

PERROTIN

Izumi KATO

Vogue Taiwan,
The World of Izumi Kato

July 2023

Installation view of "Un Été au Havre" in Le Havre, France, 2022.
photographer: Tanguy Beurdeley, courtesy of the artist and Perrotin. ©Izumi Kato 2022

Perrotin

加藤泉 The World of Izumi Kato

editor nicole lee

自我意識
覺醒的時候

an interview
with
Izumi Kato

text by Jil Wu

photographer: Claire Dorn, courtesy of Izumi Kato and Perrotin

「石頭是大自然的雕塑，而我正與這樣的作品合作。」
巴黎貝浩登正展出加藤泉最新個展至7月29日。
photographer: Claire Dorn, courtesy of Izumi Kato and Perrotin ©Izumi Kato 2023

日本藝術家加藤泉 (Izumi Kato) 的創作具有獨一無二的人形、圓圓毫無尖角的肢體輪廓、瞳孔炯炯有神、神秘脈輪般的色彩，漫延遊走在畫布上，看似隨機而生意盎然靈動，又似乎有什麼宇宙的定律在生命體裡泉湧。

2023年的香港 Art Basel 藝術週是真正在疫情解封之後迎來的，第一次全世界畫廊群聚亞洲的實體展會，本次 Vogue Taiwan 邀約加藤泉 (Izumi Kato) 接受採訪，貝浩登畫廊特別安排了與藝術家在香港展出作品前相遇，紀實此難得的緣分。

作品魅力面前，不僅個人感受，來自展場觀眾共感也是十分強烈，許多前往展會的藝術愛好者是為了加藤泉特地而來，並暫停在作品前凝視。同時間，富藝斯香港全新的空間裡舉辦拍賣預覽也正展出加藤泉巨幅作品，不僅在一級市場入手需要排隊，加藤泉作品在藝術拍賣場也正持續創下個人作品最高紀錄。

在近代與當代美術作品濃度最高的 Art Basel 展會，可一眼看進成千上萬作品群像，加藤泉作品吸睛，塗滿幾何圖形色彩的臉孔，籠罩在神話般的神秘感之中，讓人不自覺得被吸引著凝視著。來自原始的訊號。

訪談持續長達數個月，緊接著東京 Watarium 美術館展覽開幕，加藤泉到香港工作並且參加 Art Basel 展出，而後啟程前往歐洲，準備6月在巴黎的個展，並且同時發佈了與日本 Onitsuka Tiger 合作的特別展出。此刻聚焦加藤泉的創作，正因為他已成為不可忽視的國際藝術家。

宛如原始神話的藝術品

在東京 Watarium 美術館 2023 年的展出，加藤泉呈現了許多塑膠玩具的模型層疊在木雕人型之上，也有山景與地景的出現，他更首次創作了一組以模型玩具呈現的套裝作品。掌上與指尖尺寸的塑膠動物，爬上了肩膀、頭上和鼓起的肚皮上，一個個加藤泉的人形，無論你覺得是男相、女相、孩童相，比例上都宛如幼童的身材，還沒有開始拉長腿部的比例，挺著圓鼓鼓的肚子與窄窄的肩膀，張大了雙眼看著遠方，雕塑裝置似乎發送著有音符的溫柔腦波。

加藤泉說：「Watarium 的展覽是以最新的塑膠模型系列為重點，將古董塑膠模型與繪畫和雕塑結合，並展示了最終以原創塑膠模型呈現的作品。」加藤泉說到作品的創作時展現了深切的熱情：「關於裝置與創作，無論是從邏輯上、相對性上都無法完全解釋，我只能說，我對於使作品和展覽變得更好的渴望很強烈，為此，我會利用我的經驗、知識、偶然以及其他任何可能的因素。純粹是因為我想畫出好的畫，所以我相信，一切（好作品）會水到渠成。」疫情期間加藤泉發現了1950年代生產的塑料盒裝玩具，於是在網路購入用在當時工作室還未完成的木雕作品，「這是我這一代日本人很喜愛的玩具。」巴黎展出呈現了玩具與木雕合體作品。

加藤泉從網路購入許多 1950 年代動物塑膠模型，開始和工作室裡未完成的木雕作品組合起來且發現一拍即合的神契。

left: photographer: Yusuke Sato, courtesy of Red Brick Art Museum, the Artist and Perrotin ©Izumi Kato 2018
middle: photographer: Claire Dorn, courtesy of Izumi Kato and Perrotin
bottom: 無題 (2組作品)。photographer: Kei Okano, courtesy of Izumi Kato and Perrotin ©Izumi Kato 2023

