

Helen Downie: 为表达一种秘而不宣的情感

THERE IS NO GARBAGE IN THIS WORLD

采访、文 / 本刊记者 刘向林 图片提供 / Gucci、Helen Downie

4年前，当 Helen Downie 以 Unkilled Worker 的名义在 Instagram 上发布她的第一幅肖像画时，她无论如何也不会预想到两年之后，她的画会被 Gucci 的新任总监 Alessandro Michele 看中，邀请她参加 Gucci 在上海民生美术馆举办的“已然 / 未然”展览；4年后，她与 Gucci 合作的一系列限量产品推出，包含衣服、手袋等 40 款独家限量单品。这时，她 Instagram 上已经有了 18 万粉丝。她突然间站在了聚光灯下，接受喝彩和赞美。

Helen Downie 会混合色粉笔、墨水等材料绘画

作为 Unkilled Worker

之前是怎样的呢？做过乳腺癌手术，戒酒、戒毒。听上去并不令人鼓舞。当她做完乳腺癌手术之后，便开始有了作画的冲动。拾起童年丢掉的画笔，开始画出 instagram 上 po 出的第一幅作品：一张女人的肖像。很难说为什么要画人的脸，她小时候就是这样没有缘由地喜欢画人的面孔。“我是在意大利开始画画的，我在街上看到形形色色的人，他们打扮得都很入时，面貌独特，所以我想，这第一幅作品画的就是他们。”

Helen 不好说画的是谁，她的作品从来没有一个具体可以指代的对象，画中有她周围人的影子，有她认识的人，还有她自己的想象以及脑子里的回忆。她也无法定义自己的作品风格，dramatic 这个词也不足以涵盖。对她来说，作画只是一个过程，自然而然地发生，俄罗斯的明信片、中国的广告、她孩子读的书，还有像 Malik Sadibe 这样摄影师的作品，都可以给予她灵感。所有的这些掺杂在一起，成为现在这些面孔，都是大眼睛、相似的眼神，带着一些忧伤，这种忧伤是一些秘而不宣的情感，也许是关于失去之物，也许关于生活的不易。这些内在的部分才是她在绚丽的色彩之外想表达的。

她在 instagram 上自称 Unkilled Worker，自嘲自己没有受过任何专业绘画训练。2014 年她加入了 Nick Knight 的 SHOWstudio，在里面负责绘制时装周插画，同时也为在伦敦 V&A 博物馆展出的 Alexander McQueen : Savage Beauty 主题展绘制了一些 McQueen

①②Helen Downie 为 Gucci 绘制的一系列作品 ©Gucci

The Pelican's Tale, 以孩子的视角描绘的母亲，权威、高大
©Helen Downie

Far Away Boy, 在 Helen Downie 的作品中属于比较独特的一幅，
是男孩的形象 ©Helen Downie

The Nightingale Sings for Oscar and Bosie ©Helen Downie

往季系列作品的插画。后来她开始为各大杂志绘制插画，像 BoF、i-D、T Magazine、Harper's Bazaar 等。比起现在的作品，早期她的画线条更细，颜色相对单纯，一切就是这么自然而然地改变了。“在这个过程中，我的自信心在增长，我的画技也在日渐增长。”于是线条开始变得有力，开始驾驭更多色彩。

获得现在的人气是在预料之外的，instagram 成为双刃剑，将一切过去暴露在外人评判。“我并不喜欢这样。本身这个账号设

立时是为了记录自己的作品，帮助自己进步的。很少有艺术家愿意让所有人看到他们过去所有的作品，只会秀出一部分好的作品。”

“但我还是不会改变这种方式，我还是乐意让人们看到你是否还在继续画画。我一直想让作品更叙事化，用讲述故事的方式，让人看到后会情节吸引，这是我想做的。”

将童年的秘密贯穿于作品中

当 Helen 看到自己画的东西呈现在 Gucci 的衣服上时，她激动不已。她必须抑制住冲动，以免自己会冲向穿衣服的人，对他们说：“那是我画的！”继 2015 年在上海的展览之后，2017 年，Gucci 的艺术总监 Alessandro Michele 与 Helen Downie 合作升级，利用她的作品设计出系列限量版单品。Helen 的作品将通过 Gucci 的刺绣针织衫、手袋、牛仔裙、真丝衬衫、卫衣、夹克、丝巾，同步被发售到世界各地。

Helen Downie 称 Michele 是一个天才。“天才”这个词多少被大家用滥了，但她认为他绝对担当得起。“Michele 是一个思维开阔的人，

而且，事实是，他是一个‘慢时尚’的人。”时尚的速度是很快的，人们买的衣服很快就过时了，但是 Michele 会让自己设计的衣服能够穿很长时间。

合作时，Michele 给予 Helen 绝对的创作自由，“不给她任何建议”，Helen 称这个过程就是“他设计，我画画”，两个人都在相互窥视对方的世界。Michele 会从她的作品中拿走一些东西去做他的设计，从不要求她“你要这样画，或者那样画。这就像是一个创作的对话”。“我被他设计中隐藏的东西给吸引了，那是一些小秘密，我觉得对他来说非常隐私。”Helen 说。与此同时，Helen 在创作时，“许多从童年就开始珍藏的秘密，贯穿于此作品系列中”。

童年在 Helen 的印象中平淡无奇，并没有什么特别的事发生。但童年仍旧给予她比较积极的影响，很多作品都来源于童年视角。“作为孩子，会拥有一种惊人的感知能力，但是随着

时间的流逝，这种感知力就消失了，直到你变老了，然后它又不可思议地回来了。对我来说，我画画，就是试图找回它。当我画画时我重新拥有了那种童年拥有的感知力，带我找回了当时的感觉。”

48 岁开始画画，52 岁就开始成名，生活的改变如此巨大，像她的作品一样 dramatic。“我其实并没怎么注意到这些变化。我现在日复一日的生活和 4 年前差不多，4 年前我想每天都画画；4 年之后，我还是想每天不停地画画。我必须将我的注意力放在画画上，而不是外面那些纷扰的事情。否则，我的注意力会被分散。”Downie 说，她乐意看到她现在的样子，工作间里有她的粉笔、画纸，她的画。她还是她自己。

即便生活能重新来过，“我也不想改变任何事情”，甚至是这么晚才开始画画。👇

1

2

3

123 Gucci 基于 Helen Downie 的作品推出 2017 年系列限量单品 ©Gucci