

蝶夢

Butterfly
Dream
談林宏信新作

昔者莊周夢為蝴蝶，初初然蝴蝶也。（自喻適志與！）不知周也。俄然覺，則蘧蘧然周也。不知周之夢為蝴蝶與？蝴蝶之夢為周與？（周與蝴蝶則必有分矣。……此之謂物化。
——《齊物論》

中國思想家莊子提出一個哲學問題——人如何認識真實。夢如果趨近真實，人將毫無能力分辨夢境與現實。

虛擬化的真實生活

長久以來，畫家用畫筆擬仿寫實，企圖透過畫布打開一扇真假難辨的窗戶；但隨著攝影術的發明，影像的擬真正式改變了人們的視野。瞬息萬變的科技時代，工程師利用電腦特效顛覆人們的期望，從電影、電視、3D互動裝置，乃至現代人習以為常的網路遊戲、手機攝影；不斷挑戰虛擬實境的可能，並企圖模糊真實與夢境的界限；而這些可能性，還不斷的被觸發。

今日網路佔據了人們大部份的生活，人與人之間的交流不斷被虛擬化，電腦手機遊戲、

蝶夢 162x130 cm, 油彩、畫布, 2014

互聯網、臉書、Line、視訊……，都讓彼此誤以為親密，卻可能鮮少面對面的互動；人類的行為模式被徹底顛覆，你可能為了未曾謀面的網友傷心、難過、興奮、感動，卻乎略對身邊親友的關心。人們物化、真實了網路世界，卻也虛擬了你我生活。

蝶夢 162x130 cm, 油彩、畫布, 2014

蝶夢 162x130 cm, 油彩、畫布, 2014

莊周夢蝶？蝶夢莊周？

林宏信的作品，長期以來關注城市的異動，與生活面貌的期望，挪用變造於班雅明（Walter Benjamin, 1892-1940）筆下『Flaneur』的概念，轉化而成畫中的『晃遊者』，如偵探般的搜尋並撿拾城市生活的片段，將自我的觀點投射其中。即將於12月10日高雄藝術博覽會（駁二特區）展出的三件新作，將『莊周夢蝶』此一哲學問題，套用於當代生活形態的反思。作品中，利用電路板圖案虛擬的山川、景緻，寫實、瞬影與平面網印的蝴蝶，畫中人物時而逼真，時而幻化成蝶，平面符碼與逼真的人物既矛盾且似和諧的存在於畫面，探討網路與現實所共構的當代人生活。

「人物的臉塗得極白，是為了去角色，讓他們扮演我所投射的角色，當然，觀眾也可以投射自己的情緒在其中。這樣的做法，改變了我們習以為常關於臉的溫度與意義，也試圖抹去『過剩的存在性』。去除膚色或裝扮後，臉龐反而顯現出最真實的樣子，沒有髮型或其他裝扮的遮掩，表情自然透出某種靈性。」。斯特魯佩爾（Struppell, L. 1877）在他的名著《夢的本

質與起源》一書中提到：「在夢中，很幸運地，我們能夠失去對清醒意識的有條理內容和正常行為的記憶。」，林宏信的「晃遊者」像是晃遊於奇異的夢中，時間彷彿被凝結。極度自制的畫面，好似停滯而平靜的湖，讓一切看起來緩慢又略帶沉悶；穩定的灰色是籠罩在表面的外衣，抑制了隱藏其中的騷動與不安；好似一只注滿了水到臨了臨界張力的玻璃杯，隨時可能滿溢或崩潰。是壓抑不住的情緒、慾念，抑或是過度意志控制下潛意識的反撲？

當「晃遊者」窺探並檢視著真實與虛擬的界限，臉上出現的蝶翼印記卻正回應著莊周的提問：究竟是莊周夢蝶，抑或蝶夢莊周？此次展出的三件作品雖分別命名為〈夢蝶〉、〈蝶夢〉、〈蝶夢蝶〉，但似乎每一件都可以套用任一個命題，亦即是〈夢蝶〉，也是〈蝶夢〉，亦是〈蝶夢蝶〉。或許有一天，當虛擬的世界完全模糊了我們的生活，「似是而非」不再是形容詞，而是徵在發生的當下，我們每天面對的如電影「全面啟動」，不知道此刻生活在哪一層的夢？哪一層的真实？不斷的重複申論而迂迴的提問者。

