

01

藝擬實境的虛實交錯

「我愛麗莎—連建興編年個展」

SIMULATING REALITY WITH ART,
OVERLAPPING FICTION WITH REALITY
"I Love Lisa: Chien Hsin Lien Solo Exhibition"

文 | 呂卿 圖 | 宛儒畫廊

何謂編年個展？此檔展覽並未如回顧展般，展出連建興的生涯所有創作階段，而是以「編年」指涉藝術家自1990年代發展的創作習慣。即以日為單位製作及執行的創作進度表，以個展為最終目標，以「正」字記錄著每件作品的每日進度。這是從創作者而非觀者的角度來呈現的「編年」展，也適切地符合本展的選件策畫，以藝術家自藏作品為骨幹，關注其魔幻寫實創作中的「人」、「物」、「景」。

01 「我愛麗莎—連建興編年個展」於宛儒畫廊展覽現場。

02 連建興 | 微笑茶山 油彩、畫布 97×194cm 2021

展覽可分為四個區塊：油畫作品草稿；2006年的「偶戲隨、誰係偶」系列作品；2011至2021年間，探訪台灣人文田野場景後創作魔幻荒景；以及本展的焦點作品，在畫廊後方獨立展間中的《蒙娜麗莎的微笑》。除油畫作品外，連建興也在展場中加入影像、玩

02

具、傢俱的場景裝置，這是他近年來愈漸重視的策展項目，用意在於透過現成物的擺設，與平面的寫實油畫對照，不時刺激著觀者的視覺感受，抓住分秒為計，快速流失的注意力及專注力。

《蒙娜麗莎的微笑》是藝術家邁入60歲的紀念之作，以細火慢燉的畫工與研究精神，縝密仿繪這件16世紀初期，義大利文藝復興的名作「蒙娜麗莎」。五百年來經歷歲月洗鍊及修復的古畫，整體泛著褐色調，在人物面部及後方風景區塊，遍布著細小的網狀顏料裂紋。連建興創作之時，精確仿製原作畫面及尺寸，但調整了這些裂紋的分佈，為不影響審美略去臉部裂紋，將後方湖面的裂紋美化並融入為湖面波光粼粼。人物的肩膀切線、畫幅下方所佔比例，外層罩紗的質感及透明度也經過調整，讓人、物、景更為均衡典雅，這是連建興自身對於古典主義理想型態的追求與定義，也是技藝與創作的重要分野，意即是否有在其中灌注了獨創及自主的思考，這是進入現代藝術的要點。蒙娜麗莎的左手被畫上一只大鑽戒，閃爍著消費主義式的諧弄與歡慶，無疑也開了當代藝術的花式大門。連建興極少畫人，向來以懷舊並帶感懷的廢墟場景觸動無邊際的想像，反而在本作透過

古典肖像名畫與鑽戒的對比，一展其作品少見的頑皮幽默。

隨著「偶戲隨、誰係偶」系列畫作，沿著展場陳設的玩具及各類道具，是藝術家長年撿拾收集的現成物，其與畫作的相互對照，在展場中營造出平面與3D的虛實空間，並延伸、重構、再造敘事情景。而此畫面與裝置的敘事既非線性軸現也非斷裂交錯，而是在創作過程中，先清空，進而搬演，最後營造空間氛圍與佈局；一如「一同去郊遊」的桌上木紋，也被藝術化為連建興自創的「天書」字。這種細密填佈每一吋的空間營造正是連建興創作的重要特色，在擬真、仿真的寫實畫風之下，所承載的是一筆一畫獨創的「藝擬實境」。牢不可破的真實，包含於當下存在的物理現象，以及於意識中存在的感知與解析。連建興揉合了荒廢地景與人文情懷，是一種對現實的重新理解與再創置入，裝置作品則是對繪畫元素中現成物再現與詮釋。藝術家曾在〈靈山茶訪〉一文中自述：「因為還能寫實，所以我就必須堅持。」他的寫實創作既沿著從技法到風格，從風格到流派，再從流派到自成一家這條軸線，也逆向而行重訪著墨之處，甚而在其中翻轉、跳躍，定錨於某個交融的當下時刻。