

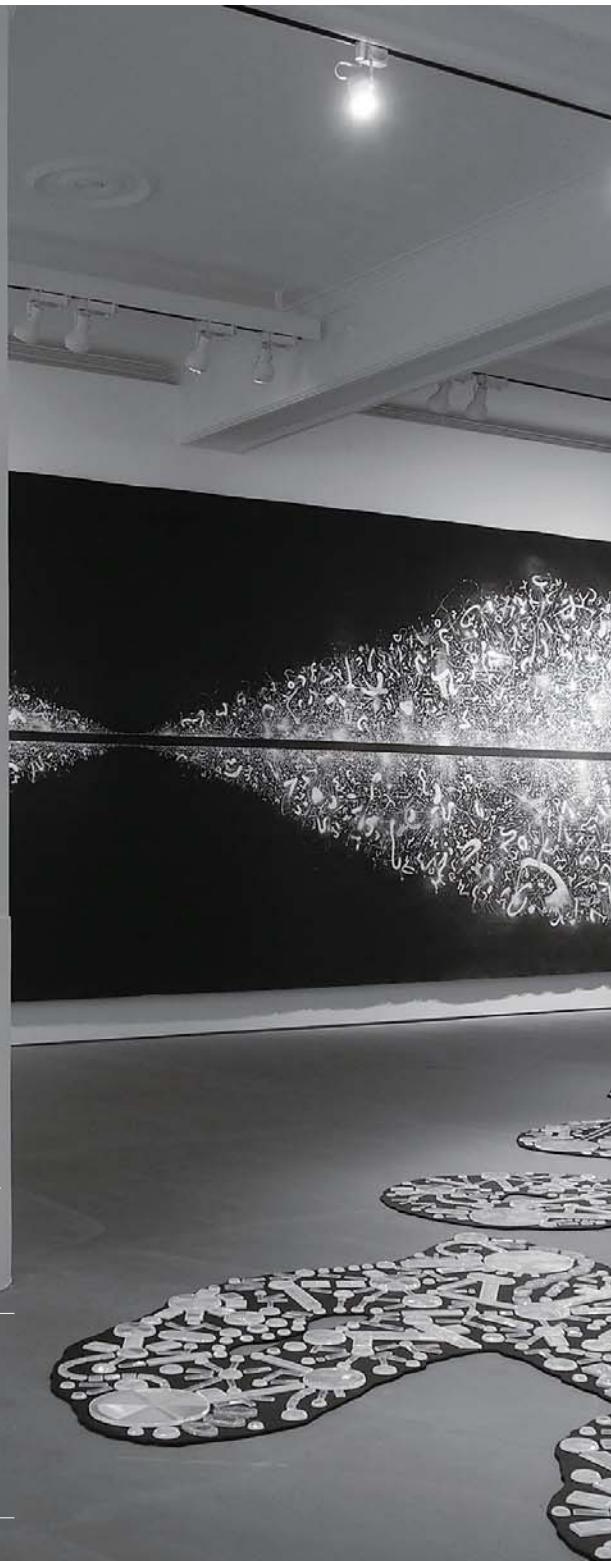

以點和線描繪宇宙秩序

鈴木展「The Writing of Meteors」

DEPICTING THE ORDER OF THE
UNIVERSE WITH DOTS AND LINES
‘The Writing of Meteors’ by Hiraku Suzuki

文 | 楊婉茹 圖 | 亞紀畫廊

在各文明的傳統中，對變幻莫測的天象進行解讀與記錄占有極為重要的分量。仰望璀璨的星空成為人類投射夢想、尋求啟示的心靈依歸，甚至藉由觀察天象的變化預測未來。充盈著待解奧義的神秘宇宙令人心馳神往，更成為探究生命源起的根本。

日本藝術家鈴木展 (Hiraku Susuki) 的台灣首個展「The Writing of Meteors」呈現他長期對天文學、考古學與礦石學的濃厚興趣，並從中思索人類文明與大自然運行的原初起點。走進幽暗的展場恍若置身在恢宏廣袤的宇宙，映入眼簾的《Constellation #23》如浩瀚無垠的銀河，其向兩端擴張的發散造型正是無窮符號「∞」。散落在地面的「Archetype of the City」系列，形體以火星地表的坑洞為參照，在其上排列造型與大小各異的反光板折射的閃爍光芒，亦如羅布在太空的星體。而自2000年發展的「Bacteria Sign」系列，則是將葉片埋入土中，待其腐朽後仍殘存的葉脈輪廓組合成圖像，反映出物質隨著時間推展的演變。而這種前溯、爬梳的概念，意在串連起不同的時空切面以檢視發展的軌跡並尋找下一步。

「畫畫存在於圖像和語言之間。」鈴木展將畫畫視為一種另類考古學，他的創作與其說是「描繪」，更近似於「挖掘」，企圖尋找出隱藏於當下、與世界相對應的一種規律，並將之解構為基本的點和線，再重新組構。他曾自述：「事實上，畫畫與寫作曾相同。早在我們開始使用我們的語言之前，古人就將天體運動的節奏刻畫在猛瑪象牙上、洞穴壁上，以及普通石頭的表面。這是人類發明符號的方式。人類開發了字母和語言來使自己在一個持續未知的世界中得到引導。我們亦通過使用語言來更好地學習並與世界聯繫，而成為一個成功生存的物種。但是，今日的人是否有能力在時空不

斷增長的世界中充分抓到新的事物，並僅用我們現有的語言概念指向未來？」

鈴木展認為，畫畫被視為和語言在人類歷史中同步發生的。如同石器時代的洞穴壁畫，點和線的書寫組合最終發展成文字與藝術的表意，他也據此創造出一套語彙。鈴木展進行15年的「GENGA」系列已累積逾千個符號，均來自於日常的啟發或靈感，「GENGA」取自於日文的「語言」(GENGO)和銀河(GINGA)組成，也與「現象」、「幻象」和「原畫」等同音。鈴木展曾表示，製作「GENGA」就像是在說一種新的語言或是在空中發現一顆新星，更勝過是在畫圖；換言之，這是一種重新再現的活動，就像舊石器時代的人類在刻劃字母或是有人開始在遙遠的未來創造新的文明。「我認為，現代人在看到未知的符號時，那時候的記憶會被喚起，而那一瞬間就發生在我們畫出它的意義之前。」他承接遠古文明創造符號的概念，藉以回溯至文字與藝術被建構成為人類文明一部分的階段。同時，隨著書寫數量的累積與變異也如進化般持續衍生；透過各式符號與線條的運動狀態所產生的無限組合可能，推演著何以運用極簡的元素建構起龐碩的運行系統，並逐漸擴建成他所理解的宇宙秩序。

鈴木展的創作含括時空推展、生命循環與文明發展的總體探討，以獨創的語彙解讀時間與空間交會而成的現狀，並在他所建立的軸線上探看與嫁接兩端，一端梳理過去，另一端則預示未來；在寂靜無語的展場中，綿延不絕的訊息向觀者大量湧來，「我所做的就是在畫畫與書寫之間的那黑暗又不斷擴大的間隙中，發現並獲取那遙遠的閃爍光線符號。」人類勝於地球其他物種所發展出的高度文明之榮光，在永恆的宇宙中不過只是一瞬，充滿隱喻的描繪仍將持續進行。