

| 不只是影子 *Beyond the Shadows* |

文 / 展示教育組組長 王邦珍

您是否曾注意，生活中何時有影？何時無影？環境中只要有一絲光，就能反映周遭事物。光具有直線前進的特性，當光碰到無法穿透的物體時，會被阻擋，進而產生「影」。現實生活裡我們或多或少都能感知「光」的存在與變化，但卻鮮少關注光背後密不可分的「影」。

光影變化中，光總是主角，吸引眾人目光，更讓世界充滿色彩。「影」是光被阻隔的地方，是「光」與「形」相遇後產生的狀態；而形是影的實體，影是形的印記，影和形有著明顯的區別，又有緊密的連動關係，但是影為虛，形為實，如何乘實御虛，翻轉形影界線，成為施展影子魔法的關鍵所在。

你相信眼前所見的嗎？影子真實的樣貌為何？看似哲學的思辨詰問，啟發藝術家多元的創作角度，他們運用物體的形狀、材質，以及改變光、形、影三者之間的距離與角度，成功開啟多采多姿的影子世界，顛覆人們對虛與實、無與有、真與假、存在與不存在、看見與看不見、分身與本體、當下與永恆、具象與抽象等界線的認知，更引領我們用全新的眼光看待生活中的尋常事物。

《有影無影？影子魔幻展》集結國內外十五位 / 組影子藝術家的作品，串聯六個關於「影子」的提問，從回想是否經常忽略影子為開端，尋思影子是實體嗎？它是否必然反映物體外形？如影隨形特性是否有例外？有彩色的影子嗎？循著這些問題探查觀看作品後，是否改變我們對影子原初想像，進而啟動新的感官經驗。展覽中作為體現藝術家情感、思緒的「影子」，可以是一份記憶、奇想、情感，一種交流、揭露、思辨，一種詩性、流動、空間，或是反映當下存在、過往和時間的對象，它是浮移的視覺影像，現實與想像並存，哲學思辨蘊藏其中，在此影子不單純只是影子，而是打開視野的魔法，帶著啟示與驚喜，引領我們前行，探索未知的幽暗領域。

翻轉手影世界的綺麗開端 / 張正龍

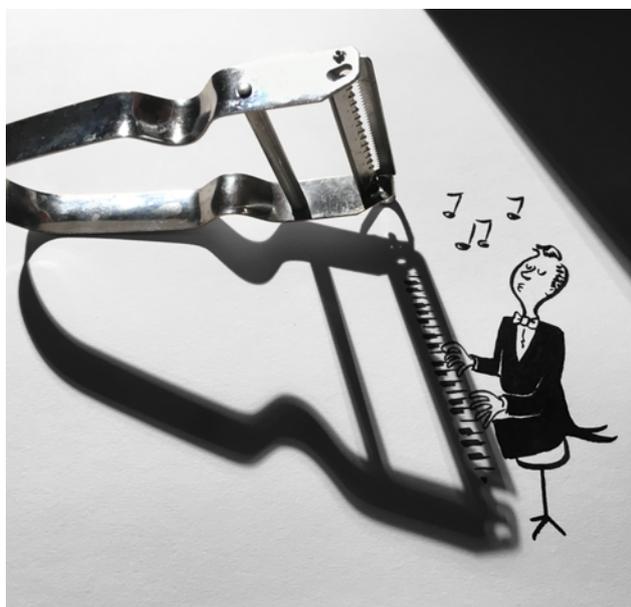
還記得過去沒有手機、電腦、平板的夜晚，一盞燈，張開手就開始「搔手弄指」自娛或娛樂家人的夜晚嗎？因手影不需複雜設備，透過光和手指變化，即可創造各式生動活潑的模擬影子，這樣的樂趣應是大夥童年時光裡難以忘懷的記憶。臺灣表演藝術家張正龍，從小熱愛魔術，在一次魔術表演中巧妙融入手影，進而開啟他鑽研契機。【博物館夜遊記—魔法師和他的朋友們】是他跨領域的實驗性創作，簡單的劇情故事，加入手影和數位科技，帶領觀者進入奇美博物館的夜晚，而手影召喚著超越現實的烏托邦想像，更解放現實世界裡闇黑風景，這可能是一趟跨越虛實的奇異旅程，旅途中童年回來了，藝術裡的角色一一再現，博物館中的小動物們吆喝歡呼著，光和影無所不在，載歌載舞帶領大眾進入了視覺感受的另一境界，一個有光有影的童年美好時光。

