

展覽簡介

文 | 賴岳宏

在我的生活經驗裡，我喜歡將自己定位在觀察者 (observer) 的狀態下，去觀察周遭所發生的事物。Henry David Thoreau：「問題不在於你在看什麼，而在於你真正感受到了什麼。」這句話強調了觀者本位的重要性。

此次作品的誕生源自於服役一年間的深刻感受：媒體告知的現實與自身體驗真實樣貌的落差感。作品中融入一種追尋光源的意象，是我於服役期間與高關懷群學生相處的感受，光源可以是弱弱星火，也能是萬丈強光，他們極度渴望被認同與被愛，低自尊同時兼具高防衛心理，這些孩子在光的背面沿著陰影奔跑，為了本能的欲求行動，只在乎曾經擁有的片段，同時不斷的燃燒自我，積極正向的思想對大部分的他們來說是無感的，從誕生在這樣的環境、這樣的家庭開始，光就不會照在他們身上，處在一個被社會主流價值放棄的狀態，藉由這些日子，我看見了一直存在於社會而不願被正視的現實，也明白了所謂的知道與理解在事實上完全是兩回事。如同畫面華麗的色彩與奇幻的場景安排，是將觀者抽離現實的甜美糖衣，背後講述著卻是被忽略且不願正視的真實。我試著讓自己的作品能夠從中找尋那被遺忘的真實性，將之轉換為某種情節故事，雖然是以旁觀者角度觀看擷取，但其實觀者的位置早已動搖，我們都是當事人，而且早已深陷其中。

Introduction

by Lai Yue-Hong

The idea of this work derived from the feelings of interaction with at-risk students at the place I did my military service, that is, the gap between the fact the media conveyed and the reality the one experienced. The image of pursuing light was gently blended into this piece of work. Illuminant can be a gleam of starlight, or a beam of glare. The arrangement of the splendid colors and glamorous scenes is just like the sweet icing used to cover the neglected truth behind and withdraw the spectators from the reality. Give it a try to find out the truth left behind, and turn it into a particular episode in life. Although the view is captured from the objective angle, the position of the spectator, in fact, has already changed. And, we are all the ones greatly involved.

沒有人到過的地方¹ ——真實邊界

文 | 陳芳玲

於是他漂泊在冷漠的人群中，
成為暗影中的光，一點亮斑，
落上陰鬱的景色，是個精靈，
追求真理，也像傳道者般興嘆。

——雪萊〈別揭開這畫帷〉

2012年「虛擬表徵」、2015年「指尖上的風景」、2016年「煙硝日常」，賴岳宏昔日三次個展無不以各種帶有象徵性的符號建構一超現實末日風景，傳達以媒體作為中介所理解的社會現實。這是站在真實內部的思考模型。

打從一開始，一切就被粉飾、隱瞞了。真實被埋藏了，而且是從很久以前便如此。這無關世界真相，不是某位神祇刻意誤導人類，所以我們必須一層層剝開當中的複雜性，而是一個人走到了所有光明的邊緣，必須踏出一步進入黑暗和未知的國度時，或許會選擇相信其中一件事。

藝術家賴岳宏服役期間，走入偏鄉，看見高關懷孩子生活樣貌後，產生了與原受媒體馴化的認知形象間的差異，於是將這些孩子們的特質以譬喻之徑轉換為某種生物或物件，如海中適應力最強的哺乳類鯨魚、生命短暫卻美麗的鬥魚、能屈能伸的軟體動物、具有支撐力卻又脆弱的紙船等，置入畫中微弱火光或閃爍星空的異域場景。馬奎斯在《百年孤寂》裡寫著：「世界太新，很多東西還沒有名字，必須用手去指。」人類善於分類，將過去與未來都秩序化，甚至思考的開展也傾向合理化與邏輯化（或許這原本就是我們認識世界的方法與起點），但為了突破，一次次（追求）脫離固有生活軌跡的意外經驗，讓人類得以意識到自己如何身處在世俗判讀的美好生活想像，如同當代的媒體與觀者狀態，在所需糖衣的包裝下，我們如何對真實視而不見。

站在那條邊界上，我們該如何對混屯未知的外部加以命名？並且在指向外部之際，讓真實內部得以彰顯，乃至擴張？

「真實邊界」展出作品，以「有洞」系列拼接複數空間的結構出發，結合慣有不安、混亂卻平靜的末世景象，誕生新一系列「星屑之海」。

《陡梯子的舞台劇》、《燃燒池》、《洶爛波光》、《渡海的旅者》等作展現了數個不同質地與向度的時空處理：藍色既是海洋又是天空，判斷的準則端視觀者先看到具有指向象徵的白色浪濤邊線還是黃色點點星光；格狀鋪排的肌理，隨著散亂於上的紙船與爬行的太空人，曖昧示意不同密度的土壤型態，或砂或土或泥，而格子大小與形狀的變化也帶出不同坡度的高低起伏。延自「有洞」的錯覺感，賴岳宏「真實邊界」個展更成熟地運用德勒茲論述「符號作為一個事件」的基礎特徵，讓真實與虛構的作用交互纏繞——總有一個不斷阻止已得認知的差異存在。影響判讀之餘，這份違和迫使作品意義無法訴諸任何「按圖索驥」的方式，而是個體在真實的極限情境中，逼臨深淵般的自由與虛無，向彼岸的超越界敞開時所獲靈光一閃的啟示。

