

YT 大師與傑作 | 川內倫子x西野壯平 身體與偶然性

文 / 元元，大藝術家 GreatArtist | 2018 年 6 月 17 日

瑞士日內瓦銀行設立的攝影獎 Prix Pictet 創立於 2008 年，是現今世界上備受矚目的攝影獎項，2018 年，Prix Pictet 攝影獎以《Prix Pictet：SPACE（宇宙·空間）》為題，共入圍 12 位藝術家，大獎由愛爾蘭藝術家理查德·莫斯獲得，12 位藝術家的群展在超過 12 個國家巡展，入圍本屆攝影獎的日本藝術家川內倫子以及西野壯平，借此機會針對本次攝影獎以及各自的展示區域展開談話，向我們揭示了創作的背後。

川內倫子，1972 年出生在日本滋賀縣。1993 年畢業於 Seian Women's College；初出茅廬便以三部曲影集《Utatane》《花火》《花子》受世人矚目，並獲得日本權威攝影獎。

以作品《Diorama Map》被大家所熟知的西野壯平，他的作品製作常常耗時很久，首先西野要花費近兩個月的時間在城市中不斷行走並拍攝大量膠片。再以接觸印相的方式處理底片，並逐張裁剪，最終以拼貼畫的方式製作出一張張龐大的關於「街道」的作品。所謂街道，是濃縮了種種歷史與人類生活經營的場所，西野的作品通過作者的足跡以及眼睛對城市進行再構造，這首先會以它龐大的規模震撼觀看者，同時，觀看作品中的細節時也異常有趣。



川內倫子（左）與西野壯平（右）

EACH MODERN

亞紀畫廊

對於本次展覽，二位覺得如何？

西野壯平：雖然是以固定的題目《宇宙·空間》為前提，選擇了 12 位入圍藝術家，但在展覽中，都凸顯了每位藝術家的作品個性。

入圍藝術家中，也有紀實類攝影作品，但也有托馬斯·魯夫以及邁克爾·沃爾夫這樣從事藝術創作的藝術家作品，是非常多樣性的選擇。

川內倫子：確實是，即便是之前曾經看過的作品，但以展覽主題《宇宙·空間》這樣的視點再次進行觀看的話，也會發現作品不同的地方。藝術家們雖然來自不同的國家，但都生活在同一個地球上，因此我可以感受到大家對同一問題的關注，在藝術家的作品中也有共通的部分。



Rinko Kawauchi, Untitled, from the series “Ametsuchi” 2013

西野壯平：對我來說，我還是一個新人的狀態，能夠和這些已經非常偉大的藝術家們一共入圍，實在是受寵若驚。

EACH MODERN 亞紀畫廊

38 Lane 79 Sec. 2 Xinyi Road Taipei Taiwan

+886-2-27527002 www.eachmodern.com

EACH MODERN

亞紀畫廊

川內倫子：另外入圍藝術家的年齡跨度也很大，獲獎的理查德·莫斯今年已經 38 歲了，也有非常年輕的入圍藝術家，藝術創作以及紀實攝影等眾多攝影領域都能夠參與到這個獎項中，在攝影獎項中是非常少見的，這種多樣性也讓攝影變得更為有趣。



《Prix Pictet：SPACE（宇宙·空間）》展覽現場

Prix Pictet 已經舉辦了 7 屆，今年以《宇宙·空間》為題，兩位認為這個主題與你們各自的作品之間是如何連接的？

西野壯平：我的作品在創作的時候總是會有意識從地球的視點進行思考，最近的創作中，我會使用 GPS 或者衛星照片。我的作品與展覽共同的地方或許在於，改變了自己的想法，以更為自由的視點進行展開這一點，因此能夠入圍這次主題我想也是一種必然吧。

川內倫子：我這次被選擇的作品是《あめつち》，與宇宙空間的主題也有所關聯，其他系列作品也許不同，但《あめつち》是在拜訪阿蘇地區時創作的，是我第一次對於站在地球上這件事產生實感的重要體驗。

EACH MODERN 亞紀畫廊

38 Lane 79 Sec. 2 Xinyi Road Taipei Taiwan

+886-2-27527002 www.eachmodern.com

EACH MODERN

亞紀畫廊

兩位在過往的展覽中，是否存在可以稱得上是轉折點的事情，或者比較印象深刻的事情是什麼？

川內倫子：2005 年卡地亞當代藝術基金會的展覽，是我首次海外的大型個展，在那次展覽中我獲得了很多不同的經驗，而展示內容上讓我比較印象深刻的是 2012 年在東京都寫真美術館的展覽《照度 あめつち 觀影》，是我認為完成度最好的空間展示，最近的展覽的話，是 2015 年在 GUCCI 新宿店舉辦的展覽，以影像為中心的裝置作品。



