

PRESSBOOK

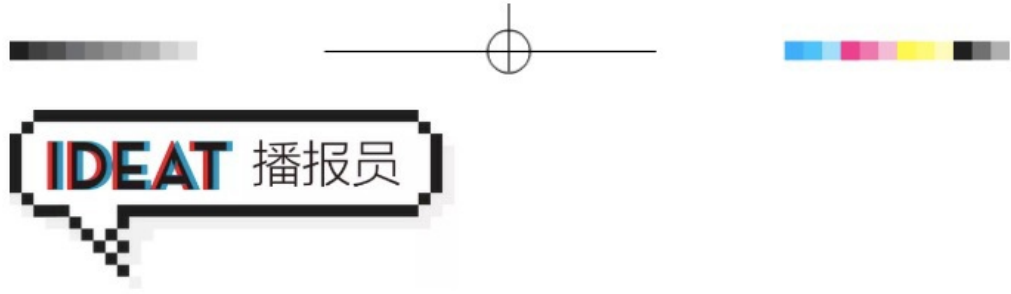
Izumi KATO

Ideat China

July 2019

听说有一群神奇生物登陆上海？

From: 播报员 IDEAT理想家 6 days ago



想当最有想法的“理想家”？ ☆ 我们!



近日，贝浩登（上海）的空间被一群奇异的生灵占领了……这些生灵有着人形，有些却长着兽身。他们的五官空洞，乍看有些恐怖，细看又透着一股呆萌的气质。这是日本艺术家加藤泉在中国内地的首次画廊个展。在本次展览中，除了展出加藤泉新的绘画与雕塑作品外，同时还有他近年开始尝试的织物装置。



加藤泉是“造物主”，他创造的世界里住着奇妙的生灵，长相奇异，既可怕又可爱。艺术家没有急着为这些小生灵命名，作品也都叫“无题”。



加藤泉2007年于威尼斯双年展露面之后，在世界范围内迅速受到广泛的拥趸。他的作品被各地知名博物馆和机构陈列，包括法国蓬皮杜中心、日本东京原美术馆、俄罗斯莫斯科现代美术馆、北京红砖美术馆等。他的作品极具特色，甚至被改造成网络亚文化中的有名怪物SCP-173。



▲贝浩登（上海）展览现场，图片提供：艺术家与贝浩登

那么，这些奇妙的生灵究竟是什么？

理想家为大家列出了**5**条线索。🔍

故乡岛根县

神明聚会的地方



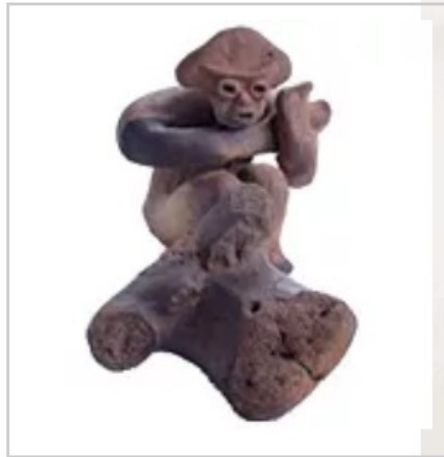
▲出云神社，供奉着大国主大神，以结缘而闻名，非常受女生的欢迎

相传，很久很久以前……日本有一位大国主大神，他创造了出云之国（即今天的出云市、松江市等岛根县东部地域）。每年农历十月，日本各地的神明都会相聚出云，出席神明祭典。所以十月在日本其他县也被称为“神无月”，只有在岛根县被称为“神在月”。

