

对我艺术生涯影响最大的艺术家及其他人

阿丽颜德瑞娜·卡帕德罗（阿根廷）

我知道艺术不是自然科学，很难确切地量化谁影响着我的陶艺生涯和作品风格。我用作品展示我的国家——阿根廷巴拉那河峡谷、与大城市的联系——不宜诺斯艾利斯、旅行、亚洲文化的巨大影响、艺术与人。我在我的工作室和一所公立师范学院教学。在这个很窄的范围内，我认为阿根廷陶艺家里奥·特维拉和威尔玛·维拉沃戴作为老师深深地影响着我的作品。

受虐待的脸

人物

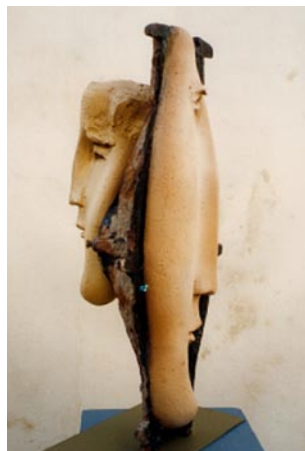
人物

面孔

1.1 里奥·特维拉

里奥·特维拉对我的艺术发展和作品的影响是显著的。我认为特维拉是位模范的艺术家：专注，完全奉献给了工作室，具有把任何东西转换成艺术的天赋。除了这些优点，他还是一位真正的老师，大方地与他人分享他的学识。追随里奥·特维拉，我认识了大型陶艺雕塑的形式和概念。从他那里我学到了在艺术家的眼里任何物体都可能变成艺术品。“头”，我的标志性的作品，参照了里奥·特维拉类似的作品。在我享受把陶瓷材料与其它材料结合进我的作品时，我总要想到特维拉。从特维拉那里我学到了艺术作品不仅仅是技术的合理应用的产物，而是为观赏者提供的用来解码的符号和语言。特维拉影响着我的非形式主义偏见的人性比喻过程的作品，作品的形式是无力的，仿佛物质不再是原本的。遇到特维拉后，我决定做一名陶艺家。

1.2 审视里奥·特维拉对我的作品的影响

我明白，我的“头”系列，作为我作品的主体和我作品的标志是自觉地和欣然地接受了来自我的老师特维拉的影响。在“套餐”（1）中，我提出了制作大型乐烧作品集合的挑战，以其中的一件作品为主，结合其它的作品使之成为一件自然艺术品，桌子。为了完成这件作品，我尝试着，以自相矛盾的方式，来装饰陶艺的力量。

这种语言还与阿根廷人比喻表达的绘画和雕塑相关，尤其是胡安·卡洛斯·迪斯特凡欧的雕塑影响了那一代阿根廷人。“头”（2）也是乐烧的集合，我的标志性的作品呈现了：性别、女性的轮廓和与观众的传情，带有暗示的微笑显示着怪异的特性。在“二合一”（3），表现的是身份的二重性，相信的、可能的、或者希望的以及实际的。作为一件雕塑，作品放弃正面描绘的手法所表现的是整体的一部分。作品“追随与忠诚”（4）是表现正面的，由偶然得到的材料（融化的铁管）作为原材料来表现其凹面，这种凹面与通常陶瓷雕塑的表现是相反的，属于集合系列作品。它们与铁的坚固性交互作用。在这个系列中，可以明显地看到所得到的材料与陶瓷材料的截然不同，主题和客体的对立。在这些作品中，男性表现的是皱眉与悲伤，与之相反的是女性特征的精巧姿态。

人物和男孩

Menina 油壶

我注视你

葡萄酒女人

2.1 威尔玛·维拉沃戴

借助真人模特，我从威尔玛·维拉沃戴那里学会了人物造型。在此基础上，我在我的艺术生涯中创作了各种不同方式的人物形态。我从威尔玛·维拉沃戴那里学会了作为一名老师或者作为学生如何管理和发展陶艺工坊。我从威尔玛·维拉沃戴那里学会了陶罐和其它陶器的雕塑表现手法、技法和技术。我还从她那里学到了把小件作品装配的一起的技能和乐趣，以至于让我在我的艺术生涯中享受着人物雕塑流派的风格。从技术角度考虑，我的关于釉料和施釉技术所有知识都离不开威尔玛·维拉沃戴。今天，我通过我的作品来传播这一重要的技术手段——乐烧技术。我的绝大多数作品都采用了乐烧技术。乐烧在威尔玛和我的作品中占有重要的位置。我们一起在我的陶艺工坊工作了很多年。在我的陶艺工坊里，我们合作完成了很多大型作品。采用这项技术，分享各自的经验对我们分析那个时期完成的作品形成了很好的反馈。

