

现当代陶艺语言中的解构与重组

田媛媛

(韩国弘益大学)

摘要: 1960年代法国哲学家雅克·德里达(Jacques Derrida)立足于对语言学中结构主义的批判,提出了颠覆传统哲学思想的“解构主义”理论。解构即分解和重组,它反对理性和秩序;主张多元论,否定存在和表象、中心和周边等二元论。这种理念最早被应用于建筑设计领域,设计师和艺术家们打破固有的准则,通过解体和重组的过程创造了全新的艺术语言。

关键词: 现当代陶艺; 解构主义; 李秀京(Soo Kyung Lee); 布克·德弗里斯(Bouke De Vries); 泽梅尔·佩莱德(Zemer Peled)

Deconstructing and reorganization in modern and contemporary ceramic language

Tian Yuanyuan

(Hong Yi University, South Korea)

Abstract: In the 1960s, the French philosopher Jacques Derrida (Jacques Derrida), based on the criticism of structuralism in linguistics, put forward the theory of "deconstruction" which subverts the traditional philosophical thoughts. Deconstruction is decomposition and reorganization, which opposes reason and order; advocates pluralism and denies the dualism of existence and representation, center and periphery. This concept was first applied in the field of architectural design, where designers and artists broke the inherent principles and created a brand new artistic language through the process of disintegration and reorganization.

Key words: modern and contemporary pottery; deconstruction; Li Xiujing (Soo Kyung Lee); Buker (Bouke De Vries); Zemere (Zemer Peled)

在这股追求个性化表现的热潮中,现代陶艺创作也深受影响,涌现出众多富有解构主义色彩的作品。本文基于雅克·德里达的解构主义理论,结合实例概括出现代艺术中解构主义表现的基本特征。并以此为依据分别考察了李秀京(Soo Kyung Lee)、布克·德弗里斯(Bouke De Vries)、泽梅尔·佩莱德(Zemer Peled)三位代表性陶艺家在作品中对于解构主义方法论的具体运用。李秀京摒弃传统陶瓷的实用性,利用废弃陶瓷碎片创造出形态抽象且多元化的先锋作品。布克·德弗里斯从解构主义中获得灵感,将收藏的陶瓷碎片重新整理和粘贴,赋予了旧瓷片全新的美学意义和价值。泽梅尔·佩莱德将完整的陶瓷结构分解成数千个碎片,并按种类一个个精密组合塑造出令人产生无限遐想的有机形体。

总体而言,本文通过从内容和形式的角度对这些作品进行分析,旨在研究解构主义如何逐渐成为多元化的现当代陶艺表现语言中重要组成部分之一,并呼吁陶艺家们进一步将解构主义思想运用于创作从而探索出更多的可能性。

1. 解构主义的基本概念

“解构主义”是1960年代后期以雅克·德里达为首的哲学家们为缓解语言学中“结构主义”独断专行的局面而提出的革新理论。他们对不承认自我、主体、个人,将所有事物客观化、整体化的结构主义进行了严厉批评,并注重对个体和部件本身的研究。^[1]

这种解构主义思潮不仅限于哲学、文学等方面,它对艺术和设计领域也产生了不可磨灭的影响。最早出现在建筑设计中的“解构”一词源于德里达和建筑师们在位于英国的一家画廊举行的研讨会。会上他们指出“从某种意义上讲,解构是指破除事物原本结构的完整性,致使组成它的各部分处于不稳定状态(悬空状态),从而创造出另一种全新的形态。”^[2]与此同时,德里达还主张“设计师和艺术家绝不可以将一件作品所蕴含的真正意义直观地表现出来,而应通过某种符号的象征或其它隐晦的方式进行演绎。”^[3]由此,我们可以得知:具有解构主义特性的作品强调以解体和重组的形式去构建新的秩序和结构。相较于传统艺术中单纯再现或临摹的创作方式,它更加重视艺术家个人意志和价值观念的体现。

2. 解构主义作品的特性

艺术领域中的“解构主义”可以看成是艺术家以个人意志为前

提,通过收集、分解、整理、重构等一系列行为进行创作的过程。其在现代艺术中的表现大致可以从形式、媒介、观念三重维度展开阐述,以下将结合具体案例从这些角度出发概括出解构主义艺术作品的主要特性。

