

当代芬兰陶艺家

克利丝蒂娜·瑞斯卡

陈永维 陈永群 编

KRISTINA RISKÄ 编

上海书画出版社

烧

炼

精

神

空

克利丝

蒂娜·瑞斯卡

陈永维 陈永群 编著

间

上海书画出版社

策 划：金国明 徐 可
责任编辑：
装帧设计：陈永群 陈永维 杨关麟
技术编辑：杨关麟

当代芬兰陶艺家 克利丝蒂娜·瑞斯卡

陈永维 陈永群 编

④ 上海书画出版社 出版发行

地址：上海市钦州南路 81 号

邮编：200235

网址：www.duoyunxuan.com

E-mail: shcpsh@online.sh.cn

文高图文技术(上海)有限公司制版

上海市印刷七厂印刷

各地新华书店经销

开本：889 × 1194 大 24 开

印张：2.25 印数：1-3000

2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-80672-510-5/J · 445

定价：23 元

图书在版编目 (CIP) 数据

当代芬兰陶艺家: 克利丝蒂娜·瑞斯卡 / 陈永维, 陈永群编著. — 上海: 上海书画出版社, 2003.7
(当代芬兰设计家丛书)
ISBN 7-80672-510-5

I. 当... II. ①陈... ②陈... III. 陶瓷—工艺美术—作品集—芬兰—现代 IV. J537

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 025975 号

关于芬兰人和芬兰人的设计

我曾经问过一位芬兰朋友，在他家白色的窗帘中能看见什么，他说：“雪、雪花，或者是天空。不可能是空白。”半年后，再次见到他时已是秋冬之际的十一月。那是他在赫尔辛基之外的另一个家，简朴的芬兰传统木屋别墅离湖边有二十多米，四面葱郁的森林无边无际。我们来到湖边看风景，湖面荡漾的涟漪借着风力由远岸的森林缓缓地波动到脚下，飘扬的雪花无声地落进清澈见底的湖水里而顿失了踪影。湖岸的石头，上端一层层地被染成白色。身后的森林，已是白皑皑地与天连接在一起，愈加使得这无限的安宁变成了可呼吸可吐纳的永恒，并深深地注入我们的心田。我们觉得有点冷，便回到木屋里，把桑拿浴室烧热，狠狠地将自己的身体热蒸了半小时之后，这位芬兰朋友突然赤裸地冲向屋外冰冷的湖水里去体验真正刺冷的滋味。一二分钟之后，他又回到桑拿浴室中重新回味热的力量与极限，并继续喝那瓶KOFF啤酒。这就是芬兰人生命中既简单又真实的生活。

自然中的一块极其普通、无奇色也无畸形的石头，对于一个芬兰人来说可能蕴藏着无比丰富的生命内质。在内心深处，他会崇敬地把它处置为一个能透视生命的神灵与精神意志的感应物，并由此展开对人对自然之本性的思考。无论他的思想内涵有多么的丰富和处于怎样的不断变化状态，这一简简单单的自然所沉淀下来的痕迹物就足以包容人感知生死之苦的道理，以及激发创造意念的能量。平凡的自然之石在芬兰人眼里蕴藏的气息不仅仅是自然所赋予的各种自然之性，更在于它象征着芬兰人所理解和认知的自然之道。奇异或炫目的视觉，在芬兰人的思维中都会转化成简朴的内容与表现形式。

如此单纯与质朴的审美观念无形或有形地来源于他们生死过程的归宿之源，即森林和湖泊。自然，不仅营造了芬兰文化的发展与演变的历史，而且更在于塑造了芬兰人的生活形态与行为模式。芬兰设计文化的特性便是这样一个可以让我们真切地去认识如何将纯朴的美学理念创造为极具人性化的人文价值体系。同时，我们或许也能从中领悟到人与自然、物质文化与精神文化相互交融的方式。这也正是中国当代社会所关注的问题。

1

我们在选择和建立一个什么样的设计文化体系呢？如果语言可以表达清楚人的思维和概念，那么，在这里不妨借用一些形容词汇来描述两种截然不同的设计价值观：

表面的	相对于	内在的	虚假的	相对于	真实的
浮华的	相对于	朴实的	脆弱的	相对于	坚固的
外加的	相对于	原生的	造作的	相对于	自然的
增加的	相对于	减化的	装饰的	相对于	实用的
平面的	相对于	空间的	复杂的	相对于	简单的
喧宾夺主的	相对于	主次清晰的	外露的	相对于	内藏的
争奇斗艳的	相对于	有节度的	短暂的	相对于	永恒的
民俗化的	相对于	士人化的			