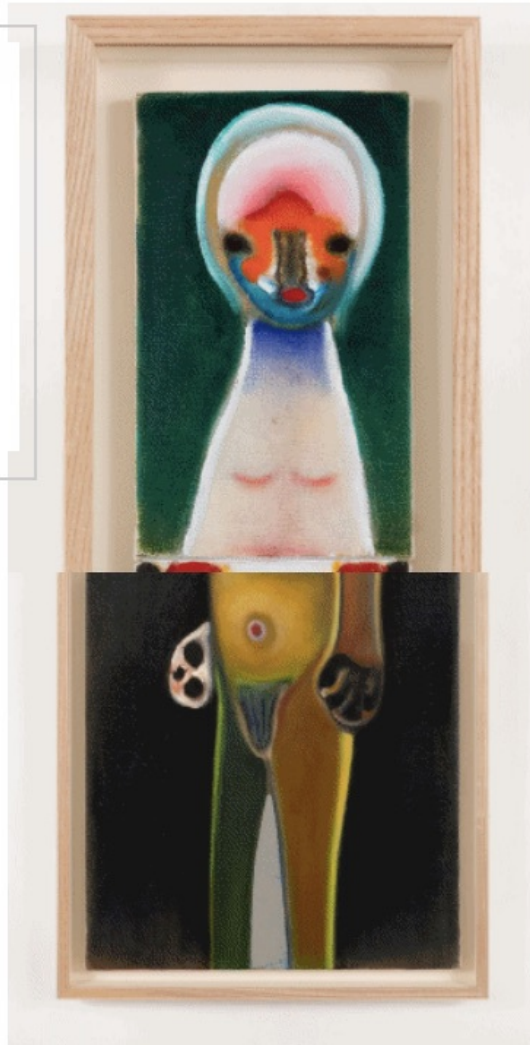


▲在日本的神话故事中，大国主大神因为救治了一只白兔子，其温和而富有同情心的性格广为流传，所以出云大社里有很多兔子石像

岛根县的神很温柔，他们相聚岛根县，其实是为了商讨人的运势与姻缘。互不相识的人能够相遇、恋爱、结婚，都是在这个会议中决定的。**岛根县是日本古文化的起源地**，有着神秘而浪漫的神话，是一个人与神明共存的地方，万物有灵的观念深深植根于每一个人心中。这里也是加藤泉的故乡，在他创造的小生灵中分明能看到这些神话的影子，古怪、神秘、有趣。



▲古代出云博物馆的古偶（这或许是它的前世？）



岛根县立古代出云博物馆中的土偶与加藤的作品，两者之间虽然横亘着一段光阴，却又如此相似，有着同样强烈的表现力与直率单纯的技术。这份“原始”，也容易让人联想起非洲的部落艺术。



