

Mark RYDEN

Mark Ryden's Meat, Eyes and Anima Animals

August 2020

马克·莱登的肉、眼睛和超灵动物

原创 | 常锦超 ARTSHARD艺术碎片 3天前

眼神忧郁暗黑的小女孩，赤裸裸的肉，残缺的骨骼和肢体，粉色的，可爱的，毛茸茸的动物.....

文化符号正在一股脑的通过个人化的潮流艺术IP，可爱或者古怪离奇的搪胶玩具，或者几次元暗黑虚无的新媒体视觉效果，喘出第二口气，并逐渐成为中国当代艺术市场在新的全球化浪潮中的一个方向。暗黑，仿佛已经不再是游戏内容的专属。可爱，更是有了新的皮囊。在千人千面，每人两面的世界，我们该如何留住属于自己的那个梦境，找到自洽 (Self-consistent) 的灵魂，与你对话，伴你醒来。马克·莱登 (Mark Ryden) 被誉为波普超现实主义艺术之父，受到童话故事《爱丽丝梦游仙境》的影响，他的作品既有童趣，更充满诡异。抛开成年人在潜意识中对童年影像的回忆，更深的是对社会和人性的思考。

Quantum Entanglement (Diptych) (#117), Oil on Panel, 35.56 x 27.94 cm, 2015

低眉&高雅

马克·莱登，1963年出生于美国奥勒冈，在低眉艺术 (Lowbrow Art) 的发源地南加州长大，毕业于加州帕萨迪纳艺术中心设计学院，曾在世界各地艺术博物馆和艺术机构举办个展。低眉艺术的起源最早出现在上世纪六七十年代的加州，它是一种年轻化的跨界艺术风格，充满自由的，异想天开的视觉语言，创作的故事内容大都以黑色幽默，搞怪，超现实题材为主。因为兴起于地下艺术运动，所以开始的时候更像是亚文化的一种表现方式。这些创作者非常排斥传统艺术的束缚，喜欢运用更广泛的媒介去创作。这种艺术形式，更适合与商业服饰，动画，装置艺术，涂鸦，冲浪，玩具等多种品类跨界，有巨大的延展可能性。迈克尔·杰克逊 (Michael Jackson) 的音乐专辑《危险》 (Dangerous) 的封面设计就出自马克·莱登之手，在2017年，他还曾为美国芭蕾舞剧院的新剧“Whipped Cream”担当布景，服装及道具设计。

马克·莱登为迈克尔·杰克逊的音乐专辑《危险》设计的封面

King of Pop

(#135), Acrylic on panel with wood carving, 1991-2018, 82" x 74". Courtesy of the artist and Paul Kasmin Gallery

Princess Praline and Her Entourage, Oil on Canvas, 38.1 x 132.1 cm, Framed: 64.1 x 156.2 x 8.9 cm, 2017

Princess Praline's Procession, Oil on Panel, 44.5 x 59.7 cm, Framed: 33 x 33 x 2 3/4 inches, 83.8 x 83.8 x 7 cm, 2016

Whipped Cream 剧照

Whipped Cream 剧照

跟低眉艺术运动中大量的波普超现实主义艺术家一样，马克·莱登受到地下漫画和童话故事的影响很大。在他的画作里经常会出现眼神忧郁暗黑的小女孩，赤裸裸的肉，残缺的骨骼和肢体，粉色的，可爱的，毛茸茸的动物，戴着黑色礼帽的总统。作为波普超现实主义的教父，马克·莱登很擅长运用神秘主义符号和象征学隐喻术，并自由的，巧妙的融合纯艺术，流行文化，民间艺术和高雅文化，使这种手法成为了他作品视觉表现力的精髓。

