

三位对我有影响的陶艺家

李·迈德曼(美国)

在12年的陶艺生涯中，我从很多人那里受到了教益。他们是我的同学、老师和资深陶艺家。我欣赏他们珍贵的洞察力。对我的作品和艺术生涯最具影响力的有3位陶艺家。第一位是我早期的良师益友，第二位是著名、和蔼的日本大师，第三位艺术家是美国大师。

我愿意与大家分享我对他们的了解和他们对我的影响。但是，首先我应该简单介绍我的陶艺。我创作经典器型并且采用表面纹理赋予器具能量和活力，形成了令人愉快和有生气的艺术品(图1)。我寻求创作突出表现自然界必然和随即之间有机互动的器型和纹理。我通过多种釉料来强化我的作品的动态张力。尽管属于功能的，但是我的作品还是以其装饰性获奖。可以访问我的网站更多地了解我的作品。

www.LeeMiddleman.com

我在加州帕洛阿尔托艺术中心(PAAC)上我的陶艺入门课时认识了盖里·克莱瑞恩。盖里(图2)作了15年工作室主管。尽管那时他不教课，但是给学生们答疑。作为一个有着工程师背景的兴奋的新学员，我渴望发展我的技艺和艺术。盖里看到了我的热情并且成为了我的良师益友。他的展示技术和解释原理的能力令人兴奋。他经常指出我作品的内涵，而我是在多年之后才意识到这些。尽管我们的艺术风格不同，他的指导构成了我技艺和发展的基础。

盖里是在加州洛斯阿尔托斯的福德希尔学院学习的陶艺。但是他主要的技艺是自学的。他很快成为了工作室的主管和艺术项目的执行者。他的工作室能够接纳25名学员。工作室组织有序，装备了许多盖里自己制作的设备。工作室采用的主要材料是炆器和十号锥瓷泥。此外，他为低温烧成开发了美国乐烧窑。我第一次参观他的工作室就被他所营造的环境吸引住了，并且立刻签约成为了那里的学员。

(图 1) 李·迈德曼, 松花瓶 2008

(图 2) 盖里·克莱瑞恩

盖里相信陶艺是交流，“是借助粘土对可视的思想或主意的解释。”无论是功能的还是非功能的，他的方法都是相同的。陶制花瓶和碗的传统研讨会激发出他的拉坯和手捏作品（图3）。由于棕色调和纹理以及土的质量，他偏爱炆器。他的釉料也涉及到土和釉料生产史。为了能让陶泥的美透出，他用的釉很稀薄，而且是多次施釉。盖里的装饰风格是亚洲绘画、简单设计和现代绘画的混合。他说，他的雕塑拉坯作品的尺度“把不平常变为非凡是过于大了”（图4）。当请他描述他的作品时，他的回答是“探究”。制作一件作品时，他看到的另外一件作品，而且总是迫不及待的去制作。

盖里总是鼓励我去探究。我经常向他提出关于技术或议题的问题。在我们讨论问题时，他会说，“李，尝试着做一做。”提问是聪明的，因为可以少浪费时间。但是对未知的探索 and 发现是无法代替的。尽管我们作品的风格截然不同，但是作品的基础和平衡感是相似的。在我的作品中可以清晰地看到他的影响。

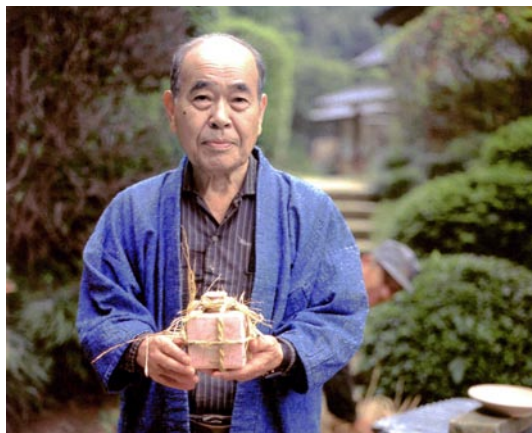
岛岗达三（图5）是第二位对我的作品有巨大影响的陶艺家。2000年与其他美国陶艺家们访问日本时，我在他益子町的工作室见到了他。益子町是日本的陶瓷镇。岛岗达三从1953年到他去世的2007年都在益子町工作。参观他的工作室时，我被他作品的奇妙纹理和装饰所深深吸引。有一项叫做绳文（日本新石器时代文化）的技术让我陶醉。这涉及到用真丝绳在像皮革一样硬的陶泥上造出压痕，然后把白色的浆料嵌入压痕。最后刮掉一层表面显示出其纹理。一个茶杯激发了我的灵感（图6）。回到我自己的工作室后我成功地复制了这种纹理，但是我发现了压下的绳子会轻微的扭曲我的作品的经典形状。我尝试在拉坯机上把泥坯拉制最终成型之前，把绳印留在圆柱形的表面上。但是，成型后的痕迹并不那么明显。这导致了我尝试更深的印痕技术。最终我的纹理完全不同于岛岗达三的（见我的网页：www.LeeMiddleman.com），但是益子町的茶杯和许多大尺度的绳文陶器对我的影响是必不可少的。