但你如果问加藤泉关于家乡的影响，他会告诉你：

//

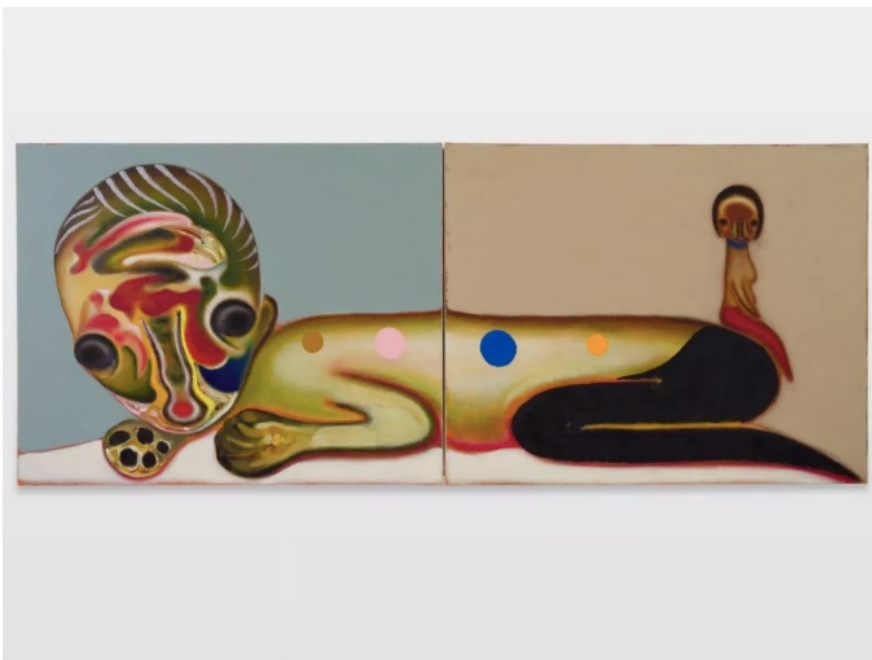
我并没有刻意想去表达岛根县的文化，这些文化潜移默化影响了我。

//

漫画一代 🎮
最爱手冢治虫



1969年出生的加藤泉生于昭和年代，但稍与他交流，就能发现他意外的很有“平成”一代的特质，爱看漫画，年轻时也会因为创造不顺利而采取“逃避可耻但有用”的态度。“年轻的时候，创作不出来会去打柏青哥（经常出现于各大著名ACG作品中的小钢珠游戏）。”加藤回忆道。



“比起看书，看漫画更多。”加藤说。他出生的年代正值日本超能力和超古代文明漫画创作的高峰期。他最喜欢的漫画是日本漫画大神手冢治虫的《火之鸟》。在他的作品中，**天马行空的想象与漫画的自由线条相结合，创造出了全然有别于“西方艺术”的独特风格，不沉重，却有着深刻的文化根基。**



SCP-173

▲荒木经惟和加藤泉作品《无题2004》，这个形象被美国人改造成了网络亚文化中有名的怪物SCP-173

也正是这份特别使他在参加2007年威尼斯双年展后，迅速得到了国际艺术市场的认可，拥有许多忠实藏家。同时被各地知名博物馆和机构陈列，包括法国蓬皮杜中心、日本金泽21世纪美术馆、日本东京原美术馆、日本京都现代美术馆、日本大阪国立国际美术馆、俄罗斯莫斯科现代美术馆、北京红砖美术馆等。

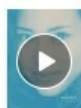
The Tetrapodz

躁起来的艺术家是什么亚子的？



▲乐队鼓手加藤泉

说起爱听的音乐，加藤与同时代的很多人一样喜欢松田圣子的情歌。（电影《情书》里柏原崇饰演的藤井树也唱了松田圣子的歌。）可以说松田圣子的歌是那个年代人的集团记忆。



赤いスイートピー
松田聖子 - Best of Best 27



▲采访中加藤提及的自己喜欢的一首歌

然而，他自己却是一个不折不扣的摇滚人，拥有一只乐队The Tetrapodz。大学时代，他在东京武藏野大学油画系学习，然而他内心却看不起学院传统的教学方式，一心想要玩乐队，以乐队为生，可惜最后并没有如愿。



