

PRESSBOOK

KAWS

Art Collection + Design

May 2017

Art Collection + Design
May 2017
Lin Chunya, Cheng Tingyu, You Tengwei

5月專輯 May Feature

Colorways

《曉世界·繪奇觀》

企畫 | 林志鴻 圖版提供 | Yuz Museum
撰文 | 林純雅、陳亭聿、游騰緯

是抗拒流光之逝的喻象，
也是對於身體動能的援引。
畫，在情與意的彼岸，
於動心時刻，
化為時代的題解。

● KAWS畫作《無題(金普森家庭)》 ● 上海余德耀美術館「始於終點」展覽現場

Art Collection + Design
May 2017
Lin Chunya, Cheng Tingyu, You Tengwei

Art Collection + Design May 2017 Lin Chunya, Cheng Tingyu, You Tengwei

5月專輯 May Feature
Colorways
《曉世界·繪奇觀》

KAWS

Where The End Starts

翻玩潮流的解放思維

KAWS以創作網羅時代的感官印象

撰文 | 林純雅 攝影 | Nils Maier 圖版提供 | Yz Museum

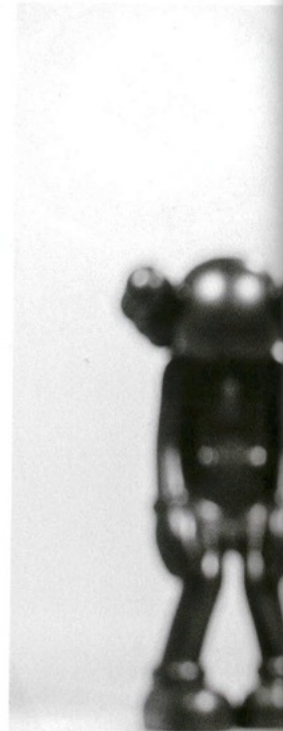
布莱恩·唐纳利 (Brian Donnelly) 以暱稱KAWS聞名於藝術界，是當代普普文化潮流中最具影響力的藝術家之一。1974年出生於美國紐澤西州的他，畢業於曼哈頓視覺藝術學院，他的創作生涯始於1990年代初期，以打游擊的方式，將自己繪製的公仔圖案，大肆地塗鴉在戶外告示牌和公車候車亭，頓時知名度大開而迅速爆紅，在過去的20年間，他將塗鴉、設計與藝術進行跨界結合，從早期源自街頭的圖像開始，發展成玩具和服裝等衍生品，對滑板產品進行產品設計，也涉及油畫、素描、版畫和雕塑等，從而建立起自己強大的藝術事業，並自創品牌「原始偽造」(Original Fake)，以小眾募資的方式，創造更多靈感成形的可能。KAWS笑稱自己是活在網路時空的人，「在Instagram上，我與無法預期的人們相遇。」他的創意是可以被量化的藝術，他在Instagram上的每則發文，動輒數萬的按讚數，社交媒體是他與世界溝通的平台，所謂的「KAWS效應」，便是透過Instagram發動藝術世界的革命。至於為何選用KAWS作為塗鴉作品的署名，他表示，選這個名字是因為喜歡這個名字「字母間的互動」。

從早年發跡開始，KAWS在紐約、洛杉磯、倫敦、巴黎和東京等各大城市都有忠實的粉絲支持者。他與日本「裏原宿之王」藤原大展開密切的合作，也與嘻哈歌手菲瑞·威

廉斯 (Pharrell Williams) 私交甚篤，除了自創的設計商品，他也與時裝設計師川久保玲、馬可·賈柏 (Marc Jacobs)、耐吉 (Nike) 等合作。自2001年起，與潮牌天王「A Bathing Ape」共同合作專案設計，聯手推出「BAPE X KAWS」，受到熱烈迴響。如今，無論從藝術、創新亦或是商業的角度來說，KAWS都可謂藝術跨界的成功典範。從藝術評論和藝術史的角度而言，他成功塑造了自己的藝術風格，若由市場的商業角度而言，他毫無疑問地創造了屬於自己的藝術品牌，開發了創意加乘的驚人產值。

