

「對我來說，虛空派 (Vanitas) 象徵著對死亡意識的探索，同時也是對生命的另一種啟蒙，它給予生命極具珍貴的意義並鼓勵著人們享受當下的重要性，絕非病態或嚴厲的斥責，而是抱以謙遜的態度珍惜生命頃刻的愉悅邀請。」

Susannah Montague

🌐 susannahmontague.com
📷 @Susannah.Montague.Art
📧 @susannah_montague

陶瓷雕塑藝術家，出生於英國，現居加拿大寶雲島 (Bowen Island)。畢業於加拿大艾瑪利卡大學 (Emily Carr university) 與安大略藝術設計大學 (OCAD University)。

*Cycles of Lives, the Beauty of
the Absurd in Ceramic Sculpture*

唯美怪誕下的神聖生命

Aphrodite / 2019 / Porcelain, Glaze, Decals, Mother of Pearl Lustre and Gold Lustre / 18" x 10" x 6"
Goddess of war, sea, Love and fertility one of a trypt

居住於美麗的加拿大薩利什海沿岸，陶瓷雕塑藝術家 Susannah Montague 在大自然的溫柔吹拂下，忘卻了世界的紛擾、逃離了現實的束縛，「沐浴在光影與天空的戲劇變化下，彷彿將我昇華到了另一個神奇又富有創造力的異想空間。在這裡，一切都可以透過『雕塑』實現。」

Susannah 與陶瓷雕塑的緣起，來自於大學畢業時一次偶然的創作，「當時我畢業於艾瑪利卡大學與安大略藝術設計大學，建造了一個人體器官的大型白色陶瓷壁雕，概念則是質疑人體與科技的並存性，而作品意外獲得了 BC 陶瓷藝廊的獎項，他們提供了一年免費的陶瓷工作室，在那期間我開始準備《Entropy》（意指：熵）個展，創作過程中解決了一直以來我對於人體與科技的相互矛盾以及事件自然趨於混亂的問題，我意識到『生活永遠不會保持有條不紊，就像沙堡將會被流水沖走，而不可避免的現實是，萬物會隨著時間逐漸混沌的常理。』」

1. Studio Interior
2. Studio Interior
Susannah in Studio gallery

創作轉捩點：從電影產業習得「勇於犯錯」

2009年前，Susannah曾為許多知名電影如《X戰警》、《博物館驚魂夜》等製作雕塑作品，面對電影各種未知的狀況與龐大時間壓力，對她而言，這是相當關鍵的創作轉捩點，「在那段日子裡，我學習如何勇敢直前並克服失敗的勇氣。在緊迫的預算與時間壓力下，完全沒有『放棄』的餘地，我學會了如何即時解決問題、危機中保持冷靜。而這些寶貴的經驗讓現在的我能好好面對『害怕犯錯』這件事，透過不斷嘗試新技術來測試陶瓷創作的最大極限，或許過程中還是會感到未知與恐懼，但至少我有試圖去做出改變。」

1. Title: "May 25, 2020" / 2020 / Ceramic, Glaze and Gold Lustre / 20" x 12" x 8"
2. Covid Kiss / 2020 / Ceramic, Glaze and Gold Lustre / 30" x 13" x 11" bodies detail

汲取虛空派 (Vanitas) 為雕塑靈感

「當代陶瓷雕塑」是Susannah對自己創作風格的描述，借鑒於十七世紀虛空派 (Vanitas) 提倡的「短暫虛無」理念，她使用大量的凋零花、蝴蝶、頭骨與嬰兒等作為創作素材，「對我來說，虛空派 (Vanitas) 象徵著對死亡意識的探索，同時也是對生命的另一種啟蒙，它給予生命極具珍貴的意義並鼓勵著人們享受當下的重要性，絕非病態或嚴厲的斥責，而是以謙遜的態度珍惜生命頃刻間的美好邀請。」看似有些唯美怪誕的作品下，Susannah表示她的作品是種質疑「常理」的表徵，「我的作品隱藏著生命的週期性，我對死亡這件事非常著迷，而黏土的觸感與媒介的呈現一直是我作品中的核心，也是多年來我對人類生死共存的表達方式，同時也定義了我作為藝術家的發展目標。某些看似較銳利刺人的作品，其實映照著人類與動物生存的陰暗面，對我來說，視覺呈現就像是種傳遞殘酷世界的真實語言，而那個世界通常是險惡卻又迷人的。」

