

浮花幻影

THE SECRET WORLD

常言道一花一世界，每一朵花都暗藏一个令人惊异、似幻若虚的隐秘结构。室田美美 (Mimi Murota) 了解到，艺术家村山诚正致力于揭密花朵中饱含科学色彩的超凡细节。

新媒体艺术家村山诚 (Macoto Murayama) 的作品乍看来好像是不为人知的生物。只有在看上几秒之后，观者才会恍然大悟眼前所见的是花朵。村山利用精细的线条和优雅的3D计算机绘图曲线，来呈现植物内部的透视景象，赋予它们独特力量，让人一见钟情。然而，这些“花卉”缺少向来给人的那种温暖而亲切的感觉。反之，它们以超然的美感和冷峻的凝视，以及类似蓝图或工程绘图的数码质感，让人觉得是在观看某种遥不可及、绽放于未知星球的植物。这些卓越的艺术作品凭借无与伦比的风格与形态，获得了来自从纽约、伦敦到亚洲的广泛赞誉。

村山诚的创作手法独一无二。这位30岁的日本艺术家会先前往郊外，寻找香豌豆、日本水仙和玲珑的亚洲鸭跖草等植物作为模型样本。然后，他会在工作室里解剖每朵花，用多功能刀和剃须刀片移除花瓣、花药、柱头和子房，并透过显微镜或放大镜仔细观察各个部分，分析其结构，再从每个角度进行拍摄和速写。他笑言：“任何人看到我手持镊子观察显微镜内的图像，都会以为我是一位植物学家。”

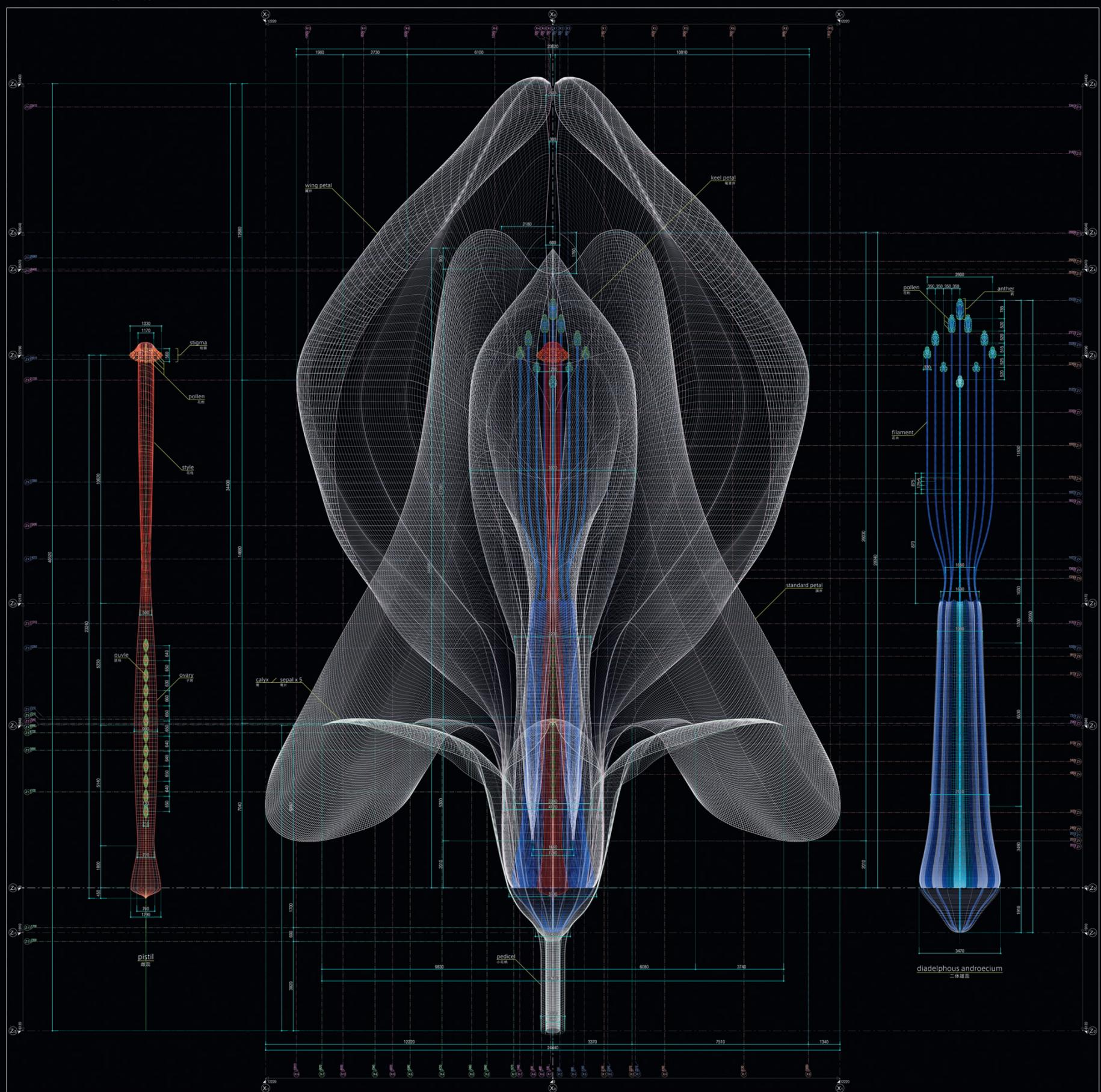
以上是村山创作过程的模拟部分；接下来进入数码阶段，利用计算机绘图将花朵的每个部分建模，然后精心细致地把透明图层逐个叠加，重构整个花朵。他表示：“我并不是要表达花朵真实形态的美感，而是为了寻找花朵理论上的理想形态，为此我不停地在模拟和数码世界之间探索遨游。”

