

Mark RYDEN

Mark Ryden: Create Anima in Reality

July 2020

本页：
Mark Ryden
与他的橡胶脸毛绒
玩具收藏(2020)。
对页：
Mark Ryden“超灵动物”
系列创作(从上至下)：
《Green Eyed Yak (#146)》
(2019)；
《Bee (#144)》(2019)；
《Pink Bunny (#145)》
(2019)；
《God Yak (#138)》
(2019)。

ARTS TALK 艺术

MARK RYDEN: 在现实中创造超灵

撰文 江镜尘 编辑 徐安琪

是怎样的画作将糖果色世界和暗黑系童话融为一体？
波普超现实艺术家MARK RYDEN分享创作体验和艺术思考。

美国画家Mark Ryden是当代通俗艺术的一名代表人物,被称为“波普超现实主义之父”。他融合流行文化与古典技法,打破严肃艺术(high art)与世俗艺术(low art)、纯艺术(fine art)与民间艺术(folk art)的传统界限。他的艺术实践包罗几百年的西方艺术史:意大利和西班牙宗教画的宏伟、早期大师作品的装饰性,以及法国新古典主义的精细纹理在他技艺繁复的画布上合而为一。

7月3日,由贝浩登与卡斯明画廊联合筹办的Mark Ryden首次中国个展在上海开幕,呈献40余件来自艺术家全新系列“超灵动物”的作品。“超灵动物”是一组被施以魔法的角色肖像,粉面大眼睛的神奇生物实现了Ryden标志性的原型、刻奇(kitsch)与叙事神秘主义的交融。值得注意的是,“超灵动物”系列的画作多为高于一米的大幅作品。Ryden认为每幅画的存在都有其预设的大小:“我在创作中有这方面的直觉,有时会因为感觉尺寸不合适而放弃再从头开始。”此外,Ryden一直很重视作品的装裱,此次更是为每幅画作精心设计了华丽的手工雕刻画框,延展了传统意义下的二维画面:“归根结底,绘画是一个物件,而画框是这个物件的一部分。我创作的时候会有一些关于画框的想法,时不时画画设计图,不过我也会大量使用老旧的古董画框,它们很动人。”

“超灵动物”中的异世界形象受启于Ryden收藏的大量老式毛绒玩具和动物照片,尤其是20世纪50年代那些独特、乖张、具有戏剧性比例面孔的复古填充动物。“灵感是艺术家最宝贵的财富,是作品诞生的第一步。我认为多元化的灵感来源定义了我的作品。”Ryden的工作室和家里摆满了他从跳蚤市场和古董店淘来的物件,比如旧的童书、有趣的包装纸、玩具、洋娃娃、标本模型以及宗教圣像等。他不会盯着空白的画布获得创作灵感,而是会徜徉于这些藏品中,以待灵光乍现。Ryden提到他的灵感需要“灵”来触发:“灵性是我生命的一部分,故而它是我作品的一部分。我尽力把工作环境打造成一个可以邀请“灵”进来的场所。它们的存在给我的创作注入一种神秘的精髓。最好的作品往往源自天赐的灵感,很多艺术家都对此深有体会。”

尽管“超灵动物”系列中大多形象都挂着灿烂的笑容,但糖果色的绒毛、蓬松的卷发、圆嘟嘟的脸蛋、水晶球和蝴蝶结之下,回荡着一种暗黑的张力。迷幻的色彩与荒诞的题材碰撞,舒适与危险两种气质相伴而生,不可分割。Ryden说:“生命是暗与亮、阴与阳的共存。如果艺术家试图抹去作品中所有的黑暗,那么他的艺术就沦为甜腻矫情的平庸之作了。”Ryden的大多作品都在“探寻物质世界与精神世界的联系”,勾勒出在精神和现实两个世界之间交错徘徊的景象。“我想在自己的画里同时保持两样东西:一方面要尽我所能为作品赋予本真的、精神性的

内容,另一方面我只想让画面中的形象看起来可爱。”

