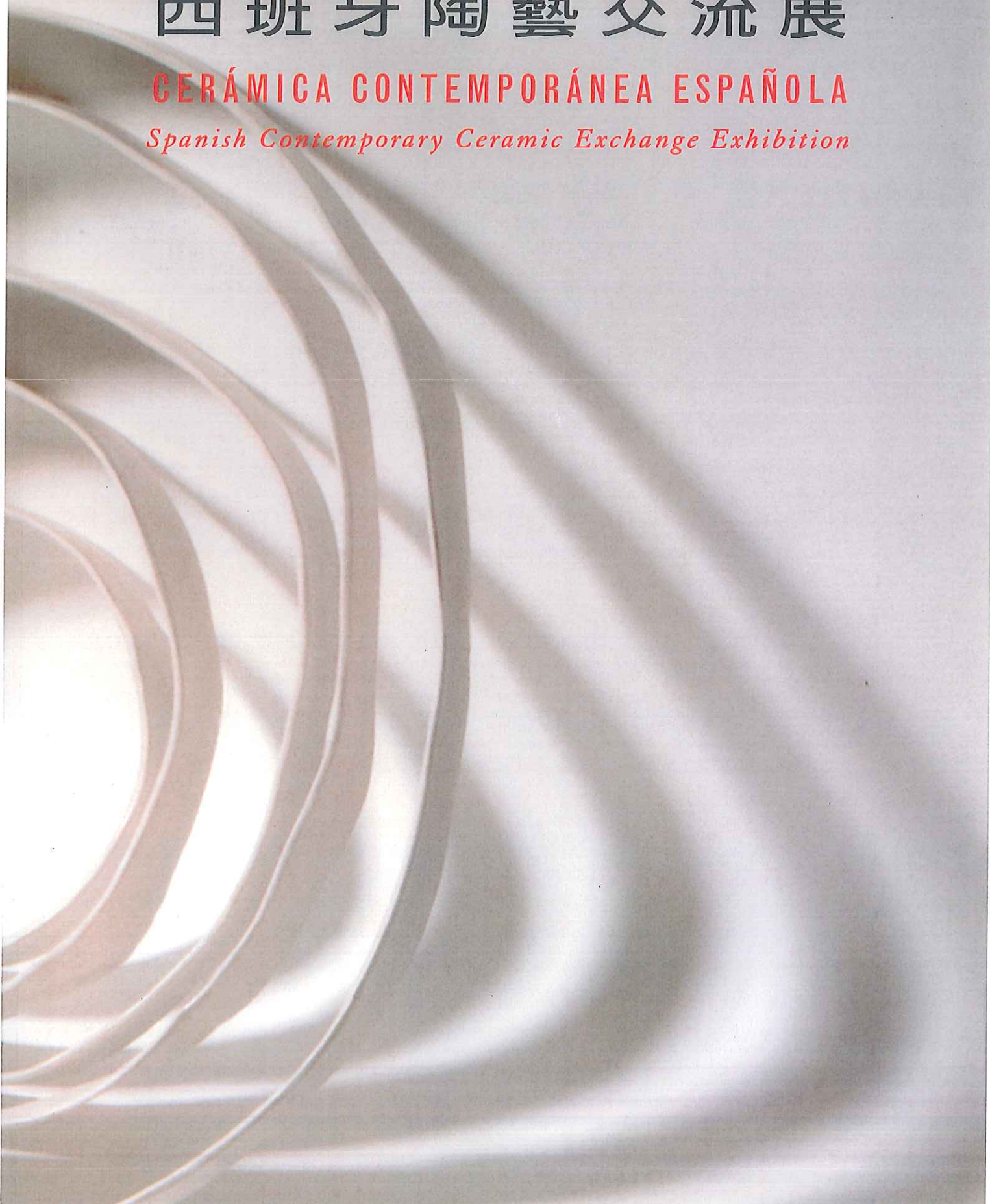

西班牙陶藝交流展

CERÁMICA CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA

Spanish Contemporary Ceramic Exchange Exhibition

西班牙陶藝交流展

CERÁMICA CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA

Spanish Contemporary Ceramic Exchange Exhibition

Fecha y lugar de las exposiciones

(I) Centro de Exposiciones del Instituto Nacional de Investigación Artística de Taiwán en Taipei (9^a, 20, C/ Nan Hai, Taipei).

Del día 6 de noviembre de 2004 (sábado) al 28 de noviembre de 2004 (domingo)

(II) Sala de Exposiciones del Instituto Nacional de Investigación Artística de Taiwán en Caotun (573, C/ Jhong-jheng, Caotun, Nan-Tou).

Del día 11 de diciembre de 2004 (sábado) al 20 de febrero de 2005 (domingo)

(III) Museo Municipal de Bellas Artes de Kaoshiung (80, C/ Museo, Ku-Shan, Kaoshiung).

