

Mark RYDEN

Mark Ryden: Trendsetters - Stay Away from Kitsch Art

August 2020

MARK RYDEN: ANIMA ANIMALS

马克·莱登：远离媚俗的艺术弄潮儿

文 Article > 殷雅迪 Yin Yadi

图 Pictures > 马克·莱登 Mark Ryden、贝浩登

马克·莱登 (Mark Ryden) 笔下那些通身披拂着细软绒毛，露出瞪大着双眼的动物们正在贝浩登 (上海) “显灵”，这场名为“超灵动物”的展览是艺术家在中国的首次个展。或灿然或出神的面孔被镶在手工精心雕刻的华丽画框内，受到老式玩偶和跳蚤市场上古董物件的启发，马克·莱登创造的动物肖像如同被施予魔法，又或者它们本就拥有某种超自然力量，这些脸孔仿佛于数个世纪前真实存在过，至今依然泛着崭新的光泽，融合了刻奇与神秘主义的表达方式，为这些面容姣好精致的可爱动物蒙上一层暗黑色调。

莱昂纳多·迪卡普里奥 (Leonardo DiCaprio) 热衷于收藏莱登的灵异画作；凯蒂·佩里 (Katy Perry) 发推文还不忘引用他的作品；阿曼达·塞弗里德 (Amanda Seyfried) 也是莱登风格的捍卫者，甚至想要加以演绎成为“莱登女郎”。她告诉《W》杂志：“我想让他为我创作一幅脖子上淌血、怀里抱死猫的肖像画”。Lady Gaga 几年前登上 MTV 着一袭叫人瞠目结舌的生肉长袍，灵感不正来自莱登最著名的肖像画吗？是的，艺术家马克·莱登 (Mark Ryden) 的魔幻恶趣味已然让好莱坞只有追捧的份儿。

现年57岁的莱登，早已因其古典大师的娴熟技巧在艺术圈内广为流传，获得了“波谱超现实主义教父”

的美誉，甚至连超级藏家弗朗索瓦·皮诺 (Francois Pinault) 也以拥有他的作品为荣。许多品味制造者对他那种谢绝反讽的媚俗画风情有独钟，坚定的拥护那些在画面中不时出现的带血牛排、烤肠和肉串，认定它们完全有潜力出现在更多收藏家的起居室里。

追随莱登的名流们对于艺术圈的品位不予置之，可他们真的懂“艺术”吗？“他的作品易激起人们两极化的态度——极其推崇到几乎爱不释手，抑或是针锋相对宛若仇敌。但是对于一个真正的艺术家而言，普遍的共识与折中的审美才是真正灾难性的”。当代艺术博物馆前主席玛丽·贝尔 (Maria Bell) 说，她也是拥有诸多莱登作品的收藏家之一。“我不

在乎反对的声音”，她补充道：“我真心认为莱登的作品能走得更远。”

莱登无疑引起了轰动。他的展览开幕曾吸引了包括明星迪卡普里奥先生、阔绰藏家贝尔女士，以及由弗朗西斯·比恩·科本 (Frances Bean Cobain) 领导的数百位热情洋溢的拥护者和弄潮儿们，在 Kohn 画廊的展览开幕式上，大约四分之一的人都穿着维多利亚时代的服装，呼应着开幕当天的 dress code。围绕着莱登的杂音也好，他所引起的浪潮也罢，都充分描绘了洛杉矶艺术世界的生动图景。那里的名流相比纽约更加长袖善舞，风格近乎狂野的开幕现场成了当代艺术的大本营——这个空间开放给不同的人与不同的事物——消弭了艺术各个分支的界限：绘画、时尚、音乐等。

如此密集的社交场合令莱登多少有些无所适从，毕竟他大部分时间都在位于鹰岩社区一座相当舒适的工作室里，独自在显微镜下十分缓慢的作画（速度之慢以至于每年只能创作约五幅新画，按照不同尺幅材质以10万至200万美元的价格出售）。一个周二，他坐在工作室里，冒出浓烟的熏香和收音机里的 Sneaker Pimps 音乐都着实令他感到注

