

Mark RYDEN

Mark Ryden: Why is he the godfather of Pop Surrealism ?

July 2020

艺术家马克·莱登在工作室，2020年（摄影/Christopher French）

.....

7月3日，贝浩登与卡斯明联合呈现：艺术家马克·莱登（Mark Ryden）个展“超灵动物”。
身为波普超现实主义（Pop Surrealism）领军人物，艺术家以极具个性的语言在亚文化领域与古典艺术之间不断游走，展现了其自由、丰富的艺术世界。

.....

波普超现实主义之父

或许你未曾听过马克·莱登的名字，但你很有可能早就见过他的作品。这些鬼马的形象和诡谲的场景，让人印象尤为深刻——它们是莱登在当代艺术领域的个人名片，也是他跻身当下最热艺术家之列的立足之本。

马克·莱登《古老弥撒的洞穴》(Grotto of the Old Man #90)，板上布面油画，2008年

1991年，马克·莱登为迈克尔·杰克逊 (Michael Jackson) 设计的《Dangerous》专辑封面，早已被公认为是流行文化的传奇象征。直到今天，众多藏家都为之别具一格的艺术风格所倾倒，艺术家也俘获了一大批包括莱昂纳多·迪卡普里奥 (Leonardo DiCaprio)、凯蒂·佩里 (Katy Perry) 在内的明星粉丝。

马克·莱登《流行之王》(The King of Pop #135)，板上丙烯及木刻，91.4x91.4cm，画框 208.3x188cm，1991-2018年

凭借独特的魅力，马克·莱登不仅是藏家与艺术爱好者的“宠儿”，更是冲进了一向高冷的学术领域。他开辟的艺术流派——波普超现实主义，引领着越来越多的后世艺术家探索这一全新的艺术形式，释放无限的制作可能。

马克·莱登《四种元素的高贵》(Allegory of the Four Elements #59) , 布面油画, 71.1×91.4cm, 2006年

艺术还有高低之分？

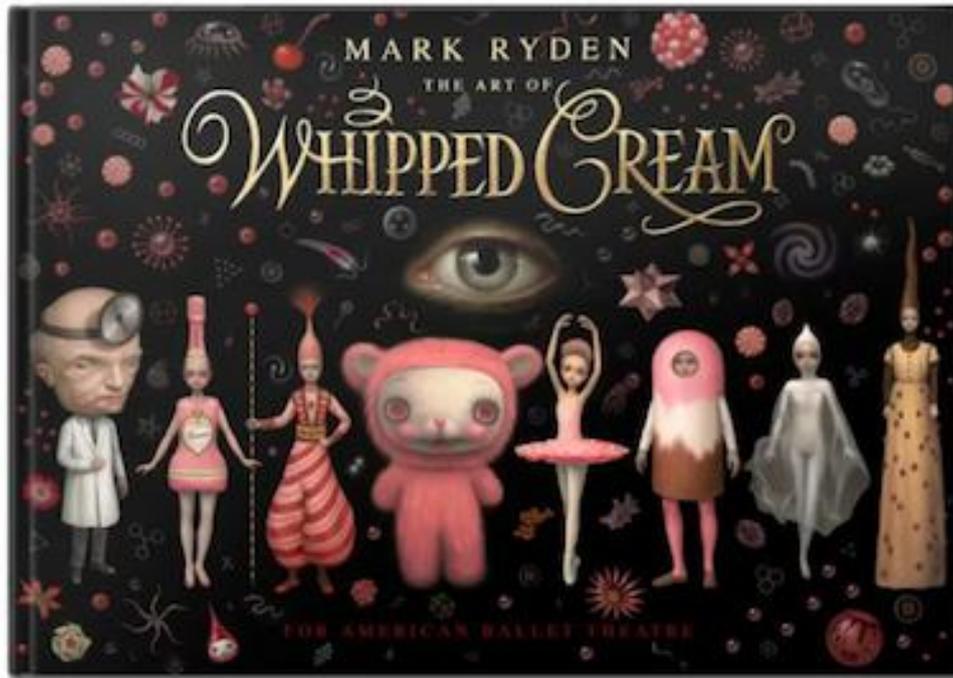
已经在艺术圈占据一席之地的马克·莱登，其实一开始并不是一名职业艺术家。出生于1963年的他在南加州长大，从艺术院校毕业后成为了专业的平面设计师及插画师。

