

發現西班牙

從藝術黃金年代到陶瓷全面發展之路

Discover Spain - From the Golden Age in Arts to the Full Development of Ceramics

文・圖／謝嘉亨 Hsieh Chia-heng

El propósito del arte es a limpiar los polvos a la vida diaria de nuestra almas.—Pablo Picasso

藝術的使命在於洗刷我們靈魂中日積月累的塵埃—畢卡索圖騰

西班牙藝術的黃金年代

西班牙先後受到腓尼基、希臘、羅馬帝國、西哥德、摩爾人入侵及文化影響，藝術表現在擷取不同的文化精髓，16世紀統一全國後融合自身的文化價值、開創新局。17、18世紀在Velázquez與Goya二位重要古典畫派藝術家相繼展現才華後，正式進入西班牙藝術的黃金年代。19、20世紀，畢卡索、米羅、達利等偉大藝術家更接力寫下西班牙藝術史輝煌的一頁。

西班牙傳統釉彩—鈷藍、閃光釉、Mayolica

早在8世紀前，北非埃及使用千年的氧化物「鈷」就已循著地中海進入西班牙東部沿岸。這種利用名為「Loza Azúl」的低溫白陶土以氧化鈷彩繪瓶罐後，經氧化燒呈現淺藍色澤，統稱「鈷藍」，在西班牙廣泛使用。8世紀摩爾人統治西班牙，將還原燒技術及製陶觀念帶進西班牙。由於摩爾人喜愛黃金色澤當作器物裝飾，因此，將陶器經由氧化物「銅」彩繪後，運用還原燒法呈現出金屬或黃金釉彩，進貢皇室。此種釉色，統稱為「閃光釉」。在8世紀到15世紀摩爾文化席捲整個西班牙期間，東部地中海沿岸港口之間的交流也愈發頻繁。摩爾人進而在東部Manises發現

「Mayolica」彩繪陶盤

「閃光釉」呈現金屬色澤

了適合氧化燒的白色陶土，再由北非將藍、黑、紅、綠四種原色系色料礦石，調製成不同顏色的氧化物在盤子上彩繪，經由氧化燒，成為最具西班牙傳統釉色代表的「Mayolica」釉彩。

由於Mayolica多以地中海的花卉、植物為彩繪靈感，且筆觸明快，色彩鮮艷，很快地便傳遍地中海各個通商港口，如馬賽、尼斯、威尼斯等地。在中國瓷器18世紀初進入歐洲前，Mayolica因華麗的彩繪方式深得富商貴族們的喜愛。早期大多運用在實用器皿上，後來也運用在室內裝飾上，將瓷磚畫成一幅畫並融入當時生活情境，記錄了當時的時空背景和故事。Mayolica以碳酸鉛作為溶劑（透明釉）保護釉彩，再經1080度窯燒，因氣候乾燥可長期保存。Mayolica裝飾技法因用途廣泛且經長期發展，已成為西班牙聞名於世的傳統釉彩。直到今日，在西班牙許多高級餐廳仍舊使用手工彩繪的故事瓷磚來裝飾吧臺、樓梯、牆面、地面、天花板，增加用餐氛圍，讓人感受到手工及技法繁複的古典風格及歐洲貴族的人文氣息。目前西班牙的Talavera和Barcelona都有彩繪瓷磚學校持續培養新生代，讓傳統釉彩得以延續，而產學一貫的根基也能更深遠。

開創西班牙現代陶的先驅

畢卡索和米羅都是西班牙偉大的藝術家，20世紀中期兩人都已在繪畫領域享有崇高的聲譽，在法國藝術家友人引導下進入以陶創作的領域。兩位藝術家發現陶塑與繪畫結合的豐富性，且取材與技法不拘泥於形式，因而促成了創新的契機，將西班牙陶瓷從工藝推向藝術層次，開啟了西班牙現代陶的時代。