毫无疑问，当代的芬兰设计文化是属于后者的。而这一美学思想的精髓，恰好是中国传统思想观念中道家与禅学所追寻的人世间的高境界。

陈永群 同济大学建筑城规学院艺术设计系副教授

克利丝蒂娜·瑞斯卡
(Kvistina Riska)

VIKAMA
UPPONE
WALLS

KE
VA
MU
SI

GOON

CONTI

KEVAMUSI
VAKEMUSI
SIMUKEVA
MUVASIKE
KEMUVASI
KEMUSIVA

ONEONEN

Goon

AMUS
LOK
BOK

VOK
TOK
XOX
YKAA

POK
MOK
DOK
PALLOKAIDE

ALERT
PUERUS
PELI
PALA

VALLI

YKAAKOB

SUORAKAIDE
PUOLIPALLO

克利丝蒂娜·瑞斯卡笔记本选页

PUOLISUORA

COLON

OWN

ALUOKAI

4
VIKAMA
KANAMANAKIN
KANANIKO

NEUJÄ + NEUJÄ
NEUJÄ X NEUJÄ

OOK

NEUJÄ NEUJÄ

KOLO
LOOK

KOMBINE
BIN

LAARI

RIT
TIRI

HALKI
LOHKO
KOHOL

RISTI RASTI

克利丝蒂娜·瑞斯卡 (Kristina Riska)

烧炼精神空间

陈永维 陈永群

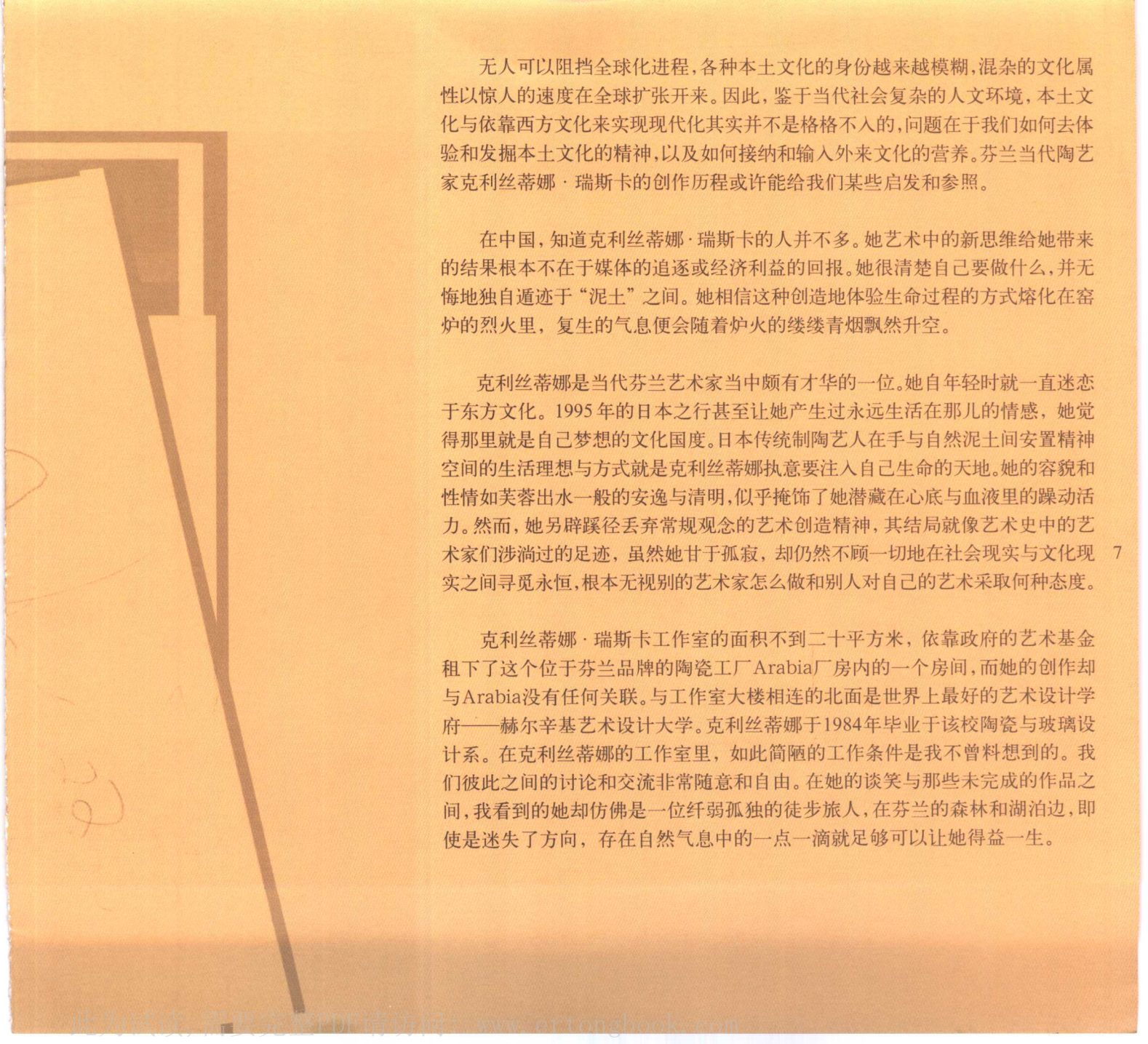
如同当代中国艺术思潮的境况一样，中国的当代陶艺创作实践与批评同样遭遇西方强势文化的冲击而引发困窘与迷惑，这是所有关心中国陶艺发展的陶艺家和艺术评论家都在深深思考的问题。近百年来，历史的选择与遭遇和人为的因素使中国传统文化精髓逐渐削弱，当代社会生活的现实加速了中国本土优秀文化精神陷入了新的危机。这一点，从中国陶瓷艺术演变与异化的结局来看，更能明晰地透视这般无奈的残酷现实。