The Creatix, Oil on Canvas, 228.8 x 152.4 cm, 2005

inside Sue, Oil on Panel, 38.1 x 27.94 cm, 1997

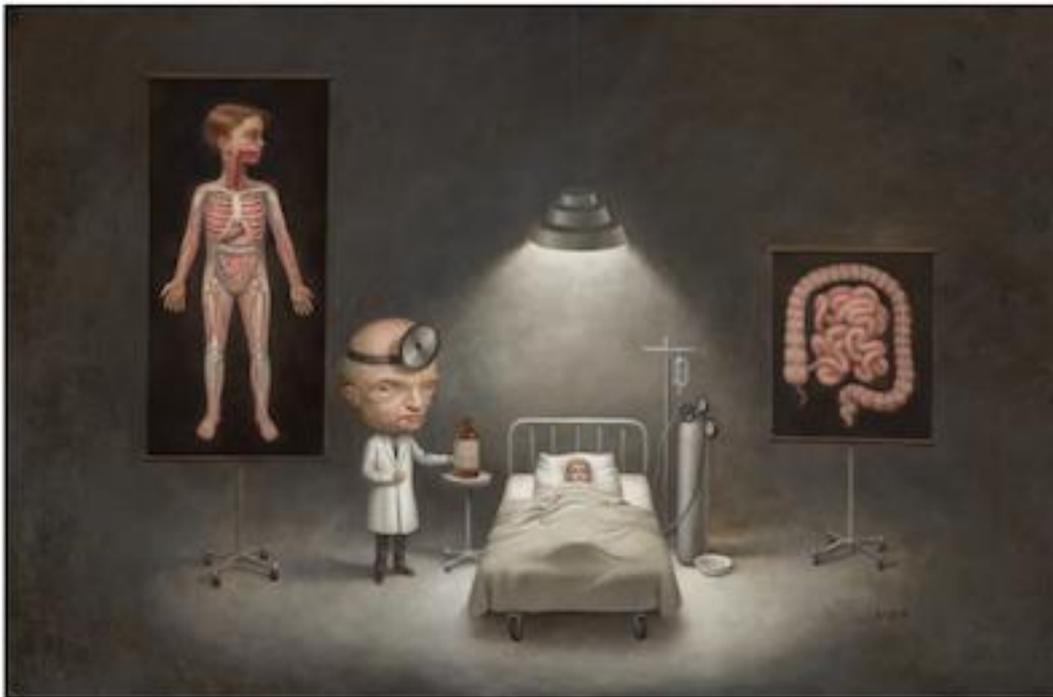

The Birth of Venus, Oil on Panel, 22.86 x 50.8 cm, 1998

在马克·莱登的作品中，可以看到一种“有意味的形式”，也可以说更像唯美主义者的精神游戏。村上隆曾说，“马克·莱登，奈良美智与我，以及我们同时代的艺术家都面临着相同的方向。这种方向是指，我们还是孩子的时候，浸润于亚文化的影响下，这种经历深深地烙印在我们每个人身上。到青少年时期，我们开始绘画及研究艺术史，同时发展我们的绘画技巧。当我们能够完全掌握两者时，我们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。”

舒适&危险

看马克·莱登的画，不禁让我们想到爱丽丝梦游仙境的故事。粉色，是他画面中塑造人物角色经常使用的色调，时而粉红鲜艳，时而灰暗阴沉，也许马克莱登的心灵深处住着一个小女孩，所有的内脏，筋骨，残缺的肢体，可爱的茸毛，都是他自我“解剖”之后的发现。艺术家的创作过程是不断寻找自我的过程，童年，是这一切的开始。当一个成年人通过潜意识回到童年去寻找，看到的也许未必是那个爱吃糖果的小孩，而是在空缺或者缺失的部分，添加出符合童年应有的，想过但没做过的刺激和勇敢。