川內倫子「Let' s sing a song our bodies know」GUCCI 新宿店（2015 年）

西野壯平：對我來說，比較記憶深刻的是 2017 年在舊金山現代藝術博物館舉辦的個展，吸引了來自世界不同層面的觀眾到場觀看，這是我第一次將作品展示在如此眾多的觀眾面前，也獲得了很多不同的反響。另外 2012 年瑞士的邀請展覽《Images》，我使用了紙殼這樣的素材，將作品打印在紙殼上，觀眾可以走在作品上，這是一次對素材的全新嘗試。

EACH MODERN 亞紀畫廊

38 Lane 79 Sec. 2 Xinyi Road Taipei Taiwan

+886-2-27527002 www.eachmodern.com

EACH MODERN

亞紀畫廊



西野壯平「New Work: Sohei Nishino Exhibition」舊金山現代藝術博物館 2016 年)



「Images」(2012 年)

EACH MODERN 亞紀畫廊

38 Lane 79 Sec. 2 Xinyi Road Taipei Taiwan

+886-2-27527002 www.eachmodern.com

EACH MODERN

亞紀畫廊

二位比較共通的點，我想應該是從微觀與宏觀的視點上的變化，川內的作品中，比如《あめつち》這樣，用非常大的視點來表現細小生命的起伏，你是否有意識地在用這種相對的概念來捕捉事物呢？

川內倫子：我初期的作品確實是這樣的，也是好像西野一樣，用俯瞰的視角拍攝好像很宏觀的場面，但實際上是在做非常細密的工作，創作中也會不停地改變視點，雖然我和西野的作品看上去完全不同，但我們的興趣範圍卻很相近。



Rinko Kawauchi, Untitled, from the series “Illuminance” 2007

西野壯平：我常以「行走」為主題，是有意識地記錄著自身身體以及視點的變化。我記得在我小時候，去泡湯的時候，水池總是給我宇宙的感覺，在我去未曾見過的場所進行拍攝的時候，兒時

EACH MODERN 亞紀畫廊

38 Lane 79 Sec. 2 Xinyi Road Taipei Taiwan

+886-2-27527002 www.eachmodern.com

EACH MODERN

亞紀畫廊

的經驗總是會浮現出來，當時對於年少的我來說，那個巨大的空間在我記憶中留下的實感與我現在的製作可能是有所聯繫的。

川內倫子：我 4 歲的時候從滋賀搬到大阪，對於無法回到曾經的家園這件事，年少的我獲得了不小的衝擊，無法停止時間是人類的宿命，至今這一話題依然是我創作的中心。

西野為什麼會想要將行走的體驗做成作品呢？契機是什麼？



西野壯平：小時候起我就很喜歡繪畫，從中學到高中一直在畫畫，這和現在的工作其實也是有相同的地方，我都是去到一些地方進行取材。紙和風景的變化讓我感覺很棒，當時的經驗也讓我想要將行走的軌跡製作成作品。

川內倫子：西野以前提到過自己喜歡手工作業，我覺得是非常辛苦的製作，但通過動手獲得的樂趣以及成就感應該也很大吧？

EACH MODERN 亞紀畫廊

38 Lane 79 Sec. 2 Xinyi Road Taipei Taiwan

+886-2-27527002 www.eachmodern.com

EACH MODERN

亞紀畫廊

西野壯平：我在理解事物的時候，喜歡將身體去理解的過程加入到其中，如果不這樣做的話，這種經驗會漸漸在身體中消解掉。因此為了能夠不斷去重溫記憶，我會一點點沖洗拍攝的 200-300 卷膠片，然後一枚枚地將這些膠片剪切再拼貼，雖然很花費時間，但我卻可以一點點清晰地記起曾經看過的風景。

川內倫子：這一點上，我也是一樣的，我覺得在暗室一邊沖洗照片一邊思考的時間是非常重要的，親手去調整照片這項作業是能夠將思維重新整頓的，在拍攝之後，雖然已經有了一定程度的構想，但將作品整理出來是要花費很多時間的，需要與作品親密接觸的，這次的作品《Halo》就是這樣，比以往我的作品都花費了更長的時間。