首先,解构主义作品具有不对称性。以分解和重组人体绘画方式而闻名的英国画家弗朗西斯·培根(Francis Bacon)很好的诠释了这一特点。在创作中他通常会模糊人物的面部形象,通过分解、叠加、重组等方式破坏人类本身的形态。不仅如此,他还善于利用点、线、面之间彼此关系将画面中的主体对象和背景分割成多个相异的空间,致使观众随着视觉方位的改变可以观察到截然不同的景致,从而摆脱了艺术创作一味追求对称、平衡、和谐等准则的束缚。事实上,这种反常规的表现形式归根于弗朗西斯·培根渴望通过抽象形态和非对称结构暗喻第二次世界大战后欧洲所处的尴尬境地,以此宣泄身体和心理上遭受的痛楚。^[4]以其代表作品《自画像》为例,被分割成的多重结构与空间、经解体和重组后的扭曲人体除了带来强烈的视觉冲击外,还让人感知到超现实主义的危机感和隐藏在作品背后民众因战争遭受的创伤。(图1)也正是其作品中的这些“破坏性”结构充分体现出了解构主义的非对称美以及解构主义表现对于颠覆传统审美取向的重要意义。

图1.《自画像》,弗朗西斯·培根,1963

然后,解构主义作品具有非功能性。加拿大出身的美国人弗兰克·盖里(Frank Gehry)是依照解构主义理论,利用不规整的几何结构去改变建筑物的固有形态,打破常规建筑体系的设计师。他所创

造的建筑物大都呈现出有机和抽象的外形,且最大限度地弱化了建筑本身应具有的功能性和实用性。其代表作之一是位于布拉格的荷兰保险公司大楼。(图2)他经过对建筑内外部结构、施工材料等多方面的综合考量,以舞动的身躯为灵感最终建造出了这一极富律动感的建筑。因而相比该建筑的实用性,其独特的外形更加备受瞩目。不止如此,弗兰克·盖里的大部分建筑都将解构主义作品所具有的抽象、非功能性等特质体现的淋漓尽致。

图 2. 布拉格尼德兰大楼, 弗兰克·盖里, 1996

其次,解构主义作品具有不确定性。尤其是近年来在服装设计领域对解构主义思想的运用屡见不鲜。例如,在全世界掀起热潮的日本设计师三宅一生(Issey Miyake)以无结构式服装设计著称。他从解构主义中获得启发,将有形的结构转换为能够支撑起整体的无形力量,创造出系列既不确定又井然有序的服饰形态。正是他所执着追求的这种不确定性为服饰本身注入了强韧的生命力。由此可以看出,解构主义作品的不确定性在他的设计中得到了充分体现。

最后,解构主义作品具有多元化特性。通过分析研究画家弗兰克·斯特拉(Frank Stella)的作品可以理解这一特点。弗兰克·斯特拉的作品通常是采用原色丙烯直接在拼叠的块片上绘制而成。他深受解构主义影响,利用色彩变化、直线和曲线相互交接重叠等方式改变了“圆”的初始形态,并按照自我意志对其进行了重新排列和构造。(图3)他的创作摆脱了形而上学空间,在画面中营造出二维和三维混合的多元化视觉效果,切实展现出解构主义作品所具有的多元化特性。

图 3. <Hatra 2>, 弗兰克·斯特拉, 1967

综上所述,“解构主义”思想理论在众领域逐渐蓬勃兴起,越来越多的设计师和艺术家们选择远离传统的表现准则,开始注重以个人意志为中心通过分解和重组的方式建造出新秩序和新体系。故而诞生了一批又一批富有浓烈解构主义色彩的作品。它们除了拥有抽象且不对称的外部形态外,还兼具非功能、不确定、多元化等多重内在属性。

3.现当代陶艺中的解构与重组

20世纪中期以后,现代陶艺得到飞速发展。特别是以彼得·沃科斯(Peter Voulkos)为首的艺术家们主张摆脱容器的传统概念,以“实用性的解体”为目的而创作出的抽象表现主义作品在陶艺领域掀起了革命巨浪。自此“解构主义”思潮开始在现代陶艺中萌芽。^[4]本节基于上文归纳出的解构主义作品的主要特性,围绕李秀京、布克·德弗里斯、泽梅尔·佩莱德这三位陶艺家的代表性作品探究解构主义思想在现当代陶艺中的具体体现。

(1). 李秀京(Soo Kyung Lee)

韩国艺术家李秀京自2000年起借用解构主义理念中分解和重组的形式创作出的作品在陶艺领域受到广泛关注。李秀京摒弃传统陶瓷对实用性和完整性的一贯追求,利用收集而来的废弃陶瓷碎片构筑起专属于她自己的作品世界。她使用粘合剂将这些陶瓷碎片进

