

記憶空間的形式——

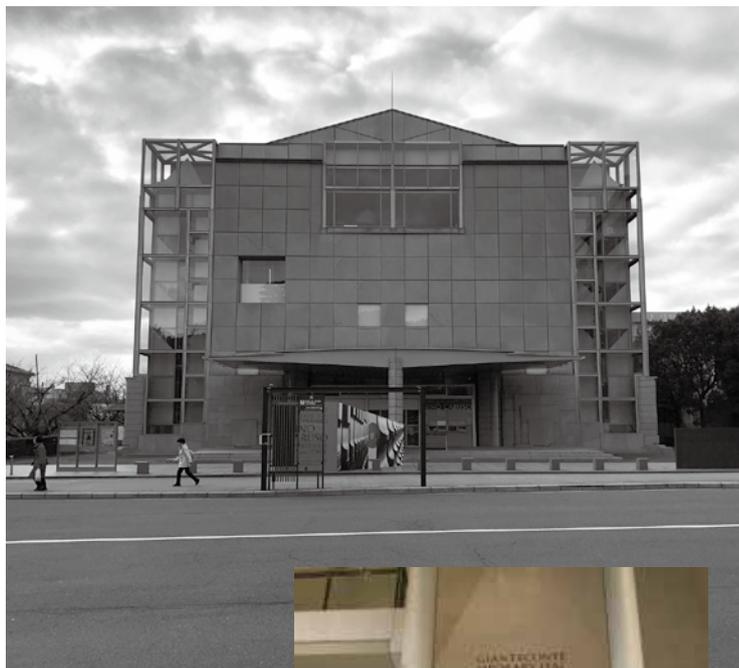
京都國立近代美術館的 尼諾·卡魯素回顧展

藝術中心 陳芊卉

自古以來陶瓷工藝點綴許多人的日常生活，隨著文化交流的演變，各地陶瓷器特點、歷史都與當地人的生活方式密切相關，呈現不同的風格，也反映當地特有的風土民情。陶瓷器富有一種藝術應用特質，也正因為陶瓷工藝有著深厚的歷史意義與教育意涵，為了致力保存這樣珍貴工藝，京都國立近代美術館(以下簡稱京都近美館)於令和元年推出「記憶和空間的形式——義大利當代陶藝巨人：尼諾·卡魯素」特展(展期為2020年1月4日至2月16日)。

卡魯素(Nino Caruso)於2017年1月逝世於羅馬，京都近美館也曾於1989年辦過一次國際陶瓷展，但當時卡魯素的作品只佔一部分，這次的展覽，展出大約113件卡魯素生前最重要的作品，其中包括21件手稿設計圖、素描在內，京都近美館這次的特展可以說是日本有史以來第一次為卡魯素舉辦的正式回顧展，藉此紀念他對陶瓷藝術的巨大貢獻。本文將透過具體的展覽實例，從藝術家的作品發展作為切入點，來介紹陶瓷藝術的跨域運用，開拓不同的藝術觀點之餘，也讓國內大眾有機會認識義大利戰後陶藝與元素。

1	2
3	4

圖1 京都國立近代美術館建築。
圖2 展覽文宣品。
圖3 展覽入口。
圖4 戶外入口意象。

當代的陶藝巨匠

尼諾·卡魯素(Nino Caruso, 1928-2017)是20世紀傑出的陶藝家之一，他的作品以捕捉「神話性」與「象徵性」議題作為呈現，從他歷年的創作中，不難發現他對藝術和商業應用的偏好，並且不迎合潮流的趨勢。

卡魯素出生於北非的阿拉伯國家—利比亞的首都的黎波里(Tripoli)，當時正逢第二次世界大戰，利比亞為義大利殖民地，當正值青年時期的卡魯素回到的

黎波里時，他原本在一家汽車廠工作，但因和朋友涉及參加工會活動、爭取利比亞獨立等政治運動，導致了卡魯素和一起參加社運的朋友們被驅逐，使年輕的卡魯素多年無法跟家人團聚。從此之後，卡魯素就前往羅馬，他的朋友梅利(Meli)帶他去馬西莫別墅¹(Villa Massimo)，藝術圈與他原本的生活大相逕庭，藝術家與文化氛圍非常吸引卡魯素，並徹

1 羅馬的德國文化機構，全名為Deutsche Akademie Rom Villa Massimo，成立於1910年，羅馬馬西莫別墅德國學院的獎學金是授予傑出藝術家出國學習的最重要獎項之一。

