

Marianna Ignataki: 矛盾与平衡的“游戏”

在女性绘画中，情欲表达并不是一种罕见的形式。然而在希腊艺术家Marianna Ignataki题为“斯芬克斯”的个展中，那些充满想象力，另类、黑暗又有些许滑稽、荒诞的精致画作里，却透出难得的明亮与干净，丝毫不流于色情，这或许源自她地中海的生活背景。尤为特别的是，这次在FakeSpace展出的全部作品都是她移居北京后所作。

Marianna Ignataki采用拼贴式创作手法，再将之转为细腻耗时的彩色铅笔画，创造出一股涌动流淌的能量。她十分重视作品中的冲突感，通过加入不同元素消解色情或是黑暗的意味，“你在等待什么发生，但我从不让它发生，而是给它另一个方向”，这种矛盾的谜题是她醉心的游戏。同时作品中的对称与平衡，美丽面具下的情欲与欲望，混合着生死爱恨的主题，恰好呼应了斯芬克斯的传说，至于每个人的答案，恐怕要亲自去看下才能揭开。

采访、撰文 Sofia 摄影、图片后期 冯昱 责任编辑 钱雪 美编 15cm

Marianna Ignatak的作品中,往往出现两个身体的形象,就好像自己和替身,相互交替,彼此纠结,但似乎始终保持着些许距离。幽幽地符合了现代人对于情欲的想象:一种希望不被打扰的沉睡,在各种角色变化当中逝去。这种“自我双生”的形式很易联想到另一位墨西哥女画家Frida Khalo。与激烈奔放的墨西哥式表达不同, Marianna希腊式的明亮与腼腆,在禁锢这一主题上选择了另外的出路,但冰冷感依然强烈。她对于“双生”的理解是出于不喜欢单纯很美丽的东西,因为如果没有丑陋的部分,就没有美。这是一体两面,没有对方就不能生存。而在她作品中,公鸡是男性的象征,同时也可以理解为食物;砍掉头部的拳击犬则代表着“牺牲”。有的作品整幅构图亦带有宗教形式。她说将这些元素一起混合的过程很像游戏,在做的时候不去琢磨为什么,就让它自然地呈现出来。M

Interview

《周末画报》× Marianna Ignatak

绘制大幅彩色铅笔画是相当耗时费力的,通常你是如何工作的?

我会从一个图像出发,将很多元素拼贴在一起放在Photoshop里,就像一个游戏,我很享受这个过程。然后将画成铅笔画,首先勾出轮廓,再上底色,画阴影,之后是基础颜色(肤色),最后逐层添加其他颜色。最难的部分是深色,你需要用力去画,一次不够,要很仔细画多个层次让它形成质感。我尽力做得很快,因为彩色铅笔不允许涂改,下笔过了就会毁掉整幅画面,所以是越快越好,每天完成一部分,不返工也绝不留到第二天。一般大幅作品需要2至3周才能完成。

这些奇幻的画面灵感来自于哪里?

本次展出的作品都是我来到北京后创作的,每幅画都有一个故事,也像个谜题,在创作中从一个延展开,逐渐增加不同元素,从而改

变其中的含义,构成了这个系列。它们都来自于我的梦想、我的噩梦、我个人的色情幻想、我的恐惧、女性的纤细敏感……我喜欢有些黑暗诡异,又带点恐怖、悲情的东西,比如黑暗英雄、女巫、人兽杂交生物等等。而吸血鬼,我觉得那是最色情的故事:他吸了你的血,你死了,但是你们永远活在一起。就像每个女孩都幻想一段永久的爱情,但到了现实,它可能是一个悲剧,所以我的作品是将所有的东西都保留在最后一个阶段,也就是在它被毁灭之前的美好幻想。

在你作品中总是出现覆盖或者砍掉头部,有什么特别意义?

这是在很久以前上学的时候,我总是喜欢画面具将头遮住,那时写过一段话:当你遮住头部,你的智慧、梦想,隐藏在面具之后的每一样东西,都会成真,而打开面具则是现实。因为在隐藏之后,你可以想象任何事物,就像在梦里一样。

至于砍掉的头部及身体,头是你的大脑、思想所在,我认为将身体与头脑分开是一种特别的状态。就像我一个有趣的法国朋友喝醉了常说,“Hello, this is me, this is my head.”当你被困住,头脑还在思考,身体却不能离开不能动。就像人死了以后灵魂出窍,这是我理解的死亡。或许也映射了一种我认为最糟的情况,就是你有想法但是不能做,比如没有机会没有钱。但来到北京后好了很多,没有这种禁锢感了。

北京带给了你哪些感觉和灵感?

这里的环境与希腊完全不同,时间的流动很不一样。我很喜欢中国的京剧脸谱和服装,对中国传统绘画很感兴趣,特别是水墨和工笔。而中国人在体育方面的擅长也令我着迷,比如滑冰,那种带有力量的美感。我很高兴选择了定居北京,这是人生中的重大决定,来到这里我有种命中注定的感觉。

SPHINX 斯芬克斯

● 4月16日至5月22日

▲ 北京虚空间 FakeSpace (北京市朝阳区百子湾路32号苹果社区北区3-038)

☎ 010-5826 4512

1. Marianna 此次的作品都没有题目,这幅作品意为“A warrior at home without his weapons”,在她固有特色基础上融入了京剧脸谱元素
2. 这张或可称为内心的“天使与魔鬼”