

「可愛就是力量：藝術現象學」作品創作理念

序號	作品名稱	創作理念
1	 機器．人 林家弘 油畫 124.5x99x2.9cm	藝術家林家弘作品中的人物形象，有著刻意誇大與縮小的頭身比例，及一雙黑亮的大圓眼睛。在作品〈機器．人〉中，一名女孩面無表情，眼神空洞的向著觀者發呆，下半身由機械零件構成身體，置身在一片深黑的背景當中。藝術家藉由人形結合機械裝置的樣貌，揭示科技發展雖然帶來生活便利，卻也難以斷絕人們對於科技的依賴，使科技反過來支配人類的生活。林家弘擅長以一種旁觀者的角度，剖析當代社會中的種種衝突現象，透過筆下人物的表情與姿態，表達自身對當下生活的反思。
2	 彼此之間 呂小涵 油畫 2013 120x120x3cm	藝術家呂小涵喜愛各種動物，常幻想著人和動物在不同的時空裡，相處互動所產生的各種故事。她藉由繪畫的方式詮釋人和動物之間的情感，邀請觀者進入她所設計的戲劇性場景。作品〈彼此之間〉，畫面中有一隻梅花鹿，和一位有著鹿耳朵的女孩，藝術家將人物臉孔與動物組成微妙關係，表現出如夢般的童話世界。畫中的女孩，其實就是藝術家自我內心的投射，她將現實與美好的夢境相結合，於畫作中呈現夢幻般的不真實感。另外，也藉由作品展現對動物的關懷與保護，讓這些場景故事觸動觀賞者的內心。
3	 孩子-交換 呂志文 油畫 2014 73x91x2cm	藝術家呂志文的作品〈孩子-交換〉，以天真夢幻的想像氛圍，詮釋當代生活的情感模式。粉紫色調的畫面中，一位小女孩，正俏皮地將手上的麵包，塞進眼前男孩的嘴裡。男孩手拿著一朵玫瑰，試圖送給可愛的女孩，卻因張口接住女孩的麵包，而使身體狼狽地往後曲仰。在女孩與男孩之間，詭異地斜向橫越著成排帶刺的鐵絲線。呂志文以帶有寓意的象徵方式，藉由隱喻愛情的玫瑰、代表現實的麵包，表現出現代人矛盾平衡的愛情觀。
4	 女孩. 心之鏡 邱銓章 壓克力畫 2009 120x120cm	藝術家邱銓章作品〈女孩.心之鏡〉。畫面中，一對只顯露神秘眼睛的女孩，鏡像似地相連相對，她們躺在粉紅色系的襁褓中，可愛、安靜、時髦、不具攻擊性，女孩奇特觸手眼妝，透露了並非溫馴的個性。對藝術家來說，大眼女孩是自我內在的女性化身，每個人心中都有一位小女孩，是一種陰性與陽性的複合體，交會著作者童年的形象，也交錯著對未婚妻的描寫。藝術家透過藝術創作的形式與思考，從內心淨土與現實的拉扯中，開創最美、最真的自我追尋。

5	 鐵腳 李明道 雕塑 2016 約 123cm	藝術家李明道以機器人系列作品著名，創作擴及純藝術到商業品牌、表演藝術、公共藝術等各個領域。十年前他因為思念太平洋另一端的兩個兒子，開始創造一系列機器人角色，這些作品就像他的小孩，慢慢變成一個大家族。作品〈鐵腳〉是其中一個角色，他有著黃色的大頭，好動有力的金屬腳，一對有著豐富表情的眼睛。這個機器人的名字叫做 Tika，也就是台語中鐵腳的意思，李明道希望藉由這個比喻，期望自己的小孩在面對生命不同階段，能擁有不斷前行的力量，同時也藉由機器人所象徵的勇氣與安慰，來面對令人懷疑與不安的時代。
6	 從何開始--轉 郭振昌 複合媒材 2011 65x80cm	藝術家郭振昌的作品揉合了臺灣、日本及西方元素，反映出臺灣混雜多元的文化性格。作品〈從何開始--轉〉，以寫實手法描繪「ㄣ仔仙」，ㄣ仔仙是臺灣民間藝術中最可愛的神像造型，但是不知從何時開始人民必須藉三太子來慰藉浮動的心靈。畫面中心是一位浮動、翻轉的男子，一雙粗黑線條的佛手環繞整個畫面，象徵穩定心靈的力量。花布圖騰、塑膠珠子、英文字句、日本漫畫等各式媒材、元素皆被拼貼於畫面。郭振昌以創作表現臺灣文化的特殊情狀，反應當代人們無法腳踏實地、心情浮動，需藉由神祈的力量穩定心靈的心情轉折。
7	 美少女戰士 洪東祿 攝影 1999 146x120cm	藝術家洪東祿於 1990 年代發展一系列作品，挪用日本與美國卡漫人物的模型，如芭比娃娃、春麗等角色，結合電腦影像處理技術，創造虛擬的新偶像，除了反映新世代的流行文化認同，也凸顯這一代年輕人的流行物語與感情記憶。「美少女戰士」是 90 年代最受歡迎的卡通之一，洪東祿讓這位日本出產的知名偶像，站立於歐洲古典時期的廢墟場景前，擺出經典姿勢，成為混合了日本、歐洲不同元素的流行消費商品。乍看之下，親切可愛的玩具形象招徠我們的注意，然而西方的古典場景，卻混淆觀者的理解，留給觀者無限的困惑。在傳播迅速的全球化時代，這件作品大膽地戲謔了消費文化與歐洲視覺文化，也隱喻諷刺著全球化下本土所面臨的創作困境。

