

Our Narratives

才華洋溢的阿爾貝托(Alberto Bustos) 和他獨樹一格的陶瓷雕塑

作者: 艾德琳 2020-07-17

阿尔贝托(Alberto Bustos)的陶瓷雕塑以抽象化的线条、色彩，以及高度强烈的空间概念而闻名。他用超凡的技巧将瓷器打造的纤细且多样，并将其组合成各种三维形式，来传递他内心的感受。他的作品有时柔顺的像迎风的野草，有时张狂如火焰，又有时像波涛汹涌的大海。由于这种极富想像又善于利用空间造型的创造力，使他的作品在现代艺术界中独树一帜。

"Urbe et viridis"

Courtesy: Alberto Bustos

阿爾貝托的作品沒有固定的形式，也沒有開頭或結尾。他的藝術融合了各種感受和表象，讓人聯想到現實生活。一方面，他的作品標誌著現代人普遍的焦慮感。另一方面，它描繪了現代人為自由而戰的勇氣。在他的作品中也沒有所謂的“絕對”。人們可以從沮喪中看到希望，掙扎中看到平靜，以及整體白色中看到綠色。根據阿爾貝托的說法，他傾向在作品中提供一個“出口”，給人們帶來一種希望感。在此時此刻的今日，人人都被疫情所限制，這種希望感就更加迫切了。

"Broto en blanco"

Courtesy: Alberto Bustos

阿尔贝托没有受过正规的陶瓷培训，完全靠着他的双手以及与生俱来的敏锐度来述说自己的感觉。他反覆地敲打黏土，创建各种线条，再以超现实的手法，塑造出一种视觉表现，牢牢的吸引着观赏者。尤其是他打造的大自然空间，空气的流动，摇曳的树枝，鲜明的反映出来他对大自然的渴望。他也借陶瓷雕塑，发出对社会不公的呐喊。他的独特手法深深地打动了大众。近几年来，他举办的工作坊，广受各地欢迎。

我们很荣幸能采访到阿尔贝托，希望从以下的访问中，你能进一步地了解他的雕塑方法及理念。

Courtesy: Alberto Bustos

问: 你的陶瓷雕塑创作非常的独特, 绝对是独一无二。你的创作灵感似乎来自你的心灵深处。请与我们分享你如何走向陶瓷创作之路。

答: 从很小的时候起, 我就对艺术创作充满了兴趣。我记得我从不喜欢玩父母给我的玩具。我反而更喜欢自己动手制作玩具。

在追求艺术创作方面, 我先开始从事业余绘画。但很快地, 我发现二度空间不足以表达我的感受。我需要立体的空间。而黏土则是最简单的材料来塑造立体空间。只须打开黏土包, 拆成小块, 就可以开始建模。但是, 由于黏土的技术和变化, 无穷无尽, 即便使用黏土超过25年, 我还在不断地学习。

在我的艺术创作中, 我也会使用其他材料, 例如木材、青铜等。根据我的经验, 粘土是我曾经使用过的材料中, 最复杂的雕塑材料。整个艺术创作过程非常费力且易碎, 而且, 最终的结果是由窑炉来决定。到了这一步, 我们什么也做不了。 *靠的是魔术!*

"My blood is self-taught"

Courtesy: Alberto Bustos

问: 如果不介意, 请与我们分享你如何制作出如此纤细精致的陶瓷。

答: 首先, 我会在纸上画草图, 画下我的基本概念, 做为雕塑造型的初步构想。我是自学, 所以, 我的创作方法是靠双手而不是靠建模工具。然后, 我用自创的“启动”技术来制作细丝。

我先捡起小块粘土, 然后在木板上反复敲打它们, 直到呈现类似植物的形状。在我的网站www.albertobustos.es上, 你可以从不同的视频中, 看到我展示的技术。我会制作不同类型的细丝; 方形、扁平、矩形等等。我通常将颜料直接与釉混合, 一起着色在湿粘土上。这样, 我只需烧一次。

然后, 我将它们直接组装在窑板上, 以避免将其放入窑中时, 有直接的接触。我还使用基纸、硬纸板、海绵、铝箔、蜡纸等材料, 做不同的实验性作品。所有这些材料都会与粘土和釉料混合在一起。

"Apnea"

Courtesy: Alberto Bustos

问: 自然景观是你创作中的一个重要主题。你如何将大自然铭刻在创作中?

