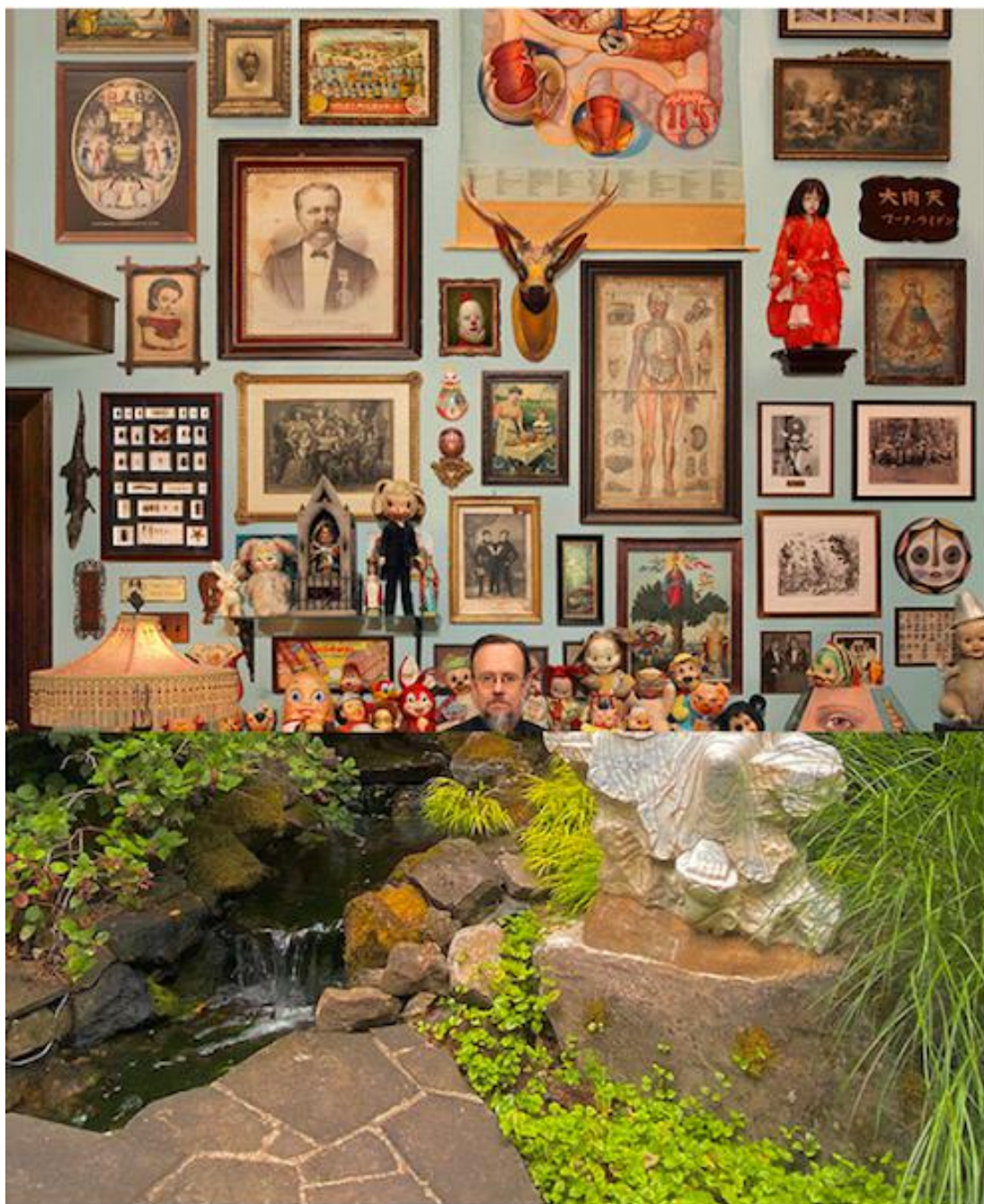

Mark RYDEN

Down to the rabbit hole, Listen to his dark fairy tales

July 2020

沉浸在2020年的魔幻现实中，《安邸AD》独家揭秘美国艺术家Mark Ryden位于俄勒冈州波特兰市的家和工作室，为你打开了他的“暗黑系童话宇宙”。

• Mark Ryden与本次展览中的作品Pinkie合影

图片致谢艺术家与卡斯明画廊，摄影：Christopher French

Mark Ryden是当代艺术中一位极富奇思妙想的艺术家，时常以细腻入微的古典绘画技法描绘流行文化中的事物，开创出介于纯艺术（Fine Art）和民间艺术（Folk Art）之间的“波普超现实主义”风格。

