

被错视的3D油画

如果说山水画是中国国粹之一，那么油画艺术则是欧洲艺术发展中无法遮盖的色彩，光是门派就教人眼花缭乱——唯美主义画派、印象派、巴洛克艺术时期画派、现实主义画派、浪漫主义画派……然而，时代变了，油画这样的传统艺术是否也应该有所转变？当3D融入所有有关视觉的媒介，3D数码相机、裸眼3D电视、3D相框、Kinect体感游戏机等接踵而来，人们用凹凸有致的3D观感模拟真实，难免让人困惑：如果模拟能无限接近真实，那我们又是否能清楚辨析什么才是真实？这正是美国新晋艺术家Alexa Meade所要表达的。我想，不需要任何矫饰和吹捧，Alexa Meade用最原始的绘画手法勾起你的反思，看到她的油画，随即让你当头棒喝。

撰文、采访：关雅文 图片：由受访者提供 设计：林志荣

“我对穿透天空的光线及其所投射到地面上的阴影非常着迷，所以想寻找一种方式将这种稍纵即逝和摸不着的感觉明确而实在地呈现出来。我尝试在这些虚幻的东西上直接作画，经过两年的努力，概念种子得以萌芽。”

Alexa Meade

来自华盛顿，于纽约Vassar College取得Political Science荣誉文学士学位，因对绘画热爱，决定投身画家行列。某天突发奇想，结合Trompe-l' Oeil，颠覆了传统绘画技术，进行“3D油画”创作，在2D载体的表面加载3D视觉效果。

（以下采访《万家》简称“T”，Alexa Meade简称“A”）

T: 请介绍一下你自己。

A: 我今年24岁，是一位扎根于华盛顿的艺术家。我革新了Trompe-l' Oeil（错视艺术，源自法文，意思是“欺骗眼睛”，是一种极端写实的绘画手法），将属于3D视觉效果融入2D平面上。在Irvine Contemporary Gallery（一间位于美国华盛顿，专注当代艺术，提供full-service，包括艺术顾问、作品评估、发布会等的画廊）可以看到我的作品。

T: 你是怎样想到将错视艺术和油画两者结合在一起的？

A: 我对穿透天空的光线及其所投射到地面上的阴影非常着迷，所以想寻找一种方式能将这种稍纵即逝和摸不着的感觉明确而实在地呈现出来。我尝试在这些虚幻

的东西上直接作画，经过两年的努力，概念的种子得以萌芽。我开始不再绘画物件的阴影，转而将阴影画在物件的表面，然后将阴影覆盖整个物体，上色，然后再作highlight。

T: 你说你的作品糅合了绘画、装置、表演、摄影、映画于一体，那创作的过程是怎样的呢？

A: 首先，我必须先想出背景的3D构图会是怎样的，因为我要画出装置艺术作品的全部；其次，我要在模特身上画画，与此同时，模特其实在整个装置空间中担任重要的表演角色；然后，我会用相机和摄影机拍下整个创作过程。我认为，艺术作品是指整个创作过程，而不仅仅是成品的某张照片。

T: 我们可以看到, 你将你的作品划分成不同的系列。那么, 开始画画之前, 你是如何预设某个特定的场景?

A: 设计装置是件非常有挑战性的事情! 如果是一般传统作画, 画家只需让画在某一特定角度看起来好看就可以了, 但我需要营造出“立体的美”, 无论在哪个角度拍都好看, 还要将模特和背景两者完美地融合到一起。

T: 在创作过程中特别难的地方是?

A: 我是一个完美主义者。一般来说, 我会花上四十个小时在绘画背景和道具, 但当我要去绘画焦点和模特的时候, 我必须非常快画完, 以便当天就可以完成拍摄。有时, 为了让模特投入角色, 我会跟他们聊天, 却搞到自己走神……最后我得加快速度才及时完成作品。

T: 你说在绘画过程中你要兼顾很多细节, 那在画模特时, 有没有哪一部分是特别难画?

A: 面部最难画, 我没有选择拿模特的照片对照着来画, 所以我要确保画出来的是模特真实的样子。也就是说, 我要先在脑海中牢牢记着模特的样子, 然后才下笔。

T: 考虑到方便模特清洗的颜料或者防止模特过敏之类的, 你的颜料有没有什么特别的配方?

A: 我特别调制了些不损害人体和皮肤的颜料, 例如大量使用丙烯酸树脂颜料和非传统的媒体, 清洗非常方便。

T: 你说在整个绘画的过程花费了你大量的时间和精力, 那你是怎样保持一直专注的?

A: 其中一件很困难的事情是, 我要在一天之内完成绘画模特和拍摄工作, 我会让模特随他们自己意愿休息, 我则不停地工作。比起在画布上画画, 要集中精神在模特身上作画更为困难, 和模特聊天可以让整个创作气氛更有趣和生动, 但不断听自

己的作品跟自己说话会让我分神的。

T: 你想通过你的作品表达些什么?

A: 我的绘画手法超越了人对空间的感知界限, 当立体的3D投放在2D的平面上, 一种亦幻亦真的视觉效果出现了, 模糊了艺术与生活的界线, 让人产生错觉。这样说吧, 通常你看一幅画, 你是看画家如何在画布上诠释object (即物件本身); 而当我在物体表面直接作画, 而非借助画布来作画, 重点在于模特本身, 不再以画布作为艺术的载体。本质上来说, 我的艺术作品模仿了现实生活。举例说, 就像在一张自拍照的人像画里, 你同时看见了一幅自己的自画像、一张我的自拍照、还有我本人。

T: 对艺术家来说, 灵感无处不在。那你的灵感又是来自哪里?

A: 我有一张playlist, 当我在工作时我就不停播放那些歌曲。里面有Velvet Underground、Hot Chip, 还有五十个不同乐队的音乐。当然, 我对关于光影的一切还是非常着迷。

T: 每位艺术家都有可能受到不同程度的启蒙和影响, 有没有哪位艺术家或者艺术作品对你的影响特别深呢?

A: 因为经常被雕塑作品包围, 所以我发现, 那些改变了我对空间的看法的艺术家都对我有很大的启发, 例如Robert Irwin, James Turrell, Olafur Eliasson。还有画家Roy Lichtenstein, Yves Klein, Alice Neel, Jenny Saville等等。

T: 在中国, 很多朋友很喜欢你的创作, 最近在忙些什么, 能否告诉大家下一个创作计划是什么?

A: 我也对Trompe-L' Oeil这种绘画手法感到非常兴奋, 正在进行更多这方面的创作, 在过去的一年半时间, 我不断推进这种绘画手法, 希望让更多的人知道。我会在华盛顿的Irvine Contemporary Gallery举行为期五周的大型艺术展览, 在那里, 每周都会设置定点的创作基地。还有正在尝试一些side project, 如果可行的话, 我会告诉大家的!

Spectacle Installation系列

Blueprint Installation系列