

披荆斩棘的 艺二代

父辈的旗帜或是不可规避的高光所在。然而，年轻艺术家飞越了我们最初刻板的想象，甚至是草率。

“艺二代”或许是一个并不存在的命题，时代语境更为显要地塑造了创作者的工作方式和精神园地。

艺术的灵魂最终完成了个体对于时代的勇敢回应。

CASSIUS HIRST

拒绝以父之名

撰文 Harriet QUICK 翻译 Lynn Lee 编辑 小唐

凭借与 Prada合作完成的 Cass × Prada鞋履系列，年轻的创意骄子 Cass Hirst展现了超乎寻常的创作锐度。喷绘技法闪烁 Cass的童年，

而恣意、不可预估的图案更指向他强大的想象张力与永不停歇的探索欲。

FEATURE 专题

Cass Hirst的工作室位于伦敦西部 Hammersmith区，这里有着巨大的窗户和宽敞的空间，还有美丽的泰晤士河景，可以说，是所有创意工作者都梦想的工作之所。身为传奇艺术家 Damien Hirst的儿子，Cass Hirst当然知道自己有着非普通人能及的特权。“只有一小部分人有机会在伦敦建一个这样的工作室，所以，对此我很感恩。”这位22岁的艺术家每天都在这个工作室工作，全身心地投入到创意与作进程中。

Cass是他全名Cassius的缩写。近日，随着他与Prada携手推出的美洲杯限量版运动鞋系列面世，他开始看到自己努力工作的成果。Cass×Prada整个系列共有3000双鞋，其中每双鞋都在意大利工厂经过手工喷涂完成制作。这一超凡脱俗的鞋款系列，将Prada白色皮革网面运动鞋的华丽品质与Cass喷漆艺术那种乱中有序的活力感，完美融合于一体。这是Cass的喷漆设计之作第一次进行批量生产，他与Prada工厂的工匠共同合力，完成了这个系列的制作。那些工匠们曾经习惯用空气刷来进行喷涂，而Cass则为他们展示了强大的喷枪技艺。“刚开始，我觉得自己要求他们改变喷涂工艺，对他们来说可能是个负担，不过后来整个团队都很适应了这种方式。”Cass说道。

此次合作系列的制作和生产其实已经进行了三年，最初的鞋款始于Cass设计的一款定制运动鞋，后者采用了静电贴作为装饰，上面印着Cass自己的头部扫描图案，鞋底装饰网纱格纹。“我把这双鞋的一张照片发给我爸爸，他又把图片转发给了Miuccia Prada女士看。随后她就说，‘这太好看了，我们来做点什么吧。’这是三年前的事，在当时看起来，是如此的不真实，不过，后来，我真的受邀到意大利的工厂去了解Prada的制作工艺。他们要我挑选出一些鞋款用来进行创作。我简直不敢相信！于是我开始试着用一些贴纸来进行创作，最后我决定试试更疯狂和大胆的做法。”回忆起他灵感乍现的那个时刻，Cass笑着说道。

可以说，这次合作源于他对喷漆艺术的着迷。Cass在十八九岁时就开始帮朋友们喷涂运动鞋，而且，A\$AP Rocky、Playboi Carti、Offset、Rihanna和AJ Tracey等人都曾聘请他喷涂设计鞋款。Virgil Abloh则曾在2019年邀他创作了MCA运动鞋的一个系列。“我做了20双鞋，全部由手工喷涂完成，后来，Virgil邀我一起去芝加哥参加研讨会。他非常热情，也很开心。当他在芝加哥当代艺术博物馆办展览的同时，这些鞋款就在他的快闪店‘Church&State’中出售。它们以3000美元一双的价格全部售罄。疯狂的是，后来，这些鞋款以20000美元的价格被转手卖出。”Cass将运动鞋收藏市场比作为艺术市场，产品往往会因为稀缺而价值飙升。Kanye West设计的Nike Air Yeezy在苏富比拍卖会上就以破纪录的180万美元成交，而Virgil Abloh × Louis Vuitton的Air Force 1在今年2月的一个慈善拍卖会上则以35万美元成交。

