

文化 | 藝術

不要管NFT和元宇宙了，「奇幻藝術」才是真浪潮！古老煉金術、變形動物……帶你墜入異次元

撰寫MELODY KAO | 2022年6月24日

如果元宇宙是21世紀最奇特的發明，那麼古巴超現實藝術家 Reydel Espinosa 會直接把狂想塞入你的腦洞，源源不絕的故事從畫布上延伸而出，絕對超越元宇宙能夠提供的世界。

如果要挑選2021年的代表詞彙，最近紅翻天的非同質化代幣（NFT）應該能成功上榜吧？NFT發展不僅是年輕人看好的未來趨勢，越來越多KOL網紅、藝人明星紛紛發布自己的NFT項目。不過，身為老派藏家的你，除了關注年輕人的喜好，你還是珍惜一筆一畫將顏料透過腦袋裡的意志，一點一滴畫進畫布裡的藝術家。

那麼我們想為你介紹，來自古巴的超現實主義藝術家 Reydel Espinosa。

如果元宇宙是21世紀最奇特的發明，如假似真的虛擬空間，聲光的刺激，無限維度擴張的娛樂，人人都在搶搭這班列車；然而人的生活是人的感官體驗、認知、情緒及思維的累積，人的經驗來自眼耳鼻舌五官的感受，以及隨之產生的精神認知，那麼，當你親身體驗，站在畫作前安靜觀賞 Reydel Espinosa 那無窮無盡的能量，源源不絕的故事從畫面上延伸而出，現實世界的體驗，不只是一種全方位的浸淫，更是現實生活中的3D體驗，也毫無疑問地超越元宇宙能夠提供的功能。

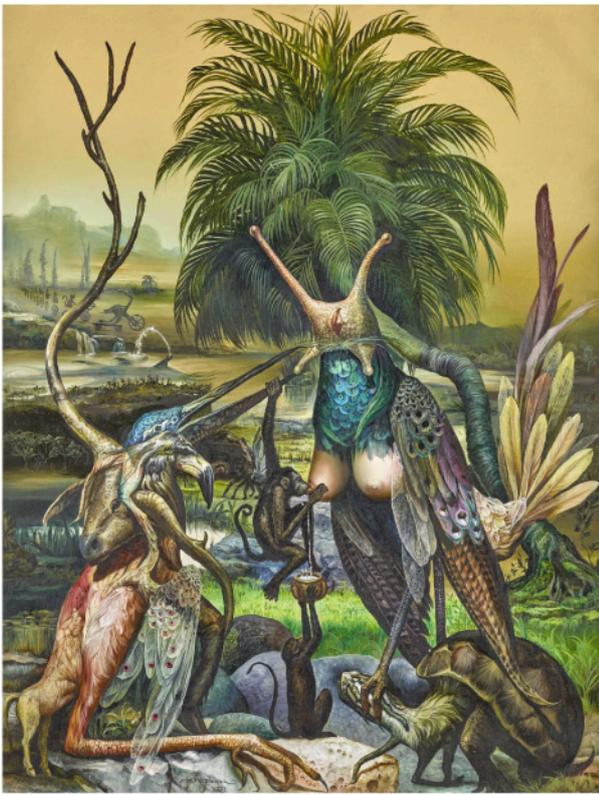
幻物與牠們的產地，靈感全來自生活

波希（Hieronymus Bosch）是影響 Reydel 的重要藝術家，不過他豐富的創造力並不僅止於受到波希的啟發。在他多年的創作經驗中，橫跨 19 世紀末至 20 世紀中後葉的德國藝術家 Max Ernst 的作品，可說是激發 Reydel 創作欲望的重要來源。Reydel 表示，自己並不為畫出超現實的畫面而創作，而是喜歡打破規則，乘著腦海中的想像自由地揮灑，畫面的呈現是自然而然的產物。因此儘管 Reydel 與 Max Ernst 兩人的創作截然不同，線條與色彩的運用都有著極大的差異，Reydel 卻因能夠感同身受他在創作的自由而引起共鳴，也將之視為創作靈感的最大啟發者。