不同過去機械線性切割前述兩者表現，是次畫作還容納更多方向不明的有機曲線，適切地把噴墨灑顏料技法的隨機自由無序特質過渡到相鄰的理性幾何，也助於賴岳宏另一種疊壓複數空間方式企圖累積這一幅幅想像風景的逼真性，如《仙境製造》、《巡洋者的贊禮》、《私語的森林》等，合理化了乍看初見畫作時的空間構成邏輯。然若稍加打量，不單是壓縮複數空間與並置數個平面空間而產生的扁平感，還有俯視觀看全景的疏離感、明滅飄渺圖像的虛無感……體悟眼前樣貌乃不符現實的想像風景，輕而易舉。但正是這一「倚靠虛構方能辨識真實，真實卻立即破碎於虛構」的交互作用，反向地讓我們察覺在彼此眼前封藏的秘密。賴岳宏聰明且婉轉地說著一個故事：現代人變得愈來愈不會聽故事了。真實和虛構的事件鋪天蓋地而來，使得我們把一切都當作快速處理的資訊（information），而無法細心推敲每一事件背後的訊息（message）。差異之處，資訊是透明、易懂、被報導者解釋好送到閱聽者面前的，訊息是不透明、晦澀的，必須觀眾自己擔任詮釋者。也就是說，大多數人只接受現成的解釋，不懂得享受開放的詮釋；往往聽完故事，就沒有之後了。聽故事的人沒興趣把故事說下去，等著收看收聽續集就好，絲毫不在意故事的作者——我們僅僅安於當個故事的消費者。

¹ 取自《沒有人到過的地方：細田守的動畫世界》書名。

畢竟世界真相或說事情原委若能完全參透，簡直一如古羅馬詩人維吉爾所言「何其幸運」。

不過，賴岳宏還是把故事說下去了，彷彿說故事的技藝可以修復這個時代的崩壞。只是說書的同時也不放棄說理，「真實邊界」呈現一想像的寓言體，試圖用巨幅的時空尺度，丈量當代自以為是的知識分子妄想抓住世界分分秒秒流變的弊病。

體積渺小數量稀少而令人難以體察的太空人，強烈對比著雲煙、天空、繁星、火光、海水、黑夜等不可捕捉元素，它們以近乎無邊無際的巨大姿態，拉高畫面的敘事結構，但作者此舉不是為了擁有上帝一般的全知觀點，而是讓觀眾不斷把注意力從故事疏離開來，望向沒有故事的空無。既突顯長久以來個人面對體制必然以小博大的無奈失衡，又觸發真實於今宛如一微弱且隱藏的存在。藝術家某程度地一反西方啟蒙主義以降對光明的嚮往，好比古印度思想說最快的並不是光，因為黑暗一瞬間就能籠罩世界，人類只是比較容易被光芒吸引，忽略了包圍在四周的是無邊的黑暗。雖然按賴岳宏想來，畫中生物抓取或追逐的光點，與其說是視覺印象較易令人聯想的希望，倒不如偏向他所觀察對象而言的慾望。然而，揮別昔日作品傳達單一價值觀的篤信，「真實邊界」學習一種不下決心的決心，不因任何信仰、學說而停止懷疑，堅定地注視著身內與身外皆是一片混沌——這個世界本身即生產一切意義的「內具性平面」（plan d' immanence），賴岳宏新作的符號「啟示」之意不在躍向彼岸的超越界，而是重建對這個世界的新信念。

