

藝術家評介

宅後物語

王建揚的藝術驚奇

撰文／陸蓉之

1981年出生的王建揚，從國立臺灣藝術大學美術系畢業以後，專業從事創作，是台灣近年來竄紅最快的年輕藝術家之一，他不但在藝壇倍受矚目，而且也是時尚、媒體界的寵兒。從「宅」出發的王建揚，是典型的網路時代新人類，他的創作反映了他們這一代年輕人對於自己私密空間那個小宇宙，無時無刻都存在著無限的想像力，虛擬與真實難以劃清界限，遐想與實踐可以同時進行。

我們華語世界今天對於「宅」的概念，其實源自於日本的「禦宅族」(otaku)概念，從而產生「宅人」、「宅男」、「宅女」等名詞，甚至還有了所謂「宅經濟」的說法，「宅」就是網路新類人的個人宇宙。但是，王建揚的「宅」系列作品，不止是禦宅族的「宅」概念，也是真正意指人的日常生活所安身的住宅或房子，是那個實體的空間，進而延伸到網路視訊的虛擬與現實混淆的空間。

華特·班傑明(Walter Benjamin)在他1936年的〈機械複製時代的藝術作品〉文章裡，像先知一般預言了經由攝影複製圖象對藝術創作的影響。他認為藝術品的價值，不再是作品本身是否屬於真確的原件，而是在於藝術品的「展出價值」，也就是所謂被觀看形象的價值。當代人的生活不知不覺在各

王建揚 宅心未泯系列一 晶永真工作室 2012 攝影 80×120cm

方面經過照像機、攝像機、電影攝影機、掃描器的拍攝與複製，所形成的一種新現實，是一種介於真實與虛構之間的曖昧現實。王建揚主要的創作是他的攝影，攝影師是實現他的想像必要的工具和手段，數位技術更使他如虎添翼般，創造了他不可思議的異想世界。

1977年美國現代美術館展出的「鏡與窗」的攝影分析展，是造成攝影藝術氣候轉佳的關鍵大展，明顯地展示出攝影作品的轉向，由傳統的社會性紀錄，變成為個人的表現。如果說現代主義的攝影藝術家，透過鏡頭重現或捕捉一種現實，那麼後現代攝影藝術家卻是在製造現實提供給鏡頭來捕捉，成為藝術家發抒表現個人，或重複大眾傳播影像的模擬行為。流行文化透過電視、電影、雜誌、報章、廣告、海報、時裝資訊、錄影帶等，所傳輸的大眾圖象，和其他平面、電子媒體所產生的巨量視覺影像，都成為今天攝影藝術家挪用的重要素材來源。

後現代的著名攝影藝術家珊蒂·斯哥朗德(Sandy Skoglund)，她精心打造預設的場景裝置，一連串複雜的綜合繪畫、雕塑、黏貼等各種手法，經過多重階段處理後才提供攝影鏡頭拍攝，還牽涉到再製的畫面，充分表現出在實際環境中不可能產生的空間感覺，似真亦假的景象。她的作品內容，多半是以美國當代日常生活的熟悉活動為背景，透過鏡頭而轉現成既熟悉又陌生的另度空間。另外像尼克·尼可西亞(Nic Nicosia)和亞瑟·特瑞斯(Arthur Tress)他們皆取材自日常生活，然後以精心安排或製作的預設場景拍攝像舞臺劇照一般的圖象。這些藝術家在1980年代新攝影發展過程中，扮演著執導者的角色，有別於忠實紀錄者的角色。王建揚的攝影，他也是扮演了執導者的角色，但是他有別於他

王建揚 宅境夢遊 2012 攝影 110×165cm

的前輩，在他的時代裡，數位化攝影和圖象製作的軟體日新月異，他很可以運用軟體後製作處理他的擺拍攝影，可以在視覺的效果方面，做到傳統攝影技術在暗房中所不能夠製造的驚奇程度；但是他還是選擇以實地拍攝來達到他要的效果。