神秘性和符号学隐喻是Ryden创作的内核,但他总是故意对画中的象征意义和思想内涵含糊其辞,“因为我的阐释会干扰观者的互动体验。”在Ryden看来,艺术需要保持神秘性,因为神秘性是观者与艺术互动体验中的重要一环,它邀请观者在好奇心驱使下主动思考探究,进而形成独特的见解。对于外界的解读,Ryden态度非常“佛系”,因为他认为作品唤起的感受远比理性分析重要。他乐意听到不同理解,也从不确定或否认它们。

可爱童稚与古怪神秘错综交织始于Ryden的童年。Ryden从小热爱画画,而且喜欢玩色块胜过画线条。他用广告涂料画海报板,临摹杂志和书中的图像并把它们组合成拼贴画。“小孩子身上都有童真,因为他们的生活中充斥着无限的爱和想象力。这种天真无邪像一道屏障,把我们与世界的苦恶隔离开。”然而幼年的Ryden就展露了对超现实主义风格的青睐:他给小动物画上透视的内脏,在自画像里给额头加上第三只眼睛。这些似与年龄不符的作品让老师们大惊失色。还好Ryden的家庭开明且艺术气息浓厚,未因外界眼光打压他的创作。

Ryden的作品采用传统的油画技法,巧妙融合多层釉色,运笔十分微妙。“我们没有太多渠道可以系统学习西方古典大师的技法,好在博物馆里的精彩作品数不胜数。仔细观察并研究画作是我最喜欢做的事之一,我从中受益良多。”虽然Ryden的高超画技毋庸置疑,但他作品中光怪陆离的形象和这些形象的奇特结合才是“圈粉”利器:从高

中校园到好莱坞再到博物馆理事会,都不乏Ryden的仰慕者。“技术本身远不能成就伟大作品,杰出的艺术来源于敏锐体察细微之处和身边的美。”Ryden曾试图让自己的笔触变得松弛和写意,却事与愿违,画得愈发入微。

“无论两三米的巨幅作品还是十几厘米的微型画我都会用细笔涂绘每个‘像素’。我的脑海里会有无数想要付诸实践的想法,可惜被这种极耗精力的作画方式所限,只能将它们中的极少数描绘在画布上。”

Ryden早年间曾以插画师的身份为Michael Jackson的专辑《危险之旅》(Dangerous)创作了一幅繁复迷人的封面。他与流行巨星的合作延续至今:Lady Gaga的“生肉”舞台造型直接取材于他的创作;Katy Perry成了他的灵感缪斯并在合作中大量借鉴他的视觉元素;Justin Timberlake也是他工作室

中的常客。对此Ryden表示他会同时受到高雅艺术和所谓低俗或流行文化的影响,并积极地同时参与这两个世界:“我喜欢去美术馆看古典油画,也喜欢从卡通片里的形象获取灵感。我感兴趣的是事物的不同组合。”

谈到新冠疫情,Ryden说大流行开始的时候他刚好完成“超灵动物”系列作品,目前尚未开始新的创作。“我认为生活节奏减缓和自我隔离有助于创作,而艺术家群体也有幸未被大危机严重波及,但同时我们对正在遭受苦难的人们感同身受。”

Ryden仿佛一位梦境代理商,将对未知和虚幻的追寻赋予图像,欣赏却不评判宇宙的神秘,并用这神秘点燃观者的兴致。他的每件作品都仿佛一段引人入胜的旅程,反复阅读才能逐渐辨识出一条链接了文化、时间、生命、死亡的视觉线索。当被问到是否特别希望哪件作品被世人记住时,Ryden说:“其实看到一位艺术家的某个作品成为他最负盛名的代表作是件挺有趣的事:达利的《记忆的永恒》,波提切利的《维纳斯的诞生》,蒙克的《呐喊》,杜尚的《泉》。我希望自己至少有一件作品被记住吧,至于是哪一件,就留待世人选择了。”●