

MADSAKI

Bazaar Art,

MDDSAKI: Paradox in the third perspective

August 2021

马萨崎 MADSAKI

第三视角下的悖论

Paradox in the third perspective

《你好 你好 你好 多么低级 (致敬 1991 年的涅槃乐队)》, 丙烯颜料, 布面喷漆, 230x306cm, 2021
Courtesy MADSAKI/KaikaiKiki Co., Ltd. Courtesy Perrotin

《保罗的店 (致敬 1989 年的野兽男孩)》, 丙烯颜料, 布面喷漆, 100x100cm, 2020
Courtesy MADSAKI/Kaikai Kiki Co., Ltd. Courtesy Perrotin

MADSAKI

采访、编辑 | 荷大齐 撰文 | 莫迪
图片鸣谢 | 贝浩登画廊

2018年9月, 巴黎贝浩登画廊, 聊起卢浮宫里的大师杰作如数家珍的法国人在日本艺术家马萨崎 MADSAKI 的作品前目瞪口呆。他们看过不知多少次的传世名画, 如德拉克洛瓦的《自由引导人民》, 马奈的《奥林匹亚》, 安格尔的《大宫女》等, 变成了色彩明艳、黑线勾勒的喷漆画。更令人惊讶的是, 画面中所有人物的五官都被微笑的表情符号所取代: 眼睛是两个黑色圆点, 嘴巴是一条两端扬起的黑色曲线。这种鲜明的个人符号和戏谑又治愈的表现风格瞬间抓住了观众的眼球, 也勾起了他们的好奇心——MADSAKI 是谁? 他在表达什么?

《我和我的霍夫牌自行车》, 丙烯颜料, 布面喷漆, 120x160cm, 2021
©2021MADSAKI/KaikaiKiki Co., Ltd. All Rights Reserved. Courtesy Perrotin

《沙漠风暴行动》, 丙烯颜料, 布面喷漆, 135x180cm, 2020
©2020MADSAKI/KaikaiKiki Co., Ltd. All Rights Reserved. Courtesy Perrotin

以第三视角诠释经典艺术

MADSAKI 于 1974 年出生在日本大阪, 六岁随父母移居到美国新泽西。他那时不会说英语, 虽然对美国新生活的方方面面都觉得兴奋, 同时也感到格格不入。在两种不同文化的夹缝中成长, MADSAKI 觉得自己既不能被定义为日本人, 也不能被定义为美国人。他更像一个属于“第三种文化”的孩子。身处两种文化的相互冲突与妥协中, 他不得不以一个全新的视角看待它们, 并由此形成了个性上的强韧与幽默, 而这种个性特征在他后来的作品中得到了清晰的体现。

《我们的第二次约会》，丙烯颜料，布面喷漆，
160x120cm，2021
©2021MADSAKI/KaikaiKiki Co.,
Ltd. All Rights Reserved. Courtesy Perrotin

