ALMINE RECH

Keiichi Tanaami

Oct 27 — Dec 2, 2023 | Shanghai

阿尔敏·莱希即将于上海空间呈现田名网敬一的全新个人项目。展览将于2023年10月27日开幕，并展至12月2日。

时至今日，波普艺术仍在全球范围经久不衰、历久弥新。这一艺术运动自20世纪50年代起源于英国，随后在美国发展，抵达日本后于20世纪50年代末和60年代初落地生根。当时的年轻日本艺术家因渴望颠覆日本艺术传统，积极拥抱西方波普艺术精神，并融合动漫、浮世绘等日本文化传统。这不仅反映了日本战后重建社会中，新一代青年对于文化价值的取向，力求体现自我价值，追求新事物的心理状态，也勾勒出在蔚为主流的西方物质主义和流行文化影响下，日本发展的现状。

1936年出生于东京，田名网敬一可说是60年代日本前卫与波普艺术先驱。作为一位多产的艺术家，其艺术生涯横跨涵盖了插图、动画、实验电影和绘画等多元媒介，按他自己的话来说：“我的人生不是一条有中心主题贯穿其中的直接道路。”田名网敬一如今依然活跃于国际当代艺术第一线，每年在世界各地展出，其作品也被各地重要美术馆与艺术机构收藏，包含纽约现代艺术博物馆、芝加哥艺术学院、香港M+视觉文化博物馆、华盛顿的国家肖像画廊和柏林的汉堡车站国家美术馆等等。

田名网敬一所创作的图像，俨然成为了日本和美国当代艺术与文化场景中的重要资产之一，并深远影响了日本当代艺术的后续发展，这其中包含了由村上隆和奈良美智等日本当代大师所引领的“超扁平风”﹠Superflat﹠艺术运动。田名网对美国文化的热爱可以追溯到他在东京的童年，电影为他在成长过程中提供了逃避现实生活不安的重要出口。他曾回忆道：“我非常喜爱电影，因为它是战后最伟大的娱乐节目之一。我在一年内就看了500多部电影，虽然大多数都是B级片。即便如此　　，我依然被深深迷住了，开始喜欢上美国文化。”日本作家村上春树也曾于1992年的一次采访中，呼应了日本战后一代年轻人对60年代美国流行文化的迷恋：“当时美国文化非常蓬勃，我深受到音乐、电影电视、汽车、时尚等各式潮流的影响。”

这样的文化交流不仅止于日本社会片面的吸收美国文化输出；日本艺术家重新诠释了美国文化所带来影响，并注入了自身独特的东方情感与认知，打造出独树一帜的日本现代艺术脉络。在田名网敬一的许多大型作品中，可见美国流行图像与日本传统艺术形式之间存在着微妙且细腻的措置与对话，包含以传统浮世绘风格重新演绎美式流行符号，艺术家也经常提及传统浮世绘木版画对他的创作所带来的艺术灵感源泉。

1968年，他首次访问美国，并在这趟旅行中认识到安迪·沃霍尔的作品，其跨领域的创作方法毫无违和地驾驭了艺术和广告领域，也成为启发田名网敬一走上自己创作道路的重要机遇。日后作为日本版《花花公子》杂志的首任艺术总监的田名网敬一，于1975年回到纽约参观沃霍尔的工厂﹠The Factory﹠﹠“沃霍尔当时正处于从商业插画家转型艺术家的过程中，我亲眼目睹到并第一手体验到他切入艺术界的策略和方法。这与广告公司使用的营销策略完全相同。他把商业图标作为他绘画中的创作元素来运用，并在其他形式的创作中，将电影、报纸和摇滚乐队等形形色色的媒体组合一起。像沃霍尔一样，我决定不局限于一种媒介，或只局限于美术或设计的创作思维，而是同时探索包罗万象、多样化的创作方法，”艺术家解释道。

事实上，设计师出身的田名网敬一，早年已获得日本广告大赏，并于商业上取得成功。他的作品曾在日本许多有影响力的出版物上发表，包含先锋漫画月刊﹠Garo﹠﹠也为美国传奇摇滚乐队顽童合唱团﹠The Monkees﹠和杰弗逊飞机乐队﹠Jefferson Airplane﹠创作的专辑封面艺术。

他的作品风格大胆、色彩丰富、富有想象力，将迷幻和波普艺术元素融入流行文化意象中，在将新兴的前卫艺术形式带给日本公众方面也发挥了关键作用。时至今日，艺术家依然不倦地探索着存在于东西方文化、暴力与天真、商业性和艺术性等二元对立观点之间存在的张力所激发出来，不容忽视的创意力量。

因经历了第二次世界大战，田名网敬一的许多童年创伤经历也经常出现于在创作中。无论是空袭还是大爆炸的画面，都融入了　　受60年代迷幻艺术风格影响的超现实视觉场景之中，也从中建构出包含艺术家梦境和记忆的神秘奇幻内心史。他更是于采访中直言：“ 直到今天，我仍在创作关于我小时候战争经历的作品。那种担心整个城市会在一瞬间消失的惊恐时刻，是我脑海中挥之不去的记忆。这么多年了，从来没有消失过。　　”将美国流行文化魅力与日本传统文化的细腻相结合，田名网敬一以丰富的色彩和万花筒般的意象精准描绘了正急于寻求内心平静，却面临着无止境运转和躁狂的社会大环境。

来到1981年，田名网敬一遭遇了人生重大转折，一度病重濒临死亡。这或许是无数个通宵达旦畅饮，并于隔天酩酊大醉下持续工作的极端生活形态，重复十年直至精疲力尽的结果。住院长达四个月的重病期间里，他经常发高烧并出现幻觉。这也直接影响了他康复后几年的创作。与死亡相关的议题，以及艺术家在幻觉中的所见所闻成为他创作的重要主题。最近，田名网敬一的生活又再一次被打乱了。在疫情期间，他大多数的艺术项目和展览计划都接二连三被搁置和推迟。原本考虑趁机暂时休息一下的田名网敬一，却也发现自己经年累月的创作习惯已经很难被打破。

当时漫无目的在工作室里待着，艺术家注意到工作室地板上有一块满是灰尘的画作——这是他临摹毕加索的名画《母亲与孩子》（Mère et enfant）的作品。而在田名网敬一的版本中，知名漫画家手冢治虫的著名角色“ 铁臂阿童木 ”（又名原子小金刚）成为了母亲怀里的孩子。《母亲与孩子》对田名网敬一来说影响深远，此后他时不时就想来临摹这幅作品。在疫情的隔离期间，临摹的过程帮助他找到一丝安慰。“ 我从来没有想过，不假思索地临摹自己喜欢的东西会是一个如此有趣的过程，这也有助于稳定我的身心。在临摹复制颜色和形状的过程也让我联想到在抄写经文时找到的内心平静，”艺术家说道。从那时起，他已经创作了多达400多幅以毕加索为灵感的临摹画作。

随着艺术家迷恋毕加索所推动的一波创造力高峰，他也寻思着自己创作冲动的来源；这种冲动似乎植根于童年时期关于色彩和蜡笔的记忆，“ 那种涂抹色彩的体感触觉对我来说仍记忆犹新，即使到了今天，当我在画布上堆叠层层颜料时，我也会感到一股生理上的愉悦。我的绘画方式从小到大可以说都没有改变过。”迄今为止，田名网敬一在艺术生涯中从没屈服于任何先入为主的观念；无论如何，他也依旧会致力于像现在对绘画创作的坚持不懈。

文/ 陈玮璞（艺术研究员）