林宏信

1975年生於台灣雲林
國立台灣藝術大學美術系研究所畢

在專職投入藝術創作前，從事了近15年廣告設計的工作。林宏信的作品以寫實繪畫為主體形式，並揉合了向屬平面符號與虛境的空間想像，以及個人生活經歷與妄想。在其創作中，刻意極簡化了色調與構圖，藉由畫面物件、符碼、色彩、線條與寫實的具體（人物）產生連結，呈現個人看待事物與環境議題的內在感知。

他挪用了班雅明（Walter Benjamin, 1892-1940）所描寫的（Flaneur）形態而成他畫面中的主體人物，透過塗白的臉孔與對環境的扮裝，匿名旁觀者這個城市。「晃遊者」是種藉繪畫的自我投射，也是筆者下意識「自溺」——暫時擺脫現實世界的精口。曾多次參加國內藝術競賽並獲獎。2012年於粵彩藝術中心舉行個展「置身之地」。作品曾於北京、上海、英國倫敦、新加坡展出；現居住、創作於台北。

ART KAOHSIUNG
2014/12/12 - 12/14
高雄藝術博覽會

尊彩藝術中心
LIANG Gallery

「台灣美術—散步道1927-2014」
Duration: 2014/12/12/Fri-2014/12/14/Sun.

駁二特區展區P-2-18
參展藝術家：王建文、林宏信、許常都、嚴靖傑、陳依純
翰品酒店展區732
參展藝術家：黃韻勝、游雅蘭、蔡潔華、胡朝聰、徐笛童、陳依純
翰品酒店展區736
楊三部、陳澄波、朱為白、李重重、李錫奇、楊英風、廖修平、雷剛

昔者莊周夢為蝴蝶，栩栩然蝴蝶也。自喻適志與！不知周也。俄然覺，則蘧蘧然周也。不知周之夢為蝴蝶與？蝴蝶之夢為周與？周與蝴蝶則必有分矣。……此之謂物化。——《莊子·內篇》·《齊物論》

Text/陳悅怡（國立台灣藝術大學美術系副教授兼系主任、所長）

中國思想家莊子曾提出一個哲學問題：人如何認識真實？究竟是莊周夢蝶，還是蝶夢莊周？夢與真實若不能劃分界線，人將毫無能力分辨夢境與真實。

長久以來，畫家用畫筆擬仿真實，企圖透過畫布打開一扇開向自然的窗戶；但隨著攝影術的發明，影像的擬真改變了人們的觀看經驗。隨之而來的科技時代，從電影、電視、3D互動裝置，乃至現代人習以為常的網路遊戲、數位影像，工程師利用電腦特效顛覆人們的感官體驗，不斷挑戰虛擬實境的可能性，竟然像莊周夢蝶一樣的模糊了真實與夢境的界限，甚至還不斷開發新的可能。然而虛擬世界也因此滲入真實生活，甚至取而代之。連人際關係也難逃虛擬化的命運：電腦、手機、互聯網、臉書、Line、視訊……，在在徹底顛覆了人類的行為模式。人們物化了網路世界，卻也虛擬了真實生活。

林宏信長期以來關注城市異動與當代生活面貌，挪用班雅明（Walter Benjamin, 1892-1940）取自波特萊爾（Charles Baudelaire, 1821-1867）的「異遊者」（Flâneur），轉化成畫中的主要人物，將自我的觀點投射其上，如偵探般的搜索、撿拾城市生活的片段，化作創作的材料。此次即將於12月10日高雄藝術博覽會（駁二特區）展出的三件新作，以上述命題作為對當代城市生活形態的反思：在以電路板圖案虛擬出的山川景緻中，翩翩飛舞著具象寫實、瞬影與平面網印三種型態的蝴蝶，畫中人物時而逼真，時而幻化成蝶，平面符碼與立體寫實的人物既矛盾又和諧的並存，彷彿網路與現實共構而成的當代生活。

