

廖建忠

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw



1972 年生於臺北，1996 年畢業於國立藝術學院（現國立臺北藝術大學）。廖建忠近年創作主要以其過去十幾年於木工領域所磨練出的夾板處理技巧應用於作品中，透過精細木作功夫，巧妙地模仿生活中常見於都市各處的機具或車輛等，以逼進真實的描摹呈現原物件的各項肌理與質感。作品遊走於擬仿物與真實物之間的模糊曖昧，原始物件有著各自存在的功能及象徵，模仿物的功能消失使得象徵意涵被放大。

它的精雕細琢成為固執的抗爭，以木材為媒材的特性帶出一股質樸老實的反叛，觀者從稀鬆平常的觀看中信以為真，到察覺受騙而驚呼，此過程正是藝術家企圖透過物件的模仿再現，刺激人們審視習以為常的環境，喚出被模仿物件背後所指涉的個人生命敘事，並帶出各項社會關注。

1972 生於臺北，臺灣，現居並創作於臺北

學歷

1996 國立藝術學院美術學士 (現為國立臺北藝術大學)

個展

- 2017 「行至兩光之地」，伊通公園，臺北，臺灣
- 2016 「假裝學」，絕對空間，臺南，臺灣
- 2015 「外擴聲響」，mt.black，臺北，臺灣
- 2013 「2013 年的表面工程法—廖建忠個展」，非常廟藝文空間，臺北，臺灣
- 2011 「作為一種例外於現實的狀態 - 賴志盛、廖建忠、李基宏」，誠品畫廊，臺北，臺灣

聯展

- 2017-2018 「另空間」，毓繡美術館，南投，台灣
- 2017 「2017 大內藝術節」，臺北，臺灣
- 「廿茲在茲」聯展，雅逸藝術中心，臺北，臺灣
- 2014 「臺灣報到 - 2014 臺灣美術雙年展」，國立臺灣美術館，臺中，臺灣
- 「爆力的香蕉」，空場，臺北，臺灣
- 「為自己做的藝術」，耿畫廊 TKG+，臺北，臺灣
- 「絕對不純粹 - 東亞論壇：報民 / AAB-臺南 / 東京交流計畫」，絕對空間，臺南，臺灣
- 2013 「我們的前面是什麼？後擴展時代的臺灣當代雕 - 2013 FORMOSA 雕塑雙年展」，駁二藝術特區，高雄，臺灣
- 2012 「心動 EMU」，臺北當代藝術館，臺北，臺灣
- 「藝術北京」，2012 北京藝術博覽會，北京，中國
- 2010 「微影像」，乒乓藝術空間，臺北，臺灣 / 文賢油漆行，臺南，臺灣

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

- 2009 「抬頭一看，生活裡沒有任何美好的事」，誠品畫廊，臺北，臺灣
- 2008 「砍錯-Z」，INFIDI SPACE，臺北，臺灣
- 2005 「每一次」，南海藝廊，臺北，臺灣
- 2002 「Co2 臺灣前衛文件展」，華山藝文特區，臺北，臺灣
- 2001 「米變 - 亞洲跨文化計劃」，環境藝術館，香港 / 望德堂婆仔屋 (石頭公社的托管空間)，吉隆坡，馬來西亞 / 新加坡電力站藝術家之家，新加坡 / 竹圍工作室，臺北，臺灣 / 華山藝文特區，臺北，臺灣 / 嘉義鐵路倉庫，嘉義，臺灣 / BASH 大氣站藝術倉庫，北京，中國 / 街視藝空間，上海，中國
- 「臺灣第一屆當代雕塑大展」，華山藝文特區，臺北，臺灣
- 2000 「arther」國家氧作品發表，伊通公園，臺北，臺灣
- 1999 「國家氧作品發表 I」，八里廢棄民宅，臺北，臺灣
- 「國家氧作品發表 II」，新樂園，臺北，臺灣
- 「島嶼·澎湖·國家氧」，澎湖群島，臺灣
- 「交互作用·試驗」，三芝廢棄廠房，臺北，臺灣

