

The background of the entire page is a dark, textured collage. It features numerous overlapping images of camera lenses, some showing internal elements like the aperture blades. Interspersed among the lenses are several human eyes, some looking directly forward and others slightly averted. The overall color palette is dark, with shades of brown, black, and muted red/pink, creating a somber and complex visual field.

複眼：

台北圖宰場

Compound Eyes – Killing Image Lots in Taipei

文：吳牧青（策展人）

現今的科技消費產品橫溢在都市生活的視覺主宰力量，舉凡從無所不在的監視器、外拍妹風潮、人車一台的行車紀錄器、任何表演現場觀眾手上的錄影手機海、社群相簿……，甚至，人們有時將它視為自己的第三隻眼，甚至高過於自己雙眼的信賴，「有圖有真相」這句網路名言透露了對圖像所見並存以證據性的實証力，表露無疑。此外，目前的電視新聞來源，超過三分之一來自上述圖片宰制的媒介為題材，即便各家媒體具有大型採訪團隊與高資本密集的轉播設備，亦是如此。

於是，這似乎是當代所有錄像藝術（video art）及攝影媒材（photography media）等新媒體（new media）創作者的共同挑戰，甚至它已滲透至所有進入後工業社會的平民國度，即便是不以新媒體或科技藝術為作品主力的藝術家，除非離群索居迴避消費社會，不然，下列的提問正是亦步亦趨的迫近：

如果媒體世界中的公民對視覺和感官的媒介已轉變至此，那麼，當代藝術能做的突（圖）圍又是什麼？如果「新媒體」作為一種當代創作的新風潮，在生活界面的新媒體，是否又猶如昆蟲與甲殼動物的複眼（compound eyes）一般，在視覺的感知範疇界線上更為高張？

大眾化的攝影時代書寫出另一種流動性的民主化發展，「觀光」與「日常的」的凝視也變得模糊難辨，這樣一來，當大眾攝影時代再度進階為大眾攝錄時代以後，除了原先那些決定什麼是值得觀光的，也同時決定什麼是值得被紀錄的日常，影像變得高度實證性、潮流性，甚至是去感官性的一種視覺紀錄。寫意的社區行動書寫者威爾森（Alexander Wilson）一段平凡無奇的文字「拿起相機隨意拍照，把大自然頑強的一面轉化為成熟悉而且親近，可以讓我們握在手裡或存放於記憶裡。相機以這種方式讓我們能對自己文化的視覺環境有了幾分掌握。」（註）卻也道出某種影像年代草根基進書寫權的可能性，在這樣的思考下，影像工具又成為了社會某個層次的主體化和去差異化。

藝術界總是標示著三個影像紀元年份的偉大：1839年達蓋爾法（Daguerrotype）得到法國政府專利，宣告攝影紀元的到來；1895年盧米埃兄弟（Auguste & Louis Lumière）在該年年末於巴黎卡普辛大道的咖啡廳地下室，公開商業放映他們所拍攝的數部短片，劃下了電影史的開端；1965年韓裔藝術家白南準得到第一台 SONY Portapak 手提式錄影攝影機，從此開啓錄像藝術之始而被尊為錄像藝術之父。

然而隨著消費主義對影像器材的推演，以及數位工業近20年動輒以摩爾定律（平均每18個月運算速度與儲存容量增加一倍）的步履向前踏進，於是在此消彼漲的情勢下，數位攝具全面取代了類比攝錄影的化學性（膠卷），在影像的工業化之後，錄像藝術面臨到最貼近的現實，不是好萊塢影像重工業，而是讓後工業化的國度裡的人們，人手多機，在各種場合快速消費著影像，也快速被影像消費著。這種現狀，某種程度上推進了拉崗（Jacques Lacan）的嬰兒時期的鏡像階段，在自我的認同、自我的分裂、自我即他者當中辯證；但這樣的「自我—鏡像」替換成「影像—影像」，也存在著雷同的辯證。

