

PRESSBOOK

Takashi MURAKAMI

Modern Weekly

July 2019

编辑—Echo 撰文—Z.
设计—Haru

村上隆：可爱背后 MURAKAMI

VS MURAKAMI



村上隆总处在艺术舆论的风口浪尖上：有人痛骂他圆滑的商业行为和沉溺于媒体聚光灯，有人称赞他高度融合高雅艺术和通俗文化；他在凡尔赛官展出卡通手办，引发万余民众抗议；而另一方面，越来越多的买家等着为他一掷千金，他亦不断用更重磅的话题在艺术界乃至更大范围内掀起涟漪。村上隆最新的个展近日在香港开幕，这或许不能捕获那些诋毁者的心，但长长的观展之路伴随着明媚或黑暗的情绪，告诉着来访者，对待艺术，这位看似一直在嬉笑搞怪的艺术家庄严肃至。

1.《Ariha DOB》,2019
©村上隆 / Kaikai Kiki 有限公司, 版权所有。
村上隆在《Ariha DOB》中展示了村上隆对Hello Kitty的致敬。
(摄影: Alex Mealand)
2.“村上隆对战村上隆”展览海报
村上隆 / Kaikai Kiki 有限公司, 版权所有。
(摄影: Guillaume Ziccarelli)
3. 展览现场
(Kaika) 2019
©2019村上隆 / Kaikai Kiki 有限公司, 版权所有。
(Kaika) 2019
©2019村上隆 / Kaikai Kiki 有限公司, 版权所有。
(摄影: Guillaume Ziccarelli)

日本艺术家村上隆个展“村上隆 对战 村上隆”正于香港中环的大馆当代美术馆进行，并将持续至9月1日。展览呈现了村上隆一系列多元，却各走极端的作品，包括他的大型后末世主题作品、欢乐满载的花朵作品，以及发人深省、充满佛教禅意味道的“面相”画作系列。“这是我这么多年来最好的个展之一”，村上隆这样评价本次的展览。

村上隆，1962年出生于日本，与奈良美智、草间弥生并称日本当代三大艺术家。近20年前，他创造了“超扁平”（Superflat）这一概念，不但指没有三维空间透视法的绘画方式，也指上至高等文化的中间地带。村上隆的创作扎根于日本传统的浮世绘、日本动漫风格是他主要的生命力及创作元素，又融入了波普艺术的风格，他把观者带进一个荒诞就或天真烂漫的世界，从而探讨乌托邦和反乌托邦的主题。“村上隆不仅仅是日本平成年代最重要的艺术家，他也是未来下个时代最重要的艺术家。”艾曼纽尔·皮罗蒂（Emmanuel Perrotin）说道。早在上个世纪90年代初，这位法国画廊发掘了初出茅庐不久的村上隆，并在1995年在欧洲为他举办了首个欧洲个展。

毕加索、沃霍尔以及冈本太郎，为什么他们的作品在数十年后仍然有那么旺盛的生命力？我们所熟知的米老鼠、机器猫，还有Hello Kitty的形象，他们在市场上的“生存秘诀”或者说“普遍性”又是什么呢？——其实我当初做“DOB计划”就是为了要探讨这些问题。而如今，这个计划则更多地像是我的自画像了。”村上隆说。然而，他的作品并未受到本国人的欢迎。一年后，村上隆得到亚洲文化协会的奖学金，前往纽约驻留，为期一年。这一年里，他沉浸在纽约的艺术氛围中，看展览，看画展，并和当代艺术界人士建立联系。在他的公司Kaikai Kiki 英文官网上，有这么一段话：“战后日本没有可靠的艺术市场，仅是对西方流行状态的挪用……所以我试图逃离日本艺术市场，将全部的经历投入海外作品的推广中。”

1996年的第二届亚太三年展上，村上隆正式通过作品《Mr.DOB》推出《超扁平宣言》，5年后，村上隆在洛杉矶直接以“超扁平”（Superflat）得首个展名。作品中充斥着日本动漫文化中的“二次元”元素，同时也探讨了战后日本社会中普遍存在的消费主义和物质主义现象。几乎一夜之间，村上隆成为了当时最有影响力的艺术家之一。他还开设了属于自己的公司Kaikai Kiki Studio 专门售卖自己的艺术品周边，覆盖各个价格区间。他始终不掩饰自己对钱的需求，说价格才是可靠的评价标准，娱乐如是，艺术亦如是。艺术家只有在死后通过作品在后世才能获得真正的自由，只要活着我就要受到世界的各种束缚，但我一直与这世界上来的束缚斗争！”他说。

