

MAGAZINE

时尚·渴望·品质

REBIRTH CYCLE 亮丽新生

珠宝提供 CHOPARD

艺术与设计

ISSN 1008-2832

定价: 人民币29元 增刊
FASHION WINTER 2020
ISSUE #26 冬季时装特刊

生生不息

面对充满未知的时刻,人们格外向往美好的事物和光明的未来,这也是重新整装待发、提升自我的大好良机。让我们一起体验自信新生!

文艺复兴的摇篮

这个兴起于中世纪晚期的文化思想运动是历史上的重要关键。而此运动的发源地—意大利佛罗伦萨市突破疫情的挑战,又现风华。

TAIHEI, 2020, 布面油画, 132 X 104 CM.
右页: BALENCIAGA 2020春/夏系列
45号廓形, 2020, 布面油画, 80 X 57 CM.

the new humanity

新新人类

撰文 Caroline Boudehen.

雄雌莫辨、无名人士、游移不定的轮廓和形态——现居柏林的立陶宛艺术家 RUTE MERK 模糊了虚拟和真实、绘画作品和数字创作之间的界限，重塑了一个瞬息万变、天马行空的艺术大千世界。游走于这个令人既熟悉又陌生的数码世界里的是否就是前卫新人类？

图片来源: COURTESY OF THE ARTIST AND GALLERY VACANCY

GILLY AND JULIET, 2020,
布面油画双联副幅, 185 X 140 CM (单联尺寸)。

罗基特小夜曲 II, 2020,
布面:油画, 170 X 140 CM;
右页: 兰花研究 II, 2020,
布面:油画, 85 X 58 CM.

RUTE MERK 1991年出生于立陶宛,目前在柏林生活和工作。她2013年毕业于维尔纽斯艺术学院绘画系,目前正在攻读慕尼黑美术学院绘画系的学位。她的绘画创作中性别与身份概念不再清晰,写实科幻和虚拟现实被结合在一起,与90年代后期RPG (ROLE-PLAYING VIDEO GAME的缩写,角色扮演游戏)的独特美学遥相呼应。MERK将主题置于看似电脑合成的图片场景中,深入探索人物与给定图像引发的幻象之间的貌离神合,以及这些无名人物的虚拟存在是否意味着人类灵魂在科技成就中得以轮回。人类、真实、虚拟和科技:让我们一起寻访RUTE MERK的创作空间。

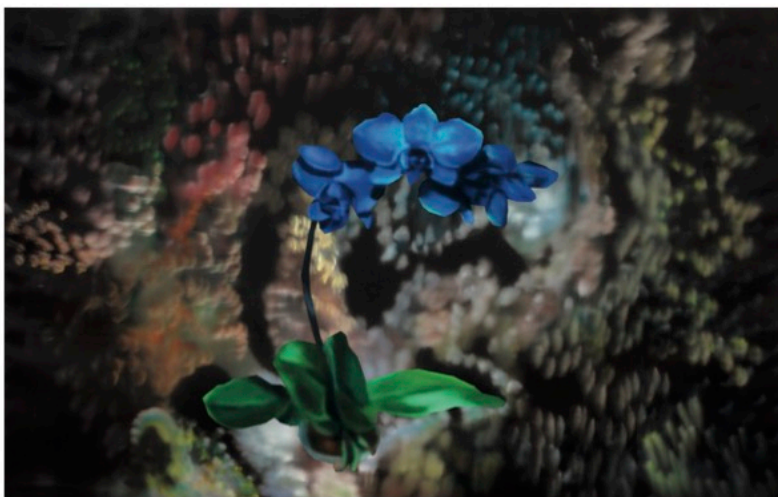
人物、动物、物品和植物,都是RUTE MERK画作中的常见主题。作为数字时代下成长的孩子及才华横溢的画家,RUTE MERK成功地让油画这种经典媒材转型蜕变,成为一种新型艺术形式的完美表达工具。“基本上,我使用画布、油画颜料,创作手法堪称传统。至于画面呈现的效果,我试着玩转图像的既有质感,也颠覆人类的、机械化的固有视角,”RUTE MERK与我们分享道,“书法艺术中墨水一旦留痕便无法逆转的特点,也让我深深着迷。我当下的作品,让我开始思考如何给理性的科技赋予主观主义色彩。油画虽然难于掌控而且费时,但它也为艺术创作带来了更多可能性。”

乍看之下,这位新锐画家的用色似乎不属于传统写实主义的范畴。即便如此,这些系列作品灵感皆源自当前这个你我所属、人人皆知的社会,确实是具象且具有辨识度的创作。每当观者更走近一步欣赏作品画面的时候,反而更觉得雾里看花,终隔一层:尽管眼睛盯着画面中那些我们以为一目了然的形貌,却又茫然不知其解。

我们到底从这些画作中看出了什么?画面好似水中倒影,浮现出某个脸庞或臂膀,其中的人物究竟是

男还女?这是一件物品?又或是一朵花?原本存在于脑海里的确定性逐步崩解。欣赏RUTE MERK的画作,就像走进一个混沌的朦胧地带。作品中的人物五官模糊不清,体型不成比例。通过玩转变形效果,破除时空规则,艺术家引领观众进入另一个维度。RUTE MERK对虚拟世界的符号代码和多元观点运用自如,建构出一个虚实交融的新天地。“在创作一件物品,一个人物,一张脸时,我极其注重传递我对主题的直觉感受。我试着通过姿态和色彩这样写意的方法来塑造它。一定程度的扭曲可以获取不错的效果。如果我过于纠结呈现其真实的样貌,‘意’便会消失,剩下的只是尽管逼真却僵硬、机械而缺乏灵魂的复制画,”艺术家这样说。