當代法國哲學家洪席耶（Jacques Ranciere）將影像定義了三重性，從形象（figuratif）、到相似（ressembler），再到第三重的「典型—相似」（arch-ressembler），在「典型—相似」的描述中，影像在創生者與被創生者的關係恰如其份地擬喻了當代影像現實：「典型—相似是一種原初的相似，這種相似並非出自現實的回應，而是對於它所發生之他處的立即見證。這種典型—相似就是當代入對於影像所要求的異類性，或是當代人感嘆影像終將自生自滅的異類性，它不斷地將其特有的戲法探入那分離了藝術操作與再製技術的差距裡，將其理由隱匿在藝術的理由，或再製的機器內容裡，有時會作為藝術這一端或是再生產那端的終極理由冒進。」影像時代對藝術傳統譬喻的相似性產生的騷動，然而影像在去神學性的同時，也在影像技術工業發展後再次去除了它自身於過去的神聖性與聖像感，在攝影年代，與藝術的拉鋸使得1880-1920年的象徵主義與構成主義，提出了洪席耶口中的「歷史性方案」，藝術方案不再是由形象化來給出，而是透過赤裸出現與事件歷史書寫的張力，在相似與認可的社會形式，形成張力。

新媒體與其說它的責任是深化多元媒材（尤其是科技研發、工業屬性的）的活用性，倒不如宣稱它還有更大的消費／生活場域在迫近得面對。同屬技術性物質類屬的創作如同電子音樂，也以物質形式在唯心主義辯證前就介入了風格的歸屬

關於「複眼：台北圖宰場」的策劃動機，則來自於：「我們同時提問、批判並同時提出想像。」而如何在流變這麼快速的影像宰制社會，在影像動作與形式同一化的當兒，在宣稱所見即真實，視覺變成一種瞬間的信仰。那麼我們除了有如狗仔隊殺光圖片，追求更大量視覺即知覺的滿足外，還有什麼深厚的影像底蘊可以「圖（突）圍」？新媒體時代的新媒體藝術，除了影像戲法之追逐，新媒體藝術的任務有無可能不在媒材上，而是在新的視覺媒介環境上？

視覺的擁有者作為一個影像的非擁有者，如以當代獵影無處不在的鐵證，影像時代是否進入唯物史觀的高峰？或是依舊回到身體，以身體實證心靈之存在，相對於物化影像的叛逃？種種疑問，皆希望可透過這次展覽的幾種特殊的機制構成，形成一處階段性的議題機構。

基於這樣的概念，參展的藝術家我以開放徵件、邀請展出的方式取得，同時就在回應新媒體社會，我的策展任務從徵件前即公然展開，並企圖選取異質媒材與新作構想的委託製作，擺脫一些受限於既有的藝術家名單與作品名單而無法展開新議題的侷限性，嘗試主動發動議題的策展驅力，並在當前展覽實務中多以舊作為主的群展結構中嘗試「全員新作」的策展可能。至於制定地域性為「台北」，主要是兩種考量，其一是台北作為最高密度的都會區，此現象益發激烈；其二是希望創作者可以「現地製作」，從而在展演所在地的都市，發生更緊密的連結。在長達半年的準備期，期間並會邀集參展藝術家進行作品討論工作坊，其互動成果除了可以讓作品生產過程更為有機，並也會同機在策展實作上出現較為有趣而基進的佈展設計機制，如此般新穎實驗的展出，也請藝術界先進們不吝賜予指點和建議。

註：版面有限，本文為節錄，若有興趣進一步閱讀可在展場翻閱圖錄畫冊，有意購買者可逕自洽詢策展人，可
以工本費250元（含郵寄）超低價購買得，請寄信至ouch.artco@gmail.com詳談。

From Retina, Lens to Screen:

Across the city life, consumer electronics dominate the visual life nowadays. From monitors, photo-girl, vehicle video recorder, mobile recorder in live program, community web album...etc. , furthermore, people sometimes take it as "the third eye" and trust it more than themselves' eyes. In Taiwan, there's a contemporary slang – "where there is image, there is truth", and it disclose the appearance which the vision seen is proved by evidence. In other side, the television news' source largely come from civil consumer electronics' camera or photographic interface.

It seems the all video/photo/new media artists' challenge in common, this appearance happens in all civil world and society of post-industrial era. Even the artists who focus on other media and style also feel the cultural shock in the same time.

