

艺术和科技的交集 | 对话詹米·马丁耐斯 Jamie Martinez

原创：Yi Gallery NY Yi Gallery 怡画廊 1周前

图片：马丁耐斯，《迷失在虚拟现实 中（LOST IN VR）》，2017，布面油画，53.3厘米 × 76.2 厘米

“我希望能引发观众的思考，看看这些图像的拼贴和模拟本身是否唤起了他们自己的记忆。我相信我的画可以直接与观看者建立对话。观众的体验是不同的。艺术作品与观众之间的有视觉对话和接触，这对我来说很重要，而不是通过我来解释作品。”

-- 詹米·马丁耐斯

现居纽约的艺术家詹米·马丁耐斯（Jamie Martinez）的作品在具备超现实主义绘画特色的同时结合了虚拟现实技术。他让画面牵引他的作品，让具象与抽象的元素在画面中和平共处，创造出属于他自己的看似荒诞而又具有强大叙事张力的作品风格。马丁耐斯十二岁时从哥伦比亚搬到美国佛罗里达州，他在迈阿密国际艺术设计大学，纽约时装学院和The Students Art League of NewYork进行他的艺术学习。马丁耐斯是当代艺术媒体Arte Fuse的创始人，该平台目前专注于报道正在进行的艺术展览，以及采访一流艺术家和参观他们的工作室。他还是The Border 实验艺术空间的创始人和艺术总监，该项目2018年被艺术期刊Hyperallergic评为纽约布鲁克林十五个最佳展览空间之一。马丁耐斯的2019年新作《虚拟现实－全球变暖》将和纽约的观众见面，敬请关注怡画廊今年6月即将呈现的艺术设计联展。

图片：马丁耐斯，《虚拟现实－全球变暖（VR Unity - Global Warming）》，2019，布面油画，61厘米 × 91.4 厘米

相关阅读： [展览预告](#) | [纽约](#) | [艺术设计联展：Kind Of Green](#) >

图片：马丁耐斯在The Border 实验艺术空间，摄于2018年，图片来源：马丁耐斯

图片：艺术家马丁耐斯在工作室，摄于2019年5月，图片来源：马丁耐斯

Yi Gallery 怡画廊（Y）

x

Jamie Martinez 詹米 马丁耐斯（J）

Y: 在你的绘画中，我们可以看到一种非常迷人的转变，是从捕捉具象艺术的本质和精神，到描绘一种超现实主义思维方式的转变。你的艺术语言是如何达到这个境界的？

J: 这完全取决于我正在创作的不同系列。每个系列的作品有相似之处，但在许多方面也有不同之处。我在创作时倾向于让我的画来作为指引。很多过渡性的绘画开始的时候是抽象的，然后到半具象，甚至是完全具象的，反之亦然。超现实主义绘画则完全不同，我首先在虚拟现实软件中完成构图，然后再把图像转移到传统的布面绘画。

