

当我进行创作时

玛特鲁·巴斯卡娅（土耳其）

审视我所创作的作品，能够看出它们都是给予概念的创作，介质是陶与其它材料的结合。我实验性的创作方法始于直觉与现代艺术语言的结合，采用传统的技艺，发现陶与其它材料的不同与互补性。在我不同时期的作品中能够看到随机的不同材料的特殊的结合。例如，我所设计的，烧制前的材料与烧制后的材料的结合与烧制反应。有时，从窑炉中取出的作品与设想中的不完全一致。这些超越设计的结果，往往是导致新作品的灵感。

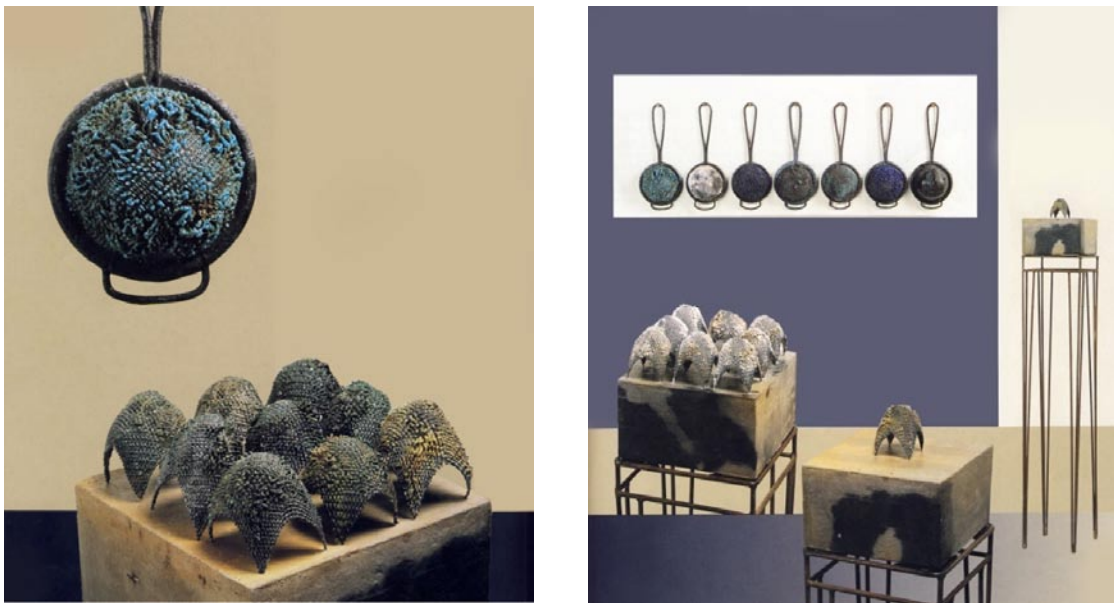

图1、2 “思想过滤器” 穆特鲁·巴斯卡娅，乐烧和匣钵烧 2001

在我的创作生涯中，还没有哪件作品的创作是源自其他陶艺家或他们的作品的启发。这可能和我研究生的基础艺术教育和我本科时上的哲学课程有关系。所以我写这个题目的文章很困难。某些时候，社会中的人和事，我的心理状态等可能会对我的创作有影响，成为我创作的灵感来源。

在我的作品中采用了陶和其它的材料。利用铁丝网和过滤网的特性，在陶泥上附上埃及粘贴，创作出了思想过滤器等作品。超越了传统的小尺寸的埃及粘贴，我用金属网等网状物制作出了非常大的雕塑作品。此外，我所采用的材料把人们日常生活中熟知的东西转变为值得探究的物体。例如，喷灯的排泄管或滤茶器等。通过窑烧、乐烧，这些带有埃及粘贴的东西都失去了它们原有的功能，而成为了艺术品。

有时，这些材料和物体会转换成我作品的符号。为了解释这点，我发现有些艺术家也采用了与我相似的用混合介质来表现的作品。通过审视最先这样做的艺术家们的作品，有助于理解我的观点。