Mark Ryden在创作之余沉迷收藏，他甚至开玩笑说如果不做艺术了就会全职经营自己的藏品——他拥有一个藏品“帝国”！他精心打理自己逐年累月收藏的古董珍奇，挑选复古精致的家具与之相配，打造出了一个暗黑童话里才有的超凡乐园。

01

天真可爱，一身“邪气”
Mark Ryden与波普现实主义

• 专辑Dangerous封面 ©Michael Jackson Official site

Mark Ryden早年在加州帕萨迪纳艺术中心设计学院求学和生活。1988年，Ryden从商业插画师起步，曾为音乐人和书籍绘制大量封面，其中最著名的要数Michael Jackson的*Dangerous*。

• Mark Ryden正在创作彩色木雕Wood Meat Dress
图片致谢艺术家与卡斯明画廊

1998年，他开启了独立的艺术创作生涯，其作品在世界多地艺术博物馆举办展览。他本人既热爱古典艺术，也与流行文化保持着密切的联系：Lady Gaga彼时“惊世骇俗”的“生肉礼服”是来自Ryden的启发；Katy Perry也曾是他的灵感缪斯。

• Green Eyed Yak(#146), 木板油画, 手工木框
图片致谢艺术家, 贝浩登画廊

他笔下带有灵性的异兽身上带有真实动物的痕迹，令人想起蜜蜂、兔子、牦牛.....却又超乎动物的现实形象，仿佛来神秘仙境的精灵，这些乖张的填充玩具娃娃肖像与严肃艺术中的“完美”背道而驰，却丝毫不失正统艺术的精湛与细腻。

