

CALL OF LOVE
RAY CHEN'S
SCULPTING WORKS

爱的呼唤 RAY CHEN 的雕塑作品赏析

文 / 艾米

As an artist, Ray Chen is willing to share his creating process, and also have discussion on how to look into modern art and the key method to improve visual language. He has considered sculpting as a language to go across the eastern and western world. What he has explored in forms, space and lines has formed another language for express his feeling and experience. He has found out value from outer or inner space, lines .

Ray Chen, 中文名陈国辉，他在台湾的早期陶瓷培训主要集中于探讨中国宋代的陶瓷美学，这些经典的釉色和造型也为他的创作注入养分。1991 年，Ray 移居美国，在俄亥俄大学完成了两年半的基础课程，并于 1997 年从纽约的罗切斯特理工学院的陶瓷雕塑系毕业，从那时起，Ray 一直致力于教学以及参观艺术家讲座和参加众多国际陶瓷工作坊，很少有艺术家有一个可以与他相比的展览记录。目前，他是一家美国画廊的执行董事和策展人，该画廊是 Swope 艺术博物馆在印第安纳州的一部分，专注于从该地区和其他地方盛行的当代艺术。

MOTHER AND CHILD

但丁曾说：“世界上有一种最美丽的声音，那便是母亲的呼唤。”在众多艺术创作中，母亲是取之不竭的主题。在对母爱的诠释中，Ray chen的表达方式着实让笔者尤为震撼，这种震撼不仅来自于他那极具视觉张力的雕塑造型，更来自于造型背后的真情流露。正如亨利·摩尔所言：“雕塑必须有生命，在一种形式中创造活力和生命，并赋予它原始力量和人文主义内涵。”而这种对雕塑内核的诠释正鲜活地存在于 Ray chen 的创作中，或许就像他自己所说，每一件伟大的作品都在传达一个故事，而他的代表系列作品《母与子》就是在诉说一个关于家庭和自我成长的故事，而其中最为重要的，就是“爱”的含义。

在故事的开始，让我们回到 Ray Chen 在台湾的成长经历，这也是他创作的起点。似乎只有了解这段过去，才能更容易帮助我们理解他与他的艺术创作。Ray Chen 的母亲是一个传统却又不失开放的当代东方女性，也是一位备受尊重的花艺设计师。她花了一生的时间照顾家庭和孩子，这其中也包括引领尚处于懵懂时期的 Ray Chen 接受各种艺术熏陶，比如小提琴、

歌剧还有日式插花等。天资聪颖的 Ray 在很小的时候就开始学会欣赏曲线与花卉绽放之间的关系，还有音符的旋律与节奏，他也不负众望地掌握了母亲教给自己的这些技艺。然而，慢慢地，他逐渐有些疲乏这些由其他人编写的音乐表演，或者说，在音乐的过程中，他无法满足和寻找不到独特的方式去创造和挑战视觉上的审美高度。因而，他开始转向绘画，然后是陶瓷。对于陶瓷的学习，早期主要是集中于探讨中国宋代的传统美学，而且必须承认的是，这些经典的釉色、造型都为他今后的创作注入了很好的养分。东方文化和家庭教育塑造了 Ray 在生活中谦逊、礼貌、耐心却也敏感的特质，他也一直很努力地学习，并保持着强烈的历史和价值观。这个过程本身也蕴含着文化的连续性以及无限潜力的存在，而这也成为 Ray 创作过程中充满愿景与动力的重要来源。

Ray Chen 在台湾锻炼了十年，也很好地培养了自己在手工制作和作为雕塑家的技能，这期间差不多五年时间在教陶瓷，四年时间是在管理台湾陶瓷工作室。1991 年，为了追求创作中更为当代的元素，他来到美国。在他的雕塑创作中，代表了

东西方文化的影响。黏土作为自己的物理语言，他跨越文化的边界，同时强烈反应另外两种艺术形式，音乐和花艺。他喜欢音乐，尤其是西方古典音乐，他还从小学习小提琴近 20 年的时间，是台北四季交响乐团首席小提琴手。此外还有他向母亲学习插花这段特殊的经历，这也帮助自己学会从各个角度思考空间和视觉对象。

Ray Chen 在自述中介绍，他的作品在于探讨人与人之间的关系。“母与子”系列就是重在呈现母爱与亲情的交织。在过去的十年来，他付诸心血和艺术生命在他日日思念卧病在床的母亲身上。而他与母亲之间的关系，包括爱母亲的那颗心也成为自己在陶艺创作上的源泉。Ray 的母亲，高政华女士，她用坚忍与毅力在十五年中与巴金森症病痛进行抗争，她没有畏惧被病痛扭曲变形和失去行动与知觉的身躯。Ray 的手拥抱她僵硬的躯骨和触 她几近骨皮的外形，让他更深深的感受

到她温暖的爱，他日日思念和爱母亲的一颗心，也试图期望能用爱来反哺与鼓励她。在这样的过程当中，他与母亲的关系更加的亲密。二零零三年五月七日，母亲离开了，作为家中唯一的儿子，也让其必须担起这份责任和坚强的角色。这个悲剧对 Ray 的影响是巨大的，他的工作也已成为他与母亲之间关系的情感表达。Ray 用泥土去描述和记录他内心深处所爱的母亲，用 “母与子” 来荣耀母亲永恒的爱与伟大。而作品本身的造型、空间和线条早已成为他的外在语言进而到内心深处的激情。这也同时横越东、西方文化的桥梁，并且突破时间与空间上的距离。