20世纪，快速发展的技术影响了艺术家的想象力，艺术与技术之间明显的界限消融了。抽象拼贴画、立体拼贴画、集合、达达派、介质和混合介质等以及混合材料和混合技术都出现了，它们的意义引起了广泛的争论。所有这些艺术品都是采用多种技术、多种材料、多学科的创作。首先是巴勃罗·毕加索和马塞尔·杜尚证明了艺术可以通过任何材料来表现。马塞尔·杜尚的艺术范畴既属于达达主义，同时又包含在历史上尊贵流派中。他的作品质疑了西方艺术的基础。由反战的美术家确立的达达主义于1916年诞生于中立的苏黎世。这一运动形成了战后出现在巴黎的超现实主义的基础。

础。最著名的达达主义艺术家有阿普、杜尚、皮卡比亚等。在这一运动中，马塞尔·杜尚创作了大量的混合介质的作品。“混合介质”这个词是用来描述由不同材料构成的作品的。大约在1912年伴随着立体拼贴、巴勃罗·毕加索和乔治·布拉克出现的混合介质概念导致了不断增强的对艺术介质认知。基本上可以说，艺术的介质可以是任何事物、任何不同事物的组合混合介质。混合介质起始于巴勃罗·毕加索和乔治·布拉克。

根据伯纳达克和布歇的说法，在确立了拼贴画可以采用任何介质之后，布拉克和毕加索先后制作出了膏状的纸。他们把能找到的任何东西，如报纸、画或乐章撕碎，粘贴在一起。使用粘接的纸张，一方面让他们能够获得想要的色彩，另一方面通过不同表面的重叠获得期待的层次。然而，后来毕加索对平面上的画不满意了。他想要征服实际的空间。

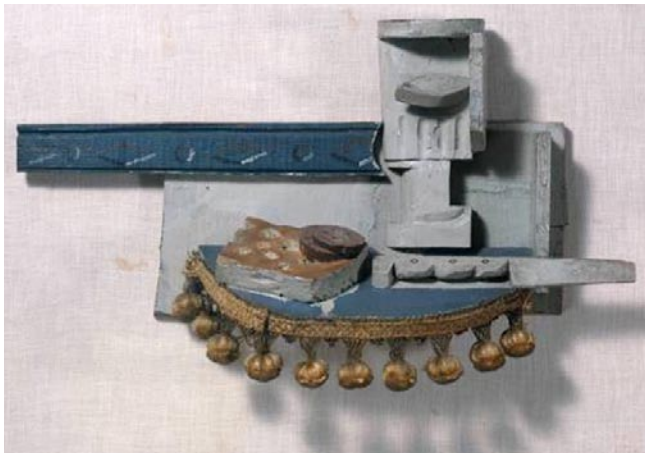

图3 “静止的生命”，毕加索，着漆的木头和窗帘流苏，1914

图4 “山羊”，毕加索，1950

最早的3维集合是由毕加索于1914年创作的。“自1914年雕塑再次成为了毕加索作品的主要形式。那时他再次尝试创新：他从垃圾箱和野外收集少见且怪异的物品，把自行车座和生锈的车把转变为生动的大头鱼。”他1950年创作的山羊，背是一片棕榈叶，肿胀的肚子是柳枝编的篮子，脚是木头和废铁，铁尾巴，羊角和胡子是葡萄藤，纸板箱耳朵，罐头盒乳房，乳头是两个陶罐，对折的铁盖子生殖器，金属管肛门。所有这些材料上都覆盖了石膏。然后，铸造成青铜。”

早在毕加索的立体抽象拼贴画出现之前，甚至是完全不同的概念，埃德加·德加于1880年以一位在巴黎歌剧院跳芭蕾舞的女学生为模特创作了一尊真人大小的身着真正服装的蜡像。奶油色的紧身裙、带花边的芭蕾舞短裙、纺织物的舞鞋和系着束带的真实头发。当德加首次展出他的蜡像时，当时的人们无不为其独特的平静的现实主义表现所震惊。

