

Why Glass?

探索法国传奇古堡
卡帕萨艺廊的当代艺术
雕塑 / 摄影 / 绘画 / 玻璃 / 陶瓷

FLYING EYES

FRENCH CONTEMPORARY ART EXHIBIT
IN COLLABORATION
WITH GALERIE CAPAZZA

感受 9920公里外的 艺术世界

P R E A M B L E

序

我们相信，创作的本质一定与创作者息息相关。而什么能让生命获得救赎？艺术家在创作过程里，某种意义可能是艺术家自我的消化；无论在有形或者无形的探索，寻回自我，并让它得以沐浴在阳光之下。

世界因为各式不同的推动而经历改变，艺术亦然。传统意义上的艺术被框于桌面、墙壁、画廊、博物馆，注重形式与代表真实；随之而来的现代艺术则在这个时代里突破这些限制，拓展了发挥的空间，更多的是创作者本身选择创作主题的自我表达。身处一个充满资讯、形式、材料、媒介且不断推陈出新的世界里，我们如何寻觅艺术是专注以及世界连结的根源？如何摒弃周遭喧哗，以致抵达构成我们想要存在的那个中心？

如果找不到，则意味着在艺术世界里随波逐流，放弃了对于导航的自主权；那么我们应该如何在嘈杂的现实里寻找平衡？生命的苦涩与美好，艺术家终将选择用双手接触材质，转换成可见的作品，让我们感受艺术，感知他们的生命表述。

这次展览合作伙伴，卡帕萨现代艺廊，一座

展览中心，位于法国中部巴黎盆地南部卢瓦尔河城堡区域。46年前，卡帕萨夫妇二人一砖一瓦重建，现在已是法国著名的现代艺术展览中心之一，同时也是法国、欧洲最权威的现代艺术文化重镇；艺术评论者认为，卡帕萨现代艺廊的46年，对于法国当代艺术而言，开启了一个伟大的时代。今日的卡帕萨现代艺廊，已由卡帕萨夫妇的女儿劳拉（Laura Capazza-Durand）及其丈夫接手。依然秉持父亲对艺术的遗志——艺术为时代而生，为所有人服务；选择的艺术，首先是艺术家的品格，其次是艺术家的佳作。卡帕萨艺廊，始终以“朴质”和“诚意”与艺术家保持长久的合作关系。

这次展出，精选在卡帕萨艺廊永久陈列的14位艺术家及他们的46件作品，见证艺术回归创作者本身的思索及非凡经历，透过选择的创作材质，呈现触及内心的情境创作。艺术家的创作是一种看得见的哲学，以朴质的方式表达，深入地探索自己的生命以及人与人之间的关系；他们的坚持，暗示着即便是这个时代，仍然有人，持续用最诚敬的创作，选择一种材质，塑造生命之诗。

策展人：杨惠姗
Curator: Loretta H. Yang

Galerie Capazza

Galerie Capazza的46年，
对于法国当代艺术而言，
是一个伟大的时代！

Galerie Capazza，一座展览中心，由创办人耗尽毕生心血修复的十七世纪历史古迹建筑。与Nançay Castel相连，位于索隆市中心，距巴黎90分钟路程，靠近卢瓦尔河谷。在2000平方米的独特环境中，有着多位国际知名艺术家的作品，体现了现代艺术中最有代表性的视觉艺术记录：绘画、雕塑、玻璃、陶瓷、摄影、版画、珠宝，策展风格充分表现艺术家的个性与特质，展馆整体呈现现代艺术风格，但隐约之中仍透露着欧洲悠久历史的艺术色彩。今天，它已是法国著名的现代艺术展览中心，同时也是法国、欧洲最权威的现代艺术文化重镇，吸引众多最重要的欧洲收藏家。如：皮尔·卡丹、亨利·卡蒂埃·布列松等。艺术评论者认为，Galerie Capazza的46年，对于法国当代艺术而言，是一个伟大的时代！

怜悯 Pietà

Sculpting Eternity

One Of The Most Representative Sculptors In France
in Clay

见到尚克洛的泥塑艺术瞬间，心头掠过一片

阴云：昏睡无望的人物面庞，传递孤独、悲

痛、压抑的情绪，永远的灰色，布满皲裂的纹

理，仿佛一触即碎的脆弱，这些作品很难让

人心情愉悦。而深爱其艺术的人则认为，他

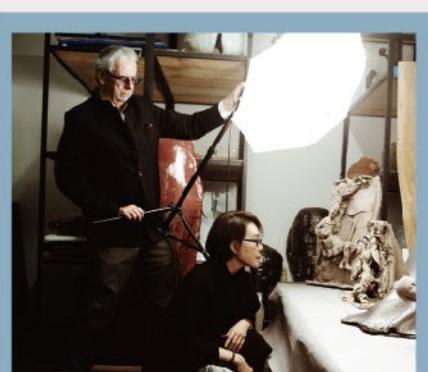
的作品能使人的心灵通过苦难，得到净化。

GEORGES JEANCLOS

乔治·尚克洛
France · 1933 - 1997

乔治·尚克洛1933年出生于巴黎，十三岁时成为一位雕塑家的学徒。在国立高等美术学院学习后，于1959年赢得了罗马大奖赛。在长达三十多年的职业生涯中，尚克洛制作了一系列陶土和青铜作品，在法国各界获得极大的认可。

