

看見科技藝術的瘋狂與自省

觀2009高雄國際貨櫃藝術節

文／黃雅玲（崑山科技大學創意媒體學院院長、2009高雄國際貨櫃藝術節評選委員）

藝術發展的過程，往往呈現出時代的脈動，以及展現出當代的各種議題。從60年代開始的科技藝術發展至今，科技藝術的表現也越來越從科技旁觀者，變成科技的參與者。這與藝評家Frank Popper(1983)曾經提到科技藝術的定義時提到：「要適切的呈現科技藝術的影像，來自於藝術家一連串的創意、實驗過程，而(參觀者)參與過程可讓創作過程增加更多的探索性。」科技藝術的起源，來自於工業革命後藝術家對於動力的探索、批判與讚嘆，這就像在1913年提出的未來派宣言，提出動力的生命力認同的同時，也有不少藝術家如同William Morris驚恐動力帶來的醜陋與直接。近一百年的時間，藝術家漸漸地視科技媒材為重要的藝術表現工具，但是這個媒材的使用概念中，藝術家可以當個科技發展下的參與者，也可以當個使用科技卻是科技媒材的旁觀者的角色，甚至是一個重新詮釋科技媒材的研發者。不論如何，這的確顯示出一個時代的多元性，就像本次展出的一个个貨櫃訴說著不同的故事與態度。

今年度徵選之作品在展出主題「邁向理想城市的N種想法」架構下，透過隱性或顯性的科技參與及使用，正好也呈現了藝術家對於科技媒體發展的一種積極參與的瘋狂，以及對於時代議題自省的態度，雖然如此，這個自省卻是以正面且熱情的表現，呼應南台灣的陽光與熱情。來自澳洲的藝術家Colin Offord在他的Human Map作品中呼應S.F. Schumacher「適當的科技(appropriate technology)」論點中所提到：「什麼樣的經濟成長是足夠的？什麼叫做一個城市的適當大小？什麼樣叫做一個國家的適當規模？什麼樣的用品足以讓我們維持好的生活？」，該件作品透過塗鴉的手法進行理想城市中，人的關係與城市的關係。而李儒杰的〔城市上升力〕與林子邦的〔NO.4488—愛與光明的旅程〕，〔城市上升力〕透過造型語意，表現出對於理想城市的鼓舞，貨

李儒杰〔城市上升力〕

這件巨大的作品放置在駁二藝術間當中，總是吸引許多人的目光，孩子們看到，直說這是變形金剛的腳留在高雄了，成年人驚嘆熟悉的貨櫃，也可以變身為具有各種想像的造型。不論如何，這件作品，呼應了高雄擁有的巨大生命力，這或許來自於工業城市所建立出一種別的城市所無法看到的活力，還有一股永遠都在向上成長的動力。不論觀看者想像這是變形金剛，還是更早一點的無敵鐵金剛，這件作品的確為城市的上升力作了有趣，也貼切的呈現方式。（攝影：林宏龍）

右圖 林建佑〔還要多少顆氣球，貨櫃才能飛起來？〕

曾經許多人兒時的想像，是像童話故事主角一般，搭著熱氣球到處遊玩，貨櫃曾經帶著台灣的經濟發展力到世界各地，如今透過林建佑的創作，把充滿想像飛翔的氣球與載著充滿力量的貨櫃，似乎想要再次飛翔。是件既有創意、幽默感，出滿著瘋狂，也充滿著另一種詩意。（攝影：林宏龍）

櫃的過去營造了高雄港的繁榮，李儒杰重新組的類似機械人一部分的造型，讓貨櫃產生出幽默的造型概念。在林子邦的作品富含祈福的詩意，透過結合視覺、聽覺與嗅覺的概念。張淵程的作品也似乎呼應了理想城市過程中，人的社會性，〔好久〕(Long Alone Longer Not Alone)一作中，展現了現代人孤獨卻又離不開群體的期盼，本作品與來自義大利的藝術家Riccardo Murelli的作品有異曲同工之妙。這些作品不彰顯科技媒材，卻從科技、人與環境的思維出發，就像貨櫃長久以來與高

