

以自然的映像为动机，赋予作品生命的感性

申贞顺(韩国)

1. 序论

随着文明的发达，我们却渐渐远离了自然，严重的环境污染给自然带来了灾难性的毁灭。物质文明的发达虽然解决了人类的很多问题，但也使人类越来越远离自然，唤醒人类对自然的感情并不是一件容易的事。唤醒人类的感情是每位艺术家赋予作品的灵魂，同时也使我们做的事更有价值。美的根本是自然，从过去到现在不断有艺术家在描绘着自然，说明自然和艺术是不可分的关系。

我的作品是以自然的映像为动机，所表现的并不是单纯的对自然界外在的模仿，而是通过它背后的精神价值和感情来表现我的内心世界，以东方人的自然观为基础，把我对自然界的感情，通过心灵的感知，用作品表现出来。我认为我的作品就是自然的抽象美。

在作品创作过程中，首先我以自然界为对象，把它单纯化，在自然映像的范围内，来构思我的作品，为了表达出我内心的想法以及对生活的期望，要通过一定的技法做出作品的形态，再通过颜色和各种不同质感的材料表现出自然界带给我们的温暖。

我在构思作品的时候，常常把从自然界中瞬间捕捉到的映像和我当时的心情相结合，通过联想赋予给作品。我想每个人都会有那样一次或几次的经验和记忆，能够牵引你到内心深处的，就是它给了我帮助和力量。我希望以陶瓷为媒介，能够带给每位观赏者以快乐，并通过作品把大家带回大自然。让大家能够感觉到自然界带给我们的宁静。

我的作品是以“时间的流逝”为主题开始的，虽然是一种抽象的表达，却希望很能引起大家的共鸣。生活中，我常常被大自然的神秘和复杂所惊讶。也正因为如此，才产生了我的作品。

2. 本论

每次想到泥的特性，就感觉到了大自然，因为它是最自然的表现。随着文明的发展，人们的关系变得愈加冷漠，但我们身处大自然当中，和自然界是密不可分的，我希望找到一种方法，能够唤醒人类对自然的感情，能在生活中体验到大自然带给人类的亲切。

我在制作作品的时候，把作品从自然界中脱离出来，溶入到我的生活当中，用作品来表现人类生活的富足，还有时间的意义是非常大的，跳过地球单纯的形态来感受时间吧。和地球比起来，人类的寿命太短暂了，透过地球来推测时间的痕迹。这正是我在生活中寻找的忘不掉也不会忘的瞬间美学，让我们坐上时间的机器，展开想像的翅膀。通过陶瓷作品来感受它吧。我给作品赋予了无限的生命和能量。虽然在作品中不可能具有真实肯定的能量，它只是一种无形的感觉，只是一个想法的出发点，可也正因为如此才展现出它艺术的魅力。

陶瓷可以用多种形态和色彩来表现，通过这些表现方法把作品带到我们的日常生活中，与大家引起共鸣，这也是它独特的艺术魅力。现代人在忙碌的生活中已经感受不到大自然的魅力，迎面吹来的风，走过的林荫道，天上飘着的云，下的雨，小鸟的叫声，感觉不到自然带给我们的温暖和宁静。但只要你把眼光稍做停留，你就会被自然的美所讶异，让你的眼睛去亲近大自然吧，它带给你的感受是要远远高于你视觉和听觉上的冲击的。这样的经验可以留在记忆中，但却是不能再生的。它虽然可以用故事来虚构，但却不是真实的。

这一切虽然都有其自然的样子但不是依靠它的外形，而是通过一个叫记忆的媒体来展示它的内在和外在的故事。就如同制作陶瓷作品一样，以自身为目的，使用的土是用来解开你单纯的记忆的影像，把内在的感觉用各种形态表现出来，和作者自身的对话也是用作品来联结和沟通的。用感性的表现方法把不可视的记忆形象化，赋予给我的作品。为了更好的表达出我的意图，在作品施釉过程中经过数次釉的试验，最终找到了能够表达我想法的釉的颜色。随着时间的流逝，感觉到我和我的作品是共存的，是共呼吸的。

陶艺家的造型语言是通过自己的作品来表现的。正因为如此作品是和自己的想法相联的。为了做出一件好的作

品，一定时间的思考和对作品表现方法的研究试验是非常必要的。所以陶艺家要把自身的造型语言完美表达的话，反复的试验是创作所必须的。

我的作品虽然是以“时间的流逝”为主题，但副题随着每次构思作品的想法不同也是不同的。我站在时间上面，意识到时间不断的流逝，创作出一件能够表达我的感情的作品虽然是一件值得高兴的事，但最后在表现我的造型语言上却是一个漫长而辛苦的工作。想在作品上表现出大的流动性和细小的变化，我的感觉也在发生变化，它和我的生活同步的，也常常带给我觉悟的瞬间。

我为了更好的表达出我作品的主题“流逝的时间”，我会常常流连在自然中，努力寻找我的创作动机。这次我的作品展的副题是“感受到的呼吸声”。确定好主题和副题后，我在水和风中找到了此次作品的动机。我的生活就像风一样，包容一切，盛载希望。它就能够体现出我的副题。水和风都具有移动的共同点，为了移动还需要一定的空间，我为了表现它的移动性，在作品上利用了曲线。把大家都能感觉到的自然现象作为基础，为了表现出被风吹动的树枝和叶子，为了表现水的流动性，为了表现水纹的波动和翻滚的波涛，为了体现它的量感和动感，我利用了阴刻和阳刻。