公共典藏

- 2014 白兔中國當代藝術館，澳洲

駐村經驗

- 2014 西帖國際藝術中心，巴黎，法國

精選作品

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw



堆高機 | 木材、塑料、金屬 | 360 x 110 x 235 cm | 2013

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw



砂石車斗 | 木材、金屬、仿岩漆 | 500 x 800 x 250 cm | 2017

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw



【II】 | 玻璃纖維、金屬音響燈光 | 視現場而定 | 2017

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw



抓斗 | 木材、塑膠、工業塗料 | 210 x 210 x 180 cm | 2017

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw



拖吊勾 | 木材、塑膠、金屬 | 180x180X80cm | 2014

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw



垃圾車 | 材質不詳 | 尺寸不祥 | 2011

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

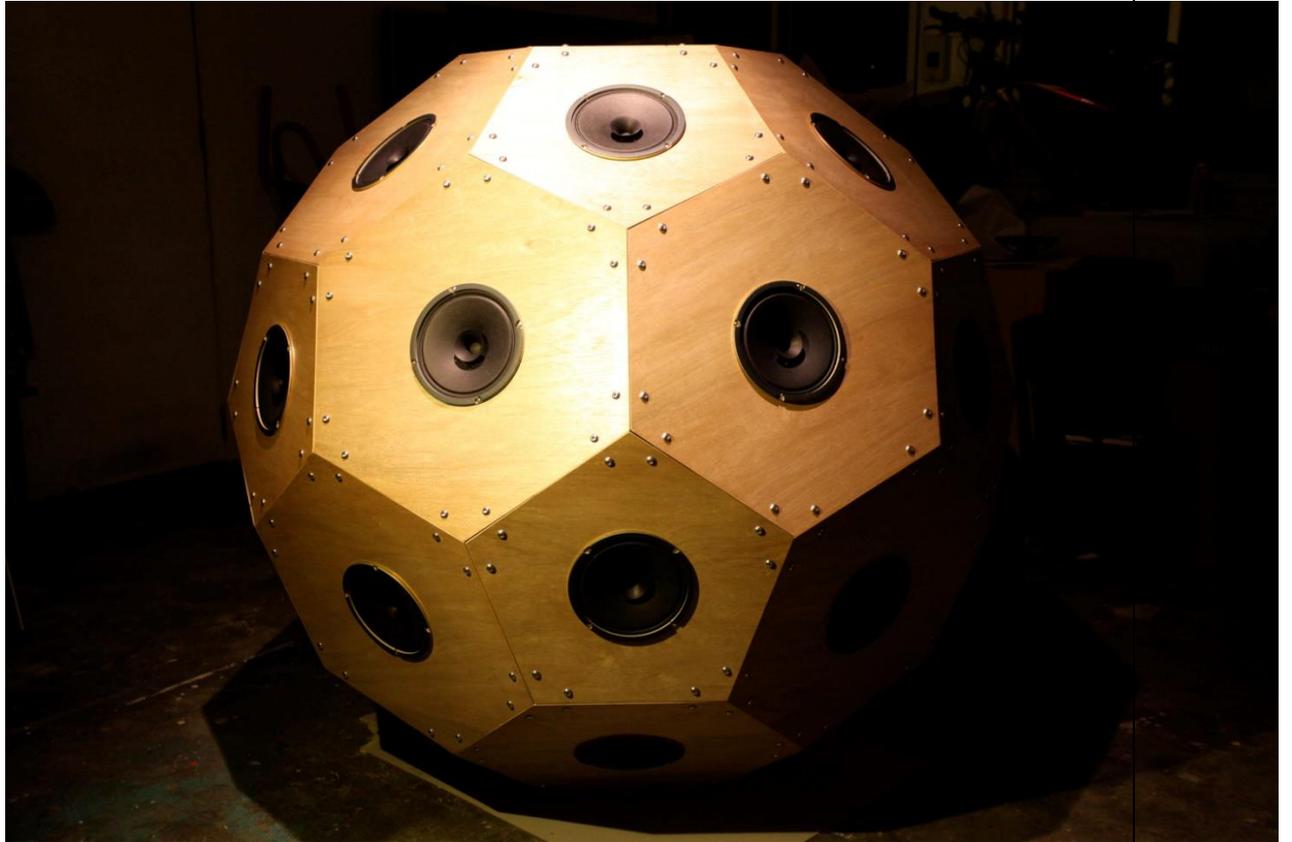


大白鯊|玻璃纖維、影像 | 375x152X116cm |2013

美麗戰爭 |金屬零件、所有的炮塔構造與炮管·夾板、水管、釣魚竿、塑料物件| 尺寸不詳 |
年代不詳

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw



喇叭球|木材、不鏽鋼、喇叭單體、聲音|180x180x240cm |2013

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

藝術評論

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

一直在現實社會蹙腳地擬態著：短評廖建忠的

「行至兩光之地」

文 | 王聖閔 | Artalks.com | 2017.07.30

評論的展演：「廖建忠個展—行至兩光之地」

展覽時間：2017/07/15 - 08/16

展覽地點：伊通公園