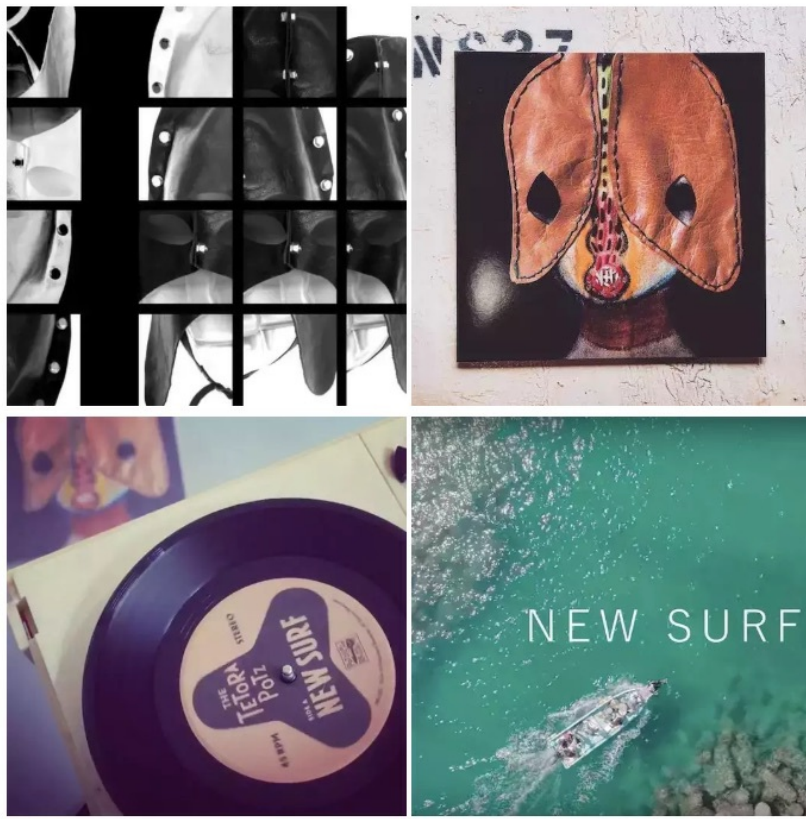
大家都在看

《陈情令》番外：魏无羡个人工作室的荒野求生路 推荐

用腾讯视频观看

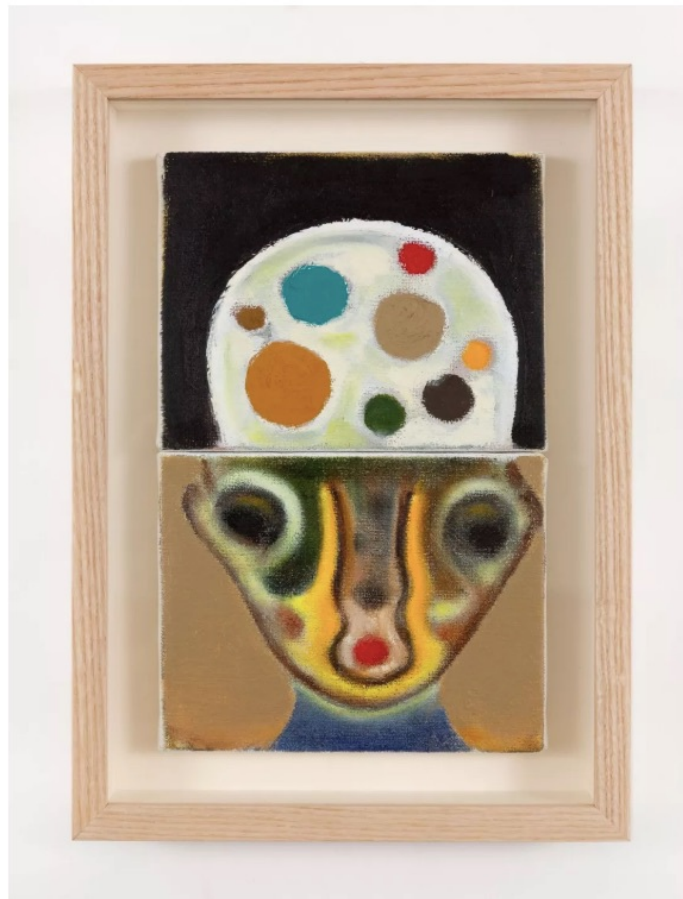
▲去年在北京红砖美术馆展览开幕后，The Tetrapodz乐队在湖畔演出，加藤是其中的鼓手

乐队虽然没有成为他的职业，但他依然认认真真得创作。听着他的音乐再看他的作品，更能清晰感受到这些奇怪的生灵空洞表情下的叛逆灵魂。The Tetrapodz乐队在北京红砖美术馆的湖畔演出，十足躁动，音乐中充满的生命力、表现力与他的艺术作品如出一辙。



▲乐队的作品

在迪士尼搬砖
却走上艺术之路



加藤泉的艺术创作之路称得上颇为曲折，他年近30岁才真正走确定了职业艺术家之路。靠乐队吃饭无望，大学毕业后，又遭遇了日本经济泡沫破灭。自觉不适合坐办公室，穿西装打领带的加藤决定到建筑工地打工（日本的建筑工人工资很高），迪士尼乐园里的假山有他的一份力。