我认为这些自然现象是不会停止的，这正如人类内在感情，不会永远平静，也是波动的，不停止的。在大风面前移动的漩涡不只是风和水造成的。在我们内心一样也要经历漩涡，平静的波涛带给我们的是安定和平静，那漩涡又给我们带来的是什么呢，我就要把这些感觉全部表现出来。

事物都具有两面性，在器物内和外之间的一点空间，作这疏通的路，这个空间具有它特殊的作用，它是连接里外的通路。如果没有这个空间，它就不能再继续流动，只能停止，它是生生不息的象征。

人们的生活也是一样，它需要有沟通的空间，不论什么样的问题我们需要空间来容纳它，这也是我要表达的。

水和风是不能人为阻止的，流动性是它的自然性质。它也是暗指人类，在我们的生活中会遇到各种问题，它是需要我们去面对和包容的，如果没有一定的心胸是包容不了甚至是活不下去的，所以我也用它比喻我们人类在生活中需要给自己留有一定的空间。

以“流逝的时间”为主题，把“时间停止的痕迹”作为副题，意指沿着留下的痕迹或轨迹追忆流逝的时间，再继续走下去。

用地层的痕迹，表现出记忆的美学，开始了我的这次创作。虽然称它为时间停止的瞬间，事实上它也是在流动的。在可以看到的现象之后表现出其背后隐藏的美学。即使人类灭亡，时间也不会停止下来，它是自然界中的一种现象，它留下的痕迹就是我们想要寻找却找不到的记录。

想在地球上寻找时间流动的理由是因为在数亿年前地球上就有生命存在了。我们人类历史的生存和灭亡等所有现象都和时间的概念是共同存在的。那就像在陶瓷上表现出来火的属性一样，它虽然看不到了，但却生成了一种新的关系，就是土和火的关系。所谓烧成的含义就是一个灭亡重生的过程。生存和灭亡虽然是相反的概念，却也是相生的概念。没有生存就无所谓灭亡，最终就是要找到两者的平衡，让其共存。为了表现一种无形的概念，就需要在地球上仔细观察和分析。地球上物质的种类随着时间的变化，颜色和质感等特性也在发生着变化。它需要人类依靠知识和经验来记录地球变化的过程。我们人类所走过的轨迹也和它是相类似的。

为了使作品呈现更好的颜色和质感就需要不断的对土和釉料进行反复的试验。为了使表面质感更自然化，需要很多道具的帮助，要给作品表面做无光的处理，上釉后再用海绵擦掉，最后再用火焰烤它，使表面的肌理效果更加有明显。经过上面一道道工序最终出来的作品，就是我的造型语言。

通过这样的过程做出的作品从我自身上来说还没有最后完成，它内里的无形概念还需要用有形的形态来表达出来。根据树木的年轮就可以推出树龄，在有着沉甸甸颜色的树皮和树干上面就印刻着时间的痕迹，这是地球转动的外形，从树木断片上就可以感觉到时间的流逝和累积的过程。

这些都是我们能够看到和想到的自然的力量。

读得懂时间的人是能够进行自我反省的人，活着本身就是最极致最自然的事。在生活中接受各种变化，在这个过程中我们生活的形态和质量也会发生不同的变化，从自然中接受教训和经验。

把具有多种形态的作品抱在怀里，从作品中去体会去感受，你会感觉一个小宇宙就在你的怀里。拥抱自然，亲近自然，享受自然带给我们的温暖和平静。在这样的观点中用一定的表现方法通过作品来表达自己的意志，若能与观赏者

产生共鸣,那将是多么难得的幸运。

在自然的映像中找寻动机,用最原始的陶土表达我的造型语言,在它身上赋予生命创造我的小宇宙,是多么美丽的事啊。

3. 结论

我认为人类最后的归属地还是自然。通过作品来表现自己的意志,如果我的作品能给人以启示,或给人以想象的空间,对我来讲那是很幸福的事。

作品盛载的能量给人以想象的空间,通过经验教训来反省自身。

跳出体裁,如果是能令你感动的作品,你会感觉到作者的心和你一起在跳动。作品具有的能量就是它自身的力量。通过无声的语言与观赏者进行美的交流与传递,会带给你满足感。我认为只有这样的作品才是一件有意义的好作品。

用快乐去打断创作作品的过程是一件很容易的事。在多样的体裁中,对观赏作品的人,读懂作品的人,使用作品的人,用一种新的概念去接近他,牵引他的灵魂,与他共鸣,我认为那就是自然送给陶艺家的礼物。如果能够有分享这样的礼物的机会会使人们的心更加温暖。

在漫长的时间隧道里,去寻找它的痕迹和轨迹,用多样的形态来表现它。用泥做出一件作品把它放在火里去烧并给予它新的生命。

我们怀抱梦想沿着我们踏过的痕迹重新出发。时间是不停留的,生命是有限的,敞开心胸拥抱生命去拥抱自己的小宇宙,你就会拥有整个世界。