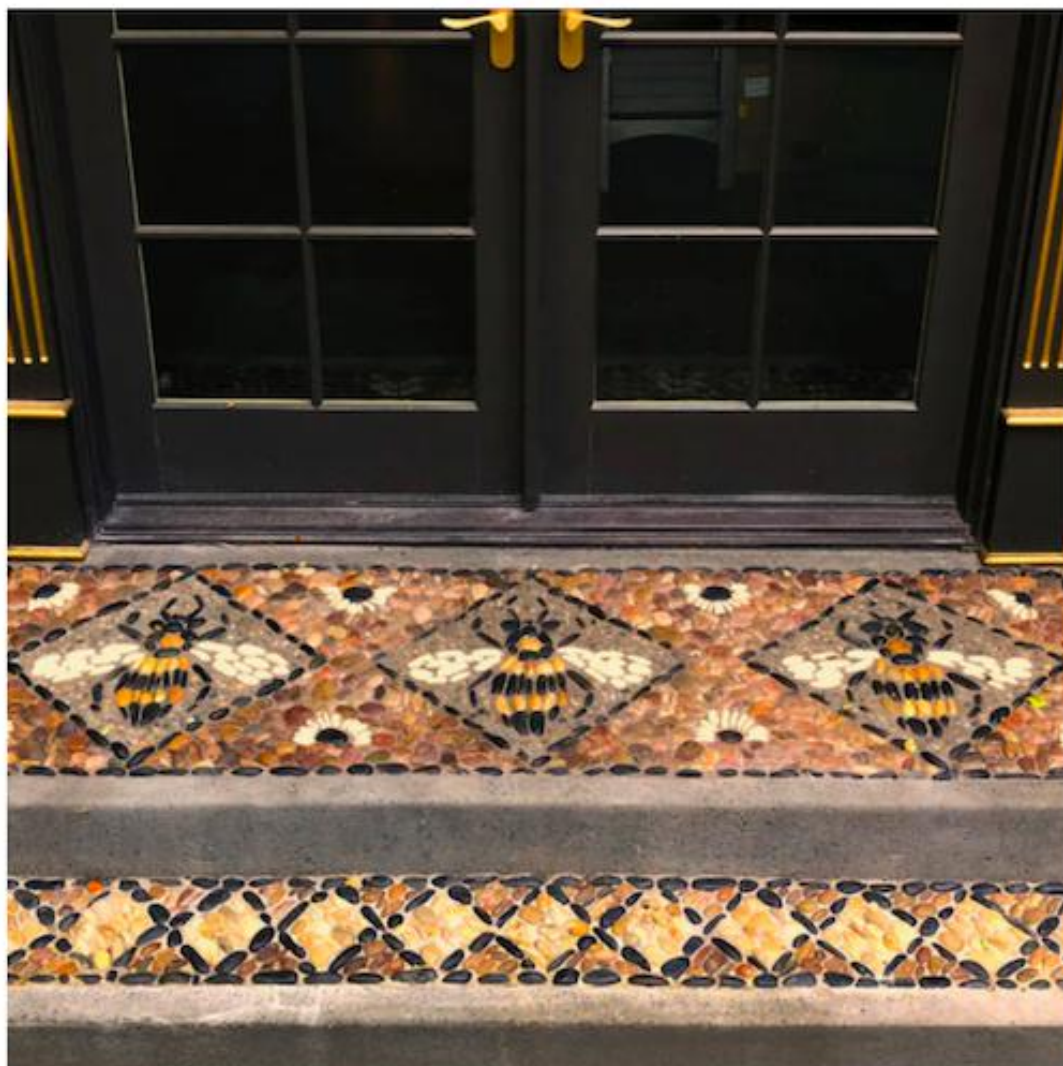
02

古董珍宝殿堂
独家揭秘Ryden的家与工作室

住宅的入口处，门口两个花盆上的娃娃人像是他亲手绘制上去的 ©Mark Ryden

Mark Ryden相当慷慨地为《安邸AD》独家揭秘了自己位于俄勒冈州波特兰市的住宅，他与妻子 Marion Peck（她也是一位波普超现实主义艺术家）搬进来不久。这里也是Ryden的工作室，集不同时代与文化风情一体，整体呈复古风却带有后现代文化的痕迹，仿佛一片古董与珍宝的魔幻殿堂。

• 蜜蜂元素不仅出现在Ryden的作品中，房屋外地上的石头也拼成了蜜蜂的图案。©Mark Ryden

Ryden对自己的作品和生活、工作空间其实都有清晰的把控。单就画作而言，他在执笔时便已经想好要制造什么样的画框与之匹配，而在布置自己的家面前也是如此。“如果有可能的话，我一定会自己设计、制造家里所有的家具。” Ryden说道。尽管未能实现自制家具的愿望，但他也尽可能地让布置和设计带有自己的独特烙印，比如室外地面的石头拼成了常在他画中出现的蜜蜂。

室外花园

• 花园里一处的角落，东方山水式的造景与佛教雕塑透露出Ryden对东方文化的喜爱 ©Mark Ryden

Ryden觉得自己能找到这间住宅是十分幸运的，周围有葱葱绿植环绕，生活与创作都能独享自然静谧。Ryden花费了大量心血来建立这个生活与工作的复合空间，这里不仅是夫妇二人艺术品位的最佳体现，也能让他们随时沉浸在灵感之中。

客厅

• Ryden家的客厅，收藏品与古董家具在他的精心编排下构成一个“极繁主义”空间 ©Mark Ryden

• 绿意从窗外踏入客厅，整体空间光线充足通透，东方风情的置物架上摆有宗教雕塑、动物雕塑和娃娃古董珍宝 ©Mark Ryden

• 客厅另一侧，红棕色的墙面上挂有宗教、古典绘画，而壁炉上的中式风格雕塑与烛台让人想起小型祭坛台，Ryden的家各处都是令人惊喜的彩蛋 ©Mark Ryden

房子宽阔充裕，但Ryden总有办法找来物件巧妙地安置在空白处：他陆陆续续地从多个古董商店和跳蚤市场淘来各式各样的家具和藏品，再寻找它们与空间的最佳相处模式。客厅整体复古意味很浓，来自不同时期、多元文化的家具和装饰在其中沿着自己的风格生长，仿佛也在此汇集成为一个难以捉摸的有机生命体。

“林肯洗手间”