擬態 (Mimicry) 打從一開始就是一種生存技術。藉由「看似是什麼，但其實不是」的邏輯，委身於「非我之物」，好換取生命延續的契機。這暗示擬態者不只是與其天敵之間，更與其擬仿的對象之間，存在著根本的緊張關係。因為縱使擬態者擁有高超的擬真技藝，但「以假亂真」並不等於「希望成真」；擬態者並不會因為肖似那個足以恫嚇其天敵的物種，就真的期望自己成為它。這是擬態者最不容置疑的認同政治，在他與他所擬仿的形象之間，永遠只能是一種替代關係，而不會是「同一」(identity)。

所以其實廖建忠早已表態，而不再滿足於「假裝學[1]」的技藝展現。儘管他對日常物件表象的仿造技術，確實達到極其精湛、洗鍊的地步。但在此次「行至兩光之地」的展覽自述中，那句「一直在現實社會蹙腳地擬態著」已明白道出，他既不只是打造展場中這些 1:1 比例實體模型的製作家，更不只是他委身於現實之中的這種或那種社會身份而已。對此，我不禁聯想到同樣也發生在許多藝術家身上的類似故事：在某個彼此不熟悉卻又不得不攀談的聚會上，當陌生街坊鄰

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

居、親戚詢問自己的工作職業時，身邊的父母長輩竟搶先以「是美術老師。」回應之，好省去後續還要再解釋「是什麼樣的藝術家？又創作什麼樣的作品？」的麻煩與尷尬。簡言之，這些外界依據社會機器的零件邏輯，去辨識、界定人我之關係的便宜行事標籤，都不過是「非我之物」。雖然確實可能是創作者生存之必要，但恐怕不會是身份認同的依歸。故此，委身，或許揭露出種種基於現實考量的妥協理由，又或者只是身兼多職，但永遠清楚切分出另一更為本真的存有樣態，是「骨氣的所在」。就此而言，「行至兩光之地」，無疑是藝術家對其生存處境的自況。

不過廖建忠從未給予任何簡單的答案。正如同其造假技藝「看似是什麼，但其實不是」的邏輯時時提醒著我們，別輕易視眼前事物為真；我們也不應輕易相信藝術家只是把自己擺放在「現實社會」的對立面。不難想像其委身擬態的地方，恐怕也包括既狹隘又充滿各種算計的藝術世界。於是「行至兩光之地」所埋藏的諸多玄機，也可以讀成棉裡藏針（真）的機制批判。就像《車庫》這件作品，一輛小型模型車令人莞爾地被壓在鐵捲門之下，這莫可奈何的景象同時指向那些被我們堅守、未曾退讓的精神領地（還未被壓碎），以及那些縱使已極力反抗，卻從來不曾放過我們的一切殘忍事物。

這樣的潛在批判話語，頗能與崔廣宇十多年前在《系統生活捷徑—表皮生活圈》和《十八銅人》系列裡所揭示的另外一套擬態技術，遙遙呼應著。只是相較於年輕的崔廣宇，多半是以肉身試煉擬態者在龐大體制之中的種種荒謬和不適應，努力找尋穿越體制的良方；倖存於 2017 年的廖建忠不僅展現出更為悠遊的姿態，彷彿也更有自我調侃的餘裕。（儘管如此，這並不意味著後者是更為輕鬆

的。)但這只是因為廖建忠採取一種將個體生命的軌跡移置到「物之關係和樣態」上的敘說策略，並以一種同樣是假托於替代關係的疏離位置，來講述總是極其複雜而難解的生命境遇。