圖5 作品：公園凳子部件(陶器/1974)。

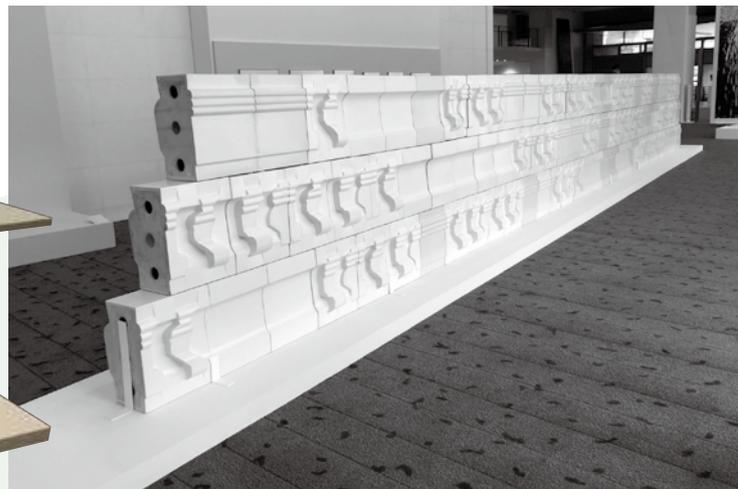

圖6 作品：記憶的旅路 (陶器/1974)。

圖7 MARAZZ SCREEN屏風。

底改變他的生活，從此在1950年之後跨入了藝術世界，展開他的陶藝生涯。

回顧卡魯素1956年開始在羅馬從事陶藝家的職業，開始進入「古風時期」，在卡魯素的陶藝生涯初期作品「Archaic」系列、「Embrace」等加入許多希臘神話的元素，飾以人物形象，大部分的作品採用盤繞的黏土和粗糙的釉料製成，表現中附有西西里風格的陶器裝飾品，也正因為他的雙親為西西里人，「古風時期」正是他對雙親生長的故鄉西西里的致

意，將鄉愁與懷念訊息融合至創作中，散發出一股強烈的西西里獨特文化的蘊味。在此時期，卡魯素在國家美術館舉辦了第一次的個展，也接續參加了許多知名的陶瓷展覽且屢獲獎彰，例如位於義大利北部的法恩扎國際陶瓷競賽(The National Ceramics Competition of Faenza)、古比奧的陶瓷雙年展(Ceramics Biennial in Gubbio)、羅馬國家現代美術館(Roma National Gallery of Modern Art)等，並於1962在布拉格獲得聯合國教科文組織贊助的第三屆國際陶瓷展覽會的金牌獎。

首創發泡塑模技術

1960年代開始，加入金屬、木質等媒材於作品中，創作的金屬作品也曾參展義大利古比奧（Gubbio）舉行金屬雙年展。60年代中期，卡魯素重新關注「形式的結構」²，開始創作將古代與現代聯繫起來的空間裝置，開發陶瓷牆磚和地磚運用的潛力。逐漸採用諸如牆、柱子和大門之類的形式為主要風格，試圖營造古羅馬廢墟的視覺感，其作品在動感的視覺現象、抽象藝術之間互相呼應。

也正是這個時期，卡魯素掀起一場製陶技術革命，他利用「發泡聚苯乙烯」質地硬而脆且耐高溫的特性，製成了塊狀的塑陶模型，這項技法取代了原本的木模與石膏模型，以「模組部件」塑陶，產出大小和形狀各異的模塊化元素，將黏土倒入並等待凝固，再將各部件結合起來，組成具有裝飾效果的屏風與牆面；「模組部件」塑陶技法可大量生產的部件，並組裝成各種形式，使陶瓷藝術轉換成可以重複創造的商用性質。「發泡塑模技術」在當時尚未得以應用，因此卡魯素算開了先例，也算創下了獨樹一格的藝術趨勢。也由於這項製模技術的開發，讓卡魯素對外有更多的發展，成了卡魯素開始專注於陶瓷與建築之間藝術改造的催化劑，進而開啟設計、建造戶外大型紀念碑的可能性；首批作品在義大利佩薩羅的「反抗紀念碑」（"Monument to the Resistance" in Pesaro），紀碑模組系統非常適合於大批生產可組裝的元件，由於其組裝方式靈活，因此適合解決城市空間問題，這使他獲得了布魯諾·澤維³（Bruno Zevi）的雜誌L'Architettura的創作建築室內獎。從此卡魯素廣泛此技術於建築相關領域，例如1974年製作巨大建築隔板「回憶之旅」、1985年「對伊特魯里亞人的敬意」系列是他回顧古代地中海文明的遺跡，將地中海文明帶入作品中，「對伊特魯里亞人的敬意」也是卡魯素對陶瓷牆、圓柱和大門概念的最著名的建築作品之一。

2 源於亞里斯多德哲學中的範疇論。

3 布魯諾·澤維（Bruno Zevi）義大利建築師、策展人與作家，出版過許多建築相關書籍，於1955年創立了L'architecture月刊，內容論述、評論時下建築藝術概況，直到2005年該雜誌停止發行。

