

幻想 製造師

楊納的虛幻寫實主義

風之寄 編著

「似曾相識」的虛幻寫實畫風
貫穿65幅油畫的奇幻小說

真實夢境和虛幻現實恍惚交錯
訴說著絕美又殘酷的現代都市寓言

童趣的人物造型 × 古典精緻的筆觸畫面 × 奇思異想的當代風格

幻想 製造師

楊納的虛幻寫實主義

風之寄 編著

幻想製造師 ——楊納的虛幻寫實主義

編 著 / 風之寄
責任編輯 / 劉 璞
圖文排版 / 詹凱倫
封面設計 / 王嵩賀

發行人 / 宋政坤
法律顧問 / 毛國樑 律師
印製出版 / 秀威資訊科技股份有限公司
114台北市內湖區瑞光路76巷65號1樓
電話：+886-2-2796-3638 傳真：+886-2-2796-1377
<http://www.showwe.com.tw>
割撥帳號 / 19563868 戶名：秀威資訊科技股份有限公司
讀者服務信箱：service@showwe.com.tw
展售門市 / 國家書店（松江門市）
104台北市中山區松江路209號1樓
電話：+886-2-2518-0207 傳真：+886-2-2518-0778
網路訂購 / 秀威網路書店：<http://www.bodbooks.com.tw>
國家網路書店：<http://www.govbooks.com.tw>
圖書經銷 / 紅螞蟻圖書有限公司
台北市114內湖區舊宗路2段121巷19號（紅螞蟻資訊大樓）
電話：+886-2-2795-3656 傳真：+886-2-2795-4100

2014年3月 BOD一版

定價：500元

版權所有 翻印必究

本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回更換

Copyright©2014 by Showwe Information Co., Ltd.

Printed in Taiwan

All Rights Reserved

國家圖書館出版品預行編目

幻想製造師：楊納的虛幻寫實主義 / 風之寄編著. -- 一版.
-- 臺北市：秀威資訊科技, 2014.03
面；公分. -- (風之寄作品；PH0132)
BOD版
ISBN 978-986-326-232-9 (平裝)

1. 油畫 2. 畫冊 3. 藝術欣賞

948.5

103002436

CONTENTS

0 4 3	0 3 9	0 3 6	0 3 4	0 3 1	0 2 8	0 2 5	0 2 2	0 2 0	0 1 8	0 1 5	0 1 3	0 0 3
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	代
屋	浮華年代	我的美麗你看不到	誘惑	雲的夢想	頭	仙女	幻	本能	白日夢	鏡花緣	戰鬥	序／風之寄

0 9 0	0 8 7	0 8 4	0 8 0	0 7 6	0 7 4	0 7 1	0 6 7	0 6 3	0 6 0	0 5 7	0 5 3	0 5 0	0 4 7
26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
熱帶魚	親親	醉	破碎的魔咒	饕餮	鏡中幻象	華麗的寂寞	守護者	月亮	全家福	最美的距離	出淤泥。染	戀戀物語 No.3	蛇

1 3 3	1 3 0	1 2 7	1 2 4	1 2 1	1 1 8	1 1 5	1 1 2	1 0 9	1 0 5	1 0 1	0 9 8	0 9 6	0 9 3
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27
魚躍	冰	不是毒藥	舞	新娘	紅寶石	跟隨我	衣裳	當淚水浸濕了大海	緊身衣	血統	消失的甜蜜	泡泡浴	秋波

1 9 0	1 8 7	1 8 3	1 7 8	1 7 2	1 6 7	1 6 2	1 5 9	1 5 5	1 5 1	1 4 7	1 4 3	1 3 9	1 3 6
54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41
桃裡抱懷	青春美麗痘	月光	回頭是岸	漁	出浴	最佳拍檔	金幣	夢遺	女魔頭	毒藥	不是	獵心	浮

2 4 8	2 4 1	2 3 3	2 3 1	2 2 6	2 2 1	2 1 8	2 1 5	2 1 2	2 1 0	2 0 6	2 0 3	1 9 9	1 9 4
附錄一：當代藝術中的虛幻寫實／王景義	附錄一：似曾相識的楊納／徐銅	楊納藝術簡歷	關於楊納	64 夢遺 No.2	63 愛的氣味	62 戀戀物語 No.1	61 短信	60 夢見美人魚	59 沃土	58 兔兒草	57 紅了臉	56 當你在腦海裡	55 雨雲

