

印度现代陶艺运动的起源与发展

麦德赫·森(印度)

1982—1986我在德里艺术学院雕塑系学习时开始进入陶瓷的世界。那是我的第三个学期，陶瓷作为辅助课程首次进入了教学。在这之前我已经非常喜欢粘土和拉坯机了，我爱上了陶瓷，开始了漫长的陶艺之旅……

我愿意和大家分享我所经历和见证的现代陶艺运动在印度的诞生和发展，值得特别提到几位为印度现代陶艺做出贡献的陶艺家。

尽管像其它拥有古代文明的国家一样，印度有很长的制陶历史，但是，现代的陶艺工作室在印度的出现是近来的事。根据印度神话，“造物主梵天”在制陶的轮子上塑造了地球。从用陶罐装水让水在炎热的气候中保持较低的温度，到制作在宗教仪式上奉献给神灵的供品，传统的陶工制作的实用品和宗教信仰的仪式上的供品都与社会密切相关，从村庄到市镇和城市，直到今天还是如此。

在过去的日子，根植于家族传统的陶工们在陶器制作上发展了无限的技巧，但是没能像中国、日本、韩国那样自然地发展过渡到上釉的陶器。一种可能的解释是，因为无釉的陶器容易循环利用，出于卫生的原因，人们愿意使用新制作的餐具。寻常百姓也消费的起。

随着伊斯兰统治在印度的出现，波斯人和土耳其人上釉的陶器在印度形成了影响。在今天印度北部的一些地区还可以见到源自这种传统的上釉的瓷砖，蓝色和白色的埃及粘贴和低温的铅-硼砂釉的陶器。

随后，大英帝国统治了印度，英国商业陶瓷和现代日本的陶瓷在印度深受欢迎。上世纪末印度还在建设这样的商业陶瓷生产厂。这导致了印度传统制陶业的衰落。传统陶工无法面对挑战，无法满足快速变化的社会需求，只能面对快速萎缩的市场，生产一些特定类型的陶器。

为了复兴和复原印度传统制陶业，在圣雄甘地的独立自由运动前和印度独立后，人们做了很多尝试。尽管这些努力导致了一些小型陶瓷工业的成长，但是到目前为止还没有什么实质性的变化。

最早的制陶中心之一是在叫做库尔加的地方，距离首都德里约100公里。那里的人们仍然在努力挣扎制作实用的和功能的陶器，如瓷砖等。由于缺少支持，库尔加已经关闭了很多窑炉。“孟加拉陶业”，最老的和曾经非常成功的小规模工业化陶瓷厂也被迫关闭了。“海特卡瑞陶业”，另一个非常重要的小规模的陶瓷厂也像许多其它的工厂那样因为缺少支持和帮助而无法存续。

与此同时，几位了解西方工作室陶艺的艺术家发动了这一运动。尽管缺少设备和资源，他们面对所有的冲突进行着分散的，各自为战的争斗。他们的贡献导致了今天的印度现代工作室陶艺。

萨达尔·古尔恰兰·辛格

萨达尔·古尔恰兰·辛格被认为是印度陶业的先驱和印度陶业之父。他1922年在日本举办了个人展，并且在日本获得了陶瓷的学位证书。在日本他与传奇人物像伯纳德·里奇、滨田庄司、K Tominoto等人接触。回到印度后他在德里的一家陶瓷厂工作，但是他始终没有停止制作自己的作品。1925-1926他接到了为当时的中央立法议会，现在的印度国会制作手绘波斯款式的瓷砖的任务。1951他创建了“德里蓝色陶业”，生产使用陶瓷和装饰用的瓷砖和格栅。德里和其它一些地方的许多建筑用的是他生产的装饰物。

直到1954年他才在孟买举办了个人展。他的儿子曼斯姆然·辛格，被大家称作小辛格，1961年进入德里蓝色陶业。小辛格在英国受的教育，与伯纳德·里奇和乔特瑞·怀汀一起工作。在印度他的学生里既有职业的陶工，也有爱好者和孩子。父子俩都对工作室陶艺在印度的传播作出了巨大的贡献。他们在印度喜马拉雅山脉北部的田园格拉山谷也有自己的工作室。德里蓝色陶业为印度有抱负的工作室陶工提供发展的平台，在印度举办最大型的陶瓷展览和最大规模的制做工场。

艾勒·乔杜里

在印度西部，与辛格同时期的艾勒·乔杜里受到鼓舞后加入了巴罗达女子大学新设立的陶瓷系。在此之前她在印度西孟加拉罗宾德拉纳特·泰戈尔的著名大学获得了绘画学位证书。

面对所有的困难，除了决心和努力工作外几乎一无所有的极具天赋的艾勒·乔杜里义无反顾地投入到陶艺世界中。她从工业用的化学书中发现了氧化物和着色剂。当刚结束了英国的学习回国的巴沙波·库马尔·巴鲁亚先生加入到学院时工作取得了突破。除了方法和技术，他还打开了艺术陶瓷的大门。他的学生们知道了伯纳德·里奇、滨田庄司、露西·理惠和其他一些颇具影响的人。在他的领导下陶瓷系得到了很大的发展。其他的老师如库姆德·帕特尔先生、纳瑞·甘地先生和彭靖惠·海特女士也作出了很多贡献。

彭靖惠·海特

先在巴罗达女子大学学习雕塑，后来到美国纽约的布鲁克林博物馆艺术学校学陶艺。她作为讲师加入了巴罗达女子大学的陶瓷系，直到今天还在教学。她是最受尊重和爱戴的教师之一。