在 Reydel Espinosa 的作品中，你會見到那些彷彿中世紀煉金術、奇幻的變形動物、怵目驚心的題材，他所創造的怪異、獵奇的形象，不僅啟發了人們的想像力、誘發人們的幻覺，且以非凡的力量吸引著觀賞者的視覺焦點。Reydel 總是熱愛著他兒時的風景，環繞古巴東部家鄉的原始森林、仙人掌植物與尖禿岩石的海濱洞穴。這些古老令人傷感的風景不僅作為背景而且也作為有生命的存在進入了他的繪畫，創造出千變幻化的奇幻世界與生物。

以上 《Pianist》

以上 《Abundance》

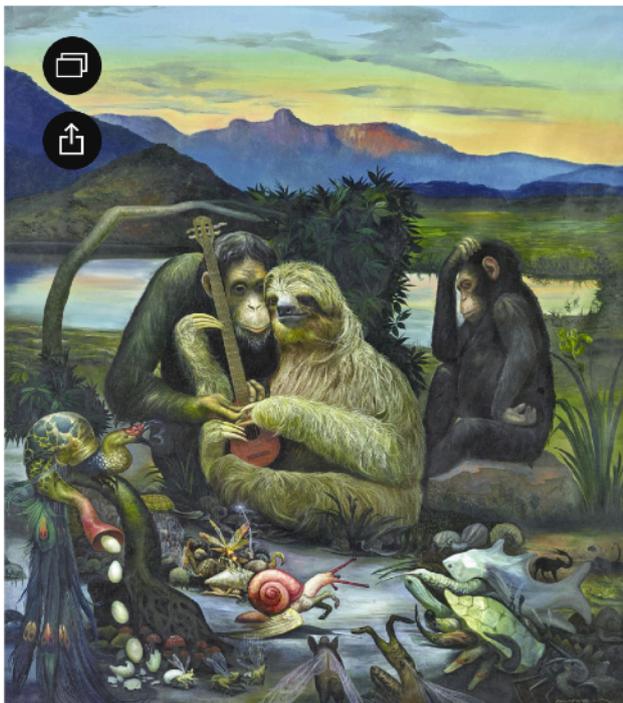
以上 《magia de la vida》

跳著探戈的畫筆與畫布，鮮「活」的意識

Reydel 從未面臨靈感缺乏的情況，作品全原創的他，在創作前不需任何參考資料，而是在創作的當下，順著腦海中湧現的許多訊息下筆，從第一筆、第二、第三筆的繪畫過程中，隨時充滿著變化與彈性，畫筆和畫布就像是跳探戈的腳步般一來一往，宛如與藝術家的腦海與心靈進行著對話，因此，Reydel 可說是乘著一股「活著」的創作意識，逐漸形成筆下的人物和動物。

Reydel 的創作歷程十分有機 (organic)，每個當下的創作意識都在改變、難以複製，每一幅作品中飽滿的故事性，是 Reydel 令所有藝術家稱羨的特質，令人猜想：或許他的腦海中比常人更加地忙碌且豐富吧！的確有此可能，超現實藝術家 Reydel 其實是一個多夢之人。曾經在夢裡，他筆下的超現實生物就著麼活了過來，不僅在畫中的世界裡來回跑跳、上下飛舞，最後甚至如同衝出了夢境一般，在 Reydel 的床邊與身體周遭跳躍翻滾，產生劇烈的晃動和震動，使得藝術家必需用力以手穩定床鋪，手部奮力一拍，身體隨之坐起，藝術家因此醒了過來，然而這感受的逼真程度，有一瞬間竟讓 Reydel 差點分不清是夢境，抑或是現實生活。創作意

