

2020.05 No.131

NEW ART

亞洲當代藝術新世代

The New Generation of Asian Contemporary

アジアのコンテンポラリーアート新時代

吳美琪 WU MEI CHI YXX The Flares

圖片 / 亞紀畫廊

YXX-The Flares #8
2019
熱轉染金屬成像 Dye sublimation print on aluminum
69 x 52 cm

吳美琪
Wu Mei Chi

1989年出生於台灣台南，吳美琪畢業於國立高雄大學工藝與創意設計學系。近期個展包括2016年台北NEPO Gallery【XXY – 物事的場所】（XXY - The Space of Things）、2018年台灣台北好樣VVG【YXX – 流動的饗宴】（YXX - A Moveable Feast）。曾參展2017年亦安畫廊台北【Summer Showcase II】與法國巴黎Fotofever【VT x GUP】、2018年日本東京代官山攝影博覽會、2019年ONE ART Taipei、2019年及2020年台北當代藝術博覽會。作品亦受台灣藝術銀行典藏。

我們看到的每一樣東西，背後都藏著另一樣東西。
— 雷內·馬格利特

亞洲藝術新聞 / 採訪

吳美琪的彩色攝影交織了靜物、棚拍、抽象、圖像文化和科學實驗。通過排列不同物件的關係，創造獨特的空間結構和鮮艷奪目的色彩效果。2019年於亞紀畫廊推出的最新展覽【YXX – The Flares】，延續前作對光影的影像研究，藉由鏡面反射日常隨手可得的現成物，物質形態在各種扭曲和變形下流露奇異、科幻的超現實感。

因科幻電影引發對空間維度想像，既而展開一系列靜物創作的吳美琪，在過去的幾年中，完成融合各種藝術風格和歷史元素的三部曲〈XXY〉、〈YXX〉和〈YXX〉，題名皆以耐人尋味的X與Y字母組合而成，實則代表著古老數理法則的空間軸線。在吳美琪的平面攝影中，兩個X分別代表實（物體）與虛（鏡射），Y則是帶有閃爍、發亮的介質（光）。

在2016年的〈XXY–The Space of Things〉系列，吳美琪的作品畫面是由植物、紙張和鏡子所構成，她將物件置於豔陽下反覆地排列組合，在有限的時間條件下，運用鏡子創造循環反覆的無限特性，「我盡可能地做出能矇騙和困惑自己的畫面，挑戰不需要後製拼貼畫面的目標。」吳美琪說道。對物件無可救藥的迷戀和收集癖好，讓她累積各式各樣反光、玻璃製的物件，「我很著迷於那些具有穿透和折射特質的物件。在我挑選的同時，我已開始進行一連串的組合遊戲，並持續不斷尋找和組合物件的狀態中。」

2017年她因為父親從南部寄來的兩盒黑色番茄，「它們散發著自信且驕傲的光澤，紫黑色又透著點紅，於是就替它們拍了一組肖像照。」由此誕生了第二系列〈YXX–A Moveable Feast〉，不同於第一部曲以花、草和單純幾何造型為主題，吳美琪轉向收集新的目標物：蔬果。「當我將蔬果和閃爍的鑽石配置在一起拍攝，它們在我的畫面裡有著同等份量的特質，產生讓人悅目的協調性。但是每個畫面其實都伴隨著我的興奮與恐懼，以及無數次的組合和換置試驗。」

2019年新系列〈YXX - The Flares〉則是吳美琪更深化對於色彩、光線的物理操作，儘管同樣從基本的靜物畫切入，但不若前兩部曲中仍可辨識的日常事物，無論是髮片、髮夾、透明容器、塑料裝飾至宴請用的酒精膏，均被彎折、扭曲與鏡射，像是不斷增生蔓延的某種活體細胞；畫面結合靜物畫與攝影的形式與安排，經由高度技術性的彩色攝影放相，達到飽滿、奪目的影像。

在吳美琪的最新系列中，我們能經由分析技巧與幻象來觀察到藝術家延展影像的獨特手法與思考，以及收集與展示的可塑性。但之於吳美琪，其所關切的對象不是物件的本身，而是這些事物之形狀、色彩、紋理與光影的完美和諧。在看似混亂安排的畫面中，看似廉價、俗艷的材料，在自然光與物體反射光完美契合的一瞬間，與生俱來的美與魅力於焉顯現。