西野壯平：如果是使用數碼相機拍攝的作品也有這樣的時間嗎？

川內倫子：是需要的，比如校正色彩的時候，我會思考很多。



西野壯平：我也會很長時間處理照片，對我來說，長時間在都市行走是要消耗很多體力的，讓我對場所會產生一些敬畏之心，因此不會急著將作品處理出來。

EACH MODERN 亞紀畫廊

38 Lane 79 Sec. 2 Xinyi Road Taipei Taiwan

+886-2-27527002 www.eachmodern.com

EACH MODERN

亞紀畫廊

川內倫子：這和使用肉體進行拍攝是一樣的，將作品作品化的過程對我們來說是非常重要的，拍攝的圖像是作為過去見到的風景很重要的見證，當圖像與記憶重合之時，記憶漸漸變得曖昧起來，通過圖像喚回記憶的時候，自身也會再次審視一次作品。

西野壯平：因此比起展覽，攝影集的製作中，這種編織作品的感覺更為強烈吧？

川內倫子：是的，我會將作品放進透明袋，製作成虛擬書的樣子，這樣既可以在手頭觀看進行思考，也可以保持一定距離進行觀看，這兩種觀看方式會產生不同的理解。但展覽也是一種編織，並不是只在空間中放置一張作品，因此也需要考慮空間中怎樣排布作品。



兩位都有很多海外展覽的經驗，那麼在海外展出時，是否有人因為作品而覺得這一定是日本攝影師的作品？

西野壯平：我的作品需要非常精密的製作，這一點也許很多人會認為日本人有這樣的特質，但我自己並沒有這樣的意識，因為被這樣來評價，我才會注意到這一點。

EACH MODERN 亞紀畫廊

38 Lane 79 Sec. 2 Xinyi Road Taipei Taiwan

+886-2-27527002 www.eachmodern.com

EACH MODERN

亞紀畫廊

川內倫子：我的作品經常會被人覺得有俳句的感覺，可能是拍攝的內容比較偏自然，或者是作品組合的形式這方面，也許這一點與俳句很相似，但這也是我一直希望的，因此現在也在這樣進行著創作。



Sohei Nishino, Diorama Map Havana, 2016 Series: Diorama Map, 2010 - 16 © Sohei Nishino, Prix Pictet 2017