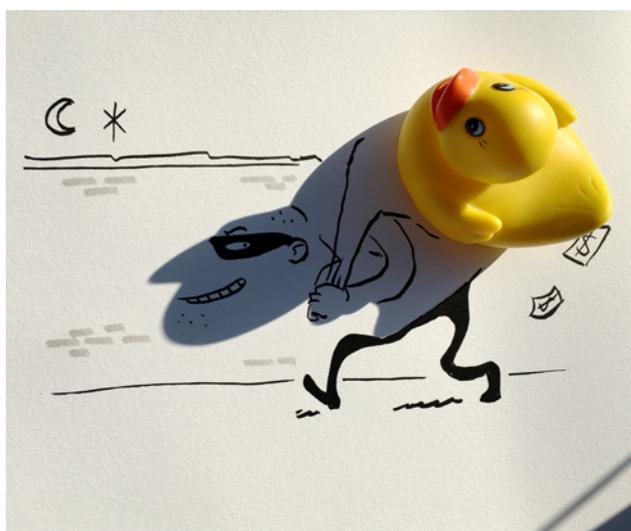
博物館夜遊記—
魔法師與他的朋友們
2019
影片

虛實共處的詼諧塗鴉 / 文森·巴爾

文森·巴爾 (Vincent Bal) 是來自比利時的藝術家，從事導演和編劇工作，某日構思腳本時，突然發現桌上茶杯的影子像隻大象，他隨手勾勒幾筆，畫上眼睛、嘴巴，讓大象噴起水，拍下塗鴉，上傳網路後，引起眾多迴響，從此展開影子塗鴉創作。創意十足的巴爾善於觀察生活物品的影子，從中獲得啟發，他能將毫無相干的東西串聯在一起，饒富奇想的創作形式，想像與真實並存的世界，充滿歡樂能量，巴爾表示能讓人微笑和開心是一件很棒的事！他眼中的影子都很日常，主題環繞生活，經常循著靈光乍現的妙筆勾勒，串起了光與影、虛與實、存在與不存在的二元結合，一種隨機的發現樂趣藉由塗鴉萌發，愉悅他人，也間接投射出作者的內心世界，每一個幽暗的影子，都頗具幽默詼諧，搏眾人驚喜微笑。

削刀協奏曲
2019
印刷用紙、鉛筆簽名

黃色小鴨化身駝背的小偷
2016
印刷用紙、鉛筆簽名

光影交織的跨文化空間 / 阿妮拉·卡尤姆·阿嘎

阿妮拉·阿嘎 (Anila Quayyum Agha) 出生和成長於巴基斯坦拉合爾市 (Lahore, Pakistan)，1999 年移居美國並取得北德州克薩斯大學 (University of North Texas) 纖維藝術碩士學位，現擔任赫倫藝術與設計學院 (Herron School of Art & Design) 副教授，早期以纖維和繪畫創作為主，後轉為大型裝置藝術。阿妮拉·阿嘎運用光和影創造了一個神秘縷空立方體，一個存在於可見與不可見、現實與非現實、光線與陰影、真實與虛假之間的空間。立方體中心有強烈燈光向四周輻射，牆壁、天花板及地板上，倒映出代表「伊斯蘭」的傳統圖案，所有紋飾皆為藝術家所創，繁複而華麗的裝飾，取材自植物形象，對稱連續和無限延伸的平面裝飾想法源自於孕育成長的文化脈絡。阿妮拉·阿嘎將文化的圖騰和各種矛盾情結轉化成她的裝置作品，通過光影創造一個對所有人開放的沉思空間，觀眾的參與是體驗共感空間所不可或缺的要素，在這裡沒有性別、種族、文化隔閡，這是一個伊斯蘭文化與各文化交會的重要見證。從雕塑鏤空表面流洩四溢的光線，與每個方向所投射的陰影交錯運作著，搭配著觀眾的來回移動，創造出充滿動態的神秘變換形體。究竟是什麼隱含力量，能凍結人們紛雜混亂的內心，轉而緩慢沉浸徜徉其中呢？