當走進伊通公園二樓時，首先映入眼簾的便是佔滿整個空間，擬仿一般公寓大廈地下室機房的《抽水機》。觀眾只需要花點時間端詳就能立即明白，在維妙維肖的機具外殼底下，並沒有任何一個日夜運作不停歇的機械零件，以符合抽水馬達真實運轉的方式與伊通公園的建物本體連結在一起。但這並不妨礙觀眾理解眼前這具因為軸承卡住，以至於徹底故障的偽機具，蘊含著諸多令人聯想的言外之意。且恰恰因為作品刻意限縮在軸承「啟動—故障」的最小運動迴圈，一種「意欲使力卻無能為力」的徒勞感，隨著觀看時間拉長而被持續放大。

進入三樓，另一件擺置在角落的《馬桶》有著相似的道理。雖然藝術家刻意調校的燈光，讓作品與其周邊的空間看上去宛如衛浴設備的銷售展間，但觀眾的注意力很快就會被不間斷的沖水動作所吸引。因為水流漩渦猶如永動機一般，毫無靜止的跡象，彷彿藝術家刻意將時間懸停在這最為乖張的一刻，並且將「究竟有什麼東西亟待被沖去卻永遠無法如意？」的問題，留給目睹這奇異景象的觀眾去揣想。不管觀眾覺得作品影射了什麼，廖建忠都推進了他過去的「假裝學」，並將這種生命敘事與物體系緊密交纏的創作語彙拓展至一種殊異感性經驗的模塑工程。

無論如何，從先前個展的「假裝學」到此次「行至兩光之地」，廖建忠都把握了一種曖昧的兩面性：意即閱讀他的作品既是極其簡單的，亦是異常困難的。

這是因為他一方面並不排斥觀眾帶著欣賞高超炫技的角度，來看待他逼真構造的各種擬仿物。但他同時也埋藏各種線索，極力引導其觀眾穿越表象，並且順著他的視線嘗試參透這個毫無縫隙的龐大現實。只不過，他未直接明說的殘酷事實是，縱使這麼多年過去了，作為倖存者的擬態者們從來沒有因為體制看似更完善、資本流動更為頻繁，日子就有稍稍好過一些。相反地，委身在其中的創作者的種種尷尬，越來越只能透過曲折的方式，幽微地道出。

他唯一有明示的是，上述那種殊異的感性經驗，只有在一個明知其為假的條件下才能成立。且假的無限堆疊、假的過剩滿溢，竟諷刺地帶著我們通往某個能夠訴說真實的荒謬異境。

[1] 此為藝術家先前於絕對空間個展之展名。相關評論請見：簡子傑，〈生命政治時代的艱難表態：廖建忠的「假裝學」〉，

「行至兩光之地」廖建忠個展

文 | 陳韋鑑

「兩光」在臺語中大致是形容不太靈光、效果不彰的意思，以「行至兩光之地」為名的展覽，談的是藝術家身處的處境？抑或是對大環境的嘲諷，其實我們不得而知，因為在展場裡的作品，不只是看來「兩光」，甚至就是假貨，都是無法擁有功能只是模擬現代產品外型的作品，或許我們可已思考，其實藝術家展現的兩光是藝術中那無效的「再現」。

7月15日到8月12日，伊通公園舉辦「廖建忠個展 - 行至兩光之地」，展出共六件作品，主要是以木材與塑料以一比一比例模擬工業產品，如工業抓斗等等，有些是一般人少見的如大型抽水機，也有街邊常見的貨車廂與車庫，甚至還有家戶必備的沖水馬桶等，有趣的是馬桶內有水在循環，而大型抽水機的軸心也緩緩轉動，連車庫鐵捲門下都放了臺小小的玩具車，將鐵捲門很兩光的卡住。

「擬真」大概是入眼的第一印象，可以看到藝術家展現的是強烈的擬真再現技巧，然而這與傳統技藝炫技的再現現實不同，如果再現對象物不是藝術家的目的，那麼這些擬真作品所試圖傳達的是什麼呢？如果只是要拿掉產品的功能性來談其他的概念，或許現成物挪用會是個更常見的做法，但是顯然這也不是藝術家的目的，畢竟藝術家在擬真上所花的功夫的確毫無疑問，順著這樣的提問來思考，我們可能會得到很常被拿來形容廖建忠作品的形容詞「徒勞」。