Del día 10 de marzo de 2005 (jueves) al 22 de mayo de 2005 (domingo)

展覽時間、地點

(一) 首展：國立台灣工藝研究所台北展示中心（台北市南海路二十號9樓）

2004年11月6日（星期六）至2004年11月28日（星期日）

(二) 續展：國立台灣工藝研究所陳列館（南投縣草屯鎮中正路573號）

2004年12月11日（星期六）至2005年2月20日（星期日）

(三) 續展：高雄市立美術館（高雄市鼓山區美術館路80號）

2005年3月10日（星期四）至2005年5月22日（星期日）

España es conocida como la Península Ibérica, un territorio que está rodeado por el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. Aunque se halla en el Sur de Europa, su historia asimila las culturas de los romanos, los visigodos, los judíos y los musulmanes, característica que da sentido a su peculiaridad y singularidad artística. Este panorama multicultural hace que España haya llegado a poseer un patrimonio cultural único. Un país donde los artistas nunca dejan de desafiar las limitaciones de la tradición artística y de crear su propio estilo... Así lo demuestran pintores como Goya y Picasso, o arquitectos como Gaudí.

Esta exposición de cerámica española contemporánea es un ejemplo más del intercambio cultural a nivel internacional que desde hace tiempo promueve nuestro Consejo. Así, bajo la tutela del Instituto Nacional de Investigación Artística de Taiwán y de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en España, se celebraron en el año 2003 y el 2004 dos exposiciones en Madrid: "Año Nuevo Lunar Chino de la Oveja" y "Arte Contemporáneo de Bambú de Taiwán". Ambas obtuvieron una gran repercusión y nos permitieron establecer nuevas relaciones de cooperación e intercambio con instituciones españolas. Fruto de ello es esta exposición de obras representativas de la cerámica artística española, que hemos organizado en colaboración con la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Arte Francisco Alcántara.

Aunque Occidente y Oriente tienen sus propias fuentes cerámicas y un distinto desarrollo, coinciden en un mismo hecho: la cerámica en ambos casos necesita ser aplicada en la vida para, luego, elevarse a la esfera artística. En el pasado, las cerámicas cotidianas y decorativas de Taiwán, para uso doméstico o la exportación, habían desempeñado un papel importante en el desarrollo económico de este país. Pero a largo plazo la influencia de la manufactura se convirtió en un obstáculo en su desarrollo debido en parte a la incapacidad del diseño. Por ese motivo el Yuan Ejecutivo creó en 2003 una política de la "Industria de Creaciones Culturales", incluida como uno de los trece artículos fundacionales. No sólo se trata de planificar cursos y prácticas que eleven la capacidad del diseño, sino hacerlo al mismo tiempo que se

intensifica la formación estética. El Consejo asume el desarrollo de la cerámica como el eje principal de sus actividades, ya sea a través de los planes relativos a la "Evaluación anual de los productos cerámicos" o la "Marca de artesanías de Taiwán", que promueve artesanías cerámicas de prestigio y calidad.

Esta exposición ahonda en el conocimiento de obras, técnicas e ideas, pero sobre todo nos anima a compartir las sensaciones estéticas. Se puede contemplar las obras de otros países, o visitar los museos en el extranjero, en cualquier caso se trata de asimilar diferentes experiencias culturales y de acercarse al proceso creativo de los artistas. Ahora bien, las sensaciones estéticas son diferentes en cada caso, podemos sentir sutiles vibraciones en las pinturas del Goya, contemplar la intrínseca belleza de las creaciones de Gaudí en Barcelona y elogiar el éxito de Picasso en los campos de la pintura, la cerámica y la escultura... Podemos comprender el aparente significado de las obras a través de las experiencias racionales y de las técnicas empleadas, pero sólo mediante la preocupación por la vida y las experiencias cotidianas podemos adentrarnos en las sensaciones estéticas de los seres humanos. Un nivel aceptable de formación estética incrementa la participación, nos permite compartir las sensaciones y el conocimiento del medio en que las obras fueron creadas. El Consejo promueve activamente esta labor con su política de acercamiento a la realidad cultural de otros países.

Esperamos que a través de esta exposición, los espectadores puedan tener la oportunidad de comprender la situación actual por la que atraviesa la cerámica española y el encanto de sus gentes y sus pueblos. Compartiendo esta clase de sensaciones se eleva nuestra percepción estética y se extiende nuestro campo de acción. Lo deseable sería que el Instituto Nacional de Investigación Artística de Taiwán siga en esta misma línea de intercambios culturales a la vez que se proyecta la nueva visión internacional de la cultura taiwanesa.

Director del Consejo de Asuntos Culturales del Yuan Ejecutivo

主委序

西班牙位居伊比利亞半島，與地中海、大西洋相接，地理上雖屬南歐，但因鄰近非洲，在歷史上融合羅馬人、西歌德人、猶太人及阿拉伯人的文化，創造出西班牙的獨特魅力，在這樣充滿異境風味的環境下使西班牙躍居世界文化遺產數最多的國家，也孕育出不斷挑戰傳統限制並能突破自成一格的藝術家，如畫家哥雅、建築奇才高第與集大成的畢加索等。

此次舉辦的「西班牙陶藝交流展」事實上是本會歷年來推動國際文化交流的延伸，由本會所屬之國立台灣研究所及駐西班牙代表處的共同努力下，分別於2003及2004年假西班牙馬德里舉辦「農曆春節—羊年特展」及「台灣當代竹編藝術特展」兩場展覽，在西國引起極大迴響而有機會與西班牙馬德里的阿爾干達拉陶藝學會建立良好合作關係，並於今年首度來台展出西班牙具代表性的當代陶瓷藝術作品。