图5 “14岁的小舞女” 埃德加·德加，1879-81

由于这件作品埃德加·德加成为了艺术史上的杰出人物。

毕加索的作品形成了超现实主义作品的基础。超现实主义的手法在20世纪50年代中期被美国纽约的一些艺术家所采用。到了60年代早期，包括巴黎的新现实主义者在内的一批艺术家开始了艺术作品的集合应用。作为例子，我在这里引用基尼·德·圣法尔和简·丁格力。“集合这个词的意思是指包含艺术家创作的和特意采购的物品的组合。这些物品通常具有完全不同的内容，被艺术家混在一起加以应用。最早的样本是毕加索1914

图5 “14岁的小舞女”
埃德加·德加，1879-81

年创作的静止的生命。通常是用艺术家的作品和特意采购的物品结合起来构成集合的艺术品。这种立体形态的艺术品源自毕加索1912年的创作。近期的样品为毕加索在粘接起来的木块上涂上漆所创作的静止的生命。毕加索继续间歇地进行他的集合艺术的尝试。这是英国年轻的艺术家在20世纪50年代和60年代广泛采用的超现实主义手法的源头。”

基尼·德·圣法尔所关注的创作集合与现代陶艺家用陶泥和混合材料，采用陶瓷技术和其它领域的技术创作作品是相似的。在太太简·丁格力的协助下，基尼·德·圣法尔选择一些超现实主义的物品，用捡来的棋盘或木门作为面板，把这些物品布置在面板上。他把面板挂在他巴黎院子里的墙上，在面板前面分散悬挂一些装有不同颜色油漆的硬塑料袋，然后邀请些社会名流和艺术家，如罗伯特·劳森伯格和贾斯培·琼斯，让他们用枪射击那些塑料袋。子弹击中塑料袋时，里面的漆会喷射出来，一副集合作品就完成了。

1963年，基尼·德·圣法尔说，“像瘾君子一样，我对射击也上瘾了。”在这之后，他没再继续这种集合形式的创作。

图6 基尼·德·圣法尔和简·丁格力

图7 简·丁格力

图8、9 由基尼·德·圣法尔和访问艺术家们创作的集合作品

图10 集合, 基尼·德·圣法尔

图11 教堂, 基尼·德·圣法尔, 1962, 各种着漆的物品、铁丝网和木头

我的作品, 我作品的风格以及基尼·德·圣法尔作品的风格

我的作品反映了我的情感与思想。总体上讲,我想批评社会,我把陶瓷和其它材料结合起来创作我的作品。如同有些人选择陶瓷艺术品而不选择陶瓷商品,基尼·德·圣法尔处理材料的方法和艺术风格对我影响最大。在为准备博士论文进行研究时,我参观了在法国尼斯举办的艺术家回顾展,并且有幸观看了他的录像。由于我们的艺术风格我感到与他非常亲近。在创作中,他自然的布置是如此美妙和令人激动。当我像他那样进行创作时,我预先计划我的作品看起来是自然的,完成的作品能够再现我所想象的。我所采用的烧成技术,如乐烧、匣钵烧、纸窑和柴烧,是令人惊讶的,像是虚幻的,支持着我的思想。

在他的集合作品中,他通过射击完成他的作品。我发现我完成作品的方式与他的非常相似,只不过是射击,而是把陶瓷与铁丝网或过滤器有机的结合,然后经过乐烧或其它形式的烧制完成作品。尽管他预先设计作品的结果,把不同的漆按计划放在不同的袋子里,挂在设定的位置,当子弹击中装满漆的袋子时,产生的结果经常是出人意料的。对于我的作品来说,无论如何控制陶瓷与铁丝网的结合,经过釉面乐烧后,期待的窑炉中的熔化,或出炉后的还原,结果同样是出人意料和令人惊讶的。我对陶瓷技术的掌握,对烧成技术的了解,我的直觉和对其它材料的敏感性支持着我的创作。我的工作风格与基尼·德·圣法尔的相似的原因是我们都采用自由的实验的方法,愿意尝试用各种材料来完成作品。在造型艺术中得到广泛应用的混合介质表明了艺术的载体可以是大量的不同种类的材料和物体。陶瓷艺术是造型艺术的一个分支。现代艺术要求陶瓷艺术通过自己的表达方式来显示这样一个事实:艺术可以通过结合陶瓷和其它材料来实现。