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

這些藝術家徒勞其心力所製作的作品，完全是沒有功能性的，而且藝術家還在這些該有功能性的地方放上了小小的嘲諷，例如馬桶裡循環的水或者卡住鐵捲門的玩具名車，這些水或是小玩具車都提醒我們這些物品所無效的部分；只是這不由得讓人思考的是，這樣的嘲諷對象是原有的對象物如鐵捲門這些日常用品嗎？還是嘲諷藝術中的再現本質？

當然，另一方面我們也可說這是藝術家在自我解嘲貧窮者對於慾望的顯現，如過去其作品「機車人生」中的哈雷機車版腳踏車，或是這次展覽中鐵門下的小小賓士玩具車，但是那些日常生活用品如消防栓箱等卻毫無這些特點，不過有趣的是在這些日常用品中，唯一一個非局部的物品正是沖水馬桶，如果我們更進一步的聯想，很容易將沖水馬桶與藝術史裡關於現成物挪用的重要作品 - 杜象的小便斗做出連結，或許可以試著理解藝術家漸漸地從過去的「徒勞」中走出，走向對藝術中關於「再現」的嘲諷，只是，不是反諷。

生命政治時代的艱難表態：廖建忠的假裝學

文 | 簡子傑

評論的展演：廖建忠個展：假裝學

記得在「日日湯馬森」開幕前，曾與廖建忠聊到他的《貨車箱 DH-4827》，經過提醒，我才發現，在這個鑲嵌於牆面的車箱面版上，除了以大刺刺的紅色標楷寫上了「建忠」二字，在這兩個字的後面還出現了不太明顯的塗抹痕跡，就像異主過的二手貨車，新車主匆匆地將自己的名字覆蓋上舊的，經過仔細端詳，我們才能發現「建忠」其實是覆蓋在「木村拓哉」上，後者為 90 年代走紅至今的日本藝人。

當然，木村拓哉本人不太可能擁有一輛這樣的貨車，與其說《貨車箱 DH-4827》讓我們無意間閱讀到兩位車主間的故事，更精確的說法是：正是透過這個看似被從貨運業者的生命脈絡移置到現在這個藝術場域的車箱面板，藝術家才讓我們看見故事，但這當然並非單純地藉由物來敘說，說話的不是物本身，而是藉由一整個經由藝術家與物的創作關係所編織而成的相關性系統——其中，包括我們對貨車的日常想像與對高不可攀的外國明星的嚮往...換言之，我們不太可能遺漏卻又注定在觀看中忘記這些在使得敘事成為可能的中間項，這一連串的約定俗成同時也媒介出我們對藝術家的個體想像。

當然，這也意味著，廖建忠自身的創作脈絡必然成為中間項的重要關鍵，在發現覆蓋住舊車主的粉刷痕跡之前，知情的觀眾應當就能猜到貨車箱應該是藝術

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

家自行打造的擬仿物，就如同藝術家在 2008 年以腳踏車仿造哈雷重機的《機車人生》，或 2009 年仿美軍主力坦克砲塔但其實是木造《美麗戰爭》，這些充分展現藝術家造假技藝的「作品」，接下來形塑出一套圍繞著藝術家對於生命想像的物的敘事系統，它們分別陳述了無法實現的個人慾望（擁有一輛哈雷）、殘酷時局的美學化（殺人武器如何成為牆上擺飾）等...而《貨車箱 DH-4827》那被抹去又重新書寫的名字，究竟是為了形成什麼樣的故事？

用學究式的角度來看，貨車箱上的姓名並非單純的藝術家署名，同時也指向了支配著資本主義生活的「所有權」議題——一方面，所有權議題標記了在這個社會中，個體如何透過各種權利關係的劃界才得以描繪出主體的法律輪廓，再者，也藉著物權的可交換性提供了某種或許過時的公共性維度——就前者而言，「建忠」作為藝術家署名雖然再一次地疊合了藝術家的創作權利，但相對於國際明星的品牌權利，這種覆蓋只能凸顯一種不可能的創作者姿態，正因為無法超越木村拓哉的帥，藝術家投射其中的自我想像所揭露的更是個體的無能，另一方面，這也暗示了我們只能在法律所保障的所有權範圍內去想像個體與他人的關係，而就物權這個多少削弱了作品靈光的觀點來看，藝術作品的獨特性早就在可交換的物權系統中成為另一種中間項，這個中間項媒介著錢的故事，而人們繞著這則故事旋轉，並被告知這是唯一被應允的生活方式。