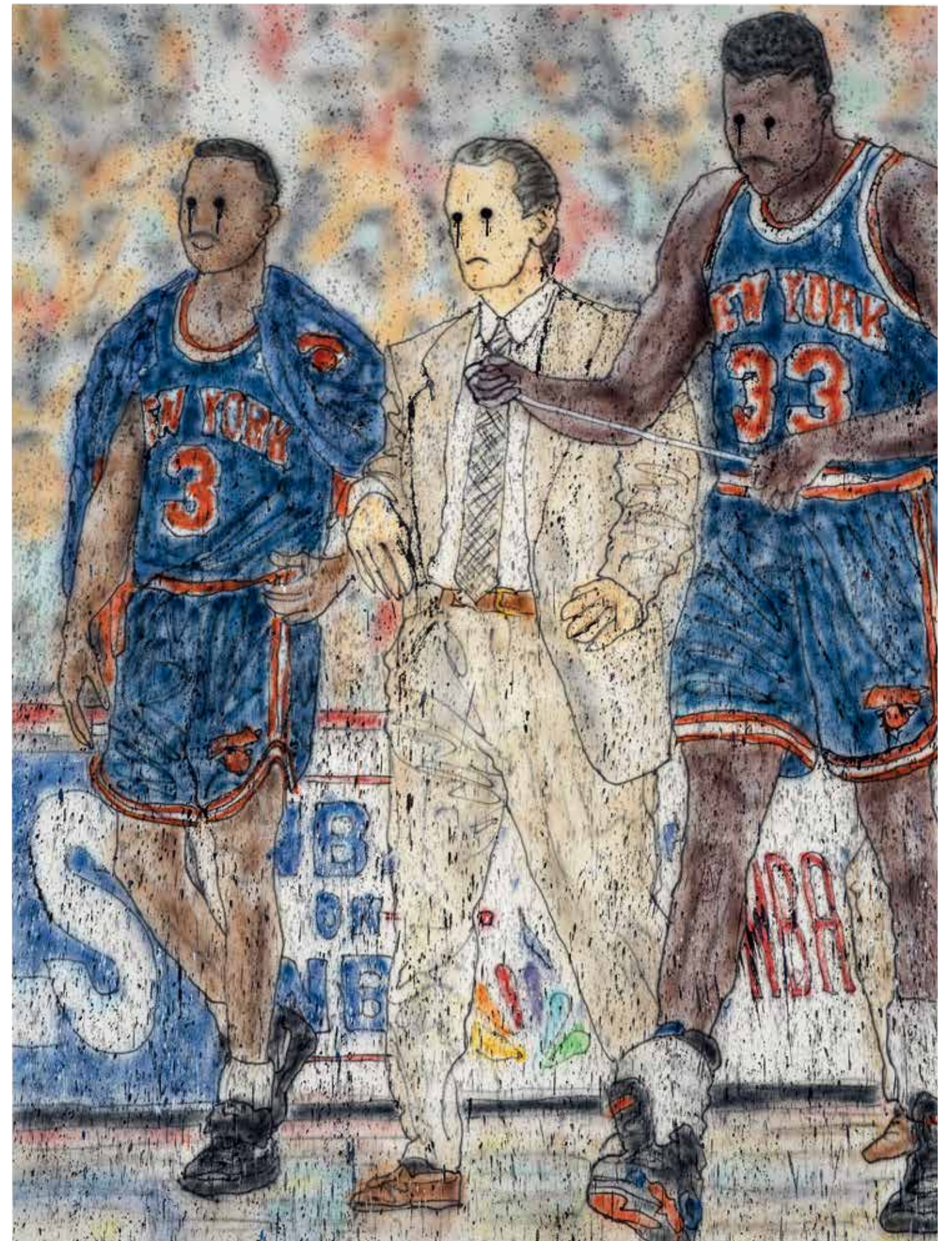
MADSAKI 1996年毕业于帕森设计学院 (Parsons School of Design)，可惜学生时代绘制的几何绘画并没有带给他灵感。数年之后他回到日本，放弃了笔刷，开始用喷漆创作以文字为基础的作品，阐述面对新环境产生的语言隔阂。与此同时，与他少年时代有关的 80 年代纽约的记忆挥之不去，特别是城市街道中的涂鸦和参观美术馆的经历，促使他创作出后来令其声名鹊起的“Wannabe's”系列。这一系列作品以喷漆形式重现古典和现代艺术杰作，让人过目难忘的笑脸便是他最具个人色彩的符号签名。“Wannabe's”最早于 2015 年在东京 Clear Edition 画廊展出，展出作品包括他重新诠释的达·芬奇的《蒙娜丽莎》，亨利·马蒂斯的《舞蹈》以及毕加索的《格尔尼卡》等。挑战经典权威的内容和喷漆涂鸦的形式立刻引起了艺术界的注意。

