

对我的艺术生涯影响最大的艺术家和人

约瑟芬那·考斯玛（希腊）

随着年龄的增长，我逐渐地意识到我的作品的中心主题——源自于深厚的个人需求的对女性身体的描述。这如同甜蜜的痴迷。

陶泥的质量、可塑性、可操作性以及与火的作用的结合成了牵引我进入陶瓷领域的元素并且让我在青少年时期就立志成为一名陶艺家。无论是材料还是我的创作主题的选择与其说是合理的决定，不如说是来自冲动。它们是本能出现的，对我的生活起到了一种平衡作用。

我们的创作不但依赖于我们的现在和历史而且依赖于我们生活中的可能和机遇。在这方面我是幸运的。尽管那时在希腊没有大专院校教授陶瓷，我有幸进入了一所拥有杰出师资的大学毕业学习建筑学。在那里我学习了艺术，而且我确信接受了良好的审美教育。

我那时还有机会选修了几个陶艺的课程，与几位有天赋的陶艺家一起工作。然而，对我影响最大，在我的艺术发展过程中起到关键作用的陶艺家是玛柔·克拉斯欧蒂。我初次偶遇她的作品就被它们的魅力所吸引住了。其后，我又幸运地见到了她。从她那里我学到了如何制陶的主要技能。这种学习不仅是传统的教学，而且是通过观摩她工作，继而与她一起工作。我使用工具的方法、有时候手的下意识的动作、对陶泥的巧妙的处理都在相当程度上受到了她的影响。当然，通过多年的工作，每个艺术家都会确立自己的“语言”。无论如何，在与玛柔近距离接触中我打下了自己的基础。此外，通过观摩她工作，看她的随机变化与取得的自由改变了且拓展了我对陶艺的感知（图1）。我开始更多地从艺术的角度来审视陶艺。我意识到陶艺提供了无限的，无条件的可能性。我欣赏这点，当你习惯了陶泥，尊重并且热爱陶泥时，会发现你可以用陶泥表达一切。这些都是对我的强大的驱动力。

（图 1）玛柔作品

同时，我始终喜爱人所关注的事物，通过艺术来表现人的身体。我喜欢用现实的和抽象的方法创作这类作品，描绘人体，或者朴素地暗示人的仪态。

为此，我研究了大量的古典的和现代画家、雕塑家和其他创作与人体，尤其是女性身体相关的艺术家。这些艺术家是著名的，无数的。

在这些大艺术家中我最喜欢的是马蒂斯（图2）。我发现他经常画的和雕塑的女性身体具有难以想象的温柔、美妙和和谐。她们的曲线流动，具有生命活力（图3）。他的女性作品传达着一种对我来说是女性本质的东西，女人的气味。有时他的雕塑的姿势是夸张的，似乎具有不切实际的柔韧性和更深层次的可塑性（图4）。这些元素都深深地吸引着我。

（图 2）马蒂斯作品

（图 3）马蒂斯作品

（图 4）马蒂斯作品

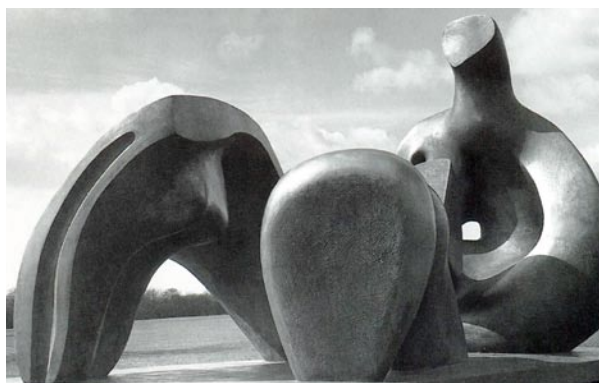
（图 5）马蒂斯作品

另外一位我特别欣赏的大艺术家是梅尤勒。我在他的作品中发现了不同于我所喜欢的马蒂斯的作品元素（图5）。他的作品是浓厚的，他的女性作品显示的是力量。她们是强健的同时是优雅的（图6）。

然而，在用现实的手法表现女性的身体，我有兴趣创作平滑衔接，和谐过度的曲面所形成的完整作品（图7）。

（图 6）梅尤勒作品

（图 7）梅尤勒作品

谈到和谐与平衡，不得不说灵感的主要来源是大自然。令人惊讶的形式，优雅的、多利安式的、完全的平衡在自然界中无处不在。云、山、被海水雕刻的岩石、树木、沙丘等。小尺度的，如水果、花草、动物，所有这些都都可以激发灵感。确实，我们人类也是自然的一部分。

我还想说的是我的希腊出身在我的艺术发展过程中起到了重要的作用。在今天希腊的大地上存在的女性的肖像可以追溯到史前时代。新石器时代夸张的女性偶像（肚子、屁股和乳房）对我的作品有非常大的影响。除了女性形态的强有力的表现外，这些雕塑惊人地描述了创世之谜以及生命本身的更新和不朽。她们是母系社会的母亲们和多产的女神，生生不息的象征（图8）。由于我要表达的是具有普遍意义的，而不是个体形象，对那些远古的雕像我更多地感受到的是超越个体的特性。它们没有刻意去表现个体，而是保留了虚构形态的原型。令人惊异的是这些形象等了6000年来对我说话。除了上面提到的能够决定我的艺术品格的因素，我努力与现代艺术保持联系。用比喻的手法表现他们自己的杰出的陶艺家并不多见。

例如Dang Jung，尽管是在纺织品上表现男性，他的作品的动感和脆弱的平衡还是引起了我的兴趣，因为有时为了让我的作品随时可以动起来，我有意让我的作品具有强烈的动感和脆弱的平衡。我想表现时间和运动在瞬间静止了。

我也喜欢台湾陶艺家邵婷菊（音译）的作品。她以独特的方式把作品组合在一起，以不切实际的尺度把生物和物体结合在一起。这些都成为了我提升和发展我的作品的灵感。

最后我想提及我有幸参加的研讨会。与来自世界各地的陶艺家切磋技艺的机会，见识具有不同文化背景的陶艺家以独特的手法处理作品是无价的。即使不能立竿见影，我还是感觉到了这种交流对我的推动，拓展了我的视野，影响着我对陶艺的认知。

（图 8）新石器时期的作品

(图 9) 考斯玛作品