中国陶瓷艺术蕴涵的“平素”与“土气”、“高古”与“雅逸”、“风”与“节”度的精神如今已消失得无影无踪；同时，我们对西方文化的借鉴与研习又是断章取义或皮毛的模仿。因此，陶瓷艺术正处于一种完全扭曲的混杂和浮躁的状态。我们并没有深刻地去理解本土文化的精神，又要将自己融入到国际艺术潮流中去，而这种潮流的方向却往往受力于西方社会文化发展的状况与变化。当然，建立起文化的理想是一回事，而文化的现实与发展却又是另一回事。

克利丝蒂娜·瑞斯卡笔记本选页
(克利丝蒂娜之子手笔)

6

00
004

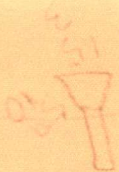
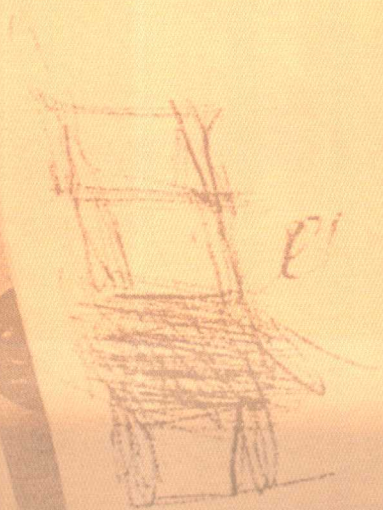

无人可以阻挡全球化进程,各种本土文化的身份越来越模糊,混杂的文化属性以惊人的速度在全球扩张开来。因此,鉴于当代社会复杂的人文环境,本土文化与依靠西方文化来实现现代化其实并不是格格不入的,问题在于我们如何去体验和发掘本土文化的精神,以及如何接纳和输入外来文化的营养。芬兰当代陶艺家克利丝蒂娜·瑞斯卡的创作历程或许能给我们某些启发和参照。

在中国,知道克利丝蒂娜·瑞斯卡的人并不多。她艺术中的新思维给她带来的结果根本不在于媒体的追逐或经济利益的回报。她很清楚自己要做什么,并无悔地独自遁迹于“泥土”之间。她相信这种创造地体验生命过程的方式熔化在窑炉的烈火里,复生的气息便会随着炉火的缕缕青烟飘然升空。

