ALMINE RECH

Aaron Johnson
Day Is Night

Jan 13 — Mar 4, 2023 | Shanghai

亚伦·约翰逊Aaron Johnson的早期创作兴趣源于寻找实验艺术中存在的未知风险，权衡着“缺失”和“掌控”之间的微妙平衡，这也成为如今艺术家选用非传统绘画手法的关键。在其新创作的具象色域绘画系列中，这位纽约艺术家致力呈现不可预测性和技法掌控之间的张力关系，并运用渍染绘画手法挥洒出流畅的画面。而渐渐地，艺术家心中这种介于事物二元性的思考不仅成为其创作技法的支柱，更成为《白昼如夜》（*DayisNight*）中展出作品的概念核心。在此次个展中，约翰逊作品中虚幻空灵的人物一个个融入了虚无缥缈的色彩迷雾之中，以充满流动感的画面描绘着宇宙万物的互联互通。

艺术家针对自己的艺术实践，发起自我挑战试图突破界限，以寻求超出常规的新颖观点，这并不罕见。对约翰逊来说，这包括运用不同绘画技法和媒介的实验性创作，最终也引领他进入最早由弗兰肯塔勒Frankenthaler或波洛克Pollock等艺术家开创的色域/抽象表现主义范畴。最初在未经处理的画布上晕染色彩时，约翰逊最感兴趣其中蕴含的自然随机和不可预测性，以及对行动、速度、流动、能量和姿势的瞬间冻结。随着时间的推移，这样的技法对于艺术家探索二元论观点，以及寻求非二元性、万物共存的体验可说是再完美不过。通过稀释丙烯颜料的渗透染色技法soak stain约翰描绘出一种平静却永不停歇的动感。他一边在画布上突出呈现颜色、形状和整体空间感，一边探索色彩纯度的基本性质。但不同于最初的后绘画性抽象艺术家们对艺术形式纯粹性的探索，约翰逊将未完全成型的色块转化为具象元素，并添加充满暗示和隐喻的符号，比如龇牙咧嘴的傻笑、直视观众的大眼睛、鲜明的条纹或者微型的小鸟摆件。这些符号元素将富有动感的随机晕染色块升华成聚焦人物的场景，并在画中带入了叙事和隐喻。未涂底漆的画布上弥漫着令人心潮澎湃的色彩；颜料渗入画布纤维并逐渐转变为柔和光晕，其视觉效果打造出空灵的氛围。正是这种光晕般的视觉效果，为原本平面的图像增添了一丝怪诞，使其超越了具象，进入了一个神秘莫测的迷幻世界。

约翰逊的艺术创作活跃于后绘画领域的中间地带，他摒弃如画笔或画架之类的传统绘画工具，创作令人产生共鸣的人物形象。通过发挥颜料充满变化的魔力，并探索和挑战媒介本身，他正试图超越绘画领域。这样的创作过程中，艺术家游走于抽象和具象之间，面临自由思想和预先裁定的观念之间的选择，并同时运用虚幻和具体的元素来装饰画面（如《升天》、《她的光芒》、《我们由星辰组成》，皆创作于2022年）。这些模棱两可的、互相渗透的事物二元性以不断变换的形式和状态在画面中共存，同时反映了对立面相互依存的宇宙概念。这也将绘画过程转化为思考非二元性与二元性之间关系的工具，引导我们思索万物究竟是作为整体的一部分存在，抑或是独立存在的个体。类似于在太空中识别行星或星系，在背景中闪烁的光晕揭示了人物的存在。画中人物，要么沐浴在耀眼阳光下，呈欣喜若狂状（《我们看到了未来》，2022）；要么在深邃宇宙的黑暗中被照亮，与其背景形成鲜明对比（《星光》，2022）。在这些白天和夜晚的对立中，艺术家主要呈现了两种类型的作品。前者通过多人物构图表现共同体或对与自然合一性的反思（《我们看到了未来》、《星光》、《鸟类学》、《白昼如夜》、《穿越》、《我们由星辰组成》、《深空与黑猫》，皆创作于2022年），后者通过组合构图，跨越不同维度连接人物、生物及自身（《红色的十四行诗》、《永远是你》、《律动》、《她的光芒》、《坚持不懈》、《闪耀》，皆创作于2022年）。

约翰逊的笔下出现的奇幻且虚构的阵容组合包括外星人、天使、精灵，或如同希腊神话中来自天际的众神和怪物们，以及偶尔现身的牛仔和骷髅。因此，他的绘画叙事超越了我们的现实，并寻求从现实世界中启迪思维、升华意识。从这个角度来看，这一创作过程可以被视为一种精神锻炼、一种冥想，一种在流动的色彩、柔和的边缘和渐变的晕染色块之间，寻找出现在不规则光芒中的人物和幻象。艺术家颇具说服力地、且全方位呈现了不同视觉形式长期共存的可能性，这也直接反应了地球上生命在各层面上相互关联和相互依存的关系。当我们认识到冷与热、快乐与痛苦，白天与夜晚之间的不同时，这些对比差异终将成为我们辨别自身观点和深知自身意义的支柱。然而，无论这些差异带来多大冲突，我们都需要接受一个单一又无限、不可分割却又无比清晰的非二元性现实，才能与环境和平共处。毕竟，当我们把目光拉远，以宇宙宏观的角度来看，地球上的白天和黑夜总是同时存在的，也正如约翰逊所言：“ 白昼如夜 ”。

文/萨沙 · 博戈耶夫（作家、策展人）