村上隆 对战 村上隆

香港的展览即为“对战”，在艺术家眼中也是“村上隆”和“村上隆”的较量，其中观众亦能了解到这位艺术家的多重身份：一个赢家，一个输家，一个寻人，一个叛子，一个开拓者……由Herzog & de Meuron建筑事务所设计的美术馆被分割成八个部分：强调参与者和体验的“超扁平花朵”、“Tan Tan Bo”习作”和“字谜班生的笑声”。基调比较严肃的“法兰西斯·培根”和“面相”。首次亮相的村上隆服装。村上隆的私人收藏及曾在凡尔赛宫展出过的Kaikai Kiki户外雕塑作品。

最受瞩目的作品是他在14年前创作的4.5米高的大型金熊雕塑《字谜班生的笑声》。在此首次完整亮相，作品呈现出宇宙般的雄伟庄严，却仍因难以承受自身的重量，显得慌乱不安。整个形态开始难以成形，充满骷髅头的地板艺术，也令访客不得不穿越一片荒凉的景象——发问内心的“人终有一死”的讯息，提醒我们一切人间财富和世俗追求，终将虚幻。

而在另一旁的展厅内则放满了村上隆的私人收藏，其中有不少为人熟知的名字，包括：奈良美智、荒木经惟、沃尔夫冈·彼得斯、李禹煊等。近年来，我们愈发感受到村上隆



与世界上的束缚斗争

“我读高中的时候就知道自己不是一个读书的料，对学习也没有兴趣，又不想当上班族，我就只是个爱动画和漫画的人。”村上隆曾这么说。从那时起，他便拾起了画笔，希望将来以绘画为生。“我不觉得自己有艺术天赋，我喜欢画画，但我没有才华。”他考了三次才被东京美术学院录取，但最后专业却不是动画，而是日本画。这段求学经历让村上隆积累了深厚的日本传统审美素养和绘画技巧，他一直投身学业，直到获得日本博士学位。虽然学习的是传统绘画，但村上隆对当代艺术更加感兴趣。他企图在绘画上发展出不一样的表达方式。“在日本，艺术不是那种能让有才之人发光的类型，内容上，有很多只是在模仿西方的作品。在这个小世界的网络中，许多情况下，个人的人际关系会影响艺术家的价值。仅少数数的艺术家能在外国的比赛和画廊中被选中，年轻艺术家必须克服这些挑战。”村上隆告诉《周末画报》记者，他开始探索自己的艺术风格。

1993年，在村上隆进入当代艺术界的第二年，一个有点像米老鼠的卡通人物在他笔下诞生了。它有着尖尖的牙齿，DOB三个字母构造出他的脸部特征，这就是村上隆的经典角色创作“Mr.DOB”。DOB起源于日语俚语“dotojito”，意思是“为什么？”“谁被艺术家视为自己的化身，我常常在思考艺术的意义，这些思考，让我有了这张变换自如的脸。现代艺术那些屹立不倒的大师们，例如塞尚、杜尚，



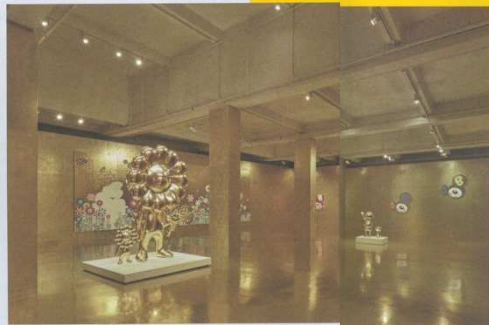


4

戴为黑帽以及具有宗教性的创作。其中一个展厅以英国画家法兰西斯·培根命名，培根是村上隆多年来非常钦佩的艺术家，其作品呈现出内心充满不安、难以平衡的感觉，让村上隆深有同感，觉得自己也有类似的创作心态。培根善于扭曲画面中的人体和面孔，村上隆也以其特有的超现实主义手法，将人物大胆变形，如脸上冒出众多面孔，嘴里吐出身体的其它部位。自21世纪初，村上隆一直致力于这种变化多端的创作系列，向西方和日本本艺术家致敬。他这些“烙印”系列作品，内心的动荡不安最终化为可怖而美丽的画面，概括了村上隆错综复杂的创作轨迹。