東西方固然各有其陶瓷發展淵源，但無論何方，陶瓷工藝仍必須在生活中應用後才能逐步提升至藝術的層面，因此行政院規劃的「文化創意產業」政策中，工藝便列為十三個項目之一，2003年本會以陶瓷為主軸，執行一系列的開發專案，並促成「陶瓷產品年度評鑑」及「台灣優良工藝品標章」等相關計畫的落實便是著眼於陶瓷生活工藝的推動。過去台灣的日用及裝飾陶瓷，不論內需或外銷，都曾在台灣的經濟發展中扮演過重要的角色，但也因長期代工的影響，導致設計能力的不足而面臨發展的瓶頸，然

設計能力的提升如純施以設計課程及訓練只是治標的方法，根本上要從提升美學涵養著手。

「西班牙陶藝交流展」不僅是展品、技術、理念的交流，更是美感經驗的分享。無論在國內觀賞國外展品或到國外參觀美術館、博物館，由於不同的文化背景，常會使參觀者無法進入藝術家的創作理念中，但美感則不然，我們可以感受哥雅畫作的震撼力、欣賞高第在巴塞隆納恣意揮灑的創意以及讚嘆畢加索在畫作、陶瓷、金工等藝術領域上的成就。在理性的背景、技巧與解說分析下雖可讓我們瞭解作品的浮面意義但唯有透過生命關懷及生活體驗才能累積人類間共同的美感經驗，人民的美感素養一旦養成，對自身所處的文化環境便有強烈的參與感與使命感，這即是本會積極推動的公民美學及文化公民權運動。

2005年為台灣工藝生活美學年，透過本次陶瓷交流展的舉辦，使民眾有機會瞭解西班牙的陶瓷發展概況及人文之美並慢慢培養視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺的美感經驗繼而提升審美的層次，在真實的情境社會中把美學帶入各個領域，並期盼國立台灣工藝研究所繼續致力於國際間文化交流工作，擴展台灣文化的國際新視野。

行政院文化建設委員會主任委員

陳其南

La celebración el año pasado de las exposiciones "Creación de Artesanías de Australia" y la de "Cristales Contemporáneos de Artistas Australianos" en Caotun y Taipei, respectivamente, además del éxito de público entre los aficionados, permitió estrechar los lazos de colaboración del Instituto con otros centros de investigación australianos. Siguiendo la misma política de intercambios culturales, nuestro Instituto ha organizado la "Exposición de Cerámica Contemporánea Española" en colaboración con la Asociación Cultural de la Antiguos Alumnos de Escuela de Arte Francisco Alcántara y todo ello ha sido posible gracias a la ayuda prestada por Lo Fen-Fen, una artista taiwanesa de cerámica que vive en Madrid desde hace mucho tiempo y que también colaboró con nosotros en la organización de la exposición del "Año Nuevo Lunar Chino de la Oveja" recientemente celebrada en España.

Sol, vino, torero y flamenco son los más básicos símbolos e impresiones que tenemos de España. En este país, que está lleno de alegría, impresiona el arte que está dentro del corazón de la gente. Desde del pintor Goya hasta el arquitecto Gaudí, pasando por Picasso, Miró y Dalí, su influencias en el arte moderno son incuestionables y no pueden pasarse por alto. Del mismo modo, la variedad y diferentes tipologías de las obras que podemos contemplar en esta exposición subvierten los elementos tradicionales de las artes cerámicas de España, que fueron famosas por su vivacidad y elegancia. Nuestro pueblo puede conocer el

romanticismo y la pasión de España, pero también puede atisbar un aspecto íntimo y profundo de su ser gracias al disfrute de sus creaciones artísticas y culturales. Hace ya mucho tiempo que se introdujo la cerámica china en Occidente, la sorpresa inicial dio paso más tarde al desarrollo de una producción artística conocida mundialmente gracias a los avances introducidos por el inglés Wedgwood y las fábricas de Meissen en Alemania. Con los intercambios culturales nos enriquecemos todos. Puede que nos ayuden a redimensionar la cerámica taiwanesa y proyectarla internacionalmente, siempre que sea capaz de desembarazarse de los estilos que conllevan los productos cuantitativos y funcionales. Primero fue la exposición de "Obras de Arte de Bambú de Taiwán", celebrada el pasado año en Madrid, ahora le sigue la "Exposición de Cerámica Contemporánea Española", que visita tres importantes museos de Taiwán con el fin de estimular las inspiraciones creativas entre los artistas de los dos países, ese sería su éxito artístico más brillante y sobresaliente.

Hong, Ching-Feng
Director del Instituto Nacional
de Investigación Artística de Taiwán

所長序

本所繼去歲分別於草屯及台北舉辦了「澳洲工藝創作展」及「澳洲當代玻璃藝術家聯展」之後，不僅引起國內工藝愛好者熱烈的反應與迴響，對外也與澳洲工藝相關機構建立起長期穩固的友好關係。爲了持續促進國際工藝交流的理念並拓展國人的藝術視野，本所去年於西班牙舉辦「農曆春節—羊年特展」時，透過旅西陶藝家羅芬芬小姐之居中協調與幫助，於今年促成了本所與「西班牙阿爾甘達陶藝文化學會」共同籌備規劃的「西班牙陶藝交流展」。