行配对粘连,然后用可烧制的金粉填补缝隙或是用金箔在连接处加以覆盖。透亮的青花白瓷和闪耀的金色线条交相辉映在观众面前呈现出富有律动且和谐的画面。艺术家在以此种方式创作时往往会因受到个人意志和心境的影响而最终制作出意料之外的形态,因而李秀京的作品除了具有抽象、不对称的结构之外,最显著的特征即是具有多元化和不确定性的性质。

李秀京首次取得成功的作品是2006年光州双年展上展出的《转译陶瓷》。(图4)她从“转译”的文本意义出发,以独特创新的方式重新诠释了传统。她希望通过这件作品打破西方世界对东方文化的刻板印象,同时对‘朝鲜白瓷天下无敌’的韩国国粹主义进行批判。^[5]然而相较于作品背后隐藏的深层含义,其多元的结构似乎更加引人注目。它们展现出的各种扭转、抽象的形态犹如被赋予了鲜活生命给观众留下深刻印象。

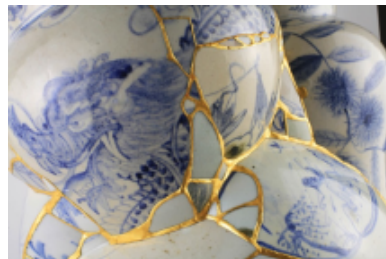

图 4.《转译陶瓷》,李秀京,2006

2017年在威尼斯双年展上亮相的作品《转译陶瓷:神奇国的九龙》(图5)使李秀京开始走向国际拥有了更为广阔的发展空间。这件作品讲述的是关于中国传说中龙王之九子九子龙的故事。龙王与他的9位妻子诞下的9子分别以狗、狮子、山羊等不同的物种而存在。李秀京将它们比喻为人种、阶层、身份、性别等诸多方面不同但却共命运的人类。于是她在作品中借用陶瓷碎片拼叠起的九种各异形态表达出对于构建和谐世界的理想。^[6]这些单元化的陶瓷碎片像拼图一样被连接在一起,共同形成了9座5米多高的巨大形象。虽然依旧采用的是解构与重组的方式,但与以往的作品相比其结构更为复杂形态也更为多元化。

图 5.《转译陶瓷:神奇国的九龙》,李秀京,2006

总而言之,李秀京突破了传统陶瓷观念的束缚,将重心转移到解构与重组的制作过程以及她所要传达的思想理念之上。解构主义作品的抽象、不确定、非功能、多元等众多特性在其作品中得到极致体现,使她成为了推动韩国现当代陶艺发展的风向标。

(2). 布克·德弗里斯(Bouke De Vries)

荷兰籍陶艺家布克·德弗里斯自幼时期便对中国文化饶有兴趣,因此还收藏了许多来自中国的古今陶瓷碎片。后来他受到解构主义的影响开始尝试将这些瓷片重新调整组合创造出新的作品形象,并将其置于设定的语境中,对陶瓷碎片进行了再定义。

《战争与碎片》是布克·德弗里斯受到Holburne博物馆邀请用白瓷碎片制作而成的代表性作品。(图6)此作品的灵感来源于17~18世纪欧洲贵族在世界战争发生之前举行的盛宴。通过讽刺的手法表现出普通百姓对当时生活环境和欧洲整体政局的不满情绪。布克·德弗里斯将白瓷碎片一个个堆砌起来,塑造成类似原子弹爆炸

后产生的蘑菇云的形状。也正是这种非稳定的形态给观众的心理造成不安感。纵观整件作品,虽看似散漫但实际却有条不紊。

图 6.《战争与碎片》, 布克·德弗里斯, 2013

随后在 2015 年《清州国际双年展》上展出的作品也引起了强烈反响。(图 7) 他将原本完好无损的传统梅瓶打碎, 然后放置在以传统梅瓶为参照复刻而成的透明玻璃器皿内。与之前的作品不同, 碎片在器皿内没有被固定它们会随着外在条件的改变而发生位移。从这一点可以看出布克·德弗里斯在这件作品中将解构主义的不确定性演绎的十分到位。他巧妙地运用解构和重组的方式使梅瓶脱离了本身的功能性, 梅瓶被置于全新的语境中拥有了非传统的美学意义和价值。

图 7.《Memory vessel》, 布克·德弗里斯, 2015

正如布克·德弗里斯自己所言:“纵容世界上一度珍贵的事物变成了毫无意义的存在是非常令人惋惜的事情。”^[7]所以他从解构主义思想中获得启迪, 利用瓷片将新、旧文化重新联系在一起并呼吁人们反思该如何对待二者之间的转换问题。布克·德弗里斯把过去遗留的陶瓷碎片比喻为旧时的文化, 通过将它们置于当下的时间和环境中重构出新的形态, 以此勾勒出他梦想的未来世界形象。