Joan Miro與Joan Artigas於1978年合作作品〈為IBM創作的瓷磚壁畫〉，現藏於西班牙加泰羅尼亞國家藝術博物館

畢卡索於1946年在法國Vallauris的Madoura陶藝工作室開始從事陶藝創作。運用繪畫元素與陶雕塑形甚至版畫的技法解放了陶瓷固有的形式，以當代藝術的象徵、隱喻手法豐富了作品內涵。他認為，陶藝跟繪畫一樣，善於表達創造的活力，陶藝是藉由雙手去感觸、實現，也是態度和觀念的深度表現。畢卡索的陶藝作品多是在陶罐上以化妝土作畫，再施以透明釉，他在以陶創作約20年期間也留下了許多作品。

1944年米羅在Llorens Artigas的影響下，開始接觸陶藝的製作與研究，隨後逐漸被泥土的多變、自然、神秘所吸引，並積極開始了大量的陶藝創作。他的作品大都是陶板畫或陶塑。1957年在巴黎聯合國教科文組織前的〈月亮之壁〉和〈太陽之壁〉即是相當知名的大型陶塑，1982年米羅最後的陶塑作品〈女人與鳥〉便永久設置在他的故鄉巴塞隆納。

西班牙當代陶藝家概述

Joan Llacer (b.1946) 生長在西班牙重要的陶瓷原料產區Castellón，在當地與馬德里陶瓷學校接受完整養成教育，作品先後在歐陸與美國發表，

是少數兼顧教育與創作的陶藝家。他的創作可分為兩種風格，一是以耐火黏土、高溫白陶土雕塑成形後施以高溫泥漿釉再釉燒，使土和釉產生自然的質感互不衝突；二是在大型盤狀容器裡施上濃厚的低溫釉藥，四度燒後，作品鮮艷瑰麗，且表面晶體呈現出海洋深邃般的質感，這系列作品彷彿是突顯出身故鄉給他的影響。Llacer常常告訴我，「土就是火的藝術」，他喜愛大量使用氧化物再以瓦斯窯高溫燒製，讓作品突顯出焦化火味，這也是Llacer很強烈的個人作品風格。以我的觀察，他作品呈現出的剛烈特質，就如同他一生的際遇與感情世界同樣精彩。

Alfonso dórs (b.1952) 出生在西班牙北部臨大西洋的美麗城市San Sebastián，既是畫家也是陶藝家，在馬德里高等陶瓷學校任教至今。他的「法典」系列陶板作品，乍看十分冰冷嚴肅，表面如岩石般參雜鐵鏽、氧化鈷、銅、錳，對比和氧化是他作品的特徵，也彷彿是在研究地質學的構造與特性。近幾年Alfonso開始鑽研茶碗的製作，並以禪的哲學、形體的美學來追求不完美之美（the beauty of imperfect）。

Ráfa Pérez (b.1957) 是西班牙當代具有實驗性格且重要的陶藝家，他運用自己的特調土（有色黏土、瓷土、低溫土）在製作過程中扭曲變形，讓土在燒製過程中產生不可預期的膨脹或萎縮的實驗效果。Ráfa不受限於傳統製陶過程，挑戰陶瓷製程規則及試探材料的極限，且專注在土的表面質感與實驗性，常常形成很多意外效果也讓觀者驚奇。他忠於土這個素材的本質，結合不同溫度的土在高溫時產生兩股相反的張力，最後形成平衡的視覺效果。

Enric Mestre (b.1936) 西班牙陶藝界地位崇高，任教於La escuela de arte y oficios de Valencia。他是一位陶藝家、雕塑家，作品思維嚴謹，常以直線或幾何線條

Ráfa Pérez 無題47

傳達建築元素，通常使用高溫熟料土，施以化妝土後再以氧化燒成。在他的創作裡完全是與美學協調的表現，並採用建築領域裡實用性複合多樣的材質來保持形式的本質，將理性和情感相融合後創造出幾何造形的作品。

Marciano Buendía (b.1955) 出生在馬德里的近郊古城Toledo，十分擅長陶瓷彩繪。在雕塑上彩繪，內容以捕捉人形變化或強調某種色彩或質地為主，他慣常用樂燒方式強調陶藝與雕塑的區別，這個特點也成為他個人十分突出的風格特色。後期的「寂靜」系列從早期的華麗轉向質樸，除了依舊使用樂燒技巧並加入更多精神層面的探究，他說：「真正的靈魂從真正的寂靜而來，就像光一樣」，充滿哲理與反省，印證了藝術家一生不斷思考，再用雙手，有如先知般藉由作品傳達出省世的力量。