幻想 製造師

楊納的虛幻寫實主義

風之寄 編著

代序

十九世紀以法國「杜米埃」為代表的諷刺性漫畫，將政治卡通提升到了藝術的高度；而到了二十世紀上半葉，美國的卡通藝術已經發展到領先世界的地位。

中國畫壇是在二十世紀九〇年代初，開始出現所謂的「卡通一代」。卡通一代的藝術觀念和作品，從南方珠江三角洲向全國各地快速地的擴展開來，引發一波又一波的「卡通」熱潮，也造就了中國藝術史上「動漫美學」的新時代。

當年，我與陶詠白先生策劃「進行時，女性」藝術邀請展，曾邀請了年齡跨度有半個多世紀，具代表性的老中青三代知名女藝術家的作品參展。從那時候開始，就對「年輕一代」畫家楊納，創意十足的作品，留下深刻的印象。

楊納，拒絕被歸入卡通一代；雖然她筆下的造型充滿童趣，畫面上卻透露出古典學派的精緻筆觸，與充滿奇思異想的當代風格。誠如楊納所言：「古典繪畫的技法我非常喜歡，我想創造出有時代感、有繪畫性，獨特，不易與之衝突的繪畫作品。」基於這樣的認知與努力，不僅使楊納從八〇後的藝術家家中脫穎而出，並且另立山頭，試圖樹立「虛幻寫實主義」的新旗幟。

風之寄為楊納這一系列的作品，寫了一部小說——「時尚造型師」；故事與畫稿一樣，充滿一種夢幻的真實，兩者堪稱是「幻想製造師」。

「虛幻寫實主義」習慣在當下生活中汲取元素，加上想像的翅膀進行創作，所繪所寫讓人

有種「似曾相識」的熟悉感，既現實又夢幻。眼前你所看的、或所讀的，如果能夠引發聯翩的浮想，就達到了作品存在，所希望傳達藝術的當代性。

風之寄

楊納，《金魚》，160×300cm，布面油畫，2013年

當下，展覽都成為了社交場所似的，許多藝術家只看重「出場」的作用，而作品的「出位」與投機的已經讓人厭倦。藝術圈真的已經麻木了似的，看什麼都很難感動，也許這就是只講究市場與功利的結果。而我不是個圓滑並善於社交的人，在我看來，和對待朋友一樣，藝術要打動人，就需要真誠、智慧、和全情投入；就需要挖掘本性自我，而這種自我應該帶有渾然天成的意味，這種感覺似乎在人性中顯得特別的真實的敏感動人，不受干擾，這樣的敏銳需要保持長期的鍛煉，與人後天一起受到影響一起成長，使其風格化、個性化。我向來喜歡執著地強化自己的世界觀，從我記事開始，我就喜歡在我各個本源的認識和觀點上不停的證實，使其成長，而不是輕易徹底更換，就如同在一幅看似失敗了的作品上去破壞、重建、探尋、堅持，這樣帶來的收穫強過不動腦筋的換張畫布。在中國當下複雜的生活狀態，對我們的認識和表達都是挑戰，這不是靠模仿與借鑒就能夠解決的問題。沒有現成的答案，要靠經歷、實踐、思考。或者需要一個簡單的條件，那就是立場和態度。有了立場，一切或可變的明瞭起來——保持天生的敏感，堅持做動人心弦的東西。

——楊納《真實的夢境：談我的藝術》

讓你變醜
是件容易的事
讓你變漂亮
也是我的專長
我
是個造型師

YANG
2007

楊納，《桃花大盜》，160×150cm，布面油畫，2007年

以最時尚流行的化妝術，
表現一種充滿矛盾、
異質甚至帶有一點病態的青春美。

——楊納

CONTENTS

0 4 3	0 3 9	0 3 6	0 3 4	0 3 1	0 2 8	0 2 5	0 2 2	0 2 0	0 1 8	0 1 5	0 1 3	0 0 3
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	代
屋	浮華年代	我的美麗你看不到	誘惑	雲的夢想	頭	仙女	幻	本能	白日夢	鏡花緣	戰鬥	序／風之寄