

【專訪】鼓勵人際連結與情感體驗：Carissa Potter x 三星藝術市集

「我希望我的作品讓人們在不知如何表達時，也能陳述內心想法。」

Carissa Potter 形容自己是「渴望連結的人」，透過版畫、寫作和裝置藝術，她追求增進人際體驗。她的作品涵蓋各種媒介，以情感深度與共鳴捕捉複雜細膩的人類經驗。

Potter 曾待過 Facebook、Google 和加州柏克萊的 Kala 藝術學院，她的作品亦曾在舊金山現代藝術博物館 (SFMOMA) 和 Urban Outfitters 展出。透過「People I've Loved」公司，她已觸及全球超過 600 家商店。

她渴望有意義的連結在她的作品中表露無遺，藉由文字與繪畫的結合，創作出打動觀眾的作品。三星新聞中心專訪 Carissa Potter，談到她的藝術之旅以及她如何透過藝術與人們連結。

▲ Carissa Potter

藝術認同與哲學

問：請簡單介紹自己。

我渴望與人連結。我寫書、與人交談、創作藝術裝置，並透過文字和圖像處理情感。自 2012 年以來，我的公司「People I've Loved」一直在加州奧克蘭進行創作，藉此增進人類與非人類之間的連結。

問：在您的創意工作中，什麼最能激發您的靈感？

在創作過程中或進行深入思考並解決問題時，能為我帶來極大樂趣。從很小的時候起，我就會問自己一些需創意思考的深刻問題。人性中的哪些讓我們願意堅持度過困難時刻？在一個無意義的宇宙中，意義如何存在？

作為主題和敘事的情感之鏡

問：在分享個人想法和情感坦率為您的藝術作品增添了一層特殊的連結，這種率性如何塑造您的創作？

必須具備某種情感關係，才能讓藝術作品在視覺上更具吸引力。我傾向於找尋與自己經歷有所共鳴的藝術作品，就像舉起一面鏡子，映射出我想要的或曾經擁有的生活。每當我創作一些有關艱辛、痛苦或美麗的內容時，我相信它們會給某些人帶來慰藉。

「只要人們開放心胸、真誠且脆弱，潛意識中就會邀請別人回應這種情緒。」

就視覺而言，連結這個概念大多是透過文字與圖象直接傳遞。因此，我傾向藉由述說我們渴望聽到的故事來表達，但出自於社會限制了我們的感受，難以找到這樣的故事。認為情感是對外在刺激的反應，此一觀點可讓情感解放。我們無須判斷自己好與壞，我們只是存在，這個觀念本身就賦予我們價值。