Claudi Casanovas (b.1956) 出生在一個藝術世家，祖父是知名雕塑家Enric Casanovas，4歲就舉家從巴塞隆納搬到底里牛斯山下Olot小鎮，並接受完整的美術教育與陶瓷工作室的訓練。或許受童年與大自然為伍的經驗影響，Claudi二十多歲就以岩石系列作品成名且具備大將之風。這個系列作品是以拉坯為造形基礎，半乾燥後再用瓷土、耐火黏土、低溫土作表面肌理裝飾，素燒980度後，用砂輪機研磨切割表面再進入

高溫還原燒，最後土漿釉作中溫釉燒，表面粗獷不規則但量感和氣勢十足，他這系列的作品持續很長一段時間並揚名國際。Claudi在1992年得到日本美濃大獎，作品受到世界各地美術館、博物館收藏，是西班牙近代國際知名度最高的陶藝家之一。這幾年Claudi的創作風格受東方文化與哲學思想影響，將早期繁複土質肌理的表現簡化為單色抽象、光滑圓潤的造形，呈現出另一種渾然天成的氣勢與風範。

6個陶藝家，6個不同人生故事，相同的就是一種一生不斷用土這個材料研究、創作的精神。「不誇大形式、不複合媒材」，純化創作的材料及思維，抱持上天賦予的天職、堅持與土為伍的觀念，值得讓事物快速變動的亞洲國家思考。

西班牙陶瓷學校

西班牙一向有良好的製陶傳統，相對地，技職專業教學系統也相當成熟。近半世紀以來，陶瓷教育就已向下紮根，無論產業陶瓷或藝術陶瓷都由專業學校培養出無數人才。由於每個省份都有陶瓷學校，整個西班牙就有超過30所以上，數量眾多也各具特色，簡要舉例介紹。如五年制的公立馬德里高等陶瓷學校La escuela superior de cerámica de la Moncloa，前三年是基礎課程，如拉坯、陶塑、石膏模、釉藥、素描、彩繪、注漿、原型製作、攝影、窯爐操作及藝術史和陶瓷史。後兩年分組為藝術創作組和產業組，產業組又分為建築陶、實用陶、衛浴陶，並加強石膏模課程。畢業後可申請進入馬德里大學化學學院繼續研究所課程，包括更深入的釉藥及理論課程研究。四年制的公立尤佳高等藝術設計學校Escuela Superior de Disseny i Art Llotja，位於巴塞隆納，設有陶瓷組、石雕組、工業設計、動畫設計、多媒體合成，提供良好的設備與前衛

有趣的教育方式讓學生們學習。這所藝術設計學校完全跳脫材料的制式作法，著重實驗性、設計性、創意性。有如全球知名的巴塞隆納分子食物學校，引領教學觀念的潮流。

西班牙產業陶瓷

品牌陶瓷：雅緻陶瓷Lladró是享譽全球前三大的藝術陶瓷品牌，也是西班牙陶瓷工藝的驕傲。1953年Lladró由Juan、José、Vincen三兄弟創辦，位於Valencia的Tavernes Blanques市郊小鎮，以精緻優美、生動活潑的作品風格傳達幸福的感覺和生命的喜悅；詮釋美與情感是「雅緻」堅持的品牌價值觀。雅緻總部設有博物館及觀光工廠供遊客預約參觀。

工業陶瓷：西班牙的陶瓷熔塊、色料、耐火黏土等原料產業，其產量和出口值在世界上是名列前茅，主要產區在東部Castellón、Valencia、Cataluña省份。近年來著重發展耐火材料、超導陶瓷材料及航太陶瓷材料，以因應科技日新月異的需要。

建築陶瓷、衛浴陶瓷：西班牙瓷磚及衛浴陶瓷的生產，也是產業極重要的一部份，產區主要集中在Valencia省份，經常舉辦世界性的展會，讓產品與工藝更精進、不斷創新。

結語

土，是人類最親近最早使用的材料，而陶藝的表現更是集一個國家歷史、文化、美學經驗之大成。西班牙獨特迷人的藝術面貌與陶藝發展現況，且待臺西雙方在陶瓷文化上更深入交流的契機。Muchas gracias ! 🍷