克利丝蒂娜是当代芬兰艺术家当中颇有才华的一位。她自年轻时就一直迷恋于东方文化。1995年的日本之行甚至让她产生过永远生活在那儿的情感,她觉得那里就是自己梦想的文化国度。日本传统制陶艺人在手与自然泥土间安置精神空间的生活理想与方式就是克利丝蒂娜执意要注入自己生命的天地。她的容貌和性情如芙蓉出水一般的安逸与清明,似乎掩饰了她潜藏在心底与血液里的躁动活力。然而,她另辟蹊径丢弃常规观念的艺术创造精神,其结局就像艺术史中的艺术家们涉滴过的足迹,虽然她甘于孤寂,却仍然不顾一切地在社会现实与文化现实之间寻觅永恒,根本无视别的艺术家怎么做和别人对自己的艺术采取何种态度。 7

克利丝蒂娜·瑞斯卡工作室的面积不到二十平方米,依靠政府的艺术基金租下了这个位于芬兰品牌的陶瓷工厂Arabia厂房内的一个房间,而她的创作却与Arabia没有任何关联。与工作室大楼相连的北面是世界上最好的艺术设计学府——赫尔辛基艺术设计大学。克利丝蒂娜于1984年毕业于该校陶瓷与玻璃设计系。在克利丝蒂娜的工作室里,如此简陋的工作条件是不曾料想到的。我们彼此之间的讨论和交流非常随意和自由。在她的谈笑与那些未完成的作品之间,我看到的她却仿佛是一位纤弱孤独的徒步旅人,在芬兰的森林和湖泊边,即使是迷失了方向,存在自然气息中的一点一滴就足够可以让她得益一生。