識會自然而然地使畫面成為它想要呈現的樣子，就連 Reydel 也無法控制，而這就是為什麼他的藝術品能夠如此獨特的原因。

以上 《Teachings to a Sloth》

因匱乏而豐富，隱藏於奇幻畫中的意念

疫情的肆虐，對於全球的影響皆非常劇烈，古巴當然也不例外。政治環境十分特殊的古巴，對於 Reydel 特殊畫材的取得本就具有不確定性，在面臨疫情變化與物資塞港的情況下，作為藝術家的他，只要看見顏料、畫布、畫筆的販售，首先第一直覺便是「囤貨」，以確保創作時能夠不受材料的侷限。

儘管 Reydel 有此習慣，難免還是會面臨如疫情類型般，不可抗力的畫材匱乏，此時，Reydel 會有著非常獨特的創作方式。當畫布缺乏，卻又遇見創作想法滿溢的同時，他會將曾經早已完成的作品再度融入新元素，在同一幅畫布裡不斷地加入腦海中的靈感，這也就是為什麼 Reydel 的奇幻作品《The Dreamer》，畫面能夠如此豐富的原因之一。

以上 《Checkmate》

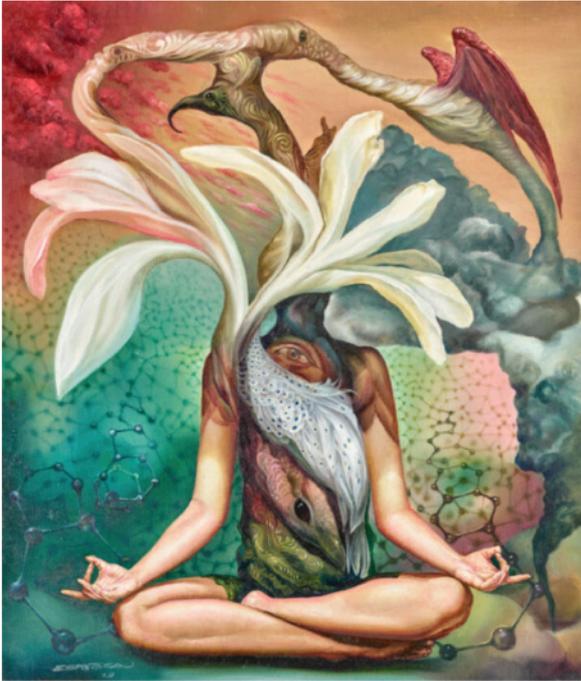
以上 《Chimpanzee's Concert》

靈魂共鳴，喧囂中綻放寧靜能量

Reydel 2020 年創作的油畫作品《Awareness》，這幅長 53.5、寬 46 公分的作品，在超現實主義藝術的基礎下，以柔和的色彩融合抽象與寫實意象，傳達出對於靈性與意識的哲思。「這是一幅非常寧靜的作品，儘管畫中發生了許多事，然而在混亂紛擾之中，中央如同人類的角色正在冥想，彷彿不受外在的事物所影響或干擾...」。這幅在疫情期間難能可貴的創作，最後由來自美國佛羅里達州的藏家所收藏，上述正是他對於《Awareness》的心裡反映及感受，而畫作也將被掛置於藏家出門及回家都能一眼所見的位置，為藏家的心靈帶來平靜。

「在意識進入深度精神靈魂的狀態下，人們的物質存在將不再那麼的明顯或具體，意識變得更加重要。」Reydel 試圖在畫中傳達這個概念，而畫中成長的花朵，正是象徵著精神能量的茁壯，藏家看見畫中周圍的混亂，

表現出物質存在的本質，其實出自於原子、分子的建構。而透過《Awareness》這件作品，也再度體現了創作者腦海中的想法與藏家相互理解與感動。

以上 《Awareness》

區塊鏈、加密貨幣、NFT的話題從2021年全面延燒，古巴藝術家Reydel Espinosa也沒有缺席！

[油畫 NFT 藝術品虛擬展覽室](#)已經上線，一同造訪 Reydel Esinosa [官網](#)關注最新創作。

TAGS [古巴](#) [藝術家](#) [超現實](#) [REYDEL ESPINOSA](#) [奇幻藝術](#)