

花园,很高兴你来看我

或许,评委在画面中看到了我所希望追求的——用含有中国元素的艺术语言,具有个性地去表达年轻人在现代都市的真实生活和心理活动。

□ 撰稿 | 胥 韬

有时候很难界定自己的身份,我究竟是一个学校的美术老师还是一个独立的插画创作者?抑或,是一个背起行囊走天下、看尽风景的行人?无论如何,很庆幸无论是怎样的身份,始终不曾放下画笔,用色彩、线条与形象,表达内心最真实的感受与当下的心情,这于我,就足够了。

去年在老家待了整整3周,也是这些年陪父母最长的假期。居于长辈跟前的日子,显得轻松而悠长,像罩着橘色滤镜的长镜头,每一个没变的角落都闪着星星点点的珠光。我很意外,向来不喜欢研究科技产品的母亲居然开始学用投屏观影了,这天有阳光钻入的四方屋里,我坐到了她的身旁,而电视上放起了1987版的《红楼梦》……我是喜欢《红楼梦》的,但从来没有看过小说,1987版的电视剧倒是断断续续追了三遍;我也从未深入地研究和狂热地沉迷。肤浅的享受着追剧的快乐,对悲剧结尾的人间闹剧,有着格外的认同感。

“谁的梦属于红楼,又或红楼里载着几多人的梦呢?”这样的课题无非太宏大,个体如我是无法得到答案的。但如书中人物般自诩自怨的精神世界,我是有的。于是那个下午,我开始构想,是否应该给自己一个梦,可以从现实中抽离,用绘画去塑起一个缓冲区,向内探索,用柔软的方式去化解“为人初啼的疼痛”。这应该就是《花园》系列插画的起初模样。

花园里,人形是“闯入者”,是视觉的中心,但他们并非“外来物”,和花园里的花儿们是共生而并存的。成长以来我

胥韬作品《花园》系列插画,2023年IJUNGLE ILLUSTRATION AWARDS 获奖作品。

收获了太多善意和帮助。在进入一个全新的环境时,或是一场他乡的旅行,一个陌生的职场又或一段始料未及的情感生活,对于他人起初的好奇、窥探和暧昧,都让我感到自己是特别的,是崭新的、被期待的。而我也往往会对此付之,向《奔驰》里一样表达的,敞开黑色羽翼下,那些汹涌流动、鲜活绚烂和绵延柔软的热情。而画面中,蹦腾的花朵里也有着左顾右盼,疑惑回眸,只是这些都无法去阻止向上的路径。

我是需要与人相偎的,可以不是身体或者行动上的,但至少精神上,我不愿孤单。期待链接,渴望认同,所以有了《同类》。因为外形的不同,被外界打上标签,标签下又对标着统一格式的“行为举止”“着装要求”“兴趣爱好”“男孩应该如何”“女人不能怎样”。我们不是同类吗?什么时候变成的“同样”?

我把这组作品看作内心最真实的记录与艺术化的表达,意外的是,这组作品在Ijungle Illustration Awards 2023全球插画比赛中竟然获得了Merit Award奖。或许,评委在画面中看到了我所希望追求的——用含有中国元素的艺术语言,具有个性地去表达年轻人在现代都市的真实生活和心理活动。

可能如我笨拙的文字一样,我的绘画没有太多精湛的技法,但它是我当下能用的最大气力,剥开自我总是要费劲的,我在《花园》,很高兴你来看我。📍

信息

《身边艺术 II》当代艺术系列展·下期

近日,“《身边艺术 II》当代艺术系列展·下期”在APSMUSEUM举办。展览呈现达米恩·赫斯特(Damien Hirst)、理查德·朗(Richard Long)、奇奇·史密斯(Kiki Smith)、展望、赵赵等20位艺术家的21组艺术作品,延续“身边艺术”的主题,探讨当代艺术与日常生活的关系。