Yi Gallery 怡画廊

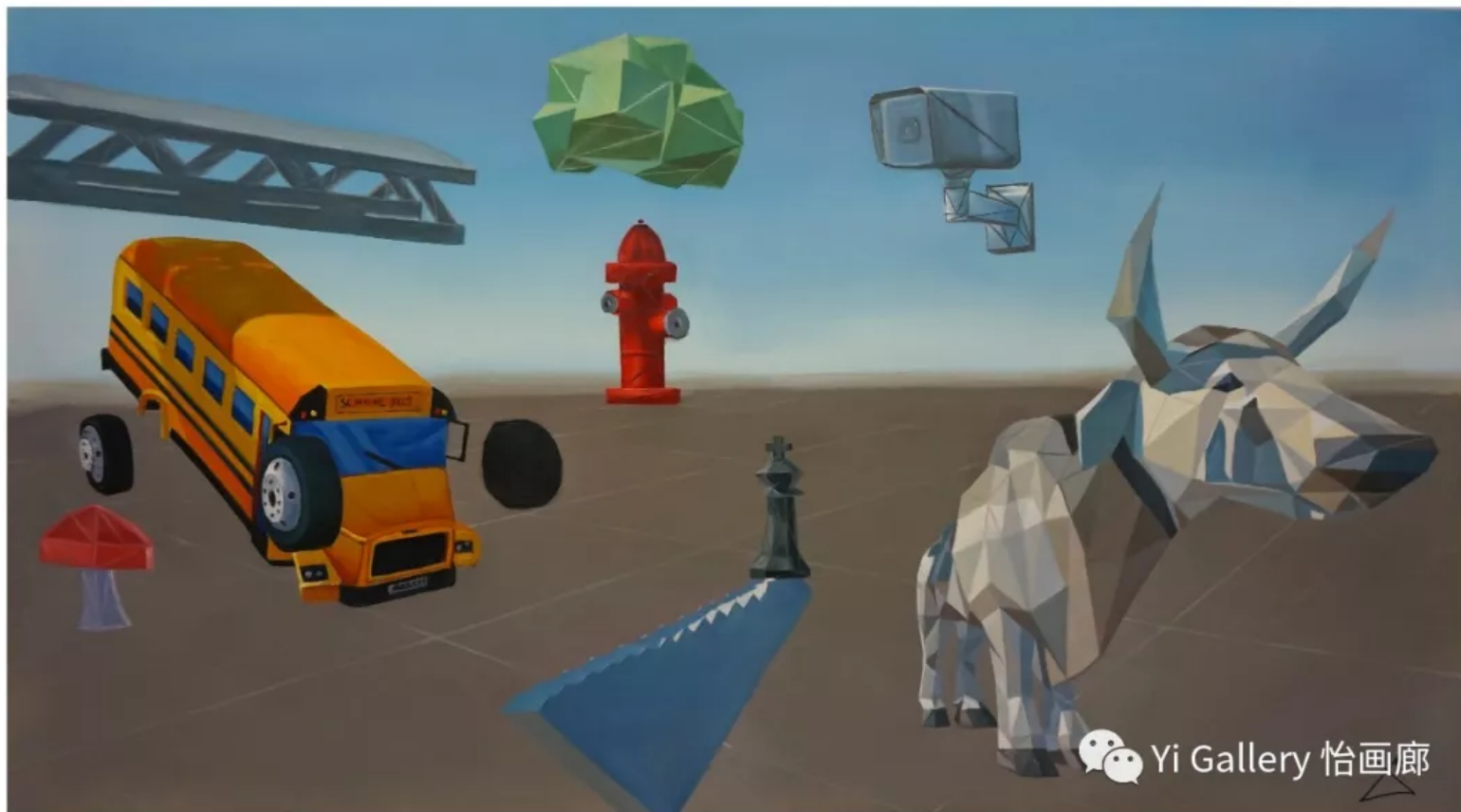
图片：马丁耐斯，《误算牛皮草（Miscalculation Cowhide）》，2019，综合材料—木板丙烯，牛皮草，30.5 厘米 × 30.5 厘米

Y: 促成这一转变的重要转折点是什么？

J: 对我来说重要的转折点是具象与抽象之间的反复切换。我发现我喜欢利用这种紧张感和对比感，来来回回地画。我不担心一件作品是否适合某个特定的系列，我只是顺其自然，它总会在一个合适的点收尾。

Y: 你正在创作的VR（虚拟现实）绘画系列充满了想象力和超现实主义的元素—热气球，快餐卡车，金字塔，巨大的热狗，还有未知的象征性雕塑……在这些元素和符号背后有什么特别的故事和记忆吗？

J: 没什么是从直接从我记忆里来的。但我相信这些图像藏在我的潜意识深处，也来自于我的梦境。整个创作过程更像是虚拟现实拼贴画，是创建虚拟现实的仿真制作来记录这个新维度的。

图片：马丁耐斯，《我在佛罗里达的年轻岁月（My Younger Days in Florida）》，2017，布面油画，61厘米 × 91.4 厘米

Y: 当你的观众看到作品时，你希望给他们带来怎样的体验？

J: 我希望能引发观众的思考，看看这些图像的拼贴和模拟本身是否唤起了他们自己的记忆。我相信我的画可以直接与观看者建立对话。观众的体验是不同的。艺术作品与观众之间的有视觉对话和接触，这对我来说很重要，而不是通过我来解释作品。

“当我理解虚拟现实技术是如何运作的时候，我就对它产生了兴趣。因为我可以用它创造我想要的任何世界，也可以创造独特的体验，这些在物理层面上都是不可能的。另外，虚拟现实在技术层面上是通过三角网格创建的，这给了我更多的创作自由。”

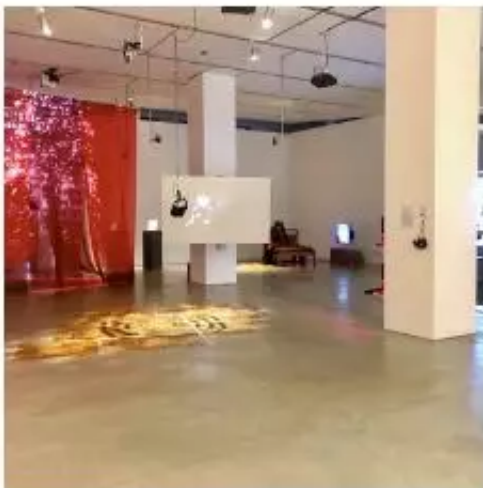
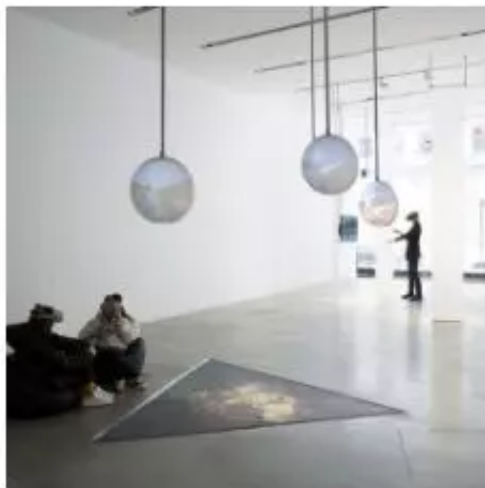
-- 詹米·马丁耐斯