陽光、美酒、鬥牛士與弗朗明哥舞—是一般人對西班牙最粗淺的概念與印象。在這個樂天豪爽的國度中，最能深入人心的文化藝術，成就也是一樣地燦爛輝煌，從畫家哥雅、建築師高地、直到畢卡索、米羅與達利，他們對於今日藝術的影響力是無人可及且無法忽視的。一如西班牙人的民族性，西班牙陶藝的傳統特色素以活潑華麗著稱。本次的展覽內容涵蓋了二十世紀初期至當代三十餘位陶藝家的作品，共有七十餘件，範圍可說是相當地廣泛，作品或有遵循古法、或有顛覆傳統，特色與類型十分豐富多變，國人不僅可由本展認識西班牙的浪漫與熱情，也可窺見其內斂與深沉的一面。

數百年前，中國陶瓷傳入西方，歐洲人在震驚之餘更加以發揚光大，時至今日，如英國的Wedgwood與德國的Mei(en，造型與技術上的成就可謂之更上層樓，此乃文化交流激盪之下的豐績碩果。台灣的本土陶瓷產業，在擺脫了六、七〇年代量產與功能取向的型態後，今日也逐漸走向了精緻藝術化。本所期望除了今年三月於馬德里舉辦的「台灣當代竹編藝術特展」外，再次藉由在台灣北中南三地巡迴展出的「西班牙陶藝交流展」以刺激兩國之工藝創作靈感，並創造出更斐然耀眼的藝術成就。

國立台灣工藝研究所 所長

洪慶峯

館長序

En las dinastías Tang y Sung, las cerámicas chinas se introdujeron en Occidente con el nombre de "Productos del Paraíso", "Fruto de Jardín del Edén", etc., y obtuvieron un gran predicamento entre los nobles europeos. Hoy en día, la tendencia se ha invertido, las cerámicas españolas, de colores rutilantes, se están introduciendo poco a poco en nuestro país.

Desde su fundación, el Instituto Nacional de Investigación Artística de Taiwán ha tenido la responsabilidad de dirigir y promover el desarrollo de las artesanías taiwanesas. También promueve los intercambios culturales con otros países, como lo demuestra esta exposición, coorganizada con la Asociación Cultural de Antiguos Alumnos de Escuela de la Arte Francisco Alcántara, que nos muestra la libertad y la imaginación de los artistas españoles contemporáneos en la creación de cerámicas.

Estas obras españolas son el producto de una mutua asimilación y de un mismo proceso de autosuperación. Ya conocíamos las obras del escultor Tápies, que utiliza las líneas de caligrafía oriental en las obras, o las cerámicas y vajillas de Llorens Artigas, que manifiestan la esencia de la arcilla. Ahora podemos contemplar las de Alberto Hernández, que introduce la pintura en la cerámica artística. Al igual que Chillida y Miguel Navarro, que establecen un vínculo entre arquitectura y cerámica, María de Andrés busca la perfección en el modelo geométrico, o incluso Victoria Lavín y Alberto Andrés nos muestran el aislamiento y el vacío mediante una serie de elementos consecutivos en la composición de sus piezas. Todos los artistas aquí presentes nos revelan los supuestos de los que parten, ya sea en los conceptos, técnicas o interferencias con otros campos artísticos.

Queremos agradecer al Consejo de Asuntos Culturales del Yuan Ejecutivo su inestimable apoyo a la hora de organizar esta exposición itinerante, así como a la Asociación Cultural de Antiguos Alumnos de la Escuela de Arte Francisco Alcántara y al Instituto Nacional de Investigación Artística de Taiwán. Gracias a esa fructífera relación se ha abierto una gran puerta hacia el futuro de los intercambios artísticos y culturales entre España y Taiwán.

Li, Chun-Hsien,
Director del Museo Municipal de Bellas Artes de Kaoshiung

遠在唐宋，中國的瓷器即以「天堂的產物、樂園的果實」之姿遠渡重洋，擄獲了無數歐洲王公貴族驚嘆豔羨的眼光。時至今日，西風東漸，將燦爛陽光燒融於一身的西班牙陶藝也翩然旋舞到了臺灣。

國立台灣工藝研究所自成立以來即肩負著輔導及推動台灣工藝發展的使命，此次透過該所聯繫安排，與西班牙阿爾甘達拉陶藝文化學會共同籌辦《西班牙陶藝交流展》，展出了從二十世紀初迄今共七十餘件的作品。這一次的展覽不僅促進了中、西兩國的文化藝術交流，也為我們展現了西班牙藝術家在當代陶藝創作上的自由與想像。

在這些作品中，涵蓋了西班牙在傳統與現代陶藝之間的一種融合與突破，無論是將東方書法線條融入在作品之中的Tápies，單純表現陶土與器型之美的Llorens Artigas，以繪畫入作的Alberto Hernández，在建築與陶藝中間尋求共通性的Chillida、Miguel Navarro，或是在幾何造型尋求極致的Angel Garraza、María de Andrés，甚至是藉由連續性的作品表現出人際疏離與空虛的Victoria Lavín、Alberto Andrés，都在在顯現出西班牙陶藝家對於技法、觀念以及與其他藝術領域結合的要求與變革。

此巡迴展能順利在台灣展出，除了感謝行政院文化建設委員會的鼎力支持外，特別要對阿爾甘達拉陶藝文化學會及國立台灣工藝研究所致上最高謝忱，感謝在本展籌辦時所給予的種種協助與支援，期望透過本次展覽，打開西班牙與台灣在藝術文化交流的一扇大門。