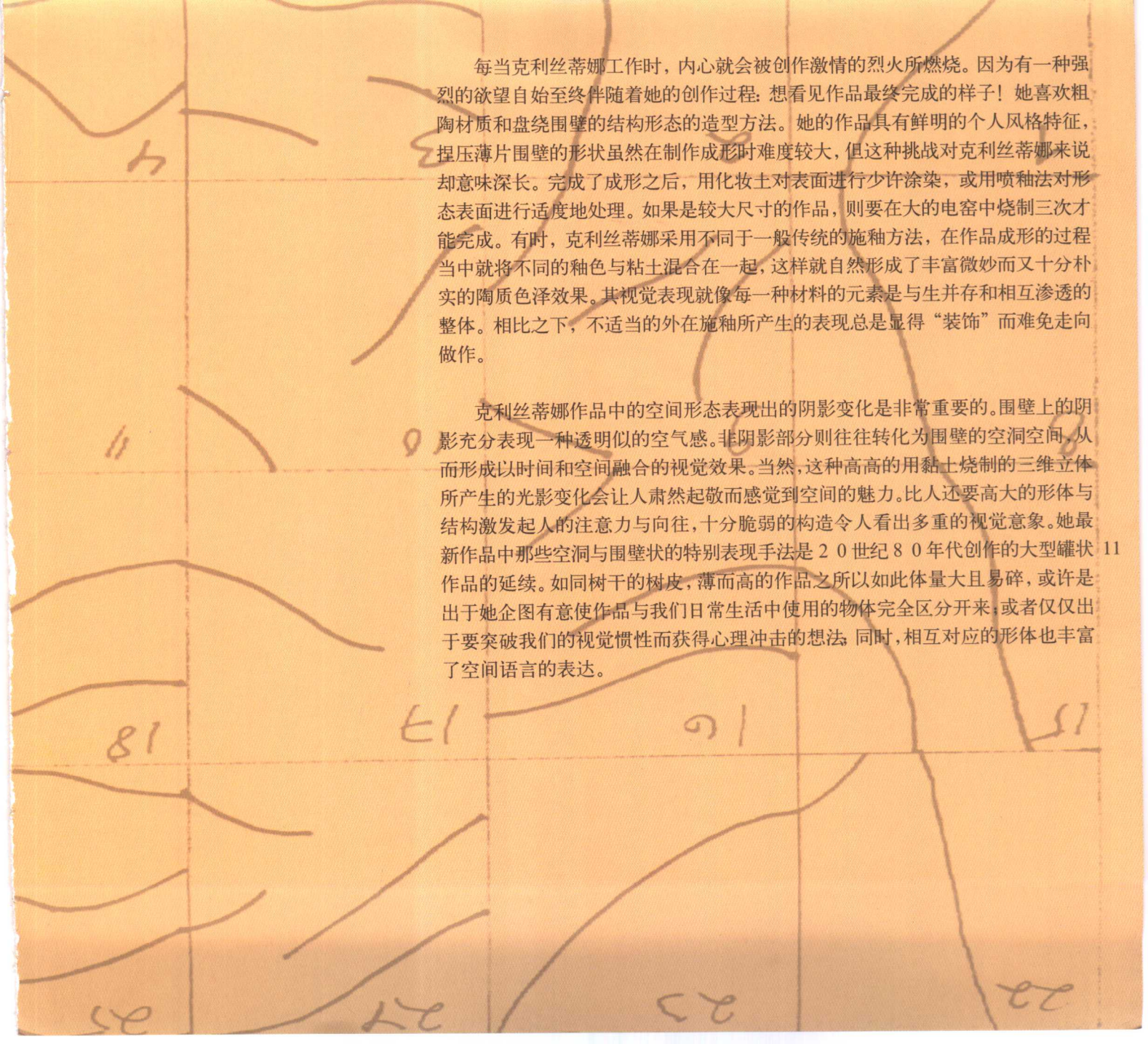

1960年克利丝蒂娜·瑞斯卡生于赫尔辛基。“我童年时最初有关视觉方面的记忆是光投射在墙上的影子和由此形成的各种形态。这些形态充满着神秘感，它们好像能代表或象征现实之外不可见的意象。变化的空间、建筑或房屋的废墟总是令我着迷。我的记忆从来都离不开各种不同地理空间的联想。人留下的痕迹就是记忆。小时候印象中的建筑物只不过是比人大的隐蔽物而已。”

除了精神，没有永恒不变的东西，这便是自然与人类社会存在和发展的不变真理，克利丝蒂娜的艺术实践始终处于变化与永不停留的探索之中。她的艺术观念非常清晰，就是运用形态空间的变幻来表达自己的对世界的理解。因此，她甚至不在乎作品构想在制作过程时将会面对的困难；也不在乎烧制陶器时成功的把握性有多大；更不在乎自己易碎的作品在运输和展示过程中将会遇到多大困难。

克利丝蒂娜自小就对地图和地毯上的图形感兴趣。从她奇妙的作品中显现出来的曲折变化的特性便能看出这样的影响，甚至包括那些有着微妙变化的釉色与陶质肌理都充分展示出了她对那些逝去的童年回忆。个人成长的经历潜意识地影响了她对视觉表现元素的选择与取舍，在作品中要表达的某种含义，克利丝蒂娜显然是有所思考的。她说：“我想过许多关于人的劣性、弱点以及易于被伤害这方面的问 9 题，人总是要将这些弱点隐藏起来而不轻易让他人知道。作为一个艺术家，我更把自己看做是一个通讯员。我想让人们相信，发生在人精神和肉体上的痛苦或悲伤其实也包含着积极的生命力量，它们压不垮我们。通过不幸的遭遇和经历，我们才能变得成熟，并最终找到许多新的和好的东西。”

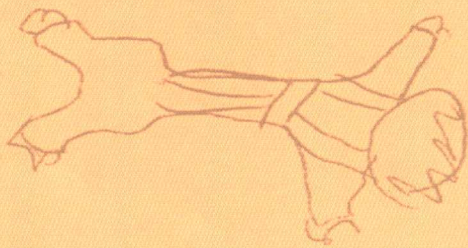
克利丝蒂娜·瑞斯卡笔记本选页

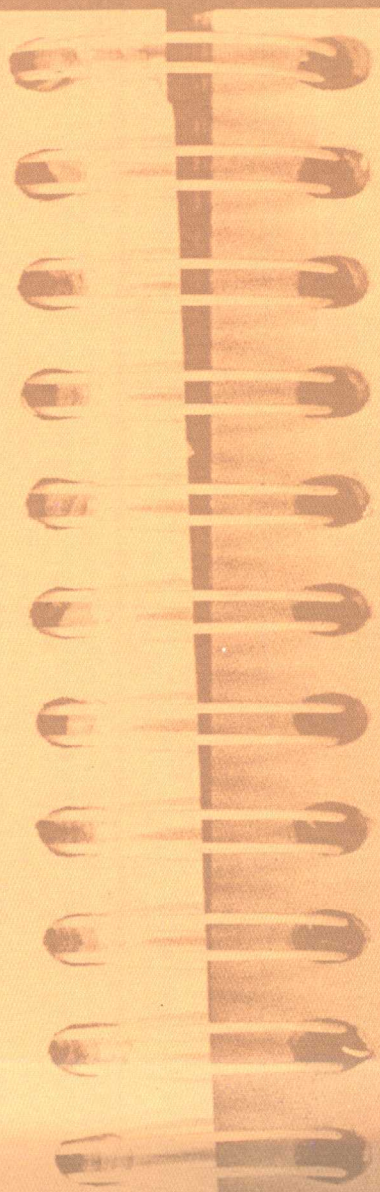
The background of the page is a light-colored grid. Overlaid on the grid are several dark, wavy, hand-drawn lines that meander across the page. In various squares of the grid, there are handwritten numbers in a dark ink. These numbers include '11' in the top-left, '11' in the top-middle, '81' in the middle-left, '17' in the middle-middle, '16' in the middle-right, '15' in the bottom-right, '22' in the bottom-right corner, '25' in the bottom-left, '27' in the bottom-middle, and '23' in the bottom-middle. The numbers are written in a casual, slightly slanted style.