• “林肯洗手间”入口处 ©Mark Ryden

Ryden家里鼎鼎有名“林肯洗手间”（Lincoln Bathroom）在社交网络上获得不少赞誉，最初它只容纳了几件有关林肯的物件，用Ryden自己的话说：“它渐渐地长成了现在的样子”，其中堆砌了大大小小和林肯有关的艺术品和装饰物，既有古典严肃的作品，也不乏充满现代气息的衍生品（大多由Ryden的艺术家朋友们所创作），而Ryden本人偏爱的便是那些非传统的、像“奇观”一般的物件。

工作室

• Mark Ryden在工作室与自己的作品合影
图片致谢艺术家与卡斯明，摄影：Christopher French

工作室内的藏书空间被发挥到了极致，视觉的中心位置是林肯半身塑像 ©Mark Ryden

• 置物架上则为小型雕塑留出集中展示的空间 ©Mark Ryden

步入工作室，视线几乎找不到可以稍作停留的空白，Ryden为作品在蓝色墙面上留下了充裕的空间；而另一面则整齐堆砌了大量书籍，它们围绕在林肯的半身塑像周围；书柜和一侧的墙面有序地挂满了大大小小的画作。一些充满趣味的装饰物统一被安置在了书架顶部或门框顶部，让进发灵感的空间也有童真的一面。

小彩蛋：Mark Ryden的私人收藏

• 小型藏品集中的区域，不难看出Ryden对日本传统文化以及流行动漫文化的偏爱 ©Mark Ryden

• 令每一个玩具爱好者艳羡的巨型收藏 ©Mark Ryden

• 藏品的陈列似乎讲究了一些“碰撞”的思路 ©Mark Ryden

Ryden家里鼎鼎有名“林肯洗手间”（Lincoln Bathroom）在社交网络上获得不少赞誉，最初它只容纳了几件有关林肯的物件，用Ryden自己的话说：“它渐渐地长成了现在的样子”，其中堆砌了大大小小和林肯有关的艺术品和装饰物，既有古典严肃的作品，也不乏充满现代气息的衍生品（大多由Ryden的艺术家朋友们所创作），而Ryden本人偏爱的便是那些非传统的、像“奇观”一般的物件。

工作室

• Mark Ryden在工作室与自己的作品合影
图片致谢艺术家与卡斯明，摄影：Christopher French

工作室内的藏书空间被发挥到了极致，视觉的中心位置是林肯半身塑像 ©Mark Ryden

• 置物架上则为小型雕塑留出集中展示的空间 ©Mark Ryden

步入工作室，视线几乎找不到可以稍作停留的空白，Ryden为作品在蓝色墙面上留下了充裕的空间；而另一面则整齐堆砌了大量书籍，它们围绕在林肯的半身塑像周围；书柜和一侧的墙面有序地挂满了大大小小的画作。一些充满趣味的装饰物统一被安置在了书架顶部或门框顶部，让进发灵感的空间也有童真的一面。

小彩蛋：Mark Ryden的私人收藏

• 小型藏品集中的区域，不难看出Ryden对日本传统文化以及流行动漫文化的偏爱 ©Mark Ryden

• 令每一个玩具爱好者艳羡的巨型收藏 ©Mark Ryden

• 藏品的陈列似乎讲究了一些“碰撞”的思路 ©Mark Ryden

“林肯洗手间”名副其实，室内集中了各式各样和林肯相关的画作、小型雕塑和其他装饰物 ©Mark Ryden

Ryden家里鼎鼎有名“林肯洗手间”（Lincoln Bathroom）在社交网络上获得不少赞誉，最初它只容纳了几件有关林肯的物件，用Ryden自己的话说：“它渐渐地长成了现在的样子”，其中堆砌了大大小小和林肯有关的艺术品和装饰物，既有古典严肃的作品，也不乏充满现代气息的衍生品（大多由Ryden的艺术家朋友们所创作），而Ryden本人偏爱的便是那些非传统的、像“奇观”一般的物件。