〈Saint Corona〉 疫情時代下的社群假象

說到自己最滿意哪件作品，Susannah激動地表示非〈Saint Corona〉莫屬！「這是我近期的作品，最自豪的是我在非常短的時間內完成了！（笑）」當然太倉促的創作時間，也會產生許多問題，像是窯爐爆炸或破裂等意外發生。「在這個作品中，你可以看見她正拿著手機在自拍，象徵著疫情肆虐期間，人們透過新聞與社群媒體彼此產生連結，卻也創造了另一種脫離社會的孤獨感；她自拍的模樣就像拿著謊言的鏡子，讓身體變形的濾鏡、虛偽的快樂生活、Tic Tok的各種活潑假象，但在鏡子的反射中卻是法國塔羅牌裡骨頭的圖像，象徵著死亡、深遠改變與嚴重疾病。」在顏色的選擇上，她也為了這個作品特意使用不協調的色彩呈現混沌不明，試圖製造視覺上的衝突與雜亂感。

被上帝賦予靈魂的黏土

為何Susannah會對黏土的觸感愛不釋手呢？「傳說中上帝用黏土模擬出人類的形體，他為他們注入了生命、使他們活著，卻也決定著是否讓他們在地獄中燃燒殆盡。除了它不易腐敗且堅硬的特性外，從本質上來說，泥漿穿越了無數河床，隨著雨水搬運著落葉、泥土與先人的骨頭，是種自然與生命的結合，這便是為何我喜愛運用黏土創作的另一原因。」

對許多藝術家而言，創作前期往往是最煎熬的時刻，Susannah則會透過「冥想」與「散步」放空自我，「當我在發想一個創作時，我會聚焦於自己的直覺和信念，但往往會受情緒波動而干擾思緒。等待時間消散我內心的狂熱前，我會隨意捏造一個特別的雕塑，等到完成後，我才驚覺作品正對我傳遞什麼樣的意象。有了雛形之後，我便會開始研究、素描、筆記、搭建模型接著設計，因為陶瓷需要有良好的結構性，所以腦海中的想像與紙上的內部結構必須完美契合，也得事前預設好所有坍塌與破裂的可能。解決了內部基本結構後，我便轉向開始思考更直觀的方法，如何讓作品背後含義與情感表達地更具體，並擁抱過程中那意想不到的驚喜。（越誠實面對自己，反而驚喜不斷！）」而Susannah也向我們透露了創作時的小小儀式——為每個進入窯爐燒製的雕塑製作一個小巧的窯爐女神。這不僅是她的好運象徵，同時也是種測試潛在釉料的好方法呢！

1. Secret Keeper / 2019 / Ceramic, Glaze, Gold Lustre and Vintage Decals / 32" x 18" x 9" large wall sculpture. with Milagros heart
2. Saint Corona / 2020 / Ceramic, Glaze, metallic Lustre, Gold Lustre and Decals / 30" x 16" x 11" right side detail

舊金山《午夜花園》個展

面對後疫情時代，Susannah表示希望自己在創作中能減少情感上不必要的波動，掩飾自我脆弱狀態並鼓勵人們能有多一些的热情給予那些需要的人們。透過作品傳遞生死個人意念的她也在今年獲得了Yasha Young Projects Sculpture與Beautiful Bizarre Art的肯定，「近期我將在舊金山的Modern Eden Gallery有《午夜花園》（Midnight Garden）的展出，時間為十月二十四日到十一月十三日；同時我也在著手計畫於加拿大卡加利的2021個展，想透過自我的雕塑作品創作出全球疫情時代下的系列故事。」

1. Sheriff Angel / 2018 / Porcelain and Glaze / 16" x 15" x 4"
skull and black porcelain shackles detail
2. Lover's Eye / 2020 / Ceramic, Glaze,
Mother of Pearl Lustre, Gold Lustre and Decals / 23" x 15" x 8"