

逆向堆疊

Walking through the shadows

模型和他們的影子

2022.01.07 三 — 2022.03.06 三

藝術家 Artists

陳顥竹 Chen Yi-Zhu

林怡君 Lin Yi-Chun

走路草農 / 藝團 Walking Grass Agriculture

吳聯吟 Wu Lien-Yin

策展 Curator

黃韶安 Huang Shaoan

「如果她會說話，她可能會訴說關於空氣和水最奇特的故事。無論她這般通透的感官能力是恩賜或是折磨，她對明顯現實的認知，肯定遠不及對隱而未見的」。

——小泉八雲 (Lafcadio Hearn) ，《鳴嚶》¹

百年前小泉八雲抵達東方，收錄這塊土地上的鄉野奇譚，以《鳴嚶》一文記述無端的犬鳴和它引發的不安。它關乎的是超越人類知覺的存在——儘管從來都缺乏證據，我們仍然相信、並全力擴張感知，試圖揣測來自幽冥的信號。訴諸於泛靈觀獨特的感性進行解讀，靈 / 影之中凝縮著記憶的樣態，伴隨著虛幻和重複，在時間中繁生、折疊，也將覺察意識的線索留給不完全沈睡的做夢者。

「逆向堆疊：模型和他們的影子」便是試圖將對記憶的關注，擴及至非人的主體，在現實世界的裂口，堆疊覺察的瞬間。展覽邀請四組藝術家陳顥竹、林怡君、走路草農 / 藝團、吳聯吟分別呈現各自的客觀記憶、主觀紀錄，包含機器與身體、勞作地景與即興、植物和歷史的想像，以及技術的記憶。

四組殊異的「記憶檔案」涉及的是記憶的偶然性內在、普遍的過去、以及關於時間錯亂和行為的形式，它們指向對記憶的虛假辨識，正如保羅·維爾諾對似曾相識現象的解讀，「它意味著記憶的權限和統治之不受限制的延伸」²。製造與之相似的感知經驗，旨在喚醒對「現在的記憶」和其辨識方法，由此向記憶的潛能時空投擲一顆檸檬，彈射出廣闊的想像區間，進而提示逃離現代邏輯所建構的模型 (diorama) 的線索。

[1] 小泉八雲，「鳴嚶」，《幽冥日本：日本陰翳之美與哲思》，新北市八旗文化出版，2016，頁166。

[2] 保羅·維爾諾，「『似曾經歷』現象和歷史的終結」，《禹步讀本》，上海當代藝術博物館，2018，頁399-427。

主辦 Organizer

Taiwan Visual Art Archive
臺灣藝術田野工作站

協辦 Co-organizer

國立臺南生活美學館
NATIONAL TAINAN LIVING ART CENTER

贊助單位 Support by

國 | 藝 | 會
NCAF

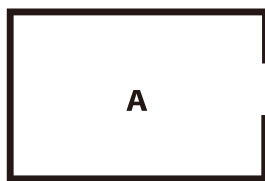

臺南市政府文化局

展場1：國立臺南生活美學館 Young Show Space | 09-17時，週一休館 | 臺南市中西區中華西路二段34號

展場2：臺灣藝術田野工作站 | 預約參觀，tvaa.taiwan@gmail.com，0972189295 | 臺南市南區三和街14號

關於作品 About the work

A 陳顥竹 《就地重遊》

身體宛如載體，是生命用以體驗世界的工具，它始終維繫著生命，將人從過去運送到了現在。故就身體的角度思量將發現：人無法活在過去，過去就在現在之中。不論意識的有無，每個活著的當下，身體都不停地感知、記憶著。而每幅圖像都攜帶著訊息與記憶，迎向每一雙眼睛，等待被解讀。過去的記憶及影像唯有與生命相遇、為意識所感知、續存於活生生的身體之中，方才可視為意義上的存在。

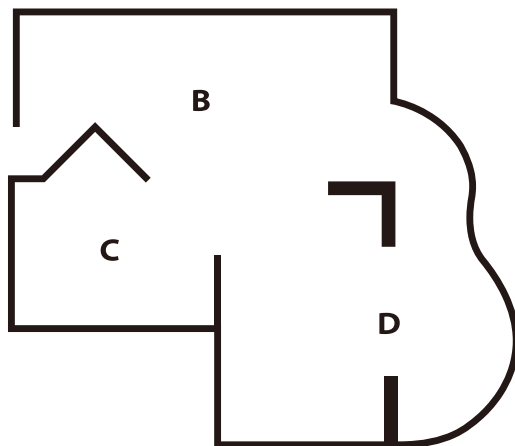
是以可知，觀看影像一事必然透過觀看者身體之「在場」、依「現在」為時間基點而運作；「觀影」從不僅止於看見，而乃「現在」與「現在的總和」——它能夠新增、覆寫記憶，使「現在」具備改動過去的潛力，為生命創造新的可能。易言之，「觀影」即「Meta-present」，每個觀影的「現在」都是「禮物」。