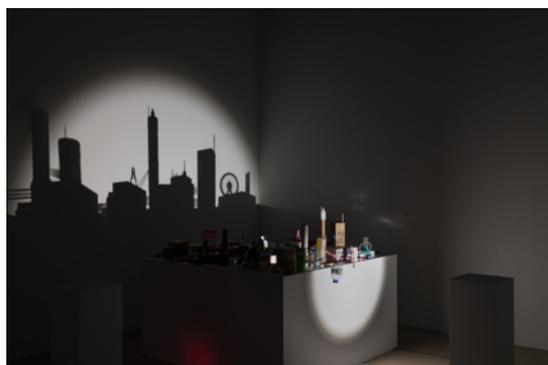
給自己的花 — 青綠色

2016

雷射切割與上漆的鋼、燈泡

記憶裡的城市景觀 / 拉沙德·阿拉卡羅夫

拉沙德·阿拉卡羅夫 (Rashad Alakbarov) 畢業於巴庫亞塞拜然國立美術學院裝飾藝術系。他的創作包含繪畫、雕塑、戲劇裝飾、錄像藝術和建築設計等混合媒材。2000 年在巴庫《時間之翼》展覽中，首次以影子作為題材，如今，他已是眾所關注的亞塞拜然藝術家。他的藝術創作與光明、黑暗、現實、感知、城市景觀和文化符號攸關，他巧妙地安排物體位置，讓光影與物體產生關聯和變化，以藝術手法傳遞當代各式議題。【東方與西方】是阿拉卡羅夫早期作品，他從同一視角觀察兩個城市，透過兩盞燈源照射桌上現成物，再現東西方城市輪廓，分別為代表東方尖塔、圓頂的伊斯蘭建築和西方的摩天大樓，簡而明瞭的視覺符號，寓意東西文化的差異，認真觀看這兩個城市的投影來源，它們來自相同物件，有相似的根源，實應共存、共榮。【飛往巴庫】是阿拉卡羅夫取材於家園的印象，巴庫是亞塞拜然的首都，同時也是孕育作者成長的城市，由空中鳥瞰家園的景象深植於心。阿拉卡羅夫使用半透明的彩色壓克力製成不同顏色的小飛機，懸掛於天花板上，透過單一光源投射，再現他眼中色彩繽紛的巴庫，位於海灣旁的城市景觀，同時也是他心靈得以安憩的居所。

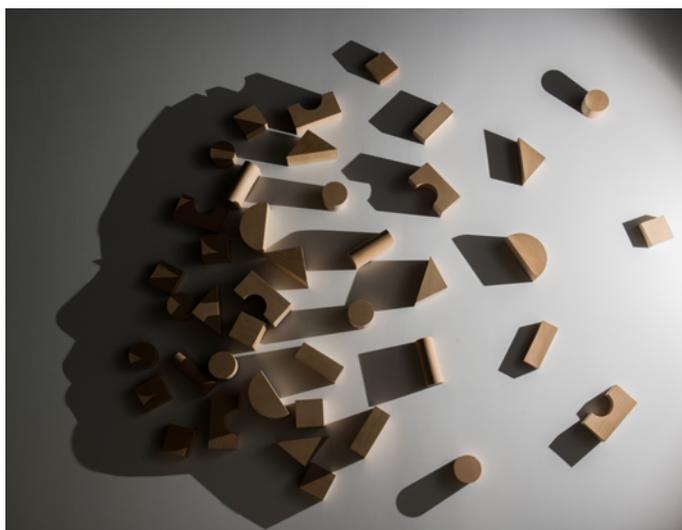
東方西方
2001
多元媒材（紙、塑膠、鐵等）

飛往巴庫
2012
壓克力

細品闇黑下的多重身影 / 山下工美

曾獲美國藝術網站 **MyModernMet** 肯定為 21 世紀十大前衛藝術家之一的山下工美，是「影子藝術」創作中的指標性人物，她對生活的熱情和超乎想像的創作手法，總讓人驚喜並引起共鳴。她曾說：「敞開心胸地喜歡世界，用熱情的眼光看待萬物，你將會發現那些極其微小且不被在意的事物，譬如塵埃，都能在夕陽光照下，擁有世上最美的姿態。」閱讀山下工美的影子作品，看似朦朧的影像，仔細觀賞，卻浮現出人生不同階段、境遇下的片段；充滿皺摺的布料，映照出平躺的女子曲線；牆上大小不一積木的排列組合，幽微投射出人形側臉；一張張同性質的色紙，透過巧妙的摺痕，竟映射出不同種族、性別和年紀人的側臉群像，微凸的前額、豐腴的臉頰、想要說話半開半合的嘴等；紙張、布料或積木在作品中經過拆解、組合及透過藝術轉化內容，詮釋人間百態，然而還原材料本質後會發現，平凡如色紙、積木等材質所帶來的雙重意涵，潛藏於每一個闇黑身影裏，是山下工美細膩的觀察和對人的深厚情感，令人止息。