FEATURE 专题

图片均为 Cass × Prada系列广告形象

在Cass的工作室里，随处可见他“疯狂”的实验作品。在这里，你可以看到一排排3D打印的陶瓷手工喷涂运动鞋模型——它们色彩斑斓，从鲜艳的橙色到苹果绿，不一而足，色彩中则带有复杂的错视画褶线、裂纹和做旧感的磨损痕迹。从这些鞋模巨大的尺寸和独特感来看，它们堪称雕塑作品。工作室内同时也展示着一排真实的运动鞋，每一双同样都由手工喷涂完成，喷涂的效果各种各样——从云层图案到珠光迷彩图案，琳琅满目，旁边的架子上则摆满了五颜六色的喷漆罐。“我做了大约100个样板。那些3D打印的样板，在手工喷涂之前，仅仅打印工序就大约需要花费7个小时。我把这些和喷漆运动鞋一起送到了Prada，但他们觉得有点太多了！”Cass谈道，他为这次合作投入了很大的精力。Prada集团营销总监兼企业社会责任主管Lorenzo Bertelli是此次合作的负责人，他曾经是美洲杯Linea Rossa运动鞋项目的推动者，而他们此次新的定制系列计划，也由此走上了日程。

Cass并不是一个运动鞋迷，也算不上是个奢侈品牌狂热者，但他确实喜欢好鞋款。“我以前并没有追随高级时装，直到我在学校里开始喷涂鞋子之后，才开始产生了兴趣。以前，我穿的都是滑板时可以穿的鞋——比如Nike和Adidas——后来我喜欢上了Airforce 1，我才意识到它们真的非常舒适。我知道Prada以其精湛华美的服装制作著称，也因其在现代和传统之间的完美平衡而为人所知。我喜欢这一品牌作为顶尖奢侈名品的锐利一面——它们有超级流畅而简洁的设计，比如那些霓虹色边框的太阳镜，在视觉上非常有冲击感。”Cass说道。他接受采访当日的装扮，则是滑板爱好者的典型搭配：带有REAL字样logo的黑色连帽衫配工装裤。“美洲杯(Prada Linea Rossa运动鞋项目)系列的设计，是一系列纯白色的鞋子，它们就像是一辆辆非常经典的跑车，从造型上来说不需要做出任何改变，所以这次合作重点是喷漆上的设计。”他补充说道。这此的喷漆设计，曾经一度扩大到多达44种配色，是后来经过再次精挑细选，才缩减到了现在4种图案鞋款、22种配色的最终方案。

在美洲杯经典运动鞋甚为符合人体工程学的设计基础上，Cass进行了大胆而又颠覆传统的改造，给它们注入了新的活力与动感，在其原本华丽、精英型的设计上实现更大的提升。“这一系列，实现了这位天才大胆的设计理念与Prada的历史传承之间的呼应——不论就其手感、卓越的做工、持续的革新意识，还是不断重新自我审视、再创历史的使命而言。Prada美洲杯运动鞋那些标志性的经典鞋款，变身成为可让人自由创作的画布，进而加入了一些独特的、新的东西。”此次合作的负责人——也是Miuccia Prada与Patrizio Bertelli的长子Lorenzo Bertelli如此评述。

同为文化偶像之子，Cass和Lorenzo Bertelli两人彼此找到了一种自然的共鸣，这一点并不令人觉得意外。34岁的Bertelli曾是一名职业赛车手，如今他负责着Prada的营销和数字化工作，此外，他亦曾推动了Prada逐步淘汰新尼龙使用的进程。美洲杯Luna Rossa Challenge和Linea Rossa功能性服装的系列项目也都由他率领。而Cass则是先锋艺术家达Damien Hirst和设计师Maia Norman的二儿子。

Cass的父亲Damien Hirst是闻名世界的艺术家，也是特纳奖获得者。身为这样一位大艺术家的儿子，对Cass来说既有利，也有弊。“我爸爸让我看到，就艺术创作来说，万物皆有可能，这对我而言受益匪浅。而负面影响是，我不是很喜