(图 3) 盖里克莱瑞恩-钵

(图 4) 盖里克莱瑞恩-雕塑品

(图 5) 岛岗达三

(图 6) 岛岗达三 - 茶杯

岛岗达三1919年出生于东京的港区。从东京工学院的陶瓷系毕业后在缅甸的日军服役，然后进入陶行。他说日本的民间博物馆鼓舞他成为了制陶者。1946年他成为了滨田庄司（1894-1978）的学徒。滨田庄司1955年被指定为日本的国宝，或国家的无形文化资产。

岛岗于1953年在益子町建立了自己的陶业。岛岗说大多数益子町的陶工做的是非常相似的工作。他们使用当地的陶泥和倾斜的柴窑。滨田庄司鼓励岛岗发展自己的风格。很快他开始发展属于他的绳文陶器。这种艺术风格源自两种古代技术。第一种技术，绳文装饰，那是他在栃木县陶艺培训中心学到的。在那里他复制了古代的粘土罐并且产生了对古代绳文陶器的兴趣。用他父亲制作的短丝绳，通过把绳子嵌入工件，他装饰了自己的杯子、罐子、盘子和容器。这类似于绳文，意思是“绳子的图案”，公元前10000年制作的陶器。第二种技术为在纹理的表面涂刷白色泥浆，然后采用韩国刮擦干表面显示出图案的泥浆装饰技术（图7）。随着对这种风格的探究，他发现只有为数不多的绳子能形成理想的效果。在50多年的生涯中，他将这种装饰风格与盐釉、灰釉和泥浆装饰相结合。岛岗的代表性作品，绳文的气息是令人钦佩的。

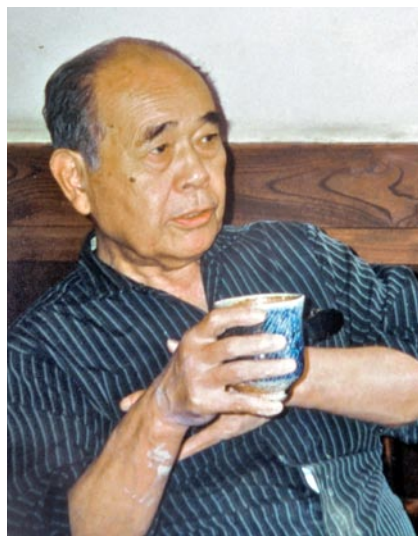
到此，我一直在介绍岛岗达三的装饰。但是他创作的器皿同样给人留下了深刻的印象。大尺寸的盘子和花瓶十分引人注目，茶具和小瓶子传递的是自然的信息。在画廊和博物馆欣赏和学习他的作品同样影响着我。纹理必须与形式相关联。器皿上纹理的起点和终点，尺寸和深度必须与器皿的形状相和谐。我认识到了有许多可以尝试的纹理和技术，但是对特定的形状只有少数的纹理和技术是合适的。有趣的是岛岗也有同样的感觉。在他的职业生涯中，岛岗去过很多地方，他的作品被博物馆争相收藏。在他被指定为活着的国宝后，他仍然平易近人地与世界各地的艺术家交流。尽管总是忙于在工作室创作，他总是找时间接待来访者。在我拜访他时，他鼓励我与他对话，并且总是微笑面对我们提出的问题（图8）。尽管我和他在一起的时间很短，那时以及以后他的作品对我都是持续的影响。