实际上,RUTE MERK的画作风格呼应了1990年代后期RPG角色扮演游戏中的美学效果,而这个时期正好是艺术家的童年时代。她将选定的主题融入图像和由计算机生成的场景影像之中,借用电脑技术重新定义人类。“与其描绘眼前的人或物,我通常更倾向于从那些在网络上流传的数字图像入手,”她说道,“我不在自然中汲取灵感,也不在脑海中创造人物。静态胶片、来自网上的图片、电脑游戏的截屏、数字渲染图片或是手机快照,我根据这些不同来源的数字图像进行创作。屏幕是我绘画创作流程中不可或缺的一部分,除了提供影像,它还是构图、记录创作过程和存储作品集的有效工具。”RUTE MERK建构的艺术天地就像是一个虚拟的宇宙,现实和“真实存在”的碎片以画笔下的一个个虚构人物呈现:ARIYA、JOMANTÉ、JULIET、GILLY、YSSA又或是马匹和兰花等主题都被安排在非比寻常的背景和场景中。在艺术家2020年的作品ARIYA中,一位无名人物漂浮倚躺在背景的床垫上,前景是一台空气净化器。同样在2020年发布的作品《罗基特小夜曲 II》中,艺术家将一株植物和一台KRK罗基特五代音响这两个

看似并无关联的主体组合在一起，背景传达出的孤独感呼之欲出。这种虚无缥缈的状态完全反映出了我们这个时代的特质，亦是 RUTE MERK 作品的创作主线之一。人们既噬网成命又离群索居，身处密集的社群却又常常独自面对电脑屏幕，这些矛盾景象早已司空见惯。RUTE MERK 笔下的许多人物充满消极颓丧的气息，处于抽离自我或是孤独孑然的精神状态。对于这位艺术家来说，寂寞是有助于心灵成长的体验过程，它引导我们学会独处和沉思……然而现实中我们的生活不可避免地破碎化，散布在网络上，我们各自的人生经历和私生活与数字世界交织融合在一起，成为虚拟世界的一部分。关于这个话题，艺术家阐释道，“人们在社交网络上的高频活动和自我孤立在疫情隔离期间被扩大化。所以在我最近的作品里，人物与现代科技的‘对话’愈发频繁。”

时尚是 RUTE MERK 热衷探索的另一个领域。她表示：“我并不是一个追赶时髦的人，但时尚领域的开放心态，以及它与美学设计和科技的结合对我而言都是独特的灵感来源。”去年，她与时装屋 BALENCIAGA 合作，打造了一组独具梦幻色彩的数码图像系列，收录于今年初发行的意大利当代艺术杂志 MOUSSE 内。RUTE MERK 笔下的虚拟模特们穿着这个知名品牌的时装，一如时装发布会上的模特般优雅和容光焕发，游走于空灵的画布之上。在这个 BALENCIAGA 2020 春/夏系列中，她也重新诠释了时尚界的符号，并突出其鲜明的个人风格，如男女莫辨、面容模糊、轮廓再造、挑战美的定义的前卫时装廓形，以及令人生畏的人形机器人完美形象。

RUTE MERK 对时尚界如此感兴趣，那是因为她对外表及审美的概念提出了质疑。毕竟时尚产业和数字世界有着奇特的相似之处，那就是对于速度和流度的追求，并且都倾情于新颖和完美。RUTE MERK 的绘画创作让诱人且忧人的数字技术更加壮丽，也让我

们不得不直面与思考：人类能够以这种快速更迭的节奏生存下去吗？是否也会依照工业策略下的计划性报废而被淘汰？

不论是预言还是单纯的虚构，RUTE MERK 的画作为我们呈现了一个令人担忧的消费主义未来，虽从自我形象出发，却毫无区别地涵盖了整个人类社会。从童年时代的互联网回忆到时装模特，艺术家笔下的人物都被讲求完美的电脑技术的故意“缺陷”无情地吞噬了。早期数码技术仿真效果的粗糙，也让人们对从古至今都存在的自恋行为提出了思考：真实的自我与向外界呈现的形象之间的距离有多远？当人从现实进入虚拟空间时丢失又获得了哪些东西？一如 RUTE MERK 所强调的那样，许多人认为人类在虚拟空间中捏造新人生，美化自己……事实上，假扮人生的例子也同样存在于真实世界中。

她还认为，数字虚拟的自我与现实的自我之间的区别在于，现实的自我更脆弱，死亡就是最明显的标志。尽管数字和虚拟世界承载着永恒的概念，对于生与死的讨论一直都在画家的作品中得到体现，这不禁让我们将其与当前的环境问题及地球未来联系在一起，无论从理论还是实践角度出发均可展开讨论。对此，艺术家如此解释，“我使用的美术颜料源自矿物、盐、土、铁锈、贝壳、根茎类这些最朴实原始的自然物质，它们是大地产生的精华，也是人类情感和抽象概念的源泉。关于未来，我最大的希望是在生态灾难知识的影响下成长的年轻一代，能将保护地球付诸于实际行动。”在科技、消费主义、自我形象和对完美的痴迷之间，只有时间会告诉我们答案，无论是虚拟还是现实。

WWW.RUTENE.NET

弗里塞, 2020, 布面油画, 185 X 140 CM.
右页: BALENCIAGA 2020春/夏系列89号廓形, 2020,
布面油画, 220 X 220 CM.

图片来源: COURTESY OF THE ARTIST, GALLERY VACANCY AND GALLERY DOWNS AND ROSS.

图片来源：COURTESY OF THE ARTIST / GALLERY DOWNS AND ROSS.

BALENCIAGA 2020春/夏系列51及61号廓形, 2020, 155 X 205 CM.