杨惠姗在卡帕萨现代艺廊近距离观看尚克洛的作品，为其持灯的是已故卡帕萨艺廊创始人，Gerard Capazza先生。

极度欣赏乔治·尚克洛作品的张毅与杨惠姗，一直希望有一天，能在中华举办尚克洛的展览。此次，上海琉璃艺术博物馆通过不懈努力及卡帕萨现代艺廊的极大支持，得以在上海特别展出两件乔治·尚克洛的传世真迹。

不到10岁时，第二次世界大战爆发，犹太人深陷险境，尚克洛举家逃亡。途中虽受父母百般保护，尚克洛却不得不生活在巨大的恐惧中，时时面对死亡。

1933年，乔治·尚克洛出生在巴黎的犹太家庭，母亲是法国一个古老家族的后裔。在他

灰色，成为尚克洛创作的永恒色彩。

“对我而言，这不是塑造不可见的事物的问题，而是将爱的形态和面容塑造成形……”

——尚克洛，选自《艺术鉴赏》1997

Unfulfilled Desires
The Endless
Pursuit of Beauty

那个可爱的女人
La femme aux petits poulets

FANNY FERRÉ

范妮·费雷
法国·1963

我们尚未实现的欲望 ——对美, 永无止境的追求

她的人物被时间凝固了
动作也凝固了
与庞贝古城出土的人物相似

范妮·费雷, 1963年出生在法国诺曼底, 一个成长于艺术家庭的法国艺术家(她的父亲是画家, 母亲是戏剧女演员)。她以黏土雕塑而闻名, 通过陶泥雕塑、青铜铸造等技法, 创造出富有生命力和深刻内涵的作品。

她以精湛的技巧制作泥塑人物, 赋予每一个雕塑独特的人性, 就好像每个雕塑都是一个活在不停发展的宇宙中的个体。范妮·费雷以她独特的艺术方法和深邃的主题呈现出富有表现力的作品, 捕捉了人类生活

的本质和生命的真实。通过她的雕塑, 观者被引导进入一个原始而深刻的世界, 体验到时间流逝中的情感和冒险。

无论是成群、结伴或单独站立, 费雷的雕塑都展现出一种杰出的力量和优雅感。他们的身体仿佛是动态的, 随着扬起的风被带到了人类无法到达的世界。他们优雅、动感的轮廓展现了人类尚未完全实现的欲望——对美、生活及至上感受永无止境的追求。

“范妮从脚开始制作她的黏土雕像,
然后毫不犹豫地建造腿和身体。
她说:‘这很简单, 你所要做的就是自己想一想, 沉浸于它。’
多么美好的天赋!”

——让·马里·巴索(Jean-Marie Bassot)

师承乔治·尚克洛的费雷, 遵循线圈技术, 制作无加固的熟黏土。这种技术将不同颜色的泥土与黏土混合在一起。在事前没有任何图纸准备的情况下, 费雷通过手工添加材料来塑造她的角色, 直至为这些泥塑赋予生命。