雄港的形象結合一般，尋求下一段更具故事力，更具生命力的新探索。

今年度的作品，有幾件瘋狂又具幽默之作，林建佑的〔還要多少顆氣球，貨櫃才能飛起來〕應該算是為貨櫃帶來瘋狂想像的作品，透過氣球的支撐與向上拉的想像，讓整個作品充滿童話故事般，貨櫃在林建佑的表現下，有著宮崎駿透過天空之城來反思人類的對於更美好環境的想像。李怡康等人的〔光之聖境〕、宋恆的〔光光光〕、還有另一件義大利藝術家所做的〔Horta

張淵程〔好久〕
其作品向來簡單且具有詩意，本作品將細長型的車道轉到了貨櫃當中，尤其是作品放在在駁二藝術特區中，又緊鄰著腳踏車道，這一條條人造的道路，不論是真實的車道，或是虛擬的車道，均道盡人們在都市當中穿梭、交會與交錯。透過貨櫃藝術的鏡面反射裝置，讓十分簡單的概念，卻延伸出對於一個友善城市的想像，想像者可以自由走在大馬路上，想像著透過城市的道路進入每一個有趣的城市空間當中。就像條條大路通羅馬的諺語般，高雄的道路，也透過許多的交會，像一個美好城市進行連結。（攝影：林宏龍）

林子邦〔NO.4488—愛與光明的旅程〕
香港設計師林子邦，雖然來自香港，但他對於台灣的喜愛與認同感，是充滿熱情的。從「光明的旅程」作品中可以看到，他從88水災的一個親身體認，了解人類無法對抗大自然的力量，但是人們最有力量給予彼此最好的祝福與打氣。擅長使用互動科技媒體的他，在本次的作品中選擇不刻意彰顯科技的絢爛，轉而探討在災難過後，誠心的祝福與祈禱，作品簡單卻也充滿心意。（攝影：李友煌）

City)，恰巧以大家最熟悉的光為主題，透過環繞的光，還表達城市的包含與延伸。〔光之聖境〕恰巧與林子邦的作品相呼應，兩件作品均有著濃濃的為城市進行祈福的概念，若說林子邦的〔NO.4488—愛與光明的旅程〕採用詩境來進行為城市的祈禱，李怡康等人透過太陽能板，以及收集現場的聲音轉化為LED光源能量，則是增加了參與者行動的能量，在強調互動為主體的科技藝術作品來看，這似乎讓祝福透過光與電來構成一種溝通與互動的模式。宋恆的〔光光光〕更是透過科技材料的應用，發展出所謂「類科幻」空間，讓小小的貨櫃空間中，衍生了奇幻的空間效果，透過參觀者與空間的供影變化，不斷調整與轉化空間與人的主僕關係，這個類科幻空間就像真實的世界一般，人與空間交互的影響與回饋，看似充滿科技的空間，卻有著人與空間的自然循環概念，讓作品的想像得易進行適切的表達。

或許是經歷了國際金融風暴，88水災的恐懼與無助，今年度的作品中，不論是來自哪個國家，創作者具有什麼不同的背景，大家都以正面與鼓勵的精神來描述對於心目中理想城市的想像，各種科技媒材的應用回到最真實與直接的互動參與之中，瘋狂的科技表現中，放入的是更多正面的思維與想像，這也正好呼應本次的貨櫃藝術展，將展出場地移到了駁二藝術特區，這個曾是高雄這城市興起的開始，也經歷了被忽略過的落寞，現在這個過去的港區，也透過藝術的議題與表現，呈現出另外一種城市的生命力。正好與本屆多數的作品要表達的概念一樣，作品的想像與表現或許瘋狂，或許直接，但綜合的概念均是一個邁向理想的城市的本質，那就是從居住的人開始，對應空間，影響環境，這一切都將是個正向的循環。✎