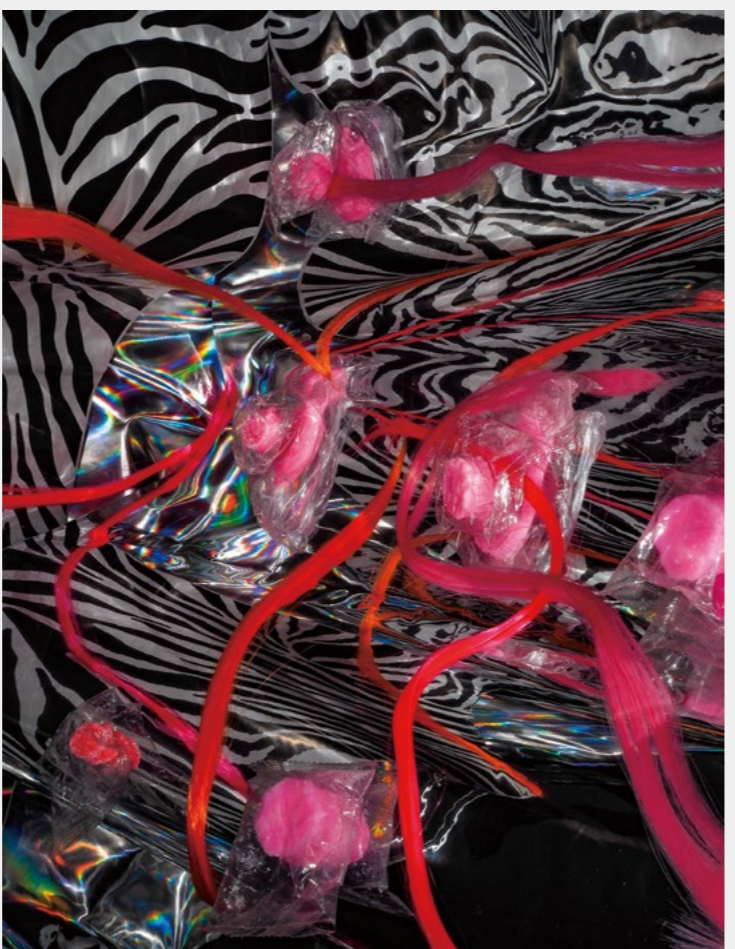

右 / YXX-The Flares #10 2019
熱轉染金屬成像
Dye sublimation print on aluminum
103 x 69 cm

右頁上 / YXX-The Flares #6 2019
熱轉染金屬成像
Dye sublimation print on aluminum
140 x 105 cm

右頁下 / YXX-The Flares #1 2019
熱轉染金屬成像
Dye sublimation print on aluminum
128 x 96 cm

右頁上 / YXX-The Flares #7 2019
熱轉染金屬成像
Dye sublimation print on aluminum
109 x 83 cm

除了物件 想製作的 依舊是關於物件…

文 / 吳美琪

除了物件，想製作的依舊是關於物件，儘管他們是以不同形式現身，有機或是無機，在我眼裡都是等價的。

在過去的幾年中，我創作了一系列的靜物影像，融合了各種藝術風格和科學實驗，名為〈XXY-The Space of Things〉（2016-2017）、〈YXX-A Moveable Feast〉（2017-2020）和最新的〈YXX-The Flares〉（2019-2020）。前二部曲著重於探討空間，最後一部曲〈YXX〉，我加入了時間的元素，把時間穿越空間的瞬間轉移至畫面裡。三部曲裡這些常見的日常物件，透過重新排列和切割的結構，產生了多變扭曲的空間。這些作品利用鏡子本身材料的原始性，描繪出物件視覺形式的變化。

在歐幾里德的定義中，空間由X、Y、Z軸線所組成；但在愛因斯坦的相對論中，空間並非如此固定不動，而就像果凍一樣，可以被壓縮或扭曲。在我作品標題的兩個「X」各自代表真實（物體）和虛擬（反射），而「Y」則為光（介質）造就的變化。

在2019年製作〈YXX〉的過程中，一幅內心想要完成的畫面，日夜不停的浮現在腦中，但它始終尚未被我製作出來。一如瑞士雕塑家賈克梅蒂說：「我不知道我持續雕塑，究竟是為了要做出一點東西？還是為了瞭解，為何我無法做出我心中想要的？」對於賈克梅蒂的心境，我特別感同深受。在我三個系列累積起來的資料夾量大約有100多個，每個資料夾裡是200-300多張的影像，最後呈現出來的，皆是萬中選一。如此挑戰自我，過程中有沮喪、焦慮，也有興奮，但更享受到痛快的自由感受。

同時期我也開始製作關於人體的影像，和以往的物件拍攝相比，難度相對提高，拍攝對象必須赤裸的擺出各種我要的姿勢，考驗的不僅是我對於鏡頭掌握的精準性，更是彼此的耐性。這樣的合作模式亦讓我聯想到行為藝術家謝德慶的〈繩子〉作品，人與人的關係在此瞬間坦蕩無遺。未來人體系列也會一同上個未完成的〈YXX〉系列，將繼續製作下去。

丹麥超現實主義家威廉·弗雷迪（Wilhelm Freddie）說：「超現實主義既不是風格也不是哲學。而是持續的心理狀態。」經由這些實驗與紀錄，我同時觀察各種人事物，探索和挑戰自我，這樣的創作形式將不斷持續進行。

YXX-The Flares #4
2019
熱轉染金屬成像 Dye sublimation print on aluminum
115 x 86 cm

YXX-The Flares #4
2019
熱轉染金屬成像 Dye sublimation print on aluminum
115 x 86 cm

YXX-The Flares #3
2019
熱轉染金屬成像 Dye sublimation print on aluminum
119 x 89 cm