What if the media of visual and sensory organ evolve to this stage, then what could we do it in the contemporary art world? Although new media is regarded as a new wave and whole new route in nowadays time, but what is "the new meida in the interface of life"? Is it kind of insect's "compound eyes" or will we enlarge our boundary of visual sense?

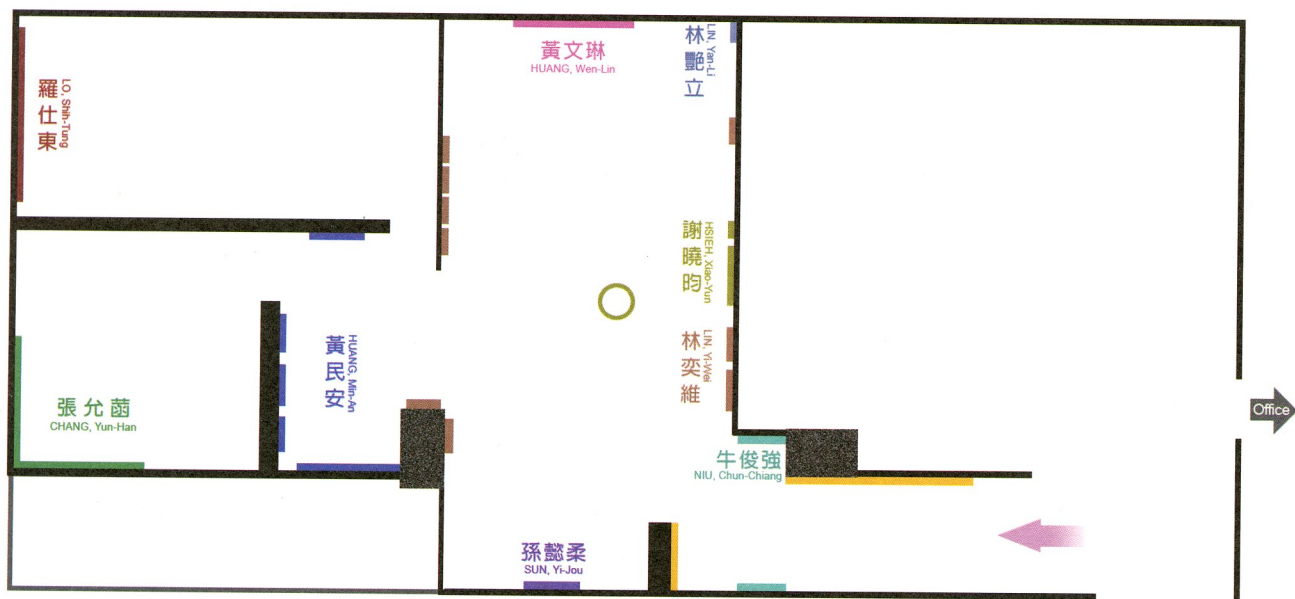
Welcome to The Killing Image City

Text: Wu, Mu-Ching (curator)

The common reality in contemporary art field comes to some phenomenon and typical binary issues, just like "art only for art" versus "art intervene space", "pure art" or "liberal art", which were old question since Dada era and pop-art movement. These typical issues both reflected the changed modernity of image evolvement, no matter if capitalized cultural industry or museum/gallery dominated fine art circumstance. Therefore, two different contention of image and video is to be debated and discussed, for example Jacques Ranciere's "Sentence, Image, History" and Guy Debord's "integrated spectacle", if we believe the unique power (punctum) and historical sentence (Studium) and then we would doubt if any integrated spectacle doesn't and won't happen?