艺术家马克·莱登正在创作作品《Wood Meat Dress》，2016年

最初，在1989-1998这十年间，马克·莱登创造了属于自己的商业奇迹。他为诸如史蒂芬·金（Stephen King）、红辣椒乐队（The Red Chili Peppers）等客户创作了大量小说和音乐专辑封面。随着客户们在各自领域里走向“神坛”，其作品也随之被公众熟知。

恐怖小说大师、重金属摇滚乐队、流行音乐天王……从马克·莱登这段时期的客户来看，他荒诞迷幻、超现实主义式的创作，已受到了特定群体的青睐。

马克·莱登《〈鲜奶油〉艺术设定集》，封面书影，2020年（出版/ Cernunnos Publishing&Abrams Books）

而自1998年首场个展“The Meat Show”起，马克·莱登就与自己的过往挥手作别，正式开启了职业艺术家生涯。对其而言，他终于可以不受商业项目的限制，在绘画上第一次实现了真正的解放。

在自由的创作中，他不再顾忌画面中出现的符号与形象，个人风格愈发彰显，作品逐渐走进当代艺术视野，并开始被更多人称之为“波普超现实主义”。

马克·莱登《肉铺兔子》(The Butcher Bunny #21)，木板油画，2000年

波普超现实主义又被称为低眉艺术 (Lowbrow Art)。马克·莱登作品中常用的生肉、二手毛绒玩具、动物、骷髅等意象，都可追溯至更广义的“流行文化”或“亚文化”。彼时，在世纪之交的西方社会，各色地下美学生机勃勃：低俗漫画、迷幻摇滚乐、情色文学、恐怖电影……他沉浸其中并源源不断汲取灵感，使作品画面更加饱满丰富。

马克·古利《陶瓷生肉车》(Porcelain Meat Cart)，陶瓷，35.6×25.4×30.5cm，2012年，限量编号9

而与之对应的，则是在艺术圈占据主导地位的高眉艺术 (Highbrow Art)。它象征着上流阶层，代表着高雅的艺术品位。自艺术史诞生之时，所谓的高眉艺术就是绝对的主角，甚至是所有艺术创作的基本评判标准。

马克·莱登《解剖学》(Anatomia), 布面油画, 137.2×76.2cm, 画框163.63×102.55×10.16cm, 2014年

马克·莱登则勇敢打破了“高低”的边界，尽管这不是他创作的最终目的，但其在画面中尽情释放热情的同时，也无意间让身后更加多样的文化风潮站上了历史舞台。

马克·莱登《圣芭比》(Saint Barbie)，板上油画，1994年

颇具深意的是，马克·莱登的作品立刻受到了学术界与市场的双重热捧——评论家们看到了新世纪下，社会审美与艺术价值的逐步统一；而观众则在其中捕捉到了当代艺术令人惊喜不断的多面魅力。

马克·莱普《Green Eyed Yak #140》, 木板油画、手工蛋糕, 35.8×40.6×5.1cm, 2019年

古典技巧的完美融合

使用当代文化符号的艺术家数不胜数，为何唯有以马克·莱登为首的艺术家长们大获成功？深究其作品，在繁复的意象背后，细腻的笔触、平衡的构图、精妙的光影……无不表露着这位在亚文化中如鱼得水的艺术家，在创作中完美地融入了古典艺术的技术。

马克·莱登《God Yak #138》，布面油画，手工木框，137.2x127x6.7cm，2019年

日本艺术家村上隆曾说：“马克·莱登、奈良美智和我还是孩子的时候，浸润于亚文化的影响；到青少年时期，我们开始研究艺术史并发展我们的绘画技巧。当我们能够完全掌握两者时，便成功将历史绘画方法与亚文化结合。简而言之，这就是我们这一代。”

马克·莱登《The City》，档案纸艺术微喷，81.3×127cm，2017年

村上隆将自己与莱登视为同类，不仅是因为对身处文化环境的认同，更是因为在热爱背后，他们都拥有非凡的学习能力，从不莽撞地拒绝艺术史中的精髓，反而是懂得如何将两者结合。

马克·莱登《Bee #144》，木板油画、手工木框，91.4×86.4×6.3cm，2019年

马克·莱登繁复的绘画技巧巧妙地重组了数个世纪的艺术史，他将西班牙和意大利宗教绘画的宏伟、早期古典绘画的丰富装饰性、法国新古典主义的精细纹理不断杂糅，赋予了画面更加生动的质感，从而让背后熠熠生辉的文化内涵获得了更多人的正视。

