

米格尔·巴塞洛

陶瓷作品展

2021年12月8日—至2022年2月19日
伦敦伊利府邸

Thaddaeus Ropac

London Paris Salzburg Seoul

米格尔·巴塞洛

陶瓷作品展

2021年12月8日—至2022年2月19日
伦敦伊利府邸

米格尔·巴塞洛 (Miquel Barceló) 的首个伦敦陶瓷作品展正在画廊伦敦空间举行，展示艺术家对陶瓷的创新运用。作为最知名的西班牙当代艺术家之一，陶瓷一直是巴塞洛艺术实践的核心，其他创作媒介还包括绘画、表演和装置。受马利 (西非国家) 以及家乡马略卡岛 (Mallorca) 的古老技术的启发，巴塞洛透过陶瓷雕塑捕捉独特的时刻，以及一种持续转变的状态。作品被定型于仿佛在溶解或成型的过程中，随即在观者的眼前演化成其他形式：发芽的叶子或与漂荡的海洋生物交织，或蜿蜒折叠。

「每件作品都是实验性的。它们是对另一件可能永远不会存在的作品的试验。无论是绘画或陶瓷——或我创作的任何其他作品，这个原则都适用。」
——米格尔·巴塞洛

巴塞洛于二十世纪九十年代初首次开始使用粘土，当时他在马利成立了工作室，并透过当地妇女学习了古老的多贡族 (Dogon) 陶器制作方法。「我学会了新石器时代的技术，」他解释说，「并从陶艺家们几个世纪以来一直去的地方收集粘土。」巴塞洛继而精通了创作陶瓷的根本原理——从最基本的开始——使用质朴的材料，如经过低热烘烤或阳光晾晒处理的泥土、动物粪便和稻草。由此，他与史前的艺术创作联系起来；而这些古老的艺术作品均以陶器碎片或洞壁上的绘画形式保存下来。巴塞洛在西非的经历无疑对他的生活和创作都产生了巨大的影响。在那里，他与作为艺术材料的土地和作为创作工具的身体建立了亲密的联系。

他对陶瓷玩世不恭的创作手法，以及对其自然质感的强调，尽现他突破传统的理念。对巴塞洛而言，艺术创作是他与周遭世界联系的一种直接方式，而陶器则嵌入他身体参与的痕迹：「当用木火烘烤时，粘土会记录每一个痕迹，无论多么细小。即使是最轻微的接触，例如用手指轻轻刷了一下，烧制后也会留下清晰的印迹。」身体的核心作用在他的《Paso Doble》表演中亦得以体现，这是他与编舞家Josef Nadj于2006年为阿维尼翁艺术节 (Avignon Festival) 构想的作品。巴塞洛将其描述为「展示我用粘土创作时的工具和姿态。身体是一种工具，其正反面恰如模具和铸件。」此后，《Paso Doble》陆续在纽约、马德里、苏黎世、巴塞罗那、巴黎、雅典和马利上演，向那些带领他进入陶瓷艺术的人致敬。

回到马略卡后，巴塞洛开始在一个旧砖厂里创作陶瓷，像他的祖先一样使用当地的粘土。「这里的粘土以其纯白色泽和精细度而闻名，」他回忆说，「几个世纪以来，这种粘土从一个叫Puig de Sant Nicolau的小山丘开采出来。我小时候常在那里玩，一块石头都看不见——整座山的白色粘土，像肥皂一样光滑。」粘土「拼贴」的技巧传统上常被用于制作装饰有贝壳、海胆、花朵和海马等的容器，在巴塞洛的手中则焕然一新。这些容器被解构，或以多样的形态扭曲，上有波纹、褶皱或穿孔，使它们向周围空间开放。巴塞洛用富有表现力的笔触，描绘鱼、牛、植物和人物的简化形式，让人联想到他与古生物学家曾一同前往的拉斯科 (Lascaux) 的洞穴壁画。巴塞洛的绘画方法亦成为连接不同媒介的变形 (metamorphosis) 形式：「许多陶瓷作品的主题是绘画，例如粘土如何变成绘画、画布、素描。简而言之，这是一种不同创作之间的转化。」

变形的概念对巴塞洛具有重要意义。他最近刚为弗朗茨·卡夫卡 (Franz Kafka) 的《变形记》 (La Métamorphose, 1915年首次出版) 新版本创作了原创水彩画。这种变形在他的陶瓷中充分彰显，因为在窑中烧制时，陶瓷会经历类似炼金术的变化：可塑性强的粘土变得坚硬、易碎，甚至可能因为高热而开裂。这些偶然的効果是他的陶瓷作品中不可或缺的：「它们经常是裂开的，但我欣然接受这些裂缝，它是作品的一部分。」

粘土也已成为巴塞洛艺术创作的核心，并构成一些大型作品的基础。2007年，他为马略卡岛帕尔马大教堂 (Palma de Mallorca Cathedral) 创作了一幅280平方米的赤土壁画，讲述圣经中五饼二鱼的奇迹。一年后，他创作了由数千个海洋钟乳石组成的装置，悬挂于日内瓦联合国万国宫的人权和文明联盟厅 (The Human Rights and Alliance of Civilisations Chamber) 的穹顶。2016年，他为巴黎法国国家图书馆创作了一幅短期的壁画：他参考史前绘画，在窗户上涂抹粘土，然后划出人类和动物的轮廓。

米格尔·巴塞洛于1957年生于马略卡岛的费拉尼奇，在巴黎和马略卡两地生活及工作。在参加了圣保罗双年展 (Sao Paulo Biennial, 1981年) 和第七届卡塞尔文献展 (documenta 7 in Kassel, 1982年) 后，他获得广泛国际认可。他深受诗歌的影响，2004年在卢浮宫博物馆展出了300多幅图画，诠释但丁的《神曲》。2009年，他代表西班牙参加了第53届威尼斯双年展 (Venice Biennale)，展出陶瓷及绘画作品。他的回顾展曾在巴黎蓬皮杜中心 (Centre Pompidou)、马德里索菲亚王后国家艺术中心博物馆 (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)、墨西哥城鲁菲诺·塔马约博物馆 (Museo Rufino Tamayo) 举行。2019年，意大利法恩扎国际陶瓷艺术博物馆 (Museo Internazionale delle Ceramiche) 举办了巴塞洛的陶瓷专题展览。2021年，他的个展「Metamorfosis」在马拉加的毕加索博物馆 (Museo Picasso) 展出，随后将于2022年在东京 Tokyo Opera City Art Gallery 展出。