走进位于一楼的“照相”展厅，从踏入的那一刻，便观者被精致的细节和绚烂的色彩所吸引，展览从墙壁到天花板都涂上了金色，错综复杂的视觉力量引人入胜。展览由安迪·沃霍尔（Andy Warhol）用锡箔和银色油漆装饰的“银色工厂”有异曲同工之妙，村上隆的创作方法也多与沃霍尔相似。如重复的变奏、高雅与低俗混合、打破经典和通俗的界限。还有工作室的量产模式和摄影机、制造宣传的曝光。另一方面，金色也令人联想到历史上的宗教偶像、圣人画像、神圣场所。村上隆的“照相”系列可追溯到日本传统的神画，“照相”象征禅宗的空无。合一、无极。这些画有意识地用油漆在金色和银色的颜料上，有些则涂在凹凸的骷髅头图案上。这个空间可供人沉思冥想，思考生命之虚无与有限，为展览画上发人深省的句子。“在画廊做展览，我要考虑不同商业因素，而且是一心渴望卖出去的，在博物馆的展览则自由很多。”村上隆说。

在美术馆旁边的一间小房间里，村上隆和3位随行人员说笑着，等待我们的采访。他穿着黑色的T恤，上面印着他标志性的太阳花，下面配着一条印有 Louis Vuitton 商标的牛仔中短裤。看到记者的进入，立刻礼貌地站了起来。他几乎都用英语回答采访者的提问，只有在不确定的时候，才会让身旁的翻译补充几句。他很有礼貌，回答问题总是先思索片刻，说激动处会忍不住挥动手臂，我们谈到他的童年、日本的海啸和宗教、笑容亦随之逐渐淡出艺术家的脸上。“我们合个影吧！”采访结束，一名记者提到，他快速地摆起了姿势，脸上又恢复了标志性的笑容。



5



6

Q&A

4. 村上隆
【日本当代艺术家、博物馆、美术馆】2019
策展人 艺术基金会
©2019村上隆 Yayoi Kusama K.K. 有限公司, 版权所有。
【展览/画廊】2019
D.K. 画廊
©2019村上隆 Yayoi Kusama K.K. 有限公司, 版权所有。
【画廊/美术馆】2019
K11 画廊
©2019村上隆 Yayoi Kusama K.K. 有限公司, 版权所有。
【展览/作品 DDB 展览/画廊】2019
策展人 艺术基金会
©2019村上隆 Yayoi Kusama K.K. 有限公司, 版权所有。
【摄影】Karin Lau

Q: 村上隆说过2011年日本大地震和海啸的经历对您产生了很深的影

响，您是如何表达这一感受的？
A: 日本大地震和海啸给我带来了很大的改变。在那之前，我一直是在从事当代艺术创作，但在那之后，我开始思考生命和存在。我对艺术创作一直关注着人类的存在，但日本地震和海啸的时候，我能感受到巨大的力量，那个时候，我才意识到为什么日本如此依赖于自然的力。我们总是在面对自然问题的过程中，我只能不断创作，我想去做一些更有力量性的作品。

Q: 您是否觉得亚洲艺术家在当代艺术世界依然很边缘？

A: 是的，的确有一点。或者说，这是很现实。这“当代艺术”这个词，我们需要遵守他们的游戏规则。

Q: 您在年轻时的经历，在您近几年的创作中，越来越多地体现了宗教的主题？

A: 是的，从小时候，我就有一个信仰，来自日本佛教的观音菩萨的信仰。这信仰让我很安心，相信比逻辑更有力。我对日本产生了很深的兴趣，村上隆的创作（2011年）中，艺术家们（包括我）都在寻求一种新的精神，他们也在寻求一种新的信仰。在那之前，我一直是在从事当代艺术创作，但在那之后，我开始思考生命和存在。我对艺术创作一直关注着人类的存在，但日本地震和海啸的时候，我能感受到巨大的力量，那个时候，我才意识到为什么日本如此依赖于自然的力。我们总是在面对自然问题的过程中，我只能不断创作，我想去做一些更有力量性的作品。