沉默事物背後，隱藏著更多等待被述說的故事，因此對於空白的閱讀，我們必須學會自己命名。

陡梯子的舞台劇

Steep Ladder's Stage Show

2017

145.5 × 112.0cm

Acrylic and Oil on Canvas

摘星者

Star Catcher

2018

91.0×72.5cm

Acrylic and Oil on Canvas

燈塔

Brilliant Beacon

2018

53.0×45.5cm

Acrylic and Oil on Canvas

私語的森林

The Whispering Forest

2018

53.0×45.5cm

Acrylic and Oil on Canvas

仙境製造

The Formation of Fairyland

2017

145.5×112.0cm

Acrylic and Oil on Canvas

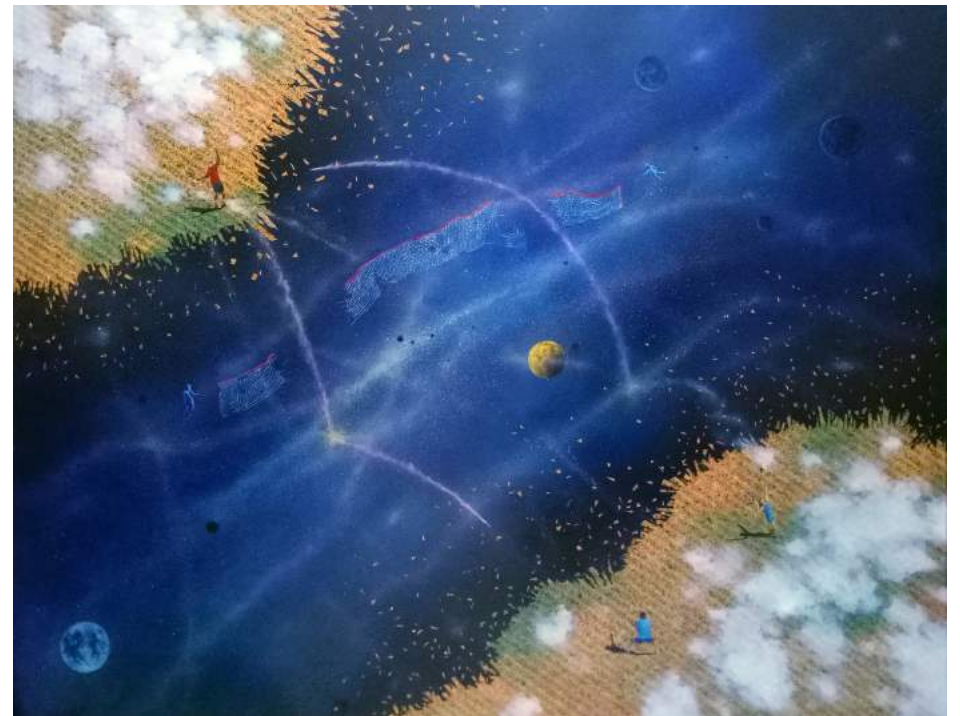
巡洋者的贊禮

The Ovation of the Cruisers

2018

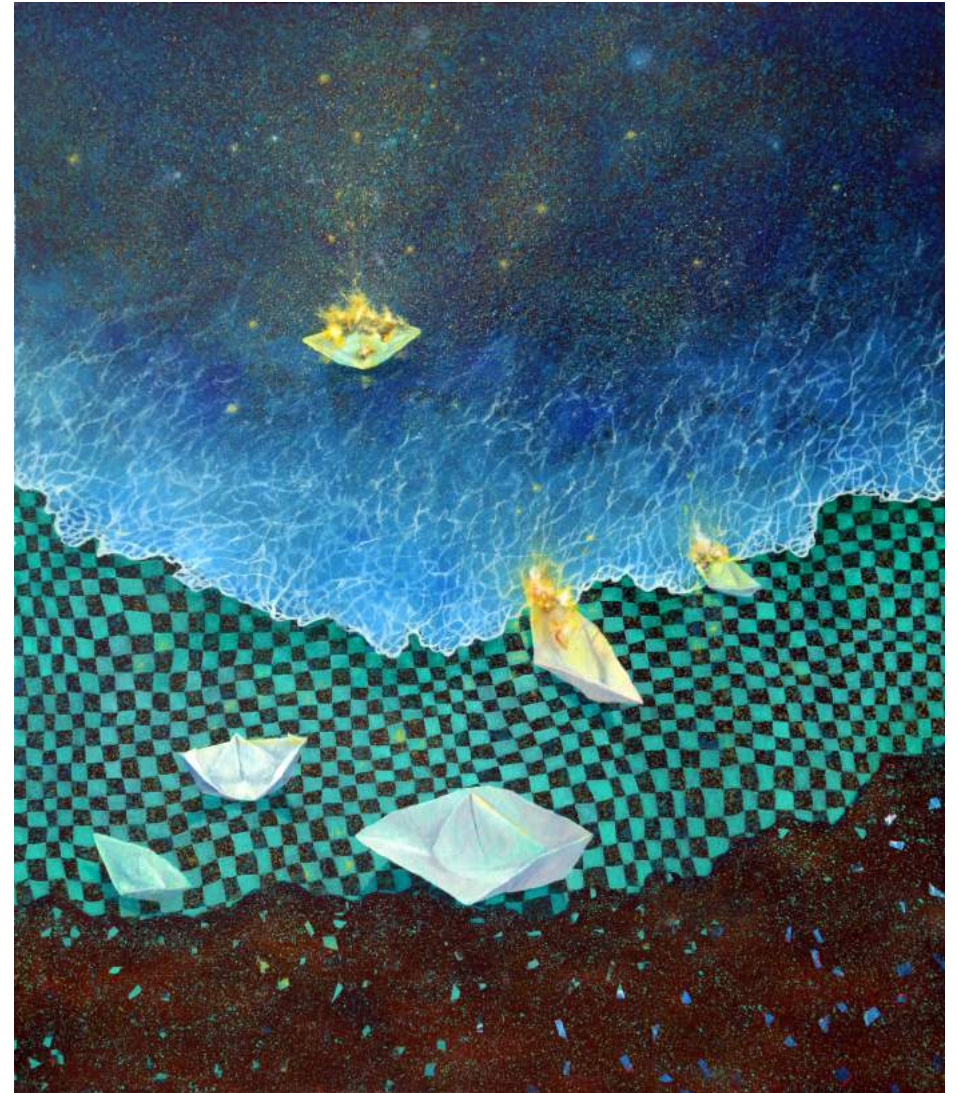
145.5×112.0cm

Acrylic and Oil on Canvas

渡海的旅者
A Sailing Voyager
2018
53.0×45.5cm
Acrylic and Oil on Canvas

燃燒池
Flaring Region
2018
53.0×45.5cm
Acrylic and Oil on Canvas

燃盡之間
Burning Within
2018
72.5×60.5cm
Acrylic and Oil on Canvas

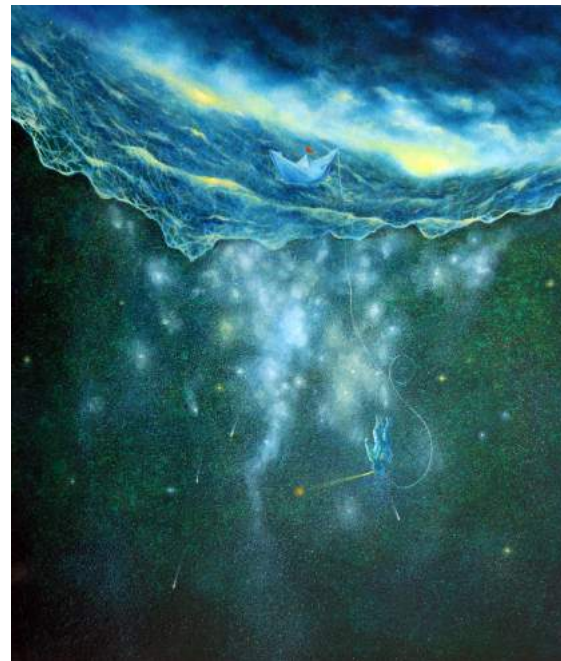
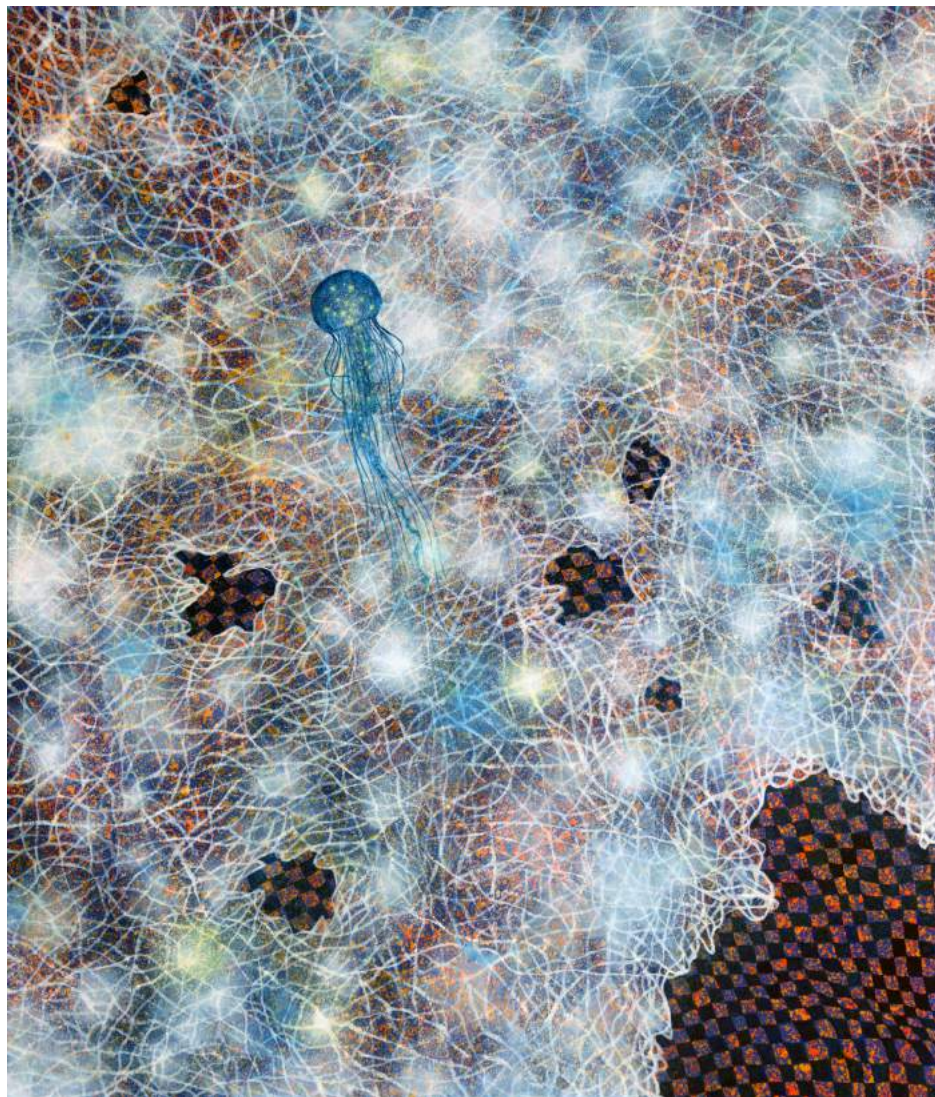
洵爛波光