我和威尔玛·维拉沃戴的关系不仅仅是师生。长期以来我们维系着牢固的友谊，我们共用总作坊，共同完成机构的项目，共同出席研讨会，共同参展，而且我们同是国际陶艺家协会的会员。

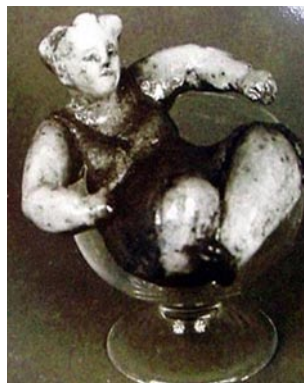
我明白里奥·特维拉和威尔玛·维拉沃戴为我成为一名陶艺家奠定了基础，他们对我的艺术发展给予了巨大的影响。

茶壶

女孩

个人的干杯

女士的红色高跟鞋

2.2 审视威尔玛·维拉沃戴对我的影响

“茶壶”，小件作品，归类为组装的讽刺风气，是符合维拉沃戴语义性的乐烧作品。作品1、2、3和4显示了我如何通过一个矜持且肉欲的女子的温柔来充分表现这种讽刺。这里显现的流派的一致性以及今天成为了我的作品的标志。

“女孩”和“个人的干杯”是与维拉沃戴的同样形式作品的不可朽手法相关连的作品。我的“女士的红色高跟鞋”（4）是批评性地分析我的作品时的重要里程碑。这是个传统的雕塑，属于头与躯干类型。我敢于把这种类型变形为穿着红鞋子的双腿。确实，这是源自维拉沃戴作品的影响，但是这件作品清晰地显示了我自己的特点，我的讽刺风格和总是存在的对一致性的精细且拙劣的模仿。一双穿着红鞋的女人腿的外形将会一而再，再而三地出现在我将来的作品中。随着时间的推移，学生假定某一天会独立于她的老师。我明白，没有回馈，艺术和美学语言的构成是不可能的，甚至是有害的。创作是把信息和来自任何方言的信息营养或任何艺术流派结合起来。

3. 阿丽颜德瑞娜·卡帕德罗：今天

在本文的第一段我写到，艺术不是自然科学。基于此，我反省了我现在的作品和所受到的影响。访问不同的国家和城市、著名的陶艺中心以及了解这些城市和中心与现代陶艺博物馆的联系让我产生了迫切的需要。我需要了解我提到的两位老师所采用的工具和技法是否有了新的发展，随着陶艺散漫概念的更新，用新的形式来表现我的作品。我不清楚究竟是谁影响了我，但是知道这是谦虚学习的结果。因此，我的作品在色彩和纹理的处理上有了些变化，这暗示着一种新的语言概念。

3.1 我的带有新的语法和语义元素的作品，2001-2012

“圣·尼古拉斯的女人们”（1、2、3）是作为大型雕塑设计的。这是3个造型件的组合：人体的造型是极简抽象派

的,造型开放分离,

表面如同看到的那样,强调对话,纹理带着明亮、色彩和线条的力量。

这些作品表达了一种新的对话:形体与表面之间传递着一种完全不同于之前的那些讽刺与泥、粘土、玻璃,透明与不透明组装的话语。

壶,“夏天”(1),具有鲜明多彩的表面,这件作品成为了我艺术创作新纪元的标志。这“两把壶”(2、3)因为其形式的转变、纹理和奇异的设计使我的作品进入到了美学的最高阶段。我的作品发生了变化,形成了句法和语义都更新了的语言。

(1)

(2)

(3)

“女士的红色高跟鞋”中的两条腿已经属于这种语言的一部分了,而且会随着时间的推移得到巩固。“来自另外的地方”,2007,拥有同样的主题,不见了早期外形的叙述风格,保留了同样的讽刺。反转装配的腿,呈现的女人,材料的二元性,顽皮的形态,形成了那个时代的象征。这件被无语的亲密和更加极简抽象派艺术所滋养的新作品,少了些比喻,多了些概念。这件作品会成为集合组件中的一件,一个微型的装配组合。我把贯穿我的作品的主题:对立的戏,概念性的外形结合到这个组合中。

这个组合作品让我们看到了大家对我的作品的认可，极简抽象派艺术的手法，模块的重复利用，精巧的讽刺，女性的和概念主义的表现，不同的颜色，转换成了有待现代艺术欣赏者解码的语言。

沿着老师的足迹，带着老师的支持与关注，我完成了一件属于我的作品，这件作品源自无数糟粕形成的营养层。

这篇文章是由苏珊娜·佩雷斯·陶特教授，研究员，艺术评论家写的。为了切合此次征文的主题，中文译者以第一人称的方式将其转换为陶艺家阿丽颜德瑞娜·卡帕德罗的自述体。