村山对内部结构的沉迷可以追溯到他的少年时代。“我从小就喜欢制作比例模型，研究图解说明并想象建筑物的形状。”2003年时，他有意学习建筑学，在日本宫城大学开始攻读空间设计课程。然而，在那里接触到计算机图形技术 (CG) 之后，他的人生计划发生了重大改变。

“我喜欢抱着绝对自由的构想来进行创作。因此，我不再专注于建筑学，而是沉浸在计算机绘图技术的世界里。为了完成毕业设计，我制作了第一件‘无机花’ (inorganic flora) 作品。创作期间，我参考了17到19世纪的植物学美术，还有描绘车辆及其他制造品内部结构的‘工艺美术’。鉴于我对设计蓝图的热爱，我现在所做的是我心中理所当然的完美归宿。我走上这条路，是因为数位线图在视觉上瞬间传达信息的力量深深吸引了我。但我认为，自己也从中瞥见了植物学美术和工艺美术的共通之处：植物学美术亦有机机械层面，而工艺美术似乎也以某些方式研究着生物体的内部结构。我突然想到，我可以将两者融合来表达一些有趣的东西。”这个概念逐渐展开，就成为对植物内部结构的全新诠释。他那名为“植物工艺美术” (Botech

Floral formula = $\downarrow K(5) C_{1+2+(2)} A_{1+(9)} \bar{C}_1$
花式 左右对称 萼片 5 花瓣 1+2+(9) 雄蕊 1+(9) 子房上位 1

Loc : unidentified Coll : macoto murayama
採集地 : 不明 村山 誠

Plantae > Magnoliophyta > Magnoliopsida > Fabales > Fabaceae > Lathyrus > Lathyrus odoratus L.
植物界 被子植物门 双子葉植物綱 蝶形花科 羽扇豆屬 斯提托豆

Inorganic flora - Botanical diagram - Lathyrus odoratus L. - front view S = 20 : 1 SI units = μm
无机植物相 植物図面 蝶形花科 羽扇豆 前面図 縮尺 = 20倍 単位 = 一微

前页：普通野生香豌豆的诡异变形。
 本页：德兰士瓦雏菊(又称非洲菊)形似向日葵的蓬松花头(上图)；
 原生长于日本山区的皋月杜鹃笔挺如鸡尾酒杯的侧视图(下图)。
 对页：染井吉野樱雄蕊如有机玻璃般清晰的特写，顶端为制造花粉的扁圆形双瓣花药。
 染井吉野樱是最具观赏价值的开花树木之一。

Art)的第一组作品，便是植物学美术和技术的共同结晶。

毕业后，村山移步位于日本岐阜县的高级媒体与科学艺术学院(IAMAS)，并创作出他第二个作品系列“植物图解”(Botanical Diagrams)。这组作品在技术层面更为精进，几乎无异于解剖图或工程绘图，将植物各部分、尺寸和角度展现得淋漓尽致。

村山说：“这两个系列看来相似，实则截然不同。如果说‘植物工艺美学’包含了我大量的艺术触觉，那么‘植物图解’系列则反映了我在排除所有主观感受之后，根据自己的观察来解剖花朵的结果。”

究竟是花卉的什么特质令村山如此着迷？他自己也想知道答案——于是，为了剖析自己性格中有趣的一面，他在花店找到了一份工作。他目前仍然在那里工作(如今主要协助运营花店的网站)，试图寻找花卉与人类之间的关系。