會作為全職藝術家的工作，至今能在全世界各地展出並非一帆風順。1992 年從武藏野美術大學油畫系畢業後，曾經中斷創作去工地打工，陸續以建築工人的工作維生到 30 歲左右。「不如就用藝術來放手一搏吧。」加藤泉曾在過往訪談中談到這段人生經歷，抱著這樣的想法，在 1998 年有了第一次個展。

那美好的童年時光

2023 年加藤泉巴黎個展開幕之際，回溯生命的源頭，加藤泉也聊到了自己的童年。出生自日本島根，是古文化的發源地之一，有著神話之鄉的美譽，更是古日本的出雲國，北面臨海、東接鳥取、南接廣島、西接山口的地理位置，至今仍是一處保存了歷史傳統與現代文化共存之地，也有人稱島根為眾神之國。「島根是非常鄉村的地方，擁有豐富的自然風光與萬物皆有靈的宗教觀，我在這濱海的土地上長大。回想起來，覺得有過一段美好的童年時光。一直到 18 歲我都住在島根。」接著回想第一次遇見藝術的時刻，加藤泉則說：「這是個很難回答的問題，但我想，可能是在自然界或者自我意識覺醒的時候，像是在小學時期吧。」

「有些人會稱我作品中的人形為角色，但他們既沒有名字也沒有表情，只是人的形狀，所以我個人並不認為是角色。我認為是帶有象徵性符號的人形在畫作中的運用。因此，是由看的人自己決定的。對我而言，比起我怎麼想，看的人如何看作品，才是藝術的重要之處，包括世界觀也一樣，我認為觀眾可以根據個人的觀點來判斷就好。」

對加藤泉來說，比去說明自己為什麼創作，其實看的人怎麼想才是藝術的重要之處。加藤泉的作品大多命名為「無題」，的確為觀者留下了無限空間。

混合多媒材的裝置作品

曾在香港南豐紗廠 CHAT 六廠做了大型個展，也選擇香港作為其中一個工作室的城市，位在佈滿了花崗岩岸的海邊，是緣份帶著加藤泉探索這新媒介，現成物 (found object) 與顏料以及自己之間的關係。加藤泉會以手帶著塑膠手套作畫，也會用刮刀，探索以古董傢俱木材型成木雕時，也會用畫筆上色。面對大自然萬年億年風化而成的石材天然色彩，加藤泉通常選定時已經有想法，僅上色而不再為石頭加以形塑，沿著自然形成的線條去找到對話。加藤泉說：「當我在香港位於海邊的工作室，享受垂釣的

photographer: Yuu Takagi, courtesy of Izumi Kato and Perrotin ©Izumi Kato 2020

愉悅時，看著腳下的石頭，突然間意識到這可以成為一件作品。現在，石頭作品對我來說變得非常重要。石頭是來自大自然的雕刻作品，而我正在與這樣的媒材合作。」

曾聽過古有煉石補天，女媧五色彩石的神話，跨越時空，現在當代藝術裡，具象天然石體的彩色人形、混合多媒材則是加藤泉裝置作品的特色。有時平面繪畫與裝置上也出現刺繡與布料的展現。

「作品中的一切都是透過與作品的互動而確定的。正如之前所述，我並沒有想要傳達的特定訊息，所以畫作中也沒有任何象徵性的元素。而我也喜歡各種所有的顏色。」

作品中的多樣化媒材運用，例如平面畫布、立體作品的石頭、木雕、塑膠動物、紙盒等等，展現更多激發想像的可能性。對於加藤泉而言，保持新鮮度以及充分高度的創作動力是十分重要的。

「要始終保持新鮮感和高度的創作動力，就需要不斷挑戰自己。這也是為什麼我們使用各種不同的媒材。說得極端一點，重要的是作品能夠變得更好，所以只要媒材能夠發揮作用，就沒有問題。」加藤泉進一步提到自己創作的過程，說：「對於媒材，我更重視遇見和緣分，而不是進行深入的研究。當我以這種方式與媒材互動時，我會與媒材進行對話並進行創作，也因此我不會遇到困難的情況。」加藤泉在創作上探索採取著強烈企圖，持續進攻的姿態令人充滿高度期待！

上左：無題 (2組作品)。photographer: Kei Okano, courtesy of Izumi Kato and Perrotin ©Izumi Kato 2023

上右：加藤泉的東京 Watarium 美術館展。photographer: Jil Wu

左：《Parasitic: Onitsuka》是加藤泉與 Onitsuka Tiger 的合作展，於倫敦 Regent Street 的 Tiger Gallery™ 開展至 9 月 22 日。photographer: Kei Okano, courtesy of the Artist and Tiger Gallery ©Izumi Kato 2023