图12 “无标题”， 穆特鲁·巴斯卡娅，埃及粘贴，辅助材料：铁丝网这件作品首先在980℃的窑炉中煨烧，然后用金刚砂抛光后上釉，在1180℃的条件下进行二次煨烧。把埃及粘贴敷在铁丝网上后在980℃的条件下进行第三次煨烧。

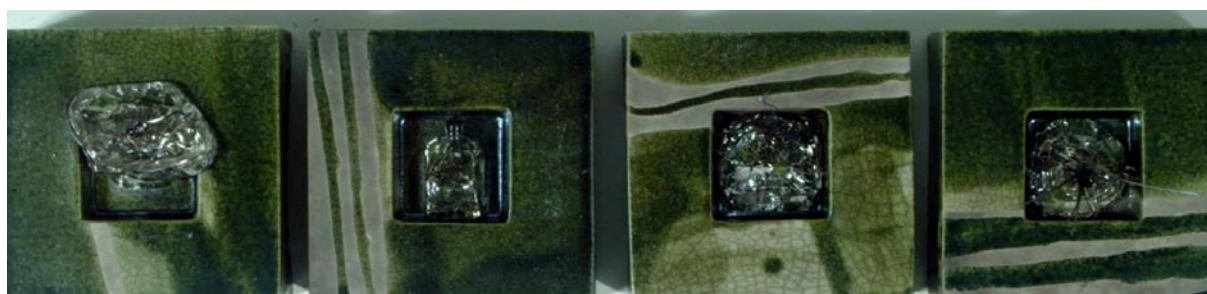

图13 “芳香的花园”， 穆特鲁·巴斯卡娅， 2004， 乐烧辅助材料：香水瓶、镍铬金属丝

“芳香的花园”是一件采用了4种铸造技术的陶瓷作品。素烧后，放上一个香水瓶，瓶子里插进数根弯曲的镍铬金属丝，上乐烧釉后进行乐烧。

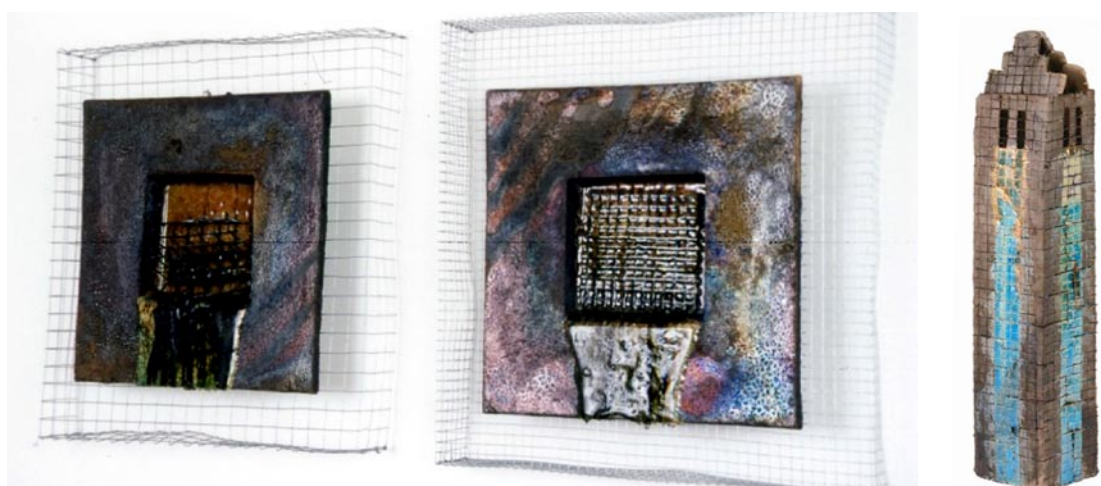

图14 “自由” 穆特鲁·巴斯卡娅，2004，乐烧， 辅助材料：粘土、铁丝网和玻璃

图15 “我的烟囱” 穆特鲁·巴斯卡娅，2004，乐烧，辅助材料：粘土和铁丝网