Hospital, Oil on Panel, 58.4 x 81.3 cm, Framed: 77.5 x 101.6 x 5.1 cm, 2016

Chroma Structure 113 (#113), Oil on Canvas, 60.8 x 76.2 cm, 2015

肉，是马克·莱登很喜欢运用的元素。想起卢西安·弗洛伊德（Lucian Freud）也喜欢画身体，随意散落的身体，就像动物。而西格蒙德·弗洛伊德（Sigmund Freud）又说：“人体对应于超我，裸体对应于自我，肉体对应于本我。”本我是否更加真实呢？当我们处于或者更接近真实的状态，会更轻松惬意吗？还是觉得太丑陋，粗暴？马克·莱登的肉是伴随着小女孩出现的，她暗黑忧郁的表情也许更像是伪装的自我标签，这其中好像隐藏着一种对立，是真实与虚假的对抗，是他创造的现代神话中，相伴而生的舒适和危险这两种不可分割的气质。马克·莱登说：“我的大部分作品都在探寻物质世界与精神世界的联系”。

The Angel of Meat, Oil on Panel, 96.52 x 83.82 cm, 1998

触碰&未知

所以马克·莱登通过画面想表达的核心意义是什么？是把假面当作了真实？还是永远也触碰不到的未知？眼睛，是他非常喜欢画的物体。乔治·巴塔耶（Georges Bataille）在《眼睛的故事》中说：“眼睛遭遇的事情，和普通的虚构片段没有任何的可比性。一个不断更变主人的客体的冒险，是一种浪漫的想象风格的结果，这种想象把自己限定在编排好的现实内部。”在马克·莱登的作品中，眼睛是湿润的，也可能是被创造的，还是看不到的。眼睛的用法不只是观看，像是在他虚造的本我中运行。树洞，当你俯身望去，看到的是未知，激发的是勇敢和无尽的想象力。在“THE TREE SHOW”的作品“*The Apology*”中，眼睛成为了树洞的隐喻符号。森林里的每一个生物，都像是眼球隐喻的矩阵，相互替代，共生，穿透彼此，触碰未知。

58 *The Apology*, Oil on Canvas, 60.96 x 81.28 cm, 2006

60 California Brown Bear, Oil on Canvas, 50.8 x 40.64 cm, 2006

超灵动物

柏拉图说世界分为理念世界和现实世界，而马克·莱登的画，更像是现实和理念的结合。看似完美无缺，但又可以感知。超灵动物的“美”，是来自有缺陷的现实吗？还是他自己超我的理想世界的影子而已？马克·莱登的作品始终表现的是精神和现实两个世界之间的并存，交织，记忆和走向死亡。

Salvator Mundi (#137), Oil on panel and hand-carved wood frame, 66 x 48.3 cm, Framed: 88.3 x 67.9 x 4.4 cm, 2018

Pretty Yak (#139), Oil on panel and hand-carved wood frame, Size: 37.5 x 34.9 x 3.8 cm, Framed: 50.8 x 40.6 cm, 2019

“超灵动物”呈现了一组被施以魔法的角色肖像，其中细致入微地实现了原型，刻奇与叙事神秘主义的标志性融合。粉面大眼睛的神奇生物灿然出现，作品则被放置在艺术家设计的华丽木框中。这些手工精心雕刻的画框亦是作品的一部分，延展了传统意义下的平面画面。作品中形象的异世界举止受启于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玩具。尽管其中很多形象都展现出灿烂的笑容，带着糖果色的松软绒毛，甜腻的卷发，玫瑰和丝带蝴蝶结，但表面之下，一种更为暗黑的情感张力仍然在观者的潜意识中回荡。

Black Yak (#147), Oil on canvas and hand-carved wood frame, Size: 76.2 x 61 cm, Framed: 102.9 x 86.9 x 5.1 cm, 2019

Sam (#141), Oil on panel and hand-carved wood frame, Size: 25.4 x 22.9 cm, Framed: 37.5 x 34.9 x 3.8 cm, 2019

马克·莱登与他的橡胶绘毛绒玩具收藏，2020

摄影：Christopher French

图片提供：艺术家与卡斯明