她为印度石化公司的计算机大楼制作了两幅大型壁画。

莱特卡拉学会的艺术家工作室（加希）

70年代初，艾勒·查德胡里与她著名的雕塑家丈夫萨克合·查德胡里一起到了新德里。1976年他们夫妇帮助建立了莱特卡拉学会的艺术家工作室（加希）

这是一个团体工作室，画家、雕塑家、平面设计师、陶艺家聚集在这里，一起工作分享资源，如材料和设备。工作室有一只高温窑炉一台粘土拌合机。这是印度北部印度陶瓷的转折点。今天印度许多著名的陶艺家在这个团体工作室认识到自己的理想和抱负。

1986年我从雕塑专业毕业后极其幸运地被这个工作室接受了。我得到了与印度陶艺界的中坚分子，如艾勒·乔杜里、P.R 达罗兹、高瑞·克浩斯拉、巴尼·德罗伊、克莉斯汀·迈克尔、拉克纳·帕拉舍、莱克哈·布哈盖特、马尼莎·巴塔恰亚和吉娜·古普塔一起工作的机会。

上面提到的陶艺家现在（2010年）都找到了各自的风格，在印度和国际上的陶艺界确立了自己的位置。这是印度新时期的陶艺运动。我们都拥有各自独特的风格，可以自由地发展和实践。

现在对陶艺的认识遍布印度，陶艺展越来越普及。大的美术馆和画廊开始接触陶艺家，为他们举办个人展和联合展。由于印度经济的崛起，在德里人们开始热爱工作室陶艺。人们愿意投资艺术品。商业代理人开始追逐个体艺术家。公司采购陶艺作品作为公司的礼品。工作室陶艺作品成为许多富裕家庭的时髦陈列物。

学校和学院开始将陶瓷课程写入教学大纲。陶艺工场和示范获得了很大的追捧。如果没有全印度资深艺术家的不懈努力，这一切是不可能实现的。

感谢互联网，世界，包括我们自己成为了一个地球村。我们可以非常容易地获得外面陶艺界的信息和知识。

带着这个工作室的精神，许多资深艺术家离开了这个工作室，在各自的工作室为年轻的一代提供更多的机会。

雷·米克

1970年，雷·米克和黛博拉·史密斯在印度南部的本地治里创建了金桥陶业公司。既是陶瓷生产中心，又是一所教学的学院。公司的名字成为了本地治里市的同义词。

这是一个非常重要的中心，因为在当时她为印度提供了最好的陶瓷。金桥陶业公司为我们提供可以消费得起的功能陶瓷，并且赢得了盛誉。雷·米克鼓励他的学生们创建自己的风格。

K.V 耶那

K.V 耶那先生1976年加入了坐落在印度东部古老城市瓦拉纳西的贝纳勒斯印度大学。这是印度唯一的一所设置陶瓷专业完全学位课程的大学。

耶那先生是圣雄甘地的虔诚追随者，把自己奉献给了陶瓷。他致力于提高农村传统陶工的福利和水平。他是印度手工业协会理事会成员，在政府的各种陶瓷项目中任职。他也负责并且成功地沟通传统陶工与现代陶艺，在保持完整精华的前提下，将传统陶工的技巧用于现代陶艺的制作。

尼尔玛拉·帕特瓦德汗

作为最资深的艺术家之一，尼尔玛拉·帕特瓦德汗女士非常幸运地与世界级的陶艺家，如伯纳德·里奇和亨利·哈蒙德，一起工作。她对印度工作室陶艺的最大贡献是设计了适合印度条件的脚动陶轮（欧洲脚动陶轮的改进版）。基于多年的试验和实验，她出版了一本关于釉料的专著。甚至今天许多印度陶艺家仍然把这本书奉为用釉的圣经。

戴菲·普拉萨德

一个真正的艺术家、哲学家、作家、创新者和甘地信徒，戴菲·普拉萨德

的名字应该特别地提及。他非常了解西方。1985年他在德里创建了自己的工作室并且培养出许多成功的陶艺家。

P. R 达罗兹

可能是印度最好的现代陶艺家之一，达罗兹先生在陶艺界是最积极的。他在海德拉巴艺术学院获得了应用艺术和雕塑两个学位证书。

70年代末他获得了奖学金在巴罗达大学研究陶瓷。1981年他获得国家学会的奖学金到拉利特·卡拉艺术家工作室工作。他举办了多次国内的和国际的制作工场活动和展览。他现在在拉坯机上制坯，然后将毛坯转化为雕塑作品。他热爱制作大型作品。他在德里有一处非常先进的工作室，他在全印度承接大型项目。

拉克纳·帕拉舍和莱克哈·布哈盖特

这两位来自德里的资深陶工一边经营自己的陶瓷生产厂，一边介入工作室陶艺。

我的结论：前面提到的陶艺家都对印度现代陶艺的成长和被人制作出了极大的贡献。他们独自的和结合在一起的努力为工作室陶艺市场的繁荣铺平了道路。尽管前面的道路漫长而难行，我认为我们已经走过了很长的一段路了。

我们希望年轻的一代接过这面旗帜走向未来。

前面提到的艺术家的部分作品的图片

Artist:Gurcharan Singh

Artist:Iraudhuri

Artist:Manisha Bhattacharya

Artist:P.RDaroz

Artist:Jyotsna Bhatt

Artist:Kristine Michael

Artist:Nirmala Patwardhan

Artist:Madhur Sen