

PRESSBOOK

Takashi MURAKAMI

The Art Newspaper

July 2019

PEOPLE

村上隆对战村上隆

一个艺术家的多重身份拉锯战

村上隆在大型奇幻艺术展“村上隆 对战 村上隆”展览现场

村上隆在香港大馆开幕的个展“村上隆 对战 村上隆”，站在了种种对立的立场上，为村上隆搭建了对打自己的擂台

“最近我常常在想一个问题：如何维持我公司的营运，不让她破产，让她持续发展，我赢；它倒闭的话，我输。其实游戏就那么简单，对不对？”

人格有多少分裂才会觉得要靠自己对自己？偏偏，村上隆就是一个放不过自己的艺术家。经历过挣扎，有故事的艺术家才能成为好艺术家。不过，好艺术家不等于好卖的艺术家。正因为“好”与“好卖”常常被看成对立的，很多人会自动把村上隆归为“好卖”而忽视他“好”的一面。6月1日，香港当代美术馆 (Tai Kwun Contemporary) 开幕的展览“村上隆 对战 村上隆” (MURAKAMI vs MURAKAMI) 就站在种种对立的立场上，为村上隆搭建了打打自己的擂台。

村上隆 (Murakami Takashi)，1962年生于日本东京，是最具影响力的当代艺术家之一，其作品用色艳丽，代表作是那些令人疯狂又惊悚的太阳花。村上隆一直是个跨界的孩子，曾与 Louis Vuitton 等奢侈品牌、潮牌如 Vans、OFF-WHITE、川久保玲等，以及 Pharrell Williams、Kanye West 等音乐人合作，将潮流文化及艺术融为一体。本次展览展出60件村上隆画作及雕塑，让观众在体验场景中，感受村上隆的标志性创作及其生活中的另一面。

作为艺术家，村上隆思考形象与艺术的关系而创作 Mr.DOB。在展览里，他表示自己的DOB项目是其处理流行卡通人物在艺术史留名艺术家的普遍性而创作的作品。1993年，是Mr.DOB于名古屋首次诞生的年份。在1996年的第二届亚太三年展上，村上隆正式通过作品 (Mr.DOB) 提出《超扁平宣言》。此后的2001年，村上隆在洛杉矶直接以“超扁平” (Superflat) 将其个人命名。作品中充斥着日本动漫文化中的二维元素，同时也探讨了战后日本社会中普遍存在的消费主义和宅文化物恋现象，如今村上隆的创作方式运用诸多数码化的技术。譬如今年三星展流行音乐人Bibi Elich合作创

作的音乐动画 (You should see me in a crown)。这次展览的大部分作品都是由艺术家村上隆的得力助手 Shisho 率领团队于场馆里即地绘画而成。据说，有一次，一块约四米长的太阳花图案掉落了，团队便重新铺开几米的胶纸，以几秒钟的时间认出了掉漆花圈的样子，并重新贴上墙。当观众看到花上14年创作而成并首次完整露面的《宇宙初生的诞生》，便被金项链般的画面吸引。一旁的房间里放满了村上隆的私人收藏，他以“兽”形容他的收藏：“我收集的艺术品不是很昂贵，但我的收藏癖与日俱增”。同一间房内，亦有与他画商合作过的Mr. Madsaki, Diego等来自

街头艺术背景的艺术家的作品。今年，也是街头与潮流艺术逆袭艺术圈的一年。在4月香港苏富比春拍特别推出的私人收藏专场“NIGOLDENEYE Vol. 1”上，Nigo收藏潮流艺术家KAWA作品 (The Kaws Album) (2006) 最终以1亿港元落槌。KAWA携手优衣库推出联名T的线下门店遭遇哄抢的病毒式传播网络，无疑也成了另一影响力的明证。对于村上隆这位潮流文化的资深行家来说，这是否也代表他对艺术未来发展趋势的看法？