高雄市立美術館 館長

李俊賢

El contacto con las obras de arte facilita la comprensión de una cultura distinta a la nuestra, puede ayudarnos a entender esa otra cultura ya que el arte es una expresión muy profunda de unas actitudes y puntos de vista. Pero, como dice Cynthia Freeland, no hay un punto de vista en una cultura ni en el arte de esa cultura: "Aunque el arte puede expresar los valores de una cultura, ninguna es homogénea ni ha permanecido intacta y al margen del mundo". Los ejemplos en apariencia más puros de valores culturales son con frecuencia producto de complejas corrientes de interacción. El arte siempre se ha visto afectado por el contacto cultural. Eso puede implicar imitaciones que al principio parecen toscas y carentes de originalidad, pero que después pueden evolucionar dando lugar a formas de arte características como los azulejos de Iznik, arte de "aspecto turco" que reflejaba el interés de los gobernantes otomanos por las porcelanas chinas -estos azulejos tomaban sus dibujos de peonías, rosas, dragones y figuras de fénix del arte chino.

Es difícil establecer una clara demarcación entre el carácter positivo y el negativo en las relaciones culturales. El arte asiático ha ejercido una profunda influencia en Occidente a lo largo de los siglos. La porcelana china fue imitada no sólo por ceramistas persas, sino también por fabricantes italianos de mayólica, productores de cerámica de Delft y diseñadores ingleses de la cerámica conocida como "bone china" o porcelana de hueso. En el siglo XVI y XVII se iniciaron los primeros trabajos de experimentación europea, imitando los hallazgos de la porcelana china y tratando de conseguir la transparencia y dureza del material oriental, intentos realizados en Nevers, Frankfurt y Berlín, sin conseguirlo. El primer ejemplar de porcelana similar a la china se consiguió en el año 1708 y en Meissen se fundó la primera fábrica para poder producir porcelana. Su exclusividad pasó a Viena, extendiéndose después a toda Europa. Algunas de estas apropiaciones son síntoma de una secular tendencia europea a prestar tintes exóticos a Oriente, pero otras son reflejo de una seria fertilización cruzada.

En Occidente la materia cerámica ha sido empleada desde la prehistoria para realizar obras de arte. Pero, por sus particularidades técnicas relacionadas con el proceso de cocción, por su fragilidad y por una tradición clásica muy arraigada que la asocia con la producción de objetos utilitarios y recipientes de uso común ha permanecido en un segundo plano con respecto a los considerados materiales nobles por excelencia -la piedra (principalmente el mármol) y

los metales (bronce, sobre todo) con los cuales se han elaborado la mayor parte de las esculturas hasta que irrumpen las vanguardias de principios del siglo XX, que persiguen desligarse del arte anterior también con el empleo de nuevos materiales.

Los ceramistas de aquella época se beneficiaron del desarrollo de la química, imprescindible para el cálculo de esmaltes y pastas. Ceramistas como Chaplet, Burton o Taylor llevaron a cabo investigaciones sistemáticas sobre los esmaltes, pero aunque tienen calidad, sus obras siguen siendo decorativas y sin utilidad propia, y ellos mismos se sitúan al margen y, muchas veces incluso en contra, de las grandes luchas de la pintura. Puede que alguno intentara desposeer a la cerámica de su componente utilitario y realizar obras de una absoluta abstracción, pero los primeros intentos de dotarla de "artisticidad" surgen sólo cuando se asocian hombres de oficio y artistas de prestigio que sintieron la llamada de la cerámica, atraídos por la fascinación de las piezas orientales y por ese deseo de trabajar con un material nuevo.

De todos ellos el gran artista español Pablo Picasso fue el que empezó a trabajar en el diseño de las formas y a desarrollar nuevas técnicas de grabado en la arcilla, modelando la superficie en bajorrelieve. Llegó a utilizar no sólo las materias primas (la arcilla, la arena, el cuarzo, etc.) sino también las materias elaboradas (las fritas, los vidriados) o los estados de las materias referentes a la técnica de obtención de la vitrificación. Será él quien establezca dos tipos de cerámica artística, la pieza única y las ediciones limitadas, emulando las convenciones aplicadas al grabado. La libertad con la que se enfrenta Picasso al trabajo de la tierra, a sus formas y esmaltes, junto con la publicidad que proporcionaba a su obra cuantiosa su fama en otros materiales, crearon en Europa la conciencia de que la cerámica no estaba ligada inexorablemente a la delicadeza del torno. La existencia de grandes nombres la pondría en el límite de la frontera arte-artesanía.

De esa asociación experimental de la pintura con la cerámica se enriquece la creación; los pintores conquistan el derecho a innovar y disponen de una nueva herramienta para plasmar sus impulsos, descubriendo las posibilidades esculturales y pictóricas de la arcilla como medio. Esta injerencia en el campo de la cerámica de artistas carentes de la condición de ceramistas, no formados específicamente para

ello, contribuyó, de una forma heterodoxa, a renovarlo. Su desinhibición y falta de prejuicios sobre los límites técnicos y formales del material aportaron un enorme abanico de nuevas posibilidades plásticas. Desde Picasso a Miró, desde Chillida a Tàpies, desde Plensa a Barceló, por citar únicamente artistas españoles de tres generaciones pero todos ellos de altísima calidad. La pintura y paulatinamente la escultura aportarán el primer impulso al proceso de canonización de una actividad secular como la cerámica dentro del lenguaje artístico.