所以這到底是誰的故事？或許已經不那麼重要，重要的是這個「看似什麼卻不是什麼」所構成的廖建忠—假裝學—姿態本身即構成了一種內部矛盾，對藝術家來說，關鍵並非在於技術意義上的擬真程度，而是在這以假亂真的條件下，凸顯了物與主體之間充斥著各種無以替代的替代關係，我們將這種替代美其名為介面，實則道盡了即便是創作者個體也免不了的替代體驗，當然有時這些替代也會

提供借力使力的逃脫路徑，更多的時候卻伴隨著不得不然的無奈，中間項看似無辜卻支配著我們，但我們也會在角落一隅因為發現拳縮成一團毛球的《狗》看似睡著並大刺刺地呼吸而感受陪伴的溫情，會因為《拖吊勾》如同鹿頭標本般的牆面展示而體會到達停拖吊的復仇快感，但這些形塑出主體的介面畢竟早已內嵌於生命政治規劃好的世界維度中，在這個維度中，使得主體可以退得很遠以便大規模調動的控制距離幾乎未曾存在，我們都在裡面，也在外面。

「假裝學」也因如此的宿命而讓我深感動容，我們仍然可以帶著讚嘆的目光去欣賞廖建忠忠實擬仿各種日常物件的高超技藝，帶著同理心去揣想當中涉及普通人的寓意有多無奈，但有時卻也能體驗到某種精神滌清 (catharsis)，記得在聊到《貨車箱 DH-4827》時，廖建忠偷偷跟我說，其實燈罩他是去買真的，因為真的遠比手工製作來得便宜，我們當時並沒有意識到以最少的干預使系統運轉這種思考方式深深地體現了自由主義宏大的思想精髓，卻對這不該讓太多人知道的犯規動作忍俊不已。

媒體報導

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

廖建忠展示假裝學 木製頂車機逼真！

報導 | 林雪娟 | 2016.05.26

交通大執法，車輛滿街拖吊成為臺南民眾夢魘，藝術家廖建忠目前正於絕對空間舉辦的「假裝學」個展，展出以木料仿修車廠中的頂車機、拖吊車上的勾架，讓人誤以為置身在修車廠中。勾架作品仿真度幾乎百分百，讓臺南民眾看得更是心有戚戚焉、恨得牙癢癢。

廖建忠說，藝廊、空間和民眾間仍有距離，他因此發想以「表面工程法」，透過模型擬仿方式「偽裝」虛有其表的真實事物。例如他在展場以木料擬仿修車廠中將車子頂高的雙柱頂車機，放置在藝術空間入口玻璃櫥櫃前，藉此改變空間屬性，許多路過的民眾誤以為該處為修車廠，甚至有人以為是新開設的修車廠，進門來詢問，令人莞爾。他指出，他藉由作品於空間內的偽裝，讓人們深思背後的真相，所有的木作都是他以一比一真實比例製作，小至螺絲釘、大至頂車機，有的甚至連重力、撐重度都考量到。

他說，對有些人來說眼見為憑，空間作用改變也改變人們的慣性、思考的價值體系，除了頂車機、油浸式變壓器（連機器聲音都仿製），最讓民眾厭惡的應該就是拖吊車上的勾架，這也是近期許多汽車駕駛人心中的痛，要不是勾架放在牆壁上，不是真的拖車，可能有許多人想把它拆下。展期至二十九日，地址於中西區民生路一段二〇五巷十一號。

明日的典型—非典型展覽創作初探

編輯/龍傑娣

誠品畫廊近期推出三位「國家氧」藝術家的聯展「從一種例外於現實的狀態—廖建忠、李基宏、賴志盛」，展示了一種非典型的展覽模式。無論是呈現理想與現實間的落差，或探索身體、空間與時間，或顯現日常生活的細微變化和現實生活的可能性，策展人論述與藝術家創作並行發展，而藝術家與策展人之間各種配合形態的可能，亦顯示出創意產業中多重身分與角色重疊的現象。

觀念的延續是種抽象的傳承。1960 年代出生的藝術家陳愷璜，以「文化測量」的藝術主張影響了其學生組成「國家氧」的創作團體。1996 年，「國家氧」開始帶著某種氣味相投的使命，參與多次展出，宣示著理性思辨與回歸人文的職志。儘管團員六人不一定每次都全數參展，但團員們在每次展出時，都不忘以自身去搭載原初的理想，觀念因此傳遞了下去。