建構模組

2014

木料、單一光源、影子

摺紙

2019

壓折過的紙、單一光源、影子

隱藏的視界 / 尹普鉉

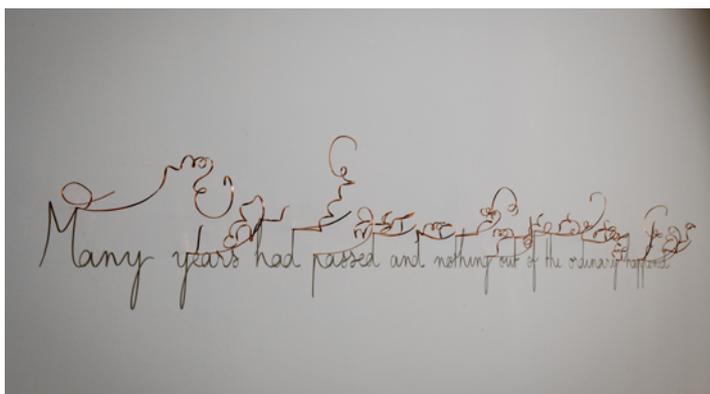
當代韓國藝術家尹普鉉 (Bohyun Yoon) 為弗吉尼亞聯邦大學 (Virginia Commonwealth University) 助理教授，畢業於羅德島設計學院 (Rhode Island School of Design) 和日本多摩美術大學 (Tama Art University)。他對於科學和物理領域有著極大興趣，特別是實境中不可見的事物（例如透明度、折射、投射和變形等物理現象），並不斷從中探索使這些現象轉化為可視性。他通過將人體圖像與具有隱喻屬性的材料相結合，揭示了社會構建的種族，階級和性別概念。【合體】作品中主體是破碎的橡膠娃娃，娃娃的頭部、四肢、軀幹如木偶般被懸掛起來，彷彿被未知的力量所操控，透過聚光燈的投射，破碎肢體竟彼此串連出一系列具隱密情節的圖像，殘破的實體零件，藉由影子再生為可辨識的私密影像。觀者可藉由藝術家以光影所建構而來的假像，重新思考現實及藝術作品作為訴說某種精神意涵的工具，或許這黑暗、隱晦的符號，象徵人世間存在卻難以啟齒的某種狀態，每個人選擇看見與看不見的模糊地帶，各自詮釋，以為真實。

合體
2009
矽膠、線、鋼、聚光燈

文學書寫的詩意 / 弗雷德·埃爾德肯

弗雷德·埃爾德肯 (Fred Eerdekens) 為視覺藝術家，現居住並創作於比利時哈瑟爾特市 (Hasselt)。他畢業於哈瑟爾特的省立藝術與建築高等學院，曾於哈瑟爾特的林保省立高等學校（今日的 MAD 學院）及安特衛普的高等美術學院擔任教授。2006 年因嚴重車禍，使他的創作生涯中斷約 4 年。他的作品立基於長期的書寫積累，融合光影、語言、文字、材料等媒介，呈現相對概念，有時是相互矛盾的文字，但意義有所變化或轉折，有時則是文字與材料的呼應。他實驗各種材質，也曾將空氣、水、火等元素融入作品中，在光線失去作用的陰影中，照映著一段文字，一段來自作者心靈深處的話語。這段文字藉由簡潔優美的抽象線條呈現，時而平穩，時而旋轉，充滿張力和流動性，單是這些線條，就是場美麗的視覺饗宴。然而闇黑翳影裏浮現的文字，蘊含溝通傳達能量，閱讀時，文字音韻的高低起伏，抑揚頓挫，像詩句般，迴盪於觀者內心，牽動某處的生活記憶，喚醒思緒。這是作者獨樹一格的藝術語彙，在光影變化中，抽象與具象並存共顯，作品優雅、細膩，同時帶著文學書寫的詩意躍動其中。

經過多年，一切如常
2010
銅

思慮不周
2015
鋁、水、不鏽鋼

翻開多層次的視覺語言 / 迪特·韋吉曼

迪特·韋吉曼 (Diet Wiegman) 是荷蘭視覺藝術家，曾於 2009 年被評選為「荷蘭最傑出的藝術家」，同時也是影子藝術創作領域的領航者。他的藝術觀點多元，擅長融合各式媒材和創作型態，以藝術翻轉一般人看待事物的尋常模式。韋吉曼的影子創作啟蒙可追溯自求學時期，在垃圾堆旁看見一隻破碎的瓷器鳥，映照於陽光下，影子看起來卻像一隻貓，這鳥透過影子敘述它被貓撕碎了嗎？這聯想觸動並點亮韋吉曼的影子創作路途。迄今，他探索影子藝術已逾 50 年，舉凡：垃圾、玻璃碎片、舊家具、廢棄物和枯萎樹枝素材已是他熟稔的媒材，他將這些看似無用的東西連接成立體雕塑，透過特定角度的光源投射，再現藝術史上的經典傑作，例如他曾透過回收現成物投射出米開朗基羅的【大衛像】，凍結垃圾收集瞬間並將其轉變成知名【荷米斯雕像】，也曾組合破碎玻璃瓶反射出斷臂【維納斯雕像】。任何廢棄物，只要經過韋吉曼的藝術之手，瞬間幻化質量，以極其矛盾的特性存在於他的創作中，例如「虛實」、「正反對比」、「矛盾衝突」和「易位轉化」等，作品展現相對性及多層次的視覺敘述語言。