图片：马丁耐斯+艾琳·柯，《新王国（Neo Kingdom）》，2019，虚拟现实装置，图片来源：PANK Magazine

Y: 当你选择VR（虚拟现实）而不是其他技术来呈现你的作品时，你通常怎么考虑？

J: 根据具体情况决定。我最近参加了帕森斯设计学院(Parson School of Design)的一个虚拟现实展。我和另一位艺术家艾琳·柯(Erin Ko)一起创作了一件大型装置，我们为观众提供了特别的虚拟现实眼镜和耳机，他们可以和作品进行交互。我们对作品的体验结果非常满意，收到了到了很好的观众的反馈。而绘画不同，我更感兴趣的是观者如何直接地在视觉上感知我的作品。所以现在我在创作时尽量不去想太多，而是去让我的画来指引我继续下去。我认为画本身表达的比我能说的内容要多很多。

Yi Gallery 怡画廊

图片：马丁耐斯+艾琳·柯，《新王国（Neo Kingdom）》，2019，虚拟现实装置，图片来源：No.3 Magazine

Y: VR虚拟现实在你的许多作品中都出现过。是什么让你对这项技术感兴趣的？

J: 当我理解虚拟现实技术是如何运作的时候，我就对它产生了兴趣。因为我可以用它创造我想要的任何世界，也可以创造独特的体验，这些在物理层面上都是不可能的。另外，虚拟现实在技术层面上是通过三角网格创建的，这给了我更多的创作自由。

Y: 对你来说，使用亲民的主题和科技重要吗？你从这个过程中学到了什么？

J: 重要，虚拟现实技术其实并不普及，也相当昂贵。首先，你需要一台带有特殊芯片和耳机的电脑。这项技术（在未来）最终会变得更便宜、更轻便。而现在，它最大的问题还是速度有多快。我意识到使用前沿科技是我绘画的重要组成部分，这在有些系列中非常重要。我喜欢探索这种艺术和科技的交集，很好奇它会把我带到哪里。

图片：马丁耐斯，《明亮（Bright）》，2018，布面油画，91.5 厘米 × 91.5 厘米

詹米·马丁耐斯的作品在具备超现实主义绘画特色的同时结合了虚拟现实技术。他让画面牵引他的作品，让具象与抽象的元素在画面中和平共处，创造出属于他自己的看似荒诞而又具有强大叙事张力的作品风格。马丁耐斯的作品曾在多个地方展出。他曾受邀参加西班牙电视频道NTN24（Nuestra Tele Noticias）的《领袖》（Leaders）节目个人采访，该节目在21个国家播出，观众达4100万人。其他包括Hyperallergic，GoodDay New York（电视采访），福克斯新闻（电视采访），观察家，Whitewall Magazine，CNN，New York Magazin，新闻周刊，The-Daily Beast，Untitled杂志，Bedford +Bowery，Whitehot杂志，Decompoz杂志（印刷品）等。马丁耐斯曾在德国、比利时、俄罗斯、西班牙、加拿大和美国的众多艺术空间展出过，其中包括Petzel画廊、Galerie Richard画廊、WhiteboxNY、The Gabarron Foundation等等。他还参加了由维达·萨巴吉（Vida Sabbaghi）在纽约Queens Museum策划的一场广受好评的联展。

文：Cecilia Zhang Jalboukh, Weixin Jin

编译：倪安琪

作品询价 | 商业合作，请联系：info@gallery-yi.com

了解更多艺术家信息，请访问怡画廊官网：

<https://gallery-yi.com/pages/jamie-martinez-artist-profile>

Yi Gallery 怡画廊成立于2018年，致力于推广当代艺术家，为多元化的创意人才提供自由的展示空间，媒介涵盖绘画、雕塑、互动媒体、诗歌、设计等。怡画廊定期举办艺术展览，策划公共项目，并组织品牌合作、品酒会、手工课和诗歌阅读等创意活动。

欢迎致函：info@gallery-yi.com

了解更多怡画廊的信息，请访问：gallery-yi.com

Instagram & Facebook: [@yigalleryny](https://www.instagram.com/yigalleryny)