欢自己的成长经历，因为，我只想做一名普通的孩子。在学校里，那些教艺术的老师很难像对待普通学生那样对待你，而我更希望他们把我当作普通学生看。我想，大概我做任何事都很难不与他联系在一起，但我只是想继续做下去，看看会发生些什么。”Cass说，“我记得小时候总被家人拖着在画廊里看这看那，我当时觉得很无聊，并不想去看雕塑作品。但是有一次假期里我和我爸爸一起做木剑，那时候我才意识到——这就是艺术，艺术就是一个制作的过程。”他在去学校学习平面设计、摄影和艺术课程之前，从很小的时候就已经开始给鞋、物体和家具进行喷漆。“我一直觉得画画很没意思，但喷漆艺术对我来说，却是一种非常即时，又舒适的创作媒介。你可以用喷漆方式来画任何东西。我从摄影图像中提取素材，经过切割，将其制成乙烯树脂模板——这就是我创作的起点。”说到这里，Cass拿起一个3D打印制成的面具，上面印着游泳池地砖的图案，而这图案正是源自于他自己拍摄的照片。“我所喜欢的一切，都是艺术——重要的不是要做出什么伟大的艺术——而是要享受你正在做的事，享受它带给你的感觉。我对任何事都可能感兴趣，也能从中找到艺术。”他说道。

上述对于创作和实验的热爱，也正是他父亲Damien Hirst的艺术创作核心。当然，Cass的创作旅程刚刚开始，尽管，他说自己心中并没有一个明确的“目标”。他更注重的是当下，他享受当代艺术、时装、音乐的融合，也喜欢探索如何运用我们手中简单的工具设备，让它们发挥出更大的妙用。他笑着说：“你可以用手机制作视频，我正在学用合成器和机器来做自己的音乐。大概一年前我就开始了，这令人上瘾。学习永远不会让我觉得无聊。我常常会觉得，有些事超出了我的能力范围，但是你必须要继续下去，继续努力”。像他父亲一样，他做事从不半途而废。

持续努力，不断尝试的精神，似乎也延伸到所有他感兴趣的事情之中。作为一名滑板运动爱好者，Cass在玩滑板的一路上，经历过摔断手腕、脚踝扭伤、脊椎骨折等伤痛。“我只是想学会在空中滑翔。”Cass说。生长在德文郡的Cass是一个在海边长大的男孩，他说：“我妈妈是个冲浪爱好者，但是对我来说，要穿着湿衣服，在冰冷的海水里等待海浪来临，对我就毫无吸引力。”

此次完成的Cass x Prada美洲杯运动鞋系列，体现的正是Cass所向往的那种大胆和活力。系列中的四个鞋款——ATT4CK、D3CAY、SUST4IN、REL3ASE，其设计灵感都来自音乐领域。每一鞋款的名字其实均显示出了它们的外观与设计感：ATT4CK有着硬边设计和铸模鞋钉，喷漆采用霓虹色；D3CAY则采用做旧的褪色感皮革；SUST4IN在高光感基础上，饰有加厚喷涂的白色浮雕感细节；而REL3ASE呈现的是轻快感的霓虹色喷涂效果。每一双都是独一无二的，它们被包装在带有Cass的大脑扫描图案包装纸和贴纸的定制盒里。“（打开箱子）的感觉，就像是你小时候打开玩具盒一样。”在谈及整体设计细节时，他这样描述道。此次推出的3000双鞋共有22种配色，将在全球上市发售。这些鞋之后会不会被高价转手进入转售市场？那恐怕是任何人都无法预估或控制的。Cass还与导演Axel Morin一起拍摄了一部广告片——Axel Morin曾与Dior男装、Saint Laurent和Ambush等多家品牌合作。在这个广告中，可以看到很多带着面具的匿名人士影像画面，还用了Cass自己做的配乐。

“我觉得每个人都应该尽可能参与更多事情中去。融合的感觉非常棒。”这是Cass的总结之言。

“我所喜欢的一切，都是艺术——重要的不是要做出什么伟大的艺术——而是要享受你正在做的事，享受它带给你的感觉。我对任何事都可能感兴趣，也能从中找到艺术。”