La enriquecedora experiencia de la vanguardia y la neovanguardia, con una saludable libertad de planteamiento, técnicas y materiales, permitió la entrada de nuevas posibilidades narrativas, simbólicas y formales. Se trata de un proceso iniciado en España por ceramistas de estudio como Joseph Lloréns Artigas, Antoni Serra y Antoni Gumella -con quienes colaboraron artistas como Gaudí, Picasso y Miró- hasta llegar a las propuestas escultóricas de los años sesenta de la mano de Arcadio Blasco, Enric Mestre y Elena Colmeiro. Ellos serán los introductores de la primera escultura cerámica española que desarrollará la disciplina desde diferentes ópticas tales como la pieza exenta, el mural y la instalación. Tras ellos, las nuevas generaciones desarrollarán una obra enmarcada dentro de las tendencias artísticas que se han desarrollado en las últimas décadas. La exposición quiere ser un reflejo de esas tendencias y de las muchas inquietudes de la cerámica española de los últimos años. Pretende impulsar el debate y contribuir a la visibilidad de los artistas españoles en el contexto internacional.

En el mundo cerámico español se aspira a recoger y reflejar la complejidad de las prácticas creativas contemporáneas en su sentido más plural y diverso. Los ceramistas españoles están hoy día en perfecta sintonía con las otras artes y con la cerámica que se desarrolla en Europa, Estados Unidos y Japón. Puede decirse que su obra manifiesta más coordenadas personales que territoriales. La identidad de los ceramistas en el momento actual es la individualidad y el internacionalismo, interesándose por la cerámica creativa de manera global y por las profundas transformaciones que se están operando en el arte. Lo que requiere a su vez nuevas formas de aproximación: las prácticas artísticas se contaminan ahora de fórmulas provenientes de otros campos que conllevan una mayor complejidad en sus análisis y exigen dotarse de nuevas y diferentes herramientas para su lectura. Pero esa capacidad

de adaptación a los más arriesgados retos del arte actual no supone en absoluto para la cerámica un reto insalvable, sino más bien una continuidad sin traumas y sin complejos de lenguajes y finalidades expresivas.

"La cerámica se ha convertido -escribe Juan Botella- en un medio de expresión especialmente adecuado para algunos de los problemas con los que se enfrenta el arte contemporáneo, desde la banalidad de la decoración burguesa y los iconos mediáticos (léase Jeff Koons) hasta la recuperación de lo originario (Miquel Barceló)". Estos dos extremos identifican un ir y venir entre lo cósmico y lo "espiritual" que está presente en gran parte de las tendencias actuales del arte más actual, de manera que coloca a la cerámica en una inmejorable situación para servir de vehículo que transporta al arte desde las grandes civilizaciones a los mundos tribales, o viceversa. Su antigüedad no está reñida con la actualidad, sino que, al contrario, la cerámica actualiza la antigüedad y hace presente las relaciones del ser humano con la tierra, el aire y el fuego, elementos que ya los presocráticos consideraban la base de lo existente.

Los movimientos de hibridación que tan de actualidad se han puesto en los últimos tiempos permiten conectar con otras culturas, especialmente las orientales. Y es precisamente en el Extremo Oriente donde la cerámica ha mantenido un desarrollo sin interrupción a lo largo de los siglos, ligando los objetos a una utilización trascendente íntimamente conectada con una filosofía no utilitarista. De tal manera, una taza de té es allí algo más que un recipiente, o una vasija es el contenedor de un alma. Vemos así que el arte Moderno y Contemporáneo occidental trata de alcanzar lo que probablemente Oriente nunca perdió.

José Miranda
Comisario de la Exposición

籌備委員序

與不同文化的藝術作品接觸，可以使我們了解不同的文化，因為藝術是態度與觀念的深度展現。誠如辛西雅傅立蘭（Cynthia Freeland）所言，文化藝術沒有任何的主觀性：「儘管藝術可以表達文化價值，但彼此間並非完全相同、也非相互附屬或毫無相關的。文化品質最純淨的例證經常是繁複交流下的產物。藝術總是受文化接觸影響。起初看來粗劣，欠缺創意的模仿，最後卻轉化成爲藝術形式上的特色。例如：「土耳其風貌」藝術的埃斯奈克（Iznik）瓷磚，這類瓷磚多採用牡丹、玫瑰、龍和鳳凰等中國藝術的圖案，正是反映出當時土耳其官方對中國瓷器的喜愛。

不同文化交流的正負面評價很難加以釐清。東方的藝術幾世紀以來深深影響西方，好比西方的藝術幾世紀以來深受東方影響；中國瓷器不僅除了爲波斯所仿效，其他還有義大利彩陶、荷蘭德夫（Delft）陶瓷及英國骨瓷都受到影響。16和17世紀歐洲開始首波仿效中國瓷的風潮，歐洲工匠嘗試生產擁有東方陶瓷的通透性與硬度，但法國聶沃斯（Nevers）、德國法蘭克福及柏林的嘗試紛紛失敗。最後，終於在1708年德國的梅森（Meissen），誕生了第一個類似中國的瓷器。這種製作技術後來引進維也納，接著遍及整個歐洲。因此歐洲陶瓷喜歡採用東方的異國色調的趨勢，正是反映一連串豐富交流的結果。

