

Izumi KATO

ArtReview,

ARC 展评 | 成为“加藤泉”：评“通往某人的道路”

September 2025

ArtReview 中文版

ARC 展评 | 成为“加藤泉”：评“通往某人的道路”

WeChat Releasing

Date: Aug 2025

ARC 展评 | 成为“加藤泉”：评“通往某人的道路”

原创 游伊一 ArtReview中文版 2025年08月28日 13:03 上海

玩艺术

Art-Life Balance

“

在千禧年后步入创作纯熟期的加藤泉，更像是在‘不愿长大’的世界里变着法子拼接、玩耍：玩艺术，玩音乐，也拥抱商业。而你，又会选择拥抱哪种艺术？

”

展览现场

摄影：Yusuke Sato

图片鸣谢艺术家及石见美术馆

Izumi Kato: *Road to Somebody*

加藤泉：通往某人的道路

石见美术馆 (Iwami Art Museum)，岛根县

7月5日至9月1日

稍微想想草间弥生、奈良美智、村上隆等国际驰名的现象级日本艺术家，便不难意识到：他们都坦然拥抱作品的商业化与自身的品牌化，甚至将商品与商品化过程纳入艺术创作的整体构想之中。今夏在家乡岛根县举行大型回顾展的加藤泉，也是一个典型例证。

展览以他去年出版的石版印刷绘本《自海洋来》（*From the Sea*）拉开序幕，以一屋子琳琅满目的艺术衍生品及时尚品牌联名产品收尾。除了展出逾百件油画、版画及大小雕塑以外，其中一间展厅的墙面上，还铺满了塑料动物模型套件的包装盒——他是在疫情期间网购的玩具。起初，他只是将这些模型与自制的木雕拼接，后来干脆自创了一套塑料石头模型。此外，有一段展墙文字特别强调，他标志性人偶的用料，逐渐从木材、石头等自然物，扩展至更轻便、廉价的软胶。毫无意外，我是拎着一个限量版人偶离开美术馆的。美术馆商店还在同步发售这次展出绘本的平装与精装版。本以为从这次展览衍生出的消费将止步于此，谁知一到酒店，我就在前台买下了一枚加藤泉与酒店合作推出的御守。后来在京都，同行友人还在和服老字号“千总”购入了两条加藤泉合作系列的真丝方巾……这种“参与式消费”几乎成为观展体验的一部分。

展览现场

艺术原教旨主义者或许对艺术商业化及商业艺术化持批判和警惕的态度。但当加藤泉兼收并蓄的艺术宇宙就这么被搬进美术馆、印在和服上、插进运动鞋里时，却毫无违和感。在展览最后那间“小历史”展厅里，当你看到录像中的他戴着头套、在朋克乐队THE TETORAPOTZ里陶醉地打鼓时，就会明白。正如当年安迪·沃霍尔的波普艺术拥抱美国流行文化一样，在面对商品及流行文化时，加藤泉的创作毫无扭捏作态——这就是他生活的一部分。

回到更狭义的艺术本身——与大多数回顾展一样，“通往某人的道路”大体依时序展开，讲述他成为“加藤泉”的历程。序章之后，第一间小展厅内的十件画作迅速勾勒出艺术家在20世纪80年代末至90年代初的早期探索：他虽从模仿西方现代艺术风格起步，却很快瞄准一位极合自己趣味的同时代创作者作为主要参照——用色浓烈且常常勾勒人形的让-米歇尔·巴斯奎特（Jean-Michel Basquiat）。紧接着，在同一章节的第二间展厅，时间来到了千禧年前夕，展出了时年尚未满30岁的加藤泉在绘画语言上日趋自主的创作。彼时，炭笔在白纸上晕染出的海面、建筑与流血的断头人，无一不以灾难为隐喻——这些画面流露出的强烈而不可挽回的孤独感，在他千禧年后的创作中有所收敛，具象化为一个与世界保持疏离的人形。如今，那些孤身处于抽象风景中的类孩童形象，无论材料与拼接手法如何变化——正如我们从展览第二章起反复见到的——那双凸出的眼睛每每望向你，都像来自异星的空洞目光。

展览现场

加藤泉的创作轨迹让我联想到此前在东京造访（同样喜欢描绘孩童形象的）三宅信太郎时，这位艺术家所说的：“日本是一座岛，许多外来事物传入之后，往往会发展出独特的走向。”加藤泉虽在创作生涯初期零星借鉴过西方现当代艺术，却不被卷入其发展线程中。尽管他的人形木雕常被拿来与非洲民间雕塑所唤起的“原始感”相提并论，也容易让人联想到早期西方现代艺术家对他们眼中“原始”而“野性”的外文化造型的借鉴；但与其在西方脉络中定位这位艺术家，更应回望他的生地，也即此次展览的发生地，岛根。这一日本西部沿海地区自然环境丰饶，孕育了众多神灵与传说。人的实践与自然崇拜在此相互造就——正如加藤泉的人形常从躯体生出动植物，或立于火山之巅，甚至化为地景的一部分。

展览现场

不同于如今国际范围内常见的 [生态批评艺术](#)，加藤泉作品中的人与自然观更偏向内省，而没有直接呼吁参与或行动。他画中的火山（据说是富士山）下那股看似平缓的岩浆，并非在表现日本多灾多变的地质与人造环境所带来的焦虑，而更接近对自然与人之间能量永恒流动的描绘。这也是他的创作与同样钟爱孩童形象的 [奈良美智](#)，在“艺术社会性”上的差异所在——后者的臭脸小孩常常直抒对成人世界中战争与核能开发所致灾难的不满。相反，正如展览中那面被模型玩具覆盖的墙所暗示的那样，在千禧年后步入创作纯熟期的加藤泉，更像是在“不愿长大”的世界里变着法子拼接、玩耍：玩艺术，玩音乐，也拥抱商业。而你，又会选择拥抱哪种艺术？

+ 撰文 | 游伊一

《艺术世界 ArtReview》2025年夏季刊现已上市

↓ 扫码或点击“阅读原文”购买 ↓

↓ 扫码订阅全年 ↓

