

无拘无束挥洒 JUSTIN LIM

马来西亚艺术家林道杰，用黑色诠释国家与人民的处境，却是代表无数的希望！怎么说？

TEXT 芷欣 PHOTOGRAPHY IAN WONG

一群乌漆麻黑的人群、一张铺满利刺的椅子、一颗黑色的心脏、30个人的无神双眸……这些都是马来西亚新晋艺术家林道杰Justin Lim的全新系列作品，黑色是他主要采用的颜色。

我们的采访是这样开始的。林道杰想听我对他作品的看法，我说感觉特别阴暗，悲观。

他的回应：每个黑暗的反面，都有着—个希望。

至于为啥要以黑色来诠释这一次的作品，林道杰一句话概括：因为黑色拥有更多的可能性与想像空间。

“对马来西亚艺术家而言，创作的时候，色彩一直扮演着不可或缺的角色。再看看我们的生活周遭，充满着五彩斑斓的颜色；而许许多多的色彩，或有特定的象征。

我也曾采用丰富的色彩创作，然而这一次，我选择将彩色暂时摒弃，专用黑色来叙述藏在作品中的讯息，承载着不一样的温度与情绪。整体而言，作品偏抽象，需要结合光线的照射，才能营造出作品当中的气息。

黑色，并不代表黑暗或沉沦。在我这次的作品中，黑色是不同情绪的象征，阐释各种思绪与讯息，同时能给予观赏的人有不一样的切入点去思考及诠释。或是讽刺，或是虚幻，或是醒觉，或是恐慌，或是不安，然而在黑暗的背后，其实也隐藏着一些期许与冀望。”勇于大胆创新的他，每一次完成新创作之后，就会激发出下—次的创作灵感。自—次在其《Arcane Fantasies for the Flesh and the Sublime》作品中，他运用了大量鲜丽色彩，彰显丰富且震撼的视觉

效果；展览后，他便很快地决定了接下来要用全黑单色创作，因此有了《Modern Absurdity and the Superficial Abyss》的全新作品，展露另一方面的反思。

开朗乐观自在

自喻是流行超现实主义 (Pop Surrealism) 的艺术家，林道杰解释道：

“作品暗喻及反映马来西亚动荡不安的时代、人们变化无常的生活环境，还有自己对人性、社会、时事与政治的感想；将生活周遭所发生的事情与个人的感受综合起来，去发掘更深层、更赤裸裸的思绪……”

我想用我的作品去记录一个惴惴不安的时代与生活，反映当中的负面现象及不稳定的政治状态，另一方面想要带出省思，以及启发如何转变。

我虽然不是一名政治主义的艺术家，但无可否认，政治与社会时事，一直在影响着我与我的创作。”

每一位艺术家，都有自己独树一帜的风格与个性。若要形容林道杰，我想“自由”二字挺贴切。

他是潇洒浪子型艺术家，浑身散发自由形态的作风，发型与穿着皆随性，笑容分外平易近人。他的形象，与他黑暗风的作品落差感甚大，那又是他另一种格调的自由挥洒吧？

The chairs that no one sits on #1, 2015, oil, acrylic, enamel paint and steel razorblades on canvas

访谈中与他谈得越多，越觉得他性喜自由，是个十分开朗及乐观的人，而且对于任何事物的接受度皆广。他说喜欢观察社会，喜欢团体生活，没有太多的约束与限制，任何事情都乐于尝试。

“我觉得自己还是比较内向的，因为我花很多时间在阅读及创作。”

音乐带领着他

年幼时期，林道杰就怀有当艺术家的梦想，那是因为他热爱漫画与美术。

“我在七岁的时候就开始爱上画画，立志要成为一名艺术家，尽管不知道一位真正的艺术家是做什么的，但是因为热爱看漫画，使我充满坚定与憧憬。”

除了漫画，对于音乐，他也有一定的涉猎。他爱听音乐，亦爱玩音乐，尤其是摇滚与庞克，他曾经还是地下乐团的成员。绘画及创作的时候，他喜欢播放音乐，刺激创作神经。

Riot #3, 2015, oil and acrylic on canvas

“音乐能营造气氛，让整个环境更有能量，帮助我进入艺术创作的世界，同时填补空间的缺。

音乐对我的影响，是更深刻更长远的。我尤其喜欢摇滚乐，如 Sonic Youth，我觉得是音乐带我走进当代艺术领域。依稀记得念中学时，我特别喜欢一些摇滚乐的专辑封面，然后会去查看是哪位艺术家或是画家的作品，渐渐地让我喜欢上艺术创作及绘画。”

用平凡来创作

林道杰自2002年开始参与艺术群展，于2007年首次开个展，陆陆续续已累积七次开个人展览的经验，以及无数场的艺术群展。

十几年的艺术创作之路走到今天，并没有带给他什么艺术家的光环。在创作生涯中少了名与利的包袱，他反而更能乐在创作中。

他的每一天，怎么过的？

“目前正在筹备新作品，每天大约早上六点就起床，带着热血及活力开始一天的创作。几乎一天超过十二个小时都在工作，却乐此不疲。

我的工作对我而言，是兴趣，也是生活。你知道吗？如果一天不创作，不画画，我会有点迷失，就会想我到底要做什么好呢？哈哈，所以每一天充满干劲，是一件非常棒的事情。”

该休息沉淀的时候，他亦会放自己一个假。对他来说，旅行是很重要的，到国外看看别的生活与文化，一边收集资料，一边寻找灵感。

“当你到他人的国家，接触别人的人文风情与生活的时候，你便会更明白与理解自己的国家，充实自己的想法。”

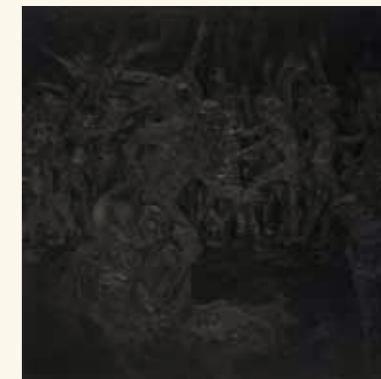
问他在创作路上，是否有过挫折与焦虑，他想了想，答：

“是指作为艺术家的挫折吗？其实艺术家也是普通人，任谁都会经历思绪苦恼的阶段。连接灵感与组织想法的时候，就会陷入一个不太确定的状态；或许这就是所谓的过渡期。多给自己空间，让创意迸发是必要的。

一旦开始进行创作，那个发挥自如的过程很有趣，很过瘾。我不会硬性强迫自己什么时候一定要完成什么，反倒是随着自己的想法与概念，慢慢延伸及激发出更多细腻的创作灵感。”

对于未来展望，他表示：

“当你设定了目标，容易让自己陷入一个困境：倘若达不到期限或期待，就会容易失落。所以，我不会特别说有什么愿望须要达成。创作的时候，我只为做好自己的本分，用创作表达我的感受。我始终只享受：有创作的生活。”

Riot #4, 2015, oil and acrylic on canvas

Lux, Oil and acrylic on canvas

Enigma, 2015, Resin, iron, wire and automotive paint