Glistening Ripple

2018

53.0×45.5cm

Acrylic and Oil on Canvas

風雨中潛航

Floating below the Storm

2018

53.0×45.5cm

Acrylic and Oil on Canvas

靜謐的巡禮

Voyage of Serenity

2018

53.0×45.5cm

Acrylic and Oil on Canvas

閃爍的地平線

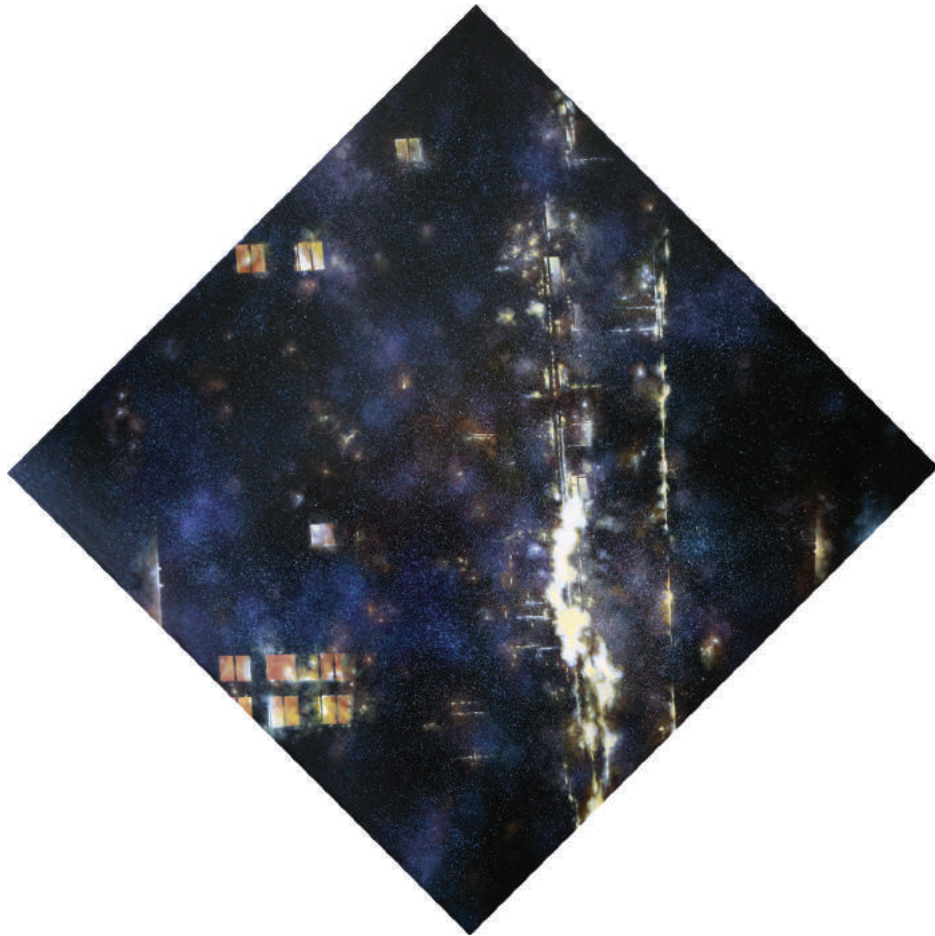
Glittering Skyline

2018

200.0×55.0cm

Acrylic and Oil on Canvas

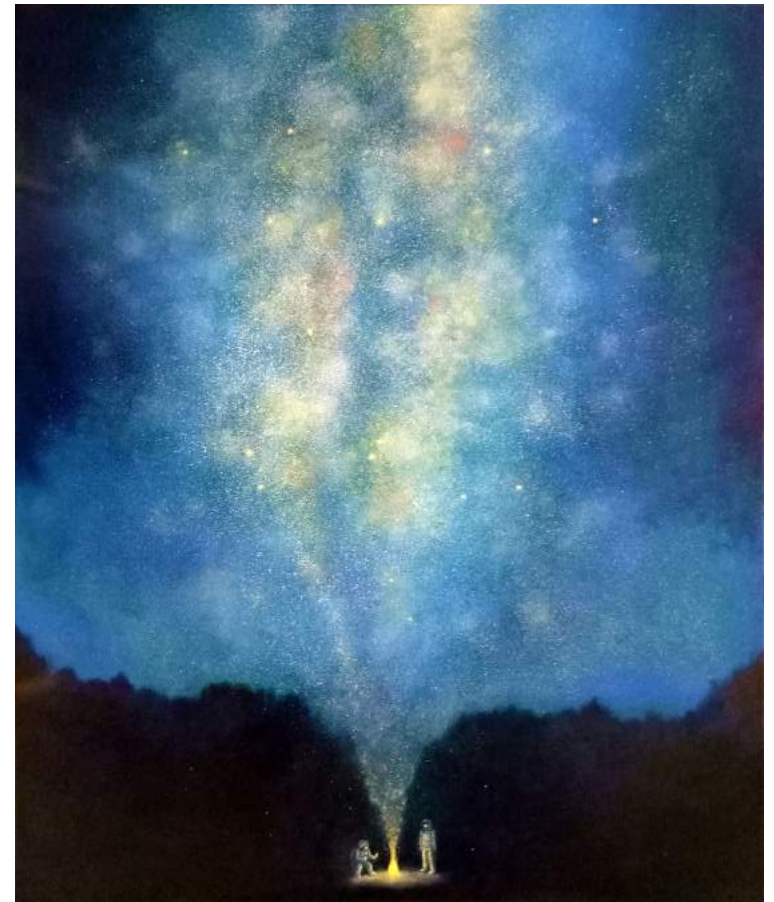
城市微光

A Glean of City Light

2018

75.0×75.0cm

Acrylic and Oil on Canvas

蜃楼

Mirage

2018

72.5×60.5cm

Acrylic and Oil on Canvas

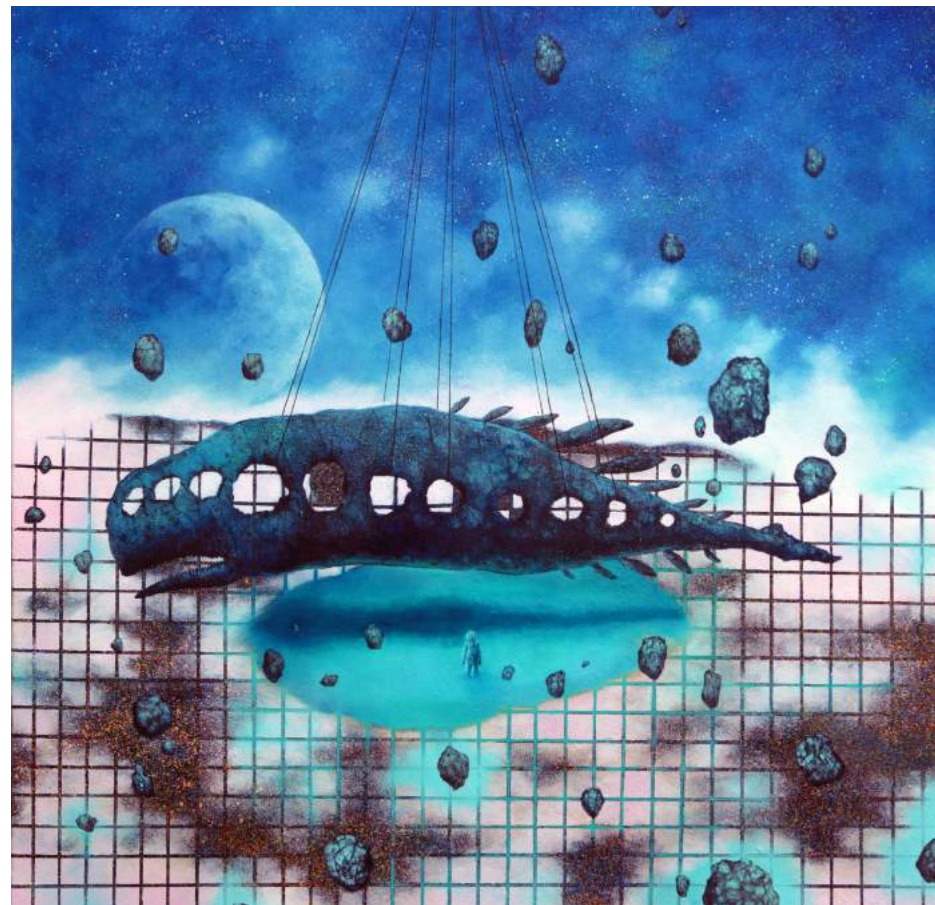
只存於此的牢籠

Restrictive Cage Over

2018

75.0×75.0cm

Acrylic and Oil on Canvas

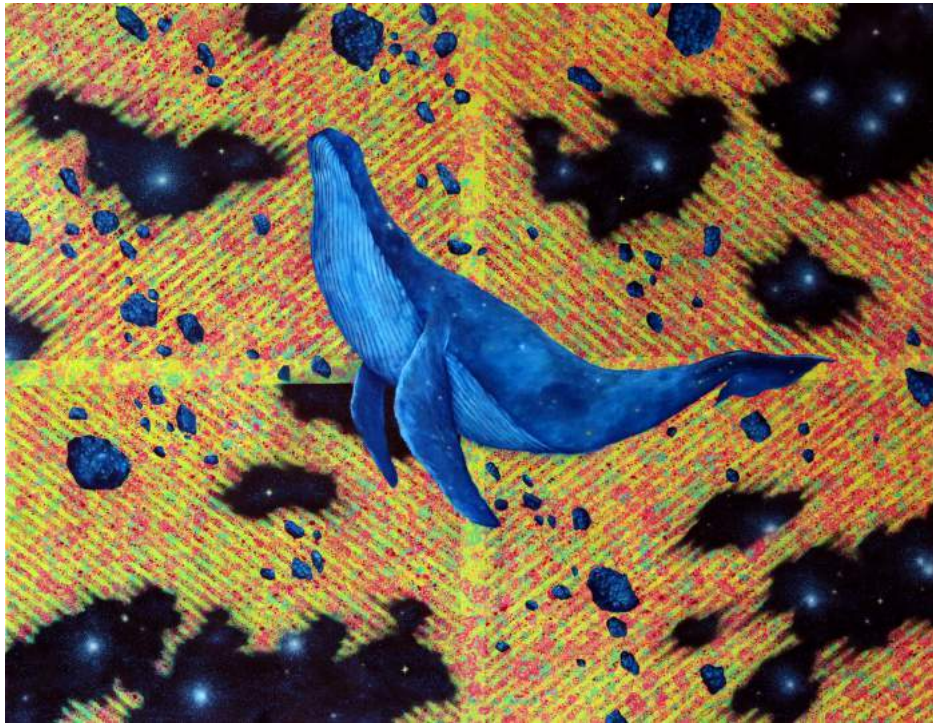
趨近想像的現實

Near the Imaginary Truth

2018

75.0×75.0cm

Acrylic and Oil on Canvas