(3). 泽梅尔·佩莱德 (Zemer Peled)

泽梅尔·佩莱德是一位深受解构主义影响的年轻陶艺家, 她从自然中汲取灵感将原本完整的陶瓷结构分解成形状各异的碎片再把它们组合成抽象雕塑或装置作品。泽梅尔·佩莱德在英国皇家艺术学院获得硕士学位, 凭借当时的毕业作品她开始在当代陶艺领域崭露头角。这件作品是利用涂有黑色釉料的陶瓷碎片制成的大型雕塑。(图 8) 作品的整体形态像是某种抽象的有机生物体, 虽然呈现出不稳定的状态但却张力十足。瓷片接口处透露出瓷泥本身具有的白色, 这不仅从视觉上起到了画龙点睛的作用, 而且与黑色部分和谐地融合为一体增加了作品的灵动感。

图 8. 泽梅尔·佩莱德的硕士毕业作品, 2012

泽梅尔·佩莱德在初期创作了许多类似这样变幻莫测的有机形体, 但近年来她开始将重心放在对花卉造型的表现上。(图 9) 她按

照尺寸、颜色和形状将陶瓷碎片分类然后看似无序却有规律地进行排列粘贴。例如, 在制作“花蕊”时, 她通常会选用钴蓝色的尖锐的长方形碎片。为了衬托“花蕊”, “花瓣”则会用白色瓷片表现。作品流畅的线条和微妙的色彩变化让瓷片原本锋利的边缘变得柔和, 这恰好迎合了花卉温馨柔软的气质形象。但同时, 她的这组作品体量巨大也可能会让人联想到将美好理想击碎的突变生物, 它们从地面迸发而出一直向上狂野生长仿佛快要触碰到天花板。由此可见, 与前两位艺术家不同的是泽梅尔·佩莱德的作品不再局限于传达某一具体的思想观念, 而是借用解构与重组的创作形式为观众预留无限的想象空间, 让观众深切地感知到解构主义作品的不确定性和多元化等特性。

图 9.《Large peony and peeping Tom》, 泽梅尔·佩莱德, 2014

事实上, 精心制作数千个这样的小碎片, 并将它们一一粘贴的耐力是很多人不具有的。因而透过她的作品我们看到了泽梅尔·佩莱德作为年轻艺术家表现出的对艺术的热情和执着。她将解构主义思想运用到作品中不仅找到独特的个人创作方式, 而且丰富了陶艺表现语言为现当代陶艺发展贡献出了力量。

4. 结语

“解构主义”始于哲学和文学领域, 随着社会 and 经济发展这一思想开始向其它领域渗透。尤其是在艺术和设计领域诞生了众多带有解构主义色彩的作品。有利用点、线、色块将画面重新解构的抽象绘画作品, 也有摒弃功能性重组内外部结构的建筑设计, 还有通过拆解和重组构建不确定形态的前卫服装设计... 当然, 陶艺创作也不例外, 利用解构主义方式追求新秩序和结构的陶艺家不断涌现。本论文中叙述的李秀京、布克·德弗里斯、泽梅尔·佩莱德三位陶艺家正是代表性人物。他们受到解构主义启发而创作的作品虽然在造型、观念等方面不尽相同, 但这些作品在现当代陶瓷届都具有不可或缺的价值。相比作品呈现的最终形态, 三位陶艺家更加重视以个人的情感意志为前提将陶瓷碎片进行解体和重组的创作过程。他们很好地诠释了解构主义作品的抽象、不稳定、非功能、不确定、不对称、多元化等特性, 为现当代陶艺家们探索新的表现语言和表达方式起到了引导作用。因而我们可以坚信解构主义在陶艺中的运用还有无限的可能性, 期待解构主义陶艺创作朝着更加多元化方向发展。

参考文献

- [1]李光来,《解构主义及其以后》, 开放书籍, 2007.
- [2]雅克·德里达 著, 金宝贤 译,《解构》, 文艺出版社, 1996
- [3]李熙成,《Francis Bacon 作品的造型性研究》, 汉南大学硕士学位论文, 2016.
- [4]高树华,《现代陶瓷中解构主义表现的特性研究》, 檀国大学博士学位论文, 2020.
- [5]<http://www.nocutnews.co.kr/news/4783428#csidxd1d872ad58410f19494cdc6bb0b5505>
- [6]<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3566949&cid=59117&categoryId=5911>
- [7]<https://boukedevries.com/>