

希腊现代陶艺

玛丽亚·克拉思欧迪 (希腊)

我的故事要从神化时代说起，那时的阿提卡城，也就是现在希腊占据的地方。(酒)神狄厄尼索斯和阿里雅德妮的儿子赛拉莫斯·阿提克斯被任命为瓦片制作者、陶工和陶艺家的保护神。每当乌云密布，将要降雨时，人们跪在地上向他祈祷，请求他保护他们晾晒在阳光下的易被毁坏的作品。

赛拉莫斯总是高效地工作，不停歇地从一地到另一地为人们提供保护，他的名字成了“Keramos”——瓦片的同义词，并且进一步成了遮盖物和屋顶的同义词。他是古代陶艺家(Kerameis)的保护神。无论在希腊还是在全世界，他都是不朽的，独一无二的陶工的保护者。古希腊语“Kerameiki”(陶)到今天还在用，陶艺得到了繁荣的发展。这一原始的艺术伴随人类从洞穴时代走到了今天，她不再仅仅是简单意义职业，而是有着广泛内涵的工艺和艺术有机体。

古希腊陶艺家的作品主要是实用品，它们中的大多数同时又是艺术品。在世界各地的博物馆和艺术馆都可以看到那个时期的带有出色装饰的黑色和红色的陶器。这些陶器是在希腊大陆，希腊岛屿，意大利和小亚细亚的希腊殖民地生产的。

在罗马帝国时期，传统得到保持。这一时期的陶器尽管有些不同，仍然很像希腊陶器。到了拜占庭时期，由于宗教的和其他的原因，陶艺开始走下坡路，在希腊本土之外装饰受限制的带釉的器具开始出现。土耳其人取代拜占庭帝国后，希腊陶艺受到了土耳其方式和方法的影响。在这一长达400年的时期，在希腊的大陆和岛屿陶业的发展以父子相传，家庭生产的方式。几乎所有制陶的家庭都根据其掌握的技术做自己能做的东西，男人制作器具，女人和孩子通常帮助男人做装饰和修整工作。这一时期的器具包括花瓶，杯子，盘子，水罐，耐火陶器，木炭盆，和其它器具，例如用于养蜂和制作奶酪的器具。操作间通常在靠近合适的粘土和木柴的地方。器具形式和精美程度依赖于制作者的技艺，同时受到所在地区的影响，受到传统的影响，受到占领者——拜占庭人，穆斯林，意大利人的影响。

外人想从事这一职业唯一的办法就是从师学艺。通常师傅要将技艺传给儿子，因此技术秘密是严格保守的。师傅用外人做粗活，累活而不是把他们训练成手艺人。为了掌握这门手艺，外人必须有足够的耐心，足够的倔强，敏锐的眼睛，灵活的头脑。尽管如此，还是出现了一些远远超过其他人的大家，开创了属于他们的时代，很多人传承至今。例如莱斯沃斯岛的Hadziyiannis和Kourdzisis家族，马洛斯的Atsonios, Delavinias 和 Sklavenas 家族，斯科派洛斯岛的Rodios家族，沃洛斯的Anetopoulos家族，阿提卡的Dimitris Sarris, Efstathios Dilaveris 等家族。阿提卡的陶艺家擅长做装饰房瓦，浮雕装饰，红色粘土雕塑。这些价格低廉的物品的装饰效果可以媲美大理石。

上世纪二十年代发生了两件促使古典陶艺向现代陶艺进化的事件。首先是1922年逃难难民中的陶艺家从小亚细亚到了希腊各地。Dimitrios Magdalinos就是一位杰出的难民陶艺家，他的作品是原创的，具有魅力的。尽管他的赤土装饰陶器仅存世25件，也足以使他跻身最优秀的陶艺家之列。其次是仿照欧洲模式建立了工厂，这些建在希腊的工厂仍然保留了自己的传统和发展演变。得到技术和资金支持的艺术家的新工厂生产出了质量高，同时艺术价值也高的产品。KERAMEIKOS工厂建立于1908年，由于第一次世界大战被迫于1912年关闭，1920年恢复生产，厂长是德国人。这是当时最大的，最著名的陶瓷厂，雇用了许多来自小亚细亚，俄国和欧洲的艺术家的。建在拉沃瑞欧(Lavrio)的AKEL工厂和法利厄欧(Faliro)的KIOUTAHIA工厂同样依靠雇用的艺术家进行生产。

出生在小亚细亚的米纳斯·阿拉米蒂斯(Minas Avramidis)，当时著名的民间艺术家，1922年作为难民到了希腊，在法利厄欧的工厂工作了一段时间，多年游弋之后定居在塞萨洛基尼。他的作品有个性，赢得了收藏者喜欢。由于他的作品在他在世时价格低，他一直生活在贫困中。他死后他的孩子们继承了家族的传统。

帕努斯·瓦勒萨马克斯(Panos Valsamakis)，希腊第一位受过教育的著名陶艺家，20世纪初出生于小亚细亚的凯杜尼斯(Kydonies)，1922年随家庭来到希腊，在法国马赛的美术学院学习绘画和陶艺。1930年他回到希腊在KERAMEIKOS工厂任创作部主任。工厂在德国占领期关闭了。1943年他成为新AKEL工厂——拉沃瑞欧(Lavrio)陶瓷公司

总裁。1958年他离开了公司，在马洛西 (Maroussi) 的陶工村创建了自己的工作室。他的职业生涯达到了顶峰，成为公认的希腊现代陶艺之父。他的墙体，浮雕和雕塑被资产阶级和中产阶级用于建筑装饰。