在早期，他的作品主要以陶器和自然为主，1997 年，Ray 开始创建大规模的《母与子》系列作品，这也是在某种意义上对母亲患病的一种回应。而且，在之后的创作中，他几乎都是沿用这个作为自己的作品名称。从造型上而言，我

们很难看到具体的人物模样，却也正是通过这些不同体量的泥团之间的摩擦、碰撞与呼应之间，感受到一股实在的暖流。这个系列的雕塑都以类似装置的形式呈现，以两个或者更多的片段来展示他对母亲的那份情感。相比较而言，《母与子》系列作品在体量上有了很大的拓展，同时在色彩上也更为深邃，并结合了粗糙的纹理表面，以此来反映巴金森病对他母亲身体的伤害。两个部件利用正负形相当的体量彼此支撑。这种微妙的平衡也很好地契合了主题，而两个部件的附件则充当了脐带的角色，两者相互依存，交相辉映。这些作品有的通过投掷在拉坯机上完成，有的是纯手工建设。通过在安装中考虑一切，基座、单元的放置，照明、颜色以及跨越空间的线性链接等，仿若一只幼鸟从母亲身上吮吸营养。同时，这种来自母亲的滋养被创造性的运用到作品中。

从制作到烧成过程中可能遇到的难题也都是无法预料的。

从小型模型的制作，预测重力点的平衡，时间改变造成干湿泥土的变形，角度的设计，无法预测的可能性以及刻意设计无法掌握的发展性都是制作上需要考虑的因素。从能够掌握到无法掌握的可能性都必须成为可预测性的结果。因此不断的实验与尝试成为一个非常重要的工作。这样大型雕塑“母与子”设计才有发挥的潜能和成功的可能性。作品入窑的过程，排窑与烧窑又是另一大课题。烧窑温度的控制和作品本身的收缩膨胀速度在一个不规则的造型和重力的挤压、变形下是否成功都是一个难预料的过程。而自我心态的预备和过程中的全力以赴则是一个必要的付出。

2011年秋季，Ray的《母与子》系列在形式上有了新的转变。他被波兰邀请参加一场名为“瓷器的另一种方式”的国际研讨会，面临的挑战则是制作大规模的雕塑。陶瓷材质的原始白度强调母与子之间的曲线联系，并增强形式之间积极与消

极的相互作用。《母与子 — 时间的扶持》这件作品在空间上代表了时间的延伸性，而母亲身体的形体也因时间的转变而无法辨识。身体表面强烈的质感代表着日益萎缩的身躯也代表着生命的经历和病痛的伤痕。而母亲依然用尽全力和与孩子依偎在一起，在瓷的张力下，儿子扶持、依偎、鼓励着母亲抵抗身体的病痛再次站立。再如作品《母与子 — 母亲的扶持与包容》体现了儿子历经岁月的淬炼而勇敢地站立，母亲严重扭曲和伤痕病痛的身躯仍然挺坚站立（右）。坚强的身躯和谦卑的体态，突出怀孕的形体给予了儿子延伸与发展的空间性，在她生命的末期，身体进入瘫痪，沟通的眼神中却从来没有减少她对孩子的包容与疼爱。瓷的细致、坚韧加上陶的粗糙质感象征了坚毅又不向病痛屈服和全力保护孩子的心态与生命力。而儿子的独自站立背负着母亲病痛的折磨，也承载着奋斗的勇气。

近两年，作者逐渐开始减弱作品中的粗糙成分，这种转变在2016的新作中尤为明显。简洁干练的外在造型，优雅平滑的曲线，像是划过天际的一道亮丽风景线；干净纯粹的瓷泥本色，更是大有酣畅淋漓之感。对于Ray而言，陶瓷是实现运

动的方式和对材料敏感性的全新方向，这也是一个如何结合黏土与空间、肌理关系的实验。这还将是一项重大的任务，关系到新方向的发展。Ray计划继续探索不同的黏土的细微和表现的差别，他也试图尝试以新的方式延续这种来自母亲与孩子的纽带，这是一个全新的维度，也是他与母亲所建立的终身的关系。

作为一名艺术家，Ray Chen乐于分享他创作持续的过程，也勤于探讨和重新审视当代艺术与提升视觉语言的关键所在。他认为雕塑是一种允许自己穿越东西方交界的语言。他对形式、空间和线条的雕塑探索已成为体现自身内心感受和经验的另一语言形式，他从这些内部或外部的空间、线条及形式中找寻价值，它还表达了东西方文化和美学之间的交叉边界。从概念上来说，《母与子》跨越了从传统到现代，从东方到西方，从现实情感到抽象表现的界限。Ray Chen通过对自身经历的测量，呈现汇集运动、能量与爱的三维空间。在这里，我们也由衷地感受到，“爱”有着净化生活的力量，它也为Ray提供了灵感来源，更多地是前行的动力。