

魯志楷 Chih-Kai LU

魯志楷

現就讀國立臺北藝術大學新媒體藝術學系碩士班，主要創作媒材為攝影、錄像與身體行為。曾獲 2023 西班牙放映機錄像藝術節入選、2022 臺南新藝獎、2021 宜蘭獎優選、2021 北藝當代創作獎入選。作品曾於台灣、希臘、西班牙、義大利等地展出。

個人網站：<https://luchihkai.com/>

學歷

2020- 國立台北藝術大學新媒體藝術學系研究所

個展

2023	浪漫製造	德鴻畫廊	台南，台灣
	降筆圖痕	總爺藝文中心	台南，台灣

聯展 (選)

2023	可圈可點-桃園美術家邀請展	桃園市政府文化局	桃園，台灣
	長島	社子崙仔頂	台北，台灣
2022	台北國際藝術博覽會	台北世貿	台北，台灣
	森林的秘密	加力畫廊	台南，台灣
	台南藝術博覽會	晶英酒店	台南，台灣
2021	宜蘭獎	宜蘭縣立文化中心	宜蘭，台灣
	北藝當代創作獎	北藝大地下美術館	台北，台灣
	新媒體藝術系展	北藝大地下美術館	台北，台灣
2019	老城新桃園二部曲	聯新藝文中心	桃園，台灣

放映

2023	Over The Real Festival	Auditorium Fondazione Ragghianti	盧卡，義大利
	西班牙放映機錄像藝術節	Sala Equis	馬德里，
	(PROYECTOR/Festival de Videoarte)		西班牙
	2 VideoArt Projects	Municipal Gallery Casa Bianca –	塞薩洛尼基，
		Thessaloniki	希臘
	Best Off of the 2023 Moving Image PROYECTOR Festival	Fábrica Lanjarón. Multicultural Center of Alpujarra	格蘭納達，
			西班牙

藝術博覽會

2022	台北國際藝術博覽會	台北世貿	台北，台灣
	台南藝術博覽會	晶英酒店	台南，台灣

駐村

2023	總爺國際藝術進駐計劃	臺南市政府文化局	台南，台灣
------	------------	----------	-------

典藏

2022	文化部藝術銀行	財團法人臺灣美術基金會	台中，台灣
------	---------	-------------	-------

獲獎

2022	臺南新藝獎	
2021	宜蘭獎	優選
	北藝當代創作獎	入選
	第八屆新媒體藝術學系展	入選

Chih-Kai LU

Chih-Kai LU was born in 1993 in Taipei and grew up in Taoyuan. He is currently studying in a master's program in New Media Arts at the Taipei National University of Arts. He mainly takes photographs, filming videos and making performance arts as well. He was selected for the PROYECTOR/Festival de Videoarte, and awarded with Next Art Tainan Award 2022, Yilan Art Award 2021 : Merit Award, and TNUA (Taipei National University of the Arts) Contemporary Art Prize 2021 : Honorable Mention. His works have been exhibited in Taiwan, Greece, Spain, Italy, and other places.

website : <https://luchihkai.com/>

Education

2020- Master of New Media Arts, Taipei National University of the Arts, Taiwan

Solo Exhibition

2023	How To Be Romantic	Der-Horng Art Gallery	Tainan, Taiwan
	The Descended Message	Tsung-Yeh Artist Village	Tainan, Taiwan

Group Exhibition

2023	Taoyuan Artist Invitational Exhibition	Department of Cultural Affairs, Taoyuan	Taoyuan, Taiwan
	So Long, Island	Shezi	Taipei, Taiwan
2022	ART TAIPEI 2022	Taipei World Trade Center	Taipei, Taiwan
	The Secret of Art World	Inart Space	Tainan, Taiwan
	ART TAINAN 2022	SILKS PLACE	Tainan, Taiwan
2021	Yilan Art Awards	Yilan Cultural Center	Yilan, Taiwan
	TNUA Contemporary Art Prize	Underground	Taipei, Taiwan
		Experimental Field	
	The Eighth Department of New Media Art Exhibition	Underground	Taipei, Taiwan
		Experimental Field	
2019	Taotopia II	Lianxin Arts and Culture Center	Taoyuan, Taiwan

Screenings

2023	Over The Real Festival	Auditorium Fondazione Raghianti	Lucca, Italy
	PROYECTOR/Festival de Videoarte	Sala Equis	Madrid, Spain
	2 VideoArt Projects	Municipal Gallery Casa Bianca – Thessaloniki	Thessaloniki, Greece
	Best Off of the 2023 Moving Image PROYECTOR Festival	Fábrica Lanjarón. Multicultural Center of Alpujarra	Granada, Spain

Art Fair

2022	ART TAIPEI 2022	Taipei World Trade Center	Taipei, Taiwan
	ART TAINAN 2022	SILKS PLACE	Tainan, Taiwan

Art Residency

2023	International Artists-in-Residence Program	Tsung-yen arts and Cultural Center	Tainan, Taiwan
------	--	------------------------------------	----------------

Collection

2022	2022 Annual Collection	The Taiwan Ministry of Culture Art Bank	Taichung, Taiwan
------	------------------------	---	------------------

Award

2022	Next Art Tainan Award	Winner
2021	Yilan Art Award	Merit Award
	TNUA Contemporary Art Prize	Honorable Mention
	The Eighth Department of New Media Art Exhibition	Honorable Mention

創作理念

作品核心關注於回應記憶中的感知經驗，並將日常空間的功能性反思，轉化為觀察實踐下的美感符號。近期多透過空拍機不同運鏡與視角特性，揭示身體與場域間的相互關係，產生如異空間層次交疊的視錯覺氛圍。著力將視覺重心游移在詭異與美感的臨界線，試圖擾動慣性的觀看思維，進而帶出超脫現實的奇異感受。

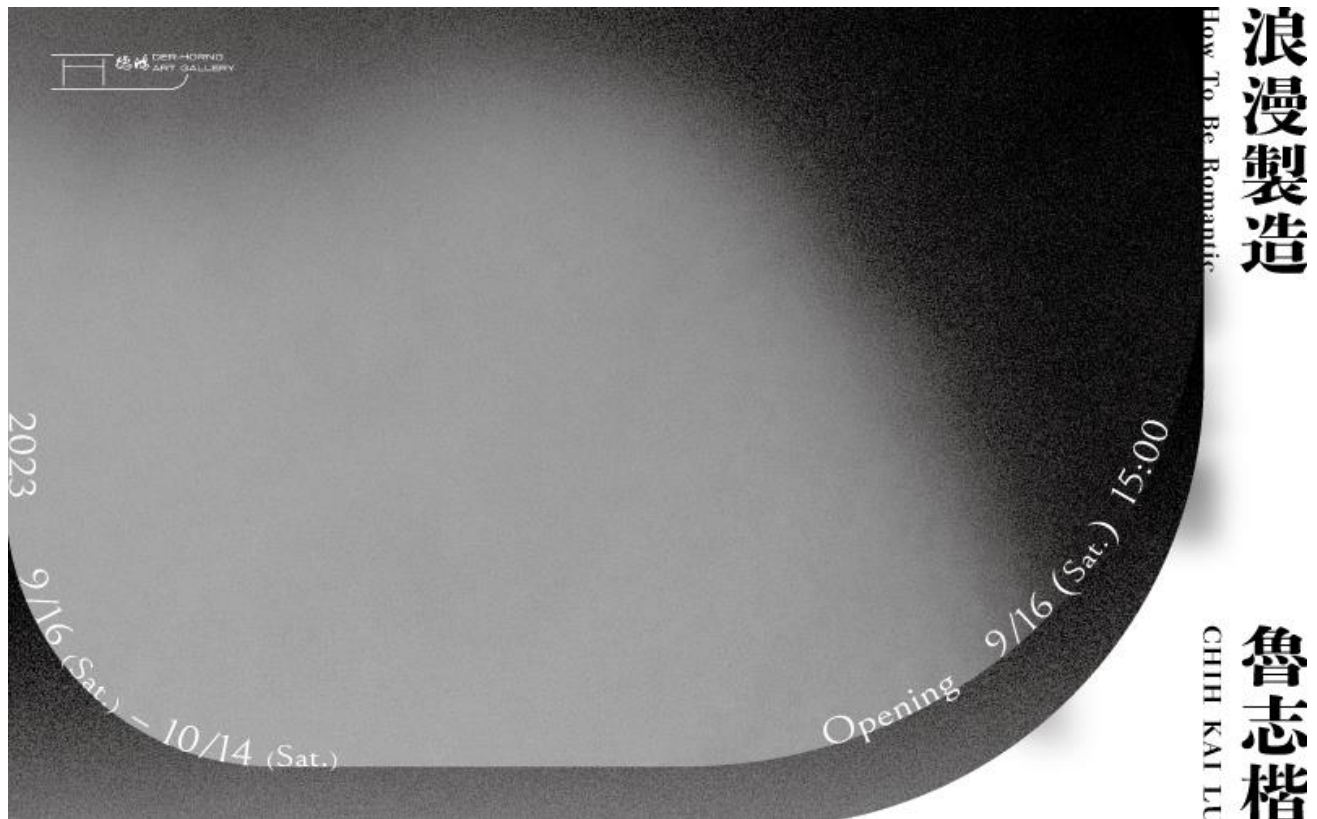
Art Concept

Chih-Kai LU is often inspired by his personal memories. He observes and reflects with subversion on the functions of some daily spaces. By using the distinct viewing angles and camera movement of a drone, his works reveal the body-space relations and create a visual illusion with many layers that makes it like being in a bizarre world. He was recently dedicated to shifting the visual center on the boundary between the states of weirdness and aesthetics, trying to disturb the normal ways of seeing, and then brought out the unusual feelings beyond the reality.

展覽 Exhibition

【浪漫製造】魯志楷個展

How To Be Romantic – Chih-Kai LU Solo Exhibition

藝術家 Artist | 魯志楷 Chih-Kai LU

展期 Duration | 2023.09.16 (Sat) - 2023.10.14 (Sat)

開幕 Opening | 2023.09.16 (Sat) 15:00

聯絡 Contact | info@derhorng.com | 06-2271125

地點 Venue | 德鴻畫廊 (台南市中西區中山路1號)

展覽論述：

是不是只有足夠浪漫的人才會做與藝術有關的事？魯志楷個展《浪漫製造 How To Be Romantic》是藝術家透過自身內在的感知經驗出發，對「浪漫」一詞進行的描述練習。他以平靜單純的眼光，對浪漫的種種形象進行取樣，並找出存在於畫面表裡之間的張力，用不同媒材組合環境、空間與身體之間的交疊，尋找著感性在物質世界中可能的表達。

以第三人稱凝視著外界環境，試圖收集場景裡的可見與不可見，霧氣、炫光裡朦朧與騷動，反映人們對於不易捉摸事物的嚮往，也讓觀者與藝術家一同經歷從幽微過渡至清晰的時間。不同於過去浪漫主義裡的激情與感性，取材景觀的主題是令人敬畏的宏觀，多將大自然描繪成完美理想的狀態，魯志楷則是用鏡頭對準了城裡的風景，聚焦於被光線渲染的人造物以及被遮蔽的街道與田野，在非純粹紀錄亦非純粹造型性思考的影像中，同時雜揉寫實及如畫的語彙。

從「看不見」來討論「看得見」的事情，並以此接近視覺裡可視性的真正意義，以粉筆為題的系列，亦是面向此一意識做出了延伸與回應。魯志楷一直對於行為連續性、身體測度與內在經驗的連結感興趣，他以自己的身體介入，對物質進行外部的解構與內部探勘，揭示了「洞」自身與洞中材質的遺留，再現藝術家不在場的身體以及投射於觀者的想像經驗。粉末飄散於表面的俯視、粉塵作為沈澱物的縱向累積，原點相對於不斷位移、壓印之後的路徑，皆暗示創作時身體重複行為所致的產出，在足跡和粉塵的堆砌之中，連續的時間性宛若疊影般呈現在紙上的二維象限。

亮光與黑影、清楚與朦朧、脆弱與堅固，魯志楷將這些二元邊界逐漸抹去，兩者在創作過程中所產生的流動與辯證，終在這個展覽裡被自由地展開。「浪漫」也許不再只是一個情感承諾的虛像，而是在現實中的徒勞重複，《浪漫製造 How To Be Romantic》透過展名提問，與觀者一同思考關於感性經驗的詮釋，並留給所有人再造定義的空間。

Does the realm of art exclusively beckon those brimming with an abundance of romantic inclination? Chih-Kai LU's solo exhibition, "How To Be Romantic", embarks from the artist's intrinsic realm of perception to deeply explore the term "romance". Through a serene and unadorned perspective, he samples various representations of romance, identifying the tension that resides within the imagery. Employing an amalgamation of diverse media, he interweaves environment, space, and corporeality, meticulously seeking avenues to express sensibility within the material realm.

Gazing upon the external environment in the third person, an attempt is made to gather both the seen and the unseen aspects within the scene—mist, diffused radiance, haze, and commotion. These elements reflect humanity's yearning for the enigmatic and evoke a journey shared by both the observer and the artist, transitioning from the subtle to the clear across time. Diverging from the fervor and sentimentality prevalent in past romanticism, the thematic landscape is grandiose and awe-inspiring, often depicting the natural world as a state of ideal perfection. Chih-Kai LU, on the other hand, trains his lens upon urban landscapes, zeroing in on man-made structures bathed in the play of light and the hidden alleys and fields. Within these images that

transcend pure documentation and abstract stylization, he masterfully intertwines the vocabularies of realism and the picturesque.

Exploring the realm of the "unseen" to delve into matters of the "seen", unveiling the profound significance of visibility within visual perception. The series centered around chalk extends as a response to this very consciousness. Chih-Kai LU's enduring curiosity resides in the intricate interplay of behavioral continuity, bodily measurements, and internal experiences. He engages his own body, conducting both external deconstruction and internal exploration of materials. He reveals the residual traces within the "void" itself and the essence of the materials contained within, conjuring forth the absent physical presence of the artist and evoking the imaginative experiences projected onto the viewer. The overheard perspective of chalk particles lingering on surfaces without dispersing and the vertical accumulation of chalk dust as sediment suggest the outcomes of repetitive bodily actions during creation. The shifting origin point relative to the path impressed after continuous movement alludes to the results generated by the iterative gestures of the body throughout the creative process. Amidst the accumulation of footprints and chalk dust, the seamless continuity of time materializes like overlapping shadows within the two-dimensional realm of paper.

Radiance and shadow, clarity and haze, fragility and resilience—Chih-Kai LU erases these binary boundaries gradually, allowing the fluidity and dialectics born from their interaction during the creative process to flow freely within this exhibition. In this realm, "romance" perhaps no longer remains a mere illusory pact of emotions, but rather, a cycle of futile repetition within reality. "How To Be Romantic" raises inquiries through its title, inviting viewers to contemplate interpretations of sensory experience and offering a canvas for all to redefine.

隧道 Tunnel

2023

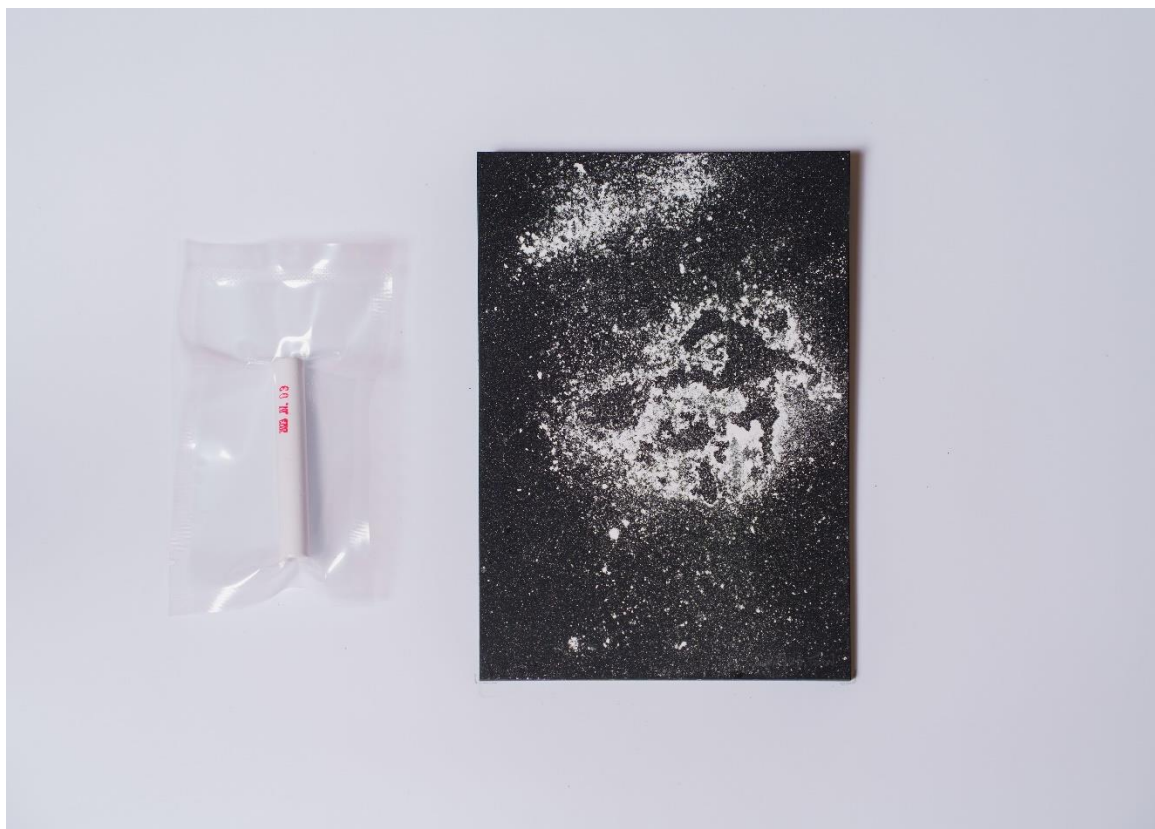
行為錄像、丸石純石膏、玻璃、雕塑

Performance Video、Maruishi crystal rock on the glass bottle、Sculpture

錄像 Video：6'07"

雕塑 Sculpture：70 x 19 x 19 cm

Ed. /5

巧克白 Chalk White

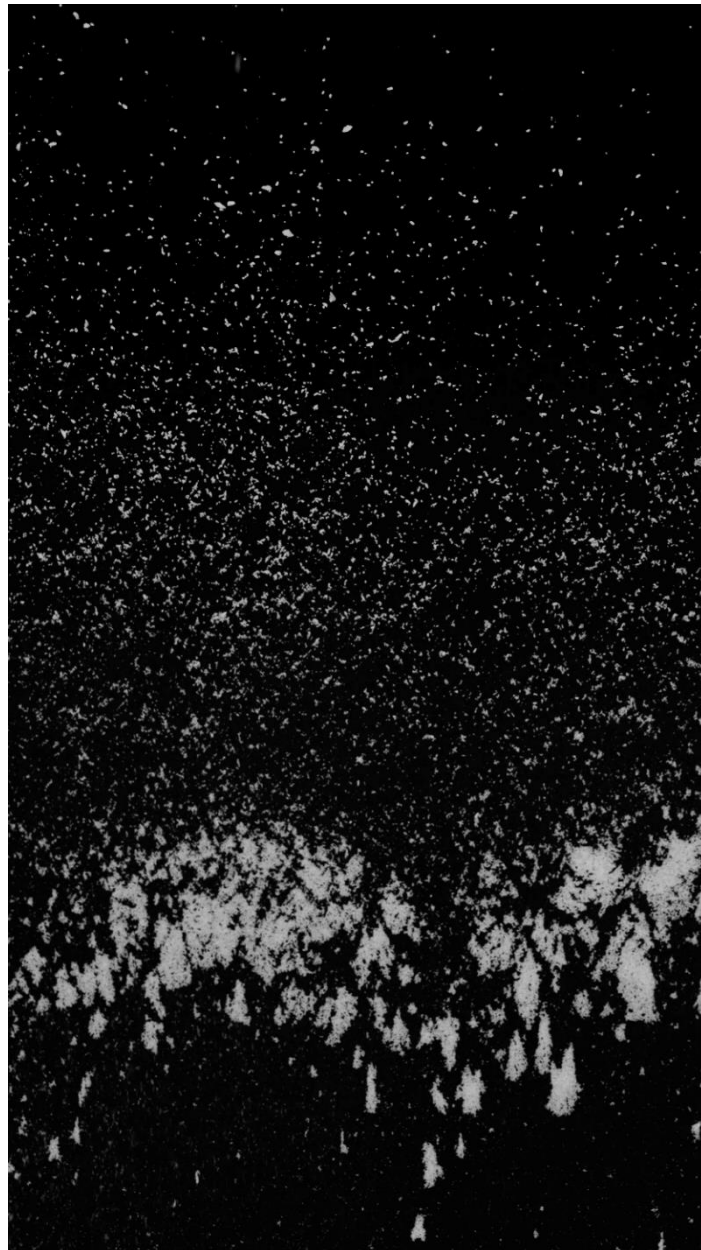
2023

丸石純石膏、真空袋、黑卡紙*40

Maruishi crystal rock on black card and vacuum packaging

平面 Black Card : 14.8 x 21 cm *40

真空袋 Vacuum Packaging : 7 x 10 cm*40

降雪 Snowfall

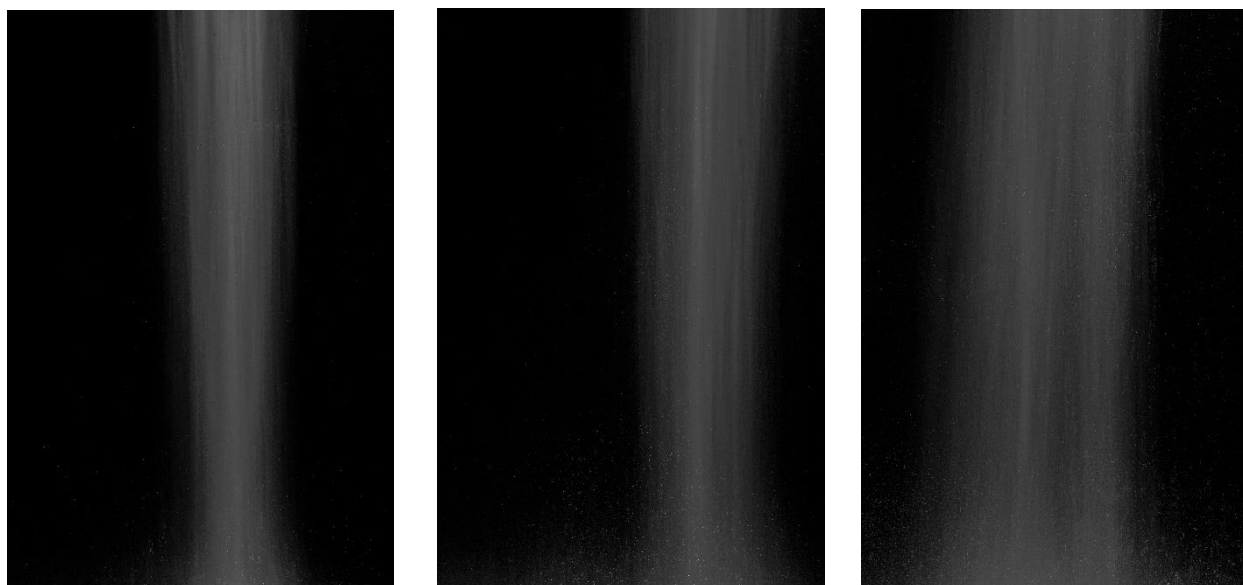
2023

單頻道錄像

Single-channel video

7'18"

Ed. /5

瀑布 Waterfall

2023

攝影、藝術微噴於珍珠面 RC 相紙 (一組三張)

Photography 、Cansonpremium Lustre RC

40 x 60 cm (each)

Ed. /5

綿密時刻 I
A Moment I

2023

單頻道錄像

Single-channel video

2'35"

Ed. /5

綿密時刻 II

A Moment II

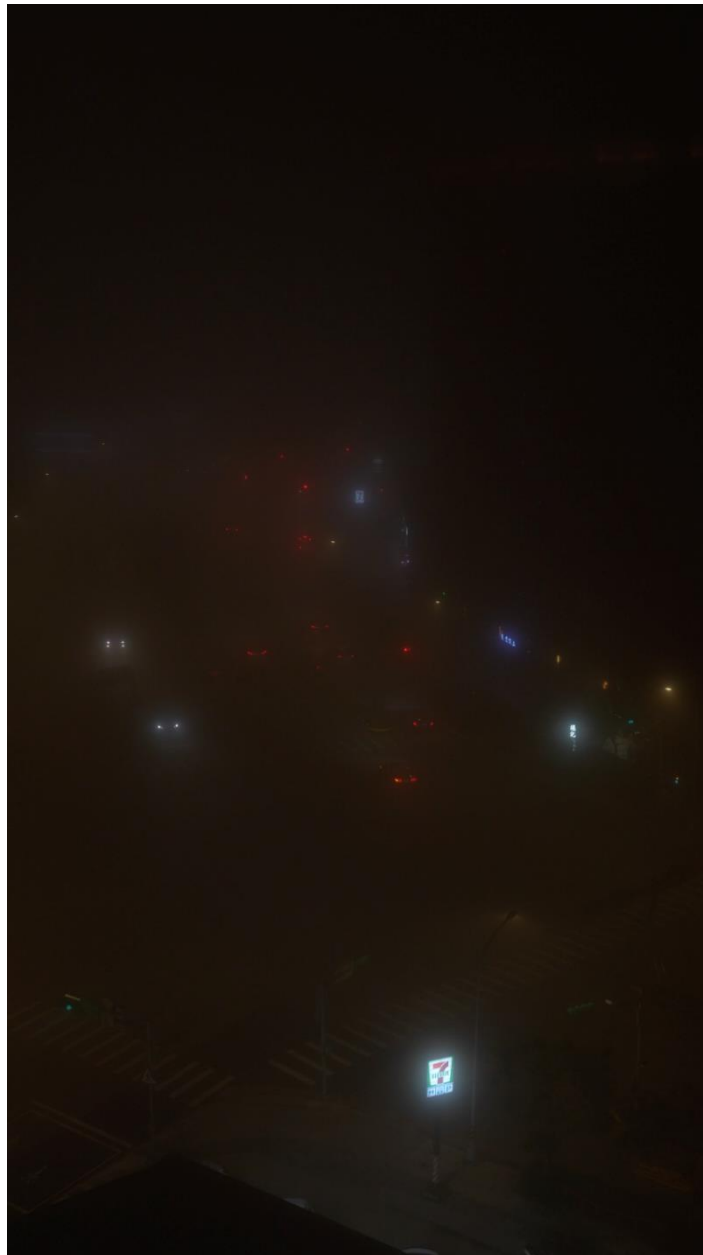
2023

單頻道錄像

Single-channel video

4'00"

Ed. /5

綿密時刻 III
A Moment III

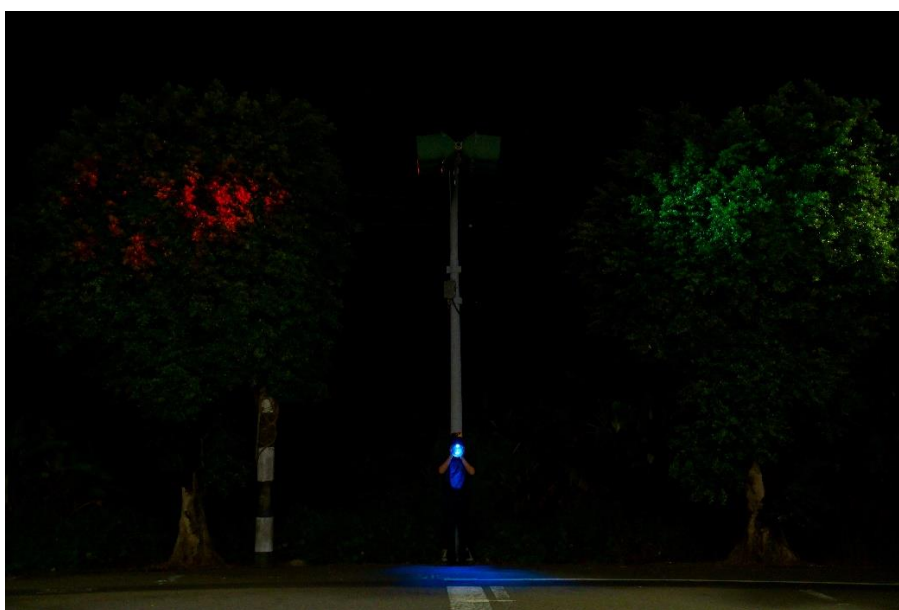
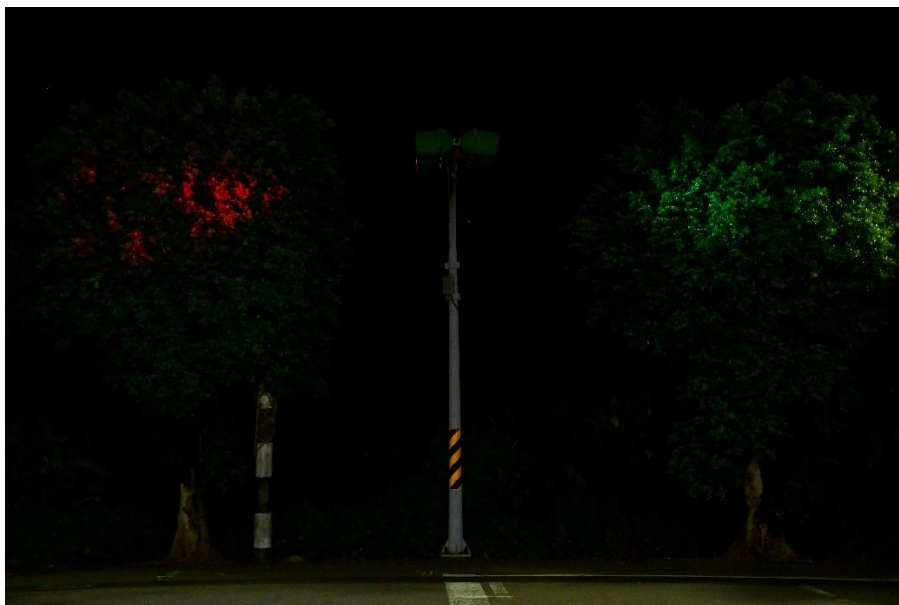
2023

單頻道錄像

Single-channel video

4'05"

Ed. /5

RG(B)

2023

攝影、藝術微噴於相紙（一組兩張）

Photography、Giclée prints on photo paper

50 x 75 cm (each)

Ed. /5

小蜜蜂 Little Bee

2023

單頻道錄像、感熱紙印刷

Single-channel video 、 Prints on thermal paper

錄像：1'40"

熱感紙：8 x 110 cm

Ed. /5

報導 Report

製造一場沒有誤會的「浪漫」，魯志楷不同版本的現實

2023-09-23 | 撰文者：王禱萱

在空間、場所與身體在日常經驗的感受性上，魯志楷透過對其屬性的反思，將原先不論是空間或是自體的運作邏輯做了重新建置，發展成錄像、攝影和身體行為等作品形式，而這番建置之下的作品，自然創造了一個觀眾能夠參與思辨的可能，同時提醒著觀眾主觀和客觀感知的關係，以及圖像、身體和空間之間的各種聯繫。

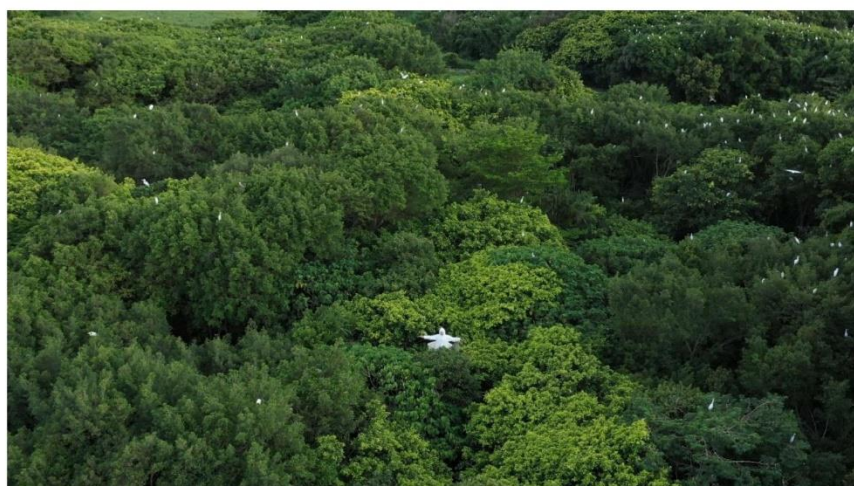

「浪漫製造 How to be Romantic」展場照片。圖/德鴻畫廊提供

筆者認為，從魯志楷的作品中可以明確地看到，他試圖將生活中所經驗到的感知蒐整，或許經過思考其中狀態後靜置、發酵，爾後將其與相應空間中功能性的反思，進而開啟創作的動作，這時我們似乎可以將他的創作視作一種逾越，這個逾越與其說是透過作品，把現實中不易察覺或是被壓抑的部分顯露出來，倒不如說魯志楷他是型塑一個疏離本質的現實，有趣的是，在建構了這樣的現實後，卻又將「揭露」這一動作放入作品之中。以過往的作品來看，2020 年的錄像作品《游永 Nobody, but my body》，藝術家透過思考在無水泳池中如何想像正常的游泳，開展身體的各式姿態，觀看的同時視覺所產生的狐疑（對於泳池的狀態），然而影片的最後泳者起身離去，讓先前積累泳池究竟「有水無水」的困惑與想像嘎然停止卻誕生了另一種思緒再延宕；2021 年的作品《登陸 On the Roof》中，藝術家將自己利用衣著進行擬態，隱身、現身於白鸞鸞群體之中，同時無人機的存在與飛行狀態卻也擬仿鳥類。我們以為困惑的消失伴隨而來的會是一個清晰解答，但這種突如其來的揭露，不只遺留了一股悵然，也雜揉進更多觀看客體內在經驗的思辨，以過去來說，魯志楷的作品在身體與場所的匯聚上，開展出一個新樣態，這之中貌似總存在著幽微的「畫外音」(non-diegetic music/sound)。

魯志楷，《旂永 Nobody, but my body》，單頻道錄像裝置，4'23"，2020。圖/藝術家提供。

魯志楷，《登陸 On the Roof》，單頻道錄像，2'30"，2021。圖/藝術家提供。

「浪漫製造 How to be Romantic」展場照片。圖/德鴻畫廊提供

何種、何處的浪漫？

本次「浪漫製造 How to be Romantic」中，藝術家形容這是通過針對「浪漫」一詞所做的描述練習，將平靜眼光下的觀察與經驗做視覺化的輸出，透過作品立下不同的錨點，以此建立描述「浪漫」的途徑。值得注意的是魯志楷在日常生活中可以預期，並且已經知悉的差異之上，找出隱藏在事物之間的模糊關係，萃取出它們在日常之間狀以零散、紛亂的相似性，置換於自身經驗之中，並且進行凝念與收束，藉此投射出可觸發某種感性的型貌。儘管藝術家在論述中並未提及，但仍然可以從作品中觀察到它們在特質上存在著一絲質變過後的「偶然性」，藝術家與狀態、場景的相遇，在操作下拉伸為延綿緩慢的時刻，作品中的這些日常樣貌也隨之變得只是「似曾相似」，事實上我們可以理解為，藝術家在這個過程間型塑了另一個版本的現實。而筆者會將藝術家所採取的姿態，看作是一種對抗，透過「浪漫」與「幽默」，不論是對抗身體行為的結果，對抗某種日常，甚至是生物慣性。

「浪漫製造 How to be Romantic」展場照片。圖/德鴻畫廊提供

徒勞的重複，詮釋的觸發

以筆者的觀點來看，魯志楷於本次展覽中透過《隧道 Tunnel》這件行為錄像作品鋪展出其他作品的樣貌，這之中的要點可能是，面臨到中介物的多義性時，自身內部與他者之間的關係，需要一個肉身來形塑新的架構。《隧道》這件作品中我們分別可以看見，影像中的身體和勞動性實驗下的成果，藝術家試圖將粉筆的中心鑽鑿開來，將粉筆原先單一均質的整體，區隔出表層與內裏，然而這種材料的不安定性、脆弱性，使得藝術家帶有意圖的多次性操演，轉化為一種具有徒勞風險的作為，也確實展間中一旁的圓柱玻璃罐裡數支破斷的粉筆，正是一種可視的徒勞。而《巧克白 Chalk White》則是顯現出，當藝術家在規則上訂定了鑽孔成功的數量條件（四十支，一盒數量），過程中粉筆發生破裂或是粉碎，也使得這之間所存在的那個勞動身體，存在感也似乎在難以達成的目標前，變得愈來愈顯眼。在此，視覺上的結果和勞動的結果，存在著絕對的互為關係。事實上我們很難去忽視材料與身體其中一方，也很難將這兩件作品分開來談論，在此魯志楷也透過作品，也展露了他對身體作為一個觸發體的理解，做出新的調整與嘗試。

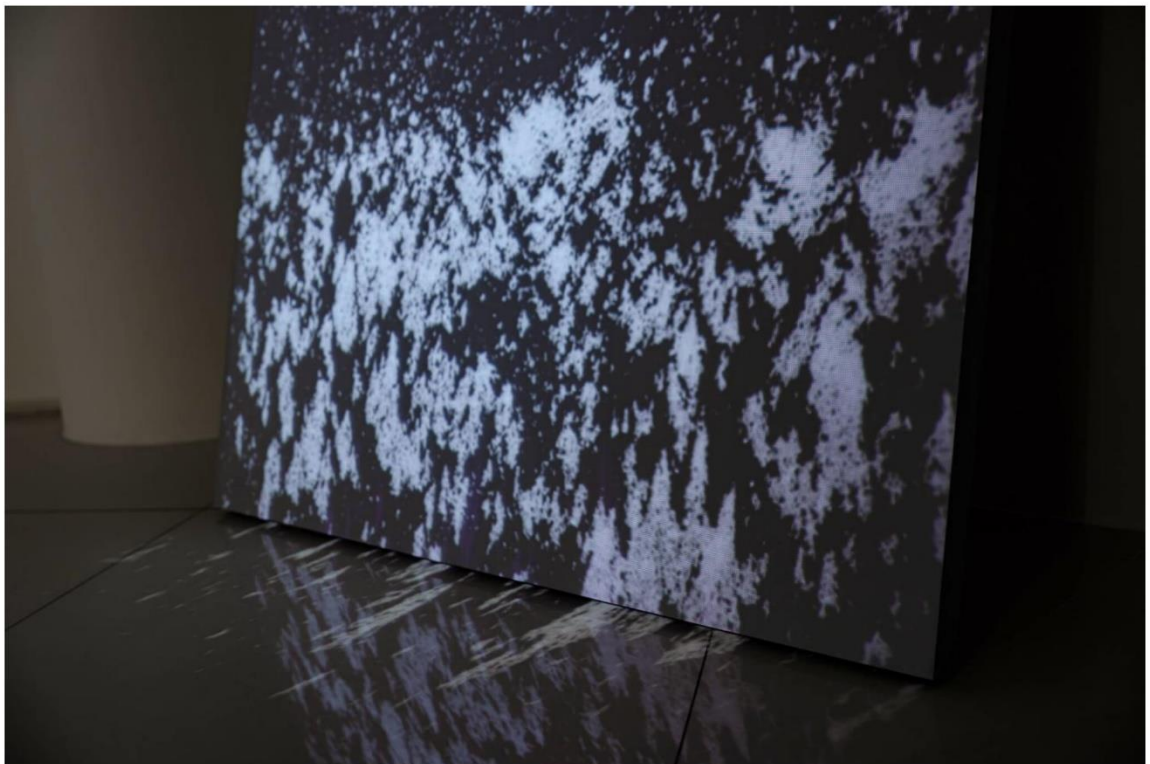

《隧道》(右側錄像)。圖/德鴻畫廊提供

《巧克白》。圖/德鴻畫廊提供

表面、剝除的物本身，兩者各有各的結果。《降雪 Snowfall》與《瀑布 Waterfall》受到《隧道》這件作品的擴散而成形，兩件作品均是使用粉筆的粉末進行創作。值得注意的一點是，《降雪》作為錄像作品，其方向性與時間性在展覽的狀態下，是難以辨別它何時開始與結束，降雪的方向也隨著這因素令觀者對所見自我懷疑。《瀑布》則是將《降雪》這件作品的撒落過程透過平時我們拍攝瀑布的方式，呈現出一個好似我們可以產生相似經驗的場域或畫面，同時這些掉落也指涉出了某種內部被固化的封印狀態，在一連串的动作下被解放、被重新詮釋。

《降雪》。圖/德鴻畫廊提供

魯志楷的觀察未必建立在一個漫長時間的相處或等待，也發生在一個行進過程中。當觀察成為一個慣性，這類過渡的、偶然的相遇，除了體現藝術家銳利的眼睛，更表明一位藝術家是如何與生活狀態建立起可從中取樣的關係。《綿密時刻 A Moment》這系列作品則是透過自然現象，呈現出了異化的時間性質與觀看方式，構成了一個存有矛盾與落

差的交互作用，這個作用推動作品內部的進程。就如《降雪》一樣，它們很難從視覺上辨識一個起始或結束，霧氣的繚繞或多或少遮蔽的畫面，這幾件作品在內容上，利用霧所引起的物理現象，來擴延對時間感的察覺，持續瀰漫的狀態讓視覺難以察覺到錄像的時間進程，這是種視覺與時間知覺的搗亂。《綿密時刻 III》中那輛經過的車因為太不顯眼，導致下一次看到它時馬上又錯認另一輛，觀眾陷入這一日常光景在霧氣下的渠溝；《綿密時刻 II》裏不斷上升的地熱煙氣，在不斷的迴圈裏面，似乎要瀰漫掩蓋建築，卻又倏忽消散；《綿密時刻 I》為這系列裏面時間性最接近消失的狀態，大樓與農田的二分畫面，因為畫面中的濃霧近乎停滯，增加了辨識場景的困難度，種種作品中的現象皆建構起讓觀眾開啟凝視的條件。藝術家在作品名稱所使用的「時刻」一詞，是一種迷霧的障眼法嗎？在這個已經無法辨別時間性的迴圈裡，「時刻」難道還存在嗎？還是某種「無限」被提供了出來，這次魯志楷並未為我們揭露，卻給了無限，透過凝視與觀察我們最終得以找出那個缺口、斷點。

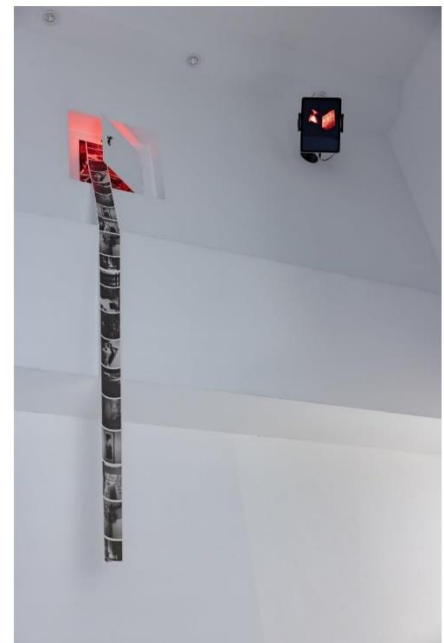

「浪漫製造 How to be Romantic」展場照片。圖/德鴻畫廊提供

描述若是一種懷疑

身體和自己的體現，一個人如何與周圍的環境相處並與之相關，可能是一個老舊的問題；即便如此，它的回答仍然是一個具有諸多開放性的，而正是因為它也存在著突變性質。此處可以提到古希臘哲學家赫拉克利特（Ἡράκλειτος，公元前 540—公元前 480）面對運動變化討論時曾經說過的：「我們不能踏入同一條河兩次」（No man ever steps in the same river twice）以及「一切都在流動，沒有什麼是靜止的。」以他的觀點來說一切都存在，同時又不存在，因為一切都在流動，都在不斷地變化，不斷地產生和消去。然而，以一般人來說，在日常生活中很難注意到確切的過渡時刻，更何況去加以表現或詮釋，而藝術家正是扮演填補裂縫，亦或是彰顯這道裂縫的角色。

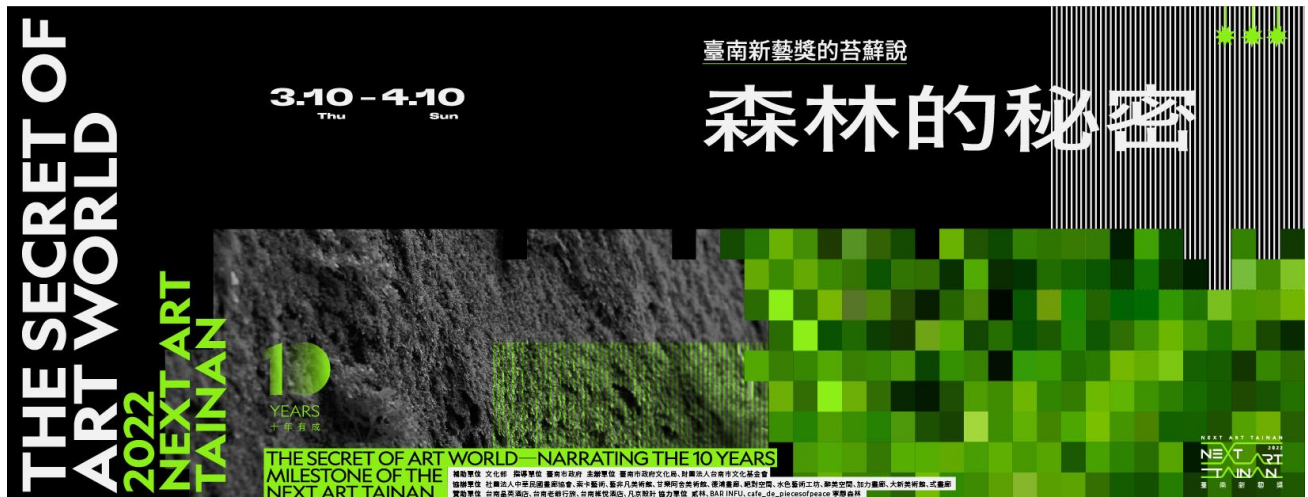
整體來說，魯志楷本次位於德鴻畫廊的個展「浪漫製造 How to be Romantic」，體現出一位年輕創作者在多方感知上的敏銳，在把握住這份經驗後，藝術家以多樣切換的角度生長出不同的身體模態，相較過去來說變得較為隱晦，不局限於過度的美感形式，而是透過不同於一般認知的「幽默」來作為引線。同時筆者認為魯志楷的創作脈絡裡存在著許多懷疑，這份懷疑指涉的是自體，也是對所面對的客體（物質、場所...等）。若現象本身是一種結果與過程不斷輪替，那便是種持續性的矛盾，與作品相遇將我們帶到了一個未竟之地，在那裡我們無法確定，有一種擦除和揭示、構造和解構、間隔和連續性的活動，使我們懷疑面前到底發生了什麼。

《小蜜蜂》。圖/德鴻畫廊提供

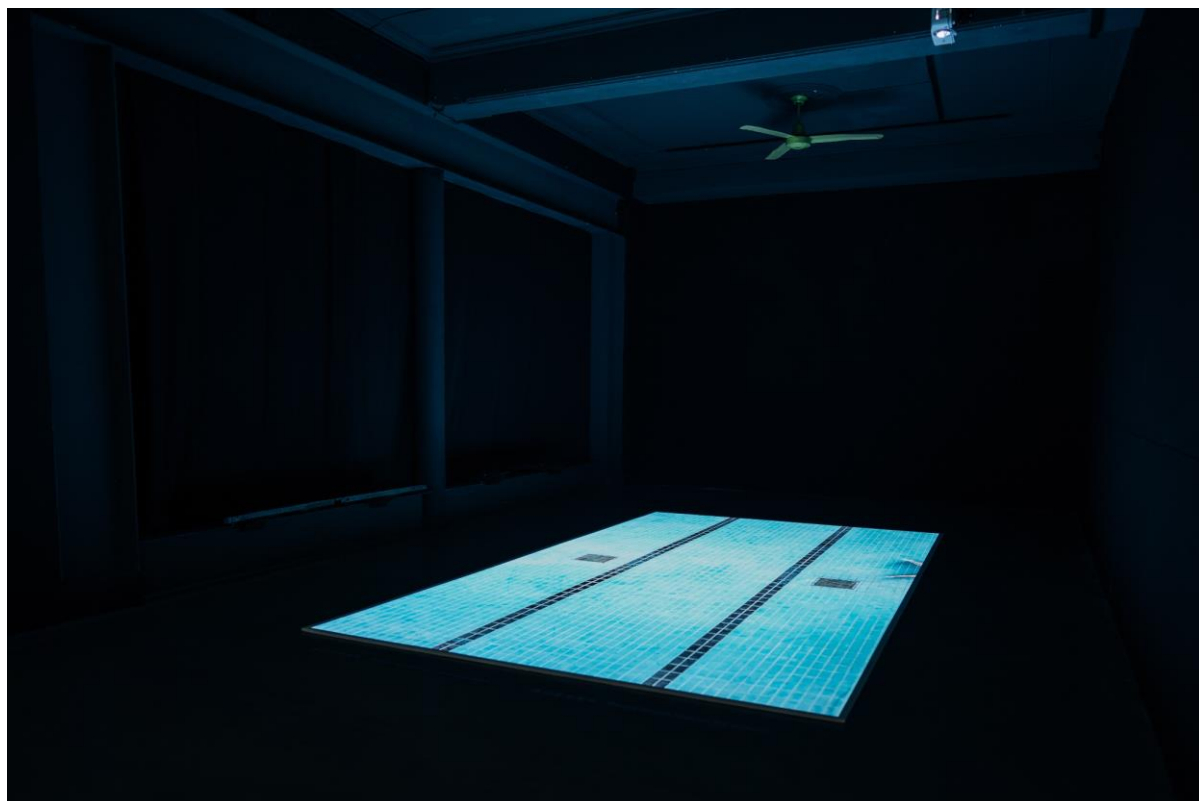
展覽 Exhibition

2022 《台南新藝獎-森林的秘密》

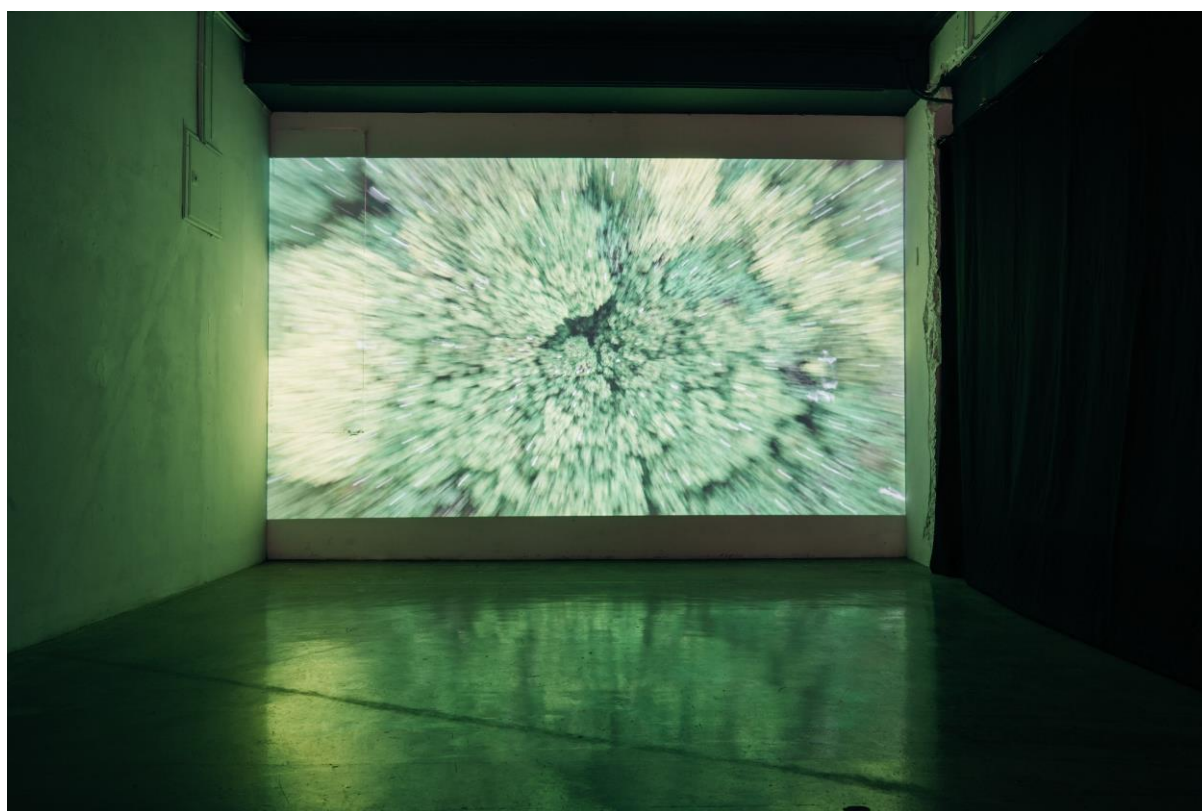

如同微渺的苔蘚之於鬱鬱森林，作為深探山林野地的媒介和秘密知識，「臺南新藝獎」的十年鋪陳與蔓延，如一片清新的青苔與岩石交織而成的織錦地氈，提供了新銳藝術家成長茁壯為巨樹瀚林的養分。在每一屆專業篩選和策展媒合的解碼過程，讓藝術的審美天賦、文化思辨和時代性的創造能力，如同在物種間交流的水氣，滋潤與釋出，涵養著土地岩石與流動大氣陰陽交界的豐富苔象。藝術學院、美術館、商業畫廊各自獨特的存在及其之間的盤根共生、訊息交換，都恰如其分地滿足各生態系統的微小生態區位和物種棲息地，如羅賓基默爾挪借文學家維吉尼亞吳爾芙 (Virginia Woolf) 有關「自己的房間」的譬喻，她用一種相當包容與涵養的氣質描述這些棲地，它們讓各物種得以避開競爭、彼此共存共享地成長茁壯，好比藝術體制與畫廊空間濡養出多元型態的創作者。

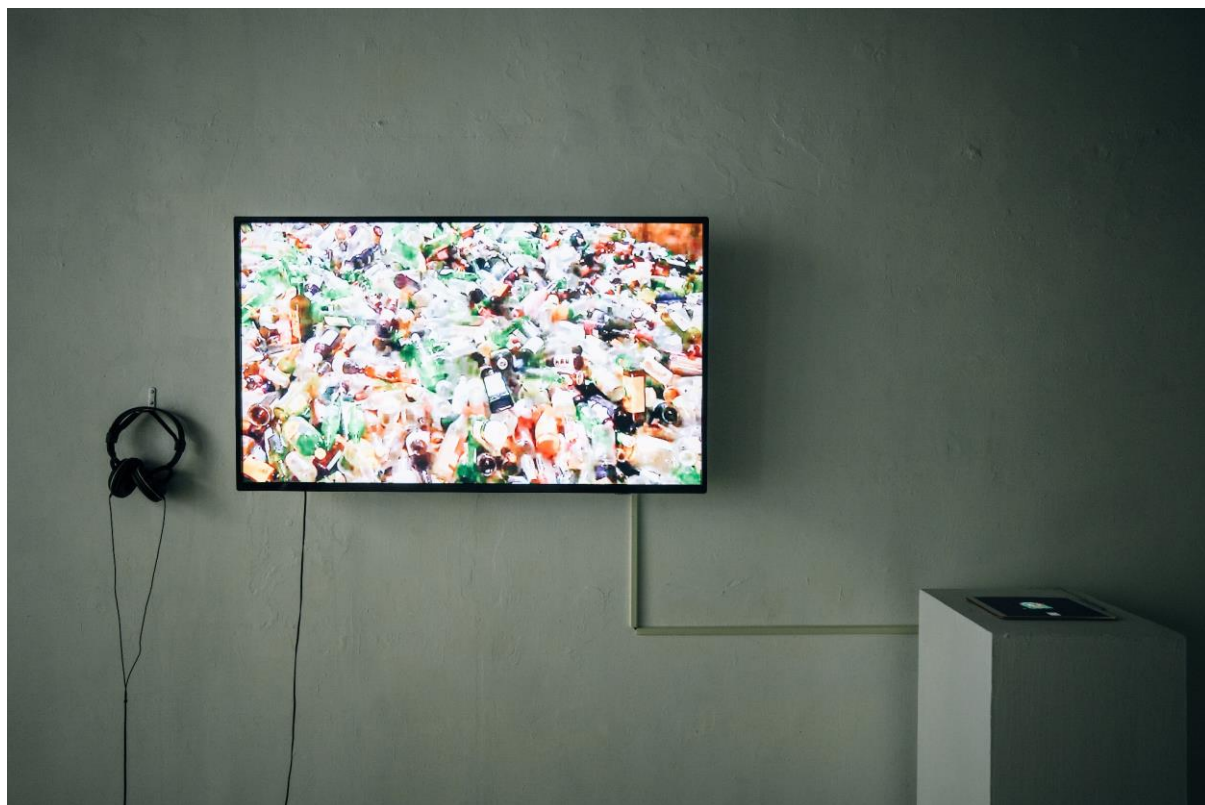
從事錄像創作的魯志楷，讓自身成為隱入環境的生物，在林間偽裝、泳池假扮，垃圾場採擷與物件聖化的過程中，尋找物我兩相活的存在關係。他在螢幕上調度滿鋪式美學與奇異場域之間的詭異對照性，光的溢出在經過整修重組的老建築暗黑樓層中顯得格外媚人。另於櫥窗一樓及樓間一隅受邀展出的張育嘉 (2015 年得主)、巫宇庭 (2015 年得主)，前者的男爵美獸、後者的魚 (愚) 人，各自有其敘事文本，展現辨識度高的創作風格，分別以自述劇場和版印素繪的形式，回應著空間本身擁有府城歷史及當代美學的並存脈動。三位藝術家皆暗喻現代社會的異化特質，而加力畫廊正得以啟動其極具特色的空間涵構，讓三位獨特的創作框架對峙過渡，呈現多元的空間對話。

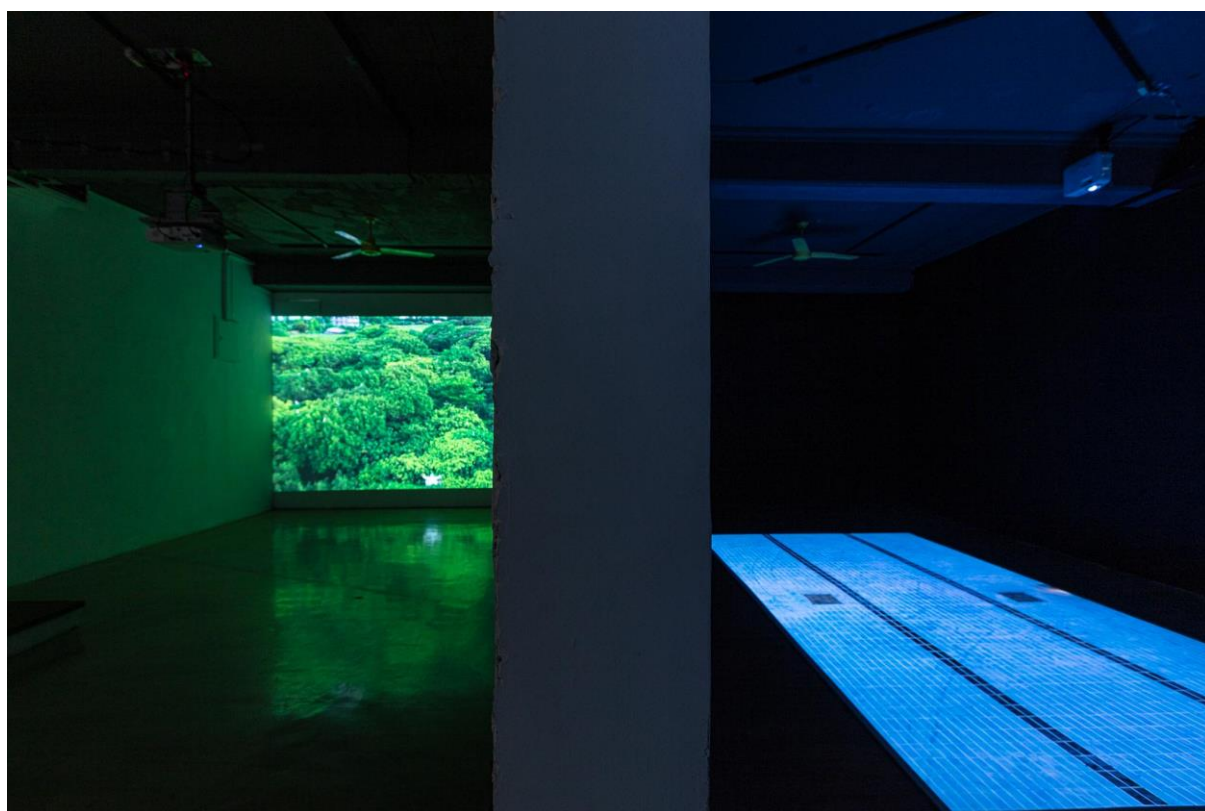
2023 《台南新藝獎-森林的秘密》· 旻永 (Nobody, but my body) · 加力畫廊 · 台南 · 台灣

2023 《台南新藝獎-森林的秘密》· 登陸 (On the Roof) · 加力畫廊 · 台南 · 台灣

2023《台南新藝獎-森林的秘密》· 垃圾場 (Living Room) · 加力畫廊 · 台南 · 台灣

2023《台南新藝獎-森林的秘密》展覽現場 · 加力畫廊 · 台南 · 台灣

展覽 Exhibition

2023 《雲端勞力士-西班牙放映機錄像藝術節》 (PROYECTOR 2023)

第十六屆西班牙放映機錄像藝術節主視覺，活動將在今年 9 月 6 日至 9 月 17 日於馬德里盛大展開

西班牙放映機錄像藝術節 (PROYECTOR - Festival de Videoarte) 是每年 9 月在馬德里舉行的國際錄像藝術節，自 2008 年首次舉辦以來，今年已邁入第 16 屆，以往在藝術節的舉辦期間，每日紀錄有 5000 名以上的參觀人次。展覽方式主要透過全球徵件與個別邀請，匯集近 100 件來自世界各地的錄像作品，在為期 12 天的藝術節期間，不同國籍導演的作品放映並展覽於馬德里市區裡超過 25 個大大小小的藝術空間。藝術節期間，活動也涵括大師工作坊、親子工作坊、藝術家座談、現場表演和露天放映等，主辦方安排針對各個不同群眾的活動，藉此推廣藝術的多元性，並產生實質的國際文化交流。

2022 年底，西班牙放映機錄像藝術節所舉辦的國際徵件競賽，我以《雲端勞力士》

(Rolex in the Sky) 錄像作品參與投件，幸運從 446 件來自世界各地的作品中得到展出機會。此作後續被西班牙放映機錄像藝術節官方引薦至希臘的藝術單位 Video Art Miden 與 Municipal Art Gallery 合辦的 VideoArt Projects 展出，於 2023 年 5 月 26 日於希臘塞薩洛尼基市的 Municipal Gallery Casa Bianca – Thessaloniki 市政府美術館首映，《雲端勞力士》(Rolex in the Sky) 亦會在西班牙放映機錄像藝術節期間，於馬德里市內的古蹟級電影院改建空間 SALA EQUIS - CINE 公開展出。

LU CHIH KAI

Home / LU CHIH KAI

Lu Chih Kai (tw)

Lu Chih Kai nació en 1993 en Taiwán. Principalmente toma fotografías, filma videos y también realiza artes escénicas. Sus obras se han exhibido en el Centro Cultural Yilan, la Galería Espacial Inart, el Centro de Arte y Cultura Lianxin y el Campo Experimental Subterráneo de la Universidad de las Artes de Taipei.

Lu Chih Kai a menudo se inspira en sus recuerdos personales. Observa y reflexiona con subversión sobre las funciones de algunos espacios cotidianos. Mediante el uso de distintos ángulos de visión y el movimiento de la cámara de un dron, sus obras revelan las relaciones entre el cuerpo y el espacio y crean una ilusión visual con muchas capas que lo hace sentir como si estuviera en un mundo extraño. Recientemente se dedicó a desplazar el centro visual en el límite entre los estados de rareza y estética, tratando de perturbar las formas normales de ver, para luego sacar los sentimientos inusuales más allá de la realidad.

Descripción

Web <https://luchihkai.com/>

Email chikailu8@gmail.com

Categories: Artistas, Artistas 2023, Lu Chih Kai - artista, Sede Sala Equis Cine 2023 - artistas

Socials

> Lu Chih Kai (tw)

Rolex in the sky
09:57
2022

Hubo un diálogo de imágenes de drones entre el relojero y yo. Empezamos a comunicarnos tanto en el cielo como en la tierra. Había recuerdos que le pertenecían a él y a la ciudad en esta área. En «Rolex in the Sky», traté de explorar la relación entre la comunidad en línea, la fotografía vertical y el tiempo. Desarrollamos la vida del relojero con romance, libertad y cambios en su vida.

There was a dialogue of drone images between the watchmaker and me. We started communicating both in the sky and on the ground. There were memories belonging to him and the city in this area. In «Rolex in the Sky», I tried to explore the relationship between the online community, vertical photography, and time. We developed the watchmaker's life with romance, freedom, and changes in his life.

Descripción

Duración 09:57

Año 2022

Inauguración 10 SEP 2023, 16h

Categories: Best Off 2023 - Miden, Festival2023, Lu Chih Kai, obras, Sede Sala Equis Cine 2023, video

2023 西班牙放映機錄像藝術節(PROYECTOR/Festival de Videoarte)官網介紹

藝術節官網：

<https://projector.info/project/projector2023/>

展覽 Exhibition

2023 《降筆圖痕》，總爺藝文中心

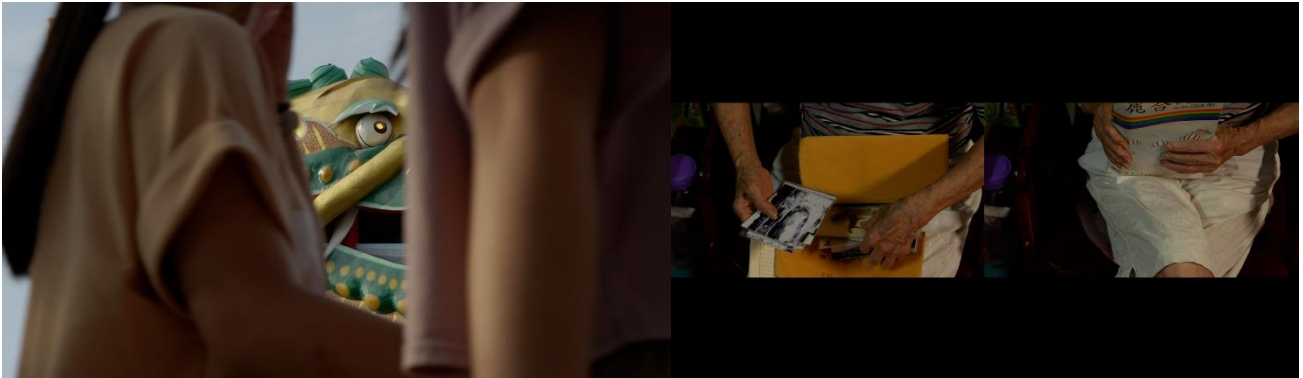

早從清代乾隆年間「龍喉鳳穴」的說法開始，神秘主義式的水堀頭多重想像便形塑而成，無論是乾隆皇帝之於風水地理師，抑或是五府千歲之於神童，彼此似乎都拉著一條無形的線，牽引著麻豆地方上世代居民，在時間巨輪中流傳下來。

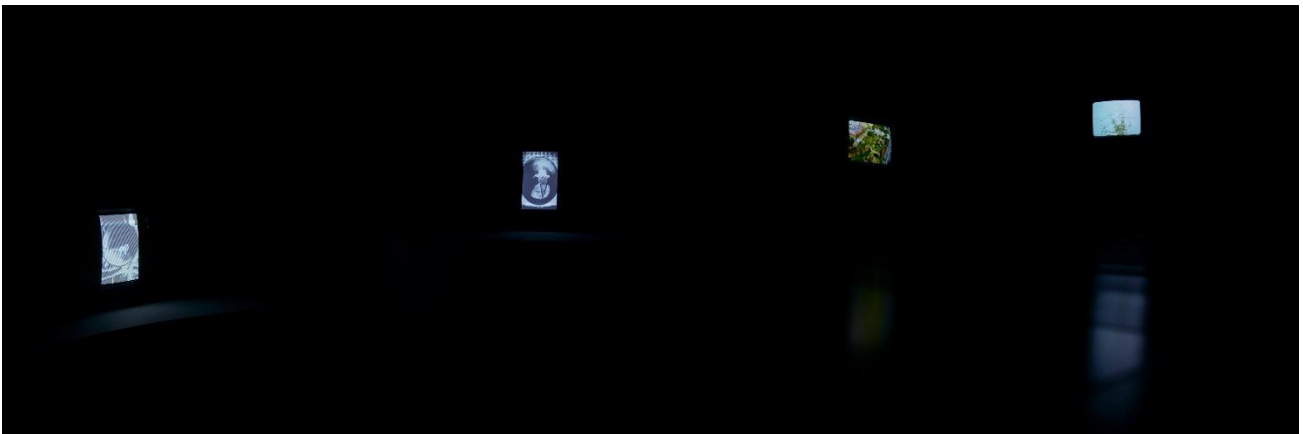
《降筆圖痕》創作計畫，以麻豆水堀頭靈泉傳說的降筆儀式視為開端，陸續浮現的圖痕則為強化信仰傳遞的驗證。對於信仰被感知的方式感到好奇，通過挖掘傳說背後的常民經驗與神性軌跡，探問靈性訊息交流與信仰圖像化背後的技術性脈絡，融合兩位事件關係者的經驗闡述，試圖凝聚、歸整、再現不同維度下影像交織的現實語境，最終建構出一種沒有時間限制的集體記憶。

「一起飛在空中，產生畫面，形成神的視野」，觀察桃枝與空拍機兩者間的異同處，從技術工具的層面對應浮在空中的圖像可能，在可視與不可視中，延續人與神的精神連結關係。

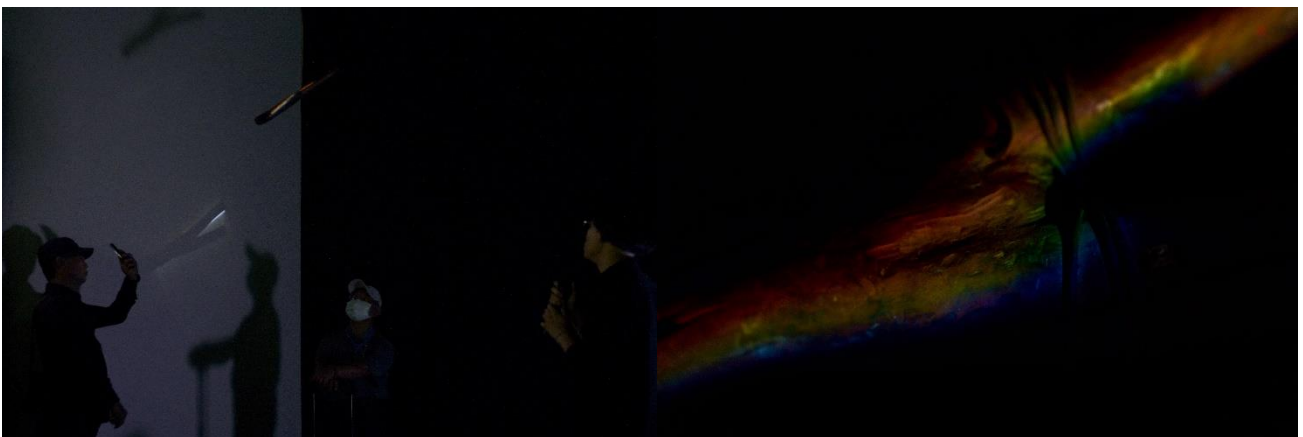
對我而言，關於傳說因時代久遠而「無法具名」的特質，其中所造成的資料缺失、記錯與口耳相傳的變形結果，是一個貫穿作品影像佈局的重點之一。無論是通過關於來自年代久遠關於傳說的老照片，抑或是藉由兩位故事關係人的視角還原傳說的模樣，似乎皆處在一種無法具名的記憶返照語境之中。藉由鏡頭的現場調度，我有意識地避免拍攝到兩位影片主角的正臉，運用「無正臉入鏡」的鏡位回應傳說無法被具名的現象，而透過兩位關係者觀看事件的視角，建構出記憶中真實發生的故事，同時對應傳說口耳相傳的初始情況，介在無法溯源，但又是似曾相似的曖昧狀態。這種模糊性和神秘感使得故事變得更加迷人，同時也帶給我們更多的遐想和想像空間。

〈湧〉(Surge) 單頻道錄像截圖

〈痕〉(Track) 雙頻道同步影像裝置，展覽現場圖

有於無形 (Things in Nothing) 懸掛物件裝置，展覽現場圖

林平的策展生態學《森林的秘密—臺南新藝獎的苔蘚說》藝文跨域的再展開

2022-03-23 | 撰文者：林侑澂

新藝獎的得主來自全國各地，歷屆得獎者的並置也會是一個觀察世代特質的好機會。當代藝術是能夠反應時代、具有反省能力的藝術。若是以作品本身而言，可以發現即便藝術家們的創作軸線各異，卻也都呈現出對於社會人文的關心。很明顯地，多數藝術家都能夠以自己的方式回應 COVID-19 疫情等課題。於此同時，藝術家們也展示出了數位世代中重要的「網路結合力」，透過網路傳播（甚至 NFT 技術運用），進一步地打開藝術與大眾生活之間連結。

同樣很有意思的是，在林平教授在入駐各個展間指導時，注意到了這一世代的展覽者們，是在資訊與技術快速更迭的時代裡成長學習的。在各個方面來說，也體現出了一些與前輩們不同的特質。

首先被關注到的，就是無論擅用什麼媒材，藝術家們大多都具備了極強的「展覽力」和「斜槓力」。佈展這件事不再是單純的放置、或依循策展人建議的陳設。新一代的藝術家進入展場時，就會開始很本能、很有企圖心地與團隊溝通，多方面地思考佈展上的可能。並且也會嘗試著因應空間特質和《苔蘚說》意象，在木工、光源、動線上嘗試進一步地互動，甚至現地發展出具有對話性質的延伸作品。以更加積極的態度，對於各式各樣的狀況迅速地應對。透過跨領域的手法，讓展場中的敘事更加完備。

做為文化古都，臺南市的藝術與文化有著先天的優勢基礎，現如今也朝著更多元開放的方向前進。在這樣的條件之下，臺南的藝文界如同自然界一樣，形成了一種流動、互補的正向競合關係。藝術機構之間不再涇渭分明，而是有越來越多合作與團結的群體意識。當這樣的生態日漸完備，也連帶地開啟了許多的契機。並且在為藝術產業注入更多的活水的同時，也支持藝術家們能夠遇見更多的可能性。

回應著區域對於藝文需求的增加，《苔蘚說》規劃了多場的座談、工坊和走讀活動。特別邀請到了曾經兩度擔任新藝獎策展人的陳明惠老師及多位專家與談，藉由「臺南當代藝術的生成」等題目，分享文化古都與當代藝術之間、一路走來的共生關係。並在十周年里程碑之際，回望新藝獎對於城市行銷在不同階段的任務及成就。在工作坊方面，則是從歷屆得主中邀請講師。由藝術家康雅筑策辦「編織大樹親子工作坊」毛線編織 DIY 課

程、藝術家葉誌航策辦「隨手拍動畫工作坊」APP 動畫製作課程兩場活動。也規劃了在 10 處展場之間，共有 5 條的走讀路線、多場的走讀活動。透過細緻而完整地規劃，讓當代藝術與日常生活親切地結合。

延續著新藝獎傳統，《苔蘚說》挑選了三位得獎者，參與今年同樣十周年的台南藝術博覽會。也在臺南老爺行旅的 6789 Gallery 同步舉辦「展外展」，邀請到了藝術家程仁珮發表了攝影新作。並且與三家臺南在地商家合作，發行聯名《苔蘚說》的特製茶酒 (BAR INFU)、餅乾 (貳林) 以及咖啡 (cafe_de_piecesofpeace 寧靜森林) 等商品。以全方位的推廣，再次將三月的臺南打造成為全國藝術與文化的焦點。

新藝獎的本質，是為有潛力的青年藝術家提供被看見、分享作品的機會。從歷屆得主的发展來看，能夠確定這個核心價值已被肯定。而《苔蘚說》的策展，則是開啟了更多關於藝術生態系、未來長遠發展的思考。對於觀眾們，林平教授強調當代藝術之中的各種的實踐或實驗，最終都需要回應「現場美學是否足夠清晰？」的檢視。期望當展覽開幕後，可以同時提供給觀眾們感官和知識層次的收穫。《苔蘚說》展場中所見並不只是充滿活力的創作，而是成熟完整的對話關係。期許著新藝獎可以從一個藝術圈的獎項，深化延伸觀眾們成為日常生活的一環。

每年三月，新藝獎都讓臺南成為全國藝文活動的焦點所在。隨著本屆新藝獎《森林的秘密—臺南新藝獎的苔蘚說》各環節的發表，可以觀察到許多值得深思的現象。除了展覽 / 作品本身的故事外，城市美學、資源整合、文化行銷和新一代藝術家的特質也甚是發人深省。再再地顯示出只要用心策辦，當代藝術的能量其實是可以深入生活中每個角落的。本屆的《苔蘚說》創造了重要的里程碑，相信新藝獎在未來也仍會秉持著初衷，一屆一屆帶給台灣藝文界更多優秀的藝術成果。

報導網址：

<https://artemperor.tw/focus/4685?page=2>

報導 Report

chill

2022.04 No.151

CHILL 當代藝術新聞 CANS CONTEMPORARY ART NEWS

魯志楷 Lu Chih Kai

@ c.kailu

魯志楷 Lu Chih Kai

cansarts.com/contemporary/magazine/chill/魯志楷-lu-chih-kai

2022年4月12日

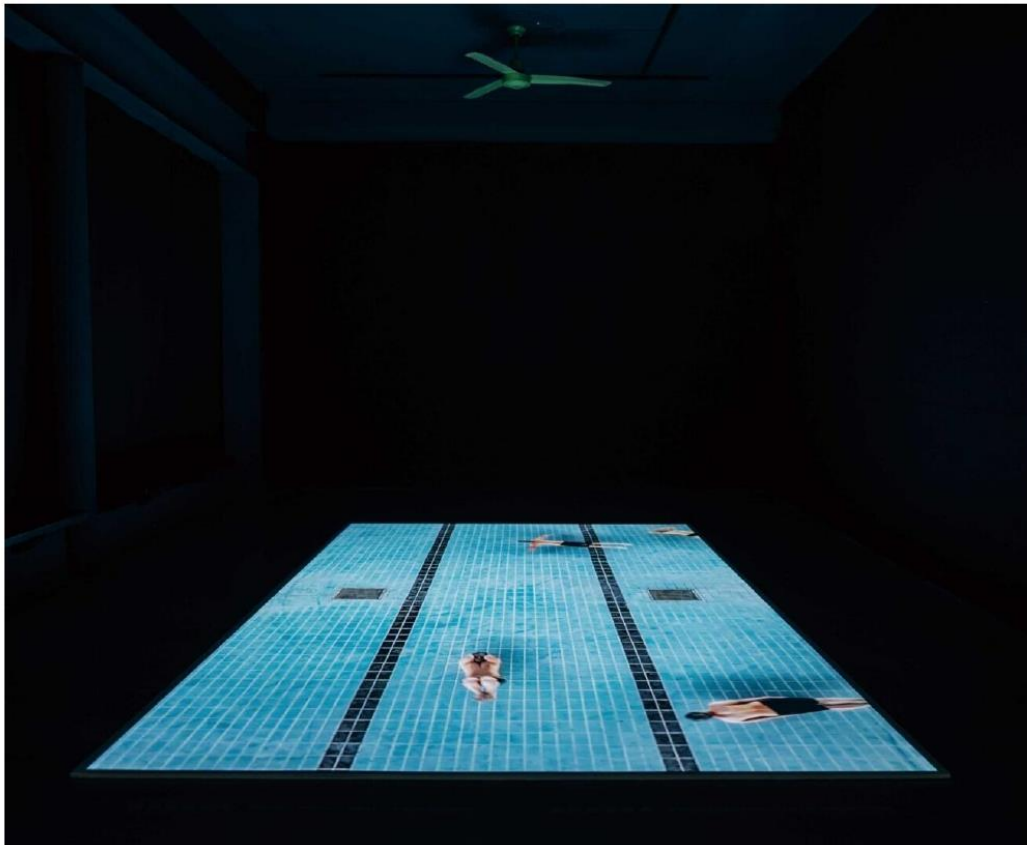
在穩定與不穩定的世界裡 尋找挑動的縫隙

文 / 魯志楷

攝影 / 蘇大衛

2022年甫獲得臺南新藝獎的魯志楷，1993年生於台北，成長於桃園，現就讀國立臺北藝術大學新媒體藝術學系碩士班，主要創作媒材為攝影、錄像與身體行為。曾獲2021宜蘭獎優選、2021北藝當代創作獎入選。作品曾於加力畫廊、宜蘭縣文化中心、聯新藝文中心與臺北藝術大學地下美術館展出。

作品核心關注於回應記憶中的感知經驗，並將日常空間的功能性反思，轉化為觀察實踐下的美感符號。近期多透過空拍機不同運鏡與視角特性，揭示身體與場域間的相互關係，產生如異空間層次交疊的視錯覺氛圍。著力將視覺重心游移在詭異與美感的臨界線，試圖擾動慣性的觀看思維，進而帶出超脫現實的奇異感受。

游永 Nobody, but my body 加力畫廊展場照片

游永 Nobody, but my body 單頻道錄像裝置 4' 23" 2020

《非常態 Abnormalities》，或許只是我們司空見慣的世界中，緩緩發光的一隅。通過體察、奇襲慣常所見的縫隙，將日常推至超脫現實的狀態，把自身對於地景、空間與社會現象的感受，以錄像和身體拼湊成一個符合時宜，卻也奇異的存在。

登陸 On the Roof 單頻道錄像，2' 30" 2021

「空間，包覆著我們，無時無刻。」對我來說，最能直覺體感的外部空間便是天與地，天地藉由地形、氣候變換，形構成各式奇異的地景，時時將我創作的能量向外迸發。然而，這些景象當然也帶有人造的徵候，自然與人為場域交流形成一種穩定與不穩定的世界，可能給予觀者清晰視點，也可能產出模糊的是視錯覺，我企圖尋找這些視點的間隙，詼諧卻不失禮貌地深入其中，塑造一個非常態的日常情境。

寬敞、通透，整體碧藍的磁磚，有種說不出的寂寥感，這是我對學校游泳池的第一印象。記得那是初到北藝大校園巡禮時，繞經體泳館，發現其正處於待整建的封閉狀態，但館內的行政區域仍維持運作，這使我察覺空間處在「半廢墟與半失能」的獨特樣貌。

〈游永 Nobody, but my body〉就在偌大的人造場域中，被反動的運動神經給召喚出來，形塑出有型軀體與無形感知的交互碰撞。在中文解釋裡，游泳去除部首「水」後，字意仍然維持不變，然而，實際在沒水的泳池中游泳，能深刻感知一種超越現實的奇異與自身心理狀態下的碰撞。

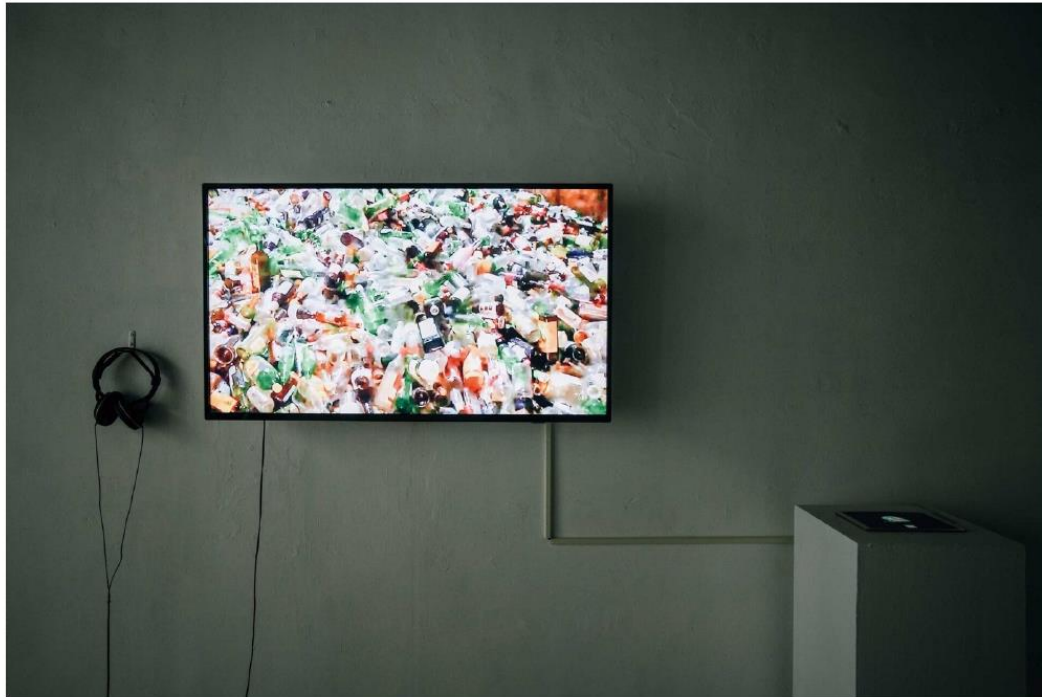
彷彿正在進行一場儀式，一個自我催眠，或是企圖遁逃於日常的狀態。透過空拍機作為串連自身與游泳池之間的橋樑，從泳池正中央上方採俯視角度拍攝，加深人與空間視覺上的強烈對比性，同時帶出沒水卻能滑順游泳的超現實感受。同時，以一種自我本能性的動作介入無水的泳池之中，透過速度、力量與強度的隨機表現，試著跳脫常規游泳姿態的侷限，在無水的泳池中量測軀體與半廢墟空間的現實距離感。

從「在無水的泳池中如何視游泳為正常」的想像為基礎，在充滿水痕、腳印與破碎粉塵的無水泳池中，開展身體的各式姿態，視為個體與空間深度的交流，同時也賦予這個泳池在半廢墟狀態下的新生命樣態。

〈登陸 On the Roof〉創作的誕生，來自於我曾無意間覺察白鷺鷥怕人不怕車的習性，讓我開始思考「載體」對於鳥類造成不同感受的問題，以及生物學上的擬態（mimicry）、演化心理學（ev-psych）是如何深植在動物基因中，不過當時並沒有馬上找到答案，這個觀察也就被我放置在腦海的記憶庫。

之後被封存的感知經驗，又從車窗所望見的世界召喚出來，那是上班必經之路旁的一片樹林，其中有數以百計的白鷺鷥。在城市裡望見滿山遍野的鳥群，帶給我如同海市蜃樓的超現實視覺。我多次深入這片樹林底下，想要更靠近地觀看鳥群，發現原先存有的視覺感受逐漸轉至聽覺，再擴延到其他不同的感知，在那一刻，我變成了他們。

將自身化作一個仿擬白鷺鷥外表特徵的角色，嘗試模糊白鷺鷥的辨識系統。拙劣的擬態顯示單以顏色無法改變鳥類對人的恐懼，我推測是行為慣性與面容特徵讓白鷺鷥偵測到異常的威脅，使他們始終和我保持相當的距離，作為不同物種，雙方得在積極與退讓間平衡，也是這個作品關乎己身存在的重要實踐。

垃圾場 Living Room 加力畫廊展場照片

存為何物？物件功能性的解放

高速流動的消費社會，標準化的商品生產系統和市場需求下的大量製造，使產品如細胞分裂般衍生、複製、擴散，過量的同質物件加快迭代速度，進而造成巨大的廢棄物規模。資源回收、報廢汰換默化為慣性常規，廢品早已成為商業生態鏈的重要一角，與陳列架上的商品界線越顯模糊。〈垃圾場 Living Room〉是我對拾荒的另一種詮釋，試圖挖掘、拼貼與重建居家日常的生活樣態。

我們在思考每個物件本質時，似乎難以逃脫功能性的框架，這表面上是幫助定義每一物的有效方式，但事實上是從本質中排擠了其發展性。我們習慣於依照物的有用與否，賦予一個又一個物的存有使命，物輪迴便是發生在這不斷「存活」、「死亡」的過程中運行著，背後乘載著一個極大的市場機制，隱性地伴隨著我們的生活。

在報廢場拍攝的運鏡構成，如同在地球之外漫遊著的太空艙裡，進行一場拾荒的過程，拾起的所有物件殘片，並重新定義其存在意義。藉由隱晦的運動影像勾勒我們所生處的消費環境，每一件出現在畫面的報廢物件都在鏡頭掃視的瞬間得到解放，就像購物刷條碼一般，以為就此離開命運，其實仍在輪迴中不斷遊蕩。

現實具有一個觀賞的固化狀態，其固化主因來自於慣性理解，以致我們無法輕易看清，必須要以長時間的觀察或無意的機遇才足以清晰本質。我認為稀鬆平常的生活物件的現實表層裡，潛藏著不可望見真理與本質，然而，長期穩定的視覺表象漸漸弱化了「物的可變因素」，僵化我們對於物件的認知，框限想像力的發揮，但若透過長時間的觀察、辯證、實踐，以顛覆的力量將內心感受與物的本質相容，便能深化成雋永可觀的作品。

如同松本俊夫的實驗電影《致我毀壞的右眼》(1968) 所述：「這是我們用肉眼看不到的世界，我們要將它現實化」。從〈游永〉、〈登陸〉、〈垃圾場〉三件作品中顯示日常中的「非常態」，是我作為對空間、環境、社會懷疑的鑑照，藉由擾動非比尋常的現實，呈現自身對於特殊空間與社會現象參透後的想像。

融合倒風內海、糖業文史創作視覺藝術 台南麻豆總爺國際藝術村1次推台日2個展 - 自由藝文網

LTN art.ltn.com.tw/article/breakingnews/4300734

自由時報

藝文 > 即時

融合倒風內海、糖業文史創作視覺藝術 台南麻豆總爺國際藝術村1次推台日2個展

2023/05/13 18:53

台灣藝術家魯志楷以麻豆古港水堀頭當地王爺信仰和風水傳說，用影像紀錄手法推出「降筆圖痕」個展。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆古港水堀頭的「龍喉鳳穴」出皇帝傳說，連空氣也是甜的，與總爺糖廠有密不可分的關係，都成了麻豆總爺國際藝術村駐村藝術家創作題材。在麻豆總爺藝文中心駐村的台灣藝術家魯志楷與台日夫妻檔駐村藝術家歐顥豪、大谷友花，昨（12）日起連袂推出「降筆圖痕」與「糖與水：時間堆積」雙個展，透過科技媒材、視覺影像，以另類有趣的藝術創作，詮釋昔日倒風內海在麻豆的歷史、信仰、人文。

台南市文化局說，今年總爺國際藝術村匯集台、日、韓4組跨國藝術家，展開一系列異國藝術與在地文化的交流與激盪。

魯志楷「降筆圖痕」個展展場。（記者楊金城攝）

台南新藝獎新銳藝術家魯志楷，駐村期間受到麻豆古港水堀頭當地王爺信仰和風水傳說吸引，用影像記錄耆老口述歷史，推出「降筆圖痕」個展，以「龍喉鳳穴」的故事為靈感，透過神壇「降筆儀式」的影像為開端，還展出桃枝法器，帶出居民記憶、在地信仰與文化遺跡彼此交疊的互動關係。

魯志楷說，人的記憶可能會模糊，但信仰、文史不會因時間褪色。「降筆圖痕」將在總爺紅樓展至8月20日。

台日夫妻檔藝術家歐顥豪（右）、大谷友花（左）在台南麻豆總爺藝文中心推出「糖與水：時間堆積」個展。（記者楊金城攝）

台日夫妻檔藝術家歐顥豪、大谷友花在總爺駐村期間，以總爺園區前身是明治製糖株式會社「總爺工廠」、糖業文化為發想，結合倒風內海400年來水文與糖業發展在這片土地上流動、交融的文化風貌，推出「糖與水：時間堆積」個展，將在總爺紅樓展至8月6日。

3D列印並裹上糖霜的小帆船，投射到影像的視覺裝置藝術，描述糖業在倒風內海發展的文史。（記者楊金城攝）

台日雙人組使用糖畫技法創作6幅版畫，記錄糖業與土地發展的痕跡，也以3D列印並裹上糖霜的小帆船投射到影像的視覺裝置藝術，帶給民眾不同的藝術體驗。

報導 Report

《非常態》奇異空間：影像中的身體感——魯志楷、孫松榮對談

開場與藝術家自述

孫松榮老師首先觀察到藝術家的取名方式是富有言外之意的，以這次展覽的名稱《非常態》(Abnormalities) 來說，選用了複數型。老師指出：「魯志楷使用科技藝術的方式反倒不是再談科技的一面，而是來說日常與生命經驗的問題。」

藝術家介紹了自己的創作脈絡，在 14 年唸暨南歷史系時選修了《攝影的生態關懷》，他那時就覺得自己既小心翼翼地靠近昆蟲，卻又很有目的地要拍攝到相片的行為有點怪異有趣。

15 年的《酒後》攝影系列則是他想拍攝下從清醒到宿醉的視覺狀態，而也在後來製作成了動態版本，以此版本考了新媒所。

此次展出的作品則可分成藝術家兩個創作主軸，一為「空間的新圖像」，藝術家形容這是建構在穩定與不穩定的世界之上，試著攪動其中固有的狀態而產生的變化，《游永》(Nobody, but my body)(2020) 在北藝大無水的游泳池拍攝，工作的起始反而不是拍攝問題，而是場地清掃、安全性才到了他自己比較感興趣的創作問題：「怎麼讓空間有新圖像」，在這件作品的話便是：「無水的泳池如何順暢地游泳？」

《登陸》(On the Roof)(2021)則發生在藝術家以不同交通方式與白鷺鷥交會的經驗，他發現自己步行靠近時，白鷺鷥都會飛走，騎腳踏車時則不會。

魯志楷《游永》，2020 [<https://luchihkai.com/>]

魯志楷《登陸》，2021 [<https://luchihkai.com/>]

藝術家另一個關注的主題為「物件功能性的解放」，在《關係》(2020)以彈力繩串連自己的身體與不同物件，而在《外桌計畫》(2021)用俯視的視角看北藝大的路燈，最後將它變成了餐桌。

此次展出的《垃圾場》(Living Room)(2021)，藝術家則再思考報廢之於全新的關係，他形容抵達垃圾場的時候的想法：「這裡會不會反而是另一個 COSTCO？」在展場中，觀者可以看到已使用過的物件被用展品的方式呈現，卻也同時可以透過連結得知這些物件仍被販賣著。

魯志楷《垃圾場》，2021 [<https://luchihkai.com/>]

藝術家也提及波里斯·葛羅伊斯 (Boris Groys) 的書寫：

「對我而言，會對「新」藝術死亡感到興奮的原因，源自於藝術走入生活的期待——而不是來自於歷史因素的考量，更不是新與舊的衝突。」——〈論新〉，《藝術力》

...

孫松榮老師的回應與提問

孫松榮老師先回應了今年台南新藝獎的策展主題：森林的秘密——台南新藝獎的苔蘚說[1]，認為可以討論到年輕藝術家寄生在藝術系統的狀態，但苔蘚同時也是侵略性的、不能忽視的物種。

老師認為，魯志楷的作品著迷於「日常世界的異質」，在探詢著一方與另一方空間的邊界性，例如在《旂永》一作探尋著學校 - 破損空間；《登陸》一作為人 - 動物 - 植物的邊界。

回應《垃圾場》時，老師提及了藝術家李明學於覓空間的個展《邊界》(2018) [2]，李明學找了即將在展覽結束日期 8 月 11 日過期的食品，並在結束日煮食，探問資本邏輯的商品下架如何改變了我們與物的關係。老師比較，李明學的處理手法是精緻的，但魯志楷則使用了原始、二手物的概念。

【問題：《非常態》】此次展覽《非常態》的異世界感——隱在陌生表象下的現實世界，令老師想起了 Sigmund Freud 提出的“Uncanny”，是 Freud 在自己熟悉的小鎮迷路升起的感覺，一種熟悉的陌生化導致的怪異感。

【問題：《旂永》】就地取材與後製的選擇？在《旂永》一作選擇了人工感的保留及未完成感，為什麼使用新媒體卻又要有不自由自在、「假」的感覺？以及選擇了使用明顯的收尾與暗場？比較於新媒體的技術精緻的特性，例如陳萬仁的《深邃而璀璨的憂鬱》(2017) *[3]是將泳者精密去背，人在其中完全不會碰到彼此，也使用了循環播放 (loop)。兩人的相同之處則在於儀式感。

而在就地取材的脈絡上，孫松榮老師提到了藝術家高俊宏的作品《博愛》(2016) [4]，試圖詢問藝術家抵達現場創作、也不進行去背這件事的意義。

【問題：《登陸》】藝術家的自我表現方法為高度模擬性、表演性的，老師提到讓他想起崔廣宇的「喜劇感」，且，具有擬態的失敗收場感，以此保留作者的痕跡，即在《非常態》的每件作品，都有著對世界的介入和偽裝，但最後的結尾都會表明為人的策動。

【問題：表現語法】鏡頭使用了空拍機，照理來說會是高空視角、採上帝和全知觀點的，但是藝術家卻又把自己放進去，使得空拍又有了身體感，又如《旂永》一作，還是感到了動作的費力，而非感到滑順、解脫的感覺，對比於當代藝術要求的精密度，為何會做此選擇？

也可以說，空拍機能否還是作為身體的延伸？也可以問，假設空拍機、GoPro 已大量使用在綜藝娛樂上，那在藝術還可以怎麼用？

老師也提到，魯志楷的影像通常都有著不完整性，但是三件展出作品的聲音都是做得飽滿精緻的。

...

藝術家的回應

藝術家提到，好像把自己放在作品時傾向像喜劇演員，而喜劇演員私底下其實是很嚴肅的。我們都會好奇魔術師到底怎麼變魔術，因此在作品保留一些伏筆和機關。而，錄像藝術具有流通和隨機性，不大可能左右觀眾到底看到什麼，有沒有看到魔術了，比如老師提到的《游永》的線或是最後的精疲力盡，都不一定能被看到，但作品可以提供一種光譜，讓觀者自己決定相信哪個版本。

對於創作，藝術家則傾向於談框之前的過程，如在《游永》一作碰觸到的公領域問題，如做包裹建築物的藝術家夫婦 Christo and Jeanne-Claude 在進行創作前也一直在於不同空間、管理者進行協商。也提到自己的鏡頭語法其實也就是天花板的高度和泳池的距離，空拍機要這樣飛實際上 GPS 根本無法支援，有種不可為而為之的態勢，但藝術家也覺得創作也許就是這樣的行為，他知道無法拍到泳池的全貌，但也覺得就像是技術的距離。

而在《登陸》一作，藝術家提到了他對於坦西《天真之眼的測試》(1981)一作的興趣，自己也曾在創作前撰寫一篇猜想鳥怎麼想的散文。提到自己大費周章地出動高空作業車，本來還想進行更多表演動作，但上去了空中以後就覺得不必了，也認為這部作品影像的不完整性是注定建立的。

後續問答

現場觀眾問《登陸》一作時，藝術家提到了自己喜歡的一篇約翰·伯格 (John Berger) 文章〈為何凝視動物？〉其中的論點：動物已喪失其凝視獵物的本能。而，藝術家也認為自己在作品必須現身的理由為他的作品裡面都有著個人經驗的消化與思考。

孫松榮老師提到，作品完成與作者脫離已是傳統的討論方式，現在更多的作品則是多了「體現」(embodiment) 的討論，甚至觸動到觀者的身體，這也是 VR 目前流行的原因。也提到當代藝術會以動物、物來思考，以拆解人類中心論，案例有藝術家蘇育賢《工作室中的麻雀》(2009) 以及藝術家李立中以鴿子展開的一系列創作，而在魯志楷的作品裡，則會讓老師認為，我們正以飛禽和屋頂的視角去觀看著藝術家與空間的表演。

[1] 森林的秘密-臺南新藝獎苔蘚說 | <https://next-art.tainan.gov.tw/index.php?inter=star&category=3>

[2] 【Boundary 邊界 — 李明學個展】 | <https://artemperor.tw/tidbits/7401>

[3] 臺北市立美術館典藏目錄 2019_陳萬仁 |

https://www.tfam.museum/File/files/05research/03collection/CollectionCatalogue2019/%E5%85%B8%E8%97%8F%E7%9B%AE%E9%8C%842019_%E9%99%B3%E8%90%AC%E4%BB%81.pdf

[4] 孫松榮，〈就像咧風中仔花蕊：論高俊宏的《博愛》〉，2016。|

<https://talks.taishinart.org.tw/juries/ssy/2016112501>