▲ Carissa Potter 與她的女兒 Margaret

問：觀眾通常如何回應這些個人深層內在？

只要人們開放心胸、真誠且脆弱，潛意識中就會邀請別人回應這種情緒。我努力讓人們體會懷疑的益處，並理解大家都可以有不同的感受，兩種觀點都有價值。

然後，當有人說：「我也有同樣的感覺」、「我在經歷類似的事情時發現了你的作品」，或者「你的作品幫助我接受了自己的脆弱」，我感覺自己融入到一個更大的群體。

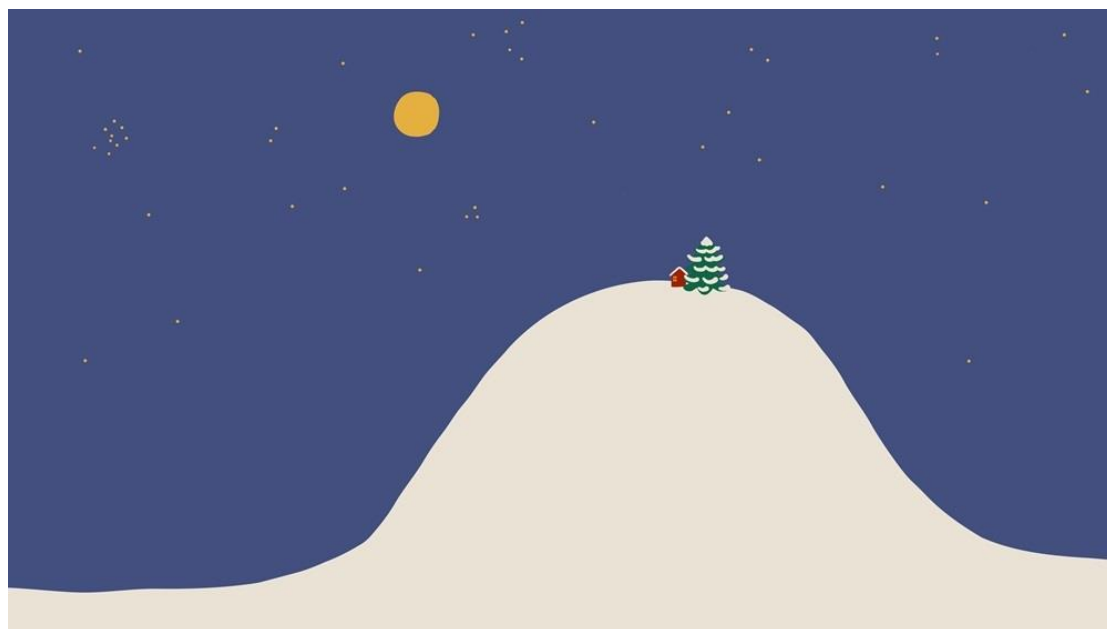
「必須具備某種情感關係，才能讓藝術作品在視覺上更為吸引力。」

問：在討論情感細膩時，提到藝術是您釋放情感的唯一方式。藝術如何為這些情感提供一個出口？我們通常希望說對話或做得更好。然而，我們的意圖和行為因受到情境的影響，以致難以保持真誠。透過藝術，你可以像某人傳達你永遠無法說出口的的感受或情感真誠地分享給你信任的人並得到親密的回應，可讓你的情感得到釋放。

Carissa Potter x 三星藝術市集

問：去年冬季，《冬月》是三星藝術市集用戶最愛的作品。是什麼啟發了您，在季節性作品中選擇特定主題？

如果讓我猜為何《冬月》如此受歡迎，我會說因為它很單純。我們處於複雜的世界，簡單的意像可讓心靈喘息。這些意像既撫慰人心又憂鬱，因此我被這種中性的情感基調所吸引。冬天常常被描繪為寒冷、黑暗與孤立，但此季節也能創造安全與連結的時刻。

▲ 《冬月》(2022)

問：《兔子之戀》和《獻給母親的花》被選入三星藝術市集四、五月的策展系列，為何這些作品能引起如此強烈的共鳴？

冬天結束時，我們尋找新的生命、能量與活力，以及值得慶祝和期待的事物。《兔子之戀》和《獻給母親的花》皆呈現出我們的渴望，並提醒我們未來將發生的事。季節性儀式對於理解時空非常重要，這些意像在很多方面告訴我們正處在正確位置，無須漂流。

▲ 《兔子之戀》(2024)

「真誠地分享給你信任的人並得到親密的回應，可讓你的情感得到釋放。」

問：您還推薦用戶在 The Frame 上展示哪些其他作品？

在我感到憂鬱的那段期間，我發現照顧植物帶給我快樂。如此簡單明顯，卻讓我感到無比振奮。

《植物牆》以白色背景呈現各種黑色植物，這件作品是我與 SFMOMA 合作的一部分。《植物家族》是陶罐中的一群植物。《九月綻放》呈現一位手捧一束花坐著的女人。

對我而言，植物代表了事物互相關聯的本質，讓你對生命的複雜性感到敬畏。美麗與生命無所不在。與植物打交道讓我感到渺小，卻很有幫助。感覺自己微不足道有時也算一種撫慰。

▲ 《植物牆》(2020)

▲ 《植物家族》(2024)

▲ 《九月綻放》(2023)

探索數位領域中的藝術

問：您如何看待科技給藝術創作與傳播帶來的影響？

我相信所有藝術始終都與科技合作，但這並非壞事！科技的使用只是形式，這也只是對於訊息和領會的重新安排。

我無法確定未來會如何，但想到我們在使用新興科技或人工智慧時直接利用人類的知識，這令人感到新奇。在某些方面，它正在形成集體意識。

問：隨著數位媒體日益普遍，您是否察覺人們參與或解讀藝術的方式有所改變？

我喜愛瀏覽藝術作品，欣賞人類創作各式作品。在藝術學校，創作一件適合家居的作品有點失禮。但現在如果有人喜歡某件作品並願意與它朝夕相處，我會覺得這很有價值。

當今的藝術更加民主。以前有些藝術作品只能在正式機構中看到，現在卻能在自家欣賞，這很神奇。你的心靈不受身體約束，可遨遊於完全不同的空間，被你所愛的人事物圍繞。

問：您還有什麼願意分享的嗎？

我想我們尚未討論懷舊。我最近在思考為何我們會保留舊有記憶，我的大腦傾向於記憶困難的事情。從演化的觀點，這是合理的。如果某件事物是危險的，我應該牢記。

然而，為了生存的緣故，我的神經系統並不總是幫我記住我想記住的事情，比如美好的事情。生命中的甜美、連結與歡樂的時光比以往更加重要，讓我們體認到歡樂的時光會再次重現。我認為藝術可以做到這一點，甚至更多。

一項研究顯示人類在生活中承受的情感風險越來越少，這令人沮喪。我對建立人際關係和感受情緒深感興趣，而非不食人間煙火。我希望我的作品讓人們在不知如何表達時，也能說出真心話。