流浪者之歌

Song of the Wanderer

2018

91.0×72.5cm

Acrylic and Oil on Canvas

賴岳宏

1990年出生於桃園，台灣。

學歷

2016 畢業於國立高雄師範大學美術系碩士創作組

個展

2018 「真實邊界-賴岳宏個展」，朝代畫廊，台北，台灣

2016 「煙硝日常-賴岳宏個展」，朝代畫廊，台北，台灣

2015 「指尖上的風景-賴岳宏個展」，帕莎蒂娜烘焙坊，高雄，台灣

2012 「虛擬表徵-賴岳宏個展」，La Beauty，高雄，台灣

聯展

2018 「台南藝術博覽會」，大億麗緻酒店，台南，台灣

2017 「SIGNAL-信號」，新竹 241 空間，新竹，台灣

2017 「漾藝術博覽會」，駁二自行車倉庫，高雄，台灣

2016 「台北國際藝術博覽會-朝代畫廊」，世貿一館，台北，台灣

2016 「星空下的回望-當代視覺藝術 X 當代音樂中的另類天文學家」，
駁二藝術特區大義 C9-8+C9-20 倉庫，高雄，台灣

2016 「囤肉場」，嘉義鐵道藝術村-四號、五號倉庫，嘉義，台灣

2016 「漾藝術博覽會」，駁二藝術特區蓬萊 B3、B4 倉庫，高雄，台灣

2016 「Young Art Taipei 2016」，喜來登大飯店，台北，台灣

2016 「登場 2016：朝代畫廊徵件聯展」，朝代畫廊，台北，台灣

2016 「僑愛藝術季」，僑愛國小，桃園，台灣

2016 「好思當代藝術策展」，嘉禾產後護理之家，台北，台灣

2016 「2016 月津港燈節，月光寶盒，亮今津」，鹽水區月津港，台南，台灣

2015 「高雄藝術博覽會」，城市商旅，高雄，台灣