至於畫中人物的臉為何厚塗著一層白？林宏信曾經如此自述：「是為了去角色，讓他們扮演我所投射的角色，當然，觀眾也可以投射自己的情緒在其中。這樣的做法，改變了我們習以為常關於臉的溫度與意義，也試圖抹去『過剩的存在性』。去除膚色或裝扮後，臉龐反而呈現出最真實的樣子，沒有髮型或其他裝扮的遮掩，表情自然透出某種靈性。」

白臉的主角晃遊於奇夢之中，時間彷彿被凝結住了。極度嚴苛的畫面，好似滯滯而平靜的湖，讓一切看起來緩慢又略帶沉悶；鋪天蓋地的灰色是籠罩於表面的外衣，抑制了隱藏其中的騷動與不安；好似一只玻璃杯注滿了到達臨界張力的水，隨時可能溢出或崩流。

當主角「異遊者」窺探並檢視著真實與虛擬的界限，臉上出現的蝶翼印記卻正回應著莊周的提問：究竟是莊周夢蝶，抑或蝶夢莊周？此次展出的三件作品雖分別命名為〈夢蝶〉、〈蝶夢〉、〈蝶夢蝶〉，但其實每一件都回應著同一個命題：〈夢蝶〉即是〈蝶夢〉即是〈蝶夢蝶〉。正如克里斯多夫·諾蘭的電影《全面啟動》（Inception）中因著盜夢、築夢，不知道此刻究竟生活在哪一層夢境，或是哪一層的真實中，而不斷重複著弔詭而迂迴的繞口令，誠如斯特魯佩爾（L. Strumpell.）在1877年的著作《夢的本質與起源》中下的結論：「在夢中，很幸運地，我們能夠失去對清醒意識的有條理內容和正常行為的記憶。」●●

林宏信

1975 年生於台灣雲林
國立台灣藝術大學美術系研究所

在專職投入藝術創作前，從事了近 15 年廣告設計的工作。林宏信的作品以寫實繪畫為主體形式，並採合了向畫平面符碼與虛擬的空間意象，以及個人生活經歷與妄想。在其創作中，刻意簡化了色調與構圖，藉由畫面物件、符碼、色彩、線條與寫實的主體（人物）產生連結，呈現個人看待事物與環境議題的內在感知。

他挪用了班雅明（Walter Benjamin, 1892-1940）所描寫的「異遊者」（Flâneur）形塑而成他畫面中的主體人物，透過塗白的臉孔與對應環境的扮裝，匿名旁觀者這個城市。「異遊者」是個錯綜複雜的自我投射，也是筆者下意识「自溺」一暫時逃避現實世界的藉口。曾多次參加國內藝術展覽並獲獎，2012 年於粵彩藝術中心舉行個展「遛身之地」。作品曾於北京、上海、英國倫敦、新加坡展出；現居住、創作於台北。

高雄藝術博覽會粵彩藝術中心展訊

SITE：台灣美術—散步道 1927-2014

DATE：2014/12/12/ Fri ~ 2014/12/14/Sun.

駁二特區區位 P 2-18

參展藝術家：王建文、林宏信、許常朝、嚴靖傑、陳依純

翰品酒店區位 732

參展藝術家：黃碩朗、游雅蘭、蔡淑琴、胡朝德、徐薇雲、陳依純

翰品酒店區位 736

楊三郎、陳澄波、朱為白、李重重、李錫奇、楊英男、廖修平、霍剛

1. 林宏信，《蝶夢》，162x130 cm，油彩·畫布，2014

2. 林宏信，《蝶夢蝶》，162x130 cm，油彩·畫布，2014

3. 林宏信，《夢蝶》，162x130 cm，油彩·畫布，2014

