

李子才

Deirdre McLoughlin: A Soul-stirring Art Show

Deirdre McLoughlin : 一场心灵的 艺术演出

Deirdre McLoughlin

艺术简历:

出生于爱尔兰的 Deirdre McLoughlin 毕业于柏林大学圣三一学院哲学与历史系 (1968-1972) ;
 1972 年, 在阿姆斯特丹看到 Rosemary Andreola 的雕塑后深受启发, 开始萌生了用泥土创作的灵感。
 1981-1985 年在日本工作生活。她在京都创建了工作室, 经常与大师 Tōsar Sawamura II 一起工作。
 1984 年在 Beni 画廊举办了她的首次个人展览, 展览期间遇到了对她有重要影响的两位艺术家 Yasuo Hayashi 和 Susumu Arioka。
 1985 年她独自一人走遍中国, 用三个月的时间参观考察了醴陵、景德镇、西安和莫高窟等地。
 1988 年, McLoughlin 定居阿姆斯特丹并创建了自己的工作室。

国际展览:

2005 年加斯·克拉克纽约画廊举办的“有机抽象”展
 2007 年韩国陶瓷博览会
 2008 年瓦胡岛举办的“东西方陶瓷艺术”
 2014 年“欧洲 & 超越”——12 位陶瓷艺术家都柏林城堡展
 两次成为欧洲陶瓷大奖获得者, 2004 年获得欧洲陶瓷教育奖和 2014 年陶瓷器皿类大奖。
 在 1994-1995 年于爱尔兰的贝尔法斯特北爱尔兰博物馆和 2012-2013 年于爱尔兰设计与工艺协会策划举办个人主要展览。

Deirdre McLoughlin, an artist born in Ireland, embodies her humility and love for creation in art works. Without gorgeous appearance or weird shape, her works are based on the “ovoid” shape, only slightly stretched, twisted, cut or enlarged. But whatever changes have been made, their silky surface and touch of soil particles make visits cannot help feeling them with their own hands. Besides, her works also display subtleness, softness and Buddhist mood typical of oriental works. Deirdre McLoughlin believes that art creation has no boundary and hopes to enable visitors to feel greatness of the Creator by breaking shackles of conventional thinking.

I live life and I express it through clay.
 Everything I know is in my work.
 I don't always understand what I know.
 ——Deirdre McLoughlin

CAC= 中华陶艺

DM=Deirdre McLoughlin

这两年的工作让我有机会接触了很多中外的陶艺家, 从中得出了这样一个结论: 国外的从事陶瓷事业的女性陶艺家比中国要多, 每个陶瓷艺术机构的核心成员都会有女性的位置, 我由此心生羡慕。尤其是看到国外一些女陶艺家生活或工作照片以至与她们交谈之时, 那发自内心的灿烂笑靥, 实让我羡慕, 来自爱尔兰的 Deirdre McLoughlin 就拥有这样的魅力。为什么她们活得如此开心? 又如此的单纯? 而我们似乎却被某种体制制约着或现实所捆绑住了呢? 她们有的一生都不曾离开过自己的家乡, 却一直执着的幻想着创作着其他种族文化的作品。那无关某种明码标价的利益, 无关文化的差异性, 仅仅是作为一个人, 一个有能动性的生命所要为这个暂居的时空所做的事。她们认为艺术能滋养一个人的心性, 能传递真实的情感、能汇聚成时代的力量。

我与 Deirdre McLoughlin 素未谋面, 但是当我们通过几十封邮件传递着对艺术的热爱时, 我能感觉到那些传递而来的英文字符有了温度、有了情绪, 这种语言没有声音却缔造了一个更加空无的想象空间。她手下的艺术作品中融入了她对别人谦卑的态度和对作品的悉心呵护, 她的作品没有华丽的外表, 没有复杂怪异的造型, 在一个基本的“卵型”, 进行拉伸、扭曲、切割或者生长, 无论如何变化, 那光滑如丝绸般的表面以及斑驳泥土颗粒的视觉观感, 让观者禁手不住地去抚摸、去感受。采访中 Deirdre McLoughlin 说她曾经在日本一段时间, 开过工作室, 因而她作品之中流露出东方的含蓄、柔和与禅意。她认为艺术造物是没有文化局限的, 因此生出想要突破正轨束缚的窜动, 让观者最大程度的感动于造物的伟大。

CAC: 为什么你的作品能展现出简洁和理性的气场?