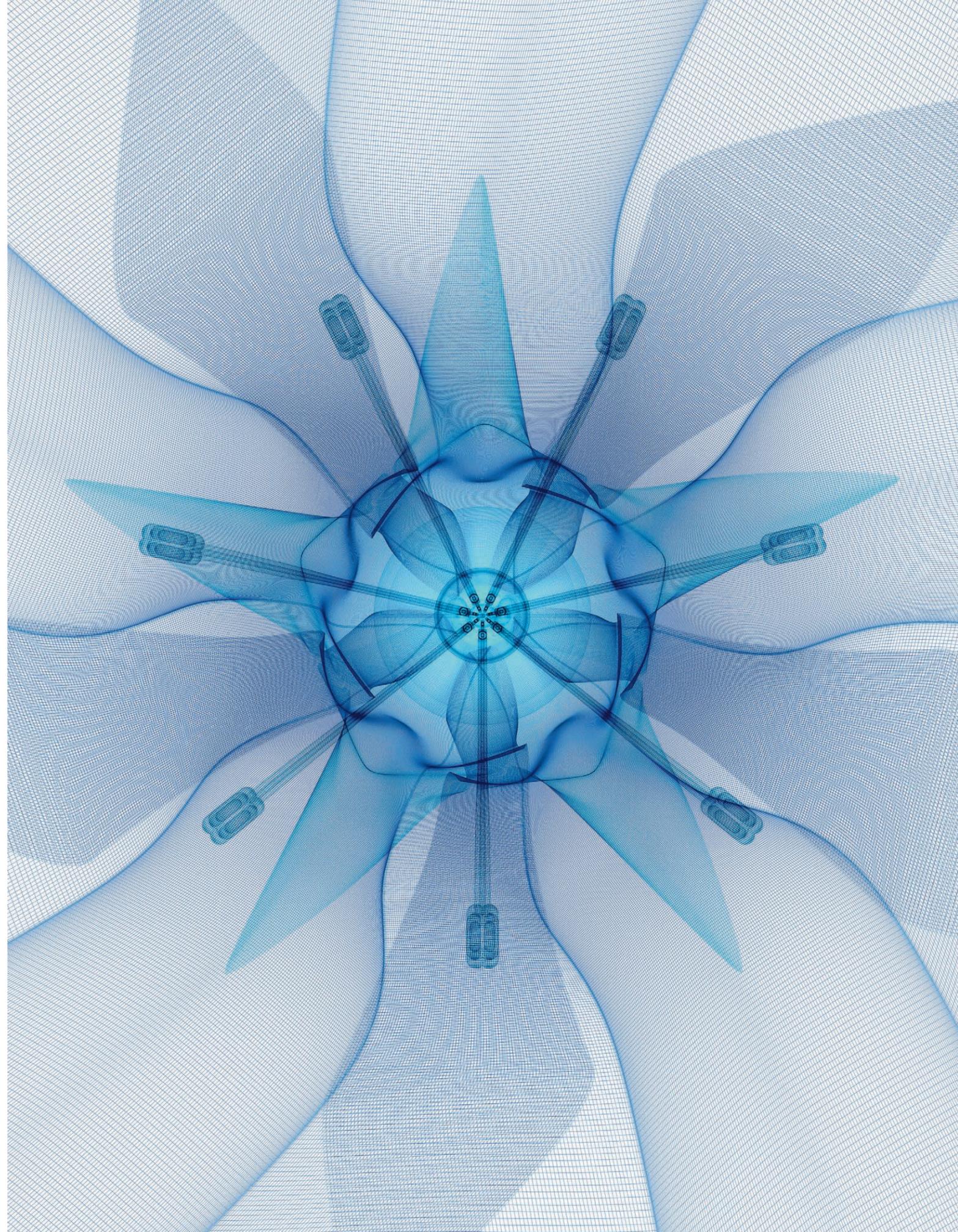
“在花店工作让我重新意识到，鲜花之‘美’于我而言并不在于它的颜色或香气等表面特质；我想透过自己的作品来表达花的结构带给我的神秘感。我看待花的方式与大多数人相异，证据之一就是……”他笑了起来：“没有人喜欢我设计的花束！但每次剖开一朵花时，我的心都会毫无例外地因为新的发现和惊喜而悸动。我想剖开世上每朵花，把它们做成艺术品。因为对我来说，花是艺术创作的动力。”他动情地补充：“它们是我不可或缺的伙伴。”

他希望以一种令人耳目一新的方式表现这些创造力十足的伙伴，并且让我们像他那样重新审视花朵。“如果作品的主题是百合，我将会用真实的百合花永远不会拥有的颜色来设计它。我希望让人们感受到，他们是在观赏一种未知的花朵，借以向他们传达植物不为人所熟知的新面貌。”

这种动力意味着他正在全速前进。他第三个系列作品《植物工艺构成》(Botech Compositions)描绘出连续的图案，目前他正在将该作品制作成动画。未来，一部数字百科全书将能让观者360度观看一株植物，将过去几个世纪的植物学美术与科学精准度合二为一。

村山的花卉拥有一种幽异的美态，在一定程度上是因为他一直以不带感情的冷静凝视着它们。他耸耸肩：“我是个沉默寡言的人，不擅表达自己的感受。”但倾听着村山侃侃而谈，叫人难以置信他有情感表达的障碍。他的作品洋溢着热情与浪漫，为其艺术主体注入勃勃生机，重现超凡脱俗的新生命。他几乎是情不自禁地、孜孜不倦地创作着叫人难忘又着迷的奇异影像。◆

如需了解有关本文的更多独享内容，请访问 patek.com/owners，点击 *Patek Philippe Magazine Extra*。

图片：FRANTIC GALLERY, JAPAN