

美国加州现代陶艺纵览

李·迈德曼 (美国)

加州制陶历史悠久，土著印地安人烧制低温陶器若干世纪，随后是西班牙殖民者和其后继者美国人。受到来自亚洲的强有力的影响，十九世纪旧金山港湾地区成为了加州的制陶工业中心。二十世纪在亚洲和欧洲的巨大影响下，在传统陶艺的基础上形成了加州的现代陶艺。

本文着重介绍目前加州“工作室艺术家”功能陶瓷和雕塑陶瓷的工作。这些艺术家们在单一的或几个工作室工作。本文不涉及工业化和大批量的制陶工作。

这是我对现代陶艺现状的观点。我将首先介绍陶艺家的经济和财政状况，然后重点介绍他们的特色和发展。

陶艺的经济状况

加州的陶瓷业即使在眼下的经济萧条时期也得以生存。许多加州的大学和学院设有陶瓷专业，培养了大量的学生。学生中有期望从事艺术生涯年轻人，也有寻求用新的方式表现自我的退休人员，课程有针对初学者的，也有高等的制陶和雕塑。社区中心和私人工作室也提供指导。学校，社区中心和私人工作室可以提供电窑，气窑甚至柴窑。学员们学习坑烧，美国乐烧，盐烧和高温烧。

陶艺展示和展览引起人们持续地关注。许多城市资助街市和节庆让独立艺术家销售他们的作品。这些活动帮助新的和部分时间工作的艺术家展现自我，同时使他们学习如何展示和销售作品。然而，这些活动不是成名的艺术家所喜欢的。随着陶艺画廊数量的减少，越来越多的陶艺家寻求向收藏家介绍他们作品的渠道和方式

陶艺家经常通过在他们的工作室或地方学校教学来增加收入。也有些陶艺家通过从事平面设计和网络设计来增加收入。艺术家的资助人和合作伙伴经常提供他们所需的补充收入。

许多艺术家与他人分担工作室的费用或生活在便宜些的社区。为了艺术他们只能牺牲生活方式。

此外，为了参加节庆的活动和画廊的展示，陶艺家经常提供开放的工作室，公众被邀请参观工作室，观赏作品。美国人喜欢在艺术家创作的环境中认识他们并且了解创作的过程。这种近距离的亲密接触可以很大地促成销售。很多画廊之外的商店进行陶艺作品的销售。这些销售包括礼品，画的装裱，博物馆的店铺销售。网络已经成为陶艺作品的又一个销售渠道。艺术家即使用自己的网站，也是用商业网站。

大量的业余爱好者和兼职陶艺家对当地的陶泥和釉料的生产商以及陶瓷零售店提供了支持。例如，在旧金山地区有4家公司生产商业陶泥。这些高质量的陶泥涵盖宽泛的质地，颜色，烧成温度。这些零售店通常都有培训教室和车间。

陶艺模式---工作室艺术家

回顾目前加州陶艺家的工作，明显的又3种类型。我定义它们为：功能陶瓷，装饰性功能陶瓷和雕塑陶瓷。我将评价这3种类型并且用实例描述它们。

功能陶瓷：

功能陶瓷器皿是餐桌上和家庭中使用的独特的款式。艺术家基于世界传统和加州早期传统所创作出来的作品是独一无二的。这类作品常常是款式和创新的结合。独立陶人的自由来批量生产的工厂自并且与其形成了明显地对立。功能陶瓷通常在锥5--锥10的温度下用电窑或气窑烧成，也有些是柴窑或盐烧的。加州的陶人在20世纪前半期非常活跃。20世纪30年代，功能陶瓷人取得了均一颜色的革命性进展，产生了卓越的彩色器皿，与传统的白色餐具形成了明显的对比。加州索萨利托的伊迪丝·西斯(1911--2005)创作了一款对今天仍具影响的独特的描线盘。

Editn Heath

Jan Schachter

Martha Kcan

Bob pool

Janicc Rowell

Brent Jonhson

装饰功能陶瓷

我用这个词来描述那些功能的重要性远逊于凝聚在其中的艺术家的表述, 设计或特色的作品。这是我给出的定义; 我收集的一些现代陶艺作品的样品对此给出了最好的诠释。很多情况下, 作品很难具有真正的功能。这里将提到的茶壶不能顺畅地出水, 花瓶的瓶颈太细, 尤其是大的或小的设计和装饰影响着使用。20世纪50年代加州克莱尔蒙特的工作室陶艺家哈里森·迈金托什 (Harrison McIntosh 1914-) 的作品是这一风格的。他的精妙的, 与五彩拉毛粉饰和三岛法明显不同的碗, 花瓶, 盘和瓶在收藏家眼中不仅仅是功能陶瓷。玛格丽特·维勒登海 (Marguerite Wildenhain 1896—1985) 从法国到加州后创作一款独特的装饰功能陶器。她的作品带有明显的经典纹理和五彩拉毛粉饰的风格。她在旧金山北部的葛维尔市的池塘农场 (Pond Farm) 培养了许多杰出的陶艺家。詹姆斯·罗弗拉 (James Lovera 1920-) 用精熟的拉坯手法, 采用不常见的纹理釉和闪耀的色彩制作出瓶和碗成为了与众不同的艺术品。

Harrison McIntosh

Erin McGuiness

Lee Middleman

Andrea Fabrega

Michael Adcock

雕塑陶瓷:

尽管受到来自欧洲和亚洲技术的影响,现代加州雕塑陶瓷具有自己的特色。加州的陶瓷具有在材料,创意和主题的自主创新的自由。作为艺术品,陶艺作品可以卖出比功能陶瓷高得多的价格。加州的陶艺作品在纽约,波士顿和其它东部城市的画廊有出色的表现。参加过二战的年轻的士兵凭借“G.I. Bill”(政府的财政支持)的优势进入加州学校学习陶艺使这类作品在二战后获得了迅速的发展。在自由的使命感的驱动下,这些年轻人打破了传统的束缚。尽管有许多雕塑陶瓷有贡献的人,在这里只能提到其中的几位。加州戴维斯大学的罗伯特·安纳森(Robert Arneson 1930—1992)导致了恐怖陶瓷(funk ceramic)运动。他和他的学生们用幽默和其它主题表现陶瓷。彼得·范克思(Peter Voulkos 1924—2002),知名的抽象派陶瓷雕塑家,在洛杉矶奥蒂斯艺术与设计学院创办了陶艺系。最初生产餐具,后来范克思创作了自由成型的富有活力的雕塑。人们把传统的陶瓷工艺品与纯艺术的结合归功于他。二战期间的医生,保罗·索罗德(Paul Soldner 1921--)师从范克思,后来在斯格瑞珀斯学院从教。他开创了自己的雕塑风格,设计了新颖的陶瓷装置,被誉为美国乐烧之父。

Robert Arneson

Paul Soldner

Peter Voulkos

Cheryl Tall

Anne Goldman

Fred yokel

Janc Grimm

Bardara Prodaniuk

加州现代陶艺模式的实例

这些图片反映了目前的这3种模式。这里的很多作品的作者是加州陶瓷与琉璃艺术家协会的会员。拥有500多名会员(85%从事陶艺),其中一半是全职艺术家的加州陶瓷与琉璃艺术家协会大概是美国最大的陶艺家协会。这个协会是美国成立时间最早的,始终在活动的陶艺家协会。

每种模式的第一个例子出自于上面提到的先驱者。他们的名字用黑体标示。