

【預演未來】

各位貴賓日安，歡迎各位來到金馬賓館當代美術館參與今日的彩排。

剛才各位看到的表演是藝術家尼羅·柯廷的作品《保持冷靜：流動 plus》，作品除了表演的部分，還有在玄關處的影片與插花。藝術家的作品呈現，在未來，人與智能家電的關係越來越緊密，在災難發生時，透過智能家電的指引，拯救人類以及重要財物脫離危險。作品的靈感來自於小時候大家都經歷過的防災演習，相較於面臨真正災難時的恐慌，與演習時保持安靜有序形成強烈對比，對藝術家來說，這更像是一場經過縝密規劃的表演。同時這件作品所提出的問題，在於使觀眾思考，當智能家電和其他便利科技日漸普遍時，究竟是人操控科技，還是反過來被科技制約？

這樣的未來場景和各位想像的一樣嗎？或許各位會覺得好像沒那麼未來（沒那麼高科技），的確，這個展覽所要凸顯的就是那些看似未來的事物，其實早在存在我們的生活之中。對於未來的想像，從古至今一直都有，未來關乎的是生命如何延續下去。在希臘的神話中，人類沒分配到任何能力，因此要存活下來，就必須發明各種科技，用科技征服自然，提升存活率。但科技發展的過程不會那麼順利，2019年末新冠肺炎爆發，意味著自然的反撲，人類的科技瞬間失靈，束手無策。也因此，現在這個當下是最適切的時機重新檢視人與技術、自然三者之間的複雜關係。

近兩年的時間，我們稱之為「家」的庇護所成為大部分最熟悉的物理空間。因為疫情的緣故，有一段時間，我們必須將自己鎖在家裡，無法自由移動，也因此，我們更多的仰賴科技，不需要出門就可以完成許多事情，又或者說很多事情變成在家裡發生，這就是為什麼我們將展覽設計為家居空間的意象。

各位現在身處的地方是客廳，進來的長廊是玄關，這整面牆展示的是這個家主人的收藏品，對面是餐桌，這邊是臥室，旁邊是工作站，在那道窗簾背後是這個家的信仰空間，你可以叫他神明廳或禱告室。隔壁兩個展間是視聽遊戲室。

接下來為各位介紹在收藏牆上的這組作品《沿岸採礦》，這是台灣藝術家吳權倫的作品。這件作品所設想的是一種新的礦物資源，這些看上去像是石頭的東西，其實並不是石頭。這是人類丟棄在海邊的保麗龍垃圾，和蚵殼、海砂經過

自然風化所形成。如果單純用肉眼判斷，我們根本無法看出他的真正材質，更困難的是，我們沒辦法將他歸類為人造資源，還是自然資源。藝術家將這些礦物掃描到電腦，再經過他的調整，成為某種存在於虛擬世界的新的資源。

接下來我們看在大理石檯上的這件錄像作品，這是我們設計的「沙發」。大家可能好奇沙發怎麼會長這個樣子？在疫情發生後，許多設計師開始考慮更多地使用容易清潔的材質，比如大理石、金屬等等。因此，我們設想未來的沙發可以是這種形式，可以坐在上面，也可以躺在上面，且非常容易清潔。

回到這件作品，這是英國藝術家張哲熙的作品《物流》，英文叫 parasite，也就是寄生的意思。作品講述某一天人類被不知名的病菌感染，一開始覺得皮膚癢，後來開始潰爛，心智錯亂衝到大街上發生暴動。但之後慢慢地冷靜下來之後，竟然開始產生某種愉悅的感覺。這件作品不是在新冠肺炎期間創作的，但很好地回應了我們的當下。而藝術家想要呈現的這種寄生狀態，就像是我們正在等待的，有一天這個新冠病毒能流感化，不是完全消失，而是和人類達成某種平衡，並且共存。