三年后在巴黎贝登画廊举办的个展《薯条加蛋黄酱》(French Fries with Mayo) 中，法国人耳熟能详的大师名作皆被 MADSAKI 的个人涂鸦美学重新演绎。他在准确捕获这些名作精髓的同时质问它们之所以被定义为名作的决定因素，以挑衅和戏谑的态度将“Wannabe's”系列推向了高潮。此次展览在不同文化间展开了一次广义范畴上的艺术史对话。正是因为具有与东西方文化都深深关联，又可以跳脱两者束缚的得天独厚的“第三视角”，MADSAKI 才得以用幽默和讽刺重置经典名作的意义，并强调个人体验的重要性，而后者恰恰是这个系列的又一迷人之处。MADSAKI 年轻的时候没有学

过典型艺术体系，喜欢探索同一平面上的所有文化主题。他还是孩子的时候，第一次在纽约现代艺术博物馆看到毕加索的《三个音乐家》，以为那是《星球大战》的画，后来就从孩童式的理解角度诠释了这件经典名作。

挑衅亦或脆弱：关于笑脸的悖论

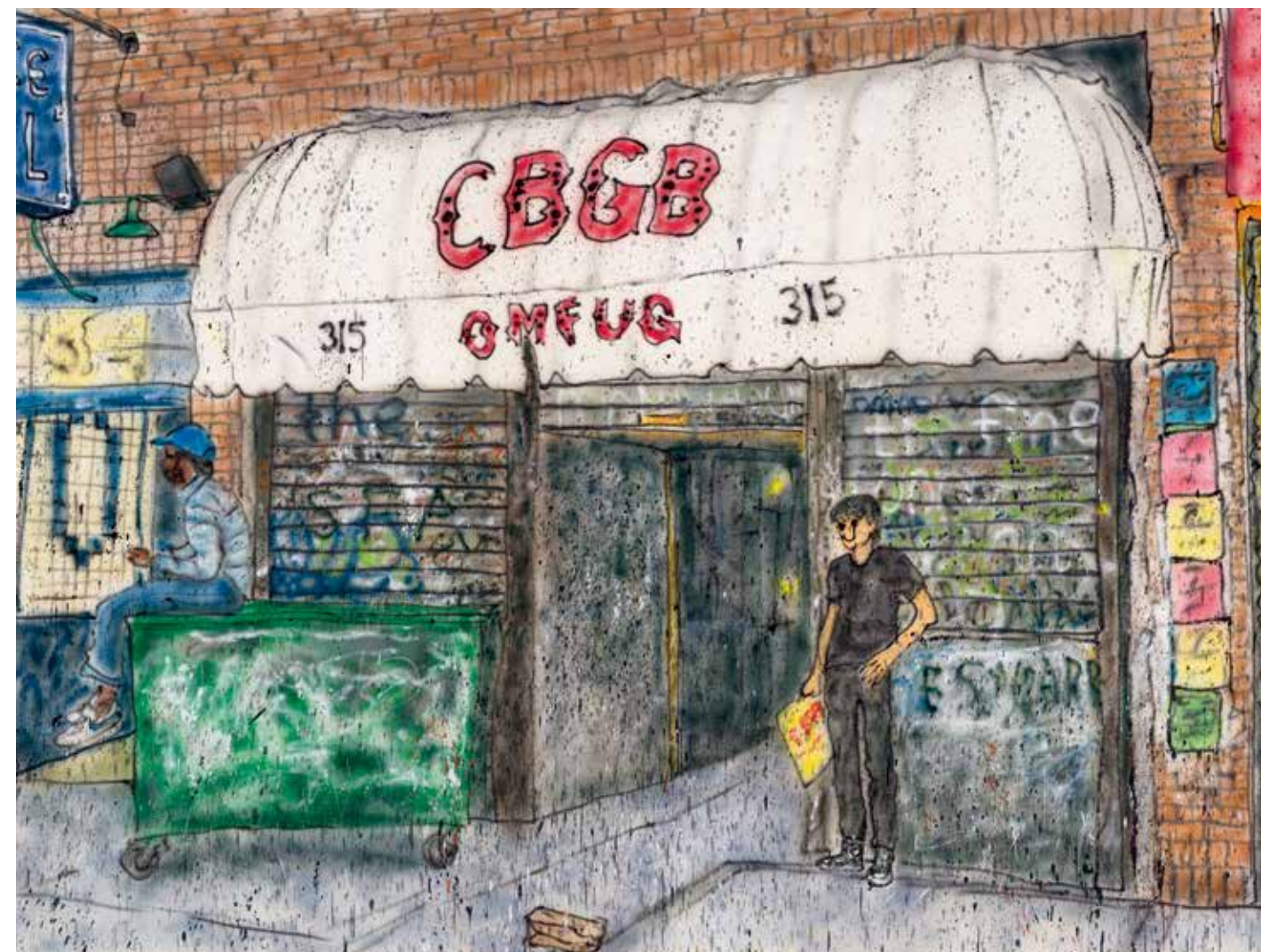
莎士比亚说过，一千个读者心中有一千个哈姆雷特。对于 MADSAKI 作品中的笑脸符号，不同的观众也会有相当迥异的理解。有人将它视为开心、戏谑的表情符号——毕竟这也是笑脸符号最原始的含义——并据此推测 MADSAKI 的画作是对经典艺术的反抗与挑衅，是从个人视角进行的一种解构。也有人争论这张笑脸不是简单的笑脸，因为它的眼中分明滴下了黑色的泪水，那是示弱，是一种微妙的哀愁，从中可以窥见艺术家内心的动荡不安。MADSAKI 的笑脸，既可以是笑，也可以是哭，既可以是狂放不羁，也可以是自舐伤痕。这些笑脸出现在大师杰作中（如重新诠释雅克·路易·大卫的《拿破仑穿越阿尔卑斯山》），也出现在知名电影场景之中（如受周星驰启发的《功夫喧嚣 II》），漫画英雄故事更不在话下（如《宇宙的巨人希曼》）。它们呈现出来的情绪在空洞的同时严肃，在幽默的同时哀伤，充斥着溢出画面的矛盾感和争议性。这样的笑脸本身就是一个悖论，一个矛盾体，也正因如此而具有无穷的魅力。