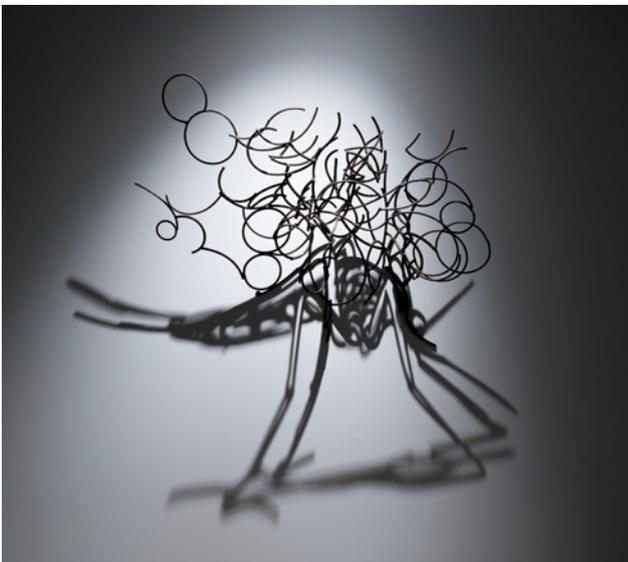
著火的維納斯
1985
碎玻璃瓶、光源

暗喻
1988
廢棄卡紙、木材、光源

光影中的多維視野 / 拉里·加根

拉里·加根 (Larry Kagan) 是美國雕塑家，曾於紐約特洛伊的倫斯勒理工學院 (Rensselaer Polytechnic Institute in Troy) 擔任藝術教授多年，他擅長運用鋼鐵，燈光和投影作為創作素材。運用燈光投射角度，將生硬的鋼鐵線條化為虛實交錯的影像結構。當投射光尚未抵達雕塑時，眼前的作品是一件單純的抽象雕塑，鋼鐵線條的粗細、大小和結構紋理，美不勝收；一旦投射光源開啓，鋼鐵結構瞬間轉換為具體影像，兩者共構，才是完整作品樣貌。因此該如何調整線條，梳理對抗雜亂無章的影子，創造出多維飽和光影圖像，讓鋼鐵線條自由地和影子共生共舞，相互融合，或運用兩者形體的差異挑戰觀者認知，這些都是藝術家不斷試驗，漫長地成就影子藝術的關鍵所在。加根曾說：「如何誘使觀眾真正看到陰影，而不僅僅是鋼鐵，因而將更多的敘事情節轉移到影子上，當眼睛在陰影中可觀察的內容越多，觀眾花在細節探索的時間和注意力就越持久。」他的藝術創作同時存在光線、物件和牆面三者之間，是虛與實、抽象與具象並存，多維視野構思下的立體結構，隨光影解密。

蚊子 4
2007
鐵、光線

禮物盒
2017
鐵、光線

藏在光影戲台的童心 / 無獨有偶工作室劇團

皮影戲是一種透過光源將戲偶投射在屏幕上，搭配音樂和唱白，用來傳頌各種故事的表演，它的精采來自於馭物為靈的技巧，以及戲偶獨特的雕鏤細工，小小影偶能清歌妙舞，彷彿真人般行動自如。無獨有偶工作室劇團創立於 1999 年，秉持「無物不成偶」的觀點以及「偶戲表現於現代劇場的可能性」之實驗精神，大力推展「現代偶劇」¹。【如果我是愛麗絲】是無獨有偶延續 2004 年與國際光影戲大師 **Larry Reed** 合作，習得的「電影式光影劇場」形式，以影戲面具和影偶交互使用創造美妙視覺效果，鼓勵觀眾重返赤子視角扮演愛麗絲和劇中角色，體驗人戴影偶面具、人操影偶、人偶同台等互動模式，在光影場景中穿梭、嬉戲與對話，打開人與人的界線，也將更了解自己；同時間，一旁的民眾可從第三者的角度觀賞場景內人物的互動，影偶的肢體動作，光影的變化，讓觀看不再只是被動式的被藝術家「餵養」，而是一場看與被看，參與、互動的實驗性演出；在這裡，觀眾可以是客體也同為主體，隨劇情起伏，隨心所至。過程間，您所發現的、感受到的、創造的、理解的，都將是獨一無二的影偶體驗。