回想二十多年前，村上隆为艺术圈带来“超扁平” (Superflat)，“Superflat”为村上隆带来金钱，而金钱似乎却为村上隆带来外界的批评。当年的一炮而红，村上隆在艺术圈的曝光度一步一步的上升。村上隆不但在纽约和东京成立自己的工作室，应对品牌合作的需求，也更于2006年成立了 Kikai Kiki 画廊。“超扁平”的诞生至今已逾二十多年了，时至今日，社会脉络都已截然不同。“超扁平”会过时吗？村上隆在接受《艺术新闻》中文版专访时回答道：“其实不一定的。这个词正在被不同人解读而衍生出诸多不同的可能性”。

QA

可否先让你对香港的印象说说？在新闻发布会时，你有说到因巴塞罗那而游香港，香港同时也是在亚洲多座城市中，在社交媒体上最跟你互动的城市，你对香港还有什么其他的印象？

昨日我还有同我的粉丝讲我想在香港开一间自己的工作室，我认为香港的独特之处在于它是一个非常多样化的城市。我在纽约同样也有一间工作室，香港也有着同样的魅力，如果有机会的话——尽管房租等成本会非常高——我也很乐意停留在这里。虽然我不知道如何计划做出。

还有什么其他的因素吸引你在这里开一间工作室？

香港社会的文化永远在变，在成长，变化对于我来说很有吸引力。

这次展览题目“MURAKAMI vs MURAKAMI”初次看到这题目，我觉得像是一场游戏，两个角色的斗争，这又分别代表什么不同的含义？这之间的斗争又是什么？

我觉得这个题目确实很有趣，你们年轻一代会觉得这是一场游戏比拼，然而我老了，看东西都比较老成吧。我记得第一个Murakami代表着品牌化的自我，就像比Christian Dior/Louis Vuitton 他们的名字作为品牌命名，而另外一个Murakami就是私密的自我。人们都知道我的背景，知道我的作品，都知道我的绘画风格，所以这里指的是公众阳光下的我和个人的我。

如果这是一场战斗游戏的话，两位村上隆会用什么武器道具呢？

最近我常常感到关于公司如何运营下去的压力，不得不做一些决定来确保我的公司能够继续生存下去。有些决定并不一定是我最喜欢的，最近我常常在想一个问题：如何维持我公司的营运，不让她破产，让她持续发展，我赢；它倒闭的话，我输。其实游戏就那么简单，对不对？

你又怎么会被骗呢？

难道不会吗？事实上，经营公司本身就需要很多资金，特别是做动画的时候，特别花钱。又要制作周边产品，袋子什么的。这就是对战略，其他人看Murakami是作为一个品牌，以为我在赚很多钱，但要知道，事实上运营是很困难的一件事。

你在展览中的文字表达很有意思，其中一个告诉观者，是你内心的愤怒激发了Mr.DOB的创作灵感，你现在还会对什么感到愤怒呢？

哈哈，有时我还会很愤怒，特别是在我的公司内制作电影的一些组织，我们可能会面临难以盈利的问题。还有，你身体的翻译都很好的。

艺术界一直在变化，你如今怎样看待你的“超扁平” (Superflat) 艺术概念呢？你觉得“超扁平”这

村上隆 对战村上隆展览现场，由村上隆 / MADA / KAWA KKI 有限公司 提供

你说过你觉得在馆内的这次展览是你最好的展览之一，你可以解释一下吗？

我有过许多的办展经历，两三年前，我在佛罗里达州时，我认为那是我当时办过最好的一次展览。但是这次的展览之所以更好，是因为我和我的策展人之间有着很好的沟通，他两年前就会来我的工作室及展览与我沟通。比如这次的展览有一个房间用了巨大的帆布覆盖墙壁，但是一开始我很难想象这些，但Tobias就会说：Takashi，你可以这样吗？打个比方，你可以用更便宜的布料吗？那时，我其实不想用便宜的布料，我有时候会想，为什么他会做那么笨的决定，但最终还是出来是很好的，我觉得跟策展人之间的沟通很重要。

