

AMOCA & Executive Director Beth Ann Gerstein included in Kosuke Ide's "Vivika and Otto: A Ceramic Journey through Twentieth-Century California," *Subsequence*, Volume 06 (October 2023). pp 110-125. See selections on the following pages. For more, visit *Subsequence* online at <https://subsequence.tv/magazine/>

Subsequence.

volume 06 2023-1st
The Harmonious Issue
Contents

- 4 Editor's Note
- 10, 96, 136 わたしの場所と服
My Place, My Style
- 12 Personal Essays
温又柔/ベン・クレメント/渡辺あや/ラナ・ポーセロ
Yuju Wen/Ben Clemente/Aya Watanabe/Lana Porcello
- 20 Tips & Topics
- 26 今号のおもちゃ
Featured Toy
vol.6: チョロッコ/CHOROCCO
- 28 手と土、動物たち
陶芸家ニーナ・デ・クリーフト・ワードの90年
Hands, Earth, Animals:
Potter Nina de Creft Ward at Ninety
- 38 庭と私
Garden Thoughts
vol.2: 大庭ひろみ/Hiromi Oba
- 42 オープン・ウィールズ・アンド・フレンズ
Open Wheelers and Friends
Episode 4: ポルシェ911R/Porsche 911R
- 47 ともにまなぶ、つくる、つながる。
Learn together, make together, come together.

ベレア・カレッジ
アパラチアの工芸文化を、現代に繋ぐ学校
Berea College: Linking Appalachian Craft Traditions
and the Present Day

ザ・ヴィレッジ
京都の里山で、染め織り暮らし共同体
The Village: In Rural Kyoto, a Community Dyes, Weaves,
and Lives Together
- 77 Interview
経験としてのヴィンテージ
森田直と中村ヒロキの対話
A Life in Vintage:
Interview with Tadashi Morita and Hiroki Nakamura
- 85 店の物語
Timest Sagas
vol.3: すし処 めくみ/Sushidokoro Mekumi

本誌の製本には、天然染料で
ある柗櫨（びくろ）による染
色が施されたオリジナルのミ
シン糸を使用しています。

The binding for this magazine
was sewn using a special
thread that has been dyed
with a natural pigment derived
from pomegranate.

表紙写真: 深木敬介
Cover Photo: Keisuke Fukamizu

Photos: Keisuke Fukamizu (pp.2, 3, 158, 159)

- 94 ちいさなしぐさ
My Little Habit
vol.5: 線を引く。/Underlining
- 98 Derby Rotten Scoundrels
Photography by Samuel Bradley
Styling by Stephen Mann
写真: サミュエル・ブラッドリー
スタイリング: スティーヴン・マン
- 108 My Experience
Kelsi Nakamura
中村ケルシー
vol.6: 大いなる調和/Harmonized
- 110 Travel Journal
ヴィヴィカとオットー
20世紀カリフォルニアの陶芸文化を辿る旅
Vivika & Otto:
A Ceramic Journey through Twentieth-Century California
- 126 今号のお菓子
Featured Sweet
vol.6: 永遠の若さを願う/In Pursuit of Eternal Youth
- 128 Short Story
ゼン・ハイカー 第4話 文と絵: ジェリー・ウカイ
Zen Hiker Part Four Words and Illustrations by Jerry Ukai
- 138 Photo Essay
プラマス・ユリイカ州立公園、カリフォルニア
ゴールドラッシュ日記
Plumas-Eureka State Park, California Gold Rush Diary
写真と文: 石塚元太良
Photos & Text by Gentaro Ishizuka
- 148 Eclectic Arts & Crafts
折衷的工芸品
- 150 Tangible & Visible
Artwork by nakaban
絵: ナカバン
- 155 Magazine Information for Readers
- 156 My Favorite Places
Hiroki Nakamura
中村ヒロキ
vol.4: チャーミングな街、カーメル・バイ・ザ・シー/
A charming beach town, Carmel-by-the-Sea

Vivika and Otto
A Ceramic Journey through Twentieth-Century California

グイ ヴィカとオットー
20世紀カリフォルニアの陶芸文化を巡る旅

Travel Journal

Tsai Kouke Ide Photos: Keisuke Fukamizu Coordination: Aya Mito
Special Thanks: Jo Lauria, Forrest L. Merrill, Sheryl & Kevin Wallace, Maryann Cord,
Jon Keenan, Staci Steinberger, Balch Art Research Library at LACMA

ヴィヴィカ&オットー・ヘイノは、アメリカ・カリフォルニア州で長年にわたり、夫婦で活動した陶芸家チーム。バーナード・リーチや濱田庄司らが提唱した民藝の思想に影響を受けながら独自の表現を追求し、同地の陶芸の歴史に多大な遺産をもたらした2人と仲間たちが織りなした「黄金の時代」を振り返る。

Vivika and Otto Heino were a ceramics duo who made their home for years in California. Influenced by the mingei concepts advocated by Bernard Leach and Shoji Hamada, they followed their own vision and, together with their artist friends, helped bring about a golden age of California ceramics, the rich legacy of which is worth revisiting.