马克·黄登《Pink Bunny #145》,木板油画,手工木雕,40.6×35.6cm,2019年

语言是线性的，绘画是多维的

马克·莱登成功的另一大原因，是他在复杂的图像组合中构建起了物性世界与精神感知的对话。其工作室内塞满了各色物件，它们都曾在某一瞬间启发过艺术家。无论去到何处，莱登一定会前往当地的跳蚤市场和古董商店。

艺术家马克·莱登工作室的橡胶胎毛绒玩具收藏，2020年（摄影/Christopher French）

他善于抓取物体与图像背后更具意义的价值。通常，这些小物件会触发其某个想法，随后他通过梳理大量相关的资料，使初具雏形的想法进一步深化。对马克·莱登而言，这种精神上的感受无法用文字来准确阐述——语言有时是线性而苍白的。

马克·莱登《长牦牛》(Long Yak)，布面油画，30.5×76.2cm，2008年

艺术家将之形容为物的“灵魂”：一种渗透在物理材料中的精神存在。而他长期以来坚持的创作，正是不断地在处理两者之间复杂而抽象关系。为了让这种联结更加鲜明，马克·莱登使不同次元的意象同时出现在画面中，特殊的语境就此诞生。

禹童-灵兽 (Messenger #143), 木板油画, 手工裱框, 120.7*59.7*7.5cm, 2019年

并且，马克·英登充分尊重自己感性的一面，而不是为了画面效果对图像进行死板地照搬和组合，因此，虽然其作品中琳琅满目的符号、图像让人目不暇接，但画面所传递的情绪一定是统一而强烈的，这让观者很难不被作品所打动。

马克·英登《Jack Rabbit #151》，木板油画，手工木框，71.5×61×7.6cm，2019年

“超灵动物”

而在此次展览中，艺术家呈现了来自“超灵动物”系列 (Anima Animals) 的40件全新作品。这一系列中最具知名度的作品，正是在2018年上海ART021艺术博览会上引起热议的《救世主》 (Salvator Mundi)。

马克·莱登作品《救世主》 (Salvator Mundi) 于ART021上海廿一世纪艺术博览会展览现场，2018年 (摄影/Sebastiano Pelloni)

如水晶球般晶莹剔透的大眼睛，柔软茂密的毛发——这一系列的灵感来源是马克·莱登在跳蚤市场中偶然发现的一件二手毛绒玩偶。在系列代表作中，玩偶化身曾经轰动整个艺术市场的达·芬奇原作《救世主》。

马克·莫迪《救世主》(Salvator Mundi #137)、木板油画、手工木框, 88.3×87.9×6.4cm, 2018年

艺术家在作品中发问：仅由木质画框和颜料完成的一幅画作，却拥有如此不可估量的价值。在创作中，他视自己为教徒，谨慎地去模仿达·芬奇的状态，并严格遵循相同的画布尺寸和原木画框。当然，这个天真可爱又散发着精英气质的形象与原作用截然不同，而莫迪在创作过程中秉持的神性与虔诚，让他找到了属于自己的神圣面孔。

马克·莱登于贝纳堂画廊（上海）个展《超现实动物》现场，2020年（摄影/包罗斌）

在此次展出的新作中，马克·莱登依旧延续了画面中对物质及图像精神性的探讨，并拓展性地加入了玫瑰、蝴蝶结、糖果色等充满隐喻性质的文化元素，让这些兼具媚俗与空灵的形象再次成为了诸多文化与情绪的载体。

马克·莱登于贝浩登画廊（上海）个展《超现实动物》现场，2020年（摄影/仇梦斌）

在马克·莱登眼中，最能用来描述其艺术的并不是具象的事物，而是艺术本身的广泛与多元。从对文化的认同与表达到对古典技巧的运用自如，莱登成为了无法被复制的特例——他在物质世界与精神空间中不断徘徊，情绪的张力在观者心间回荡。

▲▲▲ 正在展出 ▲▲▲

展览：“马克·莱登：超灵动物”

时间：2020年7月3日-8月22日

地址：上海·贝洛登画廊

精彩内容！

不修图的照片，你敢吗？

艺术圈如何以风作及时地成图？

艺术圈有哪位隐藏的角星？

.....

编辑、采访、文 姜雨晴

图片提供 艺术家、买手暨与《新视

本文由《时尚芭莎》艺术部原创，未经许可不得转载

.....

BAZAAR
ART

《时尚芭莎》艺术部出品

合作请联系 qichao@trends.com.cn