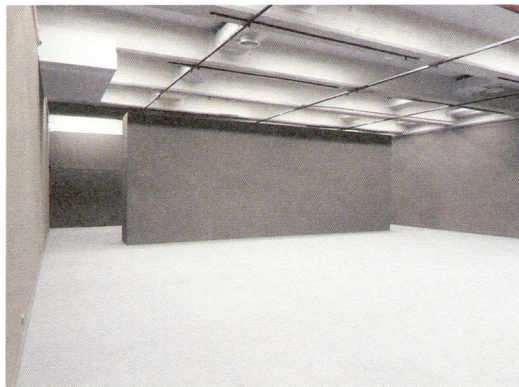
The real owner of visual perception is not the owner of image. The image hunter are all around the life space, and do we come to the high peak of visual materialism in this era? either or we will still come back to our body and embodiment to achieve the existential idealism of soul? Can we trace back the image escaped from perception to object? Through listing some doubt to the topic issue, I do hope this exhibition could be a platform or provisional mechanism to make some effective subject more clear and be pointed out.

Note: Because of limited pages, the article here is not the complete version in the exhibition guide. If you're interested in reading more discourse, you can take reference from the album in the table beside the entry.

「複眼：台北圖宰場」展場平面作品分配圖

The exhibitive map of "Compound Eyes- Killing Image Lots in Taipei

Artist : 牛俊強 Niu, Chun-Chiang

Work : cover

觀念／複合媒材／尺寸視場地而定／2012

Conceptual, Mixed Media, Size variable, 2012

對我來說，沒有所謂的結束（over），而是狀態被另一種狀態覆蓋住（cover）。因此我想在展覽中對照出消解和恆久，一個隱晦卻強大的訊息，在所有的參與者中，觀眾不一定能了解每個人背後的故事，但也因而在這些片段中找到某部分的自己。

柱狀物景點

老實說，來到這裡不到五分鐘我就開始焦躁不安了，每人手持著各式各樣像是柱狀物的可怕東西，可怕的不是那些柱狀物，而是人們運用它們的方式，繞過約莫十幾二十條的柱狀紀念品，我看到一個女人在拍照，她正在拍的對象是一個把柱狀物貼著自己臉頰的怪女人，我亢奮極了，我試著避開因不小心碰到柱狀物而可能招致來的危險，小心翼翼地靠近那兩個女人，接下來的畫面是那個女人蹲好了馬步，低頭一瞬間，以不到一秒的速度將柱狀物去掉只剩下不到半截，另一邊，則是風大到把女孩的毛髮跟柱狀物緊緊黏在一起的畫面，當我發覺只有我在意這件事的時候（而且是非常在意），所有人都像魚一般游過我身旁，冷冷的但嘴巴卻一直動个不停。

Artist : 林奕維 Lin, Yi-Wei

Work : 共遊計劃 Mutual Tour

相框裡放上的是當時邂逅的人所寄來的相片。計畫始於一次旅遊中因忘了帶相機出門，我開始向隨拍的路人們搭訕而展開的一個相本旅程。因當時身處於一個高密度影像生產的觀光國度，於是在我隨意走動之時，如看見身旁的路人拿起相機拍完照後我便會走上前與他攀談，然後互留連絡方式並請他事後將這張照片寄給我，之後我在每張照片下方書寫當時我遇見此人的經歷或者是觀察。我希望能夠透過這些「邂逅前的影像」的閱讀，去覺察並挖掘出在現有生活中那些從未真正曝光、具備某種練習感的狀態。

Artist : 林艷立 Lin, Yan-Li

Work : 視覺感官的影像牢籠

Image's Cage of Visual Perception

裝置 / 內置影像 / 木箱 (27×20×15公分) / 內置跑馬燈影像 / 2012

Installations with Internal Video, Woods Box (27×20×15cm), Marquee Inside, 2012

人的身體伸到處活動，處於這個沒有限制的空間；在視覺感官上，卻是相反，備無所不在的傳播影像索拘固。連生活也被滲透脫離不了，視覺感官早已被限制於影像傳播的牢籠中。影像早是一個隨處可見快速傳達訊息的工具。不論喜不喜歡都要在視覺上接受受樣。尤其在台北這個大都會區，形走在路上，到處充次的影樣，常常讓我有一種感覺。我以此為我創作的出發點，要說出 " I CAN NOT TAKE IT ANYMORE" 。