> 马克·莱登与他的橡胶脸毛绒玩具收藏，图片由艺术家与卡斯明提供，摄影：Christopher French

> 马克·莱登 "Salvator Mundi", 2019, 布面油画、手工木框, 图片由艺术家、贝浩登与卡斯明提供

> 马克·莱登 "Jack Rabbit", 2019, 布面油画、手工木框, 图片由艺术家、贝浩登与卡斯明提供

> 马克·莱登 "God Yak", 2019, 布面油画、手工木框, 图片由艺术家、贝浩登与卡斯明提供

> 马克·莱登 "Green Eyed Yak", 2019, 布面油画、手工木框, 图片由艺术家、贝浩登与卡斯明提供

> 马克·莱登 "Bee", 2019, 布面油画、手工木框, 图片由艺术家、贝浩登与卡斯明提供

意力失焦。

相较于谈论他仍在不断攀升的知名度(2013年,他的一幅名为“女王蜂”的作品首次上拍,最终被佳士得以71.4万美元的价格成交),莱登还是更乐于阐述不断渗入他作品中的艺术修辞语言:“我喜欢具有迷惑性的现实主义,藏在富于亲近感、甚至可爱的外表之下。”他说:“画面中那些让人感到灵异或一丝惊悚又或者兼而有之的流行元素,通常从我在各处淘来的稀奇古怪的玩意儿那里发展而来。”

莱登的工作室和距离不远的家简直不亚于一座金砖四国博物馆,整洁地陈列着Tiki马克杯,令人毛骨悚然的娃娃头,贝壳和亚伯拉罕·林肯小雕像,以及他在eBay和跳蚤市场上淘到的各式各样叫人眼花缭乱的物件。他的妻子马里恩·佩克(Marion Peck)也是一名艺术家,当她带我穿过堆满了杂物的后院

时,不禁让人联想到一档美国真人秀电视节目,专门探访那些有着囤积癖好的人们的“巢”。

在他的作品中频频出现的肉该如何作解呢?莱登说:“对我来说,肉乃物质与精神之间的桥梁”,他拍了拍自己的肋骨:“在这个世界上,用以存续我们精神的物质是我们的皮肉。”莱登先生作品中生肉被用以调和生灵形象精心营造的甜腻感,使得具有截然不同属性的事物能够在一个充满包容度,或者说,在承载着巨大想象力的画面中出现。至于Lady Gaga对他堪称经典的肉衣形象的挪用,他多少感到有点恼火,并且他完全有理由对此是公开发表声明指责。“但我能说什么呢?”他顿了顿说:“成为另一个富有创造力的人的灵感缪斯,何尝不是一种自身魅力的证明。”

莱登早期最著名的作品要数为迈克尔·杰克逊专

辑《Dangerous》创作的封面插画,这种被称作超现实主义潮流艺术(Pop Surrealism),抑或是媚俗艺术(Lowbrow Art)的艺术形式大量受到漫画书、纹身图案、玩具、卡通人物以及其20世纪50至70年代美国文化的影响。“这无疑是一种技术娴熟、工艺精美的作品。”杰奎琳·西尔弗曼律师事务所(Jacqueline Silverman & Associates)的高级评估师沙龙·斯奎尔斯(Sharon Squires)在当时评论道:“却并不符合每个人的口味。”此专辑一举成名后,莱登从所谓媚俗艺术这一角落发力,向着中心方向绝地反弹,开始大量创作带有强烈个人审美,风格怪诞同时饶有趣味的绘画及雕塑,像是裹着一件带有强劲旋风披肩的法师,登录艺术世界乃至流行文化圈的高地,随之降落的还有那些几乎长在他身上的玩偶物件,发出叮铃哐啷的古旧声响,却闪动着未来世的光泽。(■编辑:弥生)

> 马克·莱登于贝浩登(上海)个展《超灵动物》现场, 2020, 摄影:包梦琪, 图片由艺术家与贝浩登提供