2015 「台北國際藝術博覽會-黎畫廊第六屆壹計畫」，世貿一館，台北，台灣

2015 「ART easy 台灣輕鬆藝術博覽會」，華山 1914 文創園區，台北，台灣

2015 「2015 台灣藝術家博覽會」，花博爭豔館，台北，台灣

2015 「漾藝術博覽會」，駁二藝術特區蓬萊 B4 倉庫，高雄，台灣

2015 「ART easy 台灣輕鬆藝術博覽會 預展」，得藝美術館，台北，台灣

2015 「觀景人」，火腿藝廊，高雄，台灣

2015 「鏡微顯」，新浜碼頭藝術空間，高雄，台灣

LAI YUE-HONG

Lai Yue-Hong was born in Taoyuan, 1990

Education

Master' s degree in Fine Arts,
National Kaohsiung Normal University

Solo Exhibitions

2018 Bona Fide Boundary-Lai Yue Hong Solo Exhibition, Dynasty Gallery, Taipei City, Taiwan
2016 Daily Life of Gunpower- Lai Yue Hong Solo Exhibition, Dynasty Gallery, Taipei City, Taiwan
2015 The Scenery on the Fingertip- Lai Yue Hong Solo Exhibition, Pasadena Bakery, Kaohsiung, Taiwan
2012 Virtual Features- Lai Yue Hong Solo Exhibition, La Beauty, Kaohsiung, Taiwan