Artist : 孫懿柔 Sun, Yi-Jou

Work : Swastika Eyes 卍眼瞞

單頻道錄像 (循環撥放) / 彩色 / 無聲 / 3分09秒 / 2012

Single Channel Video (loop), Color without sound, 3 min 09sec., 2012

此作品的構思源於自身特殊的視覺經驗。因為左右兩邊眼球，能夠分別進入「可自主控制的飄移（外斜視）狀態」，可從一般的視線焦距迅速轉換為另種視線位置。如此可自我控制、迅速或緩慢變換的三種視線位置，彷彿是我的「第三隻眼睛」。藉由這特殊的感知經驗反觀現實生活，是否也被一種「非一般的視線位置與視角」觀看？

這三分多鐘的影像，不只是感知經驗的重現，更是因特殊的觀看經驗，產生對「被觀看物的另種位置」的可能與想像。在拍攝角度的選擇與畫面處理上，皆試圖呈現大量機械式複眼在高密度的大台北生活場域中，以非一般的視線位置、非人類的視角，對世界無聲卻尖銳的凝視。

Artist : 張允蒨 Chang, Yun-Han

Work : 整形計劃 Plastic Surgery Project

雙頻道錄像 / 彩色 / 有聲 / 13分05秒 / 2012

2-Channel Video, Color with Sound, 13min. 05sec., 2012

維納斯，以美的古典範式不斷複製出現，其石膏像經常被用來作為學院內寫實的訓練對象。透過臨摹西元前世紀的雕像，作為寫實再現以及美感塑造的練習。然而，古典的美感標準對應當今的藝術狀態將產生何種落差，美感是如何被形塑？或者說，透過討論審美的觀點在古今中外的對照過程，概念將在對話中不斷流變，重新檢視「美」被外在趨力建構的過程。

Artist : 黃文琳 Huang, Wen-Lin

Work : 命運交織的台北

The Taipei city of Crossed Destinies

四頻道錄像（同步循環播放） / 彩色 / 有聲 / 14分20秒 / 2012

4-Channel Video (synchronized loop), Color with sound, 14 min. 20sec., 2012

相對於神話時代，當代人的意識是離散的、無意義、無歸屬和無聊的。而已斷裂的意義或價值試圖找到位置，如同流離失所的魂魄……。在後工業文明中試圖去攀附新的價值或意義，也許是偶像、科技產品、精緻品牌或是被包裝過的政治人物、流行文化，來填補先前時代宗教或神話所替代的任務空缺。

而觀察這些現象，想創作一個城市超渡的主題，以新合成的符號和建構的影像來詮釋我所後設的老台北、預言的台北，一座座(或新或舊)建築標地有所象徵的神話原型人物，這些地標在視覺上和意義上剛好與那些人物的巧妙合拍，以「命運交織的台北」命題來詮釋所填入的魔幻寫實架構，以做為以古照今的新台北預言圖騰、並以戲謔詼諧的半真實、半遊戲感去詮釋。

Artist : 謝曉昀 Hsieh, Hsiao-Yun

Work : 極為難堪的結果 Extremely Embarrassing Outcome
油彩 / 畫布 / 116.5公分× 91公分 / 短篇小說, 詩 / 2012
Oil on Canvas, 116.5cm×91cm, Short Fiction and Poem,
2012

所有正在注視我以及我所注視的，都將我推向一個極為難堪的結果
本來光澄澄的事景，因被大量的好奇，窺視，打探，戲眼，或更高明卑鄙的權力允許……
於是，終究拋錨疲乏成猥鎖的廢棄物
不要再用「人性就是如此噢」這種簡易的話打發我，或者我們／他．她們
誰都不應該欺騙時間的切面，亦或空間的皺褶
「重頭再來一回」，或者「我錯了」這種事情
複眼文化只會躲在背後呵呵竊笑我們的墮落與粗糙的靈魂

Artist : 黃民安 Huang, Min-An

Work : 城市畫布 City Canvas

文件 / 攝影輸出 / 錄像 / 2012

Documents, Photographic Print, Video, 2012

城市畫布系列作品以「去除」的概念，在原始自然的牆面上去蕪存菁，這樣過程當中，我為自己打趣取個匿名為「清潔工」。創作初期因為工作地緣之故，選擇台北市中正區南昌路與牯嶺街的巷弄做為起點，本區分別散佈創作了十一個作品，題材內容包含幾何圖形、國畫山水、文字書法等，此外更有結合場域景觀所刷出的創意之作。