註 1：<https://www.books.com.tw/products/0010357045>

假如我是愛麗絲

2019

布料、紙板、木板、投影片、燈

相互映照的雙影 / 崔安他菲洛斯·法易奇斯

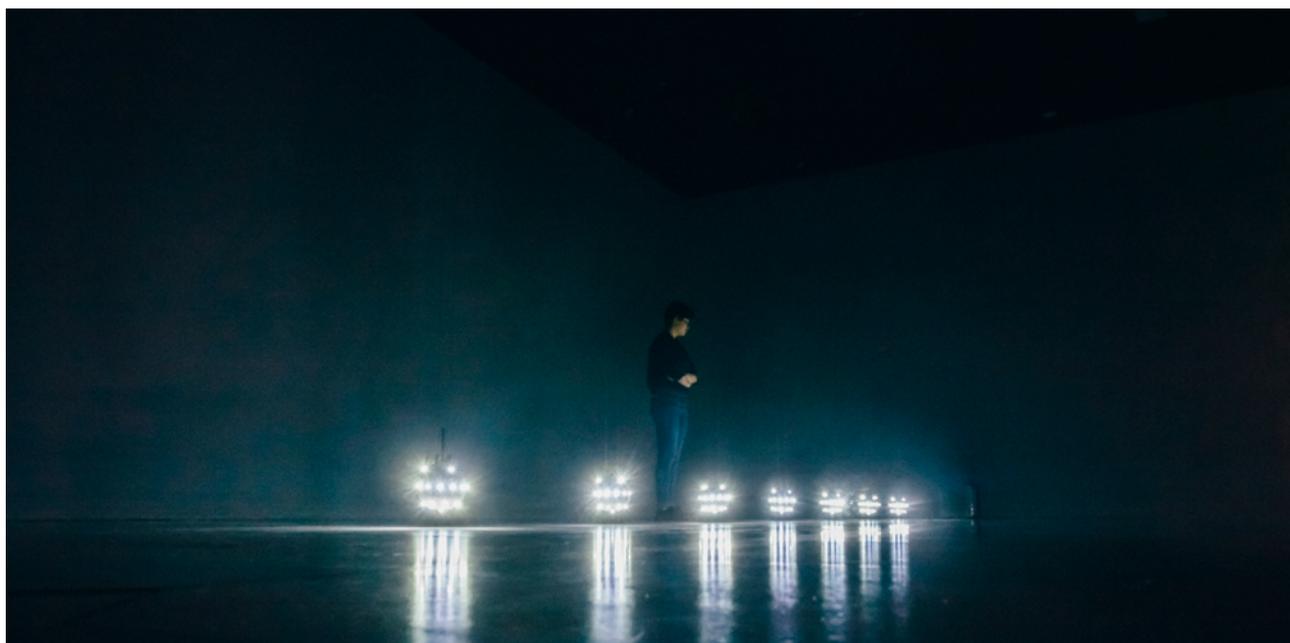
崔安他菲洛斯·法易奇斯 (Triantafyllos Vaitzis) 原本是一位環境工程師，因喜歡藝術，他選擇放棄環境工程師的職業，投入文化機構，最終成為藝術創作者。他的影子作品來自他對事物的觀點與想法，藉以探求存在於世的真理，其中一個物件投影出兩個對立意涵的「雙影」作品，讓他獨樹一幟，有別於其他創作者。正常情況下，一個物件如用兩盞燈源去照射它，它必然出現兩個相似卻相反於光源方向的影子，法易奇斯思考如何讓這兩個影子剛好成為對立圖像，說明和激發大眾對尋常事物的認知。【始與終和終與始】是他利用廢棄物所製作而成的創作，乍看獨立的廢棄物，彼此圍繞毫無脈絡，狀似隨意裁剪和拼貼，卻又彼此交織共構，當光源開啟時，想像力迸發出一位垂垂老朽和啼哭新生的嬰孩，左右對立的圖像展現生命或事物的必然循環。然而作者卻將代表結束的老者放在左邊，將新生的嬰孩放在右邊（左邊通常為文字開始位置，右邊為結束位置），展現「始終」或「終始」同為新事物即將展開的契機。法易奇斯的雙影創作，既對立又相互依偎存在，如同光影般緊密相連。