8	 真空謊言 余昇叡 油畫 2011 161.5 x 129.5	藝術家余昇叡以寫實油畫為主要創作手法。2011 年之前的創作主題，以角色扮演者為描繪對象，探討畫中寫實與現實的距離。作品〈真空謊言〉，正是此時期的創作，藉由透明折射的表現技法，處理人物內心對現實的反省。如同現實中的謊言一般，在燈泡內的脆弱真空、層層玻璃的複雜折射之下，人物的臉孔顯得不再清晰。藝術家藉由繪畫表現出精神的淬煉，以及物理原理所造成的視覺趣味，呈現現實與虛幻之間的微妙界線。
9	 春麗 張哲榕 攝影 2014 40.5x59.5	藝術家張哲榕的作品關注動漫文化，他以編導式攝影，傳達對時下社會的反思。作品〈春麗〉，在一個擺滿噴漆罐如倉庫的空間，一位女孩躺在遊戲機台前，正沉溺在復古人物的角色扮演狀態，她的身體局部被刻意以電腦顯示器所呈現的漫畫圖像替代。張哲榕的作品透過真實與虛幻、自然與人工、過去與現在的對比，反映現代人生活富裕，卻相對匱乏的心靈，他探問著歡愉後的空虛，以及試圖從中思索著現今世代於歷史中的定位問題。
10	 鋼彈女孩張哲榕 攝影 47.5x59.5cm	藝術家張哲榕的作品關注動漫文化，他以編導式攝影，傳達對時下社會的反思。作品〈鋼彈女孩〉，在一個擺滿鋼彈模型的居家客廳場景中，一位女孩手握玩具槍，沉溺在復古人物的角色扮演狀態，她的臉部被刻意以電腦顯示器所呈現的漫畫圖像替代。張哲榕的作品透過真實與虛幻、自然與人工、過去與現在的對比，反映現代人生活富裕，卻相對匱乏的心靈，他探問著歡愉後的空虛，以及試圖從中思索著現今世代於歷史中的定位問題。
11	 暴龍島 蔡士弘 油畫 2014 90.5x115.5cm.	藝術家蔡士弘從動漫、電影、攝影等擷取影像元素，在繪畫中製造出日常差異的奇觀景象。作品〈暴龍島〉，兩幅畫面中，一邊是無邊境的海洋，一艘飛機的影子，以前方的目標記號為基準，持續前進。另一邊，充滿地貌紋理的背景下，一座紅色如暴龍形體的島嶼浮現在其中，島嶼中還貫穿著藍色的瀑布，其周圍則盤旋著幾架視察戰鬥機。蔡士弘的作品帶有對於國族邊界的另類想像，以及國家之間的權力關係，映照當代奇觀社會的現實處境。