再來，我們眼前的這件作品和「衛生」有關。台灣有一句俚語「沒知識又沒衛生」，各位有沒有想過為什麼衛生和知識之間有什麼關係？衛生其實是作為評斷一個人或一個地區、國家進不進步，有沒有文明的現代化標準。藝術家周育正這一系列的作品主要在探討和衛生相關的人事物與現代化之間的關係，比如抹布、清潔人員、空氣清淨機。進一步用這些人事物去進行藝術創作。我們看到一幅長方形的繪畫，巨大的筷子和一個電腦資料夾。我們稍微站側面看一下，你會看到這幅繪畫像是一塊桌板，再搭配旁邊的筷子，暗示這張繪畫其實是餐桌桌面，畫面上這些看上去像是墨韻的筆觸，是藝術家用抹布擦拭出來的效果。藝術家在這塊畫布上進行擦拭清潔的動作。而旁邊的電腦資料夾又是什麼呢？我相信大部分人的電腦桌面都有很亂的時候，通常我們會建立不同的資料夾來整理檔案，但最快的方式是只建立一個資料夾，把所有的東西丟進去！

再來我們來到臥室，因為空間的關係我們請各位貴賓分批進去參觀。我們先看裡面那件口罩的作品。這是來自藝術家 Ana 的作品，藝術家很及時的回應我們當下的口罩年代。我們都知道帶著口罩其實對呼吸和講話、唱歌都有影響，比如我現在講話就很辛苦。藝術家設想未來如果我們要一直戴著口罩，什麼樣的口罩才能讓我們自由且愉悅地歌唱和呼吸呢？

旁邊有一個 QR code 是一段戴著口罩進行雙人對唱演出，大家可以掃描看看。大家看了會發現，這個對唱好像和我們想像中的不一樣。原來藝術家要探討的是在疫情時代下親密關係的處境。就像是今年五月因為萬華茶室事件，疫情再度爆發，瞬間私密敘事成為公眾輿論關注的焦點，因此許多平時隱而不見的人群、社會議題浮上檯面。

旁邊的這邊是英國藝術家傑克的作品，他的作品主要研究 AI 的發展與人類社會之間的關係。我們畫面上看到穿著紅色禮服是變裝皇后 Me，黃色禮服是他的 AI 複製人。他們兩個對唱的歌曲來自於 1946 年一齣百老匯的劇目 Annie Get Your Gun，歌曲叫做任何你可以做的事 我可以做得更好。原本在劇目中是男女性別意識的較勁，藝術家將這樣的較勁轉移到人類與 AI 的對立。反映了現代人對於科技的恐懼，特別是擔心被 AI 取代。

再來我們看到這件作品是美國藝術家 Kyle McDonald 的作品，這是一件互動作品，大家可以掃描 QRcode 進行互動。作品提出一個在全球範圍的議題，就是零工經濟。說到零工我們會想到家庭代工，但現在更多人是透過網路打零工。很多看似自動化或 AI 提供的服務，其實背後有大量的勞動力在配合。科技並不是我們想的那麼厲害。而這群人通常沒有受保障的勞資關係，他們的勞動價值也沒抹滅。這是藝術家要提出的問題。

接下來我們走到對面，這件同樣是傑克艾維斯的作品，他在網路上下載大量科技巨頭講座的影片，並用 AI 程序擷取他們講到數字的部分，你會發現這些數字從這些科技巨頭口中說出具有某種感染力，並且給予某種具有未來的承諾。

旁邊這件作品我會在外面稍作介紹，再請各位進去觀賞。這件作品來自於台灣藝術家劉玓，假使敘述是一場洪水。在現代科學主宰的時代，科學彷彿成為我們認知這個世界最具說服力的觀點。然而，在人類發明足以預測或避免災難的技術之前，人類和大自然的關係是什麼樣子的？藝術家發現在各地的神話或傳說都有類似的大洪水敘事，當人們遇到災難時，多數採用獻祭的方式要平息神靈鬼怪的怒氣。其實這種敘事方式仍然存在我們的生活中，當生活遇到困難時，人們還是會回到一種非科學的敘事方式，平衡矛盾。

接下來我們往另外兩個展間移動。陸揚長年以來對於肉身的探討，融合不同宗教、動漫與腦科學對於人體的理解，並進一步在作品中創造一個無法被既有類型定義的“新人類”。作品《獨生獨死》名字取自《大無量壽經》中「人在世間，愛欲之中，獨生獨死，獨去獨來」意指每個生命都是單獨面對生與死，而在虛擬世界也是如此，藝術家以這樣超然的概念，拆解人類對於物質世界的執念。

Aajiao 一直以來都在研究網路時代，人們在虛擬世界的身份建構與認同。在遊戲作品《深淵模擬器》中，以「中陰身」——佛學中死亡與新生之間的六個階段，描述人類的身分在由算力 (computational power) 創造的虛擬世界裡如何逐步進化。