始終與終始
2011
廢棄的金屬

謎樣的光影趣致 / 豪華朗機工

豪華朗機工，由藝術家陳志建、林昆穎、張耿豪及張耿華共同組成。其創作以「合作實驗」及跨域整合為概念，希望在極度科技和極度人文這兩個極端中取得和諧並激發創意。本次受邀以「會動的影子」為題創作，豪華朗機工延續機械動力、多媒體和無垠的想像力，從生活和美感經驗取材，融合大自然的環境音與光影變化，再創獨一無二的臨場藝術體驗。走入【流影】中，光彷彿是空間裡唯一的主角，七顆光球的移動和 168 顆光源所投射出的絢爛光芒，幾乎掩蓋影的蹤跡，但只要我們背對光，就能瞧見自己的影子在不同角度光的投射下，在牆壁和地面上印照出重重疊疊，長長短短、幽幽暗暗大小不一的影子形體，姿態各異的影子，忽快忽慢在光的背後潛伏流動，盤旋於四周，與大自然的風聲、雨聲、打雷聲共構成型，在交替變化中呈現謎樣的光影趣致，同時再現環境中的光影特性。

流影
2019
複合媒材、動力裝置

這是真的影子嗎？叁式

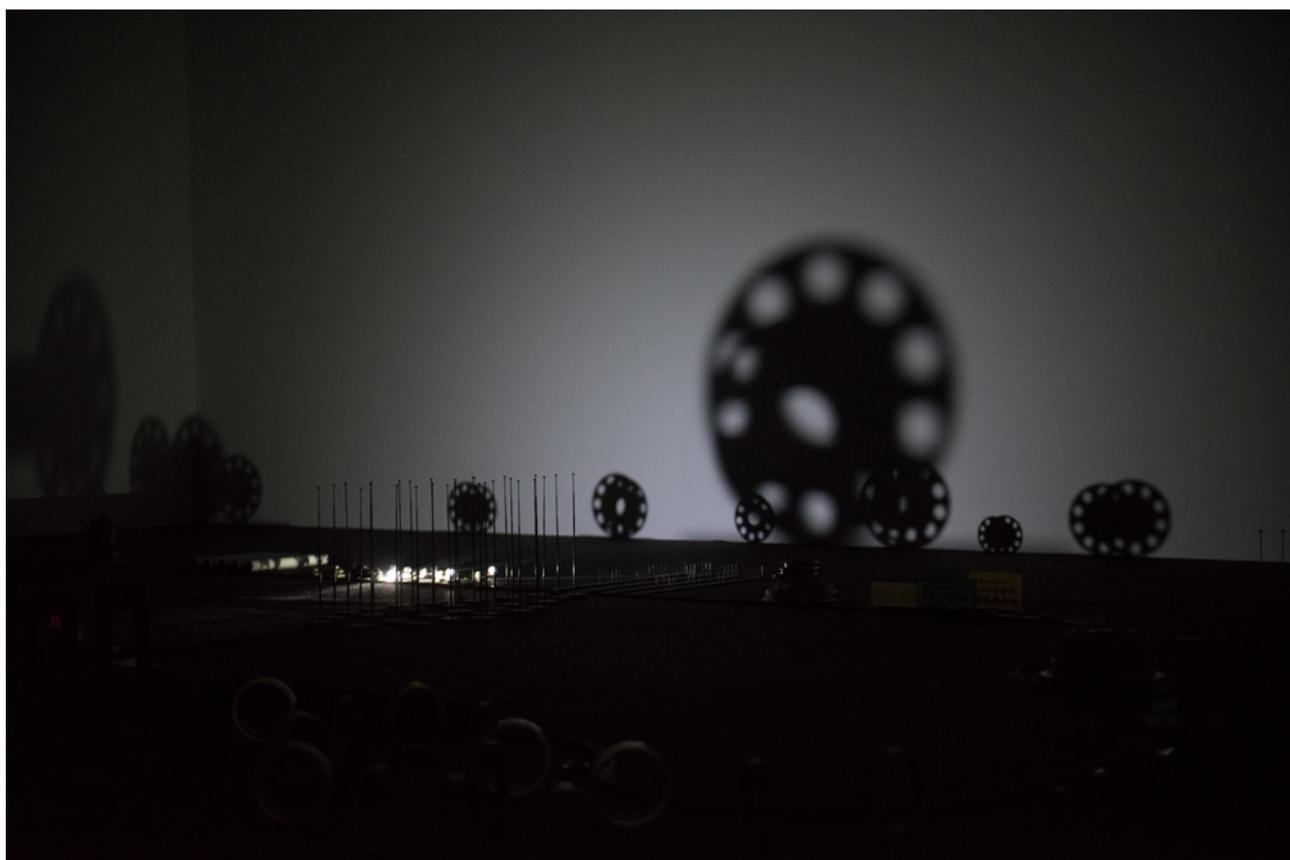
叁式，為一群熱愛科技實驗的各領域專業工作者組成的臺灣數位體驗設計團隊。叁式擅長以數位科技，串聯美學、創意、概念、視覺、科技、空間、裝置與聲音等異質元素進行創作，強調創新精神，跨域激盪，以科技藝術來實踐未來的種種可能。本次受邀以數位科技擅長的「互動」為影子進行創作，顛覆如影不隨形的概念。【40 赫茲】以清醒夢（知道自己在做夢時做的夢，此時額葉部分的腦電圖會出現約 40 赫茲的電活動）的抽象概念出發，透過數位科技實現影子可能存在的樣貌，這真的是自己的影子嗎？這些影子是真是假？如真似假？與自身的影子互動、對話過程中，重新開啟影子不同的想像空間，我們期待由觀眾反饋參與，共同激盪出更多影子輪廓。