「讓老牆重生！」這是許多觀者在欣賞完創作的過程及作品後所下的評語，於是創作者從純粹的興趣中，找到了這類創作形式的新意涵：不動的牆，在自然的狀態中，選擇性清潔，然後重生！

Artist : 羅仕東 Lo, Shih-Tung

Work : 海盜與靈魂 Pirates and Ghosts

單頻道錄像（循環播放）／彩色／有聲／4分31秒／2012

Single Channel Video (loop), Color Without Sound, 4min. 31sec., 2012

羅仕東在2010年10月2日，寶藏巖作為國際藝術村的開村這一天，印製類似抗議的頭巾並發放給參觀的遊客；試著對開村節慶營造出另一種情境——劇場式的抗爭事件，連結著在過去的10年間對於寶藏巖聚落以及居民的存留問題，所引起的諸多社會關注與抗議行動。當觀眾綁上這印製的頭帶時，像是成為抗議的臨時演員，也如同過去抗爭記憶裡的鬼魂重新回到這個特殊場域。既非/也非地自現下看見過往的幻覺，一種不合時宜。

這次展覽中，羅仕東將這個事件性、文件化的作品「海盜與靈魂」所記錄的動態影像，經過後製影像混合效果（Datamoshing），處理成新的錄像創作。透過影像（畫素）的質變、失落，重塑出都市間隙中的影像迷幻。

「複眼：台北圖宰場」導覽手冊

Exhibitive Guide of "Compound Eyes-Killing Image Lots in Taipei"

展覽：2012.8.25 (Sat) ~ 2012.9.23 (Sun) 鳳甲美術館 (台北市北投區大業路166號11樓)