打工的过程中他遇到了许多平时不会接触到的人：

//

他们没有宗教信仰，也不需要艺术。也正是因为他们我开始思考，艺术对我来说意味着什么。

//



由此加藤意识到了艺术对他的重要性，决定成为职业艺术家。这可以称得上是一场冒险，在日本从事艺术创作是一条很艰苦的道路，不一定能够看到出路，身为男性的他也会面对更大的社会压力。



但对于他而言，艺术是当时唯一的“出路”。他将自己对生活的感知转化为作品，无论是之前组建乐队的经历，亦或是在建筑工地“搬砖”的经历都成为了他创作的灵感。在迪斯尼乐园的工作经历或许如他所说，一点也不有趣，但是在枯燥的重复劳动中，他学会了辨别材料，更在日后拓宽了他的创作边界。

活着就很有趣

平缓的日常与冒险的创作



艺术家听上去是一个有意思的职业，但是在加藤的口中，他的日常是平缓而普通的：每天早起去工作室，下班后喝一杯啤酒，然后回家。但就是这样一个有着平缓日常的人却创造出了一个光怪陆离的世界。



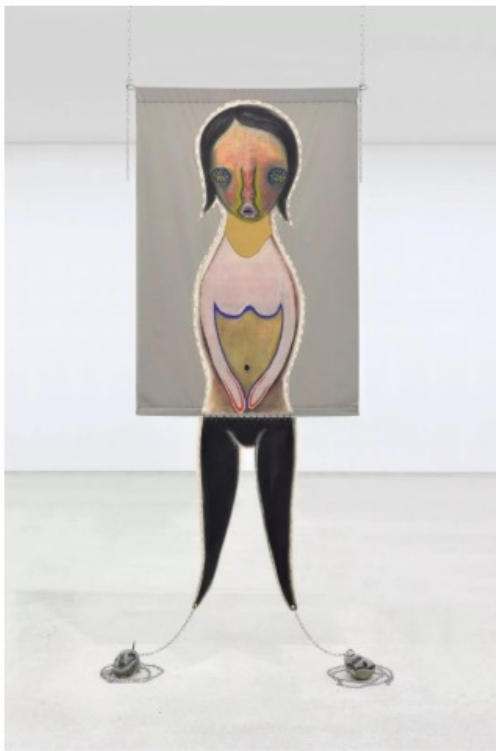
▲加藤在香港的工作室，图片提供：艺术家与贝浩登

//

我对人类生命的意义很感兴趣，在我看来，艺术便扎根其中，因此我再次认为自己持续创作的行为并非没有意义。人类必定有需要艺术的时候。表面看起来是无用的东西，也会有产生作用的时候。

//

加藤不断通过自己的作品来诠释他心中人类生命的意义。他的绘画创作一度遇到了瓶颈，他转而开始探索雕塑创作，石头、木头、软塑料、直至近年来的织物作品。从平面到立体，加藤泉创造出的生灵，逐渐走向了更广阔的世界。



艺术就是属于加藤泉的大冒险，通过艺术创作他不断在追问着**肉体与灵魂，虚拟与现实之间的关系**，**但是他不执着于给出一个答案**。正如加藤泉所说：“活着就是一件很有趣的事。”没有确定的答案，重要的是你在思考，在认真切实得活着，存在着。如果你问加藤这些生灵是什么，他会告诉你：



你认为它是什么，就是什么。



通过绘画发现自我

读者福利

你从他的作品里看到了什么？
快来留言告诉我们
就有机会获得**加藤泉的作品周边**！
评论区等你哟！



撰文、编辑→卡卡
图片来源→艺术家及贝浩登
部分图片来自网络

本文为《IDEAT理想家》版权所有，欢迎转发朋友圈；
如需转载，请联系后台告知转载事宜，侵权必究。