《现在是 1994 年的米勒时代》，丙烯颜料，布面喷漆，230x172.5cm，2021
Courtesy MADSAKI/Kaikai Kiki Co., Ltd. Courtesy Perrotin

《753》，丙烯颜料，布面喷漆，160x120cm，2020 ©2020MADSAKI/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. Courtesy Perrotin

《1989年8月27号》，丙烯颜料，布面喷漆，150x200cm，2020 ©2020MADSAKI/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. Courtesy Perrotin

谈起笑脸的创作过程，MADSAKI 提到最初用喷漆描绘眼睛和嘴部的时候，黑漆总是流下来，自然而然形成了眼泪一般的痕迹。他觉得这很有趣，心里为“它在哭”还是“它在笑”争论不休。他喜欢这个笑脸的模棱两可，好像小丑脸上的妆，永远无法断言是喜是忧，于是将这一偶发事件转变为“永久”的刻意为之。这一行为和它的笑脸符号一样具有悖论式的含义——既是偶然，也是必然。

更为私人化的未来创作

提到日本当代艺术家，一个绕不过去的人物便是村上隆，而 MADSAKI 和村上隆之间，亦有着颇富传奇色彩的联系。2015 年，MADSAKI 刚在 Instagram 上传了一幅他重新诠释的马蒂斯作品，就收到了来自村上隆的消息，后者表示非常喜欢这幅作品，想要买下它。惊疑交加的 MADSAKI 还特意去检查了对方的信息，看到 Instagram 官方认证的蓝色标记才相信真的是村上隆联系了他。同年，村上隆将 MADSAKI 的