策展人導覽：2012.8.26 (Sun) 14:30-16:30

2012.9.02 (Sun) 14:30-16:30

2012.9.08 (Sat) 14:30-16:30

2012.9.16 (Sun) 14:30-16:30

藝術家：牛俊強·林奕維·林艷立·孫懿柔·張允茵·黃文琳·黃民安·謝曉昀·羅仕東

策展人：吳牧青

主辦贊助單位：國家文化藝術基金會

財團法人|國家文化藝術|基金會
National Culture and Arts Foundation

邱再興文教基金會

財團法人邱再興文教基金會
CHIU S. CULTURE FOUNDATION

執行單位：鳳甲美術館

鳳甲美術館 HONG-GAH MUSEUM

設備贊助單位：忠泰基金會

忠泰建築文化藝術基金會
JIT FOUNDATION FOR ARTS & ARCHITECTURE

關渡美術館

KaMoFA 關渡美術館
Kado Museum of Fine Arts

本專案為國藝會100年度

鳳甲美術館
Curators' Incubator Program
at Hong-gah Museum

展覽統籌、展場設計規劃：吳牧青

DM主視覺設計：王相評

佈展執行：許峰瑞、馮馨、曾柏崴、陳貞毓

特別感謝：王亞婷、翁淑英、林宜珍、吳達坤、曲德義、

關渡美術館、忠泰建築文化藝術基金會、馬紹軒

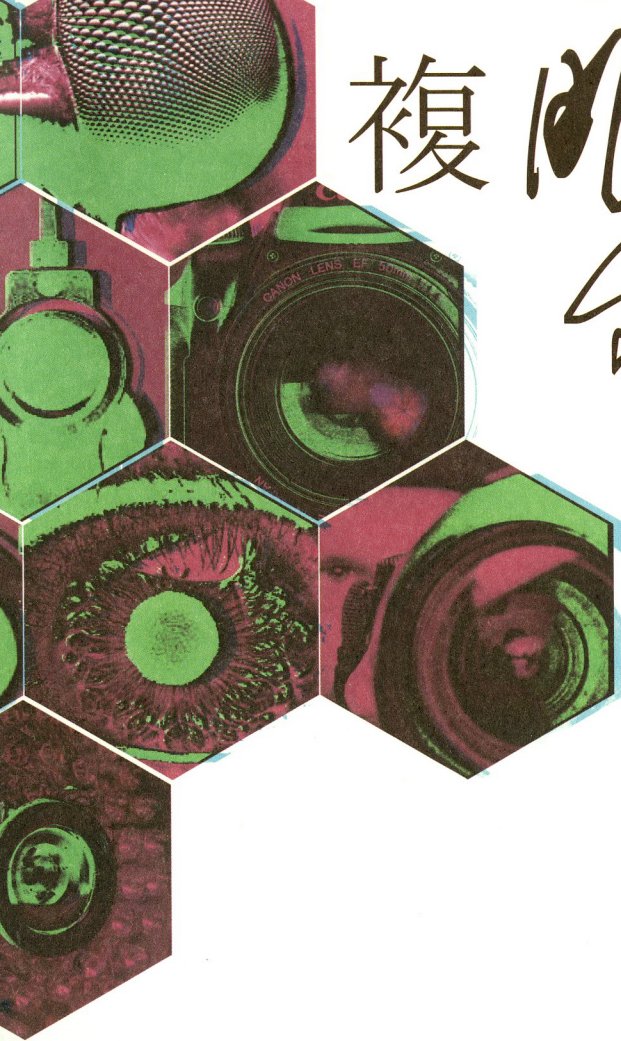
編輯·撰稿·翻譯·校閱：吳牧青

主視覺初稿·美術編輯：王相評

封面設計：鄭雅軒

作品圖片·作品自述：藝術家提供

印刷：永華印刷股份有限公司

複眼：

台北圖書場

展期 2012.8/25~9/23

Compound Eyes – Killing Image Lots in Taipei

牛俊強
林奕維
林艷立
孫懿柔
張允蒨
黃文琳
黃民安
謝曉昀
羅仕東

策展人：吳牧青

歡迎來到圖穿城市

開幕茶會

2012.8.25 (Sat) 15:00-17:00

策展人導覽

2012.8.26 (Sun) 14:30-16:30

2012.9.02 (Sun) 14:30-16:30

2012.9.08 (Sat) 14:30-16:30

2012.9.16 (Sun) 14:30-16:30

橫溢於都會生活的視覺主宰力量，舉凡監視器、外拍妹、行車紀錄器、表演現場的手機螢光棒、社群相簿……，人們幾乎視之為第三隻眼，甚至高於對雙眼的信賴，「有圖有真相」這句網路名言透露了對圖像所見並存以證據性的實証力，表露無疑。

如果「新媒體」(new media)作為一種當代創作的新風潮，在生活界面的新媒體，是否又猶如昆蟲與甲殼動物的複眼(compound eyes)一般，在視覺的感知範疇界線上更為高張？

這是城市影像寓言，也是視覺藝術在影像媒介的多重中介性。作品導入了影像社會的複合戰爭，藝術同時入侵影像社會，同時也使之進入創作文本。

A Rtist

牛俊強 NIU, Chun-Chiang
林奕維 LIN, Yi-Wei
林豔立 LIN, Hsiu-Ching
孫懿柔 SUN, I-Jou
張允蒿 CHANG, Yun-Han
黃文琳 HUANG, Wen-Lin
黃民安 HUANG, Min-An
謝曉昀 HSIEH, Xiao-Yun
羅仕東 LO, Shih-Tung

C Urator

吳牧青 WU, Mu-Ching

鳳甲美術館 HONG-GAH MUSEUM

112 台北市北投區大業路166號11樓 11F., No.166 Daye Rd., Beitou District, Taipei, Taiwan, 11268

Tel: +886-2-2894-2272 Fax: +886-2-2897-3970 E-Mail: honggah@titan.seed.net.tw Web: www.hong-gah.org.tw

開放時間 | 每週二至每週日 10:30至17:30 Open hours | 10:30-17:30, Tue.-Sun.

免費參觀，歡迎五人以上學校、團體預約參觀

Free admission

主辦與贊助單位：

財團法人邱再興文教基金會
CHEW'S CULTURE FOUNDATION

財團法人 | 國家文化藝術 | 基金會
National Culture and Arts Foundation

執行單位：

美術館 HONG-GAH MUSEUM