西方陶瓷自史前時代便用作爲藝術品的材質（大多數屬雕塑性質），由於其特殊的燒製過程及脆弱性容易令人聯想到普遍使用的容器成品，與石頭（主要是大理石）及金屬（尤其指銅器）等高貴材質相較則居於次等的地位。大部分的雕塑都用上述材質製成，直到二十世紀初期的前衛派出現，運用新的材質，改變先前藝術觀念。

那時由於化學的進步，使得陶藝家在估算釉藥與胚土的調和比例上獲益良多。諸如洽普烈特（Chaplet），布爾頓（Burton）或是泰勒（Taylor）等陶藝家，開始研究釉藥的系統，儘管陶瓷作品達到一定的水準，但是卻依舊只是裝飾品，沒有特別用途。甚至在很多次與繪畫的藝術論戰中，他們不但置身事外，甚至還砲口向內。不過已經有人嘗試要抽離陶瓷的實用部分，轉而創作絕對抽象的作品，此時嘗試賦予陶瓷「藝術」之名的先鋒們出現了，無論是從事陶瓷工業的人員或是頗負盛名的藝術家，皆受到

陶瓷的吸引，著迷於東方作品，並因此激發他們嘗試採用新素材。

在他們之中，西班牙偉大的藝術家畢卡索（Pablo Picasso），可說是從事造型設計，發展陶雕與塑形技巧的第一人。畢卡索不但使用天然素材（黏土、砂和石英等），也運用加工材料（燒粉、玻璃質），或是統爲燒結技術進行相關取材。（自然釉、釉藥、透明釉等）。他是單一作品與限量定版藝術陶瓷的創始者。畢卡索運用泥土、形式與釉藥的自由狂放，加上他在其他領域的崇高聲譽，造成歐洲人士不再對陶瓷感到陌生。名家的出現使得陶瓷被推向藝術與手工藝的分界線上。

繪畫與陶瓷的結合正好豐富創作，畫家獲得革新與支配新工具的權利，進而將概念具體化，終於發現到以陶土作爲雕塑與繪畫工具的可能性。不了解陶瓷領域的創作者介入陶瓷，反而促進了不同形式的誕生與創新。他們不限取材不拘泥形式，更無視技術界限的存在，提供新可塑性寬廣領域。從畢卡索（Picasso）到米羅（Miró），從奇伊達（Chillida）到塔皮耶斯（Tápies），從蒲連薩（Plensa）到巴塞羅（Barceló），以上橫跨三世代的西班牙藝術家們，以精緻完美的作品獲得肯定。陶瓷進入藝術語言範疇，繪畫與雕塑正是推動這個過程的首要功臣。

先驅派及新先趨派的豐富經驗，他們在規劃技巧與材質方面全然的自由開放，使得新的描寫、象徵及形式的手法可加入創作。在西班牙一開始有喬瑟夫·由廉斯·艾第加斯（Joseph Llorens Artigas），安東尼·塞拉（Antoni Serra）及安東尼·古梅亞（Antoni Gumella）等，與他們合作的藝術家有高第（Gaudi），畢卡索（Picasso）和米羅（Miró）。然而關於陶瓷的雕塑研究，一直到六〇年代才由阿卡迪歐·布拉斯科（Arcadio Blasco），安立克·梅斯特雷（Enric Mestre），艾蓮娜·科爾梅洛（Elena Colmeiro）等人手中開始。他們可說是西班牙陶瓷雕塑的開山祖師，從不同的視覺觀點諸如獨件藝品，壁畫及裝置藝術，延伸出規範，他們之後的新世代，發展出簡約的作品，涵蓋了西班牙近三十年來的潮流。此次交流展正是反映上述趨勢，與西班牙陶瓷界近年來展現的企圖心。期望可以促進西班牙藝術家在國際體系中的競爭力與能見度。

西班牙陶瓷界吸取並反應當代創作的複雜與多元性。今日的西班牙陶藝家們與其他藝術及在發展之陶藝交相融合和歐洲、美國及日本，他們的作品展現出的個人座標遠大於疆域差異。換句話說，陶藝家的認同在於展現個體性與國際性，目前他們最感興趣的是全球性的陶瓷創作，及深層的藝術轉變。所需要新的接近方式在：藝術創作目前與其他領域相互影響，材料內容方面，要接受繁複的解析，並且採用新的工具。但是這樣大膽接納現代藝術，對陶瓷並非是一種無法克服的挑戰，而是無害單純的表現手法與目的延續。

璜·保得亞（Juan Botella）寫道：「從中產階級裝飾品的平庸與傳媒的圖像（參見Jeff Koons）到回歸原創性（參見Miguel Barcelo），陶瓷在面對現代藝術的問題上，已轉變成極合宜的表達工具。」現代藝術潮流在「庸俗」與「靈性」這兩種極端的認知中來回擺盪，陶瓷立於最佳狀態，從文明大國傳遞藝術到部落世界，反之亦然。陶瓷

的悠久古老不抵觸它的現代性，相反的，陶瓷返古為今，完整展現人類與土、空氣、火等前蘇格拉底時代即認定的生存基本元素之間的關係。

近年來展開與其他文化的交流活動中，尤其在與東方的交流最為突出。遠東陶藝累積數千年的發展未曾中斷，將原本實用性質的器皿以非功利主義的哲學聯繫起來。是以在東方，一個茶杯不僅是一個容器，一只壺可能蘊含著一個性靈。我們看到了西方現代藝術試圖提升至一個東方可能從未間斷過的層級。