Otto Heino

Vivika Heino

Courtesy of the Alfred Ceramic Art Museum, Alfred, New York

Objects Born from the Spirit of the Land

It was 1948. The setting: a small village outside of Concord, New Hampshire.

Otto Heino, back from good from World War II in Europe, was living on the dairy farm where he was raised. Then one day, a woman passed by. "Where you heading?" Otto asked, to which she replied that she was on her way to teach a ceramics class. "I'd like to come along and learn the ropes," he said. In fact, Otto had visited the studio of Bernard Leach during one of his leave periods in England. Moved by the sight of Leach's dexterity at the potter's wheel, he decided he would try ceramics once he was back home. "After class, he asked if he could help me at the studio," recalls Vivika, the teacher, reminiscing about how they met. Two years later, they were married, embarking on a creative partnership that would span forty-five years.

barking on a creative partnership that would span forty-five years.

Vivika, thirty years old, Vivika had made a career for herself in ceramics by the time Otto began taking classes with her at the League of New Hampshire Arts and Crafts. Day after day, she instructed Otto in the methods of ceramics, sharing her rich knowledge of clay, throwing, glazes, and firing, which Otto rapidly absorbed as he developed as an artist. In 1952, the pair relocated to Los Angeles so that Vivika could take a visiting lecturer position at the University of Southern California. From the East Coast to the West Coast. This was a big move, and one which vastly influenced their life and art, while

AMOCAエグゼクティブ・ディレクター、ベス・アン・ガースタイン氏。
Beth Ann Gerstein, executive director of AMOCA.

覚めた彼女は一心に作品を焼き始め、ついには陶芸家になることを決意する。そんな折に出会ったのが、USCで教鞭をとっていた高名な陶芸家グレン・ルーケンスだった。ルーケンスは自ら原料の鉱物を採取して粘土や釉薬の開発を進め、カリフォルニアの陶芸界をリードする存在だった。彼のアシスタントとなったヴィヴィカは、ニューヨークのアルフレッド大学に入学する42年までに多くのことを学んだ。その後も陶芸家や指導員として数年間、活動を続けたが、ニューヨークでの暮らしに嫌気がさし、(オットーと出会うことになる) ニューハンプシャーへと移住したのだった。

「ヴィヴィカがルーケンスの元で学んだ時代は、カリフォルニアの陶芸文化の揺籃期にあたる、重要な時期でした」と語るのは、ロサンゼルス、ボモナにある「アメリカ陶芸美術館 (AMOCA)」のディレクター、ベス・アン・ガースタインさん。同国の陶芸文化を研究・調査し、13,000点に及ぶ作品を収蔵するこの美術館では、その歴史における最重要地であるカリフォルニアの陶芸史をさまざまな角度から掘り起こす展示を続けてきた。

「最も象徴的なのが、'30年代半ばにカリフォルニア大学ロサンゼルス校 (UCLA)、USC、クレアモントのスクリプス

大学という3つの大学が、ほぼ同時にセラミック学科を開設したこと。USCの建築学部ではルーケンスが設計に陶芸を取り入れ、スクリプス大学では若き芸術家のミラード・シーツが陶芸科を設立し、講師として友人の陶芸家ウィリアム・マンカーを採用しました。彼らの存在が、南カリフォルニアの「スタジオ・ポッターリー」(少量生産の作家性の高い作品を作る工房) のムーブメントに大きく寄与しました」

カリフォルニアでは20世紀初頭から (J.A.バウアー・ポッターリー・カンパニー) などの陶磁器メーカーがあり、'40年代には数百年に及ぶ窯元が存在した。そうした中で、大学での陶芸教育がもたらしたことのひとつは、伝統的な徒弟制度による産業的な陶器づくりでなく、個人の表現として作品を制作するという意識改革だった。

「ここボモナで開催され、'31~'56年までシーツがディレクターを務めた『ロサンゼルス・カウンティ・フェア』での陶芸作品の出品は特に大きな役割を果たしました。当時、一般にファインアートに対して工芸はマイナーな芸術であり、シリアスな芸術ではないと捉えられていましたが、ここでその存在がフォーカスされ、アーティストたちが工芸を追求するよう変化したのです」

この時代に活躍を始めたスタジオ・ポッターリーのアーティストとして特筆すべき存在は、ヴィヴィカ&オットーと同じく夫婦で陶芸家として活動したゲルトルート&オットー・ナツラー夫妻である。オーストリア・ウィーンに生まれ、同地で陶芸工房を運営していた二人は、ゲルトルートの轆轤の技術とオットーの釉薬や焼成の知識のコラボレーションによって、まったく新しい作品群を生み出した。オリジナルの釉薬による独創的な単色のグラデーション、極度に薄く繊細かつミニマルなフォルム、微細な貫入や爆発した溶岩のようなテクスチャまで、それらは陶芸における新しいモダニズムの展開であり、ヨーロッパのアートシーンで高く評価された。