表演者 La voltigeuse

她雕刻吗? 她设计吗?
她重新塑造人的形象吗?
她只是把自己
想象在创作里

——卢浮宫博物馆荣誉策展人丹尼尔·阿尔库夫

The Greatest French Goldsmith of This Era

-Daniel Alcuffe
Honorary Curator of The Louvre Museum

古吉于1941年出生于乔治亚(格鲁吉亚), 1974年1月移居法国。1978年, 他成为法国公民。

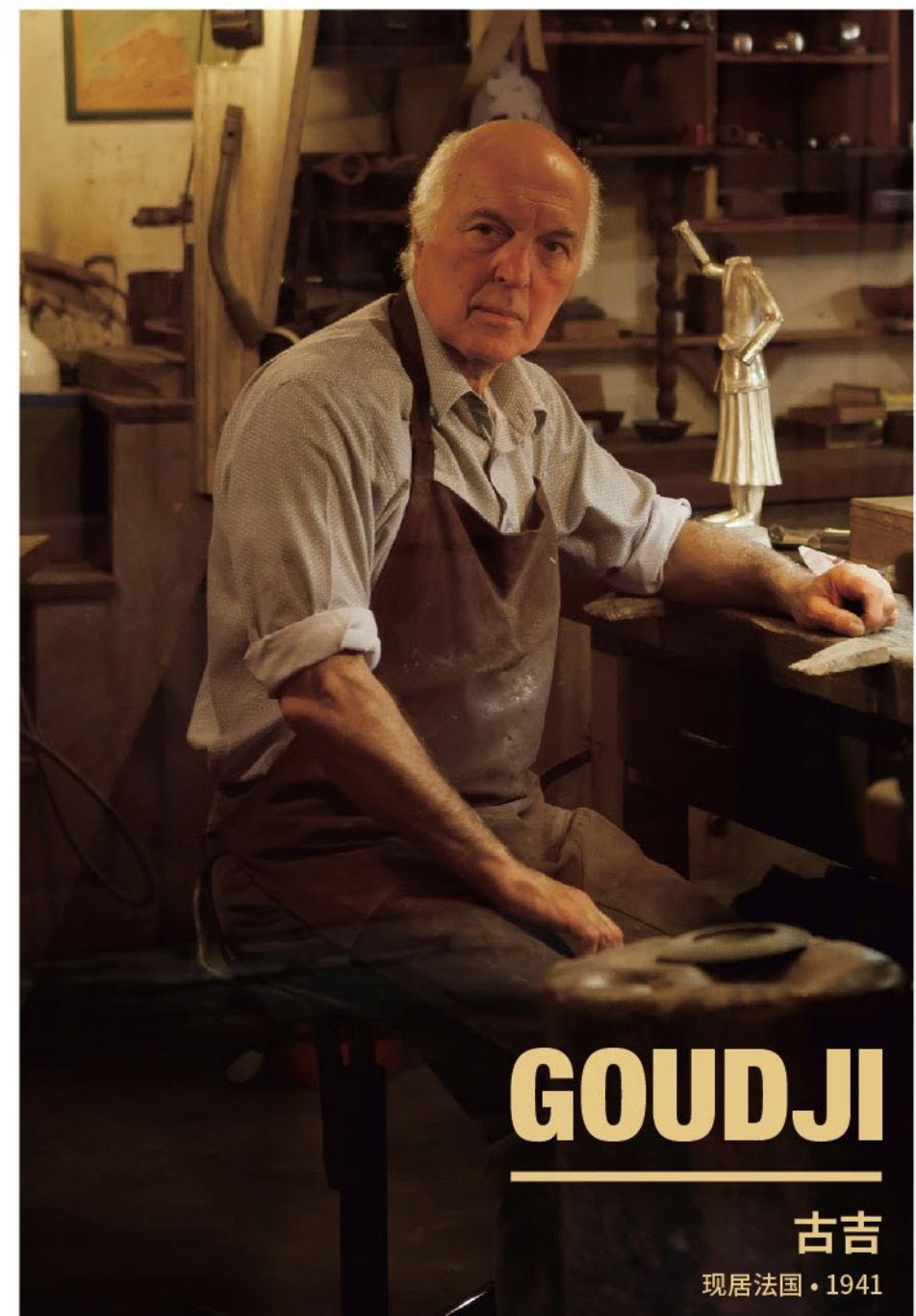
在巴黎, 开始为美术馆创作贵金属珠宝和装饰品。拥有拜占庭背景的他在巴黎定居后, 掌握了天主教的普遍性, 并对古基督教、罗马式和哥德式艺术产生了热情。作为一名具有多种文化背景的人, 自1986年以来, 他在当代艺术和礼拜艺术领域进行了广泛的工作。古吉的艺术在各方面都具有创新性, 他只想创作出独一无二的作品, 坚持自己亲手制作, 承载着他的愿景, 从未

允许作品被复制或重作。

古吉的作品在法国和以外的美术馆和博物馆展出, 它们成为历任法国总统向外国元首赠送的礼物。大多数民用作品都保存在私人收藏中, 更多作品被诸多知名博物馆收藏, 这其中有:巴黎装饰艺术博物馆、里永曼德博物馆、南特多布雷博物馆、里昂装饰艺术博物馆、法国布卢瓦城堡博物馆、巴伐利亚州弗赖辛的哈特尔艺术馆和梵蒂冈博物馆等。

什么是艺术?
艺术是一种祈祷, 但透过美的形式来表达。
无论我创作什么作品,
我都不会将其视为绝对的存在,
而是通向绝对的一种支持:
在观众和作品背后所代表的
终极目标之间打开了一个通道,
而我就是一个创造者, 也是连续性的一部份,
特别是神圣艺术的历史连续性。

GOUDJI

古吉

现居法国·1941

年轻的古吉来到法国, 面临现实问题, 在想过给肉摊打菜刀后, 最终决定自己设计并打造首饰。此前从未从事过金银打造业的古吉, 未曾想第一批首饰就引起了当时已名噪一时的纪梵希的注意。看了古吉的作品, 立即亲自约见, 想要招至麾下。面对这样的机遇, 古吉却说:凭什么我自己设计的作品要冠你纪梵希的牌子?我就是我自己的牌子,

我就是我自己的牌子

I Am My Own Brand

Why Glass?

VLADIMIR ZBYNOVSKY

弗拉基米尔·兹宾诺夫斯基

现居法国·1964

弗拉基米尔·兹宾诺夫斯基的作品特点是同时使用玻璃和石头来探索这两种材料的本质,以及它们与周围的空间和艺术家的互动。在他的作品中,不规则的石头及其上方设置的玻璃之间线条的流动形成了整体的统一性,以至于整个雕塑几乎可以被误认为是自然形成的结晶。虽然兹宾诺夫斯基有时确实会从大自然中的漫步中获取石头作为基座,但他雕刻的玻璃能够与这些自然形态如此无缝地流动显现了他高超的规划与熟练的技术。