除了戶外大型建築裝飾外，在室內裝飾的連續淺浮雕(陶瓷器屏風)更是卡魯素關注且投入研發的一件事，力求呈現幾何圖案瓷磚的裝飾視覺效果，模組瓷磚的雕刻產生了新穎的照明效果和深度效果，構成了室內空間亮與暗的對比呈現，在1970年起分別與Ceramica D'Agostino與MARAZZI公司合作設計瓷磚與陶屏風。

日本的陶藝明星

卡魯素的作品1964年起連續出現在日本國際展覽中，開始與日本結緣，從此打入東亞藝術市場。他在日本期間進一步精進陶瓷知識與技術，他學習了東方使用的古老燒陶技術，整理習技心得後於1982年出版關於日本樂燒陶瓷的書籍—Ceramica Raku⁴。同年，卡魯素首次到訪日本，參加日本東京成立義大利文化學院(Italian Cultural Institute in Tokyo)和常滑陶藝研究中心(Tokoname Municipal Ceramic Art Research Institute)的展覽，從1986年起五次擔任美濃國際陶瓷競賽(International Ceramics Competition Mino, Japan Exhibition)的評審委員，並與日本境內的陶瓷公司合作，且於1991年與建築師—遠藤秀平合作，創作大型戶外紀念碑「風和星」(IL VENTO E LE STELLE)坐落於滋賀縣信樂⁵(Shigaraki)陶瓷森林公園內。

京都近美館所展示卡魯素回顧展中，以年代作為敘事，並分為「古風系列」、「鐵的雕刻」、「設計方案」、「模組雕塑」與「夢的記憶」等展區；從早期雕塑陶的家飾裝飾品、鐵雕、木雕等，其中最具有代表性的莫過於在60年代中期，他以發泡聚苯乙烯(Polystyrene，現在俗稱的保麗龍)作為模型灌注工具，來大量製作裝飾性陶瓷建材，也因為這樣的技法，把卡魯素推向藝術的巔峰，使他的創作在傳統

4 Amazon：<https://www.amazon.co.uk/Ceramica-Raku-Nino-Carusso/dp/8820327406>

5 一座綠樹成蔭風景優美的文化園區，以滋賀縣內陶器城信樂是日本六大古窯，也是日本最古老的陶器生產地之一，滋賀縣立陶藝森林(滋賀県立陶芸の森)於1990年開幕，以陶藝為主體，園區設有陶藝專業美術館、陶藝館、樂燒專賣店、以及提供給日本國內、國外藝術家駐村創作的研習館。

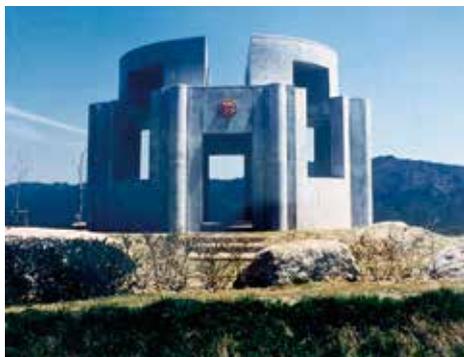

圖8 風和星(Il Vento e le Stelle)。

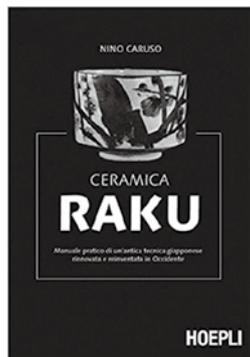

圖10 1982年出版日本樂燒專書。

圖9 作品：建築與雕塑(賽格斯塔)(赤陶/1988-91)。

與現代之間穿梭，奠定他在義大利與日本之間的不朽地位。

「記憶和空間的形式—義大利當代陶藝巨人：尼諾·卡魯素」在京都近美館卸展後，於2月27至4月20日期間將會巡迴至岐阜市當代陶瓷藝術博物館展出。卡魯素統一了各種不同形式的藝術語彙，賦予陶瓷藝術、雕塑、設計與建築新的生命；作品中賦予工匠般的技術，使人聯想起文藝復興時期的藝術家，追求精益求精的態度與品質，這是一種對身體表達和精神意念的堅實基礎，體現對土地和歷史的熱愛展現。

參考資料

- 國立京都現代美術館：<https://www.momak.go.jp/>
- 滋賀 立陶芸の森：<https://www.sccp.jp/>
- The Japan Time CULTURE：<https://www.japantimes.co.jp/culture/2020/01/15/arts/nino-carusos-monumental-contribution/#.XjjFw2gzb84>
- Mutual Art：<https://www.mutualart.com/Artist/Nino-Caruso/EF83077CE33CF5D8/Biography>
- MARAZZI：<https://www.marazzigroup.com/>