四十赫茲
2019
多媒體材質

穿梭日常的幻象舞台 / 桑久保亮太

桑久保亮太 (Ryota Kuwakubo) 是日本多媒體藝術家，自 90 年代末起一直致力於藝術與科技間的實驗創作，他的作品包含各式電子設備和互動裝置。他使用拼貼手法結合電子機械及日常物品，在全黑空間中創作，以一台玩具小火車作為光源鏡頭，搭載著 LED 聚光燈，穿梭於黑暗前行，猶如電影般的場景隨即而生，地上佈滿生活小物，諸多細微物件相互交疊或前後連動，小火車在日常家用物品之間移動、穿梭，將各種微物投射放大，巨大的影像熟悉又陌生，洗衣夾投射成電線桿，洗菜籃是建築物，書擋成為鮮明橋樑，隨著火車聚光鏡頭瀏覽，眼前的景象虛實交錯、光影重疊、物與物之間連動成像，實物與影像在動靜、明暗、大小、真假、虛實之間交織遊走，如一齣光影劇作。最後，火車倒退急行，所有景象，快速倒轉、戛然停頓，回歸現實，但浮光掠影所引發的內心跳動與視覺震撼，仍一幕幕在腦海盤旋翻騰，久久未能平復，幻影似夢又似真。

消逝 #13

2015

多種日常用品、模型火車、LED

追逐時光流轉的足跡 / 法布吉歐·康納利

影隨光而生，在視覺藝術領域裏，總與光同時出現，作為凸顯空間和時間一致性的重要因素。1979 年來自義大利佛羅倫斯視覺藝術家法布吉歐·康納利 (**Fabrizio Corneli**) 在羅馬皇宮舉辦了他的第一場影子作品展，自此光影成為康納利最熱愛的主題，他的作品必須掌握光學、物理定律以及與變形攸關的所有概念，陰影投射以及光的折射等面向，最後藉由影子完成圖像。不同於其他藝術家，康納利除了善於利用人工光源外，也經常挑戰自然界裡太陽光的變化，尋找太陽與影子之間存在的規律，隨著太陽光移動，影子時時刻刻改變中，記錄時間曾經的存在與流逝。康納利所提的新作，在光的遊走和時間的推移下，字體慢慢顯像變化，存在又消失，日復一日，至於當下這個瞬間，可能是轉瞬即逝的，作品呼應著「現在」，下一秒已成了「過去」，視覺上雖消逝，但真實空間裡卻存在過，此時出現的光影是此刻也是永恆。

上午出現英文字
"Forever" (永遠) 和
蝴蝶圖案影子

下午出現英文字
"Just Now" (此刻)
的影子

此刻·永恆
2019-2020
黃銅上漆、不鏽鋼鋼條

「影子」是藝術家們用來展現各種思維和感情的具體化表現，在這場盛宴中，以藝術翻轉黑暗，直達隱而未顯之處，其中各作品間所蘊藏的豐富想法和情感，加上藝術家們多元且各異的表現形式，運用投射、變形、組合、拼裝、互動、遊戲等創作手法，藉由光影呈象，創造出意想不到的視覺效果，讓觀者產生驚喜、懷疑，甚至是困惑，作品隱約藏著一場超現實(Hyperreality)的擬象騙局，主體與客體、實相與表象，光明與黑暗、物質與非物質、以及形式與觀看之間，成了似真似假、真假難分的心理擺盪過程，同時驅動人們的想像，重新思考和顛覆對平凡事物的看法及感受，擾動習以為常的認知，現實世界裡眼見不一定為憑，而每件事物的真實樣態或許都跟您我想的完全不一樣。

有影無影？由您來決定。