高中時代喜歡跳街舞的王建揚，能夠做出一些高難度的體操動作，2009年夏天，王建揚在家中脫光衣服，鑽進家中的大書櫃，讓女友按下快門，開始了他的「宅」系列。這次王建揚於尊彩藝術中心個展「2012宅境漫遊」的「宅心未泯」系列（先前命名為疊疊樂）是他早期「宅」系列的延伸，長期喜愛收藏公仔與玩偶的王建揚，收藏品充斥在他的日常生活裡，他選擇了一些具有某種情感的兒時玩具，大量地將玩具堆疊在人體上，讓他對卡通動漫的情感擠壓到一種滿溢的狀態，讓彼此產生一種對話的模式。〈宅心未泯系列—聶永真工作室〉是比較特殊的一件作品，王建揚拍攝的不是他家裡堆疊的玩具，而是聶永真工作室裡的雜物和設計圖紙。

「幻想世界」系列是王建揚的成名作，他同時結合了「擺拍攝影」和「抓拍攝影」（candid photography或snapshot）的兩種狀態，先搭景營造出動漫的遊戲空間，再與模特兒以遊戲的方式進行創作，跳躍的人物是這一系列的特色，模特兒看起來像是開心地跳躍著、飛馳著，很難想像這些沒有拍攝經驗的素人模特兒往往得來來回回跳了五、六十次，王建揚才能抓拍到他滿意的鏡頭。「幻想世界」系列主要以卡通、甜美做為出發點，將空間營造成劇場式的布景，以歡樂、青春、嬉鬧、甜美的元素架構出他們這一代年輕人的青春美學。

王建揚拍攝的「宅」，不只是他自己的家，也有的是朋友的家、他合作的模特兒的家、從網上結識的網友的家，他不斷潛入某一個人私領域的「宅」，然後公然地在公共空間展出，就已經打破了私領域與公眾領域之間的界限，造成一種虛擬與現實混淆曖昧的空間，這樣的「宅空間」其實可以是任何地方，任何人的空間，於是王建揚向外拓展，這次展出的〈宅外傳—澳洲篇〉就是他接受澳洲畫廊的邀請，到當地進行在地的創作與發表。王建揚延續他的「宅」系列概念，他一如既往地拍攝前和被拍的模特兒進行充分的溝通，在東西不同文化的衝擊下，讓他的創作增添了更多神祕的氛圍。王建揚表示他交涉拍攝地點與約定模特兒也是一種溝通和實驗的過程，其中還有當地的藝術家提供他們的住宅空間讓他進行拍攝。另外，在當地雜誌樣品屋的住宅情境拍攝時，他和模特兒溝通，請他們加大身體與表情的張力，達到劇場照的效果，傳達非現實、虛幻想像的情境。

原本就是學畫的王建揚今年又開始畫畫了，內容延續了他在攝影中對於玩具的戀物癖，他把玩具視為他的幻想世界與現實人生的連結管道。這次展出的四幅繪畫以2012年世界末日的傳言為主題，他設定人類把靈魂轉換到玩具上，讓玩具乘坐傳說中的諾亞方舟與太空船逃生。地球末日的毀滅過程中核子紛紛引爆，代表核爆的蘑菇雲，帶有毀滅性的美。好像王建揚畫的這些玩具能夠代替人類逃離荒誕的世界，喻示另一種新的機會劫後重生。

回顧王建揚自從創作「宅」系列以來，形成的常見元素：居住／生活空間、裸體／姿態、生活物件／玩具，經由他精心安排作品的環境，他自己擔任指揮者或導演，讓模特兒演出高難度技巧的姿態，甚至親身演出，裸體喻示生命的原生狀態，不但演繹了人類文化教養的軌跡，也不斷探索生命的源起與其依歸的場所。不論是王建揚的攝影或繪畫，都是他所設計的遊戲，他自訂規則與機制，負責指導角色扮演，編撰敘事流程，然後藉由場景道具做為象徵符號，引導觀眾投入他戲劇般的情境，其實，他才是那永遠的仲裁者，在網際網路時代的媒體萬花筒裡，他企圖掌握那繽紛的萬紫千紅。