ユダヤ人であった夫妻はナチス政権から逃れ、'38年ロサンゼルスへと移住。ほどなく二人の作品はアメリカでも成功を取り、美術館で展覧会が開かれるまでになった。代表作のひとつである優美なデザインのボウル作品をはじめ、彼らの陶器の多くは実用的でなく鑑賞用の美術作品として取り扱われた。その遺産は現代に至るまで国際的な評価と名声を得ている。

新しい陶芸文化が胎動し始めていたカリフォルニアへ、ヴィヴィカとオットー夫婦が向かった'52年、この地はまさしく大きな変化と成長の真っ只中だった。戦時中に軍需関連産業が発展した西海岸には、戦後も経済的チャンスと温暖な気候に惹かれ、多くの人々が移住していた。住宅市場は活性化し、自宅での生活環境を充実させるための家庭用品や装飾

2003年にカリフォルニア州ボモナに設立された「アメリカ陶芸美術館 (AMOCA)」。
The American Museum of Ceramic Art (AMOCA) opened in 2003 in Pomona, CA.

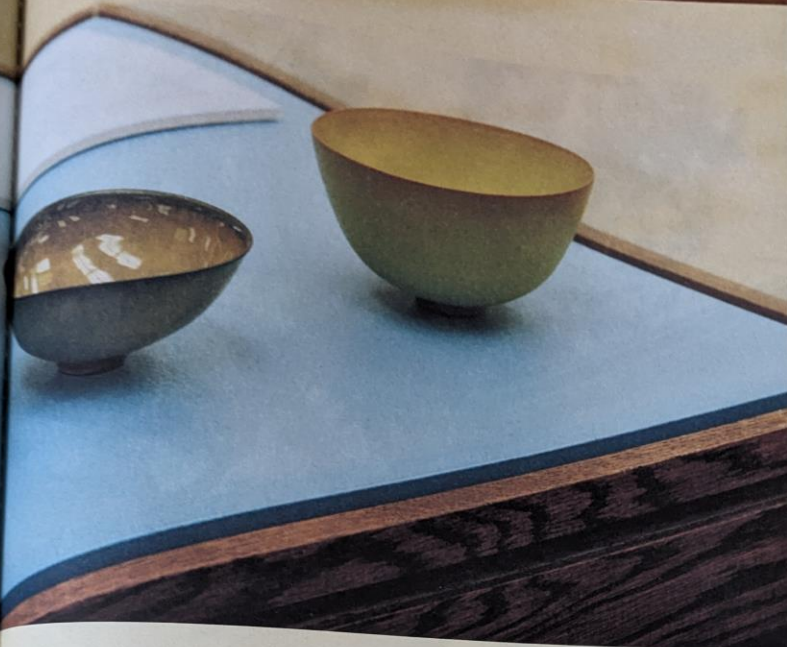
399 N Garey Ave, Pomona, CA, USA

セラミック学科を開設
一タンスが設計に陶
器作家のミラー・ド
ーの陶芸家ウィリア
ムが、南カリフォル
ニアの作家性の高い
く変りました」
]エバウアー、ゴッ
カーがあり、40年
した中で、大学での
伝統的な徒弟制度に
見限りとして作品を制

シーブがディレン
・フェア』での陶
した。当時、一般
な芸術であり、シ
たが、ここでその
が工芸を追求する

タリーのアーティ
ストとオットー・ナ
ンに生まれ、同地
の陶器の職人の技
術によって
「リジナルの輪廓
に薄く繊細かつ
滑らかなテ
モデニズムの展
現された。
38年ロサ
メリカでも成功
した。代表作の
はじめ、彼らの
として取り扱わ
れと名声を得て

ルニアへ、グ
の地はまさに
中に軍需関連
シスと温暖な
宅市場は活性的
庭用品や装飾

グートルト・ナツラーの2つのボウル (左: 1956年、右: 1950年)
Two bowls by Gertrud Natzler
Left: 1956. Collection of AMOCA. Gift of Valerie Barnard Webster
Right: 1950. Collection of AMOCA. Anonymous gift

"Back when Vivika was studying under Glen Lukens, the California ceramics world was in its infancy," explains Beth Ann Gerstein, executive director of the American Museum of Ceramic Art (AMOCA) in Pomona, east of Los Angeles. Dedicated to researching and cataloging ceramics culture in the US, and boasting a collection in excess of 13,000 items, the museum has staged a variety of shows that shed light on the history of ceramics in California, an important region in the development of ceramic art.

"It's of great symbolic importance that UCLA, USC, and Scripps College in Claremont all established ceramics departments in the 1930s, almost at the same time. Lukens brought ceramics into the architectural department, as a branch of design, while at Scripps College a young Millard Sheets founded a ceramics department outright, hiring his friend William Manker to teach. These figures made massive contributions to the development of the studio pottery movement in Southern California, which emphasized small-scale production and high quality."

Since early in the twentieth century, California has been home to ceramics manufacturers like J.A. Bauer Pottery, with several hundred outfits in the state by the 1940s. Against this back-

"Gertrud and Otto Natzler" 1966 LACMA retrospective catalog
Catalog photography by Julius Schulman