说到你和策展人的沟通，我很喜欢，因为我所知，Tobias可能具有较多在体制里做展览的经验，这和你背景有些不同。

每一位策展人都有很不同的想法，而我希望每次都能去跟随他们的想法，分享想法。我认为新的想法永远都会吸引我。我觉得他将亚洲文化和西方文化结合起来，是一种很好的平衡。

你在展览中的文字表达很有意思，其中一个告诉观者，是你内心的愤怒激发了Mr.DOB的创作灵感，你现在还会对什么感到愤怒呢？

哈哈，有时我还会很愤怒，特别是在我的公司内制作电影的一些组织，我们可能会面临难以盈利的问题。还有，你身体的翻译都很好的。

艺术界一直在变化，你如今怎样看待你的“超扁平” (Superflat) 艺术概念呢？你觉得“超扁平”这

概念存在的逻辑是否在于因为整个脉络已变得不一样了。

不一定是变的，一开始其实是这样的。在我开始用“超扁平”这个词后，开始有人向我问可不可以创作一些“超扁平”的雕塑，但继续又怎么会是“平的”呢？这对我来说，人们开始用不同方法演绎“超扁平”，这是很有趣的。每次访问后都会有不同人对“超扁平”不同的演绎。五六年前，还可以，但我觉得，到了今天就不一样了。在那时的社交媒体上，人们还可以相信，但现在的社交媒体充斥着假新闻，又不知道谁后由谁在操控着，这都为沟通带来更多落差。

你会认为现在的社交媒体是一种艺术形式吗？

我并不这样认为。我认为这只是以一种媒体，就像电视在我那个年代一样。

我对于你的艺术作品里的科技运用有一个问题，我注意到这次的作品很多都用到数码科技，你怎样看待新媒体与艺术结合起来的趋势？

如果一件艺术作品被它所附带的科技左右的话，一旦这个技术不再新鲜，那么这件艺术作品就会失去对于观众的鲜活性，其实这也是为什么我不愿意在我的艺术作品中运用过现代科技的原因。

也就是说你会将更多的精力集中在深层、有意义的內容，而不是在科技上？

如果你可以真正理解并运用一个技术在你的艺术作品中，并将其发挥最大优势，那么你的这件艺术作品可能会有成果，但如果艺术家只是盲目用最新潮的科技，以此为基础进行创作，那么这样的艺术作品很难经得起时间的考验，就好比达达-芬奇时代，我同意。

的画展作品，只有少部分保存完整，并被我们知晓。所以，最重要的是作品本身，而不是作品附加的技术运用。

这几年的艺术市场开始接受投资，甚至街头艺术，譬如你画廊里的Madsaki，或是年轻一点的TengaOne，在拍卖会或是艺博会上也有一定的成绩，你怎样看待这个趋势？

说到Madsaki，其实我有故事。一开始我在Instagram看到他的作品，很喜欢，就给他发信息，想买他的作品，Madsaki的回复了一个价格，我要再便宜一点。后来我公司有位同事原来是Madsaki的好友，说了我在Instagram跟Madsaki讲价的故事就取笑我。之后有画廊代理Madsaki，我就不讲了，在那家画廊买了几件他的作品。再后来，我就很自然地邀请他跟我合作，TengaOne也是Madsaki的朋友，都是喜欢街头艺术文化的一伙人，顺理成章地，我跟他们也成为了好友。

你怎么看待街头艺术的潮流。

艺术圈的观众越来越年轻化，而年轻一代其实不太了解历史，都只随品牌和个人的历史。我们要认清新的市场是由这群人所建立而成的，这就是构成新的市场的。而在拍卖，什么人都有，是另一种说法。回想上世纪末，1970年代的美国艺术市场兴起以前，艺术属于巴黎的沙龙。冷战时美国大力发展当代艺术改变了局面。到了今天，过去五六十年了，艺术圈是时候要变革了。

可能艺术都不再在画廊里发生了，会在街头，对我同意。

采访、撰文：熊晨

村上隆 对战村上隆展览现场，由村上隆 / MADA / KAWA KKI 有限公司 提供