KAWS的創作從傳統普普藝術出發，同時也從卡通與藝術史汲取靈感。其最為知名的作品包括以「XX」作為眼睛的人物系列及標誌性的骷髏元素，從中傳達人類本質的普世意義。富有活力的風格，使KAWS的作品具有極高的辨識度。如今，KAWS在國際上已擁有一大批粉絲，其中不乏被他的卡通畫作吸引、轉而投身當代藝術的年輕人。

令人好奇的是，KAWS角色造型裡的「XX」符號與遮住眼睛的手勢，在他的創作中代表了什麼？「對我來說，為『XX』賦予一個意義並不是特別重要。90年代，我從傳統的塗鴉藝術到廣告塗鴉的轉型，當時廣告非常盛行，我在考慮我應該設計出怎樣的形象以便於與大眾溝通，後來發現在廣告上加入『XX』符號會非常吸引人。當時我並未想

Art Collection + Design
May 2017
Lin Chunya, Cheng Tingyu, You Tengwei

KAWS的創作從傳統普普藝術出發，同時也從卡通與藝術史汲取靈感。(Photo: Nils Mueller)

Art Collection + Design May 2017 Lin Chunya, Cheng Tingyu, You Tengwei

5月專輯 May Feature

左、右頁圖 上海余德耀美術館「始於終點」展覽現場

到這會成為長期的創作慣例，而是逐漸發現『XX』在我的作品裡有多麼重要，因此自然而然地將它加入了幾乎我所有的作品當中。至於雙手掩眼的手勢，其實是在我最初在做作品時，想要設計一個具有人性特質的形象，透過這個動作所創造的形象，反映了我對世界的一些看法。我在作品中經常使用壓克力顏料，還有銅、玻璃纖維等，我會根據一個專案的需求，來尋找最適合的材料。我個人非常喜歡一些新的事物、新的創作方法。創作讓我感興趣之處，就在於找到一些新的材料，找到一些新方法，來表達一些我長期以來想要傳達的訊息與形象。我經常思考著，如何不斷地進行創作，同時又能延續我的創作本意。」

KAWS作為街頭藝術家最活躍的時期是在1993到2000年之間。1993年，他進入曼哈頓視覺藝術學院學習插畫。那時，他白天創作學院派的作品以完成學校的作業，晚上他在既有的廣告海報上加入其特有的符號創作。在視覺藝術學院學習的日子裡，他開始將城市中各個角落的廣告海報，帶回在新澤西的父母家中進行加工，然後再歸置原位。1996年畢業後，他搬去曼哈頓；從那時起，他開始收集更多海報，把它們帶回自己在下東區克林頓街的工作室

以進行二次創作。這種創作介入法則，其實和他在學院工作室裡的創作方式頗為相似，但對於塗鴉藝術家在街頭偷偷創作的傳統模式來說，卻是截然不同的。這種方式讓KAWS得以用壓克力顏料發展一種截然不同的創作形態。

隨著KAWS的圖像風格日漸成熟，其作品對於廣告本身的批判也更加深刻。他獨特的創作介入方式使他一舉成名，並開始與廣告界的專業人才展開合作。1997年KAWS第一次前往東京，他被卡通人物這種打破語言障礙、跨越文化差異的表現形式深深震撼，這也驅使著他對此種圖像進行深入探究。「步入東京這座被大量廣告圍繞的圖像之城，我不懂日語，所以交流對我來說十分困難，但我可以走上街頭，看看商店裡隨處可見的辛普森家庭周邊商品。這就像『你知道荷馬，我也知道荷馬。』因為語言不同，我們之間可能不會高談闊論，但對你來說，荷馬對於我們的意義是一樣的。」在不斷將經典卡通人物變成擁有X雙眼、骷髏頭骨的形象後，他的作品逐漸被刻上KAWS的標誌。

此次在上海余德耀美術館的「始於終點」展覽，將探索KAWS的藝術生涯，從他1990年代展開的街頭塗鴉創作、玩具和商業產品、早期的具象油畫，直到近期更趨抽象的布

Art Collection + Design May 2017 Lin Chunya, Cheng Tingyu, You Tengwei

面油畫及雕塑作品，包括小幅創作和巨型作品。縱觀KAWS的藝術創作，展覽中呈現了KAWS身為藝術家的敏銳自覺，以及他對這個時代深刻的洞見、不羈與熱愛。

KAWS自承，20年來的創作轉變是一個非常自然的過程，「我通常會拓展一些新的領域，收集新的資訊，然後把一些既有的想法用新的方式呈現出來。我還記得我做過的第一個公仔是在1999年的時候，這是我第一次看到我的作品用3D的形式加以呈現。人們給了我新的機會，讓我能這些新的領域進行創作和合作，我喜歡之前的創作方式，當然也喜歡現在的，這些過程都讓我的創作變得有趣。有些人會問我：『你作品的題目看來非常具有表述性，是否每個作品背後都有一個故事呢？』其實是這樣的，有時候我完成作品之後，很長時間都想不到該如何為它命名，有時往往看到了一樣東西，會突然有了給它取個名字的靈感。」