答: 我出生在一个缺乏自然景观的城市（西班牙的瓦拉多利德）。没有海洋、没有山脉、没有森林……我认为这对我的成长产生了负面影响。我一直觉得我需要与大自然为邻，心情才会愉快。

许多人认为我的雕塑再现了植物的元素，但事实并非如此。每一件作品都讲述着我一生中的一个片段。我总是意图在作品中，突显出我在城市中缺乏氧气和光线的感觉。我也在每个作品中展现希望。也许在单根的细丝上着上了颜色，或者找到了出口……那是我！

幸运的是，我后来在加泰罗尼亚的一个海边小镇，住了三年。我的周遭有了山脉和森林。自然环境对我来说变得好转。

"Isolation will end and the planet will suffer"

Courtesy: Alberto Bustos

问: 你曾说你并不按照正规的方法来创作。你能详细说明此点吗?

答: 正如我之前所说的，我用黏土来传递信息。除了个人信息，还包括围绕我们身边的不公不义，和对自然环境的破坏。我认为艺术正是质疑这些不公义现象的绝佳工具。

问: 你同时也设计首饰。请告诉我们更多有关你的首饰设计，包括使用的材料以及样式等信息。

答: 我通常不作首饰设计。但在过去的几个月中，我试图制作一系列的项链，这些项链的形状与我的雕塑相似。这个系列的名字可以清楚的说明我的意图，那就是“有时候我会这样做”。

目前的经济非常令人担忧，所以我想打造这些项链，让人们可以用更便宜的价格，买到我的作品。第一个系列共有10条，都是用白瓷和哑光釉制成的项链。我打算用黑瓷和哑光釉做另一个系列。

"Anud"

Courtesy: Alberto Bustos

问: 制作陶瓷雕塑涉及哪些步骤? 何时你会认为完成了一件作品?

答: 我的脑海中会先产生想法。我通常会在夜深人静时, 去思索并想像新雕塑的造型。然后, 我会在纸上画下草图。但并非总是如此。在很多情况下, 当我脑海中的造型出现后, 我会直接打开粘土包, 进行创作。

建模比人们想像的要快, 因为我使用的材料非常的精细而且会很快的变干燥。这迫使我得非常小心且快速地工作。我通常让雕塑在窑里干燥。当雕塑仍然潮湿时, 它更具有弹性, 因此容易被放入窑里。如果等雕塑完全干燥后, 才放入窑中, 会变得非常的危险, 因为任何振动都会破坏它。烧制后, 我会将完成品存放在带有多个支撑件的木箱中, 以防止它们在运输过程中损坏。

我认为我永远不会真正地完成一件作品。离开窑炉后, 我的雕塑件作品仍然会继续的生活。就像人类一样。有时, 雕塑会受到损坏。但这不是雕塑的终结。这个损坏的事实是你生活的一部分。让我们想像一个家庭成员必须截肢, 或者患病了, 那么我们就应该停止爱他吗?

"We are not always the desired fruit"

Courtesy: Alberto Bustos

问: 你在世界各地举办陶瓷雕塑工作坊。请告诉我们工作坊的大至内容。

答: 我从来没有想过举办工作坊, 因为我是靠自学。我没有想到我可以教授其他已经受过训练或上过课的陶艺家。在过去的几年里, 许多陶瓷研究机构都曾讯问我, 是否可以举办工作坊, 来教授我的独门技术。于是我答应了他们的邀请, 为什么不呢?

过去四年来, 我一直在环游世界, 展示自己的技术。结果, 我的邀请变得越来越多。目前我的工作坊有3种类型。为期3天的“细丝和纹理”工作坊, 为期3天的“实验技术”工作坊和为期1天的大师班。在大师班, 我会花8个小时, 教授我的技术。在所有的这些课程中, 我会展示自己的技术, 而且还会通过视频, 演示我在陶瓷领域中的创作生涯。从最初直到今天。工作坊对我来说是个很棒的经历, 因为我从其他陶艺家身上, 学到了很多知识, 除了文化、风俗、风景、语言外, 还了解到各洲的陶艺技术及演变。

"The dead are not numbers.

They are lyrics of songs of reflection and hope"

Courtesy: Alberto Bustos

问: 请和我们分享你即将举办的活动。

答: 现在疫情当前, 很难计划。许多我原本计划好的工作坊都被推迟了。今年8月, 我会在莫斯科举行两次大师班, 然后在捷克共和国、乌克兰、意大利、比利时、厄瓜多尔、阿根廷和瑞士举办工作坊。我也计划在我的国家, 西班牙, 举办个展。

在我失业的这三个月中，我建立了新的网站www.albertobustos.es。你可以在网站上查看我即将举办的所有活动。

阿尔贝托, Alberto Bustos

“自由，我最精致的技术”

Courtesy: Alberto Bustos

从以上与阿尔贝托的对话中，我们发现他真挚的话语就像他的陶器雕塑，一样地鼓舞人心。我们愿祝他的创作发展，更上一层楼，并期待他不久也能在美国举办工作坊。