马洛西是当时希腊的陶瓷中心。马瑙斯·达瑙斯 (Manos Danos) 放弃了医生的职业，从事了陶瓷原料，颜料和釉料的实验研究，试图主导陶瓷业。四海为家的艾拉·特连达翡丽娣 (Ira Triandafillidi) 当时也在那里，她出生在俄国的沃图木，父母是希腊人。她在马洛西定居了，发现了她真正的爱好——陶泥。极具天赋，喜怒无常，特立独行的她制作变形的花瓶，奇怪的动物，画上欲滴的釉料和颜料，在她自己建造的柴窑中烧成。她代表了当时的潮流。国家的元首们，国王们经常光顾她的工作室。她的个性充满了神奇的色彩以至于传统的陶工们称她为“那个俄国人”，“那位女士”，或“那个疯女人”。

在卡迪亚克斯 (Kardiakos) 的传统工场，业余爱好者或初学者亲手烧制其处女作。在这个阶段，乔治斯·斯科拉文纳斯 (Georgis Sklavenas)，著名的大师，工会领袖的影响是很大的。大卫·里奇 (David Leach) 对他工场的造访提高了他的权威性。

在希腊或在国外学习过绘画和雕塑的艺术家伊利特里亚·德若萨奇 (Eleftheria Drossaki)，吉亚娜·坡萨奇 (Gianna Persaki)，考斯达斯·帕努坡劳斯 (Kostas Panopoulos)，玛丽·海德兹尼科利 (Mary Hadzinikoli)，乔治斯·乔治欧 (Georgis Georgiou)，帕诺斯·索拉克斯 (Panos Tsolakos) 以及他们的追随者决心致力于陶艺。于是就出现了与陶器不同的陶艺或艺术陶瓷。自然的就出现了彼此竞争而又不和的两组人。

吉亚娜·坡萨奇在Y.W.C.A. 创建了一所4年制的陶艺学院。乔治斯·乔治欧在这所学校的美术学院负责陶艺系研究生的培养。

我和我已仙逝的亲密的朋友简尼斯·约阿努斯 (Giannis Ioannou) 都是Y.W.C.A.的首届学生，她后来成为了一名杰出的记者，洞穴家，希腊陶艺研究者。缺少组织的高等教育的不足之处事而易见的，这所学校的不足逐渐显现出来。希腊国家手工艺团体为发展陶艺创立了一个项目，为这个领域的年轻人提供奖学金。我们很多人都是受益者，我们到国外，尤其是意大利的大学学习陶艺。我们回国后可以在这个团体为希腊陶艺的发展而工作，尤其是在马洛西。

1963年玛丽亚·沃亚佐格鲁 (Maria Voyazoglou) 和艾莉妮·沃纳达奇 (Eleni Vernardaki) 分别从丹麦和英国学成回国，引进了高温窑，在雅典开始烧制坩器。她们和那些对希腊开放的国外大学很快出了名。许多年轻人可以实现他们的理想和抱负。他们学成回国后在各地建立了工场，用生产线的产品满足生活，用艺术作品表现自我。无论是产品还是艺术品都显现着老师们和留学国家主流派的影响。尽管作品不再是希腊风格，优异的质量为他们赢得了商业的成功。伴随着多年的努力，老师们的影子逐渐淡去，明显的个人风格显现在他们的作品中。

我们这代人开始在城市的，国家的和私人的学校，甚至是工场传授技艺。可能的装备不足被热情，知识，信息，以及天赋所补偿。作为教师，我们在教授的同时从我们的错误中学习，从学生的成功与失误中学习。可爱的学生们富有新创意。他们通过学习和实践把制作陶艺作为一种生活方式。勇气和持久的努力使他们从失败走向成功。手与脑和泥与火的结合，设计，成型，涂画，烧制到成品将带领那些努力奋斗，深受煎熬的初学者进入痴迷的状态。伴随着努力和耐心他们会找到自我，会发现将伴随他们终生的各自的风格。作品携带着哲学的痕迹，作品被赋予其作者的性格，力量和人格。最终陶艺家会独立地跟随艺术潮流，不停地解决技术难题，更好地表现自我。

知识让双手灵巧，带来越来越好的作品。希腊的陶艺家表现希腊神话，希腊传统，希腊的大自然。简单的形体溯源基克拉迪群岛或古老的雕塑，复杂的造型让人们想到奶奶的刺绣、神话生灵、动物、海洋世界。色彩激励了想象力，想象力创造出无穷无尽的色彩……森林、树、鸟和花得到逼真或抽象地表现，传递他们对毁灭的忧虑，深层次地涉及到我们真实的或哲学意义的生活……只存在于我们梦境中的城市……以及我们人类：静止的、运动的、切碎的肢体、变形的……微小的、巨大的、幽默的、裸体的或着装的。

抽象的形体、价值观、幻觉和梦想通过陶泥再现了并且成为了一门艺术。纹理和姿态构成另外一个因素。孔、突起、线条、标记、投影、或某些十分平滑的表面成为了陶艺家的目标。而器型本身处于从属地位，用完美和刻意的瑕疵衬托主要目标。

我希望用我的坦言作为结束语：我经常走进陶艺的迷宫，在复杂的通道上我紧紧拉着阿丽雅德妮的魔绳，魔绳带我经过整天的努力后进入陶艺的梦乡。我向阿丽雅德妮求助。我们要谨记阿丽雅德妮是塞拉莫斯 (陶神) 的母亲。