儘管KAWS創作過很多人物，但最具標誌性的三個形象分別是：靈感來自米老鼠的「同伴」（Companion）、由米其林先生形象衍生而出的「老友」（Chum）以及長耳朵兔子造型的「共犯」（Accomplice）。2001年，KAWS創作了自己的第一件布面壓克力畫作「包裝畫」系列。該系列的主題人物，以辛普森一家為創作原型並另行命名為「金普森」（Kimpson）。不同於傳統的掛畫方式，KAWS將他的畫作置於透明塑膠罩板包裝中呈現。這個系列是他藝術生涯的一座重要里程碑，它將商業與藝術相互結合，把看似不協調的材料，融入KAWS所穿行的不同視覺世界當中。

「老友」是KAWS從塗鴉轉移到油畫的過渡時期造型形象，「同伴」則是他第一批樹脂公仔玩具的設計基礎造型，也可能是KAWS迄今為止最具代表性的作品。對藝術家而言，玩具是雕塑的一種形式，經過精細的設計與製作，這些作品最終得以通過玻璃纖維、鋁、銅等材料，或是於展廳展出的木製雕塑，實現巨型作品的規模。從小型的公仔到大型的雕塑，KAWS認為作品的大小，會隨著人們對於作品詮釋的不同和感受的差異而變，「比如說我小的時候都是玩一些小型的木質公仔，但是當你突然來到一個空間，看到一個比自己高十倍的玩偶，這是一個衝擊極大的轉變，即使這個大型的玩偶和小時候玩的玩偶都同樣是木製的。人們小時候玩的玩具大部分是塑膠製品，大家會覺得這就是玩具，但是當把它做大了以後，人們就把它視為藝術品。我覺得非常有意思，材料和尺寸往往會改變了人們的看法。」而在「始於終點」展覽中，KAWS與策展團隊便是要讓觀眾明確意識到作品尺寸的變化，從如玩具一樣小的雕塑到超出人類真實尺寸的大型雕塑，是創造氛圍和情緒、影響觀者的關鍵。「事實上，作品的尺寸也與展出環境有著微妙的聯繫。例如，『始於終點』的主展廳是一個非常大的空間，我刻意讓作品稀疏地分布在展廳中，

卻仍然充滿著整個空間。這其實就是作品營造的氛圍所致。」

而後KAWS持續藉由描繪辛普森家庭、藍色小精靈和史努比等形象來豐富自己的調色盤，並如同埃斯沃茲·凱利（Ellsworth Kelly）和法蘭克·史特拉（Frank Stella）等擅用硬邊線條和飽和色彩來創作的藝術家，他開始解構人物形象，將之轉化為建立在抽象傳統之上的藝術形式。「我的許多作品都是在網路上或者以書面的形式與人們接觸，但我認為很重要的一點就是，要讓人們親眼看到作品，特別是在像教堂一樣宏偉壯觀的美術館裡。當代藝術的本質就在於『民主化』，藝術的民主化就是要讓它為更多的人享受，不要只考慮商業方面，我想要分享新的想法、新的做事情的方式、新的藝術創作方式和新的商業運作方式。我之所以會做出這些作品，是因為我在年輕時，思考了自己究竟對什麼感興趣？哪些管道影響了我？滑板和雜誌文化影響了兒時的我，帶給我許多啟發。後來慢慢長大，我的家人開始帶我去參觀博物館、美術館。我覺得很重要的一點是，要把作品通過這樣的管道進行傳播。如果把一個作品放在博物館裡，你需要在博物館對公眾開放的時間裡去欣賞它，但是如果可以把作品以某種形式存放在家裡，那麼你跟這件作品就會有不一樣的聯繫，因為它是屬於你的。」