本展籌備委員

荷西·米蘭達 (José Miranda)

Catálogo 目錄

Alberto Andrés	阿爾貝多·安德列斯	12
Rosa Amorós	羅莎·阿摩羅斯	14
María Bofill	瑪莉亞·波菲爾	16
Jesús Castañón	赫蘇·凱斯塔農	18
Charo Cimas	恰羅·西瑪斯	20
Carmen Collell	卡門·柯耶爾	22
Elena Colmeiro	艾蓮娜·柯爾梅洛	24
Rosa Cortiella	羅莎·柯爾第耶拉	26
Beatriz de Alba	貝雅德利斯·德·阿爾巴	28
María de Andrés	瑪莉亞·德·安德烈斯	30
Víctor Erazo	維多·埃拉索	32
Nieves Estaire	妮耶梅斯·艾絲泰雷	34
Feng-Feng Lo Chieng	羅芬芬	36
Fernando Garcés	費南多·加賽斯	38
Gerardo García	赫拉多·賈西亞	40
Miguel Ángel Gil	米格爾·安荷·基爾	42
Teresa Gironés	德蕾莎·西羅納斯	44
Alberto Hernández	阿爾貝多·愛爾南德茲	46
Ana María Hernanz	安娜·瑪莉亞·愛爾南斯	48
Marisa Herrón	瑪麗莎·艾隆	50
Gerard Hexel	赫拉艾·瑟爾	52
Myriam Jiménez Huertas	密立安·西梅涅茲·烏艾爾達斯	54
Victoria Lavín	維多利亞·拉敏	56
Madola	瑪多拉	58
Xavier Monsalvatje	哈維耶·蒙薩爾瓦特黑	60
María Oriza	瑪莉亞·歐力賽	62
Juan Ortí	璜·歐第	64
Ana Pastor	安娜·巴斯多	66
Rafael Pérez	拉斐爾·貝瑞斯	68
Nuria Pié	努莉亞·皮耶	70
Esperanza Romero	艾斯貝蘭薩·羅梅洛	72
Agustín Ruiz de Almodóvar	阿古斯丁·路易斯·德·阿莫多瓦	74
Olga Villanueva	歐爾嘉·維亞紐耶娃	76
Carles Vives	卡列斯·維貝斯	78

Elena Colmeiro

1- Sin título (Serie Encuentros, 1993-1998)

MATERIALES: Carburo de silicio.

TÉCNICA: Engobes, óxidos. Temperatura: 1500° y 1250 ° C.

MEDIDAS: 56 x 32, 5 x 11 cm.

2- Sin título (Serie Verticales, 1990-1996)

MATERIALES: Gres y hierro.

TÉCNICA: Placas con esmaltes. Temperatura de 1250° C.

MEDIDAS: 41,5 x 28,5 x 21 cm.

3- Sin título (Serie Diálogos, 1994-1996)

MATERIALES: Carburo de silicio, hierro.

TÉCNICA: Engobes. Temperatura: 1500° y 1250 ° C.

MEDIDAS: 36,5 x 27 x 8 cm.

Pionera en el desarrollo de la escultura cerámica, la obra de Elena Colmeiro se encuentra en estos momentos en un momento de efervescencia creativa. Así pues, la apertura hacia otros discursos comenzada a finales de los ochenta continúa presente en sus últimos trabajos.

El diálogo con otras disciplinas enriquece sus propuestas y se ofrece como punto de partida para nuevas incursiones en el territorio de la instalación, en una obra de marcado gusto por la escenografía, por la contaminación con otros lenguajes y, sobre todo, por hacer del riesgo un aliado para la imaginación.

Aprovechamiento de la casualidad desde la búsqueda y el diálogo, sin forzarlo. Efectos sin efectismo. Construcciones como diálogos. Diálogo entendido como un proceso de acercamiento al devenir de la materia sin interferir en sus posibles procesos de cambio naturales.

艾蓮娜·柯爾梅洛

1. 無題（遇見系列，1993-1998年）

取材：碳化矽（金鋼砂）

技法：化妝土、氧化物，燒成溫度1500及1200度

尺寸：50×32.5×11公分

2. 無題（垂直系列，1990-1996年）

取材：半瓷土和鐵

技法：釉燒燒成溫度1250度

尺寸：41.5×28.5×21公分

3. 無題（對話系列，1994-1996年）

取材：碳化矽和鐵

技法：化妝土，燒成溫度1500和1250度

尺寸：36.5×27×8公分

在充滿創作力的先驅派時期，論起陶瓷雕塑發展的開拓者，絕對少不得艾蓮娜·柯爾梅洛。從八〇年代末期開始，她陸續推出作品。

與其他學科的對話豐富了她的創作，並使她在新裝置領域上提供了出發點。其透視手法，與其他表現風格的交互渲染，創造與想像結合的挑戰性，贏得大眾的喜愛。

其作品在隨緣的探索與對話中善用偶然。沒有譁眾取寵，只是對話溝通的建立。透過對話的溝通，彷彿進入了不受干擾、經歷自然演變的原始材質中。

1

2

3