利用玻璃的透明度以及透过玻璃折射和反射的光线,兹宾诺夫斯基向观众展示了玻

永无止境地 *Endless Pursuit of purity* 玻璃 vs 石头 天衣无缝

现实之外的纯粹
Esprit de la pierre

“弗拉基米尔·兹宾诺夫斯基的雕塑使用石头和玻璃来体现持续的张力,将它推向当代艺术的最高境界。”

——尚塔尔·戈洛维纳(Chantal Golovine)
法国蒙皮立第三县·保罗瓦莱里大学 美学哲学硕士

圣德尼圣殿主教座堂祭坛的创作

Creation Of The Basilique Cathédrale De Saint-denis High Altar

该祭坛于2018年落成,融合了艺术家的创作原则,但最具里程碑纪念意义的是艺术家采用一块重达1,400公斤的玻璃块,历经整整3个月的冷却时间。通过这一创作,弗拉基米尔·兹宾诺夫斯基将他的思想扩展到了神圣领域。

他设计了一个讲经台,一个装有玻璃的石头祭坛,它可以将光线传输到整个教堂并进入地下室的深处。两种材料的并置,一种透明,另一种不透明,让人想起神圣与尘世、可见

与不可见的结合,这是兹宾诺夫斯基作品中反复出现的主题。

圣德尼圣殿是仅次于巴黎圣母院的建筑瑰宝,被认为是西欧最美丽的中世纪建筑之一。它最初建于7世纪,是一座修道院教堂,自13世纪以来一直是法国重要的皇家墓地。如今,鉴于其作为哥特式建筑最重要诞生地之一的历史,它兼作博物馆。

直面它! 不完美的外表!

CONFRONT IT! THE IMPERFECT EXTERIOR!

马克·珀蒂,14岁创作了第一件雕塑作品,24岁举办了人生第一场雕塑展,至今他的作品仍持续在欧洲多国展出,并在法国的科西嘉岛上有一个专为他的作品设立的博物馆。

珀蒂的作品令人感到既痛苦又温暖,他的青铜材质充满了第一眼就会让观众震惊的人性,激发着我们发自内心的情感,呼应着我们血管里流淌着的生命。这是一种视觉冲击,用材质中镌刻着的严酷使我们眼花缭乱,令我们在震惊之余开始欣赏其中隐含的柔美及美丽。

作品中孤独的人物,阴郁的样子,他们似乎迷失了方向,被压抑的情绪所支配,身体脱离现实的样子,仿佛身处一个漂浮的时刻,灵魂徘徊着。作品传递一种难以定义的乡愁感,既不悲伤也不暴力,而是表达一种只可意会不可言传的情感。

布告 艺术家版 1/4 L'annonce, EA I/IV

“地球上有着数十亿人。而因为我们一切的构造都是一样的但我们却都是不同的,我们也有数十亿个主题需要去理解。我感兴趣的就是这个:尽管有多重处,我们每个人都拥有独特性。在每个雕塑中寻找一个存在,一个独特的存在。”

——选自马克·珀蒂2021年3月
在奥尔良举办的展览

Why Glass?

透明与 Interaction of Transparent and Opaque Light

最早将玻璃和陶瓷结合的欧洲当代艺术家之一

不透明的光线互动

五颗钻石 Cinq losanges

EDMÉE DELSOL

埃德梅·德尔索尔

法国 • 1939

埃德梅·德尔索尔出生于巴黎，在美术学院学习绘画和雕塑。1980年，德尔索尔全心投入陶瓷事业，1990年开始将玻璃浆和乐烧这两种材料结合在一起。

她的作品重点关注土、玻璃与火的对话。土质的不透明与玻璃的半透明相反或互补。自然的二元性表达呼应光与影、充实与空虚的对比与结合。雕塑的平衡使得这两种材料能够完美结合。一条地平线将两个世界分开，同时提醒我们它们是无限相连的。在大地和

天空之间，她的雕塑诗意地唤起了固态、液态和气态物理状态的对立。难以遏止的空气被重新诠释为玻璃般的状态，赋予作品神秘的气氛。光穿透这些物理性质不同的物体，引发材质之间不会轻易改变的关联。

这位陶艺家居住在默东，四十多年来持续她对材质创作的研究工作。她的作品被多家博物馆收藏，包括巴黎装饰艺术博物馆、塞夫勒陶瓷博物馆、萨斯玻璃博物馆、孔榭博物馆、埃尔伯夫博物馆等。

SANDRA ZEEENNI

桑德拉·泽尼

现居法国 • 1968

桑德拉·泽尼是一位雕塑家和陶艺家。在她位于巴黎充满活力的蒙托盖伊街区的工作室里，她专注于形状、材质和光线的创作。作品呈现出独特的有机形态，与奥古斯特·罗丹 (Auguste Rodin) 的表现主义作品展开对话，艺术的形式、形体、形状本身就可以为其自身而存在，它自身已有价值；作品通过不同观察角度的交替产生出令人惊讶的效果，形态上的不协调和材料的精准掌控加强了作品的异常之感，营造出奇幻氛围。作品被法国和日本的多个公共机构收藏。

她的作品分为白色和黑色系列。白色系列的作品更加空灵、升华，表现出一种柔美和安详的感觉。而黑色系列则充满张力，通过涂刷釉面的方式产生出丰富的色彩变化，使雕塑在光线和空间中产生动态效果。