每当克利丝蒂娜工作时,内心就会被创作激情的烈火所燃烧。因为有一种强烈的欲望自始至终伴随着她的创作过程:想看见作品最终完成的样子!她喜欢粗陶材质和盘绕围壁的结构形态的造型方法。她的作品具有鲜明的个人风格特征,捏压薄片围壁的形状虽然在制作成形时难度较大,但这种挑战对克利丝蒂娜来说却意味深长。完成了成形之后,用化妆土对表面进行少许涂染,或用喷釉法对形态表面进行适度地处理。如果是较大尺寸的作品,则要在大的电窑中烧制三次才能完成。有时,克利丝蒂娜采用不同于一般传统的施釉方法,在作品成形的过程当中就将不同的釉色与粘土混合在一起,这样就自然形成了丰富微妙而又十分朴实的陶质色泽效果。其视觉表现就像每一种材料的元素是与生并存和相互渗透的整体。相比之下,不适当的外在施釉所产生的表现总是显得“装饰”而难免走向做作。

克利丝蒂娜作品中的空间形态表现出的阴影变化是非常重要的。围壁上的阴影充分表现一种透明似的空气感。非阴影部分则往往转化为围壁的空洞空间,从而形成以时间和空间融合的视觉效果。当然,这种高高的用黏土烧制的三维立体所产生的光影变化会让人肃然起敬而感觉到空间的魅力。比人还要高大的形体与结构激发起人的注意力与向往,十分脆弱的构造令人看出多重的视觉意象。她最新作品中那些空洞与围壁状的特别表现手法是20世纪80年代创作的大型罐状作品的延续。如同树干的树皮,薄而高的作品之所以如此体量大且易碎,或许是出于她企图有意使作品与我们日常生活中使用的物体完全区分开来,或者仅仅出于要突破我们的视觉惯性而获得心理冲击的想法,同时,相互对应的形体也丰富了空间语言的表达。

克利丝蒂娜·瑞斯卡笔记本选页
(克利丝蒂娜之子手笔)

展示克利丝蒂娜的陶艺作品通常不是件容易的事。当支撑作品的地面或台面成为作品的一部分时，却又会使作品脆弱的特性丧失殆尽。1993年她创作的第一件打洞作品“眼”被收藏于赫尔辛基艺术设计博物馆。像饰带产生的投影与空洞隐喻某种不确定的内涵。对克利丝蒂娜来说，这是件具有转折意义的作品。迷恋于禅宗思想，都有意无意左右了她的生活与艺术方向。“脆弱”常被人们视为一种否定的含义，然而，它却容纳了多面和可转化的内质。在陶艺创作的技法方面，“无法之法”可谓禅宗精神最高的视觉境界。刻意追求技巧的显现永远不可能触及艺术的本质。

黏土、釉色、火迹和材料形成的所有自然痕迹是最有艺术价值的真实信息。克利丝蒂娜喜欢在自己的作品里使用重复的表现元素，就像东方园林透露出的美学思想，是人创造人与自然和谐之美的最高典范。她以形态的、材质的、色泽的和空间的表现形式凝练出富有精神生命的实体。

作为艺术家，如何看待本土文化与外来文化似乎是一个不可回避的问题。每一个人都可以找到自己的答案。克利丝蒂娜同样要面对这些问题：文化的归属与艺术潮流；传统与创造；这些问题是否重要？艺术家该如何去做？