部分作品纳入了他在横滨美术馆的“超扁平”收藏展。随后，MADSAKI 加入了村上隆创建的 kaikaiiki 公司。说起两人的关系，MADSAKI 表示自从遇到村上隆的那天起，后者就一直推动他深入挖掘自我、探索界限之外的东西。这使他不得不重新考虑艺术是什么这个基本问题。

和亦师亦友村上隆一样，MADSAKI 在商业上无疑是成功的。他在东京、首尔、洛杉矶、纽约等地的画廊都举办过展览。在二级市场，他的画作经常能达到六位数（美元）。在与时尚的跨界合作中，他也是炙手可热的人物。比如陈冠希创办的潮牌服饰 CLOT 中，有一个名叫 Alienegra（荆棘）的系列大火，操刀的设计师便是 MADSAKI。

尽管周遭的世界热闹喧嚣，但是 MADSAKI 想要专注的还是自身的记忆和经历。村上隆也建议他创作一些更私人化的作品，他由此受到启发，开始绘制妻子的肖像。这是一系列更具私密性，更为沉静也更有艺术家个人情感的作品。2021 年 4 月 29 日，在纽约贝浩登画廊开幕的 MADSAKI 最

《芭莎艺术》× MADSAKI

QA

芭 = 《芭莎艺术》 A = MADSAKI

芭 在两种不同的文化中间生活，你如何定义自己的身份？这种体验在你的作品中是如何反映的？

A 我既不是日本人也不是美国人。这样说倒并没有负面的意思。在作品中体验两种世界，对我来说是一件很幸运的事。

芭 为什么选择喷漆作为绘画实践的主要媒介？你又是如何想到笑脸这个符号的？

A 我不是个有耐心的人，喜欢迅速绘画，喷漆画和我的性格正好完美契合。“Wannabe's”系列的第一个作品是一幅“蒙娜丽莎”（不是最近创作的这个“蒙娜丽莎”）。当时的画布对于使用喷漆来说太小了，我懒得去画脸部，然后突然想到我的孩子们在他们的画中涂抹的笑脸。

芭 你的作品给观众一种矛盾的感觉：挑衅的同时又具有脆弱感。这种矛盾也体现在你的性格中吗？

A 我认为挑衅和脆弱即是我的性格，同时，疏离这个主题也充斥于我整个生命。

芭 你通常如何选择绘画的主题？除了经典杰作、电影和漫画，还有什么可以激发你的灵感？

A 我自己的观点形成我的作品。我通过自己体验的、位于两种文化之间的视角描绘经典杰作和电影。最近，我埋头于更私人化的主题和记忆，这让我作为艺术家、个人都有所成长。

芭 你创作最大的动力是什么？未来的艺术探索重心会在哪里？

A 无聊。无聊就是我最大的动力。我仍在考虑下一步如何去做。我需要休息一阵子，对休息产生无聊。BBART

MADSAKI 肖像
Courtesy MADSAKI/
KaikaiKiki Co., Ltd.
图片提供：贝浩登画廊

新个展《你好，黑暗，我的老朋友（我又来和你交谈了）》中，也可以看到这种更为私人化的转变——画作的主题不再是大师名作，而是街头服装小店前推着自行车的少年、NBA 赛场上并肩的教练和球员，还有西装男孩与和服女孩的合影……在这些新作中，MADSAKI 描绘了他在不同文化之间成长的经历，将这些作品视为他对现在仍旧保有的这种伤痕和兴奋的第一次探索。而观众从这些作品中，看到的也不再是经典艺术与流行文化的撞击，更多的是和艺术家的生活亲密相连，和其童年经历休戚相关的疏离感。经过艺术语汇的转换，多余的因素被摒弃在画面之外，只有艺术家个人的故事得以留存。