今年八月在誠品畫廊舉辦成員廖建忠、李基宏與賴志盛的聯展，並由秦雅君統籌策展。此展並非「國家氧」與秦雅君的第一次合作，早在去年誠品畫廊的「雙盲」展中便已共同攜手登場，為此次展覽鳴了第一聲槍響。作品的安排如同三人分別的個展，然而策展人論述與藝術家創作並行發展的狀態，使秦雅君更像是個隱藏的藝術家，在展覽中伴隨著觀者移動於每個作品之間而出現。為統合風格迥異的三個藝術家作品，秦雅君巧妙地歸納出某共同特徵，作為牽引「三合一」展覽的軌道。此特徵便是源自於陳愷璜對於藝術的主張：為生活而藝術的態度。

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

非典型展覽的具體實踐

不同於以往，此展並沒有印製畫冊，但與此展同時出現在大家面前的出版品，是秦雅君精心整理，融合自身對「國家氧」認知的個人敘事風格，形成以「國家氧」為主角的創作式記錄寫作；內容逐步追溯其多年來展出的歷史軌跡，在「國家氧」作品的再現影像與秦雅君的探索答辯中，讓讀者領略到「國家氧」藝術的精神意涵與氣質風範，亦欣賞到秦雅君直率而嚴謹的文字魅力。

這種非典型的展覽模式屢次出現在誠品畫廊的展出之中，雖然選擇了與商業利益較無衝突的淡季時段，來平衡產業與學術價值，卻足以見證其成為當代藝術開路先鋒的定位與具體實踐。而藝術家與策展人之間各種配合形態的可能，不僅是畫廊策展的創作功力，亦顯示出創意產業中多重身分與角色重疊的現象，正是 1980 年代即開始蓬勃發展，跨界與整合遊戲的黑白配。回觀「國家氧」的歷史，1996 年在陳愷璜引導之下，「國家氧」所誕生的第一個展覽「交互作用·試驗」，便是以跨界為主要特徵的集體創作。而今，跨界之詞雖然已成為陳腔濫調，但這並不阻止藝術家們前仆後繼地拓展各種形式，因此造就了藝術創作領域開往一條全面自由、生氣蓬勃且令人迫不及待的道路。

所謂「非典型展覽」，就是脫離了慣有的展覽形式，是相對於過去傳統形式的蕪新，而今日的非典型展覽，或許也將成為明日的典型。只是，在跨界風氣的推波助瀾下，是不是真的有所謂非典型展覽？我們又如何定義「典型展覽」？是油畫

或雕塑作品，加上默不吭聲的辛勤策展團隊、直接了當的作品再現畫冊，進而搭配媒體的烘托以吸引藏家與教育社會大眾？無論是針對那一部分的改變，都被認為是非典型模式，改變即是一種新的產生，而所謂新的產生就是創造的動作，因此做出改變的人都正在進行創作。於是，在如此超出分類控制的當代藝術氣氛，我們已經不需要任何的疆界，除了藝術家對於創作形式的多元探索以外，所謂的「創作」早已不只侷限在藝術家身上，甚至已經滲透到社會生活之中，這便是我們所稱意識形態充斥的後現代。當每個人走進展間建構出自己的觀點時，他們已經在創作了。微小的創作形式蔓延在我們四周，以藝術家為名的人們，試著填塞更多視覺或概念刺激以餵飽觀者，一不小心展覽就變成了爭奇鬥艷的場所，還得冒著感官疲乏的風險。因此對於還能堅守藝術本質又能脫穎而出的展覽團隊，應是這個時代的該有的專業。

策展人與藝術家同步創作

回頭看誠品畫廊「一種例外於現實的狀態」展場中，環繞著自然到位的呈現，不禁讓人猜想到從藝術家、策展人到畫廊團隊之間充足的默契。主客強弱的恰當比例，角色互換的良好時機，讓藝術家的創作確實地真情流露。於是我們看到，藝術家廖建忠，直接而理智地仿製城市中大型物件的原貌，看似冰冷寫實，但在眼光掃描作品的途中，又可見藝術家對此物件投入的深切期望，好似亟欲藉此鉅細靡遺的複製行為，一筆一筆地軟性霸佔這具有特殊情感的物件。以影片為主要創作形式的藝術家李基宏，不論是拍攝的主題或方法皆可嗅到一股玩性大發的氣