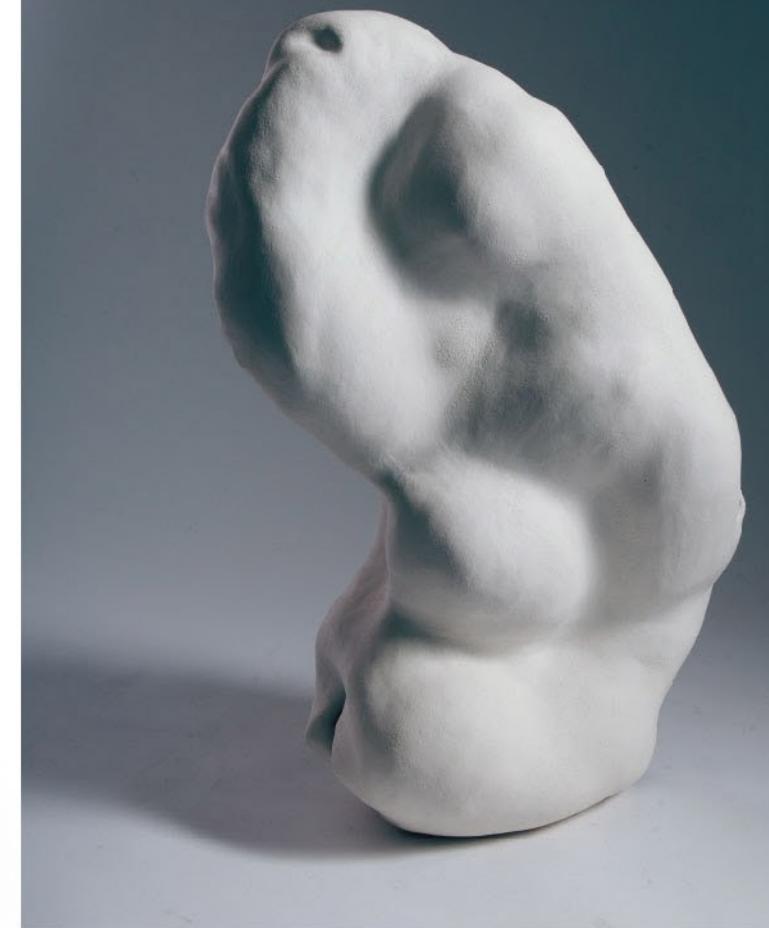
桑德拉·泽尼的雕塑作品展现了一种引人注目的审美，通过对身体形态的探索和对情感的表达，创造一个充满奇异和深度的艺术世界。她的雕塑以其变异的形状引起人们彻底的观察和思考，将观众带入他们几乎虚构的存在中，并在这个过程中激发一系列的感受和情感。作品中存在着一种诱惑我们去触摸的特质，引发着探索和描绘构成每个雕塑的形状的欲望，让我们想要从中体验使这些身体既暴力又脆弱的特质。

内西 Nesi

温柔和痛苦 寄生于一处

Gentleness And Pain
Coexisting

阿玛 Ama

怪诞却天真 Grotesque or Naive

Like A Mirror, Reflecting Emotions
Beyond Imagination

就像一面镜子
呈现一种
我们无法想象的情感

伸懒腰的猫咪 - 1993
Chat s'étirant - 1993

FRANÇOISE CARRASCO

弗朗索瓦丝·卡拉斯科

法国 • 1944

弗朗索瓦丝·卡拉斯科，出生于1944年，是一位法国雕塑家。她的艺术生涯始于1971年，起初以陶瓷和陶土为媒介，之后在1982年至1994年期间，她的工作受到了乐烧陶瓷技术的明显影响，而后在1997年转向涂覆陶土的技术。自2004年以来，她重新拥抱乐烧。

卡拉斯科对人体形象进行深入的观察和巧妙的变形，使得她的作品充满了深沉和强烈的真实感。她关注人的脆弱性和力量，以独特的方式表达这些复杂而深刻的主题。她的雕塑中，女性形象经常出现，以复杂的服饰和深邃的目光展现着深邃的内心情感。

在她的作品中，人体形象通常没有手和脚，强调超越非人性的人性之处。她对手的描绘在作品中扮演着重要的角色，象征着不确定性和探讨自我的过程。

艺术家的作品中融入了对颜色的重要思考，颜色从物质中解放出来，重新与人体相融。她通过细致处理颜色与材料的关系，使其成为生命活力的爆发，将观众引入一个独特的存在空间。总体而言，弗朗索瓦丝·卡拉斯科的雕塑作品展现了对人性和生命深刻层面的关注，她以深沉和直观的方式创造出反映情感和存在主义思考的作品。

“弗朗索瓦丝·卡拉斯科使用多种相似的配方来烧制的人物：有些被燃烧，有些刚刚诞生。”

“有些表达惊讶，而大多数都带有裂缝、缺陷和伤痕，使它们在构思之前就能再次活过来。”

“卡拉斯科于物质的内部和外部都拥有一种奇怪的力量。”

“我们就像这些人物，怪诞或天真，但它们仍然拥有不断地改变我们的闲暇。”

——阿兰·博斯凯(Alain Bosquet)，作家、诗人、艺术评论家

CHRISTINE FABRE

克里斯汀·法布尔

法国 • 1951

克里斯汀·法布尔平时的创作大都是在制造容器。这些容器是“梦想之物”，承载着人类共通与私密的想法与感情。法布尔的容器是一种与世界互动的媒介，跨越时空，与宇宙的所有元素和谐相处。她的方法是在探讨看不见的事物，在她的作品中创造视觉词汇，利用它来传达隐藏在文字背后的秘密。

她相信容器永远不是真正空着；相反，这个空间内充满了无形但始终存在的类意识。她的容器承载着人性的复杂性：本能的疯狂、爱与希望。

法布尔运用各种材质进行创作，涵盖陶瓷、青铜及玻璃等，而透过这种多元的探索，将观众带入一段超越时间的旅程。欣赏她的作品时，观众能够看见这些艺术形式背后的古老传统（例如宋代瓷器）并持续创新她的技术以赋予时代性。

An Instrument of Dreams,
Carrying Our Shared Beliefs

天地 Coupe double paroi

梦想之器 承载着我们共通的信仰

本能的疯狂
爱与希望

Instinctive Madness
Love And Hope

FRANTA

弗兰塔

现居法国 • 1930

弗兰塔，法国画家和雕塑家，出生在捷克斯洛伐克。在布拉格的美术学院学习后，于1958年逃离故乡，前往法国生活和工作。流亡和早期苦难的遭遇渗透他的作品中；在超过六十年的职业生涯中，弗兰塔广泛旅行，足迹遍布全球，尤其是他在非洲的经历对他后期的作品产生了深远的影响。

弗兰塔认为绘画的美在于表达自己的主观性，“对艺术家而言，绘画里的对象不是被理解而是被感知。站在这幅画前就像听一首巴赫的赋格曲，充溢着灵魂”；而人体始终是他创作核心，通过他个人生活经历，作品充满了同情和慷慨，传达了一种强烈的物质感，充满了艺术家自己的生命力。

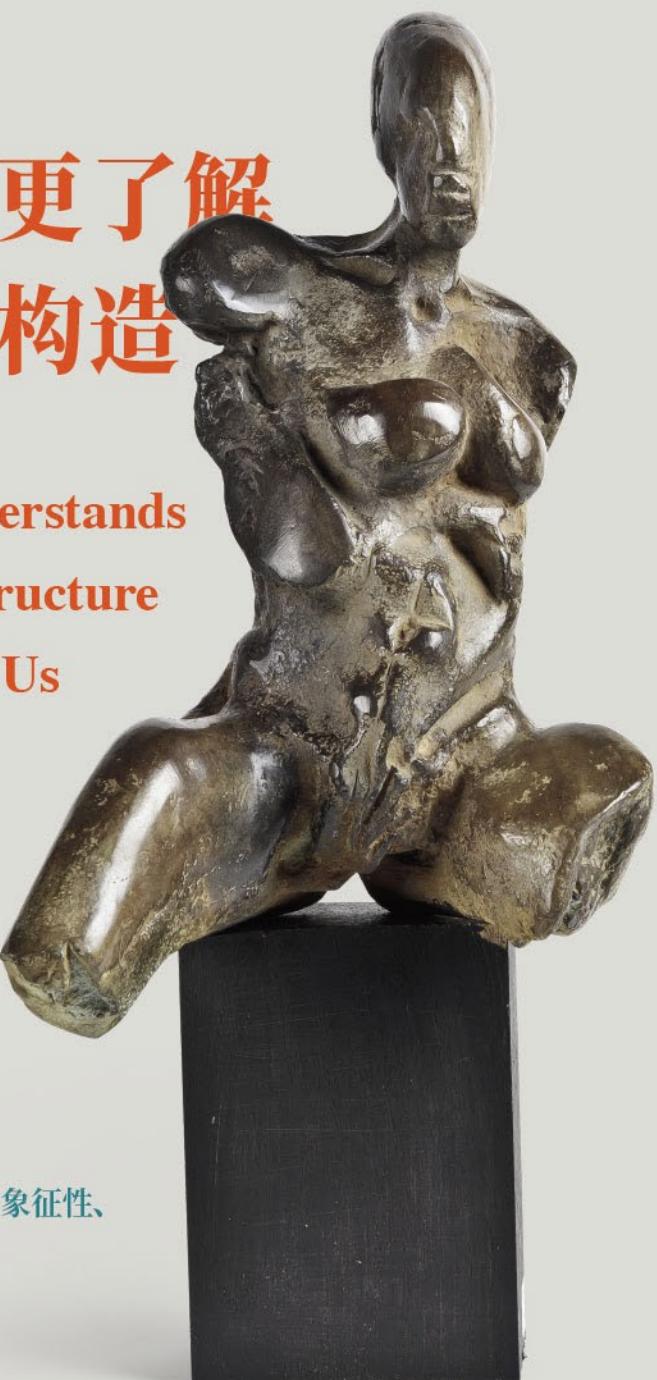

“我试着理解人，研究他在自然中的行为，他与善与恶的对话和他对机器的反应。”

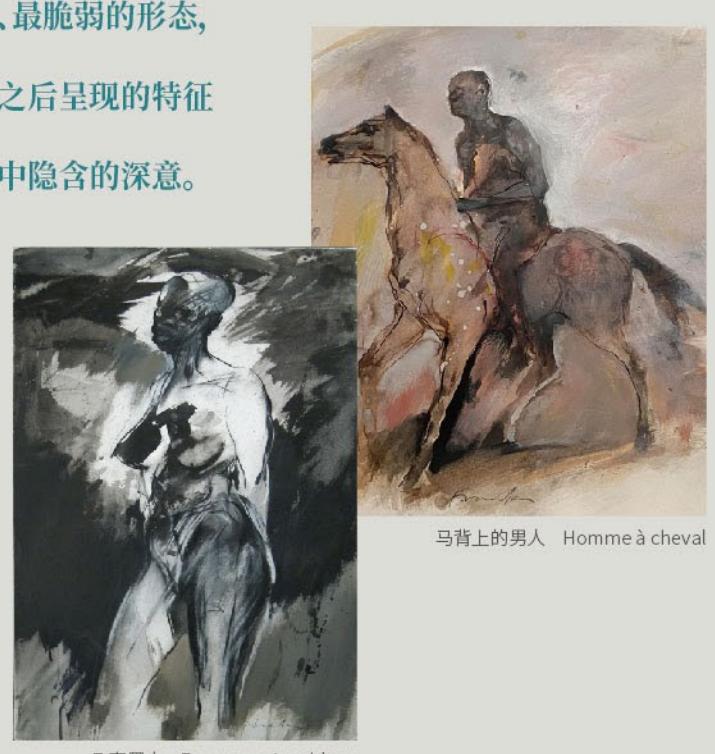
——弗兰塔

没有人比我们更了解自身的构造

No One Understands Our Own Structure Better Than Us

静坐的男子 n°7/8
Homme au repos, n° 7/8

弗兰塔的作品

将人体视为一个具有象征性、纯粹的物质对象。

在艺术家看来，

其本身在形态上就拥有意义。

探究人体最简单、最脆弱的形态，

探索将其符号化之后呈现的特征

并研究这些形式中隐含的深意。

① 也称新具象艺术。1960年代兴起的一种艺术风格，起源于欧洲和美洲，旨在抵抗抽象表现主义的影响。新具象艺术家强调再次将现实主题、具象形象和具体事件引入艺术创作，从而与当时流行的抽象和极简主义艺术形成鲜明对比。新具象艺术家透过各种技巧和风格来表达他们的观点，如强烈的色彩、夸张的形式、象征性和讽刺性的手法。他们关注社会和政治议题，反映了战后的紧张氛围。

② 又称非人性化或去人性化，是指对他人的充分否认，经常随之而来的是对其他人的残酷，以及对他人痛苦的不怜悯。

③ 二战时，弗兰塔的父亲离开捷克斯洛伐克，前往法国与希特勒的军队对抗，随后加入了英国军队。

反潮流的古老摄影术

我不会改变(干预)主题，
改变的是主题本身。

Ancient Photography Against The Tide

I won't change (intervene) the subject,
what changes is the subject itself.

艾瑞克·安托万是一位1974年出生的法国摄影师，自学成才。他在青春期后发现了对摄影的热情，并通过探索胶片摄影的机会将所有精力投入其中。在经历了生活的曲折后，他在2010年选择了远离城市喧嚣的乡村生活，逐渐减缓了节奏，专注于捕捉生活和自然的原始状态。

他的作品中近乎痴迷的极简主义，突显了对时间和记忆瞬息即逝本质的深思与希望；这种希望悄然藏匿在繁忙世界的缝隙之中。在过去的十五年里，艺术家主要专注于古老的湿版胶片摄影工艺，通过自己管理从化学试剂的制备到最终框架的每个步骤，创造出玻璃上的精致画面。

艺术家选择的创作方法和形式，是一种称为火棉胶湿版摄影法，探讨“图像”在人类社会中的地位和定义，让有形的照片成为一个独立的物体，与当代数字摄影形成鲜明对比。他的展览在法国、欧洲和美国的画廊和博物馆展出，展现了他对摄影的执着和对艺术的深刻理解。

什么是“火棉胶摄影法”

1851年，英国伦敦，弗雷德里克·斯科特·阿彻(Frederick Scott Archer)发明了“火棉胶摄影法”。他将碘化钾溶于火棉胶后马上涂布在干净的玻璃上，装入照相机曝光，经显影定影后得到一张玻璃底片。因为在拍摄过程中，火棉胶必须需要保持湿润状态，也被称为“湿版法”。

善意的谎言 + n°1/1 Useful lies X n°1/1

ÉRIC ANTOINE

艾瑞克·安托万

法国 • 1974

“艾瑞克·安托万加强了一种远离日常生活的美学，并选择透过黑白的使用加强了永恒的主题，触及了由波特莱尔在《黄昏的和谐》中提及的而今天仍然存在的‘忧郁华尔兹和慵懒的眩晕’。”