岛岗达三2007年去世了，享年88岁，但是他对我和世界上其他陶艺家的影响将会持续下去。

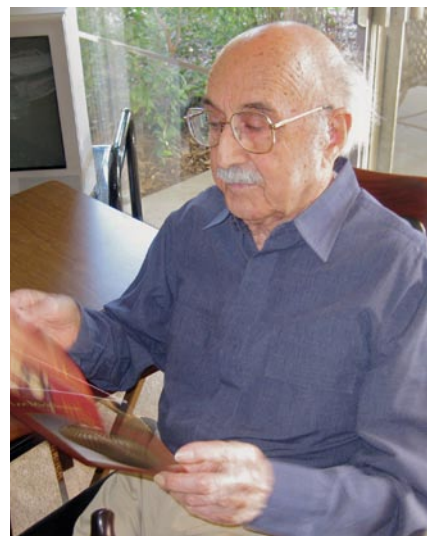
我第一次见到哈里森·麦森韬仕是2009年10月（图9）。我曾远远地欣赏了他优雅的作品很多年。2009年我决定参观在加州波莫纳美国陶艺博物馆举办的“哈里森·麦森韬仕：永恒的遗产”展。这个回顾展展示了他60多年的作品。在我去之前，我发现我的一位朋友的兄弟惠特·亚当斯，在他克莱尔蒙特市的画廊卖了一件哈里森的作品。惠特安排了与93岁的麦森韬仕先生的会见。那时，我还没有意识到麦森韬仕先生会成为第三位对我有巨大影响的人。

（图 7） 岛岗达三-管子

（图 8） 岛岗达三茶

（图 9） 哈里森麦森韬仕

1914年出生于加州的瓦烈霍山谷，哈里森得到了父母的鼓励成为一名艺术家。哈里森1937年来到了洛杉矶，开始制木制品，然后在西方基金会的项目中做陶艺。1939年在南加州大学修了格伦·卢坎斯

(1887-1967) 的课程。格伦是位获过大奖的陶艺家，影响过很多早期的现代陶艺家，包括彼得·沃克斯、保罗·索德纳、劳拉·安德森和哈里森。如同岛岗，哈里森对陶艺的探索被二战打断了。回来后，哈里森进入了加州克莱尔蒙特研究院。1954年他与陶工鲁珀特·迪斯在克莱尔蒙特建立了自己的工作室。作为职业制陶人，哈里森选的是6号锥氧化气氛烧成，作品是无光釉的优雅器型。初次见面时他对我解释如果做餐具他挣不出饭钱。所以他选择的是创作被他人认定为艺术品的充分装饰的功能陶器。他还对我解释他对当时时髦的抽象的现代雕塑不感兴趣。因此，他致力于创作优雅的器皿。五彩拉毛陶瓷成为了他作品的重要主题，五彩拉毛粉饰为他的作品提供了简单的，对称的装饰（图10）。五彩拉毛粉饰是把彩色的泥浆涂到未烧制的陶器上，然后雕刻或钩掉这些面层的一种技术。

他优雅的作品、五彩拉毛粉饰技术和简洁的装饰吸引着我。尽管他的作品显著地影响着我的发展，我还没有在我的作品中发现五彩拉毛粉饰的潜力。我将用他的作品来激发我进一步探究的灵感。我了解到他酷爱园艺，他的时间都用来照料花园和做陶艺。我也爱绿色植物，我也是在陶器和温室之间分配我的时间。我理解哈里森对大自然的興趣以及把大自然的对称性与他的作品整合在一起的要求。他以实验的态度对待材料和设计，为每一件作品保留了完整的记录。有时我的陶艺界的朋友窃笑我工作室的记录保管。对哈里森的作品和他的方法的仰慕强化了我的直觉和美学。

参观了在美国陶艺博物馆举办的他的回顾展，看到了哈里森基于功能陶器的雕塑作品（图11），我受到了启发，开始在我的球形瓶和瓶子上制作封闭的纹饰。这把我带入一个新的方向，让我的高度装饰的功能陶器唯一地成为了雕塑作品（图12）。

(图 10) 哈里森·麦森·稻仕-
五彩拉毛粉饰瓶

(图 11) 哈里森·麦森·稻仕-
雕塑

(图 12) 李·麦德曼-
上釉后的雕塑（火烧后）

我见过哈里森·麦森·稻仕为数不多的几次。96岁高龄的他已经不在工作室工作了，但是他令人感激地与我分享他的观点和技术。我珍爱与他在一起的那些时间。

制陶是终身的体验。我永远也不可能停止实验和学习。在我的艺术生涯中，这些人将会继续影响我的作品。感谢你们，盖里·克莱瑞恩、岛岗达三和哈里森·麦森·稻仕。