西野壯平：我對川內的照片中，連續的鏡頭或者是有對比意味的圖像印象很深刻，你是有意識地這樣拍攝的嗎？

川內倫子：是的，比如說在連續拍攝的照片中，出現了一張不同場景拍攝的照片，這是為了讓人們感受到時間的流逝。有一秒鐘的時間里，腦子里出現了不同的記憶的感覺。

西野壯平：我很喜歡看完整的拍攝底片，從中可以看到這個人拍攝的時候心境的變化。

川內倫子：我也有將底片展示出來的時候，在拍攝了死亡的鳥之後馬上就拍了充滿活力的鳥，我想要將這種偶然的樂趣分享給大家，因此製作了《SHEETS》系列。

EACH MODERN 亞紀畫廊

38 Lane 79 Sec. 2 Xinyi Road Taipei Taiwan

+886-2-27527002 www.eachmodern.com

EACH MODERN

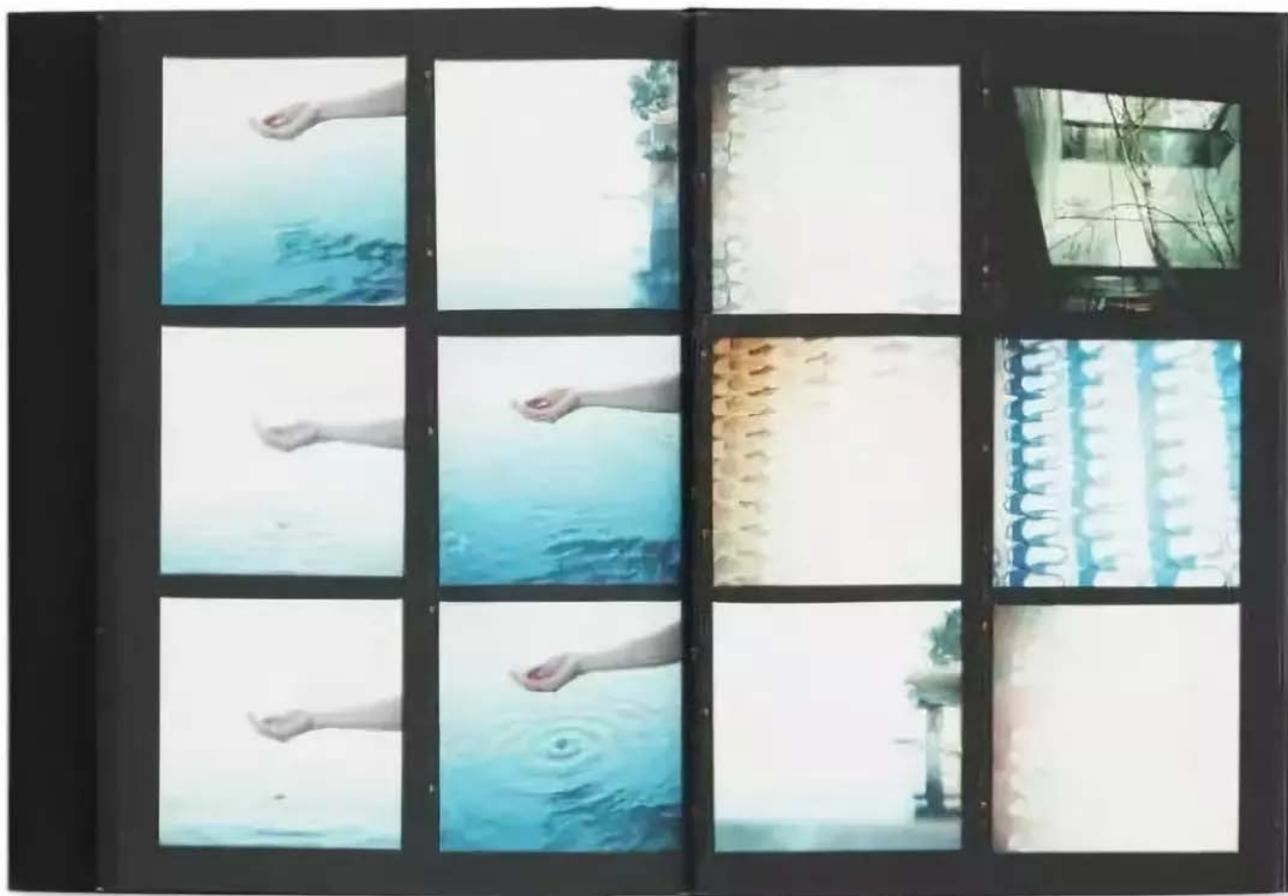
亞紀畫廊

西野壯平：這很有趣，小時候我也常和朋友們一起選擇底片。

川內倫子：選擇的話，會將自己的喜好放在其中，但時間長了會覺拍攝的都是這樣的作品，沒有意思，但是如果不選擇底片的話，能夠看出來自拍攝者習慣性拍攝的東西，在無意識地拍攝中也許存在著某些答案。

西野壯平：就好像呼吸一般地進行拍攝，沒有意識地進行著呼吸一般。

川內倫子：是這種感覺，在《うたたね》中，有一張完全黑的作品，為什麼會有這張照片，可能是在我無意識中無意留下的一張照片，但這張作品我也保留在了作品集中。



西野壯平：怎樣將自己的身體感覺表現出來，可能是所有藝術家都面臨的共同命題，城市中有著過多的信息量，我在行走的過程中，身體會在某一時刻接收到信息，而在接收的時候頭腦也就覺醒了，這種感覺很棒。

川內倫子：製作的過程就好像冥想。

EACH MODERN 亞紀畫廊

38 Lane 79 Sec. 2 Xinyi Road Taipei Taiwan

+886-2-27527002 www.eachmodern.com

EACH MODERN

亞紀畫廊



今後的創作是如何的呢？

川內倫子：距離我第一本攝影集《うたたね》面試已經 20 年了，當時拍攝的是我身邊 1 米範圍的世界，新作《Halo》中，這個範圍擴大了，拍攝了更多的地方，也與宇宙產生了更加深的聯繫，另外我對新生的孩子的日常拍攝也很感興趣，之後也許會更集中製作一些映像作品。

西野壯平：現在我以東海道為題在製作作品，試圖探索歌川廣重曾經看過的風景，另外與以往拍攝的以城市這樣大的被攝體為題相對，我在關注一些小的被攝體的視點。在更為小的世界中，有蟲子或者微生物存在，這是與城市等價的一個世界，這種體驗我想要在接下來的作品中實現出來。

EACH MODERN 亞紀畫廊

38 Lane 79 Sec. 2 Xinyi Road Taipei Taiwan

+886-2-27527002 www.eachmodern.com