——海洛伊丝·科内萨(Héloïse Conesa)
法国国家图书馆的摄影史学家、当代摄影作品策展人

即使在今天，“火棉胶摄影法”完成的独特质感，依然为许多人赞叹。世界各地仍有极少的摄影师在使用这一技法进行拍摄创作。相对于今天随手即拍即得的电子摄影技术，“火棉胶摄影法”的摄影师们选择继续维持这一看似繁琐甚至原始的古典摄影技术，并提醒影像泛滥背后的思考缺失。

NATHALIE GRALL

娜塔莉·格拉尔

法国 · 1961

呵护 n°19/30 (2010) La caresse, n° 19/30 (2010)

“凿子是我最喜欢用来进行这种柔软而愉悦的冥想工具。以一种深刻而亲近的方式感受世界，就像是将个人的内在感受、思绪，或者对世界的理解，以一种自然、直观的方式表达出来，并传达给其他人，并能够像亨利·米肖(Henri·Michaux)所期望的那样，‘以几笔简单而自然的动作，就像握着一把树枝一样，来交换秘密’。”

——娜塔莉·格拉尔

少 数 延 续

传统雕刻刀

进行版画创作的艺术家之一

One Of The Few Artists
Who Continue
The Traditional Carving Knife
For Layout Creation.

娜塔莉·格拉尔出生于1961年，法国版画家，她的创作涵盖了凹版印刷、平版印刷、水粉和油画等多种媒介。作品主题围绕生命的各个阶段，表达了播种、诞生、相遇、分离和变形等元素。在创作过程中，她不事先设定图像，而是让绘画自然而然地涌现，通过各种工具激发灵感。她在抽象和具象之间游走，通过雕刻刀将水粉在版上的痕迹仔细而准确地呈现。

作为版画家，格拉尔将这一艺术视为捕捉生命瞬息万变迹象并将其转化成铜版的方式。她描述了两个阶段：首先是“守望者”的时间，表现为等待、倾听和敞开心扉，手悬浮在版的上方，用各种工具还原思维运动中的自发和速度；然后是“抄写解码者”的时间，通过雕刻刀重新选择、取消或强调每一个细微的痕迹。

她的作品充满了对世界的诗意方式，既包含生命原始力量的宁静，又在新旧、具象和抽象的结合中展现新颖之处。格拉尔通过她的艺术作品，呈现一个充满诗意和谜团的世界，她的创作在邀请观者感受并领悟生命的种种迹象。

她的作品被收藏在法国国家图书馆、奥尔

良市立图书馆、法国圣母大教堂博物馆、法国拉罗什·杨艾尔艺术图书馆、法国里尔图书馆、法国敦刻尔克图书馆、伊苏敦的圣罗克收容所博物馆、伊夫林省议会等机构的藏品中。

里尔的九头蛇 n°3/30 L'hydre de Lille n°3/30

每次雕刻都是一次冥想的过程

这个过程间接呈现了格拉尔作品的深意。雕刻是缓慢的，需要花时间来充分理解正在勾勒出的图像。每个笔划背后有什么意义？形状和线条如何结合在一起而产生氛围或情感？这个过程呈现出身体和时空的逐渐重叠，艺术家心中的构图与概念在电光火石间点燃，而雕刻呈现的过程却极缓慢，强调如禅定一般的耐性。灵感刹那而生，手势舒缓有力，快与慢的交融，展示精细且写意的图象美学。

ALEXIS GORODINE

亚历克西斯·戈罗丁

法国 · 1954

亚历克西斯·戈罗丁出生于1954年，曾是一名土木工程师，自1972年起投身绘画。他以其对自然元素和生命起源的表现而闻名。他的作品中充满了对古老生命形式和早期文化的迷恋，将这些元素与现代的表现手法结合在一起，创造出独特而引人注目的画面。

戈罗丁的作品呈现出动植物、贝壳、蜗牛等生命形式的简化图像，这些形象几乎像化石一样，仿佛停滞在时间中。他创造出独特的视觉语言，传达着对自然、生命和文明起源的敬畏之情。他通过画布上的各种痕迹、刮痕和色彩的运用，创造出充满纹理与深刻的画面，仿佛能够感受到大自然和时间的流逝，以及人类在这无尽宇宙中的微小存在。

亚历克西斯·戈罗丁通过绘画表达对生命和自然的深刻洞察力。他的作品将观众引向一个超越时空的领域，让人们沉浸在自然之美和生命的奥秘中。

主要公共收藏包括：卡拉卡斯美术馆(委内瑞拉)、卡拉卡斯国家艺术画廊(委内瑞拉)、卡拉卡斯现代艺术博物馆(委内瑞拉)、波哥大现代艺术博物馆(哥伦比亚)、纽约布鲁克林博物馆(美国)、纽约Metro North、纽约Philip Morris收藏、巴黎现代艺术博物馆、法国国家当代艺术基金会(Fond National d' Art Contemporain)、法国国家图书馆。

粉红色的阿拉卡粼 Aracat rosado

Traces On The Cliff
Engraving The Infinite Cycle of
The Beginning And End of Time

岩壁上的痕迹

刻下时间开始与结束的无限轮回

土木工程“爆改”艺术生
Civil Engineering “Modified”Art Life