也有過那樣的時刻？原本只是隨意翻看舊物，卻因為一個細節停下來，讓想法慢慢延伸；或是在日常之中，某個熟悉的畫面忽然與記憶交會，讓平常的片刻，多了一點不同的感受。

這些看似微小的停頓，其實正是她面對創作時的狀態。創作不一定始於宏大的命題，也許只是因為「這個零件好像有點好玩」，或是「那個顏色碰在一起很可愛」，當雙手先動起來，思考便會隨之展開，邏輯也在過程中慢慢成形。

這種帶著玩心的節奏，正是她此次在愛上藝廊展出《漂移 Drifting: Creating is Playing》的核心。對她來說，創作是一場在未知之中不斷發現驚喜的遊戲。

圖 | 《翠蒂度假中》2023 |
21 x 21 x H19.5 cm

圖 | 《狸貓與松》2023 |
35 x 33 x D9 cm

藝術的入口，是我們都曾擁有的童心

有些藝術作品會讓人感到距離，深怕看不懂，但葉怡利的作品卻擁有一種魔力，讓你不自覺地想靠近。塑膠玩具在這裡扮演了一個親切的入口，當你在作品中驚喜地發現熟悉的樂高小人，或是兒時曾深深著迷的卡通形象時，那些關於童年的記憶與情感，往往會在瞬間被喚醒。

這正是藝術家溫柔之處。她以大眾熟悉的文化符號作為橋樑，引領觀者進入她的世界，也許你會因為一個角色而駐足，視線隨之滑向陶瓷中細膩的山水景物，開始留意釉色的流動、泥土的紋理。故事，就在目光流轉之間慢慢展開，觀者帶著熟悉感走進作品，再帶著自己的想像離開，而作品也因此每一次注視中，獲得新的生命。

左圖 | 《A23a 02_川普 & 企鵝》2025 |
51 x 38.5 x H54 cm

下圖 | 《最後冰山 2024_05》2024 |
14 x 12 x H24 cm

身體是畫筆，城市是畫布

在葉怡利的創作宇宙裡，「玩」不只是一種方法，更是一種觀看世界的方式。她在大學與研究所皆以陶瓷創作為主修。畢業後，她曾前往紐約駐村半年，在那段時光裡接觸到即興表演與當代舞蹈，深刻感受到身體所蘊含的創造能量。這段經驗讓她意識到，身體本身就是一種創作媒介，於是，她的創作從工作室延伸到街頭，透過裝扮，她化為怪獸、仙女或各種想像角色，出現在熙來攘往的地鐵站與城市廣場。

掃描觀看《春雪》

以玩心捏塑生活

35

2005 年的作品《春雪》，便是在韓國駐村期間發展出的行為實踐，她身著純白如雪的服裝，在寒冬中搭乘地鐵出發，在廣場於人群之間展開一場流動的行為藝術。

從移動、通勤到與路人的即興互動，整個過程本身就是一件作品。她讓藝術不再只是靜置於美術館之中，而是真正走入城市，與日常生活發生碰撞。

在重複的日常裡，練習看見驚喜

對葉怡利來說，創作的熱忱，來自於是否仍願意對生活保持好奇。當我們逐漸習慣兩點一線的日常，感官也容易變得遲鈍，但藝術家透過作品提醒我們，即使生活看似重複，只要願意重新感受，像孩子一樣去玩，就會發現那些平常容易忽略的小細節，其實一直都在閃閃發亮。

生活未必需要不斷翻新，當我們願意在熟悉的日子裡停留片刻，細細感受那些看似不起眼的差異，便能重新發現世界的趣味，也讓日常持續流動著溫暖與驚喜。i.vie