Group Exhibitions

2018 ART TAINAN, Tayih Landis Tainan, Tainan, Taiwan
2017 SIGNAL-Xin Hào, Hsinchu 241 Art Space, Hsinchu, Taiwan
2017 Young Art Kaohsiung 2017, Bicycle Area of The Pier- 2 Art Center, Kaohsiung, Taiwan
2016 ART TAIPEI, Taipei World Trade Center Exhibition Hall 1, Taipei, Taiwan
2016 Looking Back under the Starry Sky- Alternative Astronomers of Contemporary Visual Arts X Contemporary Music, C9-8+C9- 20 warehouse in Dayi Area of The Pier- 2 Art Center, Kaohsiung, Taiwan
2016 Taiwan factory, No. 4- 5 warehouses in Art Site of Chiayi Railway Warehouse, Chiayi, Taiwan
2016 Young Art Kaohsiung 2016, B3- 4 warehouses in Penglai Area of The Pier- 2 Art Center, Kaohsiung, Taiwan
2016 Young Art Taipei 2016, Sheraton Grand Taipei Hotel, Taipei, Taiwan
2016 The Rising Show 2016: Dynasty Gallery Open Call Exhibition, Dynasty Gallery, Taipei, Taiwan
2016 Qiao Ai Art Festival, Qiaoai Elementary School, Taoyuan, Taiwan
2016 2016 Yue Jin Lantern Festival, The Treasure Box, Moonlight Yuejin, Yue Jin Port of Yanshuei District, Tainan, Taiwan
2015 ART KAOHSIUNG, City Suites, Kaohsiung, Taiwan
2015 ART TAIPEI- Sixth Project One, Taipei World Trade Center Exhibition Hall 1, Taipei, Taiwan
2015 ART easy, Huashan 1914 Creative Park, Taipei, Taiwan
2015 Artist Fair 2015, EXPO Dome of Taipei EXPO Park, Taipei, Taiwan
2015 Young Art Kaohsiung 2015, B 4 warehouse in Penglai Area of The Pier- 2 Art Center, Kaohsiung, Taiwan
2015 ART easy Preview, GETART Museum, Taipei, Taiwan
2015 Viewer, Ham Gallery, Kaohsiung, Taiwan
2015 Micrograph, Sin Pink Pier, Kaohsiung, Taiwan

2014 「About You&Me: 藝術家維持著煩惱 -- 兩岸青年藝術家交流展」，國立高雄師範大學 116 藝術中心，高雄，台灣
2014 「茶靡後」，國立澎湖科技大學圖資館藝文中心，澎湖，台灣
2014 「台灣藝術家博覽會」，新光三越台北信義新天地 A9 9F 宴會展演館，台北，台灣
2014 「藝術家的生存之道」，國立高雄師範大學藝術學院，高雄，台灣
2014 「臨時編號_2013SQ 小行星」，國立高雄師範大學 116 藝術中心，高雄，台灣
2014 「口舍展」，嘉義鐵道藝術村 - 壹番倉庫，嘉義，台灣
2012 「雜種」，新光美術館，台北，台灣
2012 「101 藝術博覽會 - 高雄師範大學美術系 101 級畢業展」，夢時代，高雄，台灣

獲獎

2016 臺灣美術新貌獎，入選，港區藝術中心，台中，台灣
2016 台灣國展，佳作，台灣藝術股份有限公司，高雄，台灣

典藏

2017 星屑之海，典藏於御盟集團 - 晶英國際行館，高雄，台灣
2016 異界何為 2、異界何為 3，國立台灣美術館藝術銀行，台中，台灣
2015 沱江啟航，典藏於中華民國海軍軍官學校圖書館，高雄，台灣

補助

2018 個展「真實邊界 - 賴岳宏個展」，財團法人國家文化藝術基金會 2018 年第一期美術類
2016 個展「煙硝日常 - 賴岳宏個展」，財團法人國家文化藝術基金會 2016 年第一期美術類
2016 個展「煙硝日常 - 賴岳宏個展」，高雄市政府文化局視覺藝術類 105 年度第 2 期藝文活動

- 2014 About You & Me: Artists Keep Boiling — Cross-strait Exhibition Of Young Artists, NKNU 116 Art Center, Kaohsiung, Taiwan
- 2014 Tu Mi Hou, The Art Center of NPU, Penghu, Taiwan
- 2014 Artist Fair 2014, Shin Kong Mitsukoshi's Taipei Hsinyi Place A9 Banquet Hall, Taipei,
- 2014 Survival Techniques for an Artist, NKNU College of Arts, Kaohsiung, Taiwan
- 2014 Provisional designation 2013SQ- NKNU Fine Arts Master 102th Class, Creative Group Critique Exhibition, NUNK 116 Art Center, Kaohsiung, Taiwan
- 2014 What Exhibition, Art Site of Chiayi Railway Warehouse, Chiayi, Taiwan
- 2012 Bastard, Xin Guang Fine Arts Museum, Taipei Taiwan
- 2012 101 Art Fair- NKNU Fine Arts 101th Graduation Display, Dream Mall, Kaohsiung, Taiwan

Awards

- 2016 Selected Nomination , Taiwan New Art
- 2016 Honorable Mention, Taiwan National Exhibition

Collections

- 2017 Stardust Ocean, on display at Yui Mom Group-Silks Club, Kaohsiung, Taiwan
- 2016 Underworld2 and Underworld3, on display at Art Bank of National Taiwan Museum of Fine Arts
- 2015 The Launch of Tuo Chiang Corvette, on display at the library of R.O.C. Naval Academy, Kaohsiung, Taiwan

Grants

- 2018 Bona Fide Boundary-Lai Yue Hong Solo Exhibition, the National Culture and Arts Foundation, the First Period of Fine Arts 2018
- 2016 Daily Life of Gunpower- Lai Yue Hong Exhibition, the National Culture and Arts Foundation, the First Period of Fine Arts 2016
- 2016 Daily Life of Gunpower- Lai Yue Hong Exhibition, 2nd phase of Visual Arts on Cultural Events, 2016 Bureau of Cultural Affairs Kaohsiung City Government