DM: 我最本质的工作方式是泥片卷曲成型所塑造出来的节奏感, 始终为了寻求这种节奏感的强度, 这也就是“我也是”作品系列的表现手法。

但是我大多数的雕塑作品以及工作行为都是游移在疯狂和安静、快速和迟缓之间的。开始的时候我会尝试用一个线圈轻轻地缠绕, 来打开思维, 从脑海中搜寻和发现新的形式。紧接着, 我很快就开始破坏、切割、建构和突破, 这是一个疯狂的行动, 就好比暴风雨会在几天到几周之间不断地变换形式、变换方向, 直到不能够再建构和破坏任何东西, 那瞬间的雕塑感觉很不错, 它表现出了属于自己的理性, 它似乎有了生命。

虽然我的工作处在这么一个充满活力和震荡的方式之间, 但是我必须保持简洁, 因为我不知道什么形式是我即将选择的。我必须保持清晰的头脑, 了解自己在建构什么, 这些都需在安静状态下思考。使得我能清晰、明确地完成每一条曲线和直线, 即使在决策的每一个阶段, 我都可以去修改它。

然后, 我把我的雕塑通过多次烧制、抛光和每个阶段的打磨, 直到最后达到光滑的如海边洗石, 在它的身上已经浸透出经过了征程的迹象, 它的完成将有助于我通过时间来表现生存的创作思路。最后我给作品命名, 而这些作品从来都不会表达什么是“正确”。

CAC: 你的作品中那种悬空的造型代表什么寓意, 能详细谈谈这个制作过程中的思考吗?

DM: 在创作“我也是”系列时, 我工作在一种非常安静的状态下。2000 年前后, 我尝试了用一些新的粘土去

《空置的思想》系列

左上：《我也是》
左下 / 右：《空置的思想》系列

测试颜色和可操作性。我做了一个卵形的结构，它是我所有作品的基础。这次我离开了卵形，并尝试敞开，我给了它一个前足，从某种意义上讲我赋予了卵形一些新的态度和个性。

我把第一个作品系列命名为“我是”，把我第二个作品系列命名为“我也是”，其它系列的都是这样被命名的，每一个单独的作品都是独一无二的。

这雕塑启发我去探索两条路。一条路是我需要练习建立精细的表面处理方式，正如我在 Tosai Sawamura II 挑剔的眼光下进行创作一样。另一条路是探索动态的作品内部空间。我觉得仿佛是禅道的使然，如果我一遍又一遍的制作这种形式，它会告诉我雕塑中所自然流露出一种空间的动态。最后我明白了我必须去建立一种外在的空间形式，而不仅仅是内在的空间。我花了很多年时间去解开这个谜题。

我每年也会做少数的这样的雕塑：作为一个舞者和歌手的形象状态等。我借助这样的形式让我能触摸到最基础的状态，这些雕塑会继续迫使我去思考、去创作。

CAC: 在你过去四十年的艺术生涯中，你是怎样选择艺术创

作的材料和主题的？

DM: 四十年来，在创作的冒险过程中我变得更加的熟练和自信。我的语言形式已经是与日俱增，多种多样了。我的工作从一开始就引导着我，在我二十几岁开始摸第一块泥巴的时候，我知道有很长的时间要走，并一走就这么久。

我的做法一直没有改变。切割、修葺粘土、摇线圈开始造型，我从来不确定我会做什么。我先建构好雕塑作品，然后发现它们是什么？

在我二十多岁时，有很短的一个时期，我做过一些电影中形象和斯坦尼斯拉夫斯基方法的研究，这些对我的技法并不没有直接的帮助，但是我发现它所有表达转变的方式对我找寻新形式的能力产生了积极的作用。我还探索和冥想运动的形态，如：太极、瑜伽、现代舞……我最近一直在研究动物的声音和行为动作。我希望我从生活的不断发现中汲取灵感，注入到我艺术创作中。而材料和主题的选择都是随心而动的。

总结：Deirdre McLoughlin 是一位美丽而富有灵性的陶艺家，她从女性包容的视角给观者呈现了博爱，诠释了什么是真正的生活，心灵的深处最初的需求。