12	 歡樂玩具櫃 王建揚 攝影 2011 163.5x109	藝術家王建揚的影像作品，以搭建出來的場景，營造出各種關於「宅」的異想。作品〈歡樂玩具櫃〉，藝術家以玩具以及繽紛的色彩，打造出一個快樂的玩具世界。影像中，一位短髮的女孩，裸著身體坐在玩具櫃中，被各種玩具包圍，頓時也成為玩具的一份子。周圍散布著各種可愛氣球，就像一個派對現場。王建揚替角色進行裸身的扮裝，以此表達一種純真與自由的狀態，並藉由歡樂與虛幻的場景，引領觀者進入超現實的幻想情境體驗。
13	 網路原民 吳梓寧 裝置與新媒體 2009	藝術家吳梓寧以「身體作為媒介」的概念，探討數位時代下，人與外在連結的變異關係。作品〈網路原民〉，3D 影像中，是一個身上穿著圖騰紋案服裝，臉上帶著刺青紋面的「類原住民」小女孩。組成她身上的紋路，來自網頁瀏覽器的圖示和介面。周圍的環境、植物、建築，也皆是來自網路世界的螢幕截圖。BBS、MSN 和其他已不復存在的網路介面，在這裡成了古蹟與廢墟。吳梓寧將網路世界想像成為原始世界之初，反思現實世界的生命存活狀態，並想像一個死後世界的數位化可能性。
14	 幸福又美滿 周義勳 壓克力畫 2013 91x72x4.5cm	藝術家周義勳，擅長用塗鴉表達自身對於日常生活的獨到觀察。作品〈幸福又美滿〉以著名兒歌《我的家庭》一曲為題材。畫面中，藍皮膚的人物濃妝豔抹，神情不屑，頭頂戴著紅色三角錐，脖頸則被黃色警示線緊緊纏繞，左、右手並分別寫著「HOPE」、「人善被人欺」等字，彷彿在其兇惡的外表下，藏有不為人知的辛酸。畫面背景的人物表情驚慌、恐懼，似乎面臨著巨大壓力。仔細觀看，畫面最上方有一道彩虹及一座城堡，彷彿是藝術家在訴說著，即便生活有許多磨擦、不愉快，別忘記家永遠是人生的避風港，歷經狂風暴雨依然堅固，庇護著我們的心靈。
15	 The princess in you 張恩慈 複合媒材 2010 140x125x6cm	藝術家張恩慈的作品〈The Princess in you〉，以經典童話故事中的公主作為主角。她以繡線取代畫筆，縫製出各種公主形象。然而，童話故事中那位純情美好的公主已不復存在。在迎向觀者、面帶甜美笑容的公主背後，隱藏著欲望流露、神情不尋常的赤裸女體。張恩慈透過這些外表看似美好，內心卻不為人知的公主，向我們揭示當代社會中，現代人人格衝突、矛盾的特殊面向。

16	 亂·根 陳宗勳 雕塑 2012 180x115x90cm	藝術家陳宗勳的作品〈亂·根〉，創造出 3 個外表奇特的人物形象。這些人物因為擁有永無止盡的欲望，因此需要許多雙手腳的協助。仔細瞧瞧，這三個古怪的人物原來是一家三口，藉由母親奶水的餵養，以及父親遺傳的基因，剛出生的嬰孩雖然雙眼未開，但體內所潛藏著的欲望種子，已經如同冒芽般蠢蠢欲動。這對父母還有副明顯突出的性器官，似乎更加深他們追逐欲望的本能。藝術家陳宗勳以諷刺插畫的造型語言，將人體結合擬態的動物造型，描述人類追逐欲望時的醜陋樣貌。
17	 餹溜看 9 林澄 水墨 2012 180x100cm	藝術家林澄專攻水墨，2012 年後的創作漸漸轉向較為具象的創作風格。由於從小時候就很喜歡日本漫畫家鳥山明的作品「七龍珠」，特別是勇敢、堅毅、樂觀面對挑戰的主角——孫悟空。作品〈餹溜看 9〉中，自然山水的造型，同樣挪用了七龍珠漫畫中的重要角色，以山水畫中的皴刷與暈染技法，描繪出如山石般堅毅的肉身，鮮明的對應出角色的性格。另外作品名稱「餹溜看」，則是知名動漫遊戲「快打旋風」的招牌拳技之一。藝術家藉由從傳統媒材的跨越，將作品與新世代題材相互結合，開創出專屬於個人故事的異想世界。
18	 微扮演之米奇 詹志評 雕塑 2016 65.5x17.5cm	藝術家詹志評擅以木雕進行寫實人物的型態表現，捕捉當代社會的各式現象。作品〈微扮演之米奇〉，一位裸身的女性，身上唯一配戴的僅有老鼠頭套，以及手上的白手套，讓人立即聯想到迪士尼著名卡通人物米老鼠。這個身體呆滯地站立著，暗示社會大眾受流行文化影響而不自覺的麻醉狀態，並塑造出有如液態狀的體膚流動感，暗示糾纏不清、極為曖昧的「他者」與「自我」以及某些失落的部份。詹志評透過作品中的符號與象徵式語彙，試圖反思流行文化與資本主義影響下變動的文化價值。

19

微扮演之悟空詹志評
雕塑 2016 59x14x17cm

藝術家詹志評擅以木雕進行寫實人物的型態表現，捕捉當代社會的各式現象。作品〈微扮演之悟空〉，他以大眾所熟知的卡通人物悟空為對象，刻意選取孫悟空的經典造型，替作品中的人物進行角色扮演。這個身體呆滯地站立著，暗示社會大眾受流行文化影響而不自覺的麻醉狀態，並塑造出有如液態狀的體膚流動感，暗示糾纏不清、極為曖昧的「他者」與「自我」以及某些失落的部份。詹志評透過作品中的符號與象徵式語彙，試圖反思流行文化與資本主義影響下變動的文化價值。