工作室

• Mark Ryden在工作室与自己的作品合影
图片致谢艺术家与卡斯明，摄影：Christopher French

工作室内的藏书空间被发挥到了极致，视觉的中心位置是林肯半身塑像 ©Mark Ryden

• 置物架上则为小型雕塑留出集中展示的空间 ©Mark Ryden

步入工作室，视线几乎找不到可以稍作停留的空白，Ryden为作品在蓝色墙面上留下了充裕的空间；而另一面则整齐堆砌了大量书籍，它们围绕在林肯的半身塑像周围；书柜和一侧的墙面有序地挂满了大大小小的画作。一些充满趣味的装饰物统一被安置在了书架顶部或门框顶部，让进发灵感的空间也有童真的一面。

小彩蛋：Mark Ryden的私人收藏

• 小型藏品集中的区域，不难看出Ryden对日本传统文化以及流行动漫文化的偏爱 ©Mark Ryden

• 令每一个玩具爱好者艳羡的巨型收藏 ©Mark Ryden

• 藏品的陈列似乎讲究了一些“碰撞”的思路 ©Mark Ryden

作为十级的收藏爱好者，Ryden家中汇集的藏品、艺术品数量庞大到令人咋舌，仿佛这个家的主人不是他和妻子，更像是为藏品打造的博物馆。对Ryden来说，收集和整理藏品是终其一生的爱好，就像一场永远在进行、永远不会结束的仪式。他认为自己对藏品的管理和创作艺术的理念是有些相似的，在其中都能收获满足和愉悦。

03

在梦中拿起画笔
对话Mark Ryden

《安邸AD》：

在您印象中，童年时期有什么记忆深刻的事情？

Mark Ryden：

童年记忆是个很有趣的话题，但我好像对自己的“故事”或记忆没有特别留恋，我也不认为它们是我的灵感来源。我出生在1963年，且不谈那个时代是否真的对我的创作产生影响，我更在意的是人类世界的普遍精神与共识，就像相似的梦境、幻想、神话等等。

《安邸AD》：

您应该会喜欢Guillermo del Toro的电影吧。

Mark Ryden：

电影一直以来都是激发我灵感的源泉之一，我的确很喜欢Guillermo del Toro的《水形物语》（The Shape of Water）。在所有电影中，我最爱的是宫崎骏的《千与千寻》，我认为没有电影能够超越它。

《安邸AD》：

除了您著名的“林肯洗手间”，您的画中也常出现林肯总统的形象，请谈谈您眼中的林肯吧。

Mark Ryden：

林肯总统对我来说一直很有吸引力，我也很难解释为什么。林肯的图像有一种神奇的力量，我猜这是摄影的缘故，他是最早拥有肖像照片的伟人之一。在那些历史影像中，他的面孔似乎承载着厚重的历史感。在美国，林肯在历史上不仅意味着一位总统，甚至可以说他是为罪孽殉道的圣人。

《安邸AD》：

在本次展览中，很多“超灵动物”的形象仿佛源自昆虫和动物，比如蜜蜂和牦牛。您的工作室门口的瓷砖上有蜜蜂。在您以往的画作中，蜜蜂和牦牛也多次出现，请问它们象征了什么？

Mark Ryden：

早在我画蜜蜂之前，就对它们产生了很多思考。蜜蜂是这个星球上最能体现所有生物的关联性的标志。不同文化中，蜜蜂在历史上都被视为一种神圣的昆虫，是连接阴阳的桥梁，我觉得这十分有趣。

对于牦牛，则很难说清楚它们是如何显现在我笔下的，我曾做过关于牦牛的梦，令我记忆深刻。在梦中我躺在牦牛腹内张望着前方的出口，之后牦牛开始出现在我的画中。

《安邸AD》：

您也很喜欢东方文化，您此前是否来过上海呢？如果能来最想去哪些地方？

Mark Ryden：

原本我会来上海参加“超灵动物”展览的开幕仪式，却很不幸地因疫情而取消。一旦时机允许，我一定会来上海，尤其想参观寺庙，还有去逛古董商店和市场，淘些独特的珍宝和纪念品。

• 马克·莱登于贝浩登（上海）个展《超灵动物》现场
图片致谢艺术家与贝浩登画廊，摄影：包梦琪

← 滑动查看 →

目前，Mark Ryden个展“超灵动物”（Anima Animals）已经来到国内，由卡斯明画廊与贝浩登画廊（上海）联合呈现，将持续至8月22日，40余件“神奇动物”的肖像及艺术作品一齐带你进入这位艺术家诡谲灵妙的世界！