本片欲藉由檢視旅遊攝影，重構現在與過去之間的關係，並以此提出一個：「我」在凝視各式圖像的經驗中，所想到的，透過「觀看」讓記憶自由、找到面向未來並建立藍圖的方法。<陳顥竹>

C 吳聯吟 《2021:記憶漫遊—EP.1》

某些時候我接收視覺或是身體感知時，會恰巧與過往經驗中的某些相似情境連結，在當下我好像被召喚到記憶的切片之中，而同時又正在經歷著現實，不同時刻的情境同時在我腦中交疊出一個新的輪廓。

這是一台能播放我記憶的機器，內容關於蜂炮、鐵工廠與疫情，這三段不同時刻的記憶切片相互交疊出來的影像、氣味、聲響與身體感，透過三段記憶中的元素重新編輯、組合、壓縮，並分別安置在這台機器中，造型既像來自蜂炮慶典中的不鏽鋼神轎，又像是迷幻的馬戲團戲棚，或者可以說是穿梭在我回憶星團中的不明飛行物，實際上是西洋鏡似的個人迷你電影院，鋼鐵製成封閉式的箱體僅供單人觀賞，撥開幕簾後，透過隔絕內外帶有保護作用的觀看窗，推動把手來啟動機器，鐵工用的砂輪片好比是乘載著我記憶的黑膠唱盤，透過機器的運轉摩擦噴射出絢爛火光，隆隆機械運作與迎面而來的噴射星火，描述著蜂炮觀看時的爆裂與刺激，噴射物飛行1.5公尺後安全的被抵擋在防護罩外，透過物質材料類比出外地接觸鐵工時所引發的鄉愁，隨著點點火星的飛翔，一起來場爆炸似的記憶連結。<吳聯吟>

B 走路草農 / 藝團 《如何臆測回憶的折射率》

在〈樹木に關する台灣人の迷信〉的記載中說到早期臺灣兒童入學時，會收集松樹樹脂，供奉於學堂的孔子神像前，認為可以增進兒童的聰明和記憶；從樹的「不移動」、「超越人類壽命」以及「材質」等特性，轉化對記憶力的渴望與投射，《如何臆測回憶的折射率》正如該作名稱所示，充滿了擬人的投射，想像一棵樹如何見證時空，同時也不做他想的，僅僅觀看一棵樹。回憶是對歷史想像的想像，離檔案遠了，但離自己的肉身卻更近。

對於歷史的想像，需要一些「檔案」為起點，文字、物件、聲音乃至於照片或影像，然而除上述「鑿鑿有據」的弱文物，諸如老樹、河川等，一些「鑿鑿」卻「無據」的痕跡與實體，如何與「有據」產生對話？上述提問引發了《如何臆測回憶的折射率》一作興趣的起點，對歷史的想像提出想像，也試圖思考「回憶」的功能、目的與過程。<走路草農 / 藝團>

D 林怡君 《勞作地景：運動場》

《勞作場景：運動場》所指涉的是藝術家阿公在自家農田中的工作場景。而勞作狀態便是裝置作品的原型——因為它尚未被工具與意義的表達所掌握，反而是解消意義的工具，並生成解消意義的產物。在這作品中，我關注田間因應生活所需而使用現成物自製的各式工具、額外結構以及物件，並LiDAR掃描技術進行保存、重看勞作過程的細節。這些勞作物件會時間而不斷地長出與消失，而當想像未來將此場景製作成一處公共的「空地」——運動場時，會是什麼樣的土地使用狀態？

LiDAR又做光學雷達，指將3維空間中的各種資訊點座標化與數據化，通過掃描設備採集其所發射雷射光束的回波強度，藉而使我們平常所感知到的空間細節不再只是一種主觀感受，而是成為可精確複製、再製和再現的訊息與影像，甚至達到進一步再製成實物的可能性。對於藝術家來說，記憶並非僅是肉眼看不見的光，而是「無」可見的光或影像——『影子的光』。在掃描過程中，她越加發現此片田地不斷更新、不斷在變化。越是仔細觀看它們，越會發現它們正在拒絕靜止，拒絕成為永遠的記憶，拒絕成為檔案，拒絕方法如下：1. 強烈的陽光。2. 成為透明。3. 這牆與那牆之間的難以遮掩。4. 金屬 5. 線、棍、棒、枝。6. 平面性……<林怡君>