Q: 在此展览中，我们看到很多您的收藏，其中您最喜欢哪一件？

A: 我最喜欢的是那一架来自 Henry Darger 的绘画作品。他是艺术家兼人，没有接受过正规教育，但作品中的画面都充满了男性化的暴力，但他并非有意为之，他的工作是一个看门人。他在工作中有了什么想法，回家之后他就会创作出超乎寻常的绘画和文字叙述。这是一款非常特别的作品，让我非常着迷。

Q: 您如何发展出自己的风格？

A: 大概50年前，我在画廊展出了一幅花的作品时，出乎意料地引起了关注。那件作品受到了日本当代艺术界（画廊）的关注，我很快完成了创作，我

5. “村上隆 村上隆”展览开幕
展村上隆 Yayoi Kusama K.K. 有限公司, 版权所有。
【摄影】Karin Lau
6. 村上隆在东京展览开幕
展村上隆 Yayoi Kusama K.K. 有限公司, 版权所有。
【摄影】Alex Mailland

作了一幅巨大的绘画，和几组小的挂在画廊中。它就被订购了，我发烟花的作品在纽约的书店反应很好，我可以以此主题持续创作下去。当时，我也画出了“Mr. DOB”，但市场的反应并不理想，就暂时搁浅了。

Q: 所以对您来说，市场反应是很重要的评判标准？

A: 我把市场的反应当做是，认为这样我的事业才能持续。我刚成立工作室的时候，就是在Kusama K.K. 有限公司，当时大概有10位学生追随我。从两年后，他们都没有离开。我只想做他们喜欢的东西，当时，他们愿意跟我合作，对当时的我来说已经很珍贵了。有时候，我会让他们自己买材料，像杂志一样一样，然后我为他们下招，那是一种极为漂亮的时候，亦不能持久，所有都要快速转化。

Q: 您会有孩子设计的烦恼吗？

A: 不，我完全没有孩子设计的烦恼。我来自一个很好的家庭，我不想在这样的状况下去。我热爱和平。您要知道，当代艺术圈内，百分之70的人来自富裕的家庭，为什么他们得以掌握艺术世界的话语权，我总觉得并不公平。我要改变出来。

Q: 您如何看待人们拿您和 Jeff Koons 和 Damien Hirst？

A: 他们是前代人，Hirst 比我年轻，Koons 比我老一点。我同意，作为一个来自亚洲的艺术家，能和他们在商场竞争。

Q: 您是否觉得亚洲艺术家在当代艺术世界依然很边缘了？

A: 是的，的确有一点。或者说，这是很现实。这“当代艺术”这个词，我们需要遵守他们的游戏规则。

Q: 您在年轻时的经历，在您近几年的创作中，越来越多地体现了宗教的主题？

A: 我同意，的确有一点。或者说，这是很现实。这“当代艺术”这个词，我们需要遵守他们的游戏规则。

Q: 您在年轻时的经历，在您近几年的创作中，越来越多地体现了宗教的主题？

A: 是的，从小时候，我就有一个信仰，来自日本佛教的观音菩萨的信仰。这信仰让我很安心，相信比逻辑更有力。我对日本产生了很深的兴趣，村上隆的创作（2011年）中，艺术家们（包括我）都在寻求一种新的精神，他们也在寻求一种新的信仰。在那之前，我一直是在从事当代艺术创作，但在那之后，我开始思考生命和存在。我对艺术创作一直关注着人类的存在，但日本地震和海啸的时候，我能感受到巨大的力量，那个时候，我才意识到为什么日本如此依赖于自然的力。我们总是在面对自然问题的过程中，我只能不断创作，我想去做一些更有力量性的作品。

Q: 您还在乎学历吗？

A: 是的，学历对于您来说是很重要的。每个人都有自己的长处和短处，但学历也很重要。学历可以让你更容易得到更多的机会。学历可以让你更容易得到更多的机会。学历可以让你更容易得到更多的机会。

Q: 未来展望
A: 艺术家村上隆