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

味；其敏銳的觀察偵測到生活中每個趣味乍現的瞬間，手法簡單輕快，卻巧妙地
把作品的強度撐了起來。藝術家賴志盛的作品總是帶有一種飛的意向，納方圓百
里於一角落，或是妄想縱身於無涯天際，空間感忽大忽小，不安定的氣氛繃緊神
經，讓人屏息觀看。

綜觀三位藝術家的作品，皆是以各自的專業技能結合對生活的體悟，並糅合了傳
統美感表現於觀念藝術裡。儘管觀念藝術的發展已相當普遍且逐漸成熟，但由策
展人與藝術家同步創作，且展出於商業導向的畫廊，無疑是展覽上的非典型，此
一默契十足的團隊合力闡述了藝術更加自由的發展空間，並化解商業與創作間不
可並存的衝突。無論展覽成功與否，此種鼓勵創作的展覽已經給了藝術家們莫大
的希望，而後若此種展覽能在商業上與學術上都相當受肯定，便能證明創造活動
是一條符合時代需求的正確道路。

LIAO CHIEN CHUNG

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

- 1972 Born in Taipei, Taiwan.
- 1996 B.F.A., Department of Fine Art, National Institute of the Arts (Taipei National University of the Arts).

Selected Solo Exhibitions

- 2017 *Towards the land of two lights*, It Park, Taipei, Taiwan
- 2016 *Fakeology*, Absolute Art Space, Tainan, Taiwan
- 2015 *Expanding Noisem*, mt.black, Taipei, Taiwan
- 2013 *Surface Engineering Method of 2013 — Liao ChienChung Solo Exhibition*, VT Artsalon, Taipei, Taiwan
- 2011 *An Exception to Reality — Liao Chien Chung*, ESLITE GALLERY, Taipei, Taiwan

Selected Group Exhibitions

- 2018 *An — Other Space*, Yuhsiu Museum of ART, Nantou, Taiwan
- 2017 *Taipei Art District Festival*, Taipei, Taiwan
Zhuzi Zai, Yayi Art Cener, Taipei, Taiwan
- 2014 *Yes Taiwan — 2014 Taiwan Biennial*, National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, Taiwan
Violence Banana, Polymer, Taipei, Taiwan
ART FOR ONESELF, TKG+, Taipei, Taiwan
Absolutely Impure, East-Asia Forum: POST News/Art Against Black Box — Tainan/Tokyo, Exchange Project, Absolute Space for the Arts, Tainan, Taiwan
- 2013 *What's ahead*, Contemporary Sculpture of Taiwan in Post-Expansion Era
FORMOSA Sculpture Biennial 2013, Kaohsiung, Taiwan
- 2012 *CRUCH on EMU*, Museum of Contemporary Art, Taipei, Taiwan
Art Beijing, Beijing, China
- 2010 *Micro-Image*, Ping Pong Art Space, Taipei, Taiwan
Paint House, Tainan, Taiwan
- 2009 LOOKING UP! LOOKING DOWN, ESLITE GALLERY, Taipei, Taiwan
- 2008 *Ctrl Z*, inFIDI Space, Taipei, Taiwan
- 2005 *Every time*, Nanhai Gallery, Taipei, Taiwan
- 2002 *TAIWAN AVANT-GARDE DOCUMENTA*, Huashan Art District, Taipei, Taiwan
- 2001 *Cross-Cultural Project in Asia*, Kuala Lumpur, Malaysia/Taipei, Chiayi, Taiwan/ Hong Kong, Beijing, Shanghai, China
1st Taiwan Contemporary Sculpture Exhibition, Huashan Art District, Taipei, Taiwan
- 2000 *arther* Nation Oxygen Group Exhibition, IT PARK, Taipei, Taiwan
- 1999 *Nation Oxygen Group Exhibition Part 1*”, Bali Abandoned House, Taipei, Taiwan

Nation Oxygen Group Exhibition Part 2", Shin Leh Yuan Art Space, Taipei, Taiwan
Island, Penghu, Nation Oxygen", Penghu Islands, Taiwan
1996 *Interactive Experiment, S*

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw