

林書楷

Shu-Kai LIN

林書楷

1983生於台灣臺南，國立台北藝術大學美術系與美術創作研究所畢業。
現居住並創作於台南。

林書楷創作以平面繪畫和空間裝置為主。他成長的臺南，是座充滿廟宇、彎曲巷弄及宗教圖騰的古都。林書楷將這些視覺和空間經驗加以內化，由個人生命經歷和體悟，經過多重拆解、重組，發掘出源自潛意識的符號。這些由細工筆描繪的符號，逐步堆砌成幻想建築，來描繪出想像中的島嶼和城市，建構了他獨創的〈陽台城市文明〉系列作品。然而他除了創作具有宗教象徵的圖像之外，也嘗試透過父親工廠所遺留的木質模具，將其建構成一座座的未來城市，藉以表達島嶼城市的無窮變化。

曾受邀參展於高雄市立美術館、臺北市立美術館、國立臺灣美術館、韓國亞洲藝術殿堂及日本廣島市現代美術館等國內外大型企劃展，亦於德國、美國、荷蘭、泰國等地駐村或展出。

學歷

- 2012 國立台北藝術大學美術系美術創作碩士班
- 2007 國立台北藝術大學美術系畢業

獲獎

- 2022 2022南島國際美術獎入選
- 2014 MIT新人推薦特區
高雄獎素描類入選
- 2013 國立文化藝術基金會美術類個人創作補助
高雄獎素描類入選
- 2012 第10屆桃源創作獎入選
台灣美術新貌展立體類入選
- 2007 張心龍美術美術創作獎
- 2006 第一屆龍顏藝術創作獎

個展(選)

2024 ” 未境之域—林書楷個展 ” 台北當代藝術館 / 台北 台灣

“ 承載的重量 – 這不只是藝術家的三十週年 林書楷個展 ” DH Neology / 台南 台灣

2023 “ 陽台城市文明-遊向未知的逍遙之境 ” AKI Gallery Leipzig Prospect / 萊比錫 德國

2021 “ 陽台城市文明-再現遊境之城（策展人 – 高森信男） ” 臺南市美術館一館 / 台南 台灣

“ 陽台城市文明-喃喃自逍遙 ” 德鴻畫廊 / 台南 台灣

2017 “ 陽台城市文明 X 華慶鑄物廠 ” 華慶鑄物廠 / 台南 台灣

2014 “ 陽台城市文明語錄 林書楷個展 ” VT非常廟藝術空間 / 台北 台灣

“ 台灣製造 台北國際藝術博覽會新人推薦特區個展 ” 台北世貿一館 / 台北 台灣

“ 東京藝術博覽會 ” 東京 / 東京 日本

2013 “ 當代島嶼與城市意象-林書楷個展 ” 德鴻畫廊 / 台南 台灣

2011 “ 書寫的姿態-當代島嶼與城市意象-林書楷個展 ”

中研院生命科學圖書館美學空間 / 台北 台灣

2008 “ 林書楷個展 ” 南北畫廊-國立台北藝術大學 / 台北 台灣

2006 “ 非主流/書寫 林書楷個展 ” 豆皮文藝咖啡館 / 高雄 台灣

聯展(選)

- 2025 “失落的棲所／再造之域——林書楷與FuturePerfect Studio 聯合發表”
德鴻畫廊 / 台南 台灣
- 2023 “The Video, the Island, and Difficulties of Re-Identity: Taiwan”
The Boxing Club / 普里斯提納 科索沃
“當海洋相遇《臺荷跨海交流藝術特展》” 蕭瓏文化園區 / 台南 台灣
“「粹」型理論——藝術家的12種應對方略” 彰化縣立美術館 / 彰化 台灣
“沒有見過亞伯拉罕” 雙方藝廊 / 台北 台灣
- 2022 “2022南島國際美術獎” 台東美術館 / 台東 台灣
“未來之城X馬尼拉：2021亞洲藝術雙年展精選作品展”
Metropolitan Museum of Manila / 馬尼拉 菲律賓
“臻品32週年展覽「家加·家的N次方」” 臻品藝術中心 / 台中 台灣
“美術館探秘” 桃園市兒童美術館 / 桃園 台灣
“城事交感—林書楷 X 臺灣藝術田野工作站” 臺灣藝術田野工作站 / 台南 台灣
“2022臺灣國際光影藝術節-光·舞弄·影” 國立臺灣美術 / 台中 台灣
- 2021 “另一座板塊” 臺東美術館 / 台東 台灣
“未至之城—2021亞洲藝術雙年展” 國立臺灣美術館 / 台中 台灣
“藝遊卦山-2021彰化國際藝術節-彰化製造” / 彰化 台灣
“碰觸到風景背後的那一刻—在地連結展本展” 臺南市美術館二館 / 台南 台灣
“LIGHT UP” 么八二空間 / 台南 台灣
“郭瑞坤教授收藏展「有情城市—林書楷的陽台城市文明系列」”
西子灣沙灘會館 / 高雄 台灣
“台南市立圖書館新總館2F常設展” 台南市立圖書館新總館 / 台南 台灣
- 2020 “龍崎光節—空山祭「大地迴生」” 形山公園 / 台南 台灣
“島嶼生活與地景：檳榔、香蕉、甘蔗、椰子樹” 臺南市美術館 / 台南 台灣
“海洋與詮釋者” 鳳甲美術館 / 台北 台灣
“伏流—馬來西亞與台灣歷史文化的牽連” Lostgens / 馬來西亞
- 2019 “新神劇場” Rossi & Rossi Gallery / 香港
“大內藝術節” 秋刀魚藝術中心 / 台北 台灣
“此景” 本事藝術 / 桃園 台灣
“望瞰赤嵌∞交感神經” 佐佐木藝文工作室 / 台南 台灣
“「望城·城市+」心動藝術空間 x 德鴻畫廊 聯展” 德鴻畫廊 / 台南 台灣
“「望城·城市+」心動藝術空間 x 德鴻畫廊 聯展” 心動藝術空間 / 台北 台灣
“Molding island city/Nặn Thành Đảo/模造島城” Nhu Garden / 會安 越南
“模造島城—台越兩地進駐交流展” 絕對空間 / 台南 台灣
“四分之一 / 德鴻畫廊25周年開幕展” 德鴻畫廊 / 台南 台灣
“臺南市美術館1館 開館展 府城榮光” 臺南市美術館 / 台南 台灣

聯展(選)

- 2018 “逆旅之域” 忠泰美術館 / 台北 台灣
 - “未來之城：亞洲巨型城市的未來學研究” TENTACLES / 曼谷 泰國
 - “台灣·美Taiwan－台灣近代畫家與新生代藝術家” 台灣駐日代表處 / 東京 日本
- 2017 “M空間” 雕塑雙年展駁二藝術特區 / 高雄 台灣
 - “逆境之旅” Quartair Contemporary Art Initiatives / 海牙 荷蘭
 - “Urban Implosion” 國立亞洲文化殿堂 / 光州 韓國
 - “大船入港 2017台南-紐約 對飛計畫” Pfizer Building / 紐約 美國
 - “山頭風、海口潮：台灣當代藝術的季風、黑潮” 双方藝廊 / 台北 台灣
 - “三十An Ode to Thirty” 誠品藝廊 / 台北 台灣
 - “近未來的交陪：2017蕭壠國際當代藝術節” 蕭壠文化園區 / 台南 台灣
 - “羞恥的修辭” 關渡美術館 / 台北 台灣
- 2016 “台灣美術雙年展-一座島嶼的可能性” 國立台灣美術館 / 台中 台灣
 - “城內/城外-台南當代藝術初探” 台南市立文化中心 / 台南 台灣
 - “沉默風景－藝術世界的人文觀想” 高雄市立美術館 / 高雄 台灣
 - “艸圖誌-林書楷×顏好庭” 絕對空間 / 台南 台灣
 - “阮的故鄉南都-台灣當代藝術，國的消解與家的重建” 台灣駐日代表處 / 東京 日本
- 2015 “俯瞰的世界圖” 廣島現代美術館 / 廣島 日本
 - “製造X意義” 台北市立美術館 / 台北 台灣
 - “夢 棲地-館藏青年藝術主題展” 國立台灣美術館 / 台中 台灣
- 2014 “兩岸青年藝術家在誠品／台北：拾荒花園” 誠品畫廊 / 台北 台灣
- 2013 “無境之路” 寶藏巖國際藝術村 / 台北 台灣
 - “不同區域/異邦-亞洲獨立藝術空間連線” VT非常廟藝術空間 / 台北 台灣
 - “「微光」亞洲當代工業圖景-台日韓協力計劃” 政大書城 / 台南 台灣

藝術博覽會(選)

- 2026 " ONE ART Taipei 藝術台北 " JR東日本大飯店 / 台北 台灣
- 2025 " Kiaf SEOUL 2025 " COEX / 首爾 韓國
" ART OSAKA Expanded 2025" Creative Center OSAKA/ 大阪 日本
" Korean contemporary art fair "PLAS"COEX / 首爾 韓國
- 2024 "Kiaf SEOUL 2024 " COEX / 首爾 韓國
" VOICES 2024 " 瓶蓋工廠台北製造所A2、B、F、G、M棟 (全區)
/ 台北 台灣
- 2023 " Kiaf SEOUL 2023 " COEX / 首爾 韓國
" ART OSAKA " OSAKA CITY CENTRAL PUBLIC HALL / 大阪 日本
" PLAS " Coex / 首爾 南韓
- 2022 " Bank Art Fair " Inter Continental Seoul COEX / 首爾 南韓
- 2021 " ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會 " 台北世界貿易中心1館 / 台北 台灣
" Art Central: Here/There " 香港會議展覽中心 / 香港
" Bouncing Art Show " 原台南佳佳西旅店 / 台南 台灣
- 2020 " ONE ART Taipei 藝術台北 " 台北西華飯店 / 台北 台灣
- 2019 " 韓國Daegu Art Fair / 台北Art Taipei / 首爾KIAF / 大阪Art Osaka / 東京AiPHT /
香港Art Central / 台南 Art Tainan
- 2016 " 陽台城市文明 Art Central HK " 德鴻畫廊展位 / 香港

駐村

- 2019 化外之地 — 臺越當代藝術工作坊 / ZeroStation / 大叻 越南
模造島城 — 台越兩地進駐交流展 / 絕對空間 / 台南 台灣
- 2018 未來之城：亞洲巨型城市的未來學研究 / TENTACLES / 曼谷 泰國
- 2017 近未來的交陪：2017 蕭壠國際當代藝術節 / 蕭壠文化園區 / 台南 台灣
- 2013 「微光」亞洲當代工業圖景 - 台日韓協力計劃 / 台南 台灣
Sommerreise / GlogauAIR 藝術村 / 柏林 德國
寶藏巖國際藝術村 駐村藝術家 / 寶藏巖國際藝術村 / 台北 台灣
- 2012 南國・國南 - 台越藝術家交流計畫 / 駒空間 / 台南 台灣
- 2010 台灣板橋435國際藝術村 駐村藝術家 / 板橋435國際藝術村 / 新北 台灣
- 2006 ROYAL ELASTICS 第六期FREE ART 駐村藝術家 / 台北國際藝術村 / 台北 台灣

典藏

- 2021 陽台城市文明系列-航母（未來）古厝（過去）摩天大樓（現在）的飄想 /
國立台灣美術館 藝術銀行 / 台中 台灣
- 2020 陽台城市文明 - 摩天下滋長的光輝歲月 / 國立台灣美術館 藝術銀行 / 台中 台灣
陽台城市文明系列-游移它方的高腳屋古厝 / 國立台灣美術館 藝術銀行 / 台中，台灣
陽台城市文明系列 - 被摩天大樓包圍的光輝歲月 / 臺南市美術館 / 台南 台灣
- 2011 陽台城市系列 / 國立台灣美術館 / 台中 台灣

Shu-Kai LIN

Born in Tainan, Taiwan in 1983, Lin Shu-Kai graduated from the Department of Fine Arts, Taipei National University of the Arts, from which he also earned a master's degree. He currently lives in Tainan.

Graphic art and spatial installation are the staple forms of Lin's oeuvre. Tainan, the place in which Lin came of age, is an ancient capital bristling with temples, serpentine lanes, and religious totems. The artist internalized these visual elements and spatial experiences, dismantling and reassembling the constituents of his personal life and epiphanies, thereby excavating the symbols in a claborate style gradually formed fantastic building that embody the cities and islands in his imagination, which resulted in his sui generis art series Balcony City Civilization. Apart from creating image's with religious implications, the artist seeks to turn the wooden molds left in his father's factory into models of futuristic city, so as to reveal the myriad metamorphoses of cities and islands.

He has been invited to international and domestic large-scale exhibitions at Kaohsiung Museum of Fine Arts, Taipei Fine Arts Museum, National Taiwan Museum of Fine Arts, Asian Culture Center (South Korea) and Hiroshima City Museum of Contemporary Art(Japan). He has also worked as an artist-in-residence and presented his works in Germany, the United States, the Netherlands, and Thailand.

Education

- 2012 M.F.A., Department of Fine Arts, Taipei National University of the Arts
- 2007 B.F.A., Department of Fine Arts, Taipei National University of the Arts

Awards

- 2022 Selected Award of 2022 AUSTRONESSIAN INTERNATIONAL ARTS AWARD
- 2014 MIT Made In Taiwan
Selected Award of Kaohsiung Award
- 2013 Art Grants to Individuals Award of National Culture and Arts Foundation
Selected award of Kaohsiung award
- 2012 The 10th Taoyuan Contemporary Art, Selected Award
Taiwan newly emerging artist, 3D creation Series, Selected Award
- 2007 Scholarship of Zhang, Xin-Long
- 2006 The Creation Award of Long Yen Foundation

Solo Exhibition

- 2024 “The Unfinished Future Realm – Shu-Kai Lin Solo Exhibition” MoCA Taipei / Taipei, Taiwan
“Carrying capacity – It's Not Just the Artist's 30th Anniversary Shu-Kai LIN Solo Exhibition” DH Neology / Tainan Taiwan
- 2023 “ The Balcony City Civilization-Travel into the Unknown : The Realm of Wander” AKI Gallery Leipzig Prospect/ Leipzig, Germany
- 2021 “ The Balcony City Civilization-The City of Fantasy Remerges (Curator-Nobuo TAKAMORI)” Tainan Art Museum /Tainan, Taiwan
“ The Balcony City Civilization-The Whisper Beyond” Der-Horng Art Gallery/ Tainan, Taiwan
- 2017 “ The Balcony City” Hua-Chin Molding Factory / Tainan, Taiwan
- 2014 “ The Balcony City Series-Civic Culture and the Island ” VT Art salon / Taipei, Taiwan
“ MIT Art Taipei-New Talent ” / Taipei, Taiwan
- 2013 “ The Gesture of Handwriting-The Mental Image of Contemporary Island and City ” Der-Horng Art Gallery/ Tainan, Taiwan
- 2011 “The Gesture of Handwriting-The Mental Image of Contemporary Island and City ” Life Science Library, Academia Sinica/Taipei, Taiwan
- 2008 “ Lin Shu-Kai Solo Exhibition-Nan-Bei Gallery ” Taipei National University of The Arts /Taipei, Taiwan
- 2006 “ Lin Shu-Kai Solo Exhibition ” Dogpig Art Cafe/ Kaohsiung, Taiwan

Group Exhibition (Selected)

- 2025 “Unhoming / Reworlding” — A Joint Exhibition by Lin Shu-Kai and Future Perfect Studio
- 2023 “The Video, the Island, and Difficulties of Re-Identity: Taiwan,”
The Boxing Club / Prishtina, Republic of Kosovo
“When Oceans Meet — Art Exchange Exhibition between
Taiwan and the Netherlands” Soulangh Cultural Park / Tainan, Taiwan
“Refining Theory: 12 Artists’ Responses”
Changhua County Art Museum / Changhua, Taiwan
“Haven’ t seen Abraham” Double Square Gallery/Taipei, Taiwan
- 2022 “2022 AUSTRONESSIAN INTERNATIONAL ARTS AWARD”
Taitung Art Museum /Taitung, Taiwan
“Phantasmapolis x Manila: Select Works from the 2021 Asian Art Biennial”
Metropolitan Museum of Manila/ Manila, Philippines
“Home” GALERIE PIERRE / Taichung, Taiwan
“Behind the Scenes” Taoyuan Children's Art Center/Taoyuan, Taiwan
“Intersection: Double Solo Exhibitions by Shu-Kai LIN and the
Taiwan Visual Art Archive (TVAA) Taiwan Visual Art Archive/Tainan, Taiwan
”2022 TAIWAN INTERNATIONAL LIGHT FESTIVAL -
PLAY & P PLAYING LIGHT & SHADOW” National Taiwan Museum of Fine
Arts/Taichung, Taiwan
- 2021 “ANOTHER CONTINENT” Taitung Art Museum / Taitung, Taiwan
“Phantasmapolis: 2021 Asian Art Biennial ” National Taiwan Museum of Fine
Arts / Taichung, Taiwan
“2021 Changhua International – Made in Changhua ” / Changhua, Taiwan
“Touching upon the Reverse Side of Landscape An Exhibition of Local Con
nection ” Tainan Art Museum / Tainan, Taiwan
“LIGHT UP ” 182 Art Space / Tainan, Taiwan
“Professor Guo Rui-Kun’s Collection Exhibition- Sentimental City-Shu-Kai
Lin’s Balcony City Civilization Series” Sunset Beach Resort / Kaohsiung,
Taiwan
“Permanent Exhibition” Tainan Public Library / Tainan, Taiwan
- 2020 “Longci Light Festival” Hu Xing Shan Park / Tainan, Taiwan
“Everyday Life and Landscapes of the Island: Betel Nuts, Bananas,
Sugar Cane, and Palms” Tainan Art Museum / Tainan, Taiwan
“The Oceans and the Interpreters” Hong-gah Museum /Taipei, Taiwa
“Underflow - The Historical and Cultural Connection between Malaysia
and Taiwan” Lostgens /Malaysia

Group Exhibition (Selected)

- 2019
 - “Theatre of New Gods” Rossi & Rossi Gallery/Hong Kong
 - “TAIPEI ART DISTRICT FESTIVAL” Fish Art Center /Taipei Taiwan
 - “Sympathicus” Ocular Studio/ Tainan, Taiwan
 - “Now and Here” SOLID ART /Taoyuan, Taiwan
 - “Extra City+ : Group Exhibition of Cities Dialogue ”
Der-Horng Art Gallery/Tainan, Taiwan
 - “Extra City+ : Group Exhibition of Cities Dialogue”
Art Influence/Taipei, Taiwan
 - “Molding island city / Nan Thành Dao ” Nhu Garden/ Hoi An, Vietnam
 - “Molding Island City - Taiwan-Vietnam Artist Residency Exchange
Exhibition” Absolute Art Space / Tainan, Taiwan
 - “A Quarter / Der-Horng Art Gallery 25th Anniversary” Der-Horng Art Gallery
/Tainan, Taiwan
 - “The Glory of Tainan” Tainan Art Museum/ Tainan, Taiwan
- 2018
 - “The Flying Land” JUT ART MUSEUM/ Taipei, Taiwan
 - “METROPOLIS OF THE FUTURE : A futurology Study of Asian
Mega-Cites” AT TENTACLES/ Bangkok, Thailand
 - “Taiwan Artistry-Modern Painters and New Generation Artist in Taiwan”
Taipei Economic and Cultural. Representative Office in Japan/ Tokyo,
Japan
- 2017
 - “M space Formosa Sculpture Biennial” The Pier-2 Art Center/
Kaohsiung, Taiwan
 - “The Flying Land” Quartair Contemporary Art Initiatives/
The Hague, Netherlands
 - “Urban Implosion” Asia Culture Center/ Guangju, Korea
 - “Fully Loaded Tainan - New York 2017 Exchange residency program and
exhibition” /New York, US
 - “The Terrain of Taiwan Contemporary Art” Double Square Gallery/
Taipei, Taiwan
 - “An Ode to Thirty” Eslite Gallery/ Taipei, Taiwan
 - “Kau-Puê, Mutual Companionship in Near Future: Folk Art Parade X Design
Exhibition, ” Soulangh Cultural Park/ Tainan, Taiwan
 - “Rhetoric of Shame” Kuandu Museum of Fine Arts/ Taipei, Taiwan

Group Exhibition (Selected)

- 2016 “Taiwan Biennial: The Possibility of an Island” National Taiwan Museum of Fine Arts/ Taichung, Taiwan
“Inside/Outside-Exploration of Tainan Contemporary Arts” Tainan Cultural Center/ Tainan, Taiwan
“Reading the Landscape-Stories from Artists Kaohsiung Museum of Fine Arts” / Kaohsiung, Taiwan
“Illustrated Treatise of folks” Absolute Art Space/ Tainan, Taiwan
“Our Southern hometown-Taiwan Contemporary Art, The dissolution of the nation and the rebuild of home” Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan/Tokyo, Japan
- 2015 “A Bird’s Eye of the World” / Hiroshima City Museum of Contemporary Art Hiroshima, Japan
“Make Sense Taipei Fine Art Museum” / Taipei , Taiwan
“Dreams Habitations - NTMoFA Young Artist Collection Exhibition” National Taiwan Museum of Fine Arts
- 2014 “Cross-Strait Young Artist Exhibition Program/ Taipei: The Lost Garden” Eslite Gallery /Taipei, Taiwan

“Treasure Hill Artist Village” Treasure Hill Artist Village/Taipei , Taiwan
“Asynchronous States -AIA Asia in Independent Asia” VT Artsalon /Taipei, Taiwan
“Twilight, The Prospects of Asian Industry-Korea, Japan, Taiwan Collaborative Art Project” Cheng Da Book Store/Tainan, Taiwan

Art Fair (Selected)

- 2026 “ONE ART TAIPEI ”, Hotel Metropolitan Premier Taipei , Taipei Taiwan
- 2025 “Kiaf SEOUL 2025” COEX/ Seoul, KOREA
“ART OSAKA Expanded 2025” Creative Center OSAKA/ Osaka, Japan
“ Korean contemporary art fair "PLAS"COEX / Seoul, Korea
- 2024 “Korean contemporary art fair “PLAS” COEX / Seoul, Korea
“Kiaf SEOUL 2024” COEX/ Seoul, KOREA
“VOICES 2024” Nangang POPOP Taipei A2, B, F, G, M (whole area)
/Taipei, Taiwan
- 2023 “Kiaf SEOUL 2023” COEX/ Seoul, KOREA
“ART OSAKA “OSAKA CITY CENTRAL PUBLIC HALL/ Osaka, Japan
“PLAS” Coex/Seoul, South Korea
- 2022 “Bank Art Fair” InterContinental Seoul COEX/ Seoul, South Korea
- 2021 “Art Taipei” Der-Horng Art Gallery Booth/ Taipei, Taiwan
“Art Central: Here/There BOUNCING ART SHOW” Convention and
Exhibition Centre Former Jia-Jia-at West market hotel/ Hong Kong /Tainan,
Taiwan
- 2020 “ONE ART Taipei” Der-Horng Art Gallery Booth/ Taipei, Taiwan
- 2019 “Daegu Art Fair” Der-Horng Art Gallery Booth/ Daegu, Korea
“Art Taipei” Der-Horng Art Gallery Booth/ Taipei, Taiwan
“KIAF” Der-Horng Art Gallery Booth/ Seoul, Korea
“Art Osaka” Der-Horng Art Gallery Booth/ Osaka, Japan
“AiPHT” Der-Horng Art Gallery Booth/ Tokyo, Japan
“Art Central” Der-Horng Art Gallery Booth/ Hong Kong
“Art Tainan” Der-Horng Art Gallery Booth/ Taiwan, Taiwan
- 2016 “Art Central HK” Der-Horng Art Gallery Booth/ Hong Kong

Resident Artists Program

- 2019 “OUT OF RANGE” ZeroStation/ Da Lat, Vietnam
“Molding island” Nhu Garden/ Hoi An, Vietnam
- 2018 “METROPOLIS OF THE FUTURE : A futurology Study of Asian Mega-Cities” Tenta-
cles/ Bangkok, Thailand
- 2017 “Kau-Puê, Mutual Companionship in Near Future: Folk Art Parade X Design
Exhibition” Soulangh Artist Village/ Tainan, Taiwan
- 2013 “Twilight, The Prospects of Asian Industry, Korea, Japan, Taiwan Collaborative
Art Project” Tainan, Taiwan
“Resident Artists Program for Glogau AIR Artist Village” Glogau AIR Artist
Village/ Berlin , German
“Treasure Hill Art Village Residency Artist” Treasure Hill Art Village /Taipei, Taiwan
- 2012 “South Country, South of Country – Vietnamese & Taiwanese Artists Exchange
Project” Howl Space/ Tainan, Taiwan
- 2010 “Resident Artists Program for 435 International Artist Village ” 435 International
Artist Village / Taipei, Taiwan
- 2006 “Resident Artists Program for Sixth Session of Royal Elastics Free Art in Taipei Inter-
national Artist Village” Taipei International Artist Village/ Taipei, Taiwan

Collection

- 2021 < The Balcony City Civilization Series - Floating Vision of Aircraft Carrier (Future), Ancient House (Past), and Skyscraper (Now) > NTMOFA Art bank / Taichung, Taiwan
- 2020
 - < The Balcony City Civilization Series-The golden age growing under the skyscraper > NTMOFA Art bank/ Taichung, Taiwan
 - < The Balcony City Civilization Series-The old stilt house migrated to the other side > NTMOFA Art bank/ Taichung, Taiwan
 - < The Balcony City Civilization Series-The glorious age surrounded by skyscrapers > Tainan Art Museum/ Tainan, Taiwan
- 2011
 - < The Balcony City Civilization Series > NTMOFA/ Taichung, Taiwan

創作理念

「當我的家被拆除的時候，我的震驚程度無法言喻。我從小就一直深信『家』是一種安全、穩定的場所，結果它面對變化時竟然如此脆弱。有一天我站在陽台上，突然理解到整座城市是一個虛幻、多變的有機體，並且不斷處於流動狀態！」

這一段話是出自藝術家林書楷自身的經歷感觸，也成了他十多年來持續探索

「家」、記憶、以及城市空間不穩定性的創作根源。這也同時他與 FuturePerfect Studio 創辦人暨製作人 Wayne Ashley 合作的基礎，而 FuturePerfect Studio 是一家位於紐約布魯克林、跨領域的沉浸式媒體工作室。

來自不同文化的兩方皆有感於這多變、脆弱的城市與世界局勢的動盪。在充滿未知、失落、離散的當下，他們透過創作提供了一種不同的相遇方式——藝術與科技交織，去恢復情感、促成連結，並打開想像未來的空間。

當熟悉的一切逐漸消失，當安全的堡壘被摧毀，我們將剩下什麼？

當新的世界逐漸重塑，你的期待與想像是什麼呢？

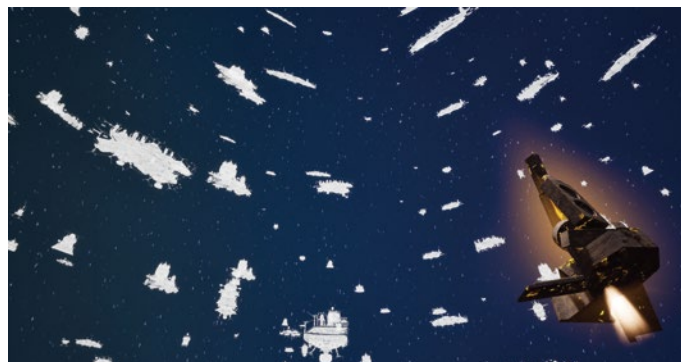
面對變化快速的當下，生存於社會中的我們應該如何應對與思考呢？

在經歷破壞、失去之後，我們是否也同時擁有了再造、重塑的機會呢？

「City of Apparition 幻影之城」是林書楷與美國 FuturePerfect Studio 的跨國合作的 XR 創作計畫。此次發表的作品並非一件完成的作品，而是一個持續推進的沉浸式計畫。該計畫歷經了 COVID-19 疫情至今持續不斷的規劃籌備，雙方共同測試與討論視覺語言、互動設計原型，並在林書楷藝術創作、裝置作品為基礎之上建立 3D 模型。

2025 年 9 月將推出一段 6 分鐘的原型作品展演，讓觀眾可以一窺完整計畫的初步雛形。這次展覽與作品展演是為了讓大眾更理解計畫的概念、想像完整的作品，藉此希望得到大眾的支持，位完整的作品誕生鋪路。此計畫最初源自於林書楷對「家」與「失落」的反思，如今已化為一場混合實境的相遇——在其中，記憶化為轉變，失落則開啟新的想像。

我們誠摯邀請你步入這個脆弱卻不同變化的宇宙——在無常之中，孕育新的可能。

幻影之城遊戲場景
Game Scene from City of Apparition

Art Concept

“When my home was demolished, I was in profound shock. I had always believed that ‘home’ was a place of safety and stability—but it turned out to be fragile in the face of change. One day I stood on my balcony and suddenly understood that the entire city was an illusion—shifting, organic, and constantly in motion.”

These words come from artist Shu-Kai Lin, whose deeply personal experience has fueled a decade-long exploration of home, memory, and the instability of urban space. They also provide the foundation for his collaboration with Wayne Ashley, Founder and Executive Producer at FuturePerfect Studio, an interdisciplinary immersive media studio based in Brooklyn, New York.

Though they come from different cultural contexts, both Lin and Ashley are responding to the fragility of cities and the volatile conditions shaping the world today. In the midst of uncertainty, grief, and dislocation, their project offers a different kind of encounter—where art and technology combine to restore feeling, foster connection, and open space for imagining new futures.

When all that is familiar fades, when the fortress of safety is destroyed—what remains? As a new world begins to take shape, what do you hope for? What do you imagine?

In a time of accelerated change, how do we respond, and how do we endure? After destruction and loss, are we also given a chance to rebuild? To begin again?

City of Apparition is a cross-border XR collaboration between Shu-Kai Lin and FuturePerfect Studio. It is not yet a finished work, but an evolving immersive project shaped through years of dialogue, creative exchange, and technical exploration—planning that persisted through the dislocations of the COVID-19 pandemic. Together, the collaborators have tested visual languages, prototyped interaction design, drafted a visual score, and built 3D models drawn from Lin’s personal archive and speculative architectures.

In September 2025, they will premiere a 6-minute prototype demo—offering a first glimpse of the larger experience they aim to build over the coming year. The goal is to use this preview to introduce the concept, encourage public support, and build anticipation for the complete work. What began as Lin’s reflections on home and loss has taken shape as a mixed reality encounter—where memory becomes movement, and dislocation opens onto new imaginaries.

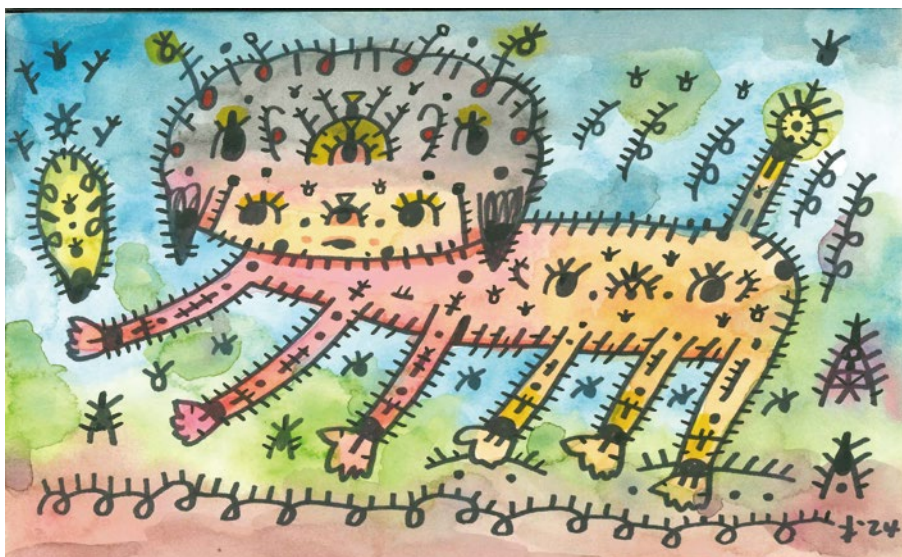
You are invited to step into this fragile, shifting universe—where impermanence gives rise to possibility.

創作理念

陽台人系列：陽台人的角色看似天馬行空的想像，但陽台人角色的設定也是源自於對於這世代都會人朝九晚五生活的隱喻與顯影，也是創作者在描繪當代人群體生活狀態的顯影與投射。創作者起始的動機並非要以嚴肅與寫實的方式去描繪陽台人的形象，反而是以較輕鬆與童趣的風格表現手法來描繪，陽台人的形象除了期望他們具備讓觀者有療癒的效果之外，也提供了當代另一種對於未來性的想像空間，也對於當下生活是需要有創造力的提示。當然也透過這層角色的設定來回應時代性的種種問題，進而反饋回當代人在面對社群生活後應該如何面對自身的身心靈狀態，真正的尋找到自身的價值後如何再反饋回當代社群當中。

The “Balcony People” series portrays characters that seem to be products of boundless imagination, yet they’re deeply rooted in metaphors reflecting the lives of today’s urban dwellers caught in the nine-to-five grind. The artist uses these characters as a mirror and projection of the collective lifestyle of contemporary society. The initial intention wasn’t to depict the “Balcony People” in a serious or realistic manner; instead, they are represented through a lighthearted, childlike style.

The artist envisions “Balcony People” not only as a source of comfort for viewers but also as a space for reimagining the future and a reminder of the creativity essential to everyday life. This character design subtly addresses various issues of our era, encouraging viewers to reflect on their mental and emotional well-being in the context of social life, and ultimately, to discover and contribute their unique

陽台人寫真 - 32,2024,複合媒材於紙張,H13.3 x W21.5 cm

The Portraits of Balcony People - 32,2024,Mixed Media on Paper

博覽會 Art Fair

One Art Taipei 2026

【ONE ART TAIPEI】

展位 | Room 1201

藝術家 Artist | 林書楷 Shu-Kai LIN、孟克波洛兒·干波爾德
Munkhbolor Ganbold、Tez KIM、Yu Sora

展期 Duration | 2025.1.16 (Fri.) - 2025.1.18 (Sun.)

1.16 (Fri.) 12:00-19:00 藏家預展 Collector Preview

1.16 (Fri.) 14:00-19:00 貴賓預展 VIP Preview

1.17 (Sat.) 11:00-19:00 公眾開放 Public Days

1.18 (Sun.) 11:00-19:00 公眾開放 Public Days

地點 Venue | JR東日本大飯店 台北 (台北市中山區南京東路三段133號)
Hotel Metropolitan Premier Taipei (No. 133, Sec. 3, Nanjing E.
Road., Zhongshan District., Taipei City)

展出作品

Exhibition Works

陽台人寫真 - 59
The Portraits of Balcony People - 59

2025

H27.2 x W19.7cm
複合媒材於紙張 Mixed Media on Paper

陽台人寫真 - 60
The Portraits of Balcony People - 60

2025

H27.2 x W19.7cm
複合媒材於紙張 Mixed Media on Paper

陽台人寫真 - 61
The Portraits of Balcony People - 61

2025

H27.2 x W19.7cm
複合媒材於紙張 Mixed Media on Paper

陽台人寫真 - 62
The Portraits of Balcony People - 62

2025

H27.2 x W19.7cm
複合媒材於紙張 Mixed Media on Paper

陽台人寫真 - 63
The Portraits of Balcony People - 63

2025

H27.2 x W19.7cm
複合媒材於紙張 Mixed Media on Paper

陽台人寫真 - 64
The Portraits of Balcony People - 64

2025

H27.2 x W19.7cm
複合媒材於紙張 Mixed Media on Paper

陽台人寫真 - 65
The Portraits of Balcony People - 65

2025

H27.2 x W19.7cm
複合媒材於紙張 Mixed Media on Paper

陽台人寫真 - 66
The Portraits of Balcony People - 66

2025

H27.2 x W19.7cm
複合媒材於紙張 Mixed Media on Paper

陽台人寫真 - 67
The Portraits of Balcony People - 67

2025

H27.2 x W19.7cm
複合媒材於紙張 Mixed Media on Paper

陽台人寫真 - 68
The Portraits of Balcony People - 68

2025

H27.2 x W19.7cm
複合媒材於紙張 Mixed Media on Paper

陽台人寫真 - 21
The Portraits of Balcony People - 21

2024

H21.5 x W13.3cm
複合媒材於紙張 Mixed Media on Paper

陽台人寫真 - 25
The Portraits of Balcony People - 25

2024

H21.5 x W13.3cm
複合媒材於紙張 Mixed Media on Paper

陽台人寫真 - 29

The Portraits of Balcony People - 29

2024

H21.5 x W13.3cm

複合媒材於紙張 Mixed Media on Paper

陽台人系列 - 32
The Balcony People - 32

2020

H40 x W30cm
複合媒材於紙張 Mixed Media on Paper

陽台人寫真 - 53
The Portraits of Balcony People - 53

2024

H18 x W25.4cm
複合媒材於紙張 Mixed Media on Paper

陽台人寫真 - 56
The Portraits of Balcony People - 56

2024

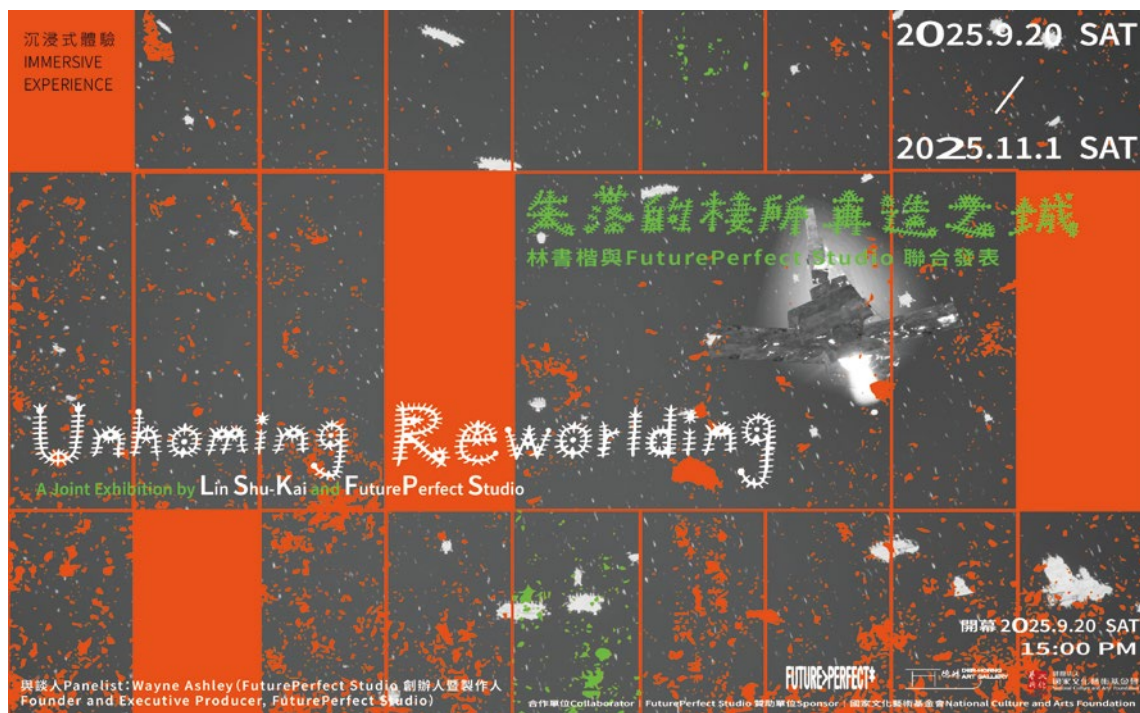
H18 x W25.4cm
複合媒材於紙張 Mixed Media on Paper

過去展覽

Previous Exhibitions

失落的棲所 / 再造之域 Unhoming / Reworlding

藝術家 Artist | 林書楷 Lin Shu-Kai

展期 Duration | 2025.9.20 (Sat.) - 2025.11.1 (Sat)

開幕 Opening | 2025.9.20 (Sat.) 15:00 PM

體驗發表會 Experience Presentation | 2025.9.20 (Sat.) 15:00 PM

與談人 Panelist | 林書楷 Lin Shu-Kai & Wayne Ashley (FuturePerfect Studio 創辦人暨製作人 / Founder and Executive Producer, FuturePerfect Studio)

合作單位 Collaborator | FuturePerfect Studio

贊助單位 Sponsor | 國家文化藝術基金會 National Culture and Arts Foundation

地點 Venue | 德鴻畫廊 (台南市中西區中山路1號) Der-Horng Art Gallery (No.1, Chung-Shan Rd., West Central Dist., 700007, Tainan, Taiwan)

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

Kiaf SEOUL 2025

9.3 — 9.7
Wed. Sun.

Booth A34

Date

Sept.3(Wed.) 11:00-20:00 VIP
Sept.4(Thu.) 11:00-19:00 VIP・Preview / 15:00-19:00 General
Sept.5(Fri) 11:00-19:00 VIP・Preview・General
Sept.6(Sat) 11:00-19:00 VIP・Preview・General
Sept.7(Sun) 11:00-18:00 VIP・Preview・General (kiaf only)

Venue

COEX Hall A&B, Grand Ballroom(1F), The Platz(2F)
06164, 513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

藝術家 Artist | 王為河 Wei-Ho WANG、林書楷 Shu-Kai LIN、邱杰森 Chieh-Sen CHIU、夢裡那兔 MAR2INA、段沐 Mu TUAN、田島大介 Daisuke TAJIMA、Tez KIM

展位 Booth | A34

展期 Duration |

Sept.3(Wed) 11:00-20:00 VIP

Sept.4(Thu) 11:00-19:00 VIP・Preview / 15:00-19:00 General

Sept.5(Fri) 11:00-19:00 VIP・Preview・General

Sept.6(Sat) 11:00-19:00 VIP・Preview・General

Sept.7(Sun) 11:00-18:00 VIP・Preview・General (kiaf only)

地點 Venue | COEX Hall A&B, Grand Ballroom (1F), The Platz (2F) 06164, 513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

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

指導單位：文化部/臺流文化黑潮計畫

ART OSAKA Expanded 2025

展出藝術家 ARTIST |
林書楷 Shu-Kai LIN

地點 Venue |
Creative Center OSAKA (CCO)
4-1-55 Kitakagaya Suminoe-ku Osaka 559-0011 JAPAN

展期 Duration |
2025.06.05 (Thu.) 13:00 pm-19:00 pm
2025.06.06 (Fri.) 11:00 am-19:00 pm
2025.06.07 (Sat.) 11:00 am-19:00 pm
2025.06.08 (Sun.) 11:00 am-19:00 pm
2025.06.09 (Mon.) 11:00 am-17:00 pm

Kiaf SEOUL 2024

DH

德鴻畫廊將於今年的Kiaf SEOUL 展出林書楷、田島大介、夢裡那兔、邱杰森以及TezKIM 的作品，誠摯地邀請大家一同來現場欣賞。

We are pleased to announce that it will participate in " Kiaf SEOUL 2024 "

This time we will present two artists from Taiwan, Shu-Kai LIN, MAR2INA, Chieh-Sen CHIU, and Daisuke TAJIMA from Japan, Tez KIM from Korea. Four artists will both bring their new works to Kiaf SEOUL 2024! We would like to invite you to join us.

德鴻畫廊展位 | Booth A-21

藝術家 | Artist

林書楷 Shu-Kai LIN x 邱杰森 Chieh Sen CHIU x 田島大介 Daisuke TAJIMA x Tez KIM x 夢裡那兔 MAR2INA

預展 | Preview

2024.09.04 (WED) 11:00 - 19:00

活動時間 | Public Days

2024.09.04 (WED) - 2024.09.08 (SUN)

地點 | Location COEX 1F, Hall A&B, Grand Ballroom

承載的重量-這不只是藝術家的三十週年

Carrying Capacity-It's Not Just the
Artist's 30th Anniversary Shu-Kai LIN Solo Exhibition

展期 Duration | 2024.6.15 (Sat.) - 2024.7.27 (Sat.)

開幕 Opening | 2024.6.15 (Sat.) 15:00

展出地點 Venue | DH Neology (台南市安南區安和路三段190巷71弄17號)

No. 17, Aly. 71, Ln. 190, Sec. 3, Anhe Rd., Annan Dist.,
Tainan City 709029, Taiwan

展覽論述 |

文／陳孜盈

藝術家林書楷自小學習藝術並成為藝術創作者至今已過三十個年頭，與創立三十週年的德鴻畫廊相照，在這個重要時刻，德鴻畫廊成立新空間 – DH Neology，不只承襲對藝術家的創作發展梳理，也期待開啟新的藝術視野與觀點。此次DH Neology將帶來代理藝術家林書楷〈承載的重量 – 這不只是藝術家的三十週年〉個展，回應到藝術家的日常與創作狀態，除了期望延續其家族記憶，同時也回顧作為一個藝術創作者的初心。

此次個展以「生活感」出發，林書楷有感於自身家族產業被時代淘汰，以及個人生命歷程的記憶，面對著不斷流變的外在世界，我們有著能夠逐步適應生活的身體感受，以便來回應當代

社會的未知劇變，然而，我們仍可能在某些時刻感受到無所適從，處在心靈崩解的狀態。而作為一位藝術家創作者，經年累月的經歷與成果，對創作手法或觀點上也產生改變，面對不斷昇華轉換的生活與創作，林書楷頗析過去的自身經驗和當代環境中的複雜交織所帶給他的衝擊，透過自我內省帶領觀者來回應生活中的大小事物，以支撐日常生活的必要因子和家族產業的模具，具體堆疊出無形的生命重量，並形成可見的文明城市。在林書楷的作品裡可以看見生活物件、家族產業的模具和繪畫充斥其中，這些代表著林書楷的生活元素，試圖以堆疊、重構的形式，展現對於自身過去歷程的回應，而所組建的巨型文明城市，也反映了一座城市與文明的構成要素，是來自於每個人生活經驗的匯集。林書楷對其時間延續性的展現，用以身體勞動與自己心靈不斷對話，這些根植於自身與日常生活的緊密關係，是林書楷作品裡持續看到的回顧過去、活在當下，以及未來持續創作的動能。

Exhibition Statement |

Text by Tzu-Ying Chen

Artist Shu-Kai LIN has been learning and creating art for over thirty years. Coinciding with the 30th anniversary of Der-Horng Art Gallery, the gallery has inaugurated a new space, DH Neology. This new space not only continues to support the artistic development of its artists but also aims to explore new artistic perspectives and visions. DH Neology will present Shu-Kai LIN's solo exhibition, "Carrying Capacity-It's Not Just the Artist's 30th Anniversary". This exhibition reflects the artist's daily life and creative state, aiming to preserve his family memories while also revisiting his initial aspirations as an artist.

Starting from a sense of "lived experience," Shu-Kai LIN draws inspiration from his family's business, which has been rendered obsolete by the passage of time, as well as from personal life experiences. Confronted with an ever-changing external world, our bodies adapt to daily life, enabling us to respond to the unpredictable upheavals of contemporary society. However, there are moments when we feel at a loss as if our spirits are disintegrating. As an artist, the years of experience and achievements have influenced his creative methods and perspectives. Facing a continually evolving life and creative journey, Shu-Kai LIN reflects on his past experiences and the complex interweaving of the contemporary environment. Through introspection, he guides the audience to respond to everyday matters, supporting daily life with his family business's essential elements and molds. These elements construct an intangible weight of life, forming a visible civilized city. In Shu-Kai LIN's works, one can see everyday objects, molds from his family's industry, and paintings intertwined. These elements represent aspects of his life, attempting to showcase a response to his past experiences through forms of layering and reconstruction. The constructed monumental city reflects the components of a city and civilization derived from the collective experiences of individuals. Shu-Kai LIN's repre-

創作論述 |

陽台城市文明－沉默的鳥瞰文明

林書楷以個人家族即將被淘汰的夕陽傳產史與個人生命史的記憶、經驗作為出發，經歷並取材自台灣工業時代發展初期的傳統手工模具鑄造廠師傅（父執輩）所帶給的物件與材質經驗，連結至個人旅行經驗與生活成長的古都－台南，並延展到城市歷史不同時間中出現過的事件與空間切片，透過上述的交集來逐步構築出虛幻而理想的城市文明。此系列由「鳥瞰」與「蒙太奇」兩種概念構成，象徵數位時代之於的真實世界在時間與空間的交錯狀態，經由重新組建後，呈現另一個具有有機文明的世界。

透過其家族產業－模具鑄造廠之中的模具以及日常生活中的物件，將兩者重新組成於畫布上，並透過繪畫的技巧與元素彰顯物件本身的價值，也透過藝術手法的轉化，提升物件與現成物原本的意義與功能性，形塑成一幅幅創作者內心世界的鳥瞰文明，也正是創作者面對真實世界中時間與空間的交錯狀態所延伸出的心靈圖誌。此系列作品彼此間可將之連結與呼應，除了象徵藝術家內心中自由遊移的宇宙世界，也展現了面對真實所累積的身體感經驗。作品以置在牆面的觀看方式，同時也期許觀者用以觀賞一部時代交錯的未來影像的角度來觀看。

在真實世界中愈加沈重的身體感，同時也隱喻當代對於身心悠遊的期盼，進而萌生出奇想的精神圖誌，林書楷重新反思並回應文明與當今生活的意義，提供了未來文明的想像，同時，為家族傳產即將被時代淘汰的問題，呈現了與眾不同的傳承方式，以傳產三代的身分展現面對時代問題的態度並回應。此系列作品也反應著面對元宇宙時代，其當代人身心處境的未知感，提醒著在城市當中的我們，時刻保持優雅的姿態，時而與之共鳴，時而展現悠然，並承載著城市共同進程的責任，而在都會中正是「生活」在度量著當代片刻的溫度與寄託，嚮往著屬於自己的一片淨（靜）土。

Creative Statement |

The Balcony City Civilization Series- A Bird's Eye View of Silent Civilization

Shu-Kai LIN starts with the memories and experiences of his family's fading sunset industry and his personal life history. He draws from the objects and material experiences provided by the traditional handmade mold-casting factory masters (his father's generation) during the early stages of Taiwan's industrial development. He connects these to his personal travel experiences and the ancient capital where he grew up and lived – Tainan and extends this to the events and spatial fragments that have appeared in the city's history at different times. Through these intersections, he gradually constructs an illusory and ideal city civilization. This series is composed of two concepts: "bird's-eye view" and "montage," symbolizing the real world in the digital age in a state of interweaving time and space. Through reconstruction, it presents another world with organic civilization.

Utilizing molds from the family industry—a mold casting factory—and objects from daily life, these elements are reassembled on the canvas. By highlighting the inherent value of these objects through painting techniques and elements and transforming their original significance and functionality through artistic methods, they shape multiple bird's-eye views of civilization from the creator's inner world, which are extensions of the mental imagery derived from the creator's experience of the intertwined state of time and space in the real world. This series of works can be linked and echo with each other, symbolizing the artist's freely wandering universe and showcasing the bodily sensory experiences accumulated in the face of reality. The works are displayed on the wall, and it is hoped that viewers will appreciate them as if watching a future image where eras intersect.

The increasingly heavy physical sensations in the real world also metaphorically express contemporary people's longing for the free wandering of body and mind, thus giving rise to whimsical mental imagery. Shu-Kai LIN rethinks and responds to the meaning of civilization and contemporary life, offering an imagination of future civilization. At the same time, he presents a unique way of inheriting the family's traditional industry, which is on the verge of being eliminated by the times. As a representative of the third generation of the traditional industry, he demonstrates his attitude towards and response to the challenges of the era. This series of works also reflects the sense of uncertainty regarding the physical and mental state of contemporary people in the metaverse era. It reminds those of us who live in the city always to maintain an elegant demeanor, sometimes resonate with it, sometimes display tranquility, and bear the responsibility for the city's collective progress. In the metropolis, it is 'life' that

創作論述 |

陽台城市文明 – 承載的重量

林書楷以藝術家個人家族即將被淘汰的夕陽傳產史與個人生命史的記憶、經驗，經由累積與不斷的解構再重構之後，延展到當代城市中曾出現與正在進行的事件與空間切片。這些逐漸生成疊加的身體感經驗，面臨時代產生了各種未知與期許時，成為了一種無形的重量並隨時使身心靈超載。面對真實世界愈加沉重的身體感，即使身處安然，我們仍須回應時代的種種未知與劇烈變動，時刻處在警戒狀態下，承載著可能隨時崩解的身心靈狀態。當代人被包裹於有形與無形的大小載體當中，然而，對於身心悠遊的期盼愈加強烈。

林書楷試圖以這樣的命題脈絡，並非逃避真實，而是以引路人的角色，引導觀者正面迎擊現實的種種問題，將現實與虛構疊加，透過組構形成一座座支撐空間的載體（同時隱喻外在與內在支柱），連結到烏托邦的世界當中，其演化成一棟棟可供支撐真實文明世界的大建築物，支撐著每個都會人的身心靈狀態，彼此相依著，有如平行宇宙的世界般，遊移於現實與幻境當中。

Creative Statement |

The Balcony City Civilization – Carrying Capacity

Shu-Kai LIN uses the memories and experiences of his family's fading sunset industry and his personal life history, accumulating and continuously deconstructing and reconstructing them. This process extends to the past and ongoing events and spatial fragments in contemporary cities. These gradually accumulating and overlapping bodily sensory experiences, when faced with the uncertainties and expectations of the era, become an intangible weight that constantly overloads the body, mind, and spirit. Faced with the increasingly heavy physical sensations of the real world, even when in a state of calm, we still need to respond to the era's various uncertainties and drastic changes, constantly remaining in a state of vigilance and bearing the possibility of our body, mind, and spirit collapsing at any moment. Contemporary people are enveloped in tangible and intangible carriers, but the longing for the free wandering of mind and body is becoming increasingly intense.

Shu-Kai LIN attempts to use this thematic context not to escape reality but to assume the role of a guide and lead viewers in confronting various real-world issues head-on. By overlapping reality and fiction, he constructs carriers that support spaces (metaphorically representing external and internal pillars). These structures connect to a utopian world, evolving into large edifices capable of supporting the real civilized world. They uphold the physical, mental, and spiritual states of every urban dweller, interdependent and resembling parallel universes,

VOICES 2024

地點 Venue | 瓶蓋工廠台北製造所A2、B、F、G、M棟 (全區)
(台北市南港區南港路二段13號, 高鐵南港站旁)
Nangang POPOP Taipei A2, B, F, G, M (whole area)
(No. 13, Sec. 2, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City,
next to Nangang HSR station)

● 開幕 Opening Ceremony
2024.01.26 (Fri.) | 19:30 - 21:00

● 展期 Duration
2024.01.26 (Fri.) - 01.29 (Mon.) | 13:00 - 21:00

BLDG NO. M

林書楷 Shu-Kai LIN

VOICES
20
24

德鴻畫廊將於今年的VOICES 2024展出林書楷 Shu-Kai LIN、陳昱榮 Yu-Jung CHEN 以及戶外裝置區的辛綺 XIN QI 的作品，歡迎大家一同抽空來共襄盛舉。

We are pleased to announce that it will participate in " VOICES 2024 " This time we will present works by Shu-Kai LIN, Yu-Jung CHEN, and an outdoor installation by XIN QI. We welcome everyone to take the time to join us.

【VOICES 2024 | M棟】

展位 Building | No. M

展出藝術家 ARTIST | 林書楷 Shu-Kai LIN、陳昱榮 Yu-Jung CHEN、辛綺 XIN QI

地點 Venue | 瓶蓋工廠台北製造所A2、B、F、G、M棟 (全區)

(台北市南港區南港路二段13號，高鐵南港站旁)

Nangang POPOP Taipei A2, B, F, G, M (whole area)

(No. 13, Sec. 2, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City, next to Nangang HSR station)

開幕 Opening Ceremony

2024.01.26 (Fri.) | 19:30 - 21:00

展期 Duration

2024.01.26 (Fri.) - 01.29 (Mon.) | 13:00 - 21:00 Taipei World Trade Center Exhibition Hall 1

以一藝術家個人家族即將被淘汰的夕陽傳產史與個人生命史的記憶、經驗。近身經歷並取材自一個台灣工業時代發展初期傳統手工模具鑄造廠師傅（父執輩）所帶給的物件、材質經驗，由藝術家將之轉化後並逐漸有意識的連結到旅行經驗與生活成長的古都台南橫斷面現世空間，再延展張開到這個城市歷史縱斷面不同時間裡出現過的事件與空間切片，再到腦海中所生成逐漸構築出虛幻而理想的都市文明。由「鳥瞰」與「蒙太奇」兩種概念的城市構成，詮釋與象徵數位時代之於真實世界中時間與空間的交錯狀態。經由重新拼組後，呈現另一種真實世界的存在，有機的發展成自身文明的狀態。面對真實世界愈加沉重與沉默的身體感，也隱喻著當代對於身心悠遊的期盼，進而萌生出一種奇想的精神圖誌。創作者則扮演著引路人的角色，在城市的進程中重新反思與回饋文明與當今生活的意義。同時提供了未來文明的想像與期盼。

Kiaf SEOUL 2023

德鴻畫廊將於今年的Kiaf SEOUL 展出林書楷、邱杰森、田島大介以及TezKIM 的作品，誠摯地邀請大家一同來現場欣賞。

We are pleased to announce that it will participate in " Kiaf SEOUL 2023 "

This time we will present two artists from Taiwan, Shu-Kai LIN, Chieh-Sen CHIU, and Daisuke TAJIMA from Japan, Tez KIM from Korea. Four artists will both bring their new works to Kiaf SEOUL 2023! We would like to invite you to join us.

德鴻畫廊展位 | Booth B-60

藝術家 | Artist

林書楷 Shu-Kai LIN x 邱杰森 Chieh Sen CHIU x 田島大介 Daisuke TAJIMA x Tez KIM

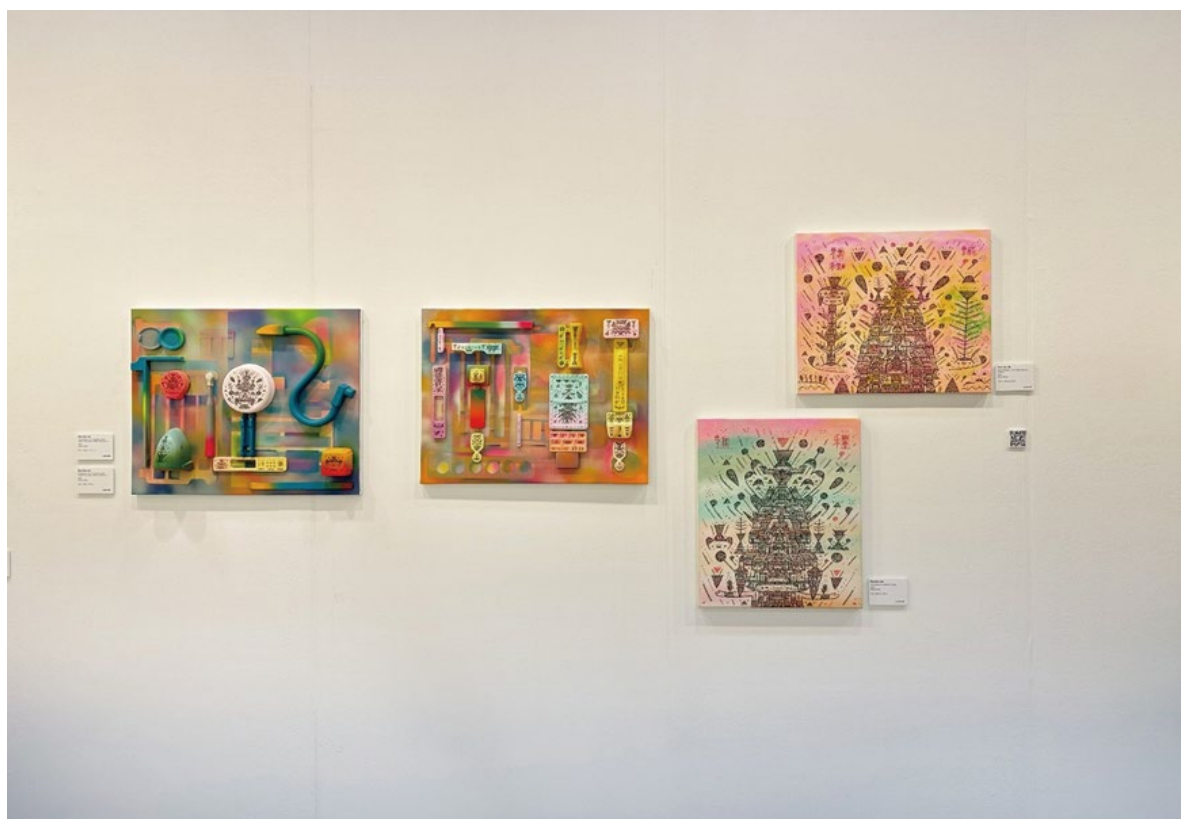
預展 | Preview

2023.09.06 (WED) 13:00 - 20:00

活動時間 | Public Days

2023.09.06 (WED) - 2023.09.10 (SUN)

地點 | Location COEX 1F, Hall A&B, Grand Ballroom

ART OSAKA 2023

德鴻畫廊將於今年的ART OSAKA 展出林書楷、邱杰森以及田島大介的作品，誠摯地邀請大家一同來現場欣賞。

Der-Horng Art Gallery is pleased to announce that it will participate in "ART OSAKA 2023". We will present two artists from Taiwan, Shu-Kai LIN, Chieh-Sen CHIU, and Daisuke TAJIMA from Japan this year, and We would like to invite you to join us.

藝術家Artist | 林書楷 Shu-Kai LIN x 邱杰森 Chieh Sen CHIU x 田島大介 Daisuke TAJIMA
展位Booth | C-30

展期 Duration | 2023.07.28 (FRI) - 2023.07.30 (SUN)

預展 Preview | 2023.07.28 (FRI) 13:00-19:00 *Invitee and Press only.

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

地點 Venue | OSAKA CITY CENTRAL PUBLIC HALL 3F

"The Video, the Island, and Difficulties of Re-Identity: Taiwan,"

Stacion – Center for Contemporary Art Prishtina and Summer School as School are presenting the exhibition titled "The Video, the Island, and Difficulties of Re-Identity: Taiwan," curated by Nobuo Takamori. The exhibition features artworks by artists Yao Jui-Chung, Li Kuei-Pi, Wu Chi-Yu, Au Sow Yee, Ciwas Tahos, and Lin Shu-Kai. The Boxing Club, located at Mark Isaku 8, 10000 Prishtina, Republic of Kosovo. August 7 – September 6, 2023.

Opening: August 7 at 20:00

Opening Hours

Tuesday - Friday, 11:00 - 15:00

當海洋相遇—臺荷跨海交流藝術特展

When Oceans Meet Art Exchange Exhibition between Taiwan and the Netherlands

當 三 每 三 羊
相遇

When Oceans Meet

一起臺南，世界交陪！
Tainan, where you belong.

臺南市政府文化局 臺南市美術館 臺南市立美術館

2023
6/28
|
2024
1/7

【當海洋相遇—臺荷跨海交流藝術特展】

When Oceans Meet Art Exchange Exhibition
between Taiwan and the Netherlands

—環形的四面之海，無論通往何處，都將相遇於彼端。

策展人：陳明惠 Ming Turner

參展藝術家：謝茹安、August H. Roenne、蔡音璟、陳怡如、林書楷、陳昱榮

展覽日期 / 2023.06.28 - 2024.01.07

開館時段 / 9:00-17:00

展覽地點 / A1館、A2館、A5館

「粹」型理論 — 藝術家的12種應對方略 Refining Theory: 12 Artists' Responses

「粹」型理論 — 藝術家的12種應對方略

Refining Theory : 12 Artists' Responses

展期：2023/6/20(二)~7/2(日)

開幕：2023/6/24(六) 15:00

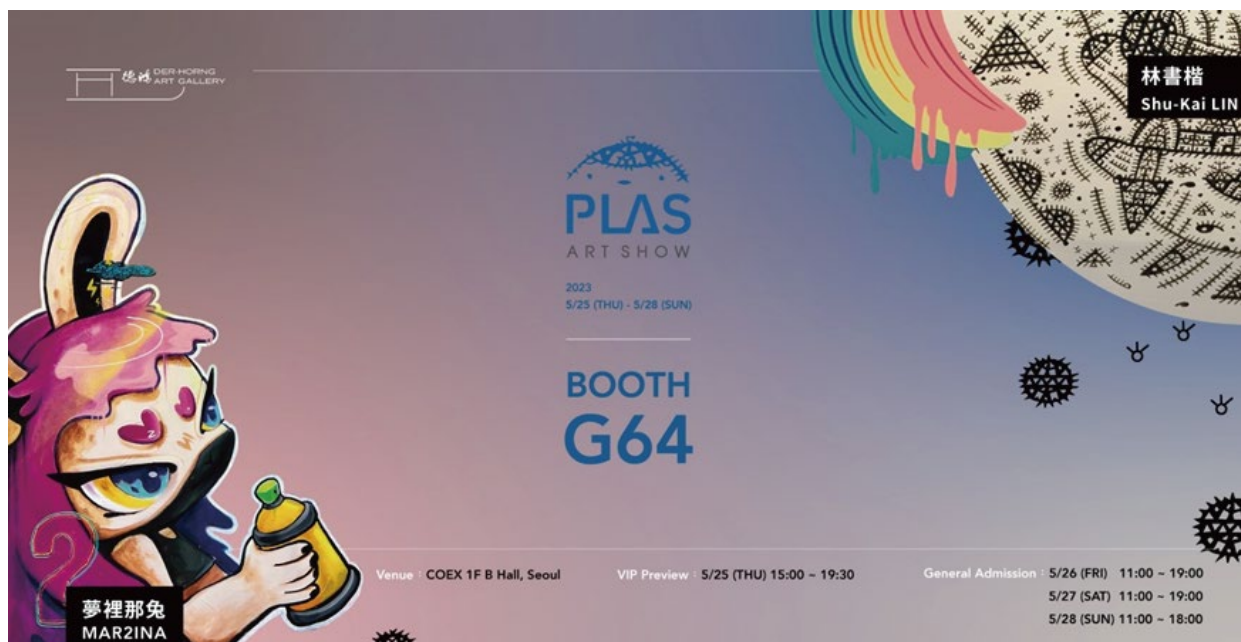
展場：彰化縣立美術館5F展覽室A (彰化市卦山路3號)

策展人：徐婉禎

藝術家：王公澤、王文德、吳弘鈞、吳孟錫、林宜炫、林書楷、林欽賢、林煊哲、陳孟澤、陳俊華、陳香伶、馮承芝 (按姓氏筆劃順序)

PLAS ART SHOW 2023

德鴻畫廊將於今年的PLAS展出 林書楷 以及 夢裡那兔 的作品，這次的展出是夢裡那兔的首次海外展出，藝術家對於這次的展出機會也十分重視，相信強烈的個人風格與鮮豔的色彩可以讓韓國以及來自世界各地的觀眾留下深刻的印象。

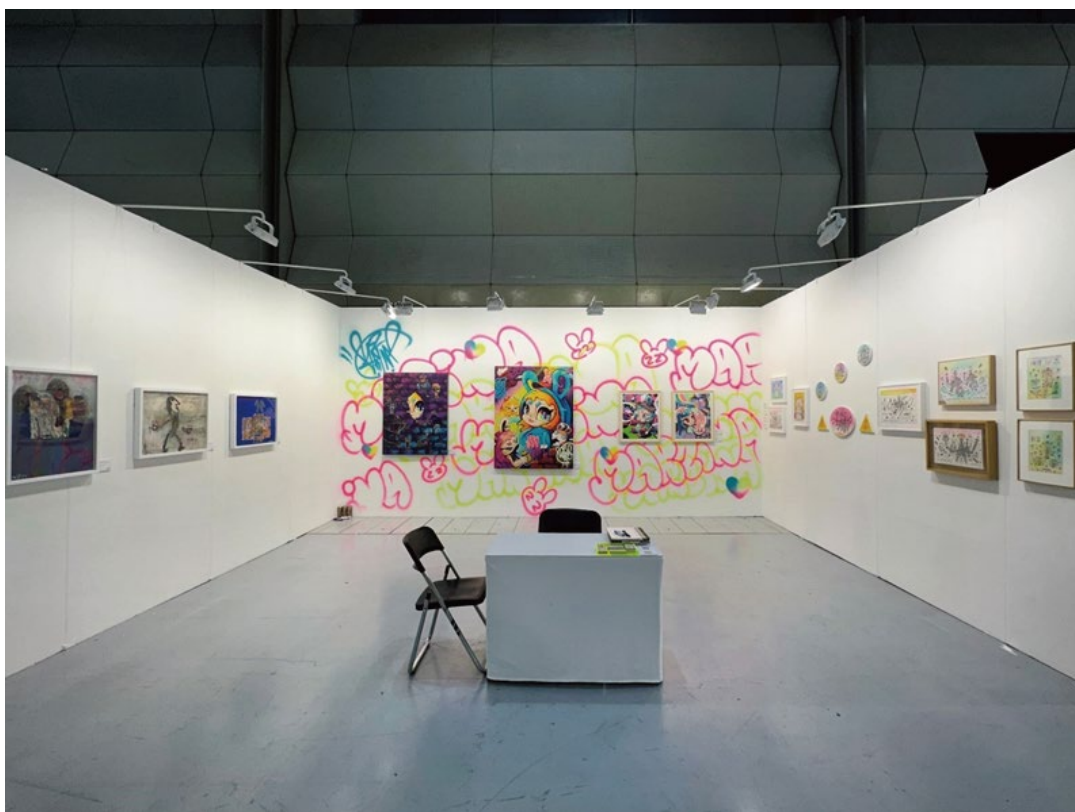
Der-Horng Art Gallery is pleased to announce that it will participate in " PLAS ART SHOW 2023 "

We will present two artists from Taiwan, Shu-Kai Lin, and MAR2INA this year. This is the first overseas exhibition of MAR2INA, the artist also attaches great importance to this exhibition opportunity. Believing that strong personal style and bright colors can make a deep impression on the audience in Korea and from all over the world.

展期Duration：2023.5.25 (Thu) – 2023.5.28 (Sun.)

展覽地點Venue：COEX 1F B HALL, Seoul

展出藝術家 Artist：夢裡那兔 MAR2INA、林書楷 Shu-Kai Lin

陽台城市文明-遊向未知的逍遙之境

The Balcony City Civilization- Travel into the Unknown: The Realm of Wander

Duration | 2023.4.22(SAT) -2023.5.27(SAT)

Venue | AKI Gallery Leipzig Prospect | Spinnereistraße 7 / Halle 4 B , 04179 Leipzig, GERMANY

Contact | akigallery.leipzig@gmail.com

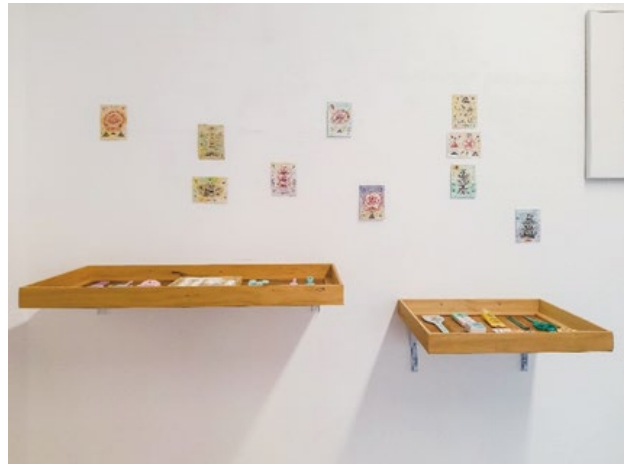
展覽簡介 |

「城堡」向外發展形成「城市」，進而形成「文明」，也是身為島嶼的台灣在面對多元文化連結與融合過程中的回饋。「城堡」向內與向外探究是對於自身文化底蘊的堡壘與基礎，而「境」在一座城市中則回應了來自異域與不同文化脈絡，最後共同生活在一座城市裡的多元族群與多元文化聚落之間如何在過去、現在與未來的時間進程下，成為一座具有個性與可遙想未來的城市，並透過遊境的概念讓具有多元文化背景的族群透過交流產生有機的共融性。林書楷的創作長期關注不同國度與地域的城市文化脈絡，並在創作中結合家族傳統產業記憶、近身歷史文化及對城市文明未來的想像，藉由藝術創作將台灣置於世界文化脈絡下去探討更大的可能與連結性。

這次展覽主要以三個脈絡作為核心：大航海時代下的台灣歷史脈絡與歐式堡壘建築的連結、台灣與德國兩地新舊建築轉化以及未來城市文明的想像。因此林書楷透過裝置與多元媒材的運用，將觀者帶進未來考古的現場，看似對未來都會的天馬行空，但也在提示觀者如何看待與反思自身所處城市與文化隨時間進程將如何給未來的人類不同的反饋。

在作品中透過南島語系和台灣史前時代的象徵去探究台灣起源，呼應著藝術家長期以來「回歸母體」的創作理念。同時透過營造未來文明的考古現場去呈現藝術家對未來城市文明的藍圖，使創作跨越時空與地域的限制，讓觀者透過作品一同遊向未知的逍遙之境。

A “castle” that expands outward into a “city” and then into a “civilization” is aptly manifested in Taiwan, which is an island in the process of connecting and integrating multiple cultures. The “castle” that explores inward and outward serves as a fortress and foundation; a bulwark of its own cultural heritage. Meanwhile the “realm” in a city responds to how the diverse communities and multicultural settlements living together in a city can become a city with individuality and a future that can be envisioned in the past, present and future throughout the course of time. Lastly, through the concept of travel to the realm, communities with multicultural backgrounds can jointly create organic inclusivity through healthy exchanges. Lin Shu-Kai’s creations have long been concerned with the cultural contexts of cities in different countries and regions. He has synthesized his family's shared memories in traditional industry, history and culture, and his imagination of the future of urban civilization in his creations, harnessing these elements to place Taiwan in the context of global culture and explore greater possibilities and connections.

This exhibition revolves around three main contexts: the connection between the historical footprints of Taiwan and European fortress architecture in the Age of Discovery; the transformation of old and new architecture between Taiwan and Germany; and the imagination of future urban civilization. Therefore, through the adept use of installations and multiple media, Lin Shu-Kai seeks to bring the viewer into the scene of a future archaeological site, which seems to be a pie-in-the-sky imagination of a futuristic city, but also compels the viewer to look at and reflect on how the city and culture they live in will offer alternating feedback to future human beings as time progresses.

In the works, we explore the origins of Taiwan through the symbols of the Austronesian language and the prehistoric era of Taiwan, echoing the creative concept of "return to the mother" that the artist has adopted for a long time. At the same time, the artist's blueprint of future urban civilization is epitomized through the creation of an archaeological site of future civilization so that the creation transcends the limitations of time and space and geographical boundaries, allowing the viewer to freely travel to the unknown realm through the works.

「移居城市-現地創作計畫」(Shu-Kai LIN's On-Site Creation Project)

我是來自台灣的藝術家林書楷。我利用自身家族工廠留下的模具在不同國家、不同城市進行現地創作計畫，藉由模具拼組出城市、聚落的樣貌，與世界各地的民眾進行交換物件的計畫，若你願意與我交換物件，參與我的藝術計畫，歡迎向前來了解更多計畫細節。

本計畫為台灣藝術家林書楷的移地現場創作計畫，利用家族工廠留下的模具作為創作媒材，拼組出未來城市文明的想像。

藝術家希望可以在世界各地與居民共同創作，利用模具與當地人交換物品，再將交換的物品放入模具城市當中，成為未來城市文明想像的一部分。現地創作計畫執行的同時，藝術家也期待大家可以將交換的模具融入自身生活環境，再利用拍照、錄影的方式提供藝術家反饋，這也是計畫中的一部分。

歡迎大家將照片或想法分享在FB、IG 上並標記藝術家-林書楷 Shu-Kai LIN

林書楷即將在德國萊比錫 AKI Gallery Leipzig Prospect 畫廊舉辦個展，想要深入了解林書楷的創作，可以掃描以下 QR Code 連結，誠摯邀請大家到展覽現場欣賞藝術家的創作。

I am Shu-Kai Lin, an artist from Taiwan. I utilized modes left from my family's old factory to build on-site installations across different countries and cities. With these modes, I reconstructed the landscapes and looks of various cities and communities and carried out an "object exchange project" with people worldwide. If you are interested in participating in my object exchange activity and taking part in my art project, please get in touch with me for more information.

This project is an on-site creation project that will be taking place in different locations. By taking the modes left in the artist's family factory as his medium, the artist constructs an imagined view of the future city civilization.

The artist hopes to co-create with residents around the world. By exchanging the modes with objects owned by local people in different areas and placing the received objects into the mode-made city landscape, the artist turns the exchanged object into part of the imagined future civilization. During the on-site creating process, the artist also expects the participants to place and use the modes they received in everyday life and send back photos and videos to document how these modes blend into their daily lives. Participants' feedback will also be part of the project.

We invite you to share your thoughts and pictures on Facebook and Instagram and tag artist 林書楷 Shu-Kai LIN.

Shu-Kai LIN will soon host his solo exhibition at AKI Gallery Leipzig Prospect in Leipzig, Germany. Please scan the following QR code to learn more about Lin's art, and we sincerely invite you to the exhibition to see the artwork in person.

2022 南島國際美術獎

AUSTRONESIAN INTERNATIONAL ARTS AWARD

開幕活動 | 2022.12.17 (Sat.) 10:00

展覽日期 | 2022.12.17 (Sat.)-2022.1.29 (Sun.)

展覽地點 | 臺東美術館 (臺東市浙江路350號)

展覽簡介 |

南島語族(the Austronesian) 是生活在太平洋、印度洋的島嶼民族，生活在全世界最大面積海域，現在共有近三億人口，是世界第二大語族。南島語族的活動範圍極廣，西到非洲的馬達加斯加，東到南美洲復活島，南到紐西蘭，臺灣則是最北界。人類學家說，在遙遠的五、六千年以前，在現代深奧的航海術發展出來之前，南島語族便從臺東縣出發，在這片約占地球三分之一以上的大洋上乘風破浪，發展出新石器時代人類最偉大的航海術。

臺東美術館每兩年舉辦一次「南島國際美術獎」今年邁入第七屆，歷屆參展藝術家以當代創作新思維，於個人研究創作中展現臺東在地特質及山海地景，歷屆入圍、獲典藏作品探索議題多元，於環境、族群文化、生活記憶等進行多角度詮釋，充分推展、積累南島語族藝術與文化的人文脈絡。

作品簡介 |

許多研究資料顯示，台灣很有可能是南島語系的起源。南島語族不僅在台灣歷史、文化上影響深遠，也讓台灣很早就在世界歷史上佔有不可忽視的位置。我們對於南島語族的了解最重要的方式就是透過考古、文獻以及出土文物的方式，這次作品我將融入這樣的概念，創造一個結合過去、現在、未來的文明藍圖。作品中將會融合台灣各時期的歷史脈絡、不同民族的文化、自身生活經驗與旅行經歷以及在台東駐村經驗。透過家族工廠留下的模具拼組以及寫生模具城市的方式重新繪製、創作出對於未來城市想像。在這兩年疫情之下，我們有了更多的時間去探索、了解我們所生活的這塊土地，我希望可以透過發現這座未來城市文明讓人們去反思文明與文化的意義，進而去想像未來台灣的城市樣貌與文化。展場呈現以未來考古概念，結合了平面繪畫作品、立體小屋、模具裝置、生活物件模具、文明文字——「陽台文」。生活物件的模具創作不僅是結合自身過去家庭記憶，也是希望藉由這些生活物件的重新繪製，賦予這些模具新的文化意涵，當未來人們挖掘這些文物以及「陽台文」之時，可以對這座台灣島嶼的文化與歷史有更深入的、不同角度的想像。

未來之城X馬尼拉：2021亞洲藝術雙年展精選作品展 Phantasmapolis x Manila: Select Works from the 2021 Asian Art Biennial

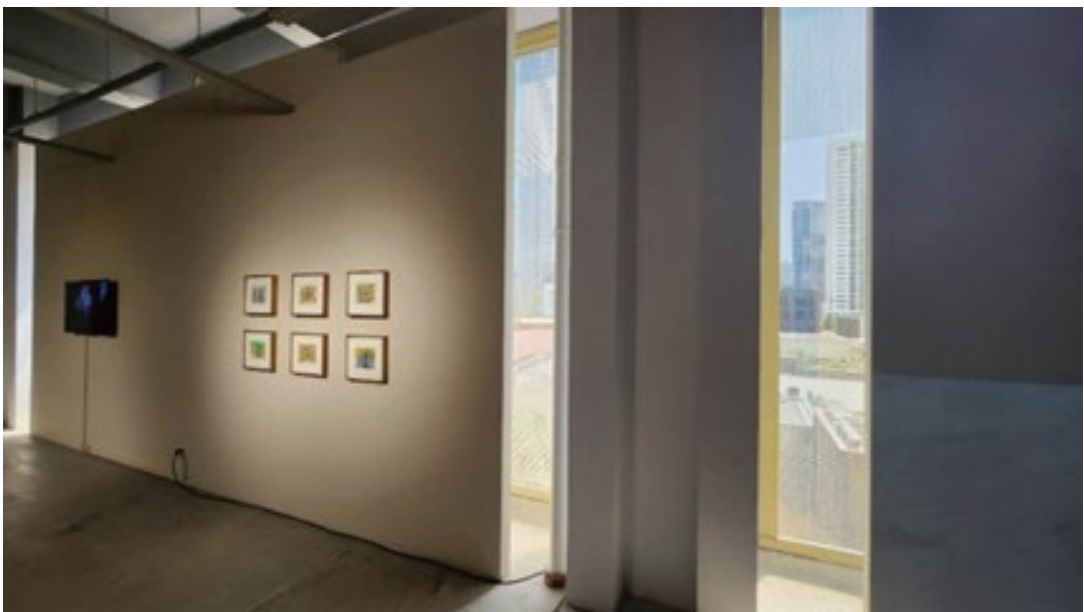

開幕活動 | 2022.12.10 (Sat.) 15:00
展覽日期 | 2022.12.13 (Tue.)-2023.3.18 (Sat.)
展覽地點 | Metropolitan Museum of Manila

展覽簡介 |

Phantasmapolis x Manila: Select Works from the 2021 Asian Art Biennial invites viewers to imagine possible futures in the aftermath of the pandemic through its central themes of Asian futurism and science fiction culture. The exhibition title takes from the novel by architect Wang Dahong that referenced the Greek words “phantasma” (phantom) and “polis” (city-state).

Phantasmapolis, the mirage of a city, presents works by Filipino and Taiwanese artists alongside archive materials and documents. The exhibition, curated by Tessa Maria, proposes to re-examine Asia's past and present through these modalities of futurity. This touring exhibition is an iteration of the 2021 Asian Art Biennial with works by artists Catalina Africa, He Kun Lin, Li Kuei-Pi, Li Yi Fan, Lin Shu Kai, Mark Salvatus, Yuyu Yang, and Alvin Zafra.

BANK ART FAIR

展期Duration : 2022.10.27 (Thu) – 2020.10.30 (Sun.)
展覽地點Venue : InterContinental Seoul COEX
(524 Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, South Korea)
展出藝術家 Artist : 蔡宜儒 Yu-Ju Tsai
陳楷仁 Kai-Ren CHEN
林書楷 Shu-Kai Lin

城事交感—林書楷X 臺灣藝術田野工作站

Intersection: Double Solo Exhibitions by Shu-Kai LIN and the Taiwan Visual Art Archive (TVAA)

開幕活動 | 2022.09.18 (Sun.) 14:00
展覽日期 | 2022.09.18 (Sun.)-2022.11.20 (Sun.)
展覽地點 | 臺灣藝術田野工作站 (臺南市南區三和街14號)
展覽簡介 |

1624年，荷蘭人到臺南來，開啟了臺灣的歷史時代，也使其成為國際大航海一部份。在近400年的時間長河裡，各種族群接觸交流，上下階層共構發展，城市動態興起，孕育出豐富文化。滄海桑田，白雲片羽，一切都在加速，無所不在變化，最終交集在當下時空裡。

在臺南即將紀念400年歷史發展之際，臺灣藝術田野工作站 (Taiwan Visual Art Archive, TVAA)，特邀請臺南在地藝術家林書楷，共同提出「共感地方學藝術計畫」。計畫透過空間建構、田野調查、檔案策展、創新作品、場域走讀等方式，展開一系列活動。「城事交感—林書楷X 臺灣藝術田野工作站」是其成果之一。

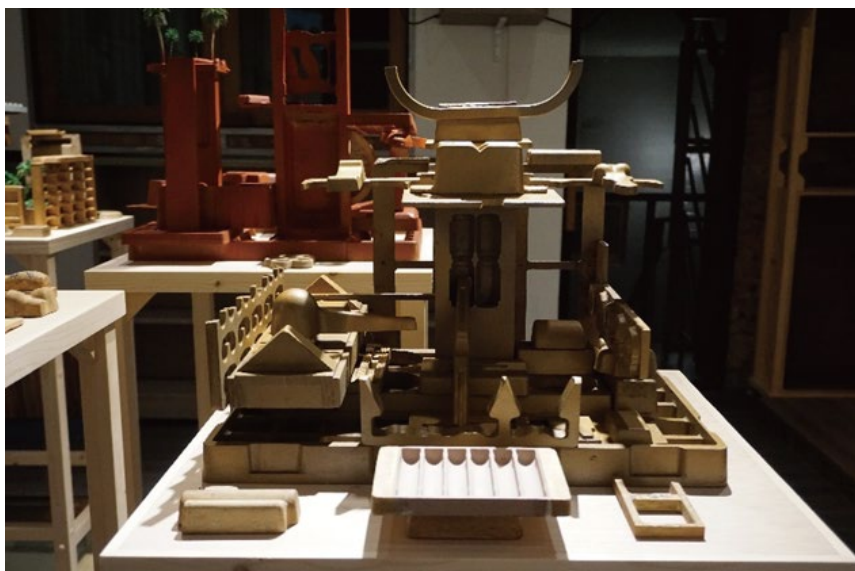
澳洲哲學家Jeff Malpas (1958-) 在其著作《地方與經驗》(Place and Experience A Philosophical Topography, 1999) 中，認為新世紀藝術可用更豐富多元的方式來描述所居城市，增加共感面向，才能克服全球語境下藝術單一化的可能弊端。法國思想家Jacques Rancière (1940-) 也在其著作《感性

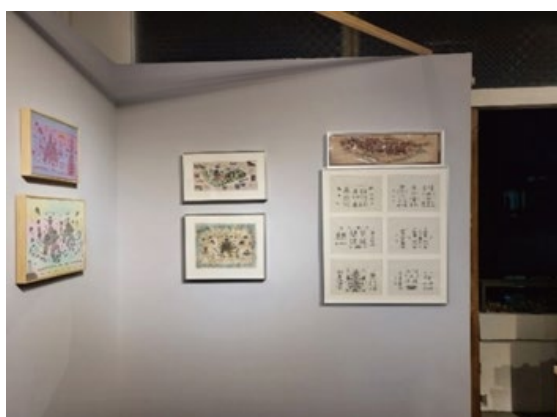
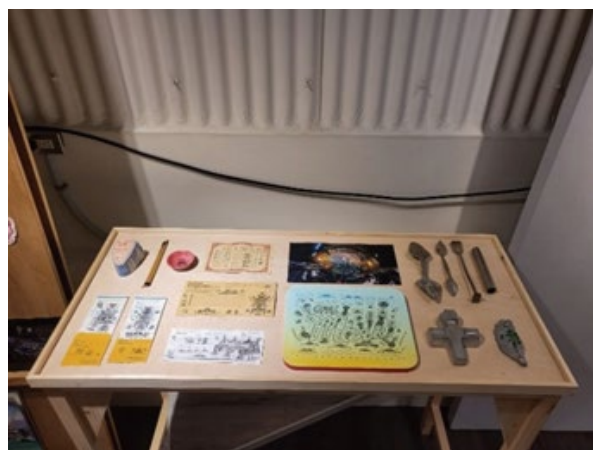
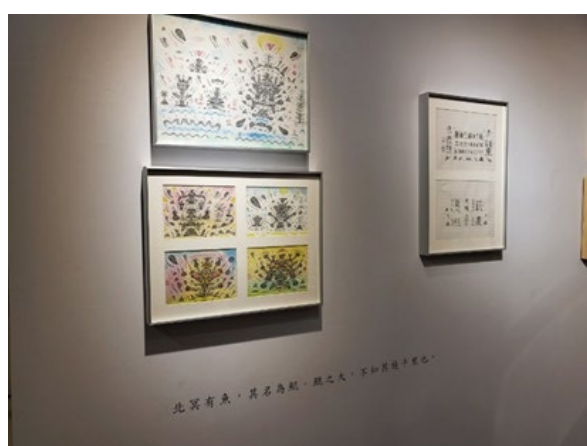

配享：美學與政治》(Distributions of the Sensible: between Aesthetics and Politics , 2019) 中，指出藝術是一種感性區辨，從微觀角度回到某過程的出發點或分離點，才能不斷創新並重新詮釋「現代性」(modernity)。

在「城事交感」展覽中，藝術家林書楷重新考察臺南城市風景的可能脈絡，結合自身生活經驗和親赴印尼雅加達（巴達維亞）與荷蘭海牙的踏查經歷，透過莊子〈齊物論〉和〈逍遙遊〉等概念，創作文字、圖像、雕塑、裝置等作品，站在未來400年的角度，帶領觀眾重新想像與關注臺南這座城市。而臺灣藝術田野工作站則透過實體空間和臺南美術研究，與藝術家共享共創，供各界參照對話。

我們是誰？該如何保留城市記憶？創造未來藝術？在「城事交感」展覽中，我們呈現初步的研究成果，歡迎大家蒞臨指教，並為所生、所居、所感的這座城市，獻上最美麗祝福。

另一座板塊 ANOTHER CONTINENT

展覽論述：
文 / 高森信男

臺灣島是經由菲律賓海板塊與歐亞板塊之間的地殼運動所構成的：板塊間的撞擊創造了臺灣島，因地殼擠壓而隆起的地層則構築了高聳的山脈。綿延不盡的高山阻隔了島嶼的東與西，面向太平洋大海原的東岸，成為了西部本位主義口中的「後山」。

隨著西部平原地區沿著高鐵廊帶逐漸被整合成一座巨大的城市，臺東的存在更顯得與眾不同。不論是文化上的多元性及生態系統上的完整性，還是因為地理阻隔所造成的交通困難，這些正面與負面的因素，都共同構成了臺東作為「例外之地」的特質。

我們將嘗試理解屬於此片板塊的現實與夢境，並透過游移於故鄉與異鄉之間的記憶、疑惑、故事互相鑲嵌在一起，編織出屬於另一座板塊的鄉愁與神話。

策展人 / 高森信男

藝術家 / JOHN VEA (東加)、POSAK JODIAN、吳其育、阮原閩、HASANUL ISYRAF IDRIS (馬來西亞)、林書楷、張恩滿、張碩尹、拉勒俄嵐·巴查珊 (郭悅暘)、歐陽文。

展期 / 2022.1.15(六)-2022.3.13(日)

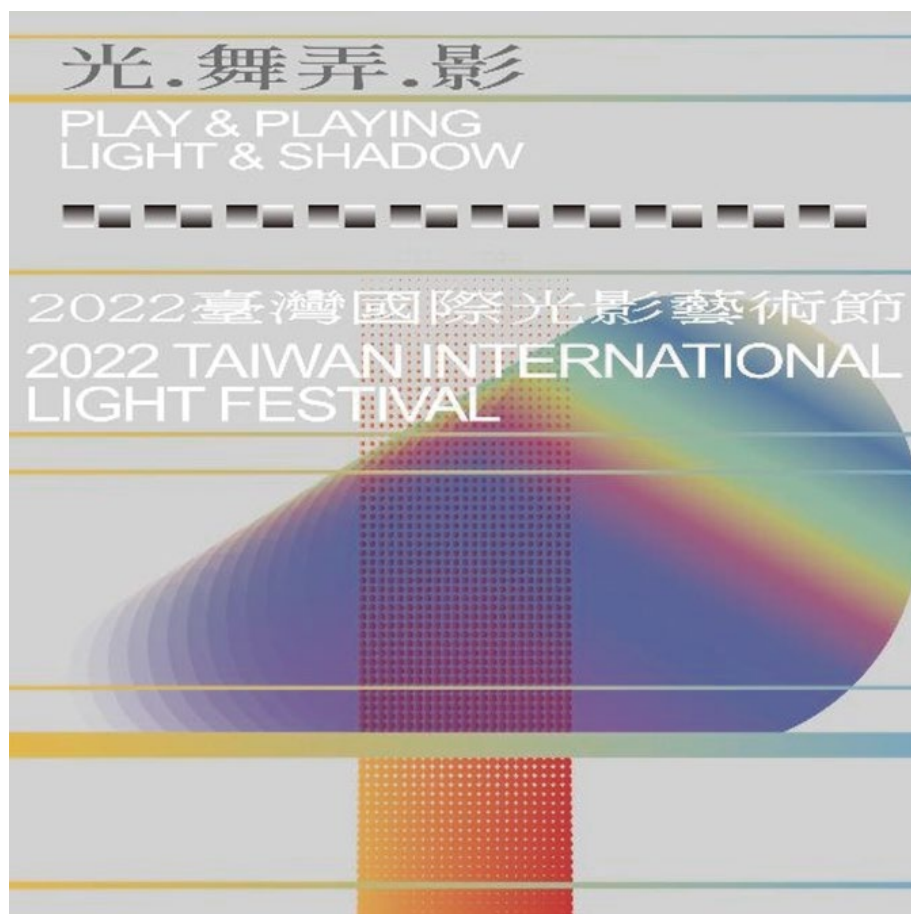
時間 / 週二至週日 9:00-12:00 ; 13:30-17:00 (週一及國定假日休館)

地點 / 臺東美術館 (臺東市浙江路350號) 臺東美術館山歌、海舞廳

參考網址：<https://tm.ccl.ttct.edu.tw/ExhibitionsDetailC004100.php?Cond=450c73d9-3957-4fa8-868c-c3248c01081f&appname=ExhibitionsList4102>

2022臺灣國際光影藝術節- 光·舞弄·影

觀者在嬉光、舞光、弄影之間，成為拜倫筆下所描述那般，自由地、自在地與自然地，在光影流動中創造與經驗屬於自己的「美麗」，並一起沉浸於光影所打造的魔力舞台當中，成為走在「光」中的「美」。

戶外展覽：2021.12.25-2.22.2.28 17:00-22:00 (除夕及初一照常開放)

|指導單位：文化部

|主辦單位：國立臺灣美術館

|執行單位：草央藝術有限公司

|學術合作：台灣科技藝術教育協會

|合作飯店：台中大毅老爺行旅

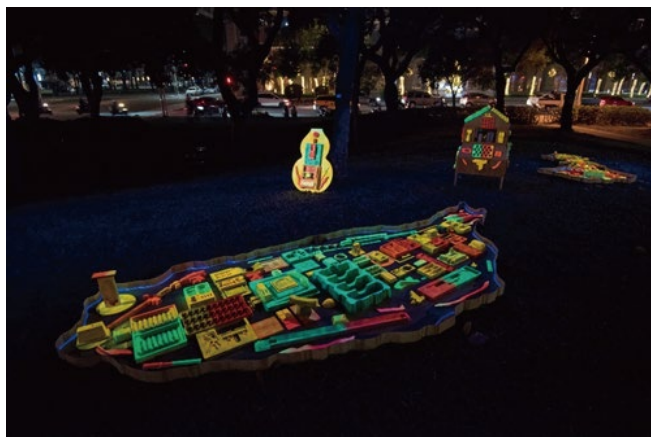
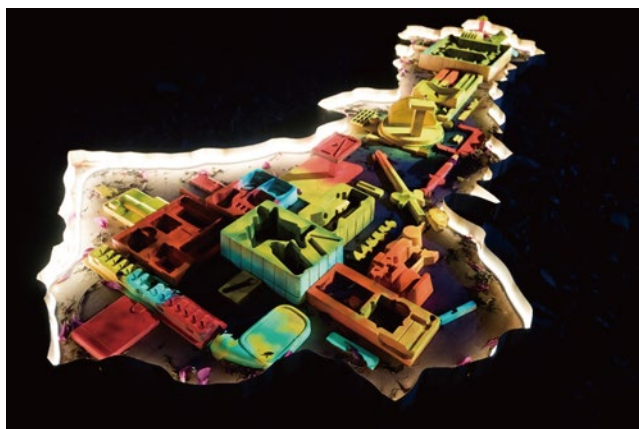
|特別贊助：臺虎精釀

|行銷協力：范特喜微創文化、審計368新創聚落、勤美璞真文化藝術基金會、草悟道生活圈

.....
.....

策展人：曾鈺涓教授

參展藝術家：當若科技藝術、金啟平 & 吳冠穎 & 紅聲數位設計、林書楷、莫名奇妙、西蘇工作室（澳）、札卡哈米達（法）、人嶼、江元皓、後藤映則（日）、安藤英由樹（日）& 純禾作

未至之城—2021亞洲藝術雙年展

Phantasmapolis: 2021 Asian Art Biennial

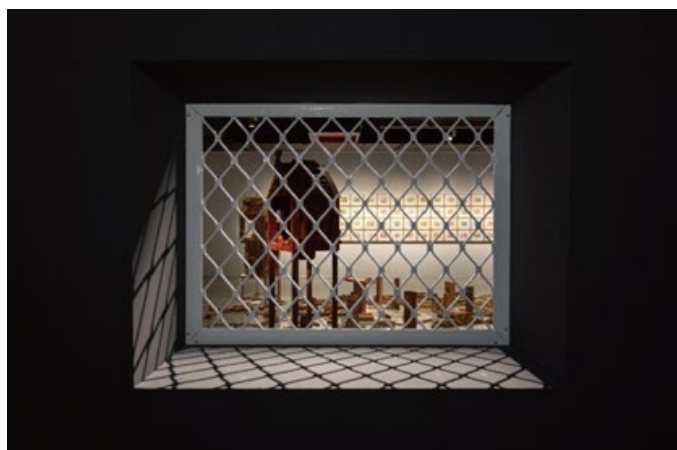

時間Date: 2021/10/30-2022/3/6

地點Venue: 國立臺灣美術館 / National Taiwan Museum of Fine Arts

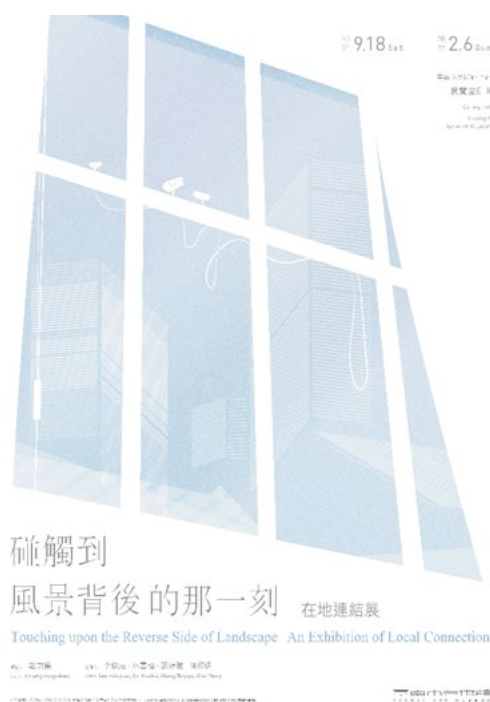
策展團隊Curatorial team: 高森信男TAKAMORI Nobuo、侯昱寬HO Yu Kuan、泰莎·瑪莉亞·奎松Tessa Maria Guazon、安努舒卡·拉堅德蘭Anushka Rajendran、唐娜維·恰卜瑞蒂Thanavi Chotpradit

碰觸到風景背後的那一刻—在地連結展

Touching upon the Reverse Side of Landscape An Exhibition of Local Connection

【碰觸到風景背後的那一刻—在地連結展】

策展人 | 莊東橋

藝術家 | 李欣芫、林書楷、陳妍伊、張婷雅

展期 | 2021.09.18 - 2022.02.06

地點 | 台南市美術館2館 展覽室E、F、G、H

臺南市美術館的建築本體與位置有其地理上的歷史脈絡，透過在「在地化」的經營方針下，本館的象徵意義不僅是藝術作品展現的物質空間，也是形塑、討論城市文化風景的歷史現場。過往多樣的展覽中，「風景」與「風土」是本館較為鮮明的展覽主題和關鍵字，如「島嶼生活與地景－檳榔、香蕉、甘蔗、椰子樹」特展研究臺灣經濟產業與政策影響形塑了以南台灣為主的日常風景；「向眾神致敬－宮廟藝術展」展示臺南特有的宮廟藝術的文化景觀；「再現傳奇－洪通百歲紀念展」以「風土」為方法探討藝術家的造形表現與文化底蘊來源。

延續上述本館關注風景與風土的脈絡，以及在地化的方針下，本展以國立台南第二高級中學美術班（設立於1988年）與國立新營高級中學美術班（設立於1992年）之畢業校友並仍持續創作與公開展覽發表的藝術家作為選件範圍，以「風景」、「對風景的感知可能」為主題作為選件條件，邀請藝術家李欣芫、林書楷、陳妍伊、張婷雅參與本展。

此次特別不透過子題展開論述，而是讓四位藝術家的作品在本展四個展間內相繼出現，分別以「對城市的想像」、「對風景的疑惑」、「多元的視點感知空間」、「意識到風景裡的歷史感」、「自然元素與都市文明」等展出作品的內涵之特色為關鍵句作為發想的起點，以此安排展覽動線與樣貌，再搭配展間外虛構的敘事文字，希望能讓觀眾聯想到展間內的作品所提問的問題與彼此呼應的面向，以此感受藝術家意識到風景不只是表面上看到的風景的那一時刻的樣貌。

There are geographical and historical contexts underlying the building and location of the Tainan Art Museum. With the "localization" policy, the museum serves as a physical space showing artworks and as a historical site of formulating and exploring the city's cultural landscape. In previous exhibitions, "landscape" and "terroir" are distinctive thematic concepts and keywords. For instance, *Everyday Life and Landscapes of the island: Betel Nuts, Bananas, Sugar Cane, and Palms* examines how Taiwan's economic sectors and policies shaped everyday life in Southern Taiwan. *Paying Tribute to Gods: The Art of Folk Belief* showcases the cultural landscape of folk belief art that is exclusive to Tainan. *Re-presentation of a Legend: Centennial Celebration of HUNG TUNG* adopts "terroir" as the curatorial method to explore the artist's expression and the source of his cultural implications.

Continuing the context of focusing on landscape and terroir with the guideline of localization, this exhibition includes artists who are graduates of the Art Talent Class of National Tainan Second Senior High School (founded in 1988) and Art Talent Class of National Sinying Senior High School (founded in 1992) and continue their career as artists. With the theme of "landscape" and "the possibility of perceiving landscape," Lee Hsin-yuan, Lin Shu-kai, Chen Yen-yi, and Chang Ting-ya are invited to participate in this exhibition.

Instead of developing the exhibition through sub-themes, the exhibition organizes works of the four artists in a particular order in four galleries. Key phrases that describe the connotation of the works function as the point of departure, and the artists arrange the flow with those key phrases: "imagination of the city," "doubts about the landscape," "perceiving space from multiple viewpoints," "awareness of the historical quality in the landscape," and "natural elements and urban civilization." They aim to remind the audience of the inquiries raised by the artworks and the responding aspects with the fictional descriptions on the gallery walls, showing an alternative landscape hidden in everyday life.

陽台城市文明—再現遊境之城 The Balcony City Civilization – The City of Fantasy Remerges

策展人Curator | 高森信男 Nobuo TAKAMORI

藝術家Artist | 林書楷Shu-Kai LIN

展期Duration | 2021.08.27 (五) – 2021.09.26 (日)

地點Venue | 臺南市美術館一館展覽室A Tainan Art Museum Building 1, Gallery A

贊助單位Sponsor | 國家文化藝術基金會National Culture and Arts Foundation

2017 荷蘭海牙-逆旅之域 The Flying Land 2017.12.01-12.10 Quartair (海牙, 荷蘭)

逆旅之域，如同當代城市永無止歇的轉型再生與開發，更是各種公私場域定義的流動移轉，往來在歷史記憶與未來願景之間，訴說著人類注定無法停歇的移動與漂泊。

本展邀請來自台灣和荷蘭的藝術家展現他們從時間、空間或記憶的角度來進行針對「遷徙」、「短暫居住的狀態」的思索與探討。他們的作品，靜靜地訴說著，在這全球化影像的移動與遷徙過程中，「家園 / 客居」再現與轉化，另一方面，也再現了城市空間隨著人類的遷徙與離散，在「地方(Place) / 非地方(Non-places)」之間所形成的「異質空間」的誕生與消逝。身處當代的我們又如何感知這一切？

The exhibition highlights movement, migration and temporary residing status in contemporary societies to explore the definition of belonging and how homeland/resident is transformed and represented by art in the process. As people migrate and disperse, how do heterotopias appear between places and non-places in urban environment? How are they hidden, felt and represented in the daily scenarios?

The participant artists from Taiwan and the Netherlands demonstrate how they contemplate and explore on migration and temporary dwelling, from perspectives of time, space and memory.

Just as the endless transformations, regenerations and developments in contemporary cities, The Flying Land illustrates the tidal currents in various public and private domains, traveling between histories and vision for the future, confessing our destined life of constant drifting and wandering.

參展藝術家Artist: 陳依純 · 陳永賢 · Heidi Vogels · 康雅筑 · 林書楷

策展人Curation: 黃姍姍 Huang Shan-Shan (Taipei)

主辦單位Organizer: 大懿是吉Zero In Art

協辦單位Cooperation: Quartair Contemporary Art Initiatives

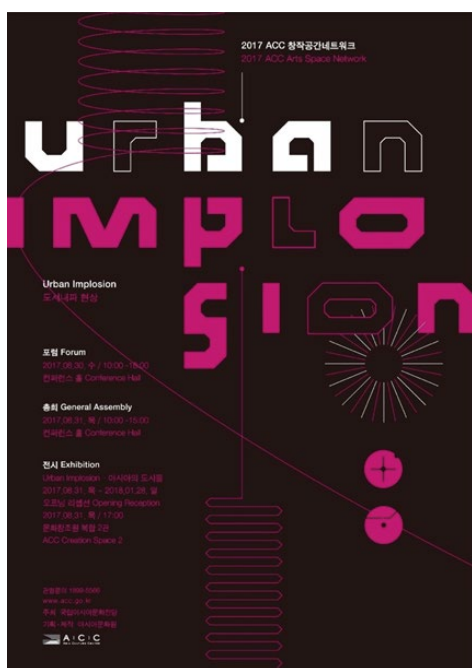
贊助Support: 國藝會(視覺藝術策展專案)

特別感謝Special thanks: 忠泰建築文化藝術基金會

Jut Foundation for Arts and Architecture, 德鴻畫廊Der-Horng Art Gallery

藝術家林書楷參與由韓國光州 ACC亞洲藝術空間連線舉辦的年度特展

Artist Shu-Kai LIN participants the annual exhibition held by The ACC Arts Space Network, took place in Asia Culture Centre, Gwangju, Korea.

2017.08.31 ~ 2018.01.28

展覽地點 Venue | ACC Creation Space 2,

2011年成立的Art Space Network今年是第七年舉辦年度大展。今年的主題是【Urban Implosion (城市內爆)】，邀請了來自23個國家的38個藝術空間與24位藝術家，參與亞洲城市論壇以及展期將近半年的展覽。

「城市內爆」是全球化和城市化進程伴隨的現象，這是人口大規模流動和人口從農村向小城市轉變為大都市的現象。大城市間的連結透過科技發展、交通網絡、經濟活動的都市化及人口密度等被強化。

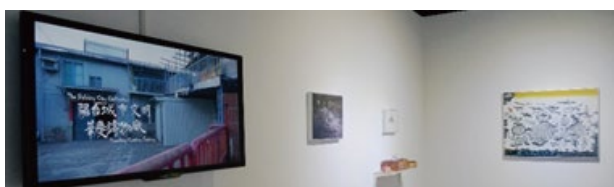
位於大城市和農村之間的小城鎮與農村已經被削弱和失去它們的傳統功能。每個地區都接受到快速全球化的大都市趨勢，文化上均質化，體驗到來自內部的崩壞，使其獨特的文化特徵被破壞。

隨著“城市爆發”現象的加速，人類不可避免地見證到了此一現象帶來的損益。以一種西方城市不曾經驗的速度，亞洲城市近年來正因著快速的經濟成長與都市化面臨著這樣的混亂。

2017年ACC藝術空間網絡論壇邀請了23個亞洲國家33個城市的38個創意空間。每個創意空間所在城市的實際情況是複雜多樣的。亞洲城市混亂與動態能量結合。通過這個論壇，各種具有不同文化特色的創意空間聚集在一起，分享彼此的活動。

The ACC Arts Space Network project, which took place in 2011, is celebrating its seventh anniversary this year. The theme of the year is 'Urban Implosion'. They invited 38 creative spaces from 23 Asian countries and 24 artists, participating the The ACC Arts Space Network Forum and an almost half-year long exhibition. As the 'Urban Implosion' phenomenon accelerates, humanity inevitably witnesses to gain and lose. Asian cities that are experiencing rapid economic growth and globalization in recent years face this chaos at a rate that is unmatched by the speed of change that Western cities have been experiencing.

'Urban Implosion' is a phenomenon accompanied by globalization and urbanization process, which is a phenomenon of massive population movement and population change from rural to small city to metropolitan. While the accessibility between the big cities is strengthened through the development of technology and transportation network, urbanization of economic activity, urban density of the population, etc., small cities and rural areas located between big cities and rural areas have weakened and broken down traditional functions, The function is lost. Each region receives the trends of rapidly globalizing metropolises, culturally homogenized, and experiences the internal collapse that destroys their unique cultural characteristics.

2015日本廣島市現代美術館「俯瞰的世界圖」 Japan Hiroshima City Museum of Contemporary Art A Bird's-eye View of the World

A Bird's-eye View of the World

俯瞰の世界図

2015.10.10 sat—12.6 sun

開館時間 10:00~17:00 ※入場は開館の30分前まで
 休館日 12月12日(月・祝)、12月23日(月・祝)、12月24日(火・祝)
 観覧料 一般:1,030(820)円/大学生:720(620)円/高校生・65歳以上:510(410)円
 ※()内は消費税が加わった後の価格 ※11月9日(火)は全館休館

主催 広島市現代美術館、中国新聞社
 後援 広島県、広島市教育委員会、広島エフエム放送、尾道エフエム放送

広島市現代美術館
 Hiroshima City Museum of Contemporary Art
www.hiroshima-moca.jp

吉田 浩二
 山口 亮
 丹下 雄三
 ニハシ オラウニ
 大野 オスカル
 松江 泰治
 林 義雄
 ルコ ペネロペ
 石 正
 本 城 浩
 林 義男
 ティール ベレレイムス
 マヌエル デイジャク
 ジョナサン アルターニ

70周年
 ヒロシマを
 見つめる三傑作
 第2部

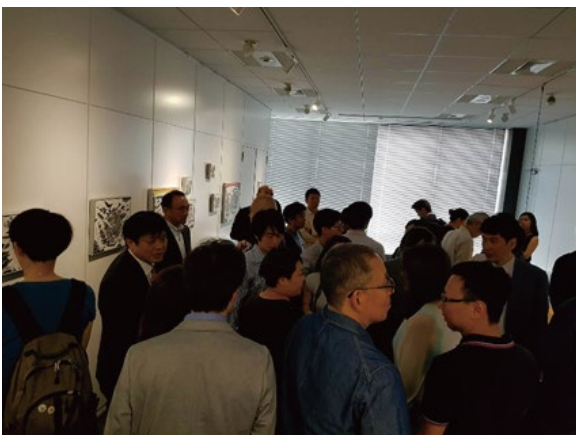

“Our Southern hometown-Taiwan Contemporary Art,
The dissolution of the nationand the rebuild of home”

Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan, Tokyo

016.06.11-2016.07.31

2017 關渡美術館「羞恥的修辭」

Kuandu Museum of Fine Arts – “Rhetoric of Shame”

2017-02-24 ~ 2017-04-16

策展人Curator | 侯昱寬Ho Yu-Kuan

藝術家Artists | 王浩宇Wang Hao-Yu、

李亦凡Li Yi-Fan、林書楷Lin Shu-Kai、

廖昭豪Liao Chao-Hao、鄧堯鴻Deng Yau-Horng

《純真博物館》中，主角凱莫爾將迷戀芙頌的出軌慾望、強大愛意，轉化為蒐集她所留存、遺棄的物件，其中最特異的即是菸頭。在八年間，四千兩百一十三個菸頭是他積藏於底心情慾的重現，每根菸頭都是留存的秘密印記。

物件累積，顯現地即是個人蒐集、製作的原始動力。凱莫爾於後將收藏者分為二類，一是驕傲展示收藏的收藏者，另一則是為蒐集而蒐集的害羞收藏者。害羞的收藏者累積物件是為了弔念某種痛苦、煩惱及黑暗動機。此類物件是收藏者的傷痛集合。害羞的收藏者揭露自身歷史，將收藏公開示眾，以羞恥作為博物館，藉場所空間所建構的理性排序來重整內心之黑暗，觀者於空間中，被羞恥感拉近或推離，分不清是他人或自身的羞恥。經公開展示的轉化後，過往的羞恥便不僅是羞恥，他人之羞恥是我主體的快感，他人的嫌惡是我主體的滿足，他人的驚恐與不便亦是我主體的施虐。

此次展出的藝術家中林書楷將家中的悲劇轉化為甜美圖像。

在五位藝術家的作品中，無論面向了社會、網路世代或是個人的獨斷行徑，均保留了原有的脈絡，翻轉了既有的視角，重新建構激發觀者羞恥的敘事。

In *The Museum of Innocence* by Orhan Pamuk, Kemal, who is deeply infatuated with Füsun, transforms his intense love and desire into collecting objects that his love interest has kept or discarded, with the most peculiar being cigarette butts she has left behind.

According to the narrative, the novel's protagonist Kemal collects and arranges these objects as they are connected to the memories he holds of Füsun, his love interest throughout the novel. The collection contains 4,213 cigarette butts amassed throughout a period of eight years, representing the desires Kemal has accumulated inside, with each cigarette butt an imprint of a secret.

The accumulated objects reveal the initial motivation behind this personal collection, as the collector is later categorized into two types: The Proud Ones, those pleased to show their collections to the world, and the Bashful Ones, who collect purely for the sake of collecting, and their collections serve the purpose of mourning for certain pains, distresses, or dark motives. Collectors amass pain through these objects. Bashful collectors reveal their own history by publicly displaying their collections, as their shame is appreciated in the form of a museum, with the logical order constructed by the space used for reorganizing their internal darkness. While inside the space, the viewers are either drawn in or pushed away by the shame, becoming unclear whether the shame belongs to others or themselves. After the conversion executed through the public display, past shame becomes more than just shame; other's shame becomes a sense of thrill for the subjective self, as other's detest becomes a form of content for the subjective self. Other's fear and inconvenience then become a sadistic abuse for the subjective self.

Amongst the contributing artists of this exhibition, Lin Shu-Kai converts the tragedy faced by his home into sweet images. Whether dealing with society, the Internet generation, or individual dogmatic behaviors, the artworks created by these five artists have preserved their original contexts but also subverted their existing perspectives, with narratives reconstructed to evoke the viewers' shame.

報導

Press

「承載的重量－這不只是藝術家的三十週年 林書楷個展」：突圍城市符號中的精神居所

藝術評論

焦點新聞

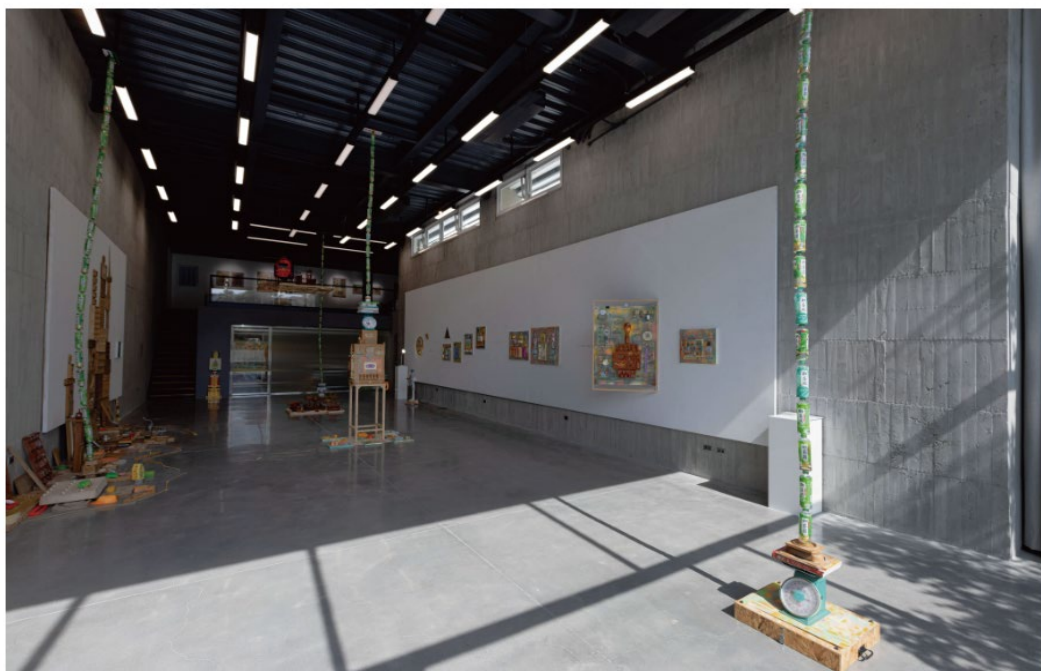
藝廊・當代藝術・個展・

現代藝術

「承載的重量－這不只是藝術家的三十週年 林書楷個展」：突圍城市符號中的精...

2024-06-19 | 撰文者：非池中藝術網王禱萱編輯

DH Neology由「承載的重量－這不只是藝術家的三十週年 林書楷個展」作為新空間首檔正式開幕，藝術家林書楷表示展覽的副標所要提點的，「不只是藝術家的三十週年」所意旨的是藝術家有意識想要從畫家與藝術家身分，模擬一個三十年的週期。回顧這些年來林書楷的創作脈絡是如何一路走過，並且梳理出藝術家在目前階段通往未來的脈絡和風格，因此三十週年事實上是雙向的意義，連結過去式與未來式。

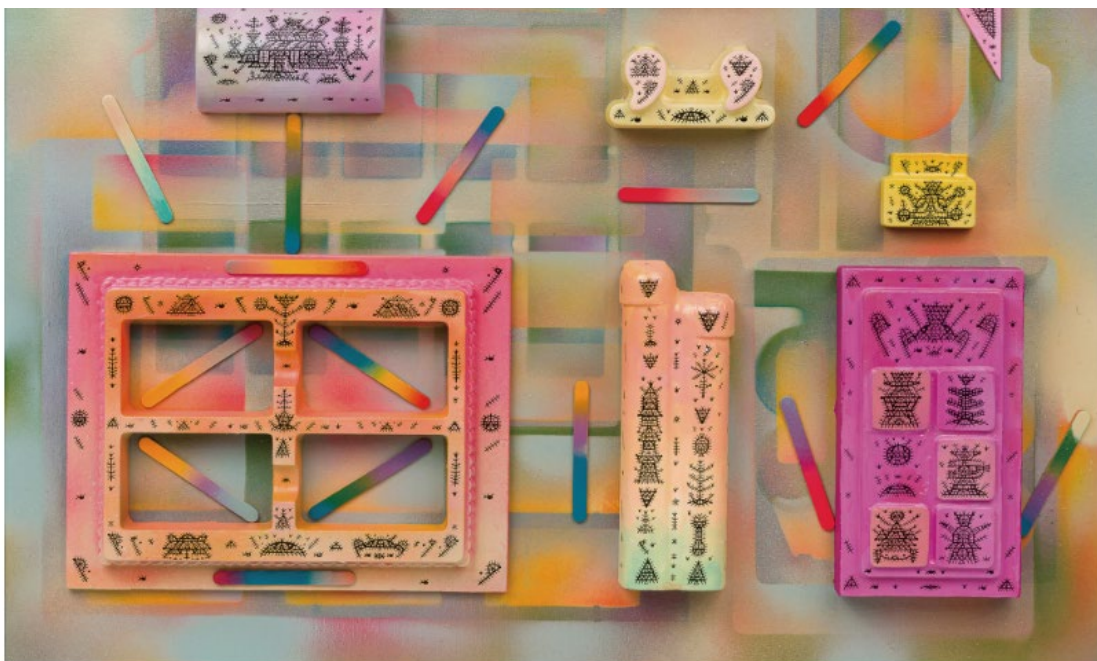
DH Neology「承載的重量－這不只是藝術家的三十週年 林書楷個展」展場照片。圖/DH Neology提供

除此之外，藝術家也補充到，在下半年即將於台北當代美術館所要舉辦的個展，以及在DH Neology展覽間的連結，除了帶有回顧與轉承性質，這個聯繫所承載的也是雙向意義，透過不同性質的展覽空間來傳達一個世俗所定義的藝術家經歷了千辛萬苦後，創作者內心所承載的重量轉變為了如今我們所見的作品。林書楷也提及這份重量既可以是藝術家以自己而定，亦或是通過外部世界所認定。在這般概念下，也能回扣至他的創作內核，向來聚焦在回應當代人與自己的身心狀態在城市中是以何種狀態被觀看、存在。透過這樣的概念去探尋當代人彼此之間共同承載都會中的文化、文明以及生活時，是否那種重量感真的存在，亦或是那僅是一個象徵，因此本次於DH Neology的個展被藝術家視為一個起手式，透過生活物件的組構，連結當代館中另一檔展覽的概念，以「未完成」迎接下階段的一個創作姿態。

DH Neology「承載的重量—這不只是藝術家的三十週年 林書楷個展」展場照片。圖/DH Neology提供

本次展覽中作為主要核心的系列「沉默的烏瞰文明」，其中的「烏瞰」一詞其實是回應了藝術家對於作品呈現出來的觀看方式在創作歷程中有了些轉變，這也是反映了林書楷這些年來內心狀態慢慢堆疊出的觀看關係，形塑了一種精神世界的樣貌。這種觀看角度就如我們所知悉的GoogleMap（地圖）一般，當我們透過視覺經驗他的畫作、裝置時，都像是從一個宏大的景觀擷取、抽出後進行轉譯，成為藝術家的視覺語言，使物件在彼此之間形構成我們肉眼所看不見的城市，在這樣的表現形式下，藝術家所探求的都會型態，是包含了不斷的去索引，不斷的向外擴展邊界。

「陽台城市文明系列-沉默的烏瞰文明 10」。圖/DH Neology提供

「陽台城市文明系列-沉默的烏藏文明 12」・圖/DH Neology提供

而「沉默」在此處對林書楷來說，則是去切入了當代人類面對真實世界時失去了的身體感，懸浮的狀態也顯現在作品展呈的方式上面，「陽台城市文明」的系列中，陽台這一符號即是被藝術家轉化為用來描述這類的情境，林書楷認為人的身體感在都會當中縮限在陽台大小裡面，又以此堆砌出城市的完整意象。透過陽台觀看其他滯空的作品，重置一個身體所處的地方與視角，由此了解到人類精神所延續的支線時，也許通往的是連結網路世界的路徑，這導致人類在偌大的網絡中最終往往導向一種沉默或是漠視的立足點。

DH Neology「承載的重量—遠不只是藝術家的三十週年 林書楷個展」展場照片。圖/DH Neology提供

對他來說，這些異化、想像的都市景觀正是當代社會場景的整體精神的具體體現。於是乎，世界的消極氣質成為了林書楷進行反思的切入點，他思索如何去撐起某種物理感知不到的精神重量，因此藝術家透過轉化物件的屬性，將其進行現地式的製作，利用堆疊反覆勞動的身體感，來建構每個不同的畫面，組成他想像中的城市樣貌，並藉此來對現實中的建築體做出回應，試圖使作品連結至視覺之外的感知領域。在本次展覽中，相比林書楷過去在物件組裝上採取較有機的發展拼裝，這次則是明確的把眾多物件凝聚成較大的載體，一方面透過作品「乘載的重量」開啟展覽在處理空間性的思維，一方面這件作品也遞迴了藝術家感性狀態的思考，從一個空間擴大到撐起一座城市的意象。

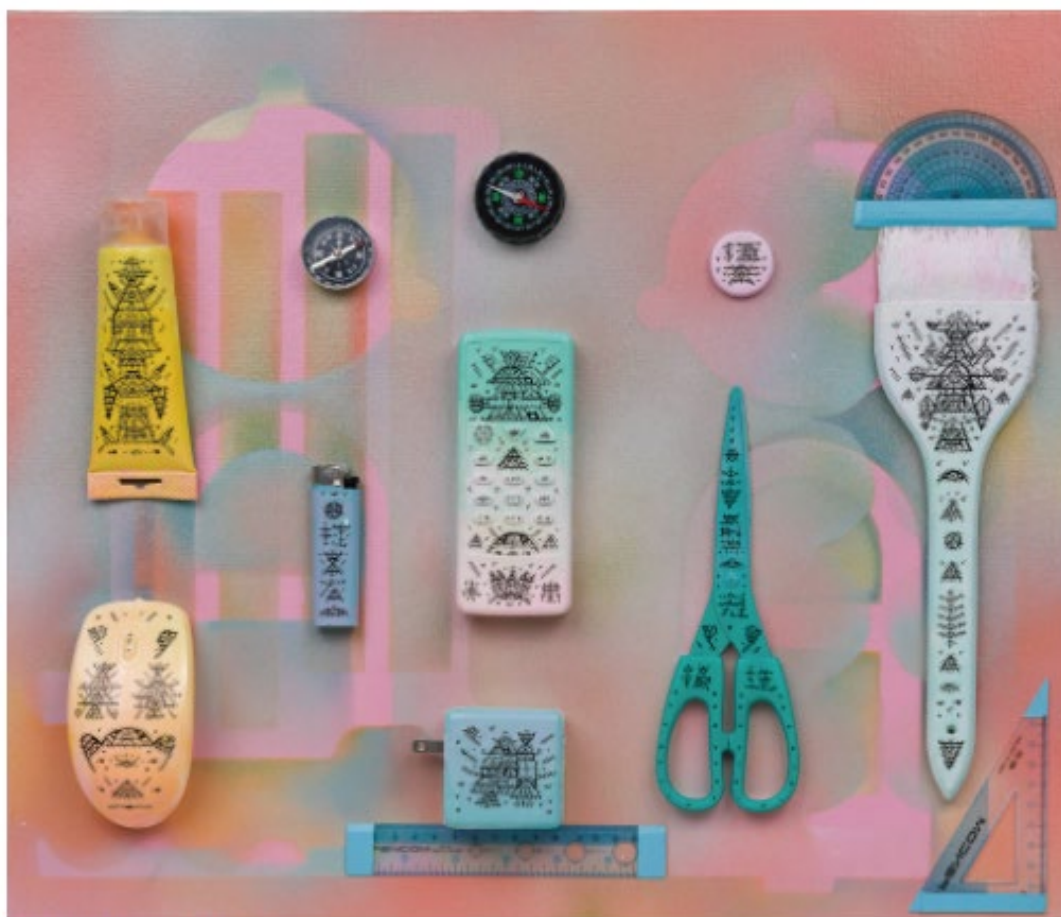
DH Neology「承載的重量—這不只是藝術家的三十週年 林書楷個展」展場照片。圖/DH Neology提供

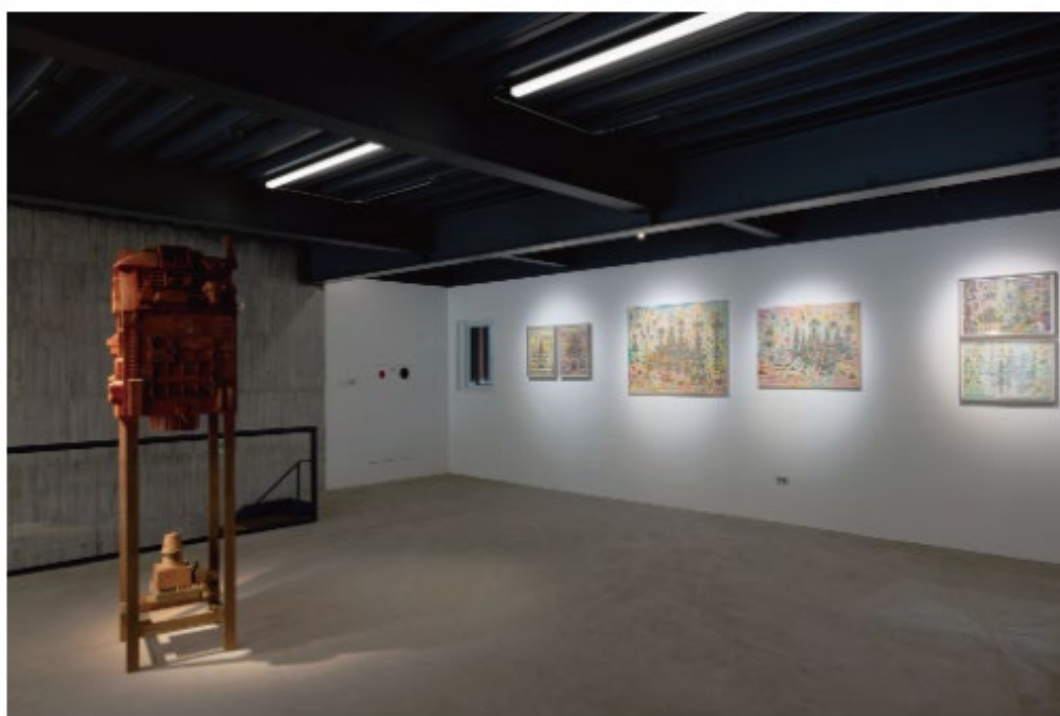
「陽台城市文明系列-承載的重量」。圖/DH Neology提供

當我們進一步去理解物件在這檔展覽中的狀態與屬性時，便會發現林書楷對這些物件的使用，不僅承接了他個人家族歷史的延續意義，同時他的思考也擴編至地域性意識，透過複雜的視覺型式來提出詰問。當代藝術家是否可以作為一個引渡的角色，從歷史文化中找到能夠留給未來的新訊息，藉此我們也可以體察到藝術家對於自我身分、經驗的渠逕是如何連結至宏大的世界觀點。

「啟動吧！文明」。圖/DH Neology提供

在對於城市思考的脈絡上林書楷將它分為兩個層面，其一是他試圖去召喚跟反饋當代人的身體感，來對照城市中高速度感所帶來的不適應，不論是都市更新，或是不斷擴張的建築高樓，當人類被包裹在其中，卻難以真正投入應有的享受狀態。另個面向則像是延續前述，談論了每個人心中都有看不見的城市，在宏觀與微觀的切換上，藝術家試圖去掌握那種存在於當代中不可見的城市精神性，並且經由自身構築的視覺型式後進行輸出。我們可以理解為藝術家在反芻生命經驗的進程之下，思維自然地對外部世界做出了反應，這番回應使得藝術家去想像、連結至當代城市中所呈現的狀態，本次展覽中的作品，不論是裝置或是平面作品，皆剖開了不同的空間向度，順著藝術家的視點進行移動後，展場空間的部屬自成了一種脈絡。

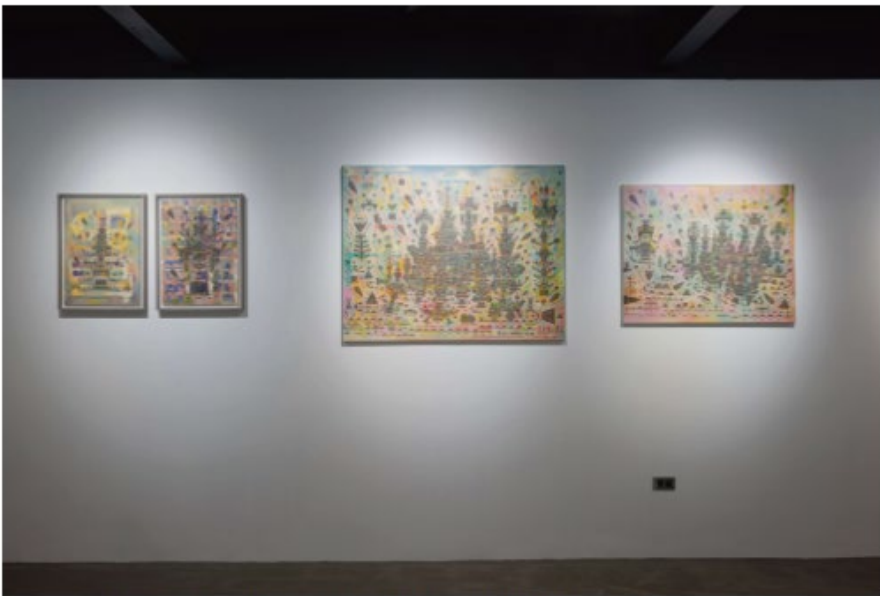
DH Neology「承載的重量—這不只是藝術家的三十週年 林書楷個展」展場照片。圖/DH Neology提供

這些想像中的都市最終會將我們的精神與思考導向何處？在許多科幻電影中，例如銀翼殺手的場景，那些做為背景的城市往往包裹了一種類東方的異想，就好似擬仿了香港壅擠的房子和高樓，型塑出特定類型的城市景觀，使我們察覺到西方的反烏托邦情結總是投射出東方都市感性。

DH Neology「承載的重量——不只是藝術家的三十週年 林書楷個展」展場照片。圖/DH Neology提供

法國人類學家米歇爾·德·塞爾托 (Michel de Certeau) 在他的《日常生活實踐》(Practice of Everyday Life)中所闡述的是，人類對於「抵抗」的實踐不見得體現在激烈的政治對抗或是重大事件中，而是回歸到日常生活中各種貌似微不足道的行動中去尋找。它指出城市逐漸被自己符號化的結果反映在從地圖的出現至今，全景式的視角，凌空的俯瞰，不斷地把觀者變成單一視點，把城市變化多端的肌理縮略成可讀的塊狀和線條。當我們以符號、文字、線條和俯瞰的塊面來代表一座城市，這些無一不是對城市空間和社會結構的抽象體現，當諸多元素的進行移轉與置換時，複合物件在視覺經驗下能否有效的投射，正是我們可以透過展覽來反思的。在觀看林書楷的作品時，我們獲得了以一個更解構、抽象的方式，體驗那個未曾現身的景觀，也許正如藝術家所表達的那樣，這也是一種對未來的寄寓，是跨度了時間的狀態，同時也是縮影。

DH Neology「承載的重量—這不只是藝術家的三十週年 林書楷個展」展場照片。圖/DH Neology提供

展覽資訊

【承載的重量—這不只是藝術家的三十週年 林書楷個展】

藝術家 | 林書楷

展期 | 2024.6.15 (Sat.) - 2024.7.27 (Sat.)

開幕 | 2024.6.15 (Sat.) 15:00

座談 | 2024.07.27(Sat.) 15:00；與談人: 陳致盈

聯絡 | info@dhneology.com | 06-3561126

地點 Venue | DH Neology (台南市安南區安和路三段190巷71弄17號)

營業時間 Business Hours | (Tue.)~(Sat.) 10:00am-17:00pm

越南當地報導 Exhibition Press |

VNEXPRESS

Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất

ADVERTISEMENT

Video Events Viewpoints World Business Entertainment Sports Law Education Health Living Travel Science Digitization Car Reviews Center of Laughter

About the stars Video The Oscars Fashion Music Videos Beauty Books Theater - Fine Arts

Entertainment Theater - Fine Arts art

083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (HCMC) | 090 293 9644

Friday, August 23, 2019, 20:05 (GMT + 7)

Taiwanese artists exhibited inspiring works about Hoi An

Lin Shu Kai (Taiwanese) and painter Bui Cong Khanh displayed 30 works inspired by the image of Cau Pagoda, lantern ... in Hoi An.

Bui Cong Khanh and Lin Shu Kai spent time composing in Tainan (Taiwan) and Hoi An to introduce to the public works such as *the Other Side of Red*, *Camouflage*, *Fortress* ... with materials pottery, canvas paintings, paper, wood carving ...

Taiwanese artist Lin Shu Kai arranged ceramic works in the "Shaping the Island" exhibition.

In Tainan, two painters studied pottery making techniques, took many photos and took part in workshops on how to make molds ... When returning to Bui Cong Khanh's hometown in Hoi An, they learned. Local culture, inspired creation of works.

At the end of 2013, two artists worked together in a cultural exchange in Taiwan. By 2018, they shared many creative ideas because they shared the same point in art creation based on the core values of the family. Painter Bui Cong Khanh said: "I have been a long time with my father's carpentry workshop. And Lin has a playful childhood at his father's foundry. We have artistic spirit, imagination and light, created from the work of fathers. I think our artistic creation is the result of that compatibility".

Painting inspired by Lin Shu Kai's Bridge Pagoda. The exhibition lasts from 18 to 31 August at Nhu Garden in Hoi An.

Painting inspired by Lin Shu Kai's Bridge Pagoda. The exhibition lasts from 18 to 31 August at Nhu Garden in Hoi An.

Bui Cong Khanh and Lin Shu Kai used molds from his old workshop to create new products. Thereby, the works made from pottery, multi-material paintings have imaginative space, showing the perspective of the past and present of two artists.

Lin Shu Kai said: "Casting also means a human reproduction, life regeneration. In today's society, people seem to be identified, but each life is separate and can be re- This identity also symbolizes the problem of many cities facing the present as well as in the transition process."

Painting inspired by the Bridge Pagoda of painter Bui Cong Khanh.

Painter Bui Cong Khanh was born in Da Nang. He graduated from oil painting department of Ho Chi Minh City Fine Arts University. In 2017, he founded Go Fish Studio - the exhibition space and introduced the first contemporary Art for Hoi An people. Cong Khanh is a multimedia creative artist with many different art materials and forms such as graphic paintings, digital photography, video art, wood and ceramic sculpture.

Pottery works are displayed at the exhibition.

Artist Lin Shu Kai was born in 1983 in Tainan, Taiwan. He graduated from the Fine Arts Department of Taipei National University of Fine Arts and earned a master's degree from Taipei National University of Fine Arts Academy in 2012. Lin has exhibited in Hong Kong, Thailand, Japan, and Korea. National, Dutch and American.

Ngan Pham

國藝會線上誌 | 從陽台城市到城市行星：林書楷的積木堡壘

mag.ncafroc.org.tw/article_detail.html

從17世紀到父親的年代，再到屬於自己的當代與未來，林書楷將模具組織成積木城市，觀者參與其中，混搭著不同時空與彼此的經驗差異.....

兩人站在熱蘭遮上層城堡東北角的菲立辛根稜堡上，從瞭望台窗口眺望，可將東邊的熱蘭遮鎮以及北邊的大員港道一覽無遺。風雨嘩啦啦打打在磚牆上，吹得瞭望台中一片狼藉，兩人剛強的身影卻不曾稍動。

《逐鹿之海》小說的開場，荷蘭東印度公司台灣長官揆一（Frederick Coyett）的身影，以及熱蘭遮城堡瞭望城鎮與台江內海的空間陣式和故事場景，就在我踏入林書楷於南美館的「陽台城市文明——再現遊境之城」展場時，激烈地被喚起。

那是對大航海時代的遙想，以及府城歷史的想像性回憶。林書楷以「陽台城市文明」的概念發展出一系列作品，並利用木造台座和模具搭建了一座仿熱蘭遮城的堡壘與積木城市。這座熱蘭遮城，或者也可以是印尼望加錫的鹿特丹堡，是大航海時代據點城市常見的烏龜造型城堡；我想，如果有個帝國主義版本的「城市行星」（Ecumenopolis），那麼這些類似的堡壘建築樣式，結合當時的航線與貿易網絡，就像是17世紀城市行星的旅行節點。

林書楷運用木造台座和模具，搭建了一座仿熱蘭遮城的堡壘與積木城市。（攝影／陳寬育）

行星繪圖學

「城市行星」得自文化理論家多明尼克·佩特曼（Dominic Pettman）在《不可分的城市》（In Divisible Cities）中的綺想，「如果我是造物之神，我要創造一個連結全世界所有城市的埃舍爾式（Escheresque）無限與悖論建築的地鐵系統。那些隧道本身，以及從一個地方到另一個地方的人們，最後都將形構成一個城市行星：一個獨一旦連續、無盡纏繞的城市。若真的是這樣，那麼我可以在曼哈頓的Delaney街搭上F列車，並在一連串的城市轉換後出現在台北的夜市，或是靠近布達佩斯的羅馬浴場。也許甚至是法國的Urvill鬧區。」

某種程度而言，這是對卡爾維諾《看不見的城市》的致敬之作。而台北夜市做為城市行星的旅行節點的想像，我試著將之映照在林書楷創作過程的遊歷與調查，對於荷蘭、印尼、台南的堡壘建築的相似性的關注，及其蘊含的時空連結意義。

展場中的木造小屋。（圖片來源／國藝會補助成果檔案庫）

展場中隨著堡壘延伸的空間裝置，是一座象徵個人空間的小型家屋，其位置相當於俯瞰城市的陽台高度，這也是「陽台城市」做為主題意象的設計配置。只是，陽台城市的視角隱喻，其實並不意謂著水平世界觀、或平坦傳統的製圖學想像；毋寧說，從17世紀到父親的年代，再到屬於自己的當代與未來，在林書楷那裡，將模具組織成積木城市，觀者參與對

模具與產品之微觀、共同記憶的對話，並混搭著不同時空與彼此的經驗差異。終極地說，遊歷積木城市的過程，應會更像是史提芬·葛雷罕（Stephen Graham）所謂隨時在線的「互動式無限數據景觀」（datascape），即谷歌地圖的縮放邏輯，將高空到街景混搭不同時間的地圖影像。

繪畫 / 書寫

書寫始於何處？繪畫始於何處？
——羅蘭·巴特（Roland Barthes），《符號帝國》

里奧·史坦伯格（Leo Steinberg）以「平台般的繪畫平面」（flatbed picture plane）闡述幻覺式的藝術向資訊性的藝術之轉移。也就是與其說繪畫是提供觀看視角的一扇窗，不如說它更像是一個布滿了圖像或文本等資訊的檯面，等待解譯而不是凝視。繪畫做為訊息，林書楷的繪畫作品其實很有資訊豐富性的意涵，特定的線條、造型與符碼，在繪畫的平面上規劃、布局與發展。正如同其積木城市空間裝置，充滿了各種元素與排列組合。

林書楷的繪畫，布滿了待解碼的豐富資訊。（圖片來源 / 國藝會補助成果檔案庫）

林書楷，《伴著陽台人前往菩提樹下的路途》，「陽台城市文明」系列，複合媒材於畫布，91×116 cm，2020。（圖片來源／國藝會補助成果檔案庫）

高森信男在伴隨著展覽的出版品《解析 林書楷》中，以31個關鍵字的詮釋策略，指南般地梳理林書楷的圖像元素，例如：星系、迷宮、天線、地圖、部落、圖騰、台南、信仰等，這些詞條架構起創作歷程的主要發展軸線，成了閱讀林書楷的關鍵字鎖鑰。事實上，這也是帶有類似解碼意圖的圖像閱讀手段。「未來我想將畫中符號編成一本辭典，讓觀者依自身解讀尋找可能藏在其中的訊號。」林書楷一方面同意關鍵字是理解其作品的有效取徑，另一方面也將詮釋權讓給深入其圖像細節的閱讀者們。而我認為這些圖繪正是某種「非語義書寫」（asemic writing）的狀態，一種本質的書寫，不帶有訊息溝通任務的書寫。

所謂的書寫，一直都被視為某種意義的傳達或轉譯，意義比書寫本身重要；透過書寫，可以讀到訊息，理解意義，但卻忽略了書寫本身。而非語義書寫將熟悉的寫作符號轉換成謎樣的符號，也許仍延續著寫作的線性結構特質，卻並不屬於人們向來熟悉的符號知識系統。我們在亨利·米肖（Henri Michaux）與塞·湯布利（Cy Twombly）的書寫線條、黃致陽的筆墨軀體長軸陣、徐冰的《天書》，以及克里斯多福·史金納（Christopher Skinner）回應鍵盤與螢幕時代寫作模式的非語義印刷術等處，都能遇見書寫與繪畫的某種非語義本質；在那裡，人們將「看到」而不是「讀到」的東西形成觀念，並懸置在某種具生產性的張力中。

換言之，如果林書楷畫中的圖像是傳遞訊息的，那麼那個訊息正是神祕。那些似乎可辨識的塔狀建築、植物圖鑑、臉的結構、陽台人、飛行器等形象，是其神祕的相似性，而不是解密後的命名。這是著迷於《易經》、古老預言，以及某種朝向未來神祕情狀的他所創造

的飄浮感世界，也是將林書楷推向無垠創作星系的力量。每一筆的手繪速度與堆疊狀態，就像是生命的星塵化存有，有機生發。

如果林書楷畫中的圖像是傳遞訊息的，那麼那個訊息正是神祕。（攝影／陳寬育）

林書楷設置了四組展示平台，除了文件和日常物件，有兩組專門展示工具。其一是對父親工作上所使用的鑄模工具與產品組合的「再考古」，另一個則是自己的繪畫工具，包含毛筆、刻刀、筆刷、容器等，上面均畫滿了圖騰性符號。望著這些書寫工具，我想起了對非語義書寫，以及「難辨的書寫」（illegible writing）著墨甚深的羅蘭·巴特，他對書寫工具的收集是出了名的狂熱。看到筆就想買。在巴特的紙本手繪作品中，能感受其對「人一筆一紙」的裝配，以及不同筆種的墨跡、壓痕、自動性效果、線條與暈染的愛戀。對巴特而言，寫作是一種感官的（sensual）活動，所謂的「文本的愉悅」很大程度來自手握著筆的勞動，以及墨水流淌至筆尖的文字誕生過程。

而以小毛筆（早期用代針筆）和壓克力顏料創作的林書楷，提到他朝九晚五的修煉式繪畫法，不設草稿地讓線條的活力狀態隨心境滋長。這種筆、紙、身體感與肌肉作用，終將默默地融為作品的全部。而此般繪畫修煉是結合其世界遊歷經驗，在工作室意象整合的「寫生」，也在這樣的狀態中思考城市、歷史與自身的關係。

2023/3/18 下午2:45

國藝會線上誌 | 從陽台城市到城市行望：林書楷的積木屋疊

對父親過去使用的鑄模工具與產品的「再考古」。(攝影 / 陳寬育)

林書楷自己的創作工具，上面繪滿了圖騰性符號。(攝影 / 陳寬育)
物的故事

從已失落的父親的模具鑄造廠出發，林書楷的物件其實隱然嵌入五行的思想，這不但是鑄模的材料特質與製作程序的轉喻，也是台南民間宗教信仰文化中重要的元素。進一步地，如此透過藝術對物與人之間的情感記憶與文化歷史進行梳理，令我想起巫鴻在策劃「物盡其用」展時所拋出的問題，即關於收集和保存、情感與記憶，以及私人／家庭歷史與時代環境的連繫等，對於物與物、物與人、人與人的關係之思索。

2005年的「物盡其用」展，是宋冬將母親趙湘源的囤積狂熱轉化為分類展示的藝術計畫。這些屬於趙湘源的私人物件是一個記憶的場所，也是家庭關係的情感探索，巫鴻認為反映了深刻的歷史潛流，「當多年的政治運動拆散瓦解了無數家庭後，人們心中出現了一重組家庭、治癒歷史創傷的深切願望。」

當趙湘源每天出現在北京的展覽空間中清點自己的收藏物並與觀者交談、互動，而林書楷的父親則反覆現身在展場輪播的紀錄影片中，那麼，這些說故事的方式，或者，這些「一代人」的歷史記憶與遺留物，能為我們開拓出怎樣的知識與「物—人」關係的新感知？

展中的生活物件，有林書楷隨心境滋長的繪跡。（攝影／陳寬育）

如果物件也是非語義書寫的媒介，像是「物盡其用」的生命史書寫、崔斐（Cui Fei）「自然的手稿」（Manuscript of Nature）系列的「書法」等；也就是藉由各種現成物、或是生態痕跡形成的非語義書寫，那麼林書楷的積木城市在不同展出空間的有機排列和組合生成，更是一種回應城市空間經驗和個人觀點的非語義書寫衝動。

多次展出的「物盡其用」展是生活物件的積累，2009年宋冬的母親意外辭世後，成了遺物的展示物件多了母親「手氣」的索引性生命延續之意涵。在林書楷這裡，「物的故事」則是將具有營生意涵的模具，積木般堆疊為魔幻的城市意象。父親的模具鑄造廠從原本象徵

經濟的廠房空間來到屬於藝術的展覽空間，這是物件的功能轉換以及不同空間脈絡對物件的再凝視。

把父親的營生模具變成了創作素材，也是台灣製造業史的物的見證檔案。（攝影／陳寬育）

有趣的是，林書楷的木模具做為物件，其實具備複製與創造的多層次意涵，它是創造物件的物件（模具翻成商品）、也是生產模具的模具（木模製成鋁模）。在不斷地經歷刻模、澆鑄、複製、修整的過程，終於，經歷了技術升級、產業轉型和沒落等台灣製造業發展史，這些模具成為物的見證檔案。

巫鴻將「物盡其用」自傳性的物件展示，視為具有保存歷史記憶和強化社會關係兩種意義的藝術和禮儀行為，尤其中文「物盡其用」一詞所展現的物的哲學。那麼林書楷對物的「再考古」所體現的就是種對未來時態的加密。隨著空間星羅棋布鋪展的木模具，在這些模具和產品上書寫自己的圖騰符號，繪製的乃是一幅從陽台城市到城市行星的圖景，如同賦予物件新的生命與未來的可能。

藝術家林書楷與他所建造的城。(攝影 / 陳寬育)
陽台城市文明——再現遊境之城：林書楷創作個展
2021/8/27-9/26
台南市美術館

本文作者 | 陳寬育
現為獨立藝評人。
參考資料：

Dominic Pettman, *In Divisible Cities: A Phanto-Cartographical Missive*. New York: Punctum, 2013, 33.

Peter Schwenger, *Asemic: The Art of Writing*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2019.

朱和之,《逐鹿之海：一六六一台灣之戰》,台北：印刻文學,2017。

高森信男等,《解析 林書楷》,台南：德鴻畫廊,2021。

史提芬·葛雷罕 (Stephen Graham),《世界是垂直的》,台北：臉譜,2020。

羅蘭·巴特 (Roland Barthes),《符號帝國》,台北：麥田,2014。

巫鴻,《物盡其用：老百姓的當代藝術》,上海：上海人民出版社,2011。

新聞

News

▶ 台南2020龍崎光節空山祭必看8大亮點！ 流光樹林、蛇行光廊吊橋決不能錯過

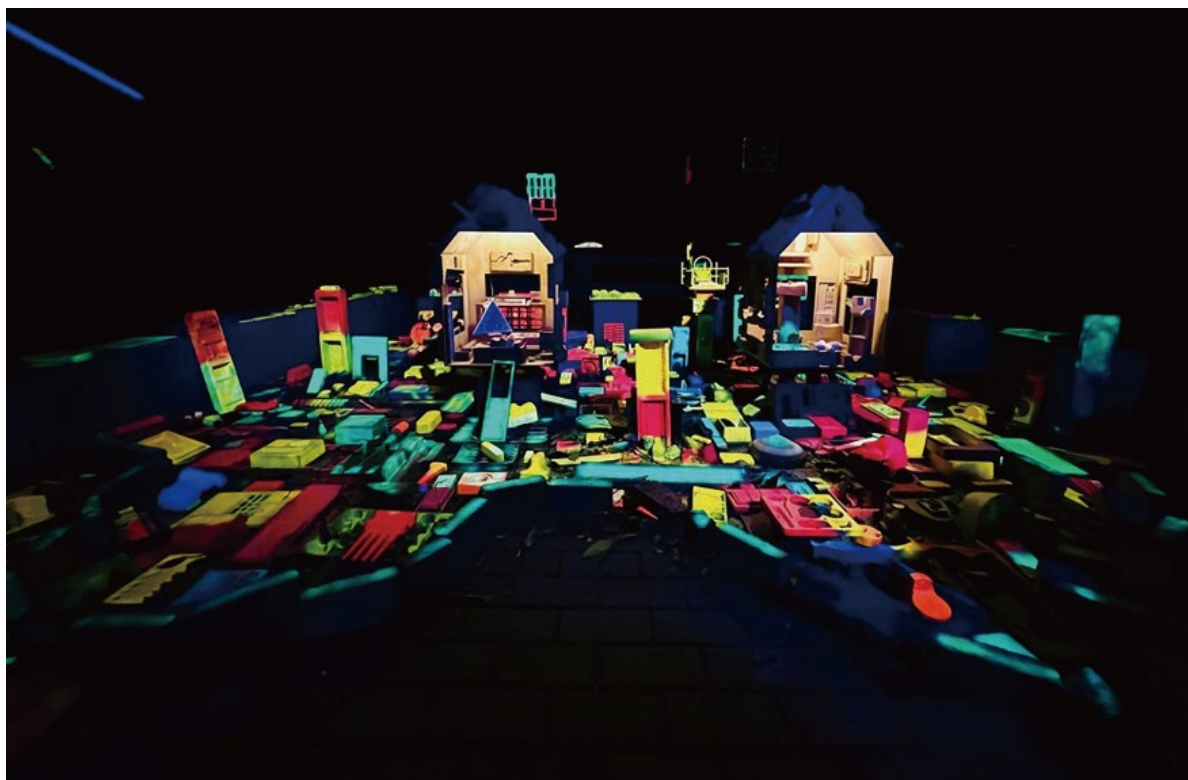
Jan 07, 2021 Ian Liu

夜晚限定才能見識到的光影浪漫！邁入第二屆的台南「2020龍崎光節空山祭」，再次將台南虎形山公園變身大型光之公園，策展團隊艸非火藝術工作室帶領12組藝術家、14件裝置作品，以在地古老傳說「窩鏡窗」為靈感打造出「大地迴生」主題策展，讓走進光節的人們都像步入寓言故事，跟著光踏上旅途蛇行，來場意想不到的奇幻歷險。

儘管取名空山祭，然而實際現場倒是一點也不空，呼應展覽「空山不空、看見價值」理念外，也拉抬龍崎老街周邊商業效益，更用藝術為小山城注入新能量。到訪的朋友，將跟隨那從蓊鬱林蔭間隙透出的點點光亮前進，像是誘人踏進冬夜神秘林園，看看在少了城市繁華燈光照耀下，將會被哪種光影藝術鎖深情包圍。至於有哪些必看亮點，趕緊跟著La Vie一同挖掘！

《陽台城市文明》

像是艷彩版的樂高微縮城市，實則為林書楷利用同為藝術家父親的傳統鑄模工具與材料加以創作，將心中的城市理想樣貌推砌而出

林書楷 Shu-Kai LIN

藝術家林書楷：《陽台城市文明——再視環境之城》展覽現場 木造小房

106

Shu-Kai LIN 林書楷

探索，結構，重組，建築，想像
從大員的航行到陽台城市文明未知的宇宙

圖文提供 / 德鴻畫廊 整理 / 陳嘉詩

林書楷 陽台城市文明系列——早鐘時空的古景之行 複合媒材於畫布 91 x 118 cm 2021

107

近四百年前，世界各國積極向海外擴張勢力，同時，也尋找適合的貿易根據地。葡萄牙、荷蘭、西班牙、英國等陸續來到亞洲地區，而臺灣在此時也正式出現在國際舞臺。荷蘭治理臺灣時間38年，看似短暫但對臺灣歷史發展而言仍占有重要且不可抹滅的地位，也留下許多重要的建築遺跡。也許這些建築經過多年已經不再完整，不再當年的光輝燦爛，但它仍是深深影響著後代——包含藝術家林書楷。

Shu-Kai LIN 林書楷

策展人高森信男在《解卦，林書楷》的一篇文章中提到「林書楷的知識來源及其知覺，似乎都繁榮地與臺灣這座古都相合在一起，彷彿臺灣作為一座神秘的星球，才得以提供林書楷最基本的氣息和水。」藝術家林書楷從小生活在臺灣，高中開始正式進入美術班接受訓練，才開始走向專業的藝術之路。大學到北師就讀國立臺北藝術大學美術系及研究所，畢業後才再回到臺南創作，生活直到現在，對藝術家而言臺南就是他創作的養分、創作的根本。

透過關懷、探索臺南這塊土地的歷史文化，特別是殖民時期那段歷史，追溯舊文化，文明在臺南這座城市中留下的痕跡，再將這些轉化成符號，圖騰進入他的創作之中，一步一步地建構出他心中想像的「陽台城市文明」。

每一座城市都是多重的點、線、面構成，而對九龍五、華勤工作的人們就是這些元素。林書楷認為一座城市之所以偉大，不能忽略掉在背後默默工作付出的人們，更不能遺忘掉城市本身的歷史文化、宗教信仰。一直以來，他堅持創作的一個目標不僅是成就他個人，更長遠的是希望藉由他的藝術創作，讓更多人關注臺灣藝術及文化。

藝術家林書楷曾說：「我的作品就像Google Map一樣，每一張圖都是區域性的個別範圍，完整也其實不完整。」每張圖在創作時都有主題或是藝術家想傳達的故事，但他在創作過程中並不會先用鉛筆打草稿，而是隨著當下的心情，所經歷的生活種種以及時間慢慢地發展、逐漸的擴展、從圖騰、點線逐步的衍生出城市，將他想像中的廣闊的宇宙世界展現眾人眼前。

高森信男：《「林書楷」的解卦與其宇宙觀》、《解卦——林書楷》頁223

臺南市美術館
《陽台城市文明——再視環境之城》
展覽

邀請了策展人高森信男進行策劃，他與藝術家林書楷認識多年，也有多次的合作經驗，由他規劃這次的展覽為觀眾開啟通往「陽台城市文明」的大門。

展覽名稱使用了「陽台」二字是因為臺南這座城市對於藝術家而言是一直在變動的，當我們遊走在臺南巷弄中，永遠不會知道下一個路口會遇見什麼，不同時間探索臺南這座城市也會發現不同的樣貌。林書楷的藝術創作也是如此，每幅作品都是獨一無二的，充滿對城市、宇宙的想像。

林書楷 陽台城市文明系列——在地球誕生之際 複合媒材 70 x 70 cm 2020

展覽描述中提到：「藝術家林書楷的創作脈絡根源於三個主要的元素：一為個人深處的民間信仰宇宙，二為軍火與工業的產業記憶，三為古城臺南的復甦時空維度。藝術家透過奇想及創意，將上述三項創作的源流，融合為今日觀眾所見之作品。」

進入展場，即可看見一大型木架樣上面就是藝術家利用廢棄物堆疊而成的熱氣城，這是他對這個古堡的想像，也是他對未來城市文明的想像。這些廢棄物對藝術家而言不僅有著家庭情感的意義，對於社會夕陽產業沒落的關懷，也是他創作的起點。藉由這些生活廢棄物不斷解構、重組，再建構出他想像中的城市文明。除此之外，他也將過去工廠使用的廢料，他使用過的生計用品重新上色，繪製圖騰符號，賦予舊事物新的生命及意義，也許在未來當這些物件被重新出土之時，人們會給予他們更多的想像。

平面作品方面，有些作品從臺南文化、閩式建築做為發想，

林書楷 陽台城市文明系列——大時代下飄浮的宅居 複合媒材 53 x 45.5 cm 2018

有些結合了藝術家到東南亞旅行的相關經歷，有些是他對宇宙世界的想像，還有曾經參加廣島市現代美術展覽的作品。此外，透過去印尼望加錫、雅加達、荷蘭的旅行經驗，開始思考如何讓400年前的臺灣與現在互動、連結。因此，藝術家從六、七年前開始了一年至少一張熱氣城的計劃，因應這次是以熱氣城作為出發，在展場中我們也能看見不同時期的他所想像出的熱氣城。

在展場中也有播放台灣藝術家成長的紀錄片——華慶鐵道線的紀錄片，不僅可以讓更多人了解藝術家的創作背景，也可以對藝術家與其父親之間的傳承與連結有更深的認識。

除此之外，在這次兩個展場的連結上藝術家也藏了一個小

心思，他放了四塊熱氣城模型，即為臺南有名的府城四大名園——「天壇」、「祀典武廟」、「大文廟」、「府城隍廟」開來了。竹溪寺「了然世界」，特別播放這四塊熱氣城除了這是父親工廠快結束之前的其中一件案子之外，顯顯也是培育他成長的臺南府城重要的文化象徵之一。除了是給予觀眾的小彩蛋之外，也象徵著他對臺南這塊土地、歷史文化的關懷。

德鴻畫廊《陽台城市文明——嗚嗚自述》展覽

除了配合畫廊展覽作品主要是以「語錄系列」為主軸之外，其靈感取自《莊子·逍遙遊》中面對宇宙與環境人事物的對

108

圖為市展前展【陽台城市文明——再見】的現場

圖為市展前展【陽台城市文明——再見】的現場

理。藝術家藉由展名輕鬆的字義來回應疫情的氛圍，背後期望帶出人對文化、文明與環境更深刻的反思。

在展場中，藝術家試圖營造出貼近於他生活、創作領域的感覺，卻不完全複製他的工作室樣貌。希望帶給觀眾一種輕鬆自在又能感受藝術家創作氛圍的整體效果之外，也能夠更加了解他的創作以及創作時的內心狀態。值得一提的是，在展場一處，藝術家特別將字稿、繪畫掛在牆上，像「牆字」的佈置，增添了空間的趣味性以及與觀眾的互動性。

畫廊展出作品以「該系列」為主，藝術家本身並沒有要進行為每件「該系列」作品特定的解釋，他認為每件作品都代表著他創作當下的心境與感受。放置每一件作品就像是在看著藝術家一起經歷一座城市，一起站在陽台上俯瞰飄浮的世界樣貌。過程除了感受藝術家創作當下的心境之外，在真實與虛幻之間，還可以看見他想呈現的城市文明的圖景與未來想像。

「該系列」的重要意義與價值在於，觀眾在不同階段都會有不同的感觸與解讀，是具有時間性與堆疊性的創作，不僅是學術性的突破，也是一種讓觀眾更加貼近藝術家的表現形式。

透過「該系列」作品，觀眾的觀感以及「牆字」的設計，觀眾可能因為閱讀某段文字而會心一笑，可能看到某張圖而有所感觸，也可能是發現某件模型而感到熟悉，勾引起去回憶，讓觀眾的生命經驗與藝術家及作品產生共鳴。

用這個展覽於9月26日結束，但藝術家創作的腳步不會停歇。想要了解更多關於林書楷的更多細節，《解析·林書楷》是你絕對不能錯過的好書。內容除了集結國內外策展人對他作品的分析文章之外，也收錄了這幾年國內外展覽紀錄和作品。

2021年下半年開展展覽期間，南美館二館【該系列風景背後

的那一剎—在地連結展】也隨之展開。緊接而來的還有十月份的末至之城—2021亞洲藝術雙年展，彰化藝術節等，非常豐富的展覽計畫值得大家期待，藝術家本人也準備在疫情趨緩的日子裡讓大家有更多的機會可以好好認識他以及他的創作。未來，他會繼續堅定地走在藝術創作的道路，嘗試更多元的方式引領更多人去探索「陽台城市文明」。

答客問—

Q：從第一本書刊到現在這本，可以發現您在創作風格上以及主題上有些不同，您能談談其中的轉變和想法嗎？

林書楷：上一本書用就是「飄浮的島嶼與圖騰島民」系列作品，也是和畫廊畫廊世所先生合作的開始。當時剛從臺北回到臺灣，對於臺灣許多傳統文化、歷史、宗教信仰都充滿著好奇，因此在作品中加了不少這類的光景。整體顏色運用上比較豐富，畫面上呈現出刺繡的效果，除此之外，當時也加入比較多的西方脈絡，從「圖騰島民」後，我開始去思考臺灣這塊島嶼與國際連結這件事，後來進入「飄浮的島嶼」的創作，也接觸了大航海時代相關的資料，思考如何從這段歷史文化中去探索臺灣，進一步想像要如何與世界連結。有了這些養分後，也開始促使下一個系列，也就是現在的「陽台城市文明系列」。

Q：透過不同時期作品可以看見其實在「陽台城市文明系列」這個系列裡也有風格上的轉變，該說是真在哪裡？這些差異是怎麼產生什麼樣的理念？

林書楷：在這個系列裡其實可以分為兩個階段，以「陽台人」這個形象開始出現作為分界點，在此之前我是使用針筆，它象

林書楷 陽台城市文明系列——最後（未來）系列（過去）陽台大樓（現在）的陽台 陽台城市文明系列 91 x 116 cm 2019

隨著工業性的發展，後來使用小毛筆（紅豆筆）去繪畫，相較於之前線條上不會那麼完美，會有粗糙、瑕疵，但就是代表著人的溫度，每一個都獨一無二。我認為思考創作最終還是要回歸到人，因此作品中逐漸開始出現「陽台人」的形象。對我而言，作品中的每個點線圖像是生活中、社會上的每一個人，每一個人都是獨立的個體。創作過程中透過不斷的去堆疊最後成為一個有機的狀態，建築物再慢慢形成聚落。

Q：您在畫廊畫廊展出的「該系列」作品可以發現，今年的新作品相較於以前顏色上似乎更加豐富多元，可以分享一下為什麼會有如此的轉變嗎？

林書楷：這次所展出的六件新的「該系列」，顏色上的使用的確與之前不同，其實在南美館的展場中也可以發現色彩以及背景上處理與以往不同，而這些改變其實和疫情是有所關聯

的。遇到疫情，大多數人都是渾沌或是比較負面狀態，而對於我來說反而是變成另一種創作靈感。我嘗試透過色彩、背景的去處理去回應疫情所帶來的負面能量，所以整體呈現才會跟以往有些不同。

Q：這次的兩檔展覽可以說是階段性的創作展現，未來有什麼規劃或想法呢？

林書楷：之前可能比較像是透過裝置、模型組成立體之後再思考、再生，繪畫出平面的作品，之後可能會反過來，先從平面出發，然後再去組成大型裝置或是雕塑作品。另外一個方向是，拍動畫，其實「陽台人」這個形象的出現也是對這個動畫這個想法的鋪陳。除此之外，也有將「陽台城市文明」實現於真實世界的一些計畫和想法，跟大家期待。

台灣藝術實驗計畫 搭建台泰對話交流平台

時間：2018-09-19 16:29 新聞引線：採訪 撰稿編輯：江紹倫

讚 分享

文化部駐泰文化組2018推出年度計畫「真實故事、微型空間與未來學：曼谷計畫群集」，藉此建構台泰藝術交流的平台。(文化部提供)

文化部駐泰文化組2018推出年度計畫「真實故事、微型空間與未來學：曼谷計畫群集」，結合台泰多個空間及單位，共同合作構成的當代藝術計畫，自本月起至年底，於曼谷推出一系列結合展覽、表演、放映、駐村、社區藝術及論壇的實驗性計畫，藉此建構台泰藝術交流的平台。

「曼谷計畫群集」首站「台泰對話：依據真實故事改編」甫於9月14日開幕，借用曼谷老唐人街歷史街屋進行空間改造，並促成台泰年輕藝術家的對話。「曼谷計畫群集」第二站「未來之城：亞洲巨型城市的未來學研究」9月16日接續在曼谷獨立空間「Tentacles」展出，「Tentacles」為一由當地年輕人經營的獨立藝術空間，位於曼谷市區的一座前加工廠房內，該廠區陸續有畫廊、藝術家工作室進駐，逐漸成為一座新興藝術聚落。

此次展出的「未來之城」試圖探討亞洲城市的多樣性及其科幻想像，台灣藝術家林書楷為此已經在曼谷駐村一個月，企圖探討曼谷城區的老華人文化。首次赴泰的林書楷其畫作中有不少魔幻元素，林書楷表示，他經常用繪畫來幻想有許多尖塔的宇宙城市，沒想到在曼谷，這些想像其實是真實的場景。

展覽同時邀請泰國年輕創作者諾坤(Nokyung Pusigard)針對都市空間提出一系列的裝置作品，學習文學的諾坤思考都市的紋理以及都市中的危險狀態，藉此呈現出對亞洲城市的另類觀察。開幕活動也放映來自台灣、泰國、越南及蒙古的錄像藝術作品，作品內容呈現亞洲年輕創作者對於科幻城市的想像。

城市其實都是跨地域的結合，這次去泰國考察南傳佛教從印度上來的建築發展，才發現城市文明的發展，可拉到整個東南亞一路到中國與台灣，並且影響整個東北亞，如日本韓國，當然台灣也受到歐洲與亞洲城市結合的影響，台南也是很好的例子。

應該是說城市文明最後是期望拉到其實每個文明發展都有許多相同之處，在文化的交流過程當中，所以其實每幅作品最後都可發現是許多城市文明結合而成的樣貌，當然不是創作者刻意經營，可說是巧合，也可說是時間與歷史堆積下來自然生成的樣貌

如我用日治時代的建築融合台灣傳統建築也是東西方的融合下的城市文明樣貌

從到泰國的觀察，印度教到佛教的建築與雕像，因為最早佛教是沒有形象的，受到羅馬帝國寫實主義匠師來到東方，無論是建築或是雕像，東西方的融合才有現在看到南傳佛教到影響中國佛道教文明的樣貌。

像是泰國文字也非常接近我一直在探討文字與圖像之間的關係，泰國文字因為印度與緬甸甚至高棉的融合，許多文字生成是源自印度古老圖像學，包含巴利文，文字裡面有許多動物或是人物生活與文明轉化而成的符號，很接近我在表現繪畫構成形象的概念。其實在東西方的圖像學與文字裡也影響了佛道教經文的發展，甚至城市文明生成的架構，所以我們台灣現在許多生活方式與宗教信仰是可以一路往西走南下到西方的。

像是道教廟宇形象也出現在南傳佛教的系統當中，西方國家建築一定也會有類似形象，都可證明宇宙觀在講得宗教絕對沒有疆域限制，神祇的原形可拉到宇宙觀。

Cities are combinations of different geographic area. For example, Shu-Kai just came back from Thailand, he went to visit the Buddhist buildings and found out the development of city civilization can be viewed from the big picture of all South East Asia. Japan, Korea and Taiwan are also influenced by both European and Asian culture. For example, when Shu-Kai drew a piece combine Taiwanese buildings from Japanese Colonial time and buildings from traditional Taiwanese time, it is also a mixture of two different cultures.

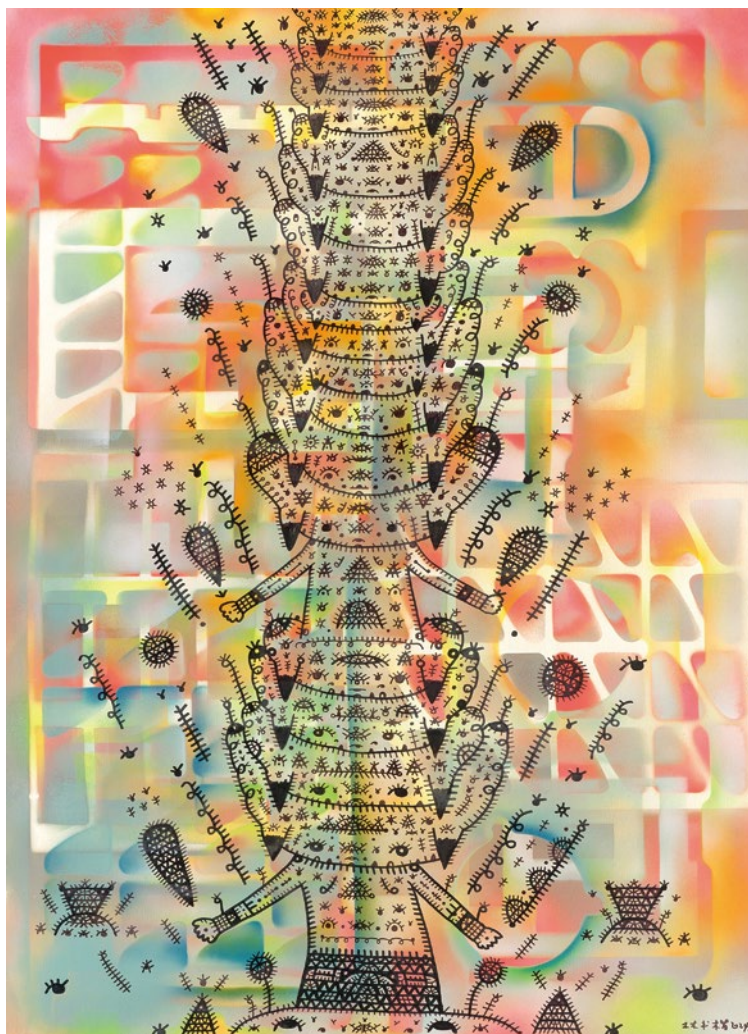
For Shu-Kai's series "The Balcony City Civilization", it is in the hope to present that every civilization has something in common. Through the process of cultural exchange, every piece of work could be the face of many cities put together. It is not a maneuvered result of the artist, but rather a coincidence, or natural outcome by of accumulated time and history.

過去作品

Past Works

陽台城市文明系列-堆疊在宇宙中依然承載著的陽台人
The Balcony City Civilization Series—The Balcony People,
Still Bearing the Weight Amidst the Stacked Cosmo

2024

H72.7 x W91cm

複合媒材於紙張

Mixed Media on Paper

陽台人寫真 - 20
The Portraits of Balcony People - 20

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.5 x W13.3 cm

陽台人寫真 - 22

The Portraits of Balcony People - 22

2024

複合媒材於紙張

Mixed Media on Paper

H21.5 x W12.8 cm

陽台人寫真 - 23
The Portraits of Balcony People - 23

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.5 x W13.3 cm

陽台人寫真 - 24

The Portraits of Balcony People - 24

2024

複合媒材於紙張

Mixed Media on Paper

H21.5 x W13.3 cm

陽台人寫真 - 26

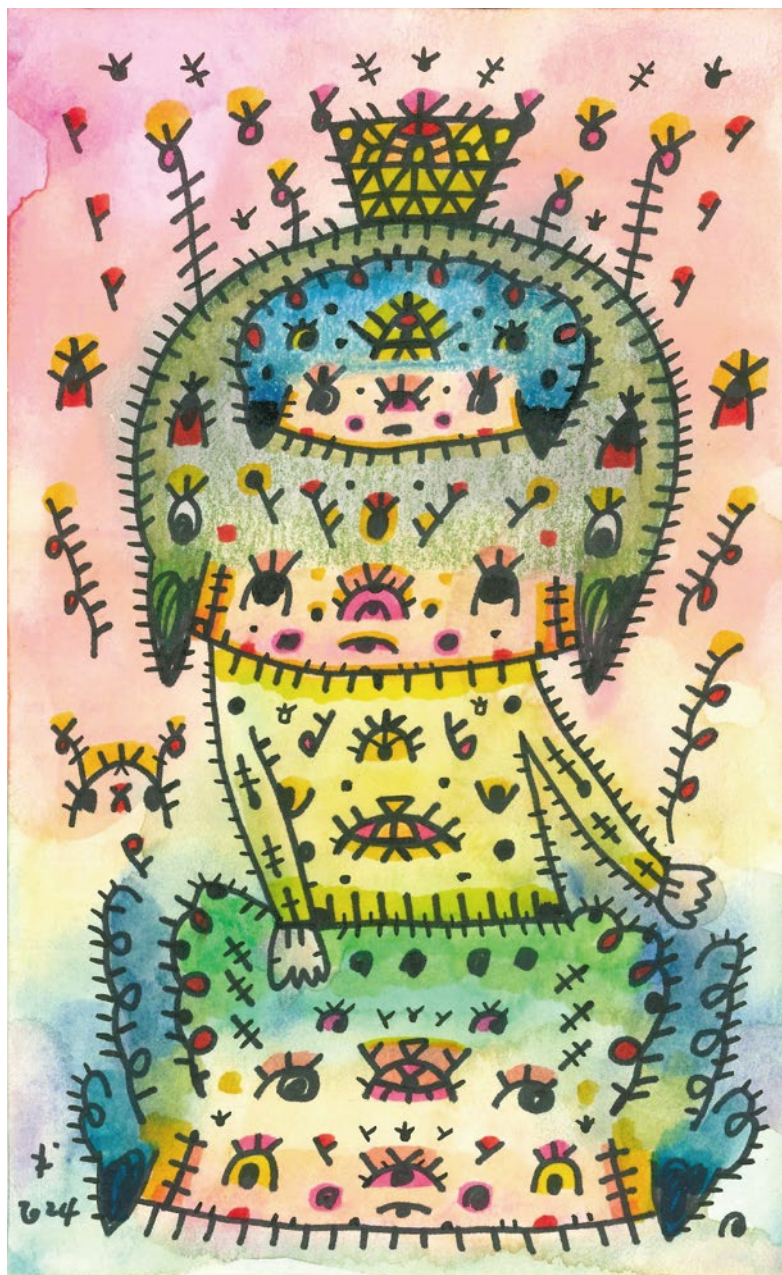
The Portraits of Balcony People - 26

2024

複合媒材於紙張

Mixed Media on Paper

H21.5 x W13.3 cm

陽台人寫真 - 27

The Portraits of Balcony People - 27

2024

複合媒材於紙張

Mixed Media on Paper

H21.5 x W13.3 cm

陽台人寫真 - 28

The Portraits of Balcony People - 28

2024

複合媒材於紙張

Mixed Media on Paper

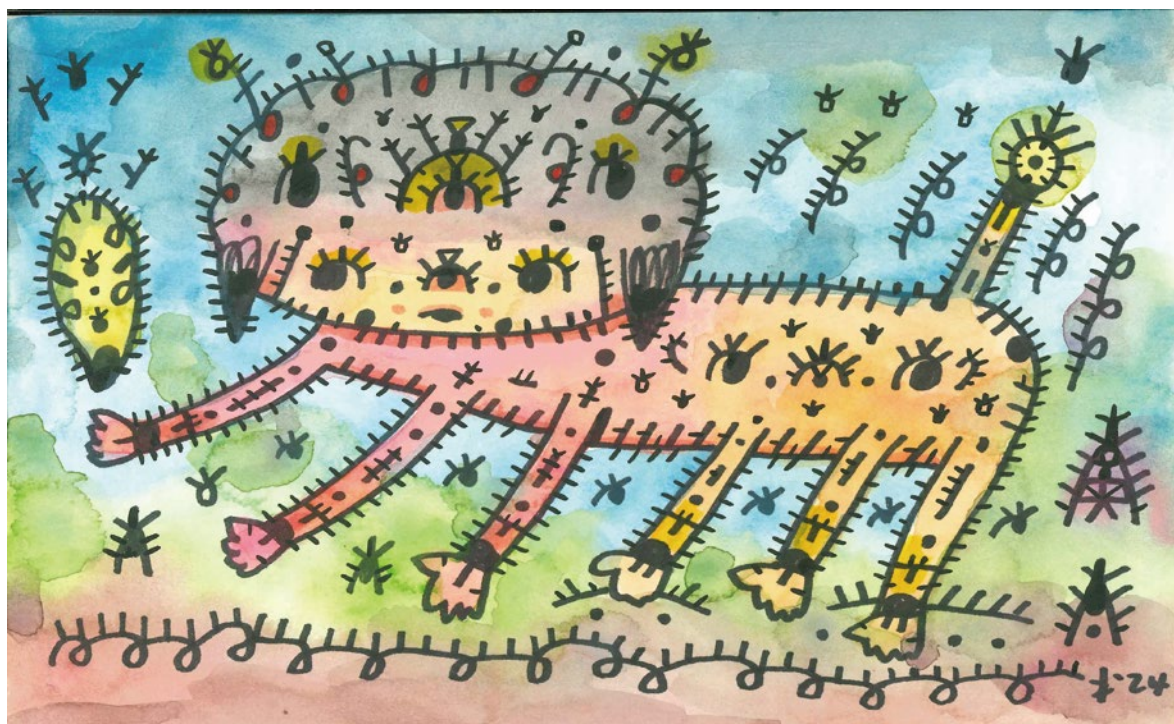
H21.6 x W13.1 cm

陽台人寫真 - 31
The Portraits of Balcony People - 31

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H13.3 x W21.5 cm

陽台人寫真 - 32
The Portraits of Balcony People - 32

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H13.3 x W21.5 cm

陽台人寫真 - 33
The Portraits of Balcony People - 33

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H13.3 x W21.5 cm

陽台人寫真 - 34

The Portraits of Balcony People - 34

2024

複合媒材於紙張

Mixed Media on Paper

H13.3 x W21.5 cm

陽台人寫真 - 35

The Portraits of Balcony People - 35

2024

複合媒材於紙張

Mixed Media on Paper

H13.3 x W21.5 cm

陽台人寫真 - 36

The Portraits of Balcony People - 36

2024

複合媒材於紙張

Mixed Media on Paper

H13.3 x W21.5 cm

陽台人寫真 - 37

The Portraits of Balcony People - 37

2024

複合媒材於紙張

Mixed Media on Paper

H13.3 x W21.5 cm

陽台人寫真 - 38
The Portraits of Balcony People - 38

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H13.3 x W21.5 cm

陽台人寫真 - 39
The Portraits of Balcony People - 39

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H13.3 x W21.5 cm

陽台人寫真 - 40
The Portraits of Balcony People - 40

2024

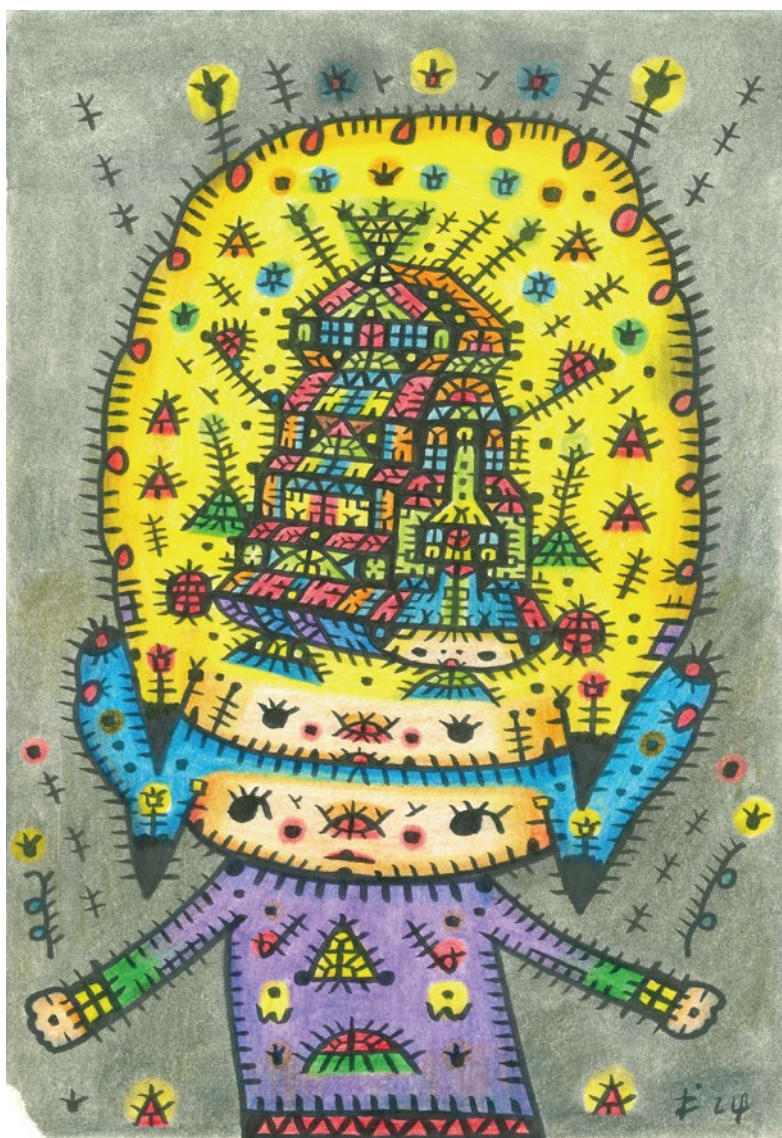
複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.5 x W14.8 cm

陽台人寫真 - 41
The Portraits of Balcony People - 41

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.5 x W14.8 cm

陽台人寫真 - 42
The Portraits of Balcony People - 42

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.5 x W14.8 cm

陽台人寫真 - 43
The Portraits of Balcony People - 43

2024

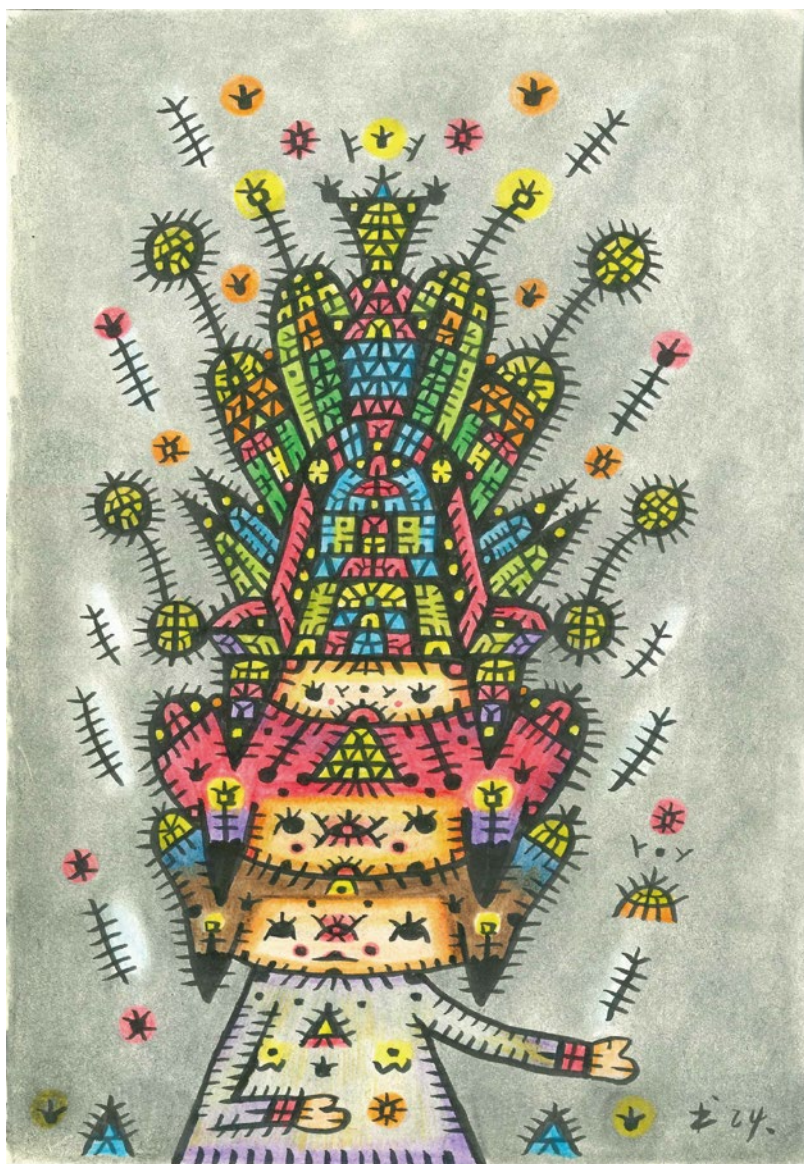
複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.5 x W14.8 cm

陽台人寫真 - 44
The Portraits of Balcony People - 44

2024

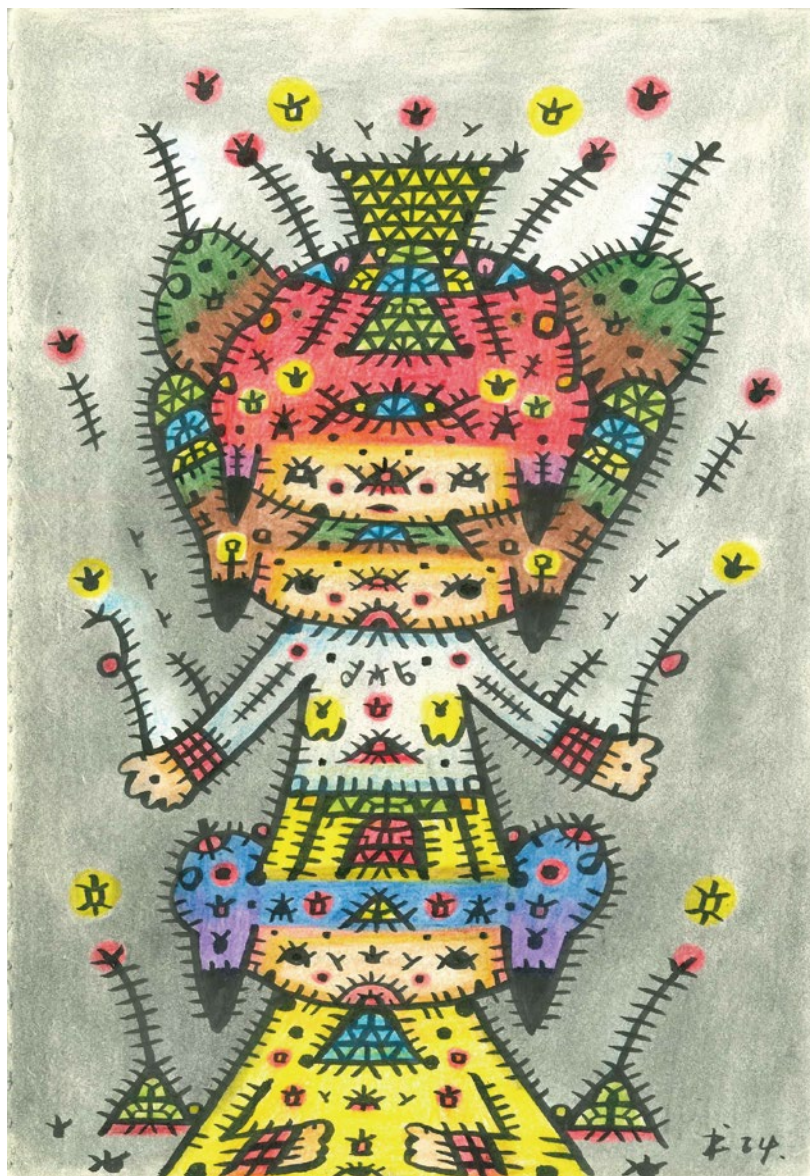
複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.5 x W14.8 cm

陽台人寫真 - 45
The Portraits of Balcony People - 45

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.5 x W14.8 cm

陽台人寫真 - 46

The Portraits of Balcony People - 46

2024

複合媒材於紙張

Mixed Media on Paper

H21.5 x W14.8 cm

陽台人寫真 - 47

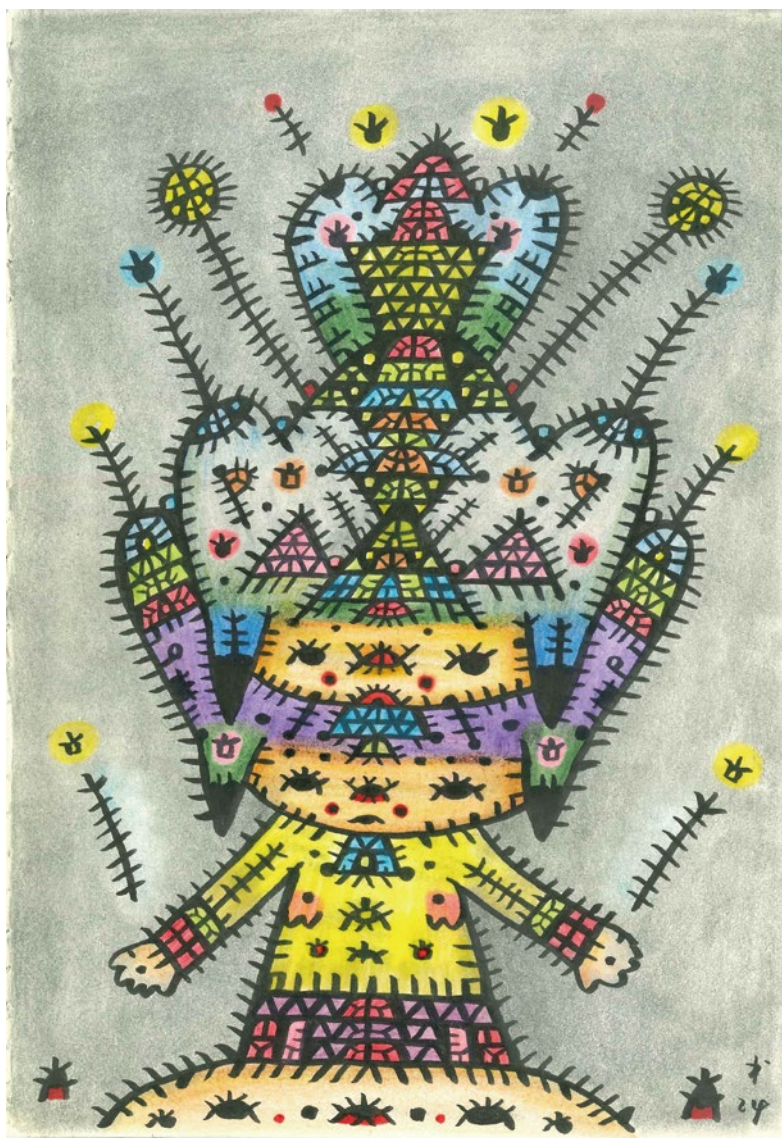
The Portraits of Balcony People - 47

2024

複合媒材於紙張

Mixed Media on Paper

H21.5 x W14.8 cm

陽台人寫真 - 48

The Portraits of Balcony People - 48

2024

複合媒材於紙張

Mixed Media on Paper

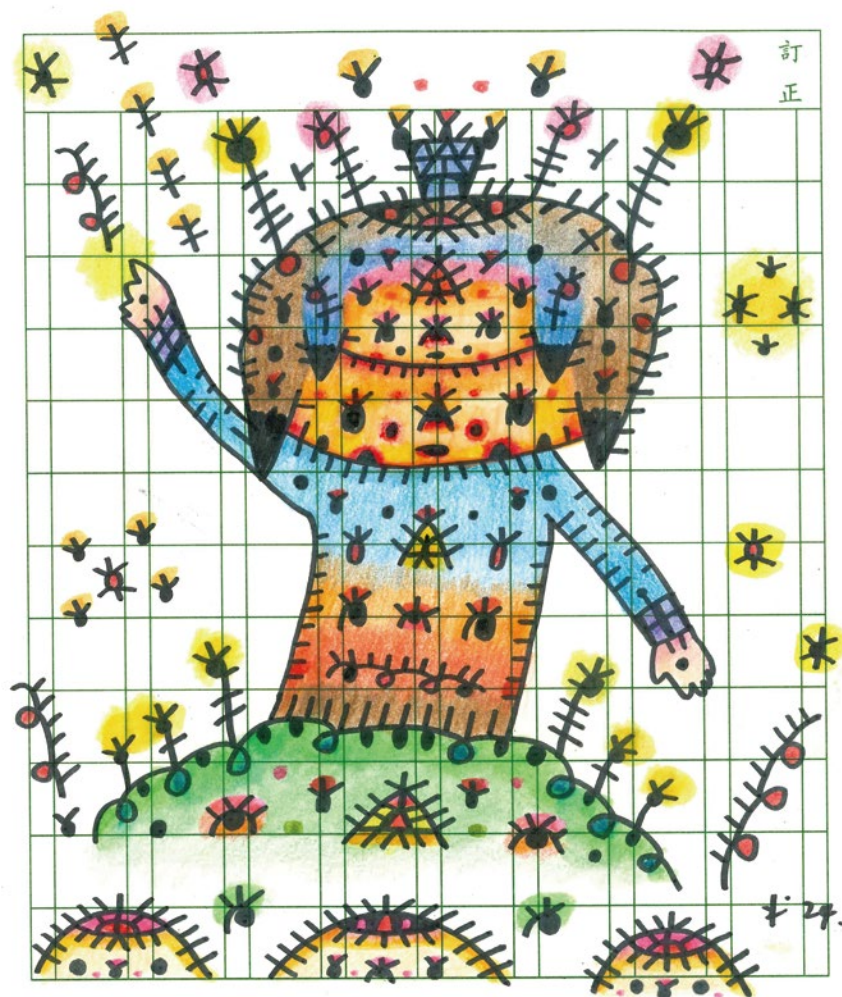
H21.5 x W14.8 cm

陽台人寫真 - 49
The Portraits of Balcony People - 49

2024

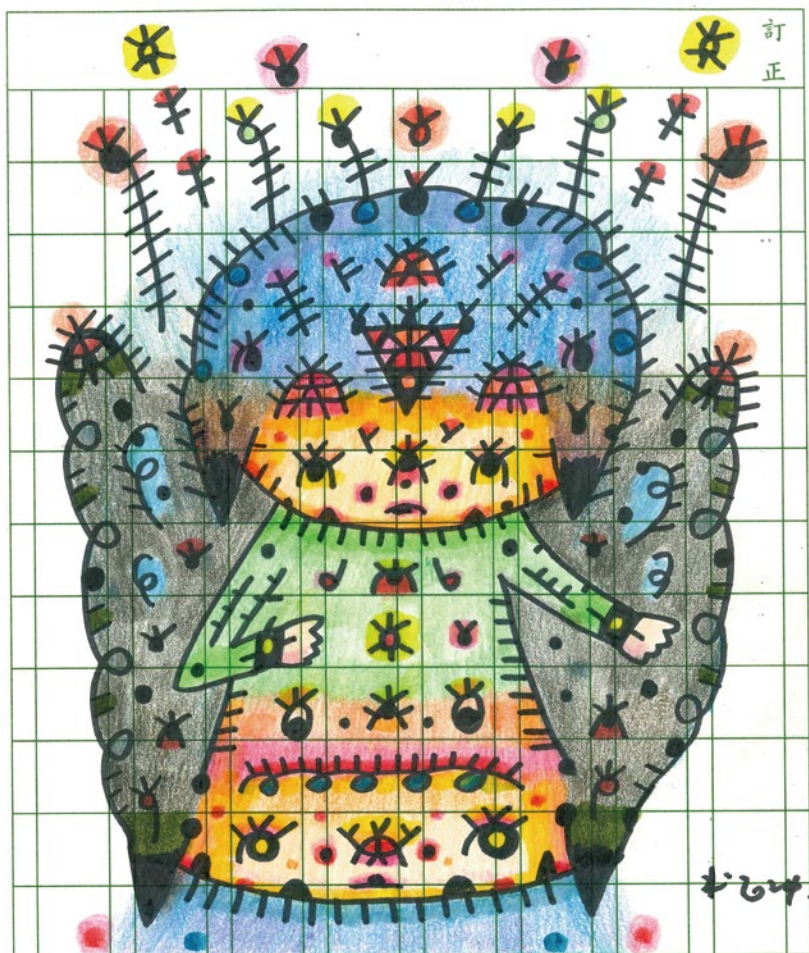
複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.5 x W14.8 cm

陽台人寫真 - 50
The Portraits of Balcony People - 50

2024

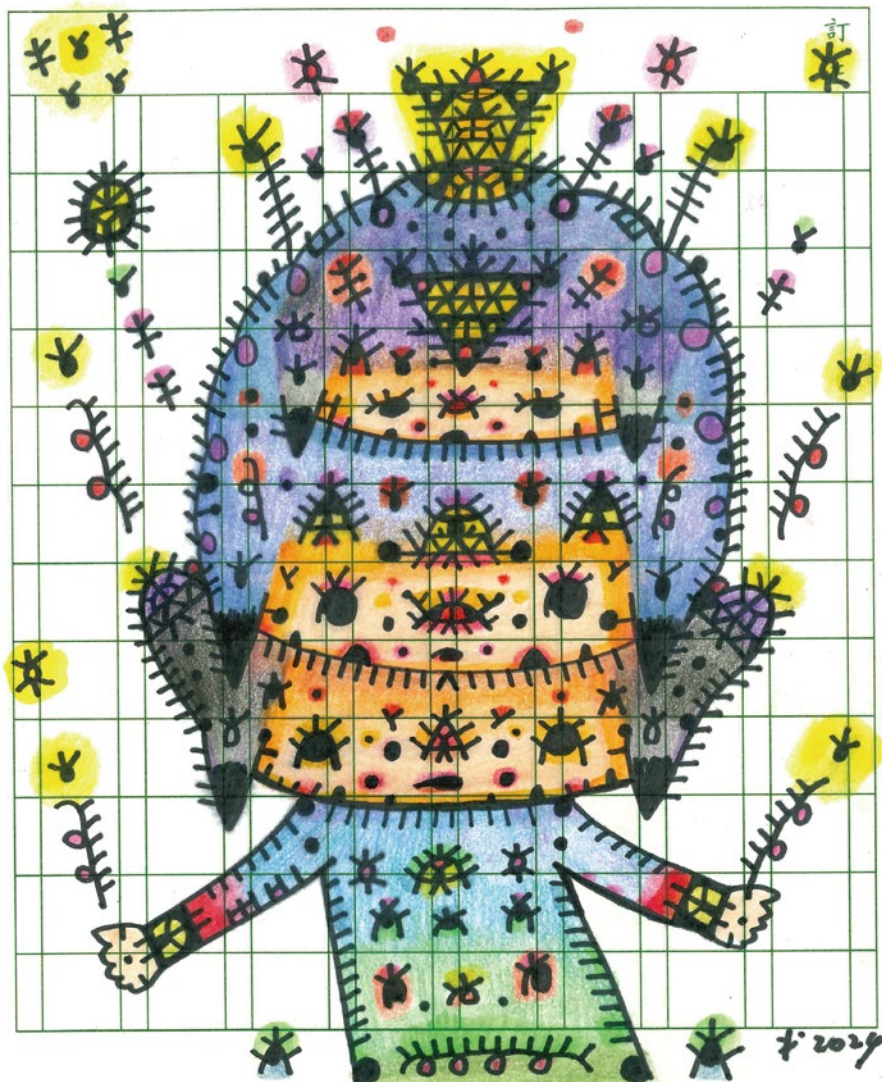
複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.8 x W17.8 cm

陽台人寫真 - 51
The Portraits of Balcony People - 51

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.8 x W17.8 cm

陽台人寫真 - 52
The Portraits of Balcony People - 52

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.8 x W17.8 cm

陽台人寫真 - 55
The Portraits of Balcony People - 55

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H18 x W25.4 cm

陽台人寫真 - 56
The Portraits of Balcony People - 56

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H18 x W25.4 cm

陽台人寫真 - 57
The Portraits of Balcony People - 57

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H18 x W25.4 cm

陽台人寫真 - 58
The Portraits of Balcony People - 58

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H18 x W25.4 cm

陽台人系列 - 29
The Balcony People - 29

2019

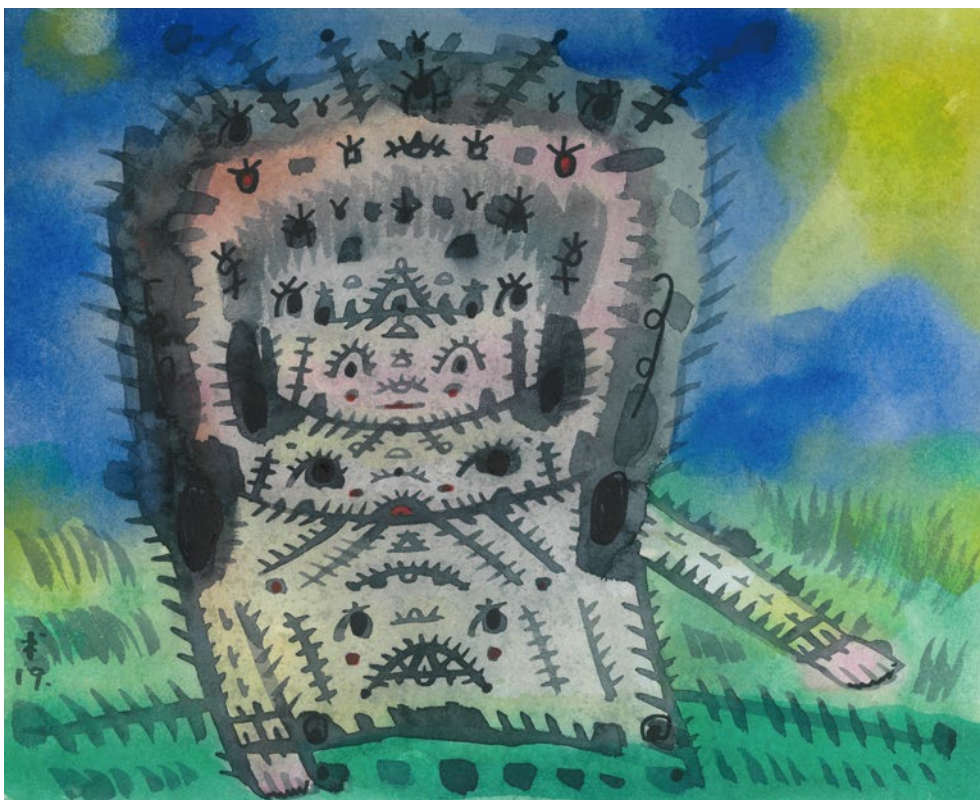
複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H40 x W30cm

陽台人系列 - 23
The Balcony People - 23

2019

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H20 x W27cm

陽台人系列 - 22
The Balcony People - 22

2019

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H20 x W27cm

陽台人系列 - 39
The Balcony People - 39

2019

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H30 x W40cm

陽台人系列 - 31
The Balcony People - 31

2019

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H40 x W30cm

陽台人系列 - 30
The Balcony People - 30

2019

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H40 x W30cm

陽台人系列 - 5
The Balcony People - 5

2021

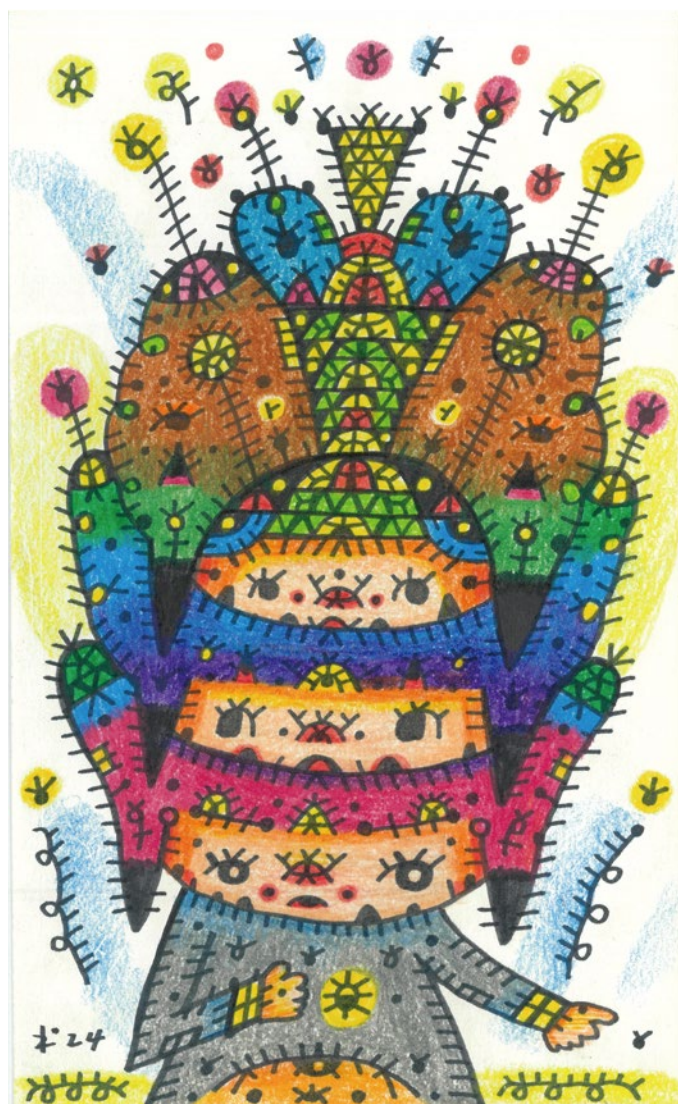
複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H22 x W13 cm

陽台人寫真 - 2
The Portraits of Balcony People - 2

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.5 x W13.3 cm

陽台人寫真 - 3
The Portraits of Balcony People - 3

2024

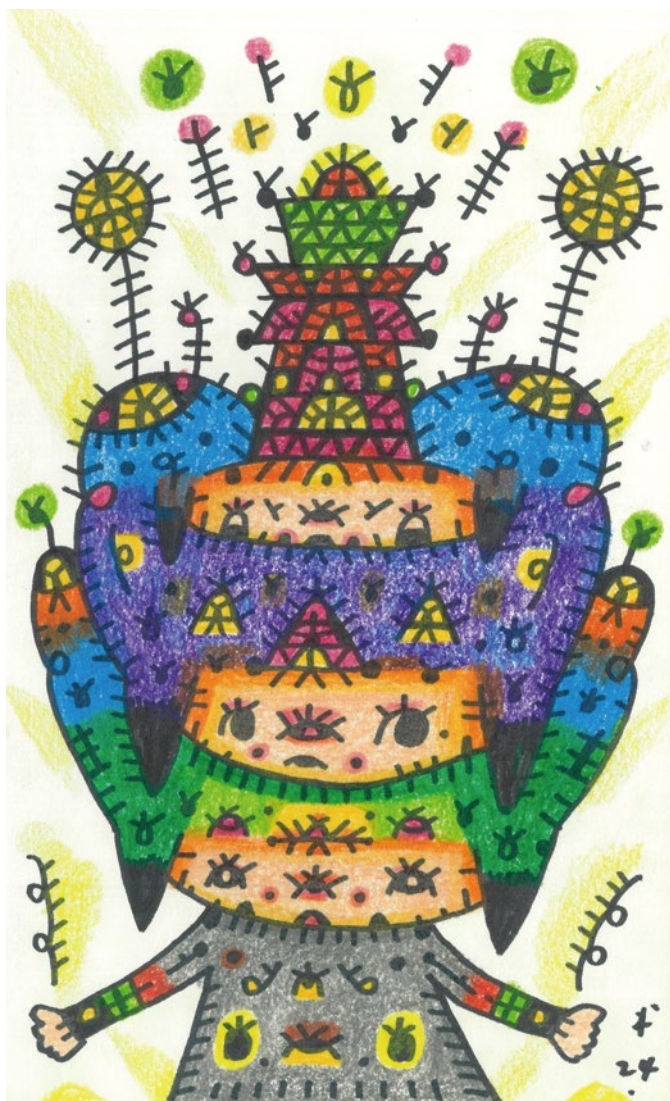
複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.5 x W13.3 cm

陽台人寫真 - 4
The Portraits of Balcony People - 4

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.5 x W13.3 cm

陽台人寫真 - 5
The Portraits of Balcony People - 5

2024

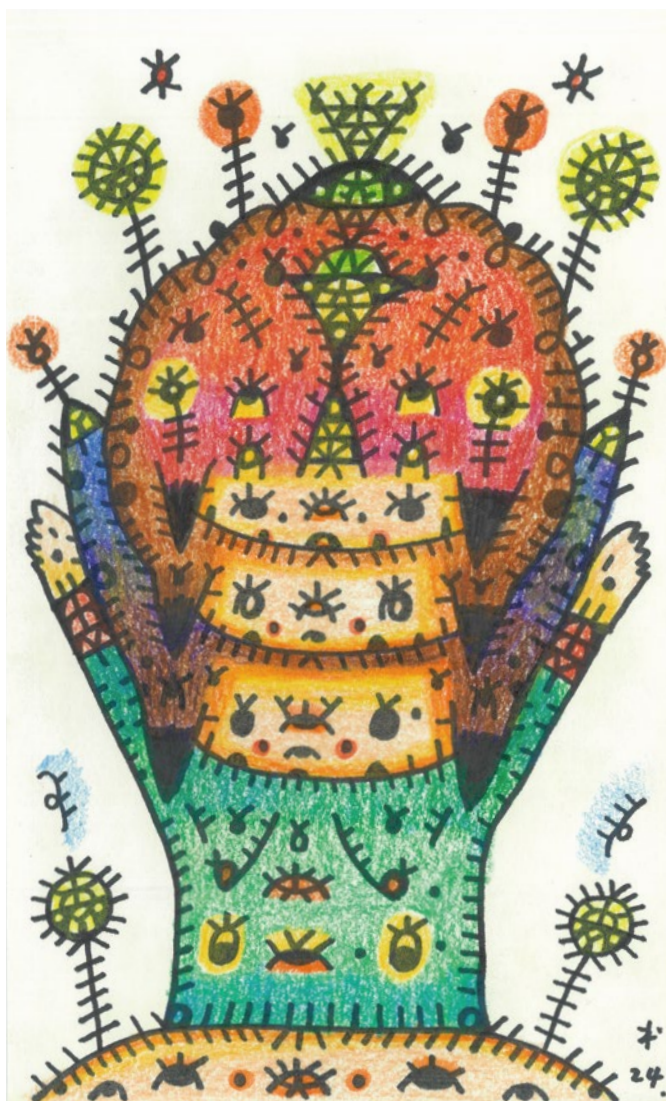
複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.5 x W13.3 cm

陽台人寫真 - 6
The Portraits of Balcony People - 6

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.5 x W13.3 cm

陽台人寫真 - 7
The Portraits of Balcony People - 7

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.5 x W13.3 cm

陽台人寫真 - 8
The Portraits of Balcony People - 8

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.5 x W13.3 cm

陽台人寫真 - 9
The Portraits of Balcony People - 9

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.5 x W13.3 cm

陽台人寫真 - 12
The Portraits of Balcony People - 12

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.5 x W13.3 cm

陽台人寫真 - 13
The Portraits of Balcony People - 13

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.5 x W13.3 cm

陽台人寫真 - 14
The Portraits of Balcony People - 14

2024

複合媒材於紙張
Mixed Media on Paper
H21.5 x W13.3 cm

陽台城市文明系列-沈默的叢林之都
The Balcony City Civilization Series –
The Silent Jungle Metropolis

2025

Acrylic on Canvas

H45.5 x W53.1 x D2 cm

陽台城市文明系列-優雅的站在高點是否存在?
The Balcony City Civilization Series –
Does Elegance Exist at the Summit?

2025

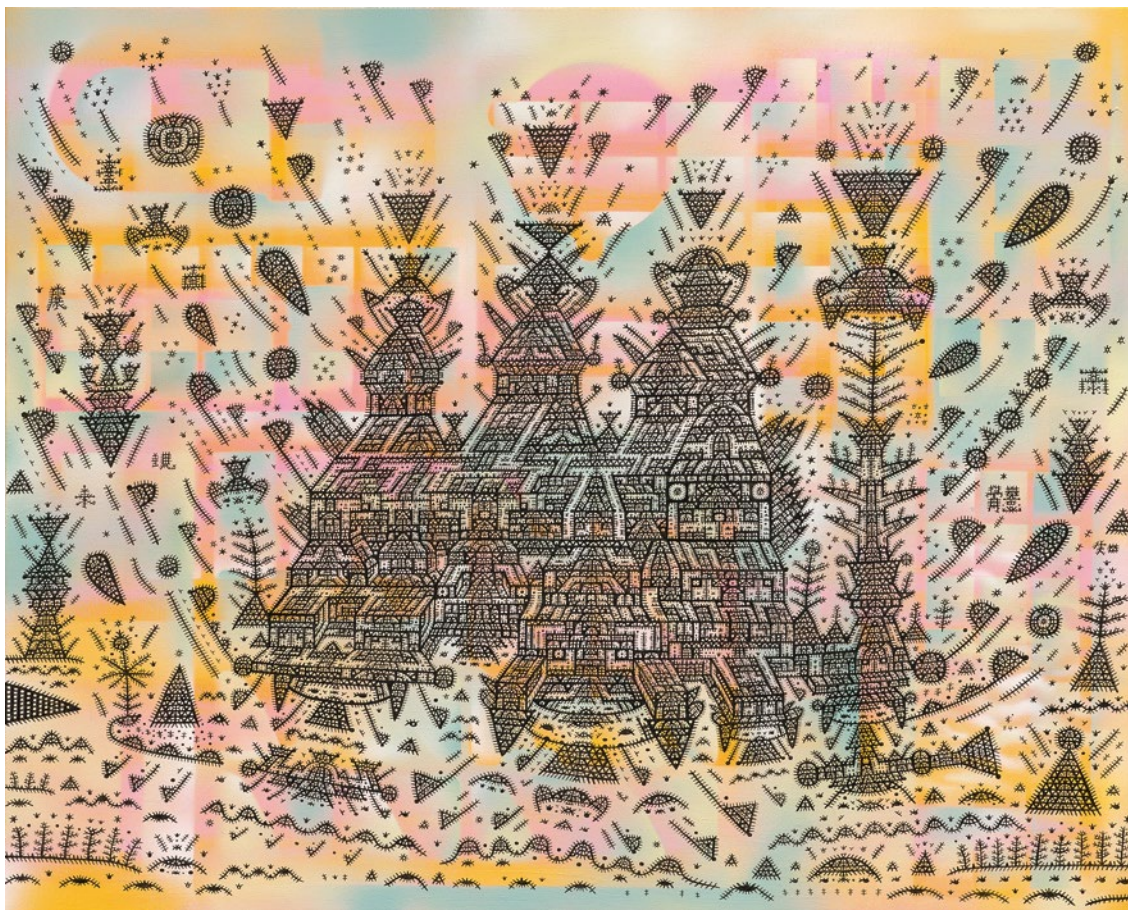
Acrylic on Canvas
H45 x W38 x D2 cm

陽台城市文明系列-沈默的航行之途'等待稍作停留後共築
The Balcony City Civilization Series –
A Silent Voyage, Waiting to Rebuild Together After a Brief Pause

2025

Acrylic on Canvas
H53 x W65 x D2 cm

陽台城市文明系列-乍現於此地之都'是否是最後的歸屬之處?
The Balcony City Civilization Series –
Is This Sudden City the Final Place of Belonging?

2024

Acrylic on Canvas
H72.5 x W91 x D2.2 cm

陽台城市文明系列-天選之人的都會。
The Balcony City Civilization Series –
The Metropolis of the Chosen Ones

2024

Acrylic on Canvas
Ø40 x D1.7cm

陽台城市文明系列-沒有國境之域的所在。
The Balcony City Civilization Series –
A Land Without Borders

2024

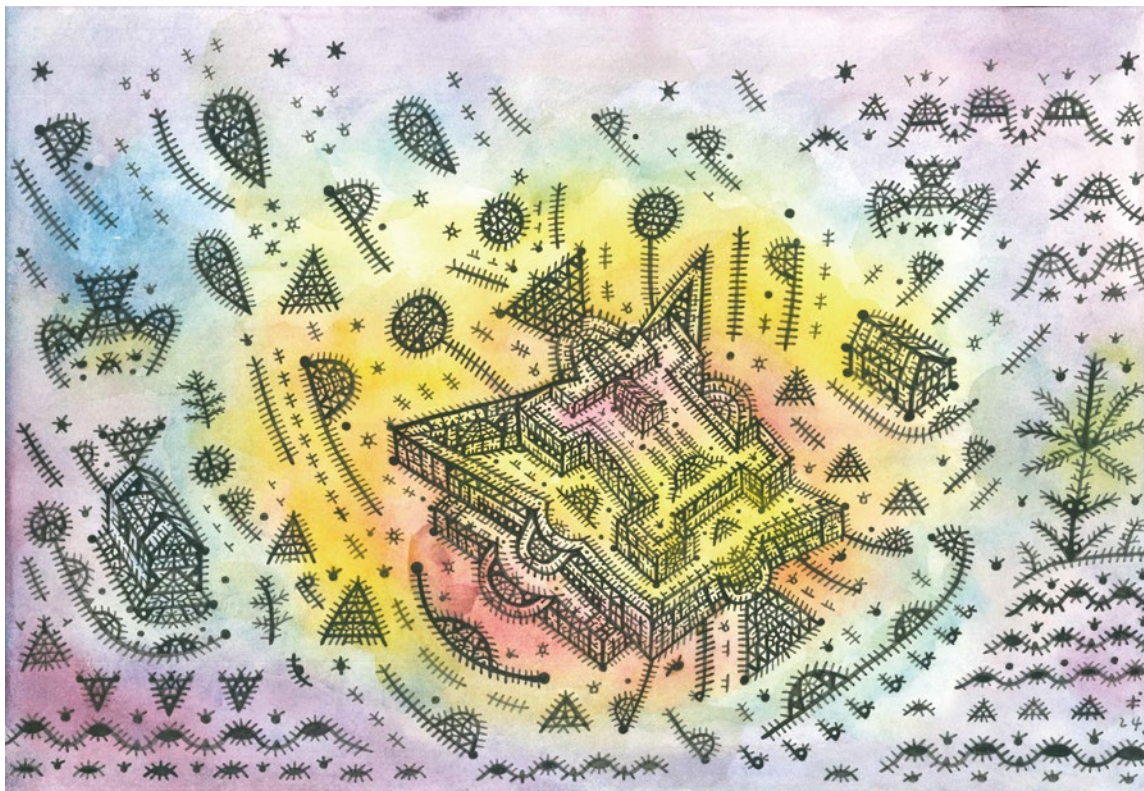
Acrylic on Canvas
H40 x W51 x D1.5cm

陽台城市文明-彼岸之都
The Balcony City Civilization -
City Beyond the Shore

2025

合媒材、紙張 Mixed Media on Canvas
H130.3 × W162 × D2 cm

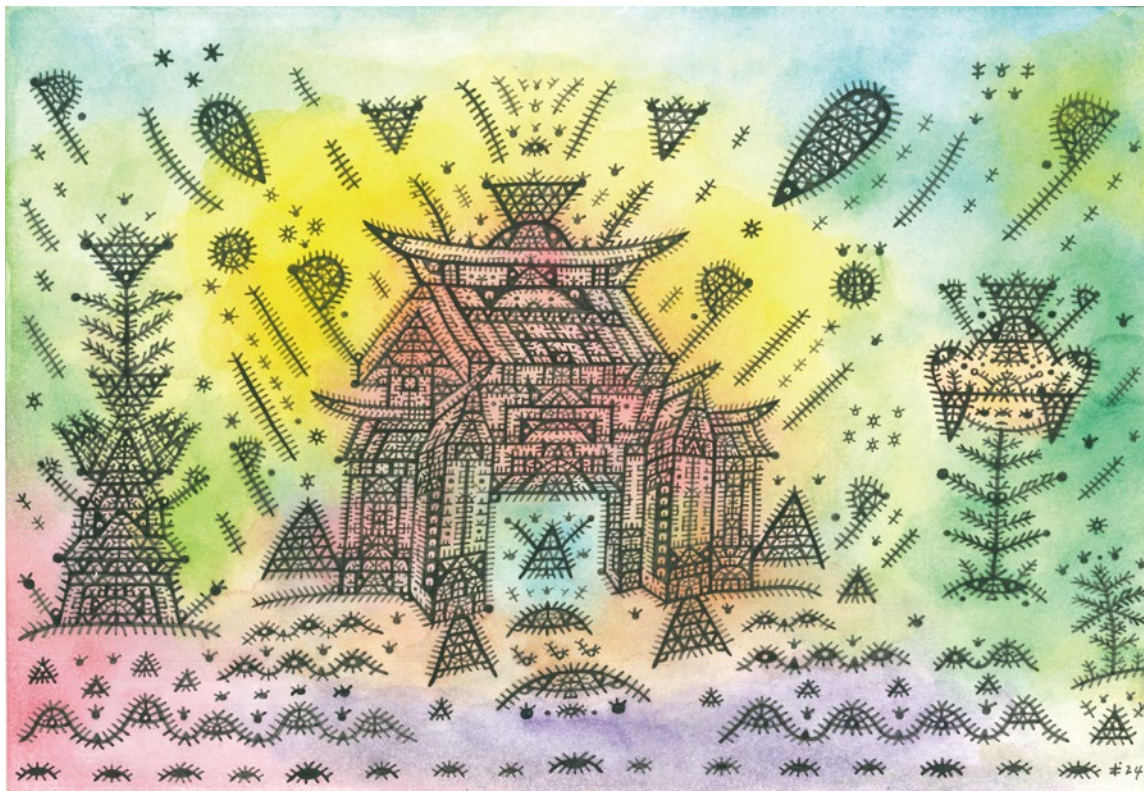

陽台城市文明寫生計劃-400年前的古城再現
The Balcony City Civilization Sketching Plan -
A 400 Year Old Ancient City Reimagined

2024

合媒材、紙張Mixed Media on Paper

H27.1 x W39.2cm

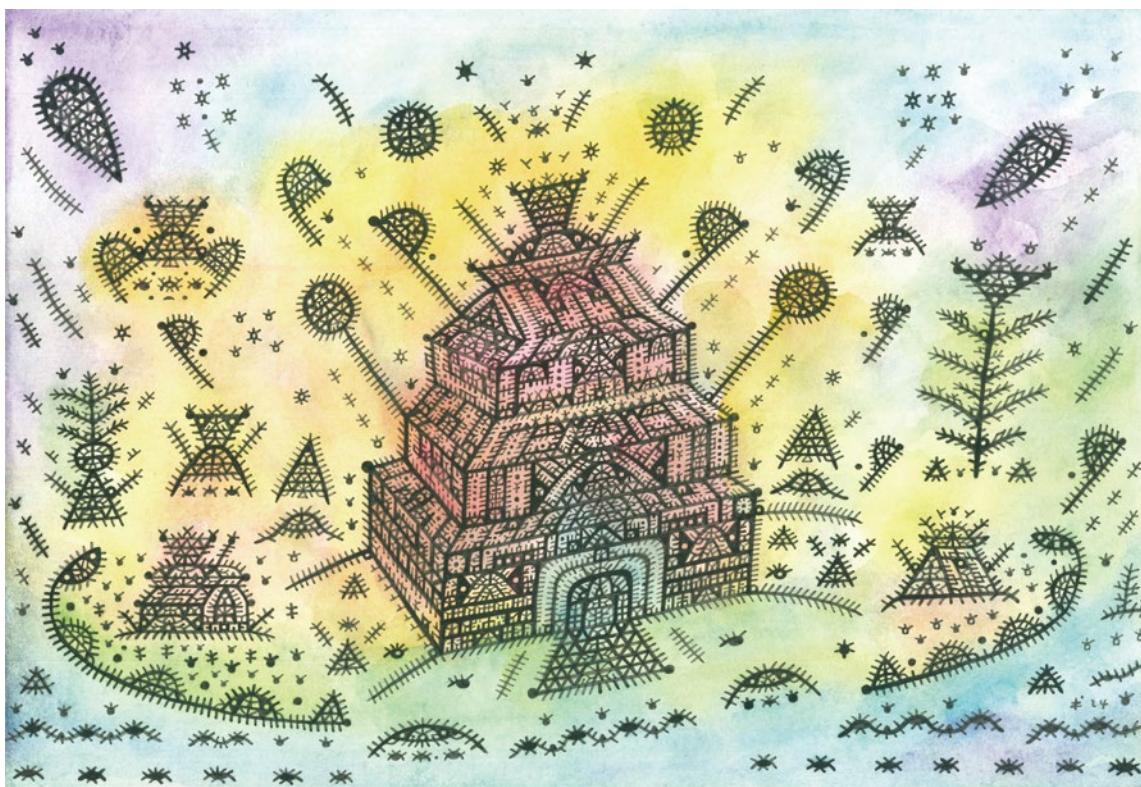

陽台城市文明寫生計劃-孔子廟
The Balcony City Civilization Sketching Plan -
Confucius Temple

2024

合媒材、紙張Mixed Media on Paper

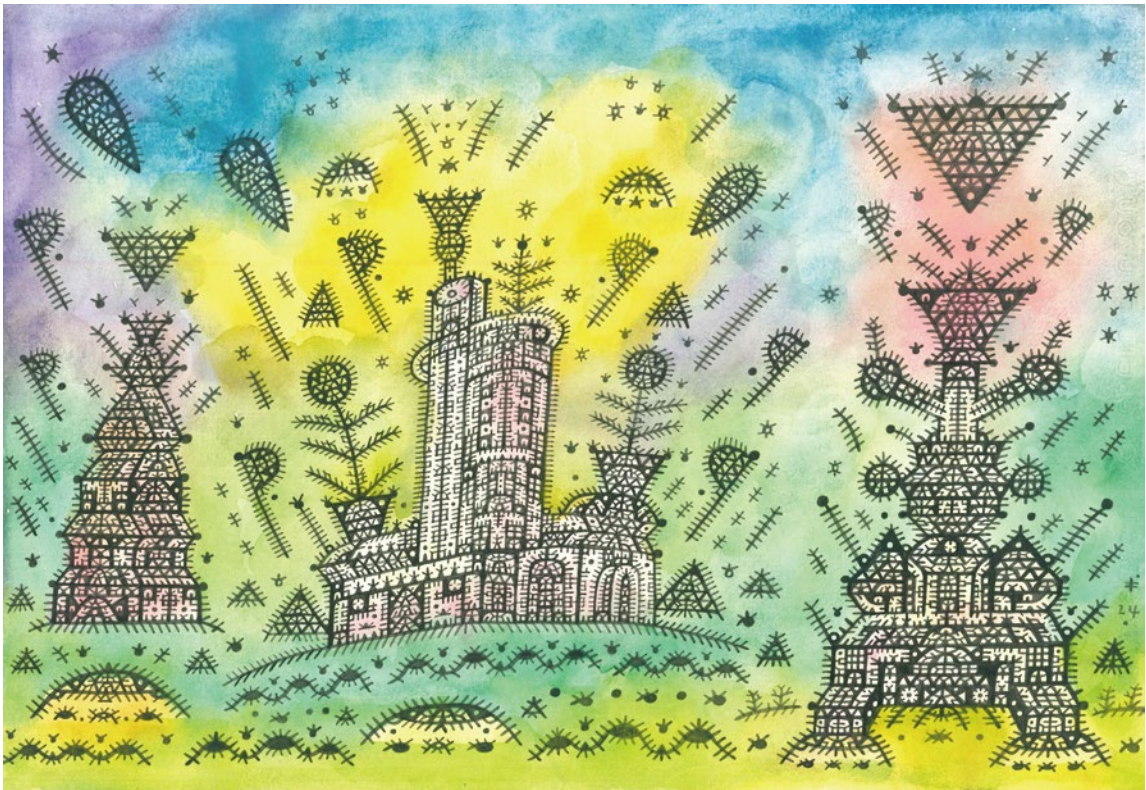
H27.1 x W39.2cm

陽台城市文明寫生計劃-古都城牆
The Balcony City Civilization Sketching Plan -
Historic City Wall

2024

合媒材、紙張Mixed Media on Paper
H27.1 x W39.2cm

陽台城市文明寫生計劃-台南火車站前地標
The Balcony City Civilization Sketching Plan -
Landmark in Front of Tainan Train Station

2024

複合媒材、紙張Mixed Media on Paper

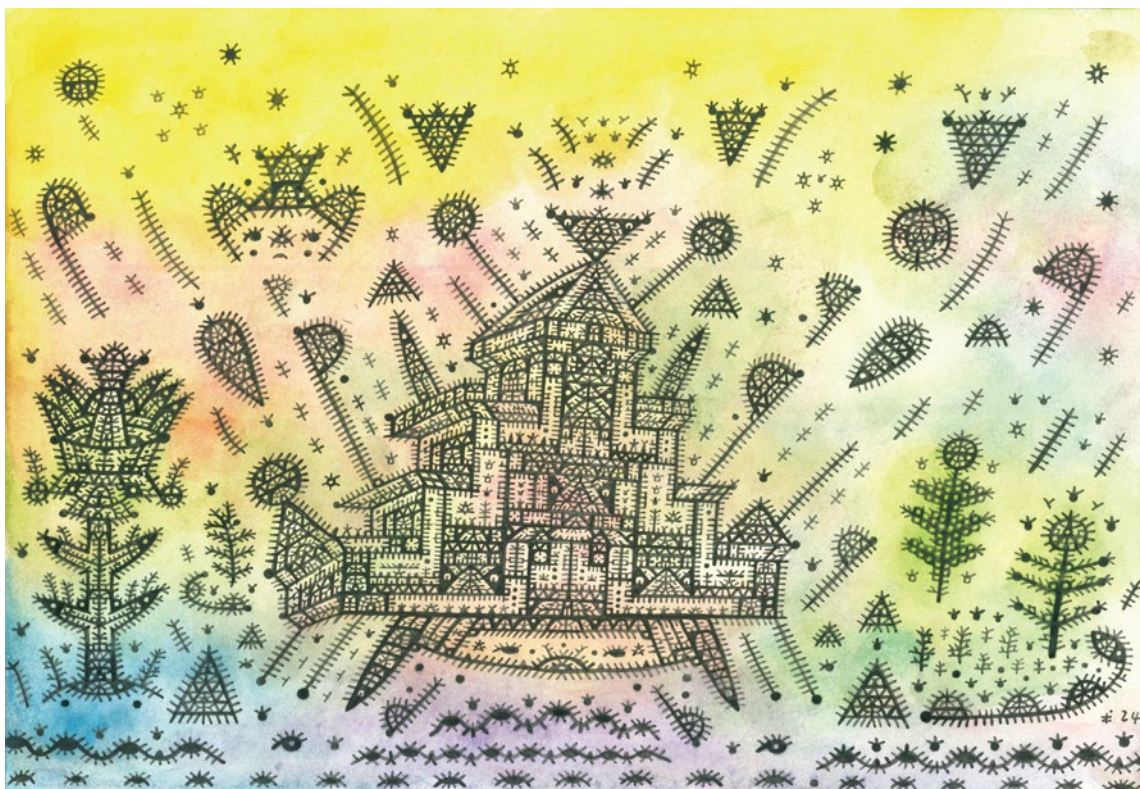
H27.1 x W39.2cm

陽台城市文明寫生計劃-台南古厝
The Balcony City Civilization Sketching Plan -
Tainan Historical House

2024

複合媒材、紙張Mixed Media on Paper
H27.1 x W39.2cm

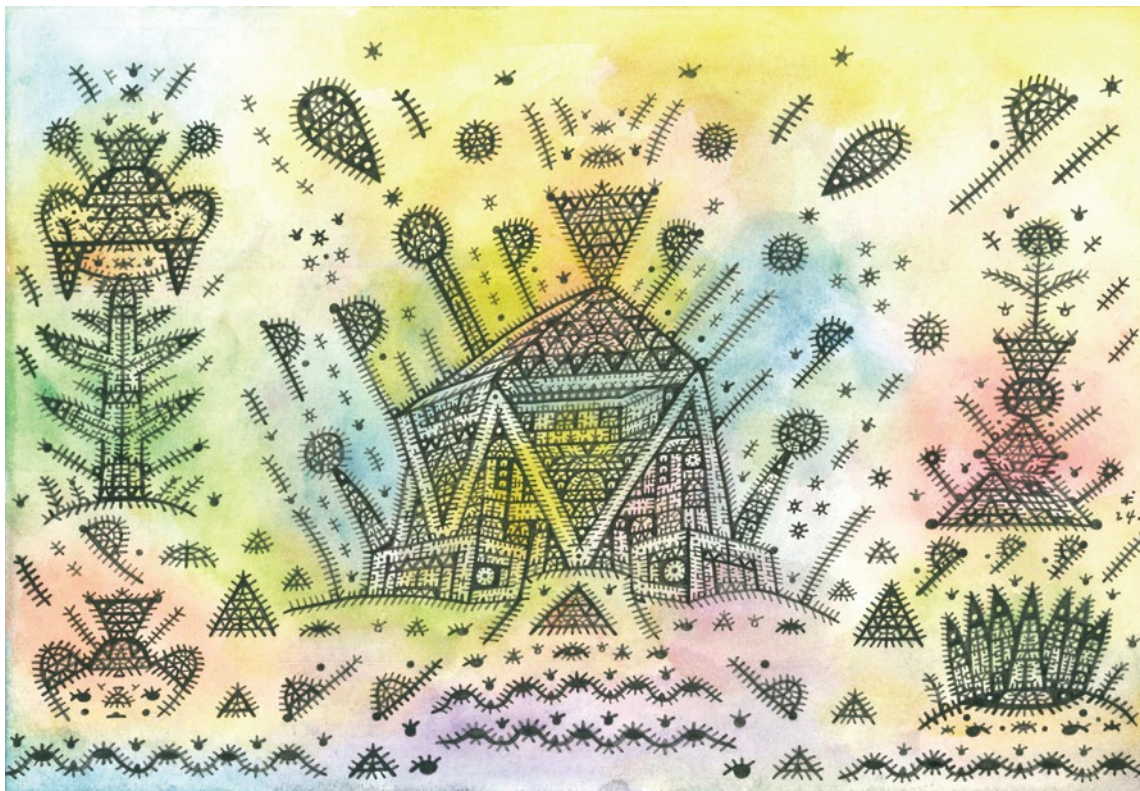

陽台城市文明寫生計劃-台南市政中心
The Balcony City Civilization Sketching Plan -
Tainan City Government

2024

複合媒材、紙張Mixed Media on Paper

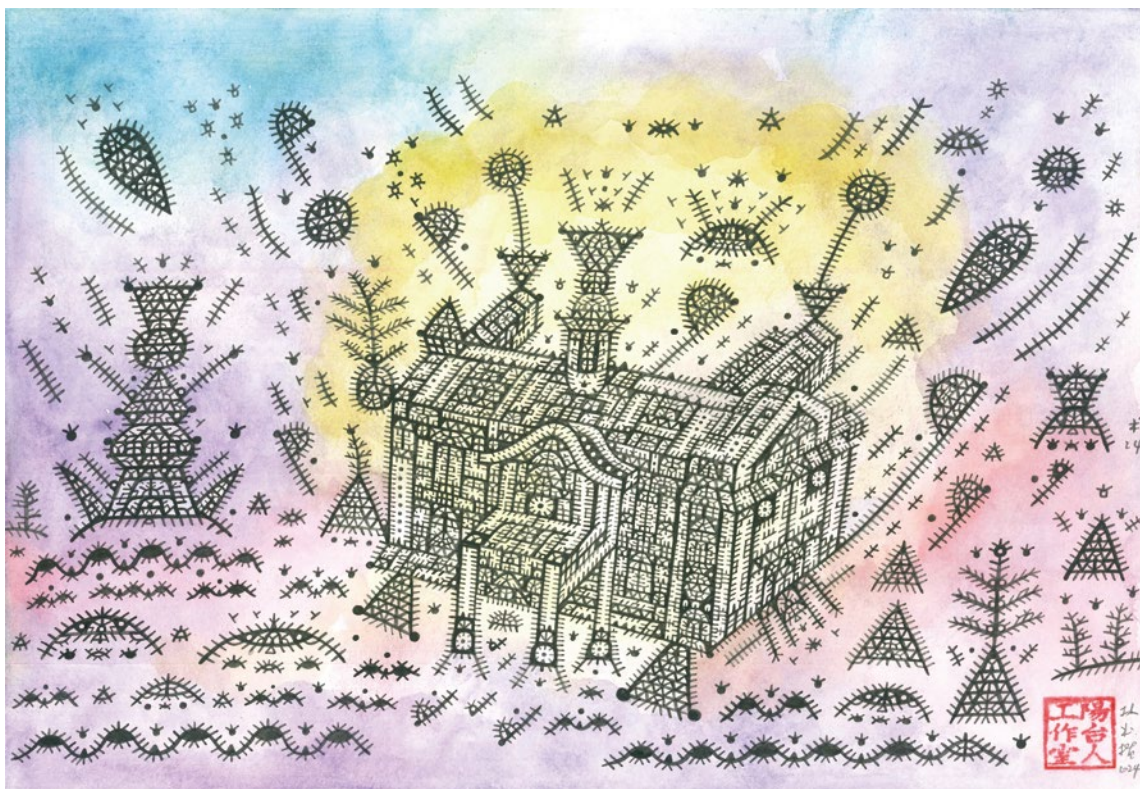
H27.1 x W39.2cm

陽台城市文明寫生計劃-台南美術館看展記
The Balcony City Civilization Sketching Plan -
A Painted Journal from Tainan Art Museum

2024

複合媒材、紙張Mixed Media on Paper
H27.1 x W39.2cm

陽台城市文明寫生計劃-曾經的女子學校
The Balcony City Civilization Sketching Plan -
A Former Girls' School

2024

複合媒材、紙張Mixed Media on Paper

H27.1 x W39.2cm

陽台城市文明寫生計劃-曾經的繁華再現之地
The Balcony City Civilization Sketching Plan -
The Revival of Former Grandeur

2024

複合媒材、紙張Mixed Media on Paper

H27.1 x W39.2cm

陽台城市文明寫生計劃-億載金城遊記
The Balcony City Civilization Sketching Plan -
Eternal Golden Fort Travel Journal

2024

複合媒材、紙張Mixed Media on Paper

H27.1 x W39.2cm

陽台城市文明寫生計劃-城市車夫
The Balcony City Civilization - The City Coachman

2024

單頻道錄像Single-Channel Video

5'51"

Ed./3

城市車夫-濟洲
City Coachman - Jeju Travelogue

2024

單頻道錄像Single-Channel Video

8'55"

Ed./3

城市車夫計畫 The City Coachman Project

2024

複合媒材Mixed Media
Depends on the Venue

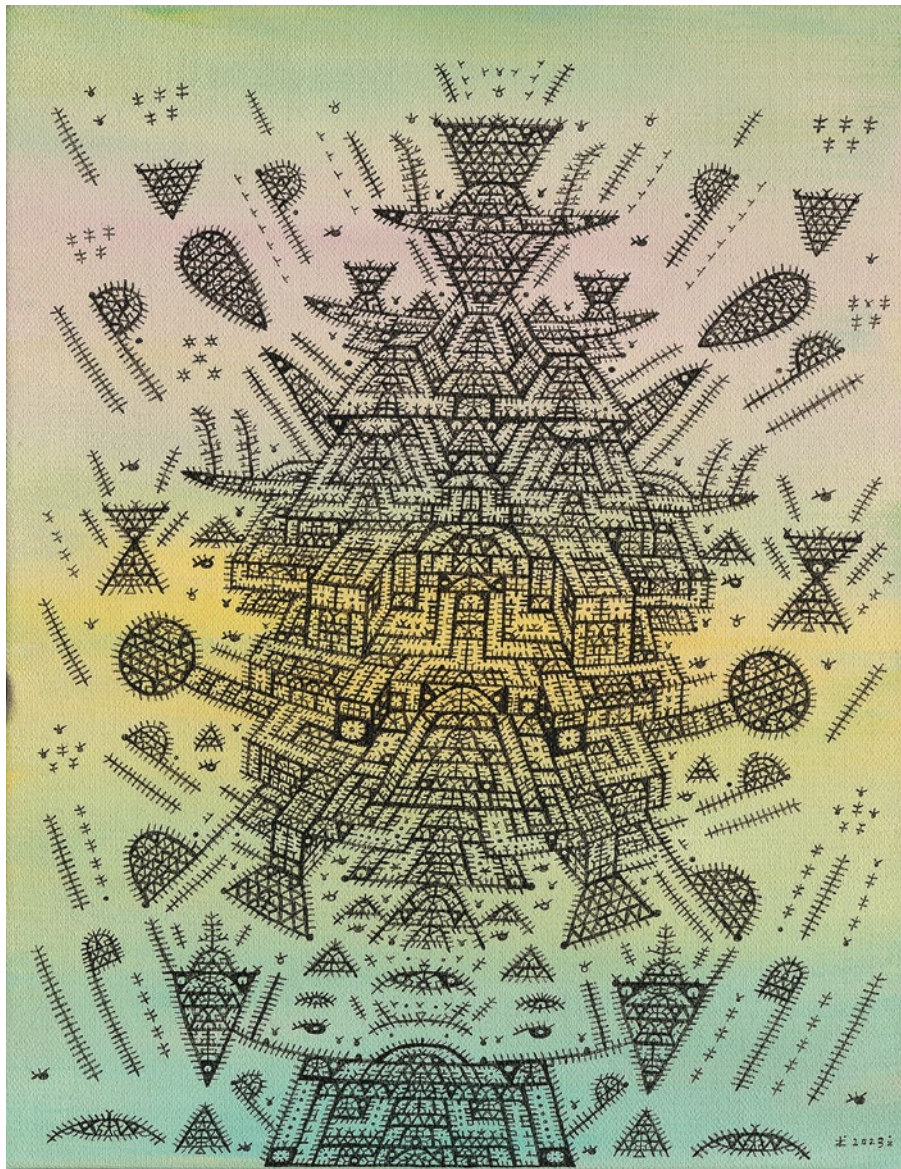

打開!這不只是藝術家的三十週年
Open Up! It's Not Just the Artist's 30th Anniversary

2024

複合媒材 Mixed Media

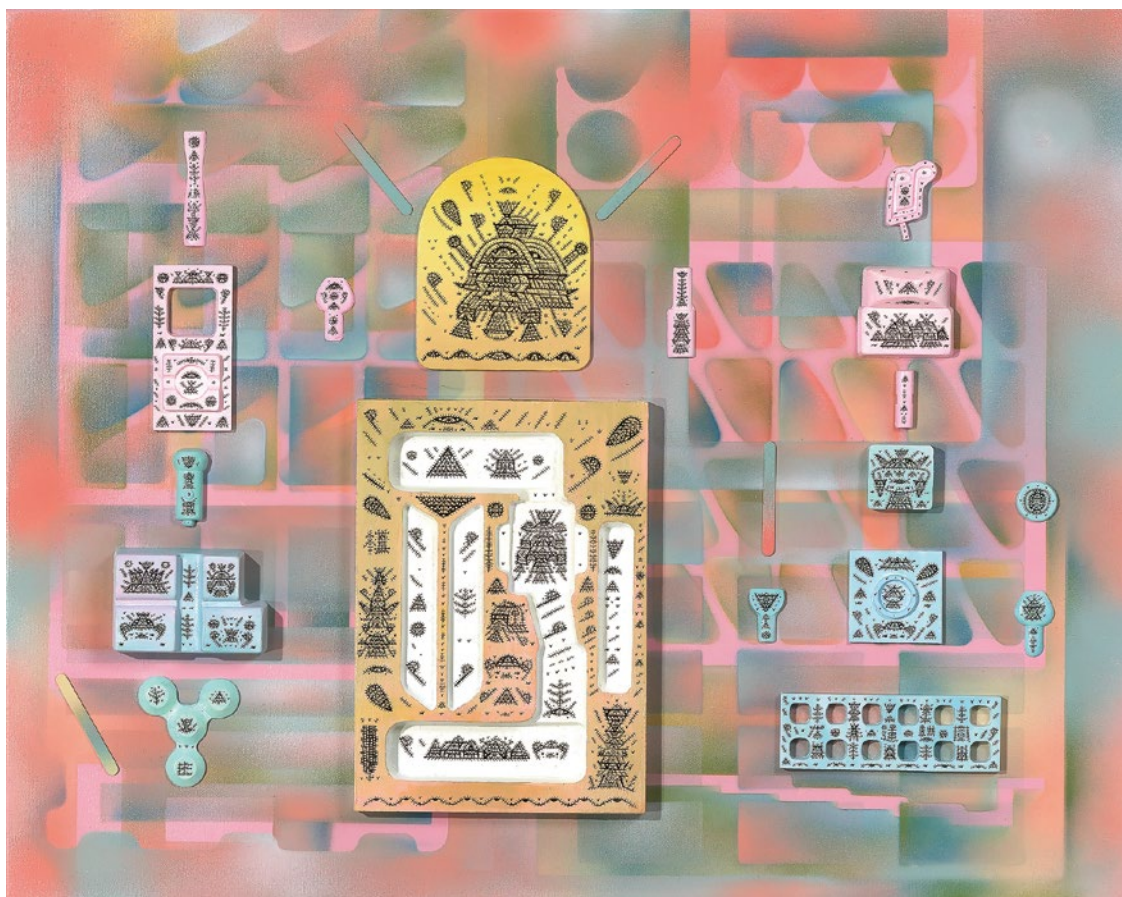
H130 x W95 cm

陽台城市文明系列 - 腦袋裡的信仰與未知的歸屬之殿堂
The Balcony City Civilization Series -
The Sanctuary of the Mind's Faith and Uncharted Belonging

2023

畫布、壓克力 Acrylic on Canvas
H35 x W27 x D2 cm

陽台城市文明系列 – 沉默的鳥瞰文明 9
The Balcony City Civilization Series -
A Bird's Eye View Of Silent Civilization 9

2023

複合媒材 Mixed Media

H72.5 x W91 x D3.5 cm

陽台城市文明系列 – 沉默的鳥瞰文明 12
The Balcony City Civilization Series -
A Bird's Eye View Of Silent Civilization 12

2023

複合媒材 Mixed Media
H53 x W45.5 x D5.5 cm

陽台城市文明系列 – 在平行宇宙中, 這將不是肯德基
The Balcony City Civilization Series -
In a Parallel Universe, This Will Not Be KFC"

2024

複合媒材 Mixed Media
ø60 x D5.5 cm

陽台城市文明系列—在屋厝上悠然迎向前方的陽台人
The Balcony City Civilization Series -
Balcony People Embracing the Future on the Rooftop

2020

畫布、壓克力 Acrylic on Canvas

H27 x W41 cm

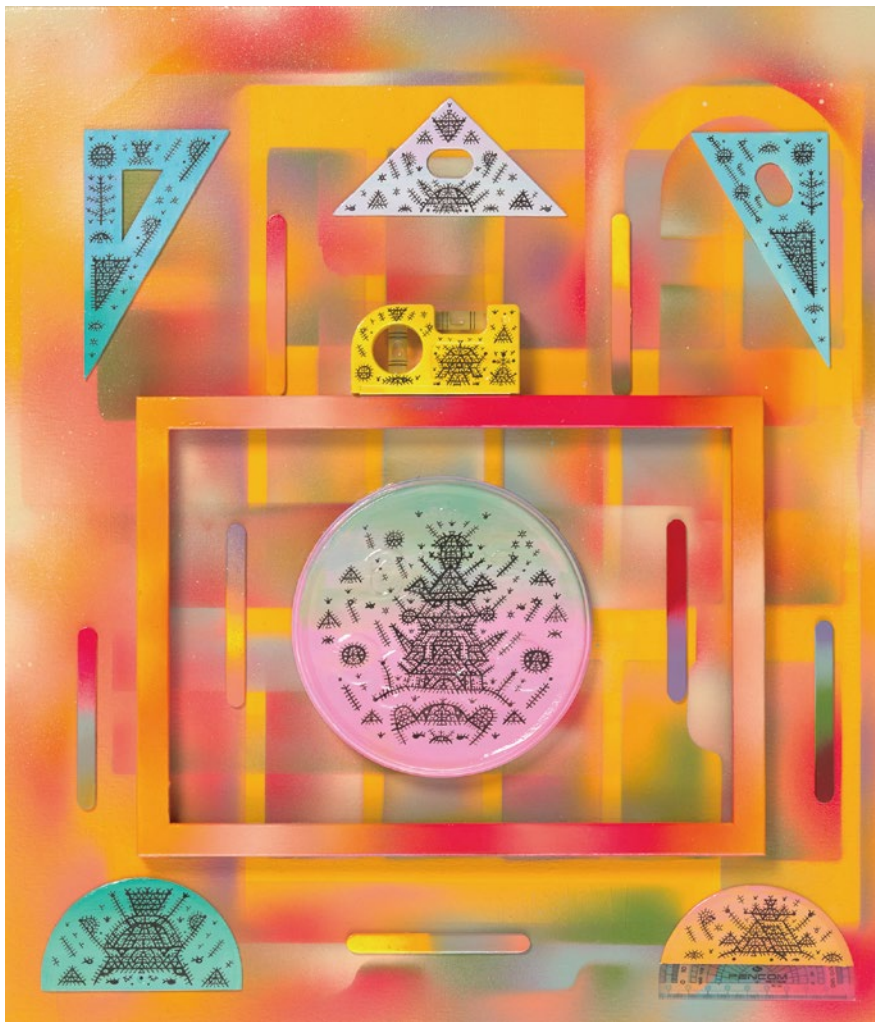

陽台城市文明系列 - 沉默的鳥瞰文明4
The Balcony City Civilization Series -
A Bird's Eye View Of Silent Civilization 4

2023

複合媒材 Mixed Media

H45.5 x W53 x D5.5 cm

陽台城市文明系列 - 沉默的鳥瞰文明5
The Balcony City Civilization Series -
A Bird's Eye View Of Silent Civilization 5

2023

複合媒材 Mixed Media

H53 x W45.5 x D4 cm

陽台城市文明系列 - 沉默的鳥瞰文明6
The Balcony City Civilization Series -
A Bird's Eye View Of Silent Civilization 6

2023

複合媒材 Mixed Media
H53 x W45.5 x D4 cm

陽台城市文明系列 - 遊境在萬花筒裡的文明 I
The Balcony City Civilization Series -
The Civilization Mirrored by Its Encounters
with the Kaleidoscope of City Scenes I

2021

畫布、壓克力 Acrylic on Canvas
ø20 cm

陽台城市文明系列 - 遊境在萬花筒裡的文明 V
The Balcony City Civilization Series -
The Civilization Mirrored by Its Encounters
with the Kaleidoscope of City Scenes V

2021

畫布、壓克力 Acrylic on Canvas
ø20 cm

陽台城市文明系列 - 遊境在萬花筒裡的文明 II
The Balcony City Civilization Series -
The Civilization Mirrored by Its Encounters with
the Kaleidoscope of City Scenes II

2021

畫布、壓克力 Acrylic on Canvas
ø20 cm

陽台城市文明 - 夢遊在異域的島（禱）城
The Balcony City Civilization Series -
Sleep Walking in the Foreign Island Of Prayers

2023

畫布、壓克力 Acrylic on Canvas

H46.5 x W53 x D2 cm

陽台鳥瞰文明系列 - 飄泊並盼望指向回程之路
The Balcony Bird's View Civilization Series -
Drifting and Hoping for a Path Back

2024

畫布、壓克力 Acrylic on Canvas

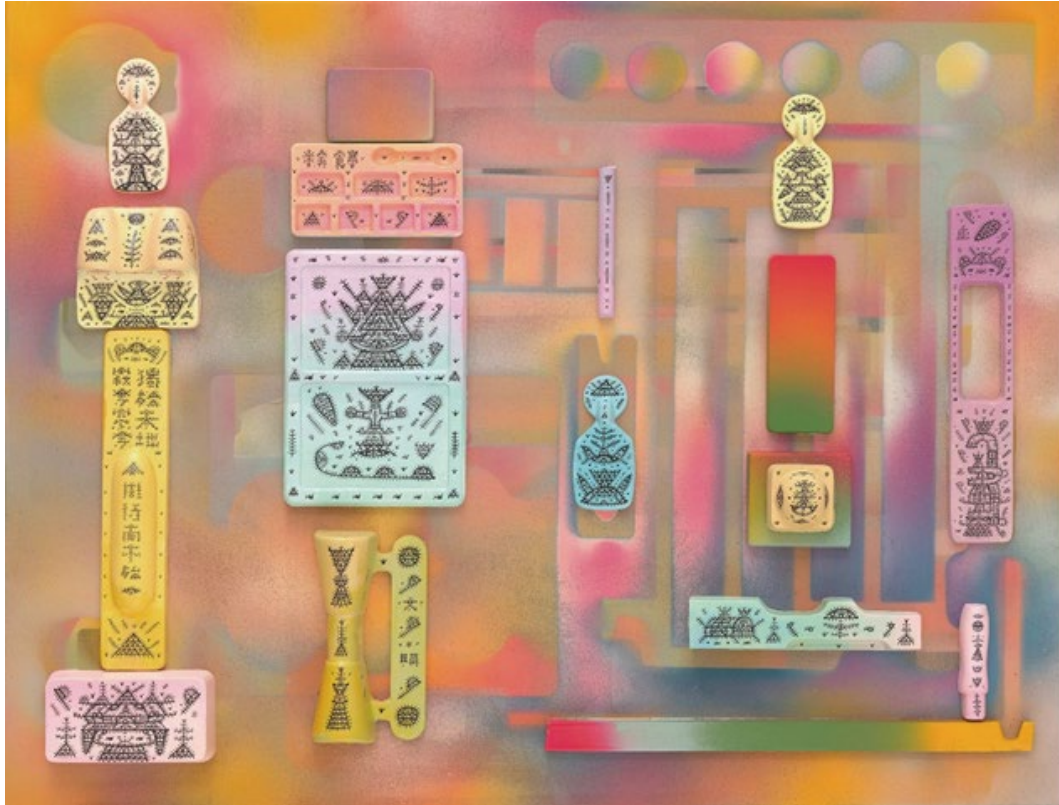
H39.5 x W54.5 cm

陽台鳥瞰文明系列 - 觀望與期盼
The Balcony Bird's View Civilization Series -
Observing and Hoping

2024

畫布、壓克力 Acrylic on Canvas
H39.5 x W54.5 cm

陽台城市文明系列 - 沉默的鳥瞰文明 1
The Balcony City Civilization Series -
A Bird's Eye View of Silent Civilization 1

2023

複合媒材 Mixed Media

H66 x W50 x D8.5cm

陽台城市文明系列 - 沉默的鳥瞰文明 2
The Balcony City Civilization Series -
A Bird's Eye View of Silent Civilization 2

2023

複合媒材 Mixed Media

H66 x W54 x D10.5 cm

陽台城市文明-未境的堡壘(普羅民遮城)
The Balcony City Civilization Series -
The Future Fortress (Fort Provintia)

2023

畫布、壓克力 Acrylic on Canvas

H91 x W72.5 x D2 cm

陽台城市文明 - 庇佑下的新舊之殿
The Balcony City Civilization Series -
The Blessed New and Old Temple

2023

畫布、壓克力 Acrylic on Canvas
H72.5 x W60.5 cm

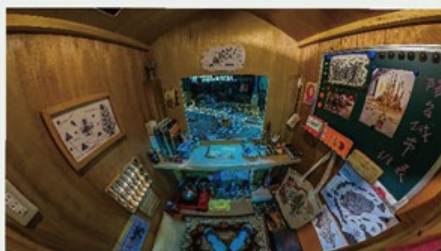

陽台城市文明系列 - 陽台人進程史
The Balcony City Civilization Series -
The Evolution of Balcony People

2023

複合媒材 Mixed Media

H53 x W45.5 x D2 cm

陽台城市文明 - 模造島城遊境
The Balcony City Civilization Series -
Molding Island City Adventure

2023

錄像、數位輸出 Video, Digital Output

H84.8 x W58.8 x D2.5 cm

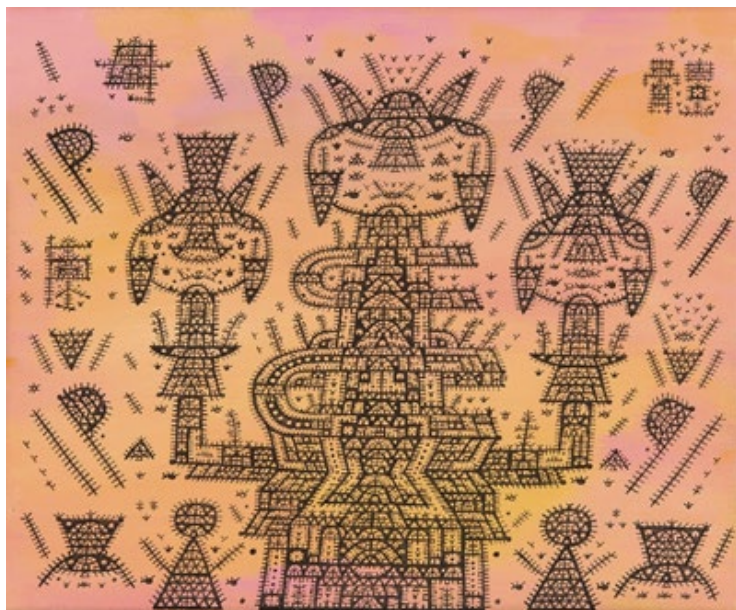

陽台城市文明 - 未境的堡壘 (熱蘭遮城)
The Balcony City Civilization Series -
The Future Fortress (Fort Zeelandia)

2023

畫布、壓克力 Acrylic on Canvas

H72.5 x W91 x D2 cm

陽台城市文明系列 - 母體與誕生
The Balcony City Civilization Series -
Origin and Birth (A SET)

